

陈佩秋艺术欣赏感悟

陈启伟 著

赏心悦目

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

J212.05/60

2007

赏心悦目

陈佩秋艺术欣赏感悟

陈启伟 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

赏心悦目: 陈佩秋艺术欣赏感悟 / 陈启伟著. — 上海:
上海书店出版社, 2007.6
ISBN 978-7-80678-716-8

I. 赏… II. 陈… III. ①山水画—艺术评论—中国—现代
②花鸟画—艺术评论—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 055234 号

责任编辑 陈 琪
特约编辑 陆 灏
技术编辑 张伟群 丁 多
装帧设计 周夏萍

赏心悦目

——陈佩秋艺术欣赏感悟

陈启伟 著

出 版 上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社
200001 上海福建中路 193 号
www.ewen.cc www.shsd.com.cn
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 10.75
版 次 2007 年 6 月第 1 版
印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-80678-716-8/J.336
定 价 128.00 元

相信你的眼睛

代自序

唯美主义作家普鲁斯特认为，伟大的画家是“打开我们眼界的人”。

普鲁斯特欣赏法国十八世纪静物及风俗画家夏尔丹的作品，夏尔丹把寻常人家的寻常之物，变成色彩缤纷的艺术杰作。这种杰作可以化平凡为神奇，将常见之物变得奇美无比，让欣赏者有一种内心的宁静，有一种精神的享受，有一种由此及彼的感慨和感悟。

画家和一般人不同的地方，就是他们拥有一双与众不同的眼睛。在画家的眼里，静固的物体，流动的溪水，远处的群山，摇摆的树枝，乃至普通平凡的芸芸众生，都具有生命力，都具有亮点。经过他们的生花妙笔，每幅画都融入了画家的情感。画家笔下的景物，似物非物，似景非景，远比物与景来得美好。

艺术与审美

画家与欣赏者，一个是创造美的使者，一个是欣赏美的天使。他们同出于人类对美的审视的自然天性，通过大脑，用自己的手和双眼，创造出无数梦幻的世界。在艺术创作过程中，先有艺术家对自然和内心的“审视”，后有艺术家笔下“美”的作品。在艺术审美过程中，则先有艺术家“美”的作品，尔后才有欣赏者愉悦性情的“审视”。艺术的创造者和欣赏者，艺术的“美”与“审”，是一对不离不弃的孪生兄弟，它们相伴成长，丰富了人类的精神世界。

从已经发现的远古岩画来看，在很久以前，人类就已经把自己的精神活动涂画在石窟崖壁上了。这些上万年前的原始岩画，记录了人类对与自身生存紧密相关的动物及捕猎的场面，也记录了那个时代人类对自然和生命的感受。它们是人类早期，一些对事物有特别感受的个别人，通过自己的手，将自己对世界的认识，以艺术的形象化的图形表达出来，这些岩画记录的是绘画者对世界的视觉反映，它们是人类早期审美的自然流露，是绘画者表达自我的精神体验，也是中国绘画走向成熟前的雏形。

因此，从艺术萌芽以来，就已经确立艺术是人的艺术。艺术是部分人服从内心、受本能的天性驱动的产物，它是人将客观的世界，通过主观的形态来表达，通过感觉来打动其他人。打动人心，成了艺术的终极目的。

在古希腊德尔斐神庙里，镌刻着这样一句名言：“认识你自己。”人类最早是从平静流淌着的河流溪水的投影中，认识除自然之外的自我，知

知道了自己的容貌，知道了自己美与丑。人类“认识自己”，首先从认识自己的审美开始。吴冠中先生曾在接受记者采访时说，他经常和一些画家、作家一起参加国际交流活动，会后大家去参观博物馆。对于一些抽象画，外国的作家和文艺家都看得津津有味，而许多中国的作家却看不懂。据此，吴冠中先生认为，作家是有知识的群体，他们不是文盲，但是“美盲”，他甚至对一些高级工程师、医生在旅游时购买工艺品，“选的东西很丑”而耿耿于怀。对于“美盲”的说法，时下很是流行。我们有必要分清，“美盲”究竟是什么“盲”，是美术之盲、美育之盲？还是审美之盲？如果是指前者，那确实是点中了我们教育的要害，如果是指“审美之盲”，那是对人类审美能力的误读。

