

Laotzi's World

Zhai Yuanliang

走進老子

翟原良著

selected artworks

翟原良作品选

北京燕山出版社

走进老子

踏着老子的足迹寻找自然
和谐天人合一的世界

二十六史其微去

《走进老子》

翟原良著

北京燕山出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

走进老子 / 翟原良著. -- 北京 : 北京燕山出版社,
2013.8

ISBN 978-7-5402-3297-9

I. ①走… II. ①翟… III. ①文人画 - 作品集 - 中国
- 现代②老子 - 图集 IV. ①J222.7②B223.1-64
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第161965号

走进老子

ZOUJIN LAOZI

作 者 翟原良

责任编辑 俞伽

责任校对 石英

封面设计 吴伟

社 址 北京市宣武区陶然亭路53号 (100054)

网 址 <http://www.bjyspress.com/>

微 博 <http://e.weibo.com/u/2526206071>

电 话 01065240430

传 真 01063587071

印 刷 北京盛天行健艺术印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/12

字 数 160 千字

印 张 11

版 次 2013年8月第1版

印 次 2013年8月第1次印刷

定 价 150.00 元

出版发行  北京燕山出版社
BEIJING YANSHAN PRESS

版权所有 盗版必究

翟原良先生，本名翟爱明，北京人，刚过知命之年，方头大耳，颇有佛相。实际上他也是佛门俗家弟子，自号梓余居士，又号月石。人有禅家气骨，画有禅家意趣，画如其人，人如其画，契契如如。

原良习学绘事，可谓“童子功”，他靠美术启蒙，读小学时曾获全国少年儿童绘画比赛一等奖。美术界有一个很有意味的现象，那就是差不多每年都举办不同形式的少儿绘画比赛，但在历届夺冠的绘画“神童”中，后来成为著名画家者几稀。翟原良先生可以算得上一个特例。

我想这或许得益于他早年师从的两位先生，都是“南山北斗”式的大家。一位张伯驹，不用多说，谁都知道，民国“四公子”之一，名满天下的收藏家、诗词学家，又是大学问家，《古文观止》可以倒背如流，三千多卷的《二十四史》，他二十几岁时就通读了两遍，三百五十四卷的《资治通鉴》可以从头讲到尾。张伯驹先生绘画，以山水名世，颇具风骨。另一位，关松房先生，原名枯雅尔·恩棣，满族人，以号行，是名重当世的山水画宗师。原良甫十龄，从二师游，不仅起点高，功底也自然扎实。

另一个原因，是他十八岁时就进入北京文物系统工作，从事书画鉴定及整理工作多年。这期间，他师从徐邦达、刘九庵、苏庚春等先生，并着力于书画理论研究。这是又一个高起点。首先他的眼界打开了，潮水般涌入眼帘的名家名作，让他有幸登临了一座又一座艺术的宝山，有很长一段时间他就在字画库房工作，字画库房里多为罕见的稀世珍品，“文革”中抄家抄来的很多名家书画也存放在这里。这个得天独厚的工作环境让翟原良如鱼得水，饱览名家名作，观千剑而后识器，他磨炼了眼力，更磨炼了心力、腕力。

从某种意义上说，这种专业性极强的职业改变和成就了翟原良的绘画。与此同时，也增长了他的学养，那些年他学问不断精进，在国内外许多报刊发表书画鉴定的专业论文，如《明清文人画赏析》、《浅谈唐伯虎的山水扇面》、《蓝瑛晚年山水画品评》等等，这些论文体现了他的美术史观，也为他的绘画奠定了理论根基。

翟原良的画路很宽，画中国画也涉及水彩、油画等西洋画种，题材上，举凡山水、人物、花鸟均有造诣。难能可贵的是，他没有把西洋画的“风景”画成中国画的“山水”，更没有把中国画的“山水”画成西洋画的“风景”。他对所谓的“中西合璧”是有自己的文化立场的，他以为这是两个不同的概念，而且内涵也不一样。西洋风景画强调某个局部的真实表达，讲焦点透视，是固定的画面，而中国山水则是一种精神的表达，讲“卧游”，可观、可游、可居。他不想把自己变成非东非西的“另类”。

