

艺道说文

梅墨生书画文集

梅墨生 著

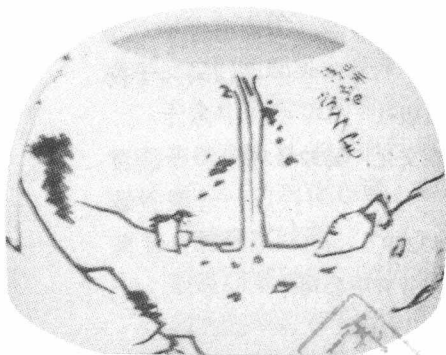
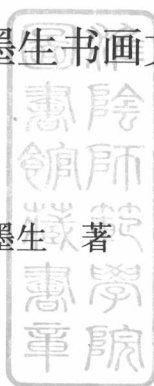
西泠印社出版社

1516956

艺道说文

——梅墨生书画文集

梅墨生 著

淮阴师范学院图书馆 1516956

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺道说文：梅墨生书画文集 / 梅墨生著. — 杭州
西泠印社出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-5508-0480-7

I. ①艺… II. ①梅… III. ①汉字—书法评论—中国—文集②绘画评论—中国—文集 IV. ①
J292. 11-53②J205. 2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第109934号

艺道说文——梅墨生书画文集 梅墨生 著

出品人：江 吟

责任编辑：吴宜闾 王力嘉 杨 虢

责任出版：李 兵

装帧设计：刘栋慧

出版发行：西泠印社出版社

地 址：杭州市西湖文化广场32号5楼

邮 编：310014

电 话：0571-87243279

印 刷：北京凯达印务有限公司

开 本：710×1000 1/16

印 张：31.5

字 数：350千

印 数：2000

统一书号：978-7-5508-0480-7

版 次：2012年6月第1版 第1次印刷

定 价：68.00元

自序

我的第一本文集《精神的逍遥》出版于1998年，距今已有十四年之久。第二本文集《现代书画家批评》是1999年出版的。而第三本文集《现当代书画研究》出版距今也已七年了。虽然著文兴趣日减，更多的是从事书画创作，但这些年主动被动地还是写了一些文章。这次收集整理略加遴选，又有了这35万字的《艺道说文》。

集中文章大多是为研讨会、报刊所写，体例不一，或长或短，或议论或答问，不外乎表达我那一点对艺文的认知与思考。自知浅陋，但不免敝帚自珍，也就原貌示人了。大多文章写于近七、八年间，个别上世纪九十年代的几篇文章也收了进来，只是为了不遗失而已。也存了一点私心，希望读者朋友知道我前前后后的想法。

因为浮生碌碌，每日似都在忙，所以此次集结拙文一仍其旧，几未作任何改动，只略作错讹之订正。

本来许多文章应该配图，但考虑篇幅，也就尽量省略了，希读者鉴谅。

中国书画是我一直的爱，当然也就是我永远的痛。因为爱好，我所以直抒己见，但说真言，观点不一定都对，体认却全出自见，古人云：不掩恶，不虚美，信然也。

感谢西泠印社出版社以及责编杨虢的工作。

期待茫茫书海中我的一滴水能增益微微。

是自序。

作者 二零一二年六月六日

赴新加坡展览前

目录

上编：绘画篇

短文

- “中国画精神”之浅说 / 003
- 寓教于乐是中国传统 / 006
- 写意精神 / 009
- 大传统与小传统 / 011
- 以书入画 / 014
- 制作与写意 / 017
- 说色彩 / 020
- 说水墨 / 023
- 说意境 / 025
- 笔墨是中国画的“骨体” / 027
- 看线质笔味 / 029
- 感受气象 / 031
- 谈文人画 / 033
- 笔谈“新文人画” / 038
- “罪”大莫过文人画 / 040
- 漫谈当代书与画之关系 / 045

艺道说文——梅墨生书画文集

- 望尽天涯路——读吴冠中 / 048
- 也谈“国画”与“国学” / 052
- 一颗火热的心与一个艺术的人 / 055
- 关注一流名头之外的画家群 / 059
- 读八大 / 061
- 追踪傅山 / 064
- 谈蒲华 / 066
- “线”的世界——读陈子庄速写 / 067
- 想到潘天寿的“自觉” / 070
- 溥心畲与张大千 / 072
- 傅抱石——发展中的笔墨 / 074
- 何海霞绘画二题 / 077
- 走向解放——关于赖少其的绘画 / 082
- 赖少其与黄山画派 / 088
- 再读赖少其 / 092
- 于润先生和《红叶村》 / 095
- 批评的价值取向与文化立场 / 098
- 中国画创作笔谈 / 101
- 写生随想 / 103
- 视野与表现 / 105
- 漫说画瓷 / 108
- 鉴定闲话 / 110
- 冷冰川的版画 / 113
- 默会自然 水墨为上——邹涛水墨画评介 / 114