人类的自我审美，在达尔文看来，其美感源于动物的本性，人类的审美是一种生物本能或动物习性。达尔文在《人类的由来》中认为，“当我们看到一只雄鸟，在雌鸟面前展示他的色相俱美的羽毛而惟恐有所遗漏的时候，而同时，在不具备这些色相的其它鸟类便不进行这一类表演，我们实在无法怀疑，这一种的雌鸟是对雄鸟的美好有所心领神会的。”达尔文说，“人的审美观念，至少就少女之美而言，在性质上和其它动物的并没有特殊之处。就其表现而论，这种美感也与其它动物一样，变化多端，不但族类与族类之间有很大的差别，即便在同一族类之中，各民族之间也不很一样。”

达尔文的研究，让我们明白了一个道理，人的审美需求，是与生俱来的，并不需要经过别人的循循善诱才能启迪自己的审美需求。美在每个人的内心，它源于心灵之美，也源于自然之美。同时，审美也是随着

环境、学识和心境等客观条件的不同而变化的。

超现实主义画派中的重要画家雷尼·马格里特，是位致力于探索事物本身的包含与被包含关系的画家，他将不同的东西，以某种奇妙的过渡联系在一起。其代表作品《错误的镜子》值得我们深思。《错误的镜子》画的是一只细微到刻画肌腱质感的人眼，它撑满了整个画幅，投射于视网膜上的，是逼真的蓝天白云。而在画家雷尼·马格里特看来，人的眼睛不过是一面错误的镜子，因为它抓住的只是自然的幻影，而不是自然的本身。它仅是一幅画，只有眼睛的主人实际所感的自然，才是可信的真实。绘画上关于真实的空间与空间的幻觉，一直是一个不断探索中的哲学问题。马格里特认为，世界上没有见到的“真实”，只有感到的“真实”，绘画的“真实”本来就是一种人眼的幻觉，艺术家只是图解而已。由此，也给欣赏者提出一个命题，既然画家笔下只是画家个人对世界的图解，那么，欣赏者也就可以不拘泥画面，相信自己的眼睛，把握自己的内心感受，完全可以以自己的主观审美，解读画面，理解艺术，达到艺术为我所用的目的。

画外音

理解了艺术与审美的关系，那么我们完全应该相信，欣赏者在欣赏艺术作品的过程中，其精神状态和诉求，在审美的一刹那间，作为生命的律动和灵魂的跳动，是任何物质性的视觉媒介、材料以及语言构成所无法替代的。这就意味着，每位欣赏者都有一曲自己内心的画外音。“画

外音”，是艺术欣赏者基于自身状况，对作品所作的感性认识。

画外音，是观画者把自己融入画中，与画同呼吸，共命运，与画同行，触景生情的结晶。它是画家和欣赏者之间心灵沟通的产物，是欣赏者不受评论家影响的独立感受。

画外音，是一种个人的审美过程。这种审美过程有两个前提条件，其一，是欣赏者要有独立的审美人格，它由人的性格、气质和能力决定，与人的知识积累、人生经历和趣味爱好有着密切关系。只有对自己认为是美的东西进行欣赏，才能享受审美，愉悦性情。这种个人的审美，可以随着自己对艺术的修养不断提高而上升，从而发生改变，这个过程，就是个人审美成长的过程。盲目相信别人的审美标准，并不能使你发自内心地喜欢一张画，也就失去了审美的享受。在审美的过程中，即使自己的审美趣味比较粗俗，也不应该完全盲从于自己不理解、不赞叹、不认为是美的东西。其二，要确立一个标准，确信能让自己“感悟”的就是适合自己的好作品。好的艺术作品，能让自己放松情绪，愉悦精神，能拨动自己隐秘的心灵，能感动自己的内心，在色彩构图和故事的叙述中，让自己思绪自由翱翔，让自己获得些许顿悟。

