

聽溪齋夢筆

包柏成◎著

包柏成◎著

聽溪齋夢筆

TINGXIZHAI MENGHUA

嶺南美術出版社

中国·广州

图书在版编目 (C I P) 数据

听溪斋梦画 / 包柏成著. — 广州 : 岭南美术出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5362-4807-6

I. ①听… II. ①包… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 057009 号

责任编辑 : 刘向上 李国正

责任技编 : 罗文轩

听溪斋梦画

出版、总发行 : 岭南美术出版社 (网址: www.lnysw.net)
(广州市文德北路 170 号 3 楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2015 年 9 月第 1 版
2015 年 9 月第 1 次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 15
印 数: 1—1000 册

ISBN 978-7-5362-4807-6

定 价: 88.00 元

余作画多年，积累了不少作品，从中挑选出近 200 幅作品汇集成《听溪斋梦画》。

听溪斋乃余书房与画室之斋名。“梦画”者，含义多层，一曰个人自幼痴迷绘画，日夜思画；二曰画册诸多作品（如“金色童年”），乃依少时所历情景而创，为过往欢乐时光“梦见”之作；三曰避窘之意，概所选画作难免有贻笑大方之处，冠以“梦画”，聊以避窘。

余之绘画思想，尚天人合一、大道同乐，尚人间温情、稚趣童乐，尚师造化、师圣贤。余之所尚，见之于《听溪斋梦画》诸作品。

《听溪斋梦画》依次刊列如下内容：山水寄情、大道同乐、人间温情、外师造化以及金色童年。册中多数作品为近五年之作，写生作品则跨越十年。

“山水寄情”作品 21 幅，其中条幅水墨山水 10 幅，横幅水墨山水 9 幅，2 幅为焦墨长卷山水作品，名曰《武夷九曲溪图》（35cm×300cm）、《意象桂林图卷》（42cm×700cm）。此两幅长卷乃本人焦墨山水长卷之代表作，为当年游武夷山与桂林所作，可谓“外师造化而中得心源”之作。

“大道同乐”作品 18 幅，其中 11 幅作品为反映鼠猫互动者，3 幅为反映猫与松鼠互动者，2 幅为反映猫与鸟互动者。鼠猫互动作品，多为彼此友善关爱者（如《春风》《鼠兄慢慢来》《鼠兄蒙难图》等），寄托生命齐一、大道同乐之理想。诚然，这互动作品中，也有讥讽之作（如《该您值班》），暗讽社会不良之现象，也有相互对峙气氛紧张令读者捏一把汗之作（如《夜来鸡笼忘合门》《勇夫》《邂逅》《呼唤》《奈何》等），暗劝众人行善为友而莫为敌。11 幅鼠猫作品乃自作之诗书画印合璧作品，画成吟诗，草书题之。所盖之“江上掬月人”“听溪斋主”“开化牛郎”“吃茶去”“牛搏”等印章为本人所刻制。

“人间温情”含 23 幅反映人间温情之人物画。有反映上下辈间温情者（如《爸爸俯首作骏马》《代代相传的爱》《挠痒图》等），有反映恋人之情者（如《幸福使者》）、同桌之情者（如《儿时同桌》）、伴侣之情者（如《老伴》）以及儿伴之情者（如《打陀螺》《骑竹马》）。也有反映其他人之复杂情感思想者（如《男人心胸当如天》《落子无悔图》），暗劝为人需有胸襟与担当；《清淡之乐》《人生吃喝需尽兴》《尽情图》《想吃就吃》等则反映人生清淡为乐、尽兴为佳之生活态度，《白石重操旧业图》《宾

虹种地图》则反映当下艺术家对艺术作假之无奈之情。

“师造化”含70幅作品：人物写生18幅，山水写生28幅，城景写生24幅。人物写生中，8幅为北京老舍茶馆人物表演之现场写生，有《相声》《单弦》《新疆舞》《京韵大鼓》《顶缸》《京剧》等；5幅为金华婺剧人物现场写生，而《拉手风琴者》《演讲的人》两幅则是瑞士人物写生；剩余3幅为剑门人物写生。山水写生，涵盖境内华山、黄山、雁荡山、青城山、太行山、武夷山、台湾阿里山、台湾太鲁阁大峡谷等处之写生，境外则涵盖俄罗斯阿穆尔河畔、德国莱茵河古堡与瑞士阿尔卑斯山等处之写生。城景写生，有成都老巷、华西校园、成都洛带古镇与云南丽江古镇等处之景物写生，多数则为反映异域风情之城景写生：巴黎塞纳河畔写生5幅、埃菲尔铁塔上俯瞰巴黎城景1幅、荷兰南部城景所见3幅、威尼斯水城所见2幅、德国杜赛多夫所见1幅、美国金门大桥所见1幅以及新加坡所见1幅。