关注

- 中国画应回归到中国文化的立场 / 117
- “含道”“澄怀”是一种人文精神崇尚 / 118
- 中国传统文化、艺术如何发展 / 120

文化选择、文化改造与振兴中华 / 125
关于温润中和之美 / 133
民族艺术传统的当下之缺失——中国画的“传统”问题 / 140
中国画为何“失魂落魄”——关于中国画艺术的若干思考 / 144
写意画及其教学刍议 / 149
浅议中国书画与传统太极文化理趣 / 153
粗湿浓黑——中国山水画近现代笔墨表现的一种倾向 / 159
中国画四题 / 165
六十年中国画回顾 / 181
传统的魅力 / 189
文化·文化产业·民族化 / 195

画谭

别构灵奇——谈戴本孝的山水丘壑 / 200
陈洪绶的《高士炼丹图》 / 205
下笔力重金鼎扛——吴昌硕的山水画 / 212
齐白石绘画“简”的背后：田园文化 / 221
“修来清静华严佛，尚有尘寰未了因”——读北京画院藏齐白石人物画 / 227
《润庐藏画》序 / 233
平常心用非常手——看齐白石老人的一批家属藏画 / 235
议李可染先生 / 239
李可染作品的鉴定 / 241
写生之路——读李可染、叶浅予的写生与速写 / 251
西顾东望：近世中西画笺语 / 256
工中写：“九艺节”全国优秀美术作品展中的工笔作品随感 / 263
杨飞云的油画品格 / 266
观毕加索版画展 / 273

下编：书法篇

关注

- 未来十年书法走向与其他 / 279
- 当代书法的窘境及其文化性 / 284
- 后书法时期与非书法思潮 / 295
- 当代书法散议 / 311
- 当代书法批评的难度 / 316
- 一点看法：关于书法主义 / 318
- 寻觅与超越——当代书法艺术片谈 / 321
- “流行书风”之思考 / 330
- 书法形式与情感 / 333
- 书法与文化笔谈 / 334
- 论“新书法” / 335
- 书法对当代中国画发展的影响 / 341
- 我看书法标准 / 343
- 对楷书创作的一点看法 / 347
- 做字与作字 / 348

人物

- 谈于右任书法 / 350
- 张大千的书法 / 353
- 林散之草书散见 / 355
- 王遽常书法三题 / 358
- 游寿论 / 364
- 美意延年逾期颐 风流人物今犹在——萧劳先生的书法随笔 / 368
- 谈启功 / 372
- 启功书法的平正 / 375
- 启功——一位书法文化的象征性人物 / 379

启功行草书法的“化草为楷”小议 / 383

君子之交岂计年——忆卫俊秀老 / 390

熊秉明先生的魅力 / 395

回忆熊秉明先生 / 398

其他

卫门书派的书法风貌臆测 / 402

狂禅·苏黄·尚意书风 / 410

黄山谷《砥柱铭卷》及其它 / 422

古题新释——古代绘画款识书法议 / 426

《书谱》中的“造型”意识 / 431

书艺用笔法与太极拳法相融合之探讨 / 435

《中国书法赏析丛书》序 / 466

砚文化是极雅的民族文化 / 471

《汉西狭颂》记 / 474

关于游寿《沙谿集》 / 477

台湾书法即事 / 480

漫谈书法 / 486

手札书法答问 / 491

忘了书法 / 493

上编：绘画篇

“中国画精神”之浅说

“文艺是养人生脑力，与平日饮食无异。饮食营养仅在身体，脑力康健，一生最乐。身外之物，有无得失，皆宜度外置之。”（《致朱砚英》）当年黄宾虹先生这段写给弟子的话，虽然出之平常，但却蕴含着一种“国学”精神。在猎奇尚新的人类“现代”步伐中，这句话很容易湮没无响。