因此，我们不必要求每个人都要看懂达·芬奇，不必每个人都要理解毕加索，也不必对那些热衷于民俗画、农民画的人不屑一顾，更不必为朋友厅堂悬挂粗俗的行画工艺画而心生怜悯，以为他们不懂真正的艺术审美。多元的社会，造就了多元的艺术，也让我们的艺术欣赏口味变得丰富起来。不同的人群自然会有不同的审美需求和审美成长。这种对艺术的审美并不与学历、知识成正比。艺术审美需要熏陶，需要训练，它

是一门独立的学问，需要每个人花时间、用心思，去学习，去提高，去升华。

在审美的过程中，艺术评论是一种可供欣赏者参考的意见，它或许有引导作用，但这种作用只在欣赏者与评论家共同关注同一件作品或者同一类作品时才发生。对于评论家，著名学者季羨林先生在《在病中》一文中有此一说，“评论家也有评我的散文的；一般说来，我都是不看的。我觉得，文艺评论是一门独立的科学，不必与创作挂钩太亲密。”对于一位护士在回家的路上，一口气读了他的五篇散文，并发出由衷的赞叹时，老先生却说，“这种天真无邪的评语是对我最高的鼓励。”正如季羨林先生所说的，文艺评论“是一门独立的科学”，除了“不必与创作挂钩太亲密”外，与欣赏可以挂钩，但也不必太紧密。而时下的艺术评论的问题是，评论家们往往把原来通俗易懂的“美”，变成高深莫测的“理”，用玄乎其玄的词句，让欣赏者一头雾水，读完全文，依然不明一件艺术作品的好与坏，美与丑。而欣赏者在面对权威时，往往失去了自己的审美人格，把评论家当作自己的拐杖，结果迷失了个人艺术审美的方向。这种迷失表现在，欣赏者盲从于评论家的指挥，对一些作品懵懂无所适从，从而在评论家与内心审美之间苦苦挣扎，将一种原本能安抚内心的审美行为，变成让自己痛苦不堪的感受。

人是感觉的动物，感官知觉开启了人们与世界沟通的桥梁，也开启了和自己内心进行交流的大门。感官知觉也让人类充分享受艺术，这种享受可以让灵魂得到片刻休息。据说，美国土著人有个习惯，每逢外出旅行，走两天就要休整一段时间。他们怕走得过快，自己的灵魂跟不上，

所以要“等一等自己的灵魂”。这种等一等自己灵魂的想法，当代人大都麻木了，但人们仍有这种需要，艺术欣赏就是适合当代人“等一等自己的灵魂”的一种方法。

在进行艺术欣赏中，人们可以陶冶性情，可以得到美的熏陶。这种陶冶和熏陶，没有其他的功利性，只为了让生活节奏越来越快的人，能够有放慢脚步的机会，能够在那一刻喘息。放慢了生活的脚步，释放了焦虑的心情，使人们有充分享受生活的时光。因此，社会越发展，对艺术的需求就越旺盛。

其实，100个看画人，对于同一幅作品，会生出100个感悟，会有100个感动。这也是从古以来，画家受人敬重的根源。他们在创造一个新的世界，这个世界，又可衍生出100个更新的世界，可以慰藉100个沉闷、彷徨、孤独的心灵。

画里禅

一件上好的作品，除了给人感性的愉悦和联想之外，还应该让欣赏者有些许顿悟。这就形成了艺术审美的两个美妙的境界，一个是“感”，一个是“悟”。这个“悟”就是画里禅。“画里禅”，是艺术欣赏者基于自身的状况，对作品所作的理性认识。

提起禅，人们很容易就想起深山古庙一群出家人，晨钟暮鼓中打坐念经的情景。禅是一种修炼方法，从古印度传入中国，其法为心注一境，正审思虑。禅对于出家人，是入定冥想，佛教有禅宗，禅宗有禅法，中

