

徐国喜 著

大師尊悟

徐墨然咸集

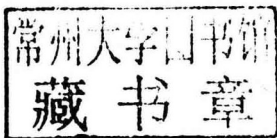

江苏凤凰美术出版社

徐国喜 著

大師尊悟

徐墨然咸集

图书在版编目 (CIP) 数据

大师导悟: 徐墨然咸集 / 徐国喜著. -- 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5580-4251-5

I. ①大… II. ①徐… III. ①中国画-鉴赏-中国
IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第065173号

责任编辑 毛晓剑 孙雅惠

书刊题字 章剑华

装帧设计 王 超

文字校对 吕猛进 郑清清

责任印制 朱晓燕

书 名	大师导悟——徐墨然咸集
著 者	徐国喜
出版发行	江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址	http://www.jsmscbs.com.cn
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	南京精艺印刷有限公司
开 本	718mm×1000mm 1/16
印 张	14.75
版 次	2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5580-4251-5
定 价	98.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

作者简介

徐国喜,笔名徐墨然,1957年出生。1979年毕业于南京师范大学美术系。曾受魏紫熙、陈大羽、喻继高、尉天池等老师的传授和恩师林散之的指点,是一位书画双全,国画(山水、人物、花鸟)、书法、油画兼能,诗书篆刻多工,画艺广博,技法精湛,且有理论建树,全面而多能的实力派书画家。他研创出的中国山水画鹰羽皴法,丰富了山水画的表现语言,是对中国山水画技法创新的一大贡献,也确定了他在当代书画界的高度。其艺术足迹和书画作品被江苏省档案馆典藏书画名人档案,永载江苏历史。

序
一

比肩先贤 为民作画

我与墨然之交，是他的国画《中国的钓鱼岛》一下子抓住了我的心，他以写实的笔法传递出亿万中国人的心声和正义的强音。

墨然虚心好学，他与堂叔徐悲鸿大师从未谋面，却一直刻苦仿效堂叔爱国敬民的价值观，扎根民众、画润民生的艺术观；现在又以广阔的视野写出了《大师导悟》，且对书画理论有独到的见解，难能可贵。

北大一位老同学告诉我，墨然不仅才华横溢，诗书画印无所不能，而且极有社会担当，热心公益，多次为困难群体慷慨捐助，真叫德艺双馨。

日前，墨然让我为眼前此书作序，有点儿“哪壶不开提哪壶”。很惭愧，我对美术史所知甚少。我上学时最喜欢代数、物理、体育……考试得分最少的往往是美术。好在连夜通读了他这部言简意明的大作后，我立即觉得受益匪浅，原来画道、艺道和其他各道颇有相通之处。

“立本而道生”，天下最大之本就是习近平主席所说的“人民对美好生活的向往”。读一读这本书，有利于青年读者对这一伟大理念的理解，也有利于美术家为心作画、为民作画，让自己的艺术之路更加绚烂多彩。

2016年9月23日

写于北京东郊民巷中国公共外交协会临时办公室

实践参悟 破茧羽化

清秋佳日，徐君墨然来访，送上了他的《大师导悟》书稿，嘱为序。

中国书画艺术史，悠悠千年，星河璀璨。书画史上称得上“大师”者，必是文化修养、人生阅历、品格操守出类者，其艺其论亦开一代风气，立未来之楷模也。因之，所谓“大师”者，代不几人。

《大师导悟》介绍了古今画史上30位书画名家的艺术成就及其成就背后的故事，着笔其艺术特色、艺术生平与人格魅力。如对元代赵孟頫艺术与人生的追踪，及其“尚古意”的内隐根源的剖析；从明代徐渭的身世，探求其汪洋恣肆的“戏墨”的心理成因；当代黄宾虹的“曲高和寡”与齐白石的“雅俗共赏”艺术特色的解悟，以及对林散之、魏紫熙、陈大羽三位老师的艺术教诲的追忆……

墨然毕业于南京师范学院，致力于书画创作数十年，不仅作画用勤，同时研习画史、画论，将日常读书作画、观看展览或向前辈请益的所感所悟，以笔记的形式汇而成书，文字平实晓畅，篇幅短小精悍，言之有物，析之成理。我们常说，读万卷书，行万里路，书画的学习途径有多种多样，自我的实践，老师的教诲，同道的交流，造化的师法等等，只需潜心用志，便可到达成功的彼岸。当今是一个开放多元的时代，也是充满各种诱惑的社会，一位从事书画的创作者，能够避开纷繁和喧闹，以超然之心去溯本求源，从前辈大家的艺术宝库中取用，在艺术实践的同时，重视自身的理论修养，拓宽艺术视野，其艺术之路才能越走越宽、越走越长。

艺术创作是一个不断实践、总结的过程，艺术的新境，艺术的破茧羽化，需要观念的点醒和灵感的顿悟。从大师的艺术中参道悟道、感悟觉悟，即是此书的意义。

萧平

2017年10月

赵孟頫

赵孟頫(1254—1322年)，字子昂，号松雪，松雪道人，浙江湖州(今浙江吴兴)人。南宋元初著名书法家、画家、诗人。他博学多才，能诗擅文，工书法，精绘艺，擅金石，通律吕，解鉴赏。其绘画被称为“元人冠冕”，书法创“赵体”书，与欧阳询、颜真卿、柳公权并称“楷书四大家”。绘画代表作有《秋郊饮马图》《秀石疏林图》等。书法代表作有《洛神赋》《道德经》《玄妙观重修三门记》等。

