

盗眼春秋

杨必位从艺漫语 上

杨必位题

杨必位〇著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

畫眼春秋

—— 杨必位从艺漫语 (上篇)

杨必位○著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

画眼春秋 / 杨必位著. — 北京 : 文化艺术出版社,
2014.11

ISBN 978-7-5039-5890-8

I. ①画… II. ①杨… III. ①中国画—绘画评论—文集 IV. ①J212.05-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第246191号

画眼春秋

著 者 杨必位
责任编辑 巩建华
装帧设计 陈 永
封面题字 刘大为
扉页题字 冯 远
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京金彩印刷有限公司
版 次 2016 年2月第 1 版
印 次 2016 年2月第 1 次印刷
开 本 889毫米×1194 毫米 1/16
印 张 32.5
字 数 36万字 图片350余幅
书 号 ISBN 978-7-5039-5890-8
定 价 238.00 元 (全两册)

筆墨春秋
画眼文章

王琦
九七

王琦 著名老版画家

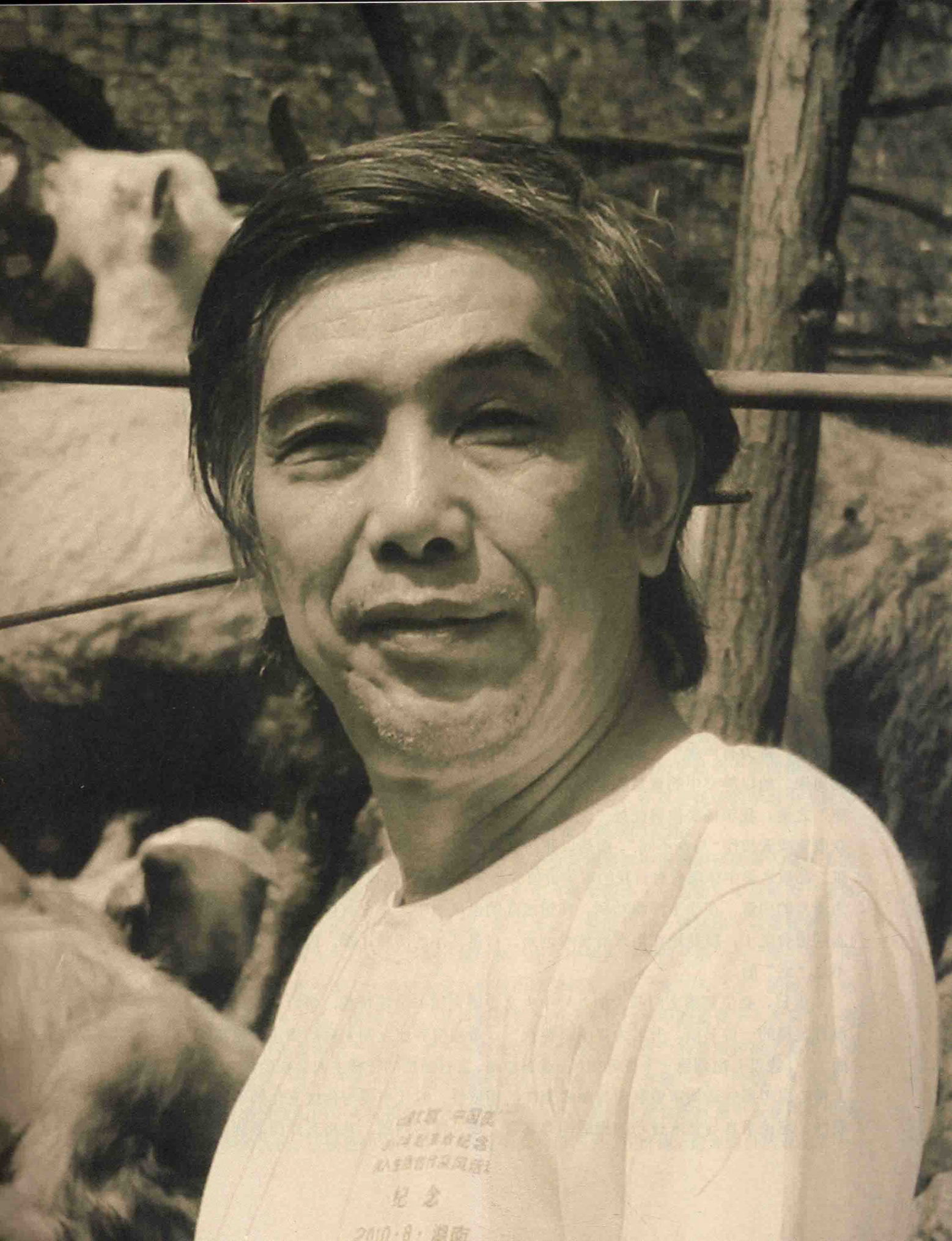
杨必位从艺简历

杨必位，1945年生，中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，中国文联曾授予的“'97中国画坛百杰画家”。曾任重庆市美术家协会副主席，重庆市第九届、十届、直辖新重庆第一届、二届政协委员，重庆市文联委员。曾担任《中国美术家协会会员作品精选画库》出版委员会委员及重庆卷主编，迎接香港回归全国艺术大展艺术委员会委员。现任中国美术家协会重庆创作中心常务副主任，重庆市文史馆馆员及重庆文史馆书画院常务理事。