原良的山水画，以“浑厚洒脱、沉雄苍劲”为主体风格，青年时代的艺术经历更使他能转益多师。评家认为，他的山水画功力、章法、笔墨既有傅抱石、叶浅予、李可染诸位大师的风韵，又不失清新灵秀、浑朴雄厚的个性特色。他受傅抱石、关山月影响最大，其号“月石”，盖取法二师之谓。

翟原良相信，一个画家首先要看到自己的内心，然后才有可能诉诸于笔墨。也就是说，先要有“心画”而后才可以有烟云满素。他不会因为某种纯然的视觉冲动而去作画，而只会为一种发自内心的精神理想挥毫泼墨。他的绝大部分画作是在画室里完成的，他也并非不重写生，他认为写生的目的是启迪性灵，但不是模山范水，他思考的对象永远是艺术本身。因此，他笔下的山水，才更具有抒情特质，具有浓情激越、吐纳天地的大气。

翟原良畫論

何香久

对于中国画家来说，笔墨首先是一种语言，一种思想的呈现方式，翟原良一直探索的是笔墨的独立审美价值，而在绘事实践中，他则通过自然事物的媒介，充分运用通感来释放自己的精神、情绪，表达自己的内心世界。我个人认为，与一般山水画家不同的是，翟原良之所重，不是情趣，而是心灵。他笔下的山水全是他心灵的镜像。

《幽谷泉声》是其山水代表作之一，这件作品不仅可以看到淋漓尽致的笔墨表达，更能感受到画家纵横的胸臆和难以抑制的情感，粗犷不失法度，精微耐人品味。画面开合有致，布白尤为精到。同时，画家似乎特别重视画面的构成关系，讲究墨气、墨味、墨韵，气象流动，不呆不滞，画面松弛、透气，有恰到好处的空间感。

《奇松落翠水飘香》则把松之奇、山之峻、水之美的诸多美学元素融为一体，“松”、“山”、“水”加在一起，不再是自然物象中的一山一水一树，而远远超出了自然物象本身，更多诉诸于精神层面。如宗炳所说“以形写形，以色貌色”，画面动感十足。技法运用轻松流畅，意蕴干净、简洁，在纷纭万象中，鉴赏者能分辨出画家作为“我”的存在。启功先生在画上题曰：“奇松如龙，怪石如虎，笔挟风云，山呈烟雨。”诚为该图风骨之写照。

《山色宜人》，苍山渺漫，云雾浮沉，烟雨曖韞中，一叶扁舟泊在翠峰之下，回旋式的构图十分具有律动感。其笔法取拙，清逸道劲，深郁沉雄，墨法苍而求润。同样《反者道之动，弱者道之用》的笔墨运用，则在单纯中求丰富，一切都力避浮躁、油滑和轻浮浅薄。这一幅阐释作为“可道”的“非常道”，可给人以最渺远的遐思。艺术是可以直通“道”的，翟原良力图把山水画升到“道”的境界，力图用“执一统众”、“人天同构”的思想去“经营位置”，又能以“反者道之动，弱者道之用”的道理去分析骨法用笔，以阴阳为驱使，以易象为景构，把胸中的丘壑展现于尺幅之中。

他的《雨洗仙山涌翠岚》是一幅独抒性灵之作，画家似乎有意识摆脱叙事传统，强调主观色彩，游离对主观世界的描述，而去追求其纯粹化了的视觉体验和精神表现。

《雨后飞泉滴翠浓》、《一片江南雨后晴》，结构平实、自然，剪裁得当。在技巧上，水墨气息十分浓厚，不只墨气好，且虚淡之间有灵性，形成了清新、浑厚、朗润、华滋、雍容和高雅的艺术特征。屈武先生在《雨后飞泉滴翠浓》中题句云：“千山竞秀斜阳外，万壑争流秋雨余。”将画中意境和盘托出。古人无尘容俗状，故其画入神品，原良心摹手追，好学深思，深造自得，故能左右逢源。