洞庭波兮山峻葉以可濟
兮不可以涉木蘭為舟兮
桂為楫渺余懷兮念一
葉

子昂

三湘七澤香雞分恍
見激風為葉於誰識
王孫多意緒月明波
冷弔湘君

赵孟頫《洞庭东山图》

不朽丹青笔 神品冠古今

——浅析赵孟頫“尚古意”之内涵

凡习书法之人，定知“颜柳欧赵”楷书四大家，赵，即赵孟頫也。某日，余在书店寻帖，偶尔看到了六卷《赵孟頫书画全集》；其中绘画作品一卷、书法作品五卷，收录了赵孟頫各个时期的存世作品，另外，在第六卷里还收录了赵妻管道升以及其儿孙一门三代的书画精品。细品《赵孟頫书画全集》，诗书画印四绝，天赋异禀，文采彰显。这颗书画领域的明星，闪耀世纪与星空。鉴于其在美术与文化史上的成就，1987年，国际天文学会以赵孟頫之名命名了水星环形山，纪念他对人类文化史的贡献。

历年来，赵孟頫的艺术成就和政治生涯无不受到时人和后人的质疑与诟病。一出生就集“官二代”和“富二代”于一身的赵孟頫，是宋太祖十一世孙、“八贤王”赵德芳之后。但他毫无“官

富二代”游手好闲之习气，好学上进，青少年时期就博学多才，诗文、书画、音律、鉴定等学问已颇具造诣，为“吴兴八俊”之翘楚。按照宋代世袭制，他本可承其父之官职，凭借官职轻松逍遥，但年仅13岁的他，却废寝忘食，发愤两年考取了科举，走上了仕途之路。然而，宋恭帝降元，宋朝灭亡，赵孟頫从皇家贵族沦为亡国奴，闲居老家浙江湖州。这一时期，他潜心书画、诗文，大有长进，为他日后艺术人生的辉煌奠定了基石。1282年，元世祖建国渐稳，为了继续巩固统治，采取了“搜访遗逸”之策，笼络汉族士人，赵孟頫才高名重，自当“居首选”。赵孟頫被强行送到令行台侍御程钜夫面前，他说：“尧舜在上，下有巢由，今孟頫贯已为微箕，愿容某为巢由也。”程钜夫“感其义”，放其归居。4年后，程钜夫再次奉命下江南搜访，赵孟頫又居首选，为免再次拒绝遭杀身之祸，他在得与失之间选择了出仕。之后，他以宋朝嫡系后裔的身份得到了当朝的重用，且在官场上风生水起，节节高升，官居一品，推恩三代，可堪为奇。出仕元朝，使得他被聚讼不已，“薄其人遂薄其书”，其艺术成就也历遭人质疑。其在外界看似风光，实则尴尬的36年为官之路，从一个侧面反映出他异于常人的隐忍和大智若愚的慧识。同时，他又在另一个世界里——寄情翰墨，寻求到了自己的精神寄托。赵孟頫一门七位大

赵孟頫《鹄华秋色图》

画家，其夫人管道升翰墨、辞章、刺绣不学而能，名冠一时，以“管夫人”著称，与东晋女书法家“卫夫人”卫铄，即王羲之的老师，在中国历史上并称为“书坛两夫人”。值得一提的是，本与管夫人伉俪情深的赵孟頫在年届五旬时忽然心血来潮，想仿名士纳妾，管夫人却不动声色地回赋了一曲《我依词》：“你依我依，忒煞情多，情多处，热似火！……我泥中有你，你泥中有我。与你生同一个衾，死同一个塋。”置于夫君《纳妾词》上，赵孟頫看了《我依词》后幡然醒悟。聪慧的管夫人“以柔克刚”，让《我依词》吟出了地老天荒，千古绝唱。赵孟頫其子赵雍、孙儿赵麟在书画上均有建树。元仁宗曾将赵孟頫、管道升和赵雍一家三人的书法合装成帙，秘藏于宫中。

成功地游走于元朝庙堂之上的赵孟頫，仕途的繁华喧嚣，没让他的书画走向放纵恣肆和粗犷狂野，反而显出的是一股纯正典雅、返璞归真的古风。生活与艺术反差之大，倒可窥出他的精神世界：内心的隐晦——隐忍与坚守，内在的追求——理性与平和。于是流淌于他笔端的是“一览而意不尽”的内蕴，无不是他情感心灵的写照；于是他在书画理论上力推“书画同源”“尚古意”，在自我艺术实践上表现出空灵俊秀、简逸清远的格调。

余从三个层面理解赵孟頫的“尚古意”之内涵。其一，“古”与“今”相对。作为宋的遗臣，在政治上不得不屈从于元蒙异族的统治，其在内心深处对中华文化血脉的传承，不能表露出明朗态度之际，转而通过竭力推崇“尚古意”之艺术主张，婉转地表