杨必位曾十二次入选中国美术家协会主办的全国美术大展，多次参加海内外各级展览，多次获奖。曾与吴冠中等六人在美国西雅图举办中国现代绘画展，曾赴日本三重、伊势、松坂、四日等城市举办展览、讲座。多件作品被国务院办公厅、中南海紫光阁、人民大会堂、天安门、中央党校、毛主席纪念堂、京西宾馆、中国文联、中国美术馆、北京大学收藏。有的作品被四川美术馆、江苏美术馆、湖北美术馆、黑龙江美术馆、洛阳美术馆、深圳博物馆、青岛博物馆及日本三重县、山梨县府收藏。

作品被收入《中国美术馆藏品选集》、《天安门五十年珍藏画集》、《毛主席纪念堂珍藏画集》、中央党校《世纪辉煌》书画集、《现代山水画库》、《重彩山水画作品集萃》、《当代美术教学意象山水范画集》、《当代名家山水画稿》、《当代中国画名家作品精选》、《新时代中国画作品集》，以及在日本出版的《中国巨匠绘画作品集》、《现代中国美术大展作品集》等数十种大型精装画集。美术作品及理论文章曾多次被《人民日报》、《美术》、《中国美术》、《国画家》、《中国书画》、《收藏》、《中外交流》等数十家杂志刊载。出版有《百杰画家杨必位作品精选集》、《中国西部名家作品选集》、《名画典藏杨必位中国画作品集》等个人画集。

杨必位曾经配合中国美术家协会，在重庆主持、组织过“徐悲鸿艺术大展”、“张大千画展”及学术研讨会，中国著名画家赴三峡慰问三峡建设职工，中国著名画家走进重庆画重庆、走进乌江画乌江，一百六十人的中国著名画家走三峡、赴永川活动及协助筹建陈子庄纪念馆。还筹划主办过迎接十八大重庆首届中国画名家作品展，中国画名家走进渝中作品展览等大型美术活动。