从《江山无处不奇观》中，可以看到画家出之纸上的精神灿烂。这幅画尺幅不大，如果画册上不标尺寸，会被认为是一巨幅之作。因为看上去立意宏阔，手气极大，全是画家胸中丘壑。原良用自己的艺术探索证明，风格不单单是外形，同时也是人格的折射，是画家阅历与品格、痛苦与欢愉、抗争与忍耐的总和，是各种艺术营养总消化而再生的一种现象。《意写云山成墨趣》、《秋泉秋色倚秋声》似无形无状，全是一团氤氲墨气，而大山水、大丘壑则在这烟云满素的背景之中。从传统内部去寻找中国山水画超越的支点，实是中国画创新的“正法眼藏”。原良可谓深得个中三昧。

翟原良先生的人物画，受傅抱石的影响很明显，其创新的意识也很明显，他走的是文人画的路数。评家认为，他以独特的审美意识，体验把握人物的特质，化物象为情思、化心象为意境，含带浓郁的诗情，别具新意地表现了大自然生命的原生之美、博大之美、雄奇之美和天籁之美，给人以强烈的视觉冲击和心灵的震撼。

原良的人物画，所表现的大都是高人雅士、仙佛圣贤，这样的题材最容易钻老套子。如果仔细品评，却能发现他的高人雅士、仙佛圣贤丝毫也没有“超凡入圣”的气息，而一个个天真烂漫、意趣丰饶，充满了人情味和烟火气。他于画上所题“不俗即仙骨，多情乃佛心”，可为之艺术追求写照。

傅抱石人物，上追顾恺之的古朴清逸之风，倾心于陈老莲之奇崛和石涛之纵逸，又能融唐人雍容与魏晋风骨于一体，原良取其精神，更于其中贯之从传统文人画的笔墨趣味，又添加了几分闲适情怀，使之趣味横生。鉴赏者无不感觉到他笔下的人物憨态可掬，天然可亲。他画人物，逸笔草草，面部不作过多刻画，设色上单调寻常，颇近阳水晕染法，却神采奕奕，神情毕现，很准确地传达出人物的精神状态和思想感情，有现代感，又极富民族性，形成了他潇洒旷放的画风。他的人物画，几乎不署名，人们也会看出是出自他手。

翟原良的人物画的另一个重要特色，是以人物画来表现哲思。如《调心图》题识录《西山群仙会真记》谓：“大其心容天下之物，虚其心受天下之善，平其心论天下之事，潜其心观天下之理，定其心应天下之变。”其《天畅人和》题识谓“与人和者谓之人乐，与己和者谓之天乐”，画与识文，都十分耐人咀嚼。他的《野林清露湿满衣》，景物与人物搭配十分和谐，深林透出一片天光，几个人物就在这蓊郁苍茫之中的天光笼罩处，似醉似痴，如道如仙，好一幅得大自在的逍遥图。《野藤隐逸》，一丛古藤占据了画面的五分之四，隐者则在虬枝掩映之中。虽画面无其他衬景，古藤却实写出了山之幽深。隐者的身形是模糊的，画家将无意识出现的“笔路”进行了充分提炼，使主题得到了更广阔的延伸。

翟原良的人物画作品，更多关注的是内在精神的需要，他不仅不追求“形似”，甚至连“神似”也不追求，自由任运的笔墨书写中，人物不再是画家所要再现或表现的对象，而成为一种符号。有时连符号也被“解构”掉了，而成为一团气、一个气场。他的人物画中蕴藉着夸张、简约、凝炼和诗性之美。我颇欣赏他的《春融只待乾坤醉》，着花春树的背景上，一叶扁舟在清流中逶迤，人物则在若隐若现处，有一种虚静的大美在焉。

原良是中国画坛上一位以个性鲜明见称的画家，近年来影响日重，声望日隆，在全国各地举办画展，作品被国内外多家美术馆、博物馆收藏，多次参加全国美展，并选送日本、美国、德国、意大利等国展出，出版了《翟原良人物画册》、《翟原良画集》、《翟原良山水画选集》等多部画集。

翟原良先生是一个不断成长的画家，我们有理由对他更高的艺术成就充满期待。

原名翟爱明，又名月石，梓余居士等。1960年4月29日生于北京。现为中国美术家协会会员、中国民主建国会会员、中国民族书画家协会副主席等，名流翰墨艺术研究中心书画鉴定委员、国际信息研究所艺术信息部艺术总监，并出任北京多家艺术品拍卖公司书画鉴定顾问。