国禅僧创立了“正法眼藏”，禅师认为这种禅是不能表述、不能界定、不能解释、超离思维的。禅对于普通人，是由定入慧，开发智能，以特殊的视角去观察世界，审度自我，从而获得思想上的解放，获得精神上的逍遥，获得身心的放松。

“禅”是什么？对于芸芸众生来说，禅就是一种“悟”。

出家人要悟，尘世中的人也需要悟。在悟中，人们走出困境，脱离迷茫。套用佛家禅宗的话，可以是“坐也是禅，立也是禅，睡也是禅，行也是禅，时时处处，莫非禅也。”

“禅”是天马行空，可以任凭思想驰骋。只要你发挥自己的主观能动性，去参悟，去捕捉，那么你将拥有新的人生感悟。艺术表达的不确定性，给了欣赏者很好的顿悟载体。百人看一画，只要发动内心的动力，就会有100个顿悟，获取100个收获。

“禅”之所以深入人们的生活，是因为它与中国的传统文化有着悠久的渊源。中国的唐诗宋词，就有很好的禅境，古人常常以“入禅”的独特情境，来表达诗的妙谛。“雨中山果落，灯下草虫鸣”，“明月松间照，清泉石上流”等，都有一种超越语言局限的浑化境界。中国传统的绘画，继承了这种禅的意境，总也让人有无穷的遐想和感叹。禅宗的“禅”是避世的，它混迹于尘俗之中，让众生在写诗绘画中，获取一份心灵的自在，它将作者的一种对于自己内心世界的返照，通过具体的意境表达出来，这种表达或孤寂，或幽独，往往让欣赏者在一片明月清风下，幡然顿悟。凡人看画修禅，只是在静谧的世界里，面对朝晖夕阴、花开花落，捕捉一丝禅机，获得一份清静，收获觉醒顿悟后的智慧。

两年前,《大美术》杂志作出一个决定,每月刊登一幅当代艺术大家陈佩秋先生的作品,他们让我为之配一篇“卷首语”。在看了陈佩秋先生的山水花鸟画作品后,我被眼前色彩斑斓的世界深深打动,不知不觉中写成了自我赏读的文字。两年间,我将个人的感受传递给读者,以期与大家一同创造属于每个人的内心世界。这就是现在读者看到的每幅画的“画外音”。

当2006年底,结束了专栏的写作,一些读者和朋友建议,将两年来刊登的画作和文章结集出版。捡拾已发表的20多篇短文,隐隐约约中,觉得每幅画更可以配上合适的古诗,可以在赏画之余,读诗、遐想、顿悟。于是,从3000多首唐宋诗、佛禅诗中,寻找能与画境与心境相匹配的诗句。这也让我再一次在赏读中国的唐宋诗词中获益良多。这种寻找和感悟,是一个愉快的过程,它将诗与画融合,将情与境传递,是又一次放松心情,充分享受的过程。这就是收录在每幅画后面的“画里禅”。

因此,这本书中,无论“画外音”,还是“画里禅”,它只是个人对一件艺术作品的感悟,是一种个体的快乐。这种感觉和快乐,能与人共享共鸣,是人生一大幸事。每位欣赏者,在赏画、读诗的“悦目”过程中,有自己的感悟,从而达到“赏心”的目的,这是本书作者的愿望,由此看来,这些文字起的作用,充其量只是一次“抛砖引玉”。