中国
纪念
纪念

2010.8. 湖南

渐行渐远的杨必位

——《画眼春秋》序

马新林

因为画友和工作的关系我与杨必位相识多年，他那敦厚朴实的样子，新锐任性的艺术主张，出入传统、空灵苍润的画作，都给我留下了深刻的印象。

说起来还是当初在一次雅集上，闲聊中偶然看见他的一方“哑楼主”的印章，取法秦汉瓦当以白文出之，不用说这一定是杨必位的斋号了，然而以“哑”字入书斋名号，“前无古人”，无意间我心生触动，直想“嚼一嚼”这位道兄。由哑楼主的“哑”谐音联想到了“雅”，南宋·施元之所注《古诗话》中就有“诗人以画为无声诗，诗为有声画”之说，便隐隐感觉到杨必位平凡的面容中有一股静寂之气扑面而来。他以静空中的智慧醒觉方式，导引出笔下通达空灵的审美境界，即为“寂照”之美。我想杨必位将此处“无声胜有声”的隐喻巧借入“哑楼”之中，并非哗众取宠或者故作“与众不同”，而是以此凸显自己的艺术态度和诗画内蕴，在追求“高雅”品质之美中体现着对自我的审美价值的坚守。我想，这也许就是必位以“哑楼”为斋号的用意。在当下浮躁功利、理想混乱的世风当中，总会有像必位这样的一批志同道合之士，默默地在追求着传承创新、自觅其乐的清雅之趣。因为画是“画”不是“话”的。

近日，必位到崇文门西大街九号中央文史研究馆书画院找我，带给我他自己还没有定稿的一份书稿，书名为“画眼春秋”，希望得到朋友间无忌的指正。粗粗翻阅一下，我没有想到他一个挥笔如风、泼墨似雨、富有激情的哑楼主人会在绘画之余，去精心思考那些诸如审美取向与画者秉性的相依性、时代审美与传统文化的不可割裂性、理论求真与艺术技巧的相适性等非常“理”性的问题，并将其洋洋洒洒付之

于文，集之于册。而且马上付梓见书了。哪儿来的这股“劲”？我深深感叹“哑楼”主人的执着，默默践行和睿智思辨。乃“雅”也，非“哑”矣！

他开篇即写“从‘美学散步’中走来”，说明杨必位对《美学散步》一书的钟情。他文风朴实且有地域特点，其娴静的笔润，“散板”式的文风，让人在字里行间不知不觉就走进了他的“哑”楼，静坐下来，喝一杯茶，放下尘俗和杂念，品享醇厚与清雅。他用砚边点滴似的切身感受谈论理论问题的方法，就像源源不断的甘泉，让我有一种水到渠成、似曾相识的亲切，感觉自然而然。他这种写东西的办法与老一代艺术家们的遗风、秉性相通相接，也与我产生默契，读来仿佛有一种亲和之气贯游于心间形成共鸣，敬重相惜之情油然而生。这大概就是我们对传统文化品性追随至久而形成的正能量和认同感吧。我也在真情与友谊、敏悟与心性的感念中欣然命笔。

必位之文，分上下两篇，上篇为“砚边心语”写议，下篇为“践履琐记”谈行。全篇以人性品质与审美境界乃艺术追求的“极端之美”这一观念贯穿。他用“散板”“漫步”的方式将考、议、述、评与游、观、觉、悟的感受相结合，在对传统审美思想、审美现状与审美追求进行综合分析的基础上，按自己的理解进行了解读，并结合个人的绘画心得与文化感受，延伸出了独到的艺术触角，我们就不能不被他的直抒胸臆、情思倾注所感染。

画家著书立说，可谓多见。但往往会让人联想到如同古代很多画论一样，多从技法表现知识、绘画要领及品画的方法上入手。但必位的文章没有停留于常理之中，而是特立独行地从审美辨判为切入点，在梳理传统绘画的历史脉络中借助相关认知去发现其本质规律、从时代的衍变中去觅得新意拓展、在对于传统的学习中去脱尽习俗、在闲散静处中将审美心理与艺术表现去做了深刻的论述。

例如“三水映月的遐想”一章中，杨必位直接将对中国画的研读带入对审美的方法讨论之中，如他所说：“宗白华先生在《美学散步·形与影》中总结为‘这离形得似的方法，正在于舍形而悦影。影子虽虚，恰能传神，表达出生命里微妙的，难以模拟的真’”，由此“在‘象’和‘态’中装入有关的‘形’与‘状’后，图画才不会杳然空无，才能形成富有价值的审美特征。由‘象’入‘态’的过程，也是画者由外入里，由浅入深，从可观到意会的艺术化过程中的重要步入关口”。他将中国审美观中由“遥望之美”所带来的从“形”到“意”的意境转换之美作了明确的注解，并以“老子在恍惚中高明地将‘有物’、‘有象’与‘恍惚’相连接，又将感情变幻的不可捉摸性与恍惚相挂靠，让人在只能意会的状态中去获得对虚境之美的认识，让表象的实景退去，内蕴的真与信凸显；在恍惚、意会的自然道法之中，