自幼受祖父熏陶酷爱书画，70年代初师从张伯驹、关松房先生学习书画，幼年时曾获全国少年儿童绘画比赛一等奖，并涉足油画、版画、水彩画。1978年进入北京市文物系统，从事书画鉴定及整理工作多年，师从徐邦达、刘九庵、苏庚春等先生，并着力于书画理论的研究。

自1986年起，先后在国内部分报刊发表书画鉴定专业论文和文章三十余篇，如《读画随想》、《书画辨伪浅谈》、《明清文人画赏析》、《浅析唐伯虎山水扇面》、《蓝瑛晚年山水画品评》、《道释画缘清品》等，2006年《原良画选》由人民美术出版社出版，并在《中国书画》、《国画家》、《美术》、《艺术世界》、《中国文化报》、《中国美术报》、《大众美术报》、《人民日报》、《中国日报》等二十余家国家级专业权威报刊发表作品百余件，另有不少作品被美、日、西、韩等国家及中国港、澳、台地区美术馆和艺术家收藏。

Zhai Yuanliang, formerly known as Zhai Aiming, also known as Moonstone and ZiYu JuShi - Leisure Native Layman, etc. He was born on April 29, 1960 in Beijing. Zhai Yuanliang is now a member of Chinese Artists Association, a member of China Democratic National Construction Association, the vice chairman of China National Artists Association, an appraisal committee member of Research Center of Masterly Calligraphy and Paintings, the chief artistic director of art information department of the Institute of International information, and also served as an identification consultant in paintings and calligraphy for a number of auction houses in Beijing.

Edified by his grandfather, he was very fond of painting and calligraphy since his childhood. At the beginning of the 70's of the last century he was apprenticed to Zhang Boju and Guan Songfang learning calligraphy and painting. He once won the first prize of National Children's Painting Competition. Meanwhile, he made an impressive progress in oil painting, engraving and watercolor. He began to work in a subordinate unit of Beijing Municipal Administration of Cultural Heritage in 1978, and engaged in painting and calligraphy authentication and sorting under the guidance of Xu Bangda, Liu Jiuan and Su Gengchun for many years thereafter. At the same time he was devoted to the study of calligraphy and painting theory.

Since 1986, more than 30 essays of his were published in papers and magazines at home and abroad, such as Thought over a Painting, A Point on How to Tell a Fake Painting and Calligraphy, Appreciation of Literary Paintings of Ming and Qing Dynasties, Appreciation of Master Tang Bohu's Landscape Paintings on Sector-shaped Fans, Landscape Paintings by Lan Ying in his Later Years, Masterpieces of Taoism, etc.

In 2006, Selected Paintings of Yuanliang was published by People's Fine Arts Publishing House. More than 100 pieces of his art works have been published in a vast range of papers and magazines, as Traditional Chinese Painting and Calligraphy, Chinese Painters, Fine Art, World of Art, Chinese Culture, China Art Weekly, The Public Art, People's Daily, China Daily and so on. The collectors of his works are as varied as art galleries and artists from USA, Japan, Spain, South Korea and Hong Kong, Macao, and Taiwan.