相信自己的眼睛,就能在看画后,读诗后,放松心情,愉悦身心,悟得真谛,就会有自己的“画外音”和“画里禅”。

2007年1月8日

目录

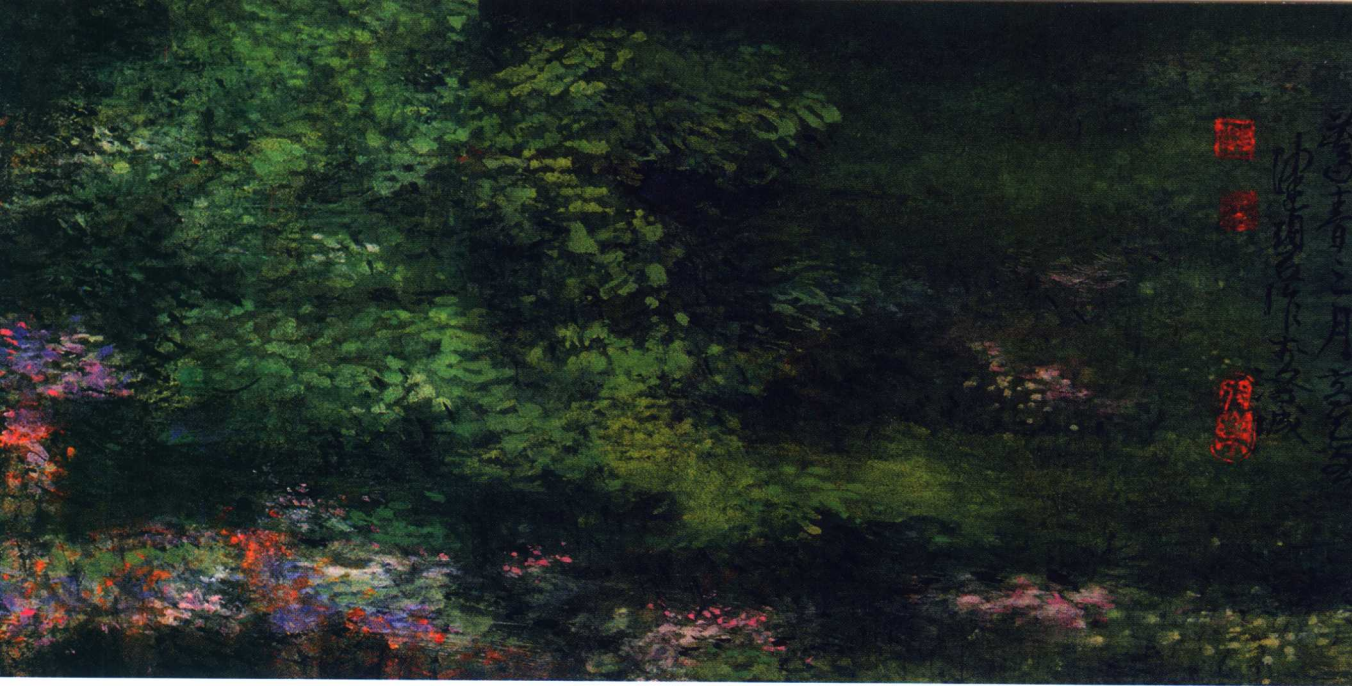
相信你的眼睛 代自序

暮春江南	2
幽谷兰蝶	8
江边凉亭	14
溪山无尽	20
暗香一片	26
碧水静流	32
紫树绿茵	38
碧山栖息	42
荷净纳凉	48
竹林听雨	54
庭院深深	60
荷影依稀	66
风清云淡	72
竹径通幽	78

青山飞瀑	84
云山在望	90
坐养幽情	96
秋山问道	102
空山鸟鸣	108
蕉叶秋雨	114
仙山云海	120
拒霜芙蓉	126
寒江独钓	132
万木霜天	138
新晴野望	144
 出古入新陈佩秋	 152
 后 记	 156

暮春江南

【画外音】

这是一个令人流连忘返的世界。丛林深不见底，幽深茂密；野花纷香袭人，浸染身衣；黄鹂自在翱翔，枝头啼鸣。

置身其间，仿佛身在江南又不是江南。江南的绿色郁郁葱葱，江南的绿影婆娑一片，那绿色可以让人屏住呼吸，深吸一口，让绿的气息沁入心脾。江南的春色难见一身粉红的树木，那分明是异国他乡的树花，在画家的笔下，融入到绿色的江南。枝叶连成一片，鸟儿在丛林中欢快地歌唱。阳光下，春风轻柔，吹拂树枝，落花飞舞，随风飘落。一派暮春江南景象。