使图画在深远、博大的审美状态下气畅、韵长，让物象之美形成物化后的境界之美；这自然与艺术转换的过程，也是让人获得文化滋养的过程”。作为全书审美思想的总括，让人如同从回音壁中获得了精神与情意的回响。

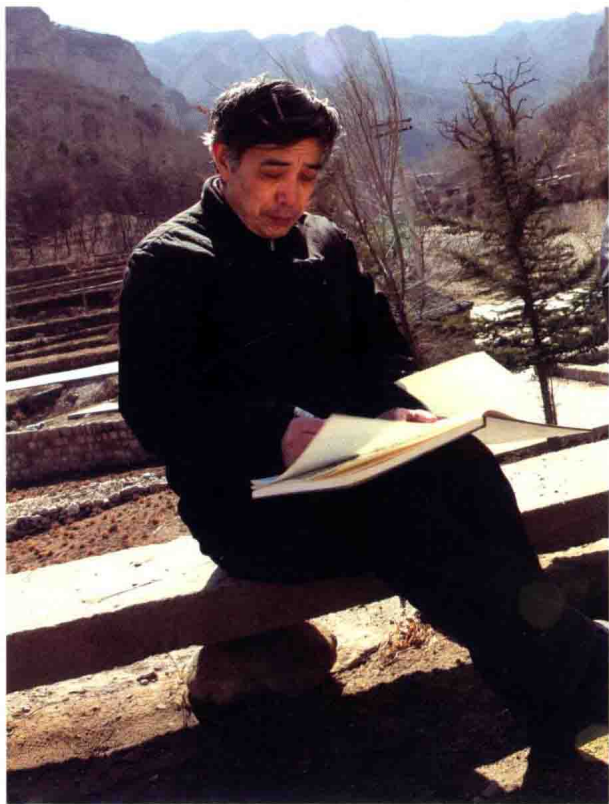
一次我们说到艺术表现的虚实感时，他认为：虚实表现是衡量艺术性高低的重要标尺之一。很多人只知其“虚”能纳趣，却不明“实”中含有真性情。的确，“虚”虽能生“境”，但运用不当却也能生“妄”，甚至能以伪充真；而“实”却能克“妄”，可以树立风骨，造化品质，守护人性的本真。在绘画中，虚中求实固然难，但实中求虚则更难，因为“虚”重在造境，是才情智慧的反映，而“实”却能解决去造什么境，是对人性本质的坚守。这虚与实相生相克之理，是画者最难把握也容易忽略的命题，因而只有在对虚实之理的深刻理解中，才会让画家的才情构建在本质之上，让作品情真意切、妙趣横生。

读必位的书，一如他自己所述：是在把玩一件小把件。能看到他在散步中的细研，在汗雨中得浸淫，再通过“润物无声”的滋养和时间的盘延，让小把件一天天地变亮而终有沁色。就像宗白华先生在“美学散步”中提及的燕石，终于成为“放在桌上可以做散步后的回念”，我想对于杨必位来说，这种回念不单单是他情意的延伸，更在文化的张扬，心灵的歌唱，一如他这个人一样。我感到杨必位所走过的艺术之路，用“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”来做比喻是最适合的。相信《画眼春秋》一书的刊行，会让绘画同仁们用画眼看到：在辛勤耕耘的辉光中一个淡定坚毅、渐行渐远的杨必位。

2015年元月6日于上海至合肥途中

（本文作者系中央文史研究馆书画院副院长，中国美术家协会理事，中国画学会理事，中央美术学院、广州美术学院客座教授、硕士生导师。原中国美术家协会组联部主任，创作中心主任。曾获“关山月中国画教学基金”一等奖，获中国文联、中国书法家协会授予的“德艺双馨中国书法家协会会员”称号，为荣宝斋特聘专家。）