笔者常想，所谓“现代文明”在给我们提供了方便与快捷的同时，我们的生命质量和幸福指数真的就日新月异地提高了吗？高度物欲和高科技已经异化了人类的心灵，早有西哲以“工具理性”称之。被声光电气包围的现代人，性灵何在？心居何所？我们遗憾地看到，国人的“道德”已沦丧到令人寒心的地步。近日看报载，名食品“双汇”也大量投入瘦肉精，至于不孝不义之事每日之不绝于耳，已成旧闻、常闻。说“缺德”是一句国骂，在任何场合说出来，都近乎侮辱。这里姑且避开它，说国人“无道”，即早已丢弃了中国文化的脉统，也许不至于让人受不了。人们已习惯了“现代”的一切，也即习惯了“欧化”的一切，当美国人造了原子弹，我们要急起直追，“超英赶美”；当一切科技物质的“先进”来临，我们无力拒绝，于是“人”和“心”都逐物猎新而去，这正是西方文明对人类的赐予。因此，不断向外求，不断追逐外部世界的日新月异，成为滚滚洪流，势不可挡。一位从事核发电材料供应的老总对我戏言：地球人都坐在了超级地雷上。近日发生的日本地震海啸与核泄漏，真实地让人“危机”了一把。以西方文化为主导的物质与科技文明是把双刃剑，谁云不然？

(元)黄公望 《富春山居图》(局部)

而中国文化的核心理念却不是如此，它引导人们淡泊自然、清心寡欲，向生命的内部观照和省思，进而宁静安恬，使精神超然升华于物欲之表，此求此得，古贤谓之“道德”。因为知足所以恬淡，因为无欲所以平常心。先秦老庄的“绝圣弃智”，正是截断物欲横流的生活哲学。可惜，“古调虽自爱，今人多不弹”了。

鉴于上述，中国画的精神本质就显然与农耕文明与田园文化互为因果表里了。前引黄宾虹的话，从人生哲学上言，即是“贵生”，注重精神生活，而从文艺美学上言，即是尚天真、贵平淡。中国精神正在于文化的超越——升华于物欲之上，逍遥于天地之间！

中国文化的精神又深深地影响着中国人生活的方方面面，琴棋书画、百姓日用无不然。

儒家的“执中庸”、道家的“法自然”、禅宗的“明心性”，都是寻求生命的平和与自在解脱，而不是无厌倦地向外面世界追逐。因此，“以一管笔拟太虚之体”（王微《叙画》）、“以一点墨摄山河大地”（李日华《画媵》）的中国画，便把生命的气韵有无流转视为了鹄的，方法论上则是“有无相生，虚实相生，刚柔并济，繁简得宜”。一切都要归于简洁、生动和安静，美在和谐。

所有的中国画之美，尽管有历史阶段和区域流派、作家的差异，但都是我与物不隔、心与景交融、内（人）与外（画）通一的，也就是“人天合一”的。亦因此，中国画的精神便不会把对形式与尺幅的视觉追求放在显位，也不会对物象的真实、质感、体量感做大功夫，不入于物，也不拘泥于物之“真”，而是求超脱、求净化、求升华，心在物之上、神寓物之中、意

在象之外，“超以象外，得其寰中”。于是，中国画的美，便把“精神”这一抽象的内容寄托在了具体的形象之中。既不是西方哲学的“思想独立于具体事物”的“纯哲学”，也不是西方绘画的“形象大于思想”的“纯绘画”，其显现的方式是“气象”。传统美学即是“气韵美学”，气是国学之命脉，也是国学索解生命之美的根本元素。中国画是气化论世界观的形象化。道在日用，“圣人立象以尽意”，因之，中国画属于中国哲学文化，而与西方绘画之属于西洋科学大不相同。

或云“气象”空疏难状，此犹如说中医“不科学”一样。以西方科学文化而否定中国哲学文化是没道理的，潘天寿先生早已斥为“洋奴隶”。中国文化艺术从来都是像中国人生一样“见微知著”的，以小见大，以近知远，以有限含无限，是谓智慧，是谓圆融无碍，是谓中国精神。

笔者昔尝言：中国画是人、文、画——有品格有修养然后有高雅之画。所谓“中国画精神”，必须向艺术家的“人”与“文”上去求，向五千年以上的历史积淀与文化大道上去求，岂有他哉？！

寓教于乐是中国传统

寓教于乐是中国传统。自先秦以降，以儒家为主的立身处世传统观念便标榜礼与乐。礼以叙人伦，乐以成教化，两千余年来成为中国的人文传统。然而，此一传统遭到动摇是自鸦片战争始，自外国的坚船利炮打开国门以后，中国的礼乐文化传统益加风雨飘摇。迨新文化运动后，此一传统大有中绝之势。建国后的历次政治运动与意识形态化的文化思潮，更是令礼乐文化体无完肤。或谓“礼”非原礼，“乐”已新乐，教化犹在，早翻新调。至新时期以来，文化多样而西风频吹，于内外夹击之下，中国之人文礼乐与寓教于乐之传统已丧失殆尽。