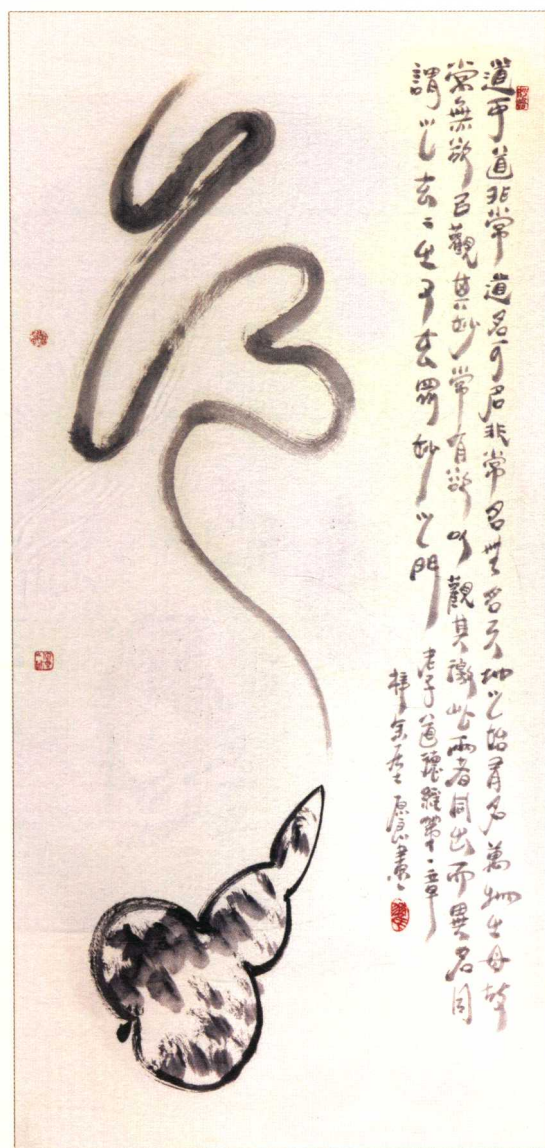
目录

2	老子出关	27	梅寒香远	52	紫云飘香	77	柔弱者生之图	96	志在高山流水
3	道可道，非常道	28	论道图	53	逸游图	78	野藤落翠水飘香	97	仙风高致
4	无中生有	29	西风独凉处 千里冷清秋	54	雨后余音	79	得大自在	98	春山雨润闲吟处
5	众妙之门	30	霞映苍林话旧游	55	天唱图	80	冬心冷胆	99	清和
6	美之为美 善之为善	31	飞泉流翠落花香	56	无私天地宽	80	蕊寒香冷	100	清高野望
7	琴响碧天秋	32	仙藤双圣	57	天畅图	80	君子之风	101	寒香野逸
8	得鱼忘荃	33	玄牝之门	58	琴韵松声	80	清露幽姿	102	春山野翠
9	知音	34	心在桃花溪水间	59	小舟趣闻	81	蕙风竹语	103	江边野趣
10	春花溪雨	35	桃园仙侣	60	范蠡造像	81	梦破寒香	104	空谷野客
11	孤舟一叶自逍遥	36	一轮明月水中悬	61	人和为天	81	晚艳香浓	105	溪山野渡
12	荷塘幽趣	37	秋思	62	乐道图	81	松风和畅	106	清莲问道
13	幽林问道	38	山村野趣	63	寒山拾得	82	生生不息	107	秋江野客
14	幽林仙侣	39	上善若水	64	物我两忘	83	常乐长生	108	风无俗韵歌高士
15	圣者闲游	40	是非世界	65	游春图	84	说三道四图	109	清贫佳色
16	得道图	41	疏林秋语	66	玄德胜境	85	雨后寻幽	110	天地悠悠
17	空翠湿人衣	42	说三道四	67	竹溪逸事	86	秋水谣	111	清莲高士
18	溪边晓趣	43	溪柳回头万万丝	68	品梅图	87	南国一枝春	112	秋江野望
19	荒柳孤舟	44	双寿图	69	秋梦	88	已凉天气未寒时	113	清江秋韵
20	西风吹下红雨来	45	贤者乐斯	70	竹林七贤	89	留得残荷听雨声	114	大利图
21	江边野望	46	一花一世界	71	桃林遐思	90	秋山乱寻闲吟处	115	东边日头西边雨
22	君子之交	47	知足常乐	72	听松	91	流水无弦万古琴	116	杨升庵词意
23	明月清心	48	摘尽枇杷一树金	73	乐者清歌	92	听秋	117	调心图
24	逍遥游	49	竹影松魂	74	秋山野趣	93	道是无情却有情		
25	品荷图	50	雨洗溪山不染尘	75	得鱼沽酒	94	于无声处	118	画缘
26	流水无情道有情	51	野柳秋歌	76	种瓜得瓜	95	清贫乐道		

孔雀 原 良 作 品



老子出关 178cm×95cm



道可道，非常道 136cm×68cm



无中生有 75cm×68cm



众妙之门 55cm



美之为美 善之为善 68cm×136cm



琴响碧天秋 68cm×136cm