目 录

开篇：从美学散步中走来

散步中的心会启示 / 002

妙笔下的感悟心语 / 004

上篇：砚边心语

画路观澜 / 008

三水映月的遐思 / 010

残池浅影最销魂 / 014

游目骋怀于悠然的山水画中 / 019

看范宽与董源在朴实与平淡中的真诚追求 / 053

从无知的朦胧迈向有知的空灵 / 063

藉时代之春 仰风骨之美 / 067

初探中国画中的“极端之美” / 075

对中国画守与变的实践认识 / 080

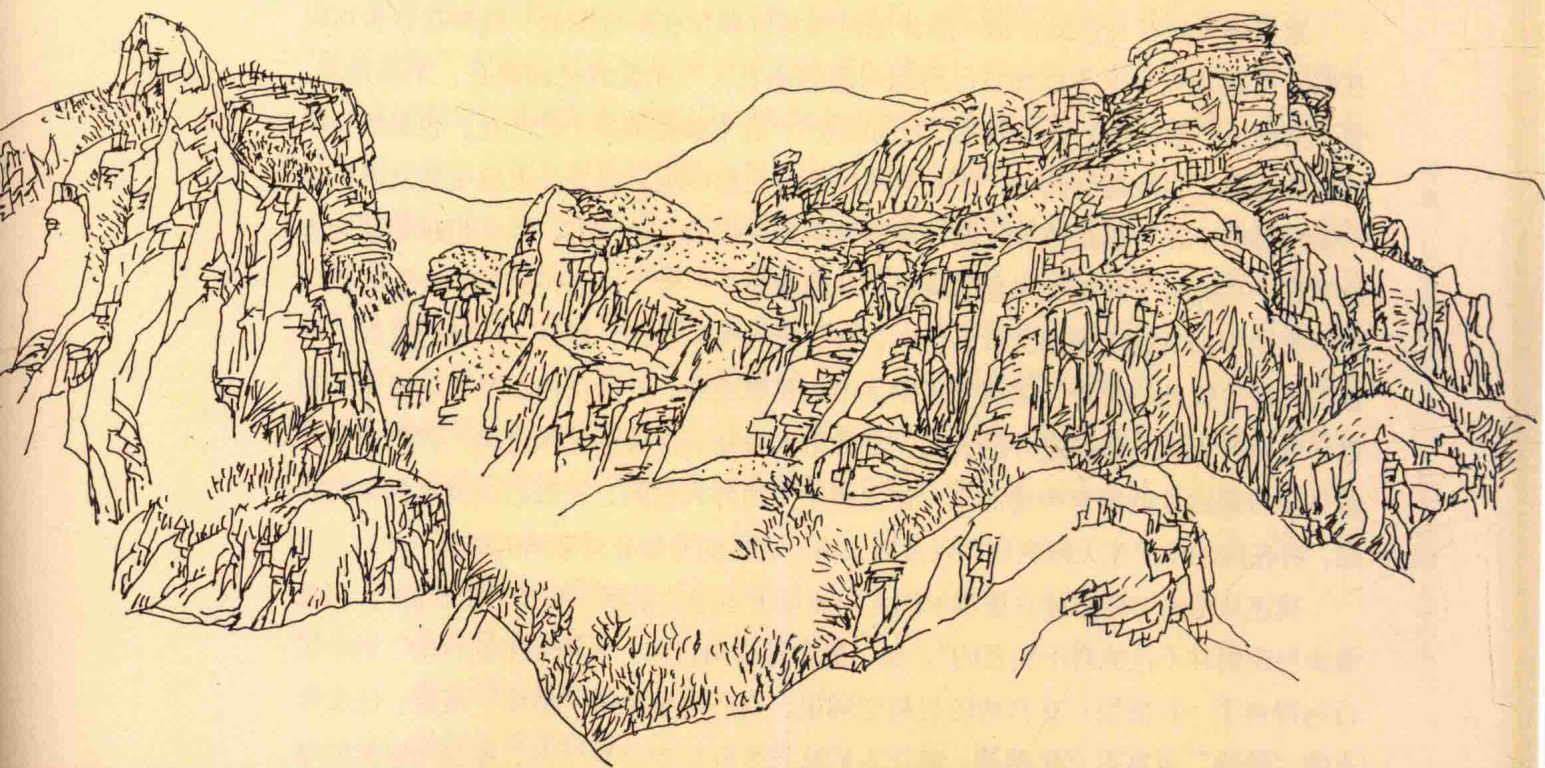
高山下的感悟	/ 088
刍议中西绘画互动中的审美观	/ 099
图画中的多眼相济	/ 118
自然的体验 美意的联想	/ 127
画眼春秋	/ 143
阳台上的启示	/ 161
读画三昧	/ 175
个性表现的扬弃 传统精神的回望	/ 184
胸有丘壑笔畅墨澈	/ 188
对笔墨的实践感言	/ 193
逸乐之笔	/ 202