当此时代，文化垃圾与垃圾文化已堆满文化殿堂。当西方世界文化焦虑与艺术没落弥漫之际，我们的文化自尊要么是盲目自大，要么是妄自菲薄，于是乎一味崇洋而媚外，从里到外鄙弃自己的艺术文化传统，甚至连艺术“成教化，助人伦”的功能也否定了，以消解崇高为就俗媚世之机，以反叛传统为艺术先锋之举，高喊现代化、国际化、与世界接轨云云，艺术领域乌烟瘴气，色情、暴力、丑怪、恶俗、艳媚、市井甚嚣尘上，其理由即艺术生活化、艺术不需要说教、艺术要人性化。

艺术不需要说教是对的，反对图解的艺术、反对艺术政治化和贴标签、反对艺术成为附庸和脂粉都对，但亦不能因此而丧失艺术的教化功能。艺术是自娱的同时也要娱人，不是自我消遣后便可以无视他人的存在。如果是那样，艺术就存在于自我世界好了，何必还投放社会？对政治化艺术的厌倦是

有理由的，多年来我们政治高于一切，灵魂深处的集体记忆无不有政治的幽灵，特别是文化专制时期。逆反虚伪矫情的艺术一时成为时尚，物极而反，于是吁求艺术的平民市井化与生活化、人性化，均理之固然，无可厚非。但任何事情都不要极端，如果因此而逆反到另一端，也不可取。既然艺术家作为生蛋的母鸡将蛋生了出来，并将之投放于市面，总有个香臭好坏问题。艺术的教化功能是潜移默化的，不要小看艺术品的作用。曾几何时，影视作品上的暴露镜头与暴力镜头增加了青少年的道德与刑事犯罪率，这是报刊曾有统计披露的，同样，破案与反侦察的影视作品也给好人和坏人同时提供了经验，这是不争的事实。而近年所谓的美国大片以及世纪末与灾难片的纷纷出笼，谁能否定它们给世人增加的无形心理压力与恐惧情绪是子虚乌有的？在这个以美国文化为主导的时代，世人的价值观、世界观早已在不知不觉间西倾，而且是浑然不觉的，看看美国人把麦当劳与肯德基餐饮开遍世界的事实就知道人家的厉害了。当年二战时的对手，而今的德国，一副美国的崇拜者模样，在艺术上更是紧追不放，正好包豪斯加波普，一拍即合，难怪梦露在德意志是那么受人青睐。前不久的德国个展之行，愈加让我感受到这一点。

艺术是从个体的人出发的，理应也回到个体的人那里。提倡人性与生活化是应该的，不过有个前提，你这个个体的人应该是理智而有教养的，是有人性的光亮点和美好情愫的，你的艺术蛋才能让人吃了不倒胃口并且不腹泻，否则，我们要“艺术”干嘛？我们要它坏胃口并伤生损寿吗？前不久的德国、荷兰、西班牙行以及去年底的欧洲中法艺术家之旅，耳闻目见，我所受的种种视觉刺激已经不少，问题是视觉刺激之后的心理反刍，其负面作用竟久久不能释怀。

不是人类所有的传统都要反掉，就如不是人类所有的新发明创造都是美好的一样。日本军国主义在侵略中国时的细菌战是发明，其惨无人道令人发指，也要礼赞吗？现在充斥市场的大量转基因食品为什么发明者自己不食用，而是我们在享受？愈演愈烈的核武器创造除了杀人我比你厉害之外，还能给人类带来什么福音吗？因此，人类的文化传统特别是中国文化的传统里还是有不少先民智慧理应被今人珍视，而不是相反。对新的追逐和对奇的追猎除了人类的欲望和浅薄，没有什么。不论到什么时代，崇高，都不应被鄙

视；高雅，都不应被放弃。此行欧洲，明显看到许多西方当代艺术展厅观众无几，而梵高、伦勃朗、夏加尔、毕加索、德加、印象派，特别是一些传统博物馆如荷兰国立博物馆、西班牙普拉多美术馆却人如潮涌、观者络绎，这表明，人类之热爱艺术最终是不以“流行”、“时尚”和“前卫”的标榜为好恶的，人类的审美选择是自觉不自觉地都要倒向高雅之美和具有永恒欣赏价值这一边的。“垃圾艺术”尽管可以在某些人笔下成为无上妙品，但实际生活中，人们还是愿意走向梵高的阳光世界和夏加尔的想象空间，或者是徜徉于古典美的领域而不是进入一些莫名其妙的文化垃圾中。说了这些，旨在说明我们的文化行为目的还是要提升人类的品质和精神生活，因此“高雅”和“美好”还是大多人的选择。

寓教于乐的中国文化传统，历来把教化功能看得很重，因为在艺术的欣赏活动中，“人”才能被感化和启发，在一次次熏陶中，美好的情操对于我们重建日益沦丧的道德信仰作用非凡。