艺林拾萃 / 206

含英咀华 拂云觅经	/ 208
虚谷作品中的气、形、意	/ 211
八大山人作品中的忧愤心语表现	/ 215
张大千作品中的灵心与情韵	/ 222
观齐白石山水画的文人氣息	/ 227
读陈子庄的情愫之画	/ 234
黄秋园山水的虚静有得	/ 239

开篇：

从美学散步中走来

散步中的心会启示

《美学散步》一书是宗白华先生的彻悟心语，是一本在中国传播极广的美学名著，也是我在1982年用9角钱买回的一本价廉之书。长期以来，它不但成为我闲暇时体会感情美意的重要调味剂，还是我艺术行旅中不可缺失的校正方向的罗盘。每次翻阅此书时，总能不知不觉地进入忘记一切的美文之中去获得静寂、空灵的享受，也如同黑夜里的烛光，照亮着我的画路。当从“书中自有黄金屋”的真实体验中得到了文化的滋养和精神价值的回馈时，便知晓此书所包含的意义是难以用任何物质去衡量与代替的。

宗白华先生在开篇处讲道“散步的时候可以偶尔在路旁折到一枝鲜花，也可以在路上拾起别人弃之不顾而自己感到兴趣的燕石”，“无论鲜花和燕石，不必珍视，也不必丢掉，放在桌上可以做散步后的回念”，此书就是他桌上的小花，也是回念中的散步心得。当我翻阅此书，步入隽味深幽的文章中时，便会让人感受到这不仅是一朵玩趣的小花，而是他深入透彻地解读中国文化的心悟之书，他在超越烦琐表象的认识中去完成了对审美本意的解析，从而成为了一部不可多得的美学专著。从宗白华先生那独具诗性美的文章表述中，让人看到他以自由、轻松、淡雅的文风，静谧的心境，慎独的视野，去揭开了审美中的秘媚面纱，并透悟出美是引动情思的钥匙，它将开启让人意料之外的大门，把你带入神秘而浪漫的艺术之境。并指出艺术载体能将遥远处的美意传递而来，让人顿生出由外入里的，获取心灵美意的审美意愿，并在陶冶中产生无限的联想以及对人格、人性的升华和对感情的颐养。

我还从他的“西方建立逻辑学的大师亚里士多德的学派却唤作‘散步派’，可见散步与逻辑并不是绝对不相容的”，从“散步是自由自在、无拘无束的行动”的字里行间得到了一种醒悟：在自由的思绪空间里，有心得感触的“散步”表达，比文字上的“装饰”更富有文化精神，能让人们从思维联想中得到尽兴、畅快与悠然的享

受，并从中获取知识的裨益。在美文的感染中，让我从局促的个人心理中走出，随即以绘画的心理进入对自己的丹青感怀之中，并产生出想沿着宗白华先生的散步脚印，将自己的思维展现出来的欲求。我想，如果我也用这种散步方式去拾取路边的小花，在作画之余能收获到一份心境中的消遣，那将是何等的快活！如果用散步的方式去记下自己的心得，应该会更加适合我的，同时会给我带来不少在轻松中的写作快意吧！想到这里，我从书架回到对重庆书画生活的体会之中，回到自我的追忆里。

画友们相聚，经常会在闲聊中谈及一些绘画问题，并表达出一些真知灼见的绘画感受，让人听后回味无穷，我在聆听大家的争论与交谈中，也默默地梳理着自己的个人感受。可惜的是常在酒散茶凉后，这些富有价值的见解，会随烟雾的消散而消逝，事后回忆起来，往往只感觉到一种亲切的感受却记不住当时所谈的内容，这时候，我常为这些有感而发的感受丢失得太多而深感惋惜。我想着在我身上的这种感受，在其他很多人身上都会有所体验吧！回家后，我在静下来时，考虑着能不能将酒茶中的真言及个人的感受付之于文，通过文字去梳理一下自己的思维，再印证一下自己的学习心得。当我将此想法告诉身边的文化朋友时，没想到却得到了大家的鼓励与支持，于是我在床上辗转反侧几日后，便开始了自己的心路构想。

我是一位画家，是艺术的实践者，也是对艺术表现经验具有真切感受的积累者，如果用文字的方式去述说自己的艺术感受，我想应该走宗白华先生所提出的“散步美学”之路，以真情实感去述说从艺的体会，完成对艺术的品评。当被先生在《美学散步》中精彩的表述方式感染时，也就从整理自己的思路开始，迈开了记忆之路，进入了用文字符号去表达自己内心世界的抒写之旅。

我感到宗白华先生所指示出的这条表达心语之路就是最适合我的一条路。虽然不以登上山顶为目的，但在散步式的游历过程中得到了心境的释放。当我在语无伦次的杂感碎语里，在非逻辑的不成篇章的自述方式中散步时，却得到了在思绪缕析中的舒心与快意，也让我在无形的兴趣之中去收获到真诚中的欣然。当我从《美学散步》中走来时，惊喜地发现，由宗白华先生所铺垫而出的这条蜿蜒的富有情致的路上，在徐徐的微风中，已经得到了自得其乐的尽性感怀。

残红香凝流莹芳，
飞云隐浮曲水长。
春秋体味紫烟起，
澄怀漫步足轻扬。

妙笔下的感悟心语

当我用现代人的眼光，以《美学散步》一书作为文化的探杖，去探寻传统审美的真趣时，便会发现它不但让我学到了如何从经典的历史图画作品中去选取具有当代价值的审美信息，还让我在确立自己的审美发展方向的过程中，从传统的根系里寻到了可贵的营养，从而将受传统文化熏陶的爱意注入于绘画。

《美学散步》一书之所以能成为大家广为熟知的经典，就在于宗白华先生通过对艺术发展过程的系统分析，不但将审美发生与变化中的规律作了总结性的论述，还将个人的感悟以宏大与超然的审美精神去滋养着人们的心灵。他让我们认识到，通过大浪淘沙留存下来被当今时代所能认可的作品，以传统的审美范式去感染与修正着时代的审美个性，大家在乐于仿习与借鉴时，经典绘画中所包含的审美特征，正是中国文化精神的精妙体现，也是此书的要妙所在。

我们从《美学散步》中“艺术心灵的诞生，在人生忘我的那一刹那，即美学上所谓‘静照’。静照的起点在于空诸一切，心无挂碍，和世务暂时绝缘”的文句里，可以感知到宗白华先生以传统而悠、静的美学思想，促成了他用空灵的笔墨去揭示出深、逸、唯美的文章境界，让睿智与情心在文章里显尽风华，也让人们在艺术的通感中，去获得情性与思考，领受到动情、益心，自然、通理的文化品性及笔墨神韵。正如李泽厚先生在《美学散步》的前言中所总结的：

宗先生不断讲的，“中国人不是像浮士德‘追求’着‘无限’，乃是在一丘一壑、一花一鸟中发现了无限，所以他的态度是悠然意远而怡然自足的。他是超脱的，但又不是出世的”（《美学散步·介绍两本关于中国画学的书并论中国的绘画》），等等，不正是这本《美学散步》的一贯主张吗？不也正是宗先生作为诗人的人生态度吗？“天行健，君子以自强不息”的儒家精神、以对待人生的审美态度

为特色的庄子哲学以及不否认生命的中国佛学——禅宗，加上屈骚传统，我以为这就是中国美学的精英和灵魂。宗先生以诗人的锐敏，以近代人的感受，直观式地牢牢把握和强调了这一个灵魂。

宗白华先生以“振叶而寻根，观澜而索源”（《文心雕龙》）的推导方式，将老庄文化中超然自如与天人合一的境界美意，很自然地转换成人们心理的艺术化追求，让意境成为人们对生命、精神、文化借以寄托的理想，更是让人的感情状态能在真实中反映而出，让朴实无华的本质得以体现。正如他在《美学散步·介绍两本关于中国画学的书并论中国的绘画》中将中国画总结为“他是最超越自然而又最切近自然，是世界最心灵化的艺术，同时是自然的本身”，从中体悟到中国画的美学真趣中还包含着“超脱”的空灵世界。

当他从德国歌德的《浮士德》诗歌中获得了用浪漫、象征去注入现实主义美学思想的启示后，便以唯物主义观点投入到注重现实生活的现实主义美学研究之中；当他用西方的科学分析手段去阐释中国的充满意趣而又富于感性蕴藏的哲理及审美主张时，却又走入对中国庄子的虚实相生、情景交融，注重人与自然和谐的自然美学的研究之中，去完成了情与理结合，尤其是他将叔本华的人本主义哲学思想与老庄哲学中的天人合一观相结合后，更是以一种理论的新姿而步入文坛。从冯友兰先生曾送给李泽厚的一副对联：“西学为体中学为用，刚日读史柔日读经。”（摘自《南方人物周刊·时代和它的李泽厚》）中的立意里，却让我看到宗白华先生用一辈子的精力，做出了良好的实践证明，用充满情意的述说，去完成了对审美含义的拓展，也获得了自己在《美学散步》中的畅怀。这一西学中用的运用方法，在中国绘画发展的今天已得到了适应，在实践总结中体现出这是具有方向性、现实性的发展形态，尤其在理论建树上更是以此方法去修正着传统理论观，塑造着现代审美的理论体系，从而去显示着亮丽的辉光。

艺术家都想知晓如何去辨别图画中表象与真谛之美，如何正确看待艺术中的审美价值，如何运用艺术手段去表达个人的艺术感受，借图画之妙，完成内省觉悟，达到情感、智慧的爆发与体现等，都被宗白华先生以委婉亲切、深入浅出的文谈形式做出了美妙的回答。在《美学散步·介绍两本关于中国画学的书并论中国的绘画》中，他总结出“中国画中不是没有个性的表现，他的心灵特性早已全部化在笔墨里面。有时亦或寄托于一二人物，浑然坐忘于山水中间，如树如石如水如云，是大自然的一体”，“所以中国宋元山水画是最写实的作品，而同时是最空灵的精神表

现，心灵与自然完全合一”。其中画家的心灵与自然合一的表现之态，正是他在物我两忘的妙笔下产生的心会结果，这一“会”，不但是去会自然、会大师，也是会自我的心境。

《美学散步》一书通过富有诗性的讲解，帮我们解开了如何去领会“学古人、学传统”的心结，让我们在迈入富有意境的大门时，能够以轻松的姿态去收获到怡然的快意，并通过艺术的实践带来思索中的彻悟，因此在阅读这本书时，不但让人从中得到唯美的心理体验和认知，同时还在美的世界中获得了目悦心驰的广阔视野。当我通过对《美学散步》一书的解读，从中获得了心灵的放松时，也就在信笔涂鸦的尽性中，对心性自然与笔墨自然的体会有了更深刻的认识，而这种重情理互补的绘画认知方式，不但为我指出了通往知感与表现的富有中国文化特征的道路，也为我去实现更多的感情释放奠定了坚实的理论支撑，更是让我获得了自信中的惬意。

书生半醉花犹开，
天涯逐水韵入怀。
象外求象心中迹，
稚诚新意笔上来。