“金色童年”含作品79幅：“耕读乐”14幅、“渔樵乐”11幅、“牧乐”16幅和“野乐”38幅。金色童年反映儿时快乐之生活场景，亦当是对江南农耕时代生活之回忆，每幅作品皆为回忆中之“梦画”。“耕读乐”含多种农事与野外读书之情景，“渔樵乐”含若干不同之渔乐情景与樵乐情景，“牧乐”含若干野外放牧之愉悦场景，“野乐”含若干采果乐情景作品、若干童戏情景作品与若干闲游乐作品。

“金色童年”作品画名分三种情形，一为原画名，二为无原画名而新起之名，三为新起画名，但于其后之括弧内保留原画中之题名（为避免画名重复或“名副其实”而新起画名也）。

循本拙著，可窥见余近十年之绘画足迹，愿此拙著能为读者捎去一丝美感或回味。

（2015年秋包柏成草于听溪斋）

人生如酒自斟酌——读包柏成近作随感

柏成是我交往 20 余年的挚友。他是一位颇有造诣的医学博士，但对绘画的研究与实践也丝毫不逊于对医学的研究。20 多年来，他白天忙于医事，晚上勤于砚田。他的勤奋，造就了他多方面的综合学养，提高了他对生活的感受能力和思想深度，使他作品既具浓厚的生活趣味，又含有某种人性的深层结构。

纵观柏成 20 多年的绘画实践，可将其绘画分为两个时期。概括而言，有以下几个基本特点，即天真散淡写逸趣、童稚童趣见哲思、以小见大的平常心。

1. 天真散淡写逸趣

柏成第一时期的绘画创作以山水画为主，他花了 10 余年的时间用比较学的方法研究黄宾虹，在追求黄宾虹画格的浑厚华滋的基础上，更注重书写一种天真散淡见逸趣的品性，于华滋中显现空灵，文意昭然。10 年前，我曾以一篇《一片冰心在玉壶》的文章评论了他这一时期山水画创作的主要特征与方法，如他舍弃了黄宾虹层层叠加积染的积墨法，纯用湿笔淡墨，反复摸索如何表达出自己在黄宾虹绘画中体悟出的“清气”。他的方法是将黄宾虹作品中的抽象因素进一步提升，不在于画面物象的真实而追求境象的合理、合情，以及用笔用墨的直觉感悟。他的画面构成散淡，用笔用墨纯以意为之，富有散文诗的意味，图像古典而气息当代。我认为，柏成这一时期的美学意味，体现了他对中国古代美学中的“贵真空，不贵顽空”式人文义理较深的理解与把握。正因为此，他的作品才在一定程度上体现了中国文化中“道本体”的时空观、宇宙观。

2. 童稚童趣见哲思

柏成近 10 年来的绘画创作可视为第二时期，他的绘画面目发生了很大的变化，一是在绘画风格上虽然还保留了学习黄宾虹绘画形成的质朴散淡的意味，但更多的是参考了齐白石绘画的童稚和天趣；以及丰子恺的天真烂漫的童趣，在形式上也以条幅和册页为多。他画了很多近似于齐白石风格的人物画条幅，用三分之二的画面空间，以徐渭体自由自在地书写自创的打油诗，多是回忆和戏说自己的童年往事，叙事虽然近于直白，但情感真切，语言幽默，感染力很强。而画幅的三分之一，甚

至是五分之一处则用近似丰子恺的笔意叙述童年的趣事，看似信手拈来，却能让人回味良久。这类作品的代表作有：《爸爸俯首作骏马》《儿时同桌》《幸福使者》等。他的册页更具意味，天真、散淡，有些是写生之作，有些是儿时童趣生活的记忆，有些是小动物的默写，然而不管何内容，作品都具有浓厚的生活味，这种生活味有时以乡土情趣呈现，在乡土味中又注入了人生的哲理性思考，比如《采果乐》《父子乐》《打弹弓》《晨早》《入山里》等作品，画面情趣大都表现出一种“无为而为”的生活态度，这种生活观，正是庄子出世哲学观的体现。我很看好柏成近期的这批创作，他不仅开始在显露自己独特的风格，更为珍贵的是能抓住一闪而过的场景，真诚地抒写自我对生活的某种感受和对事物的认识与评价，真实地表现自己的所思所想，与自己心灵真诚地对话。

3. 以小见大的平常心

细细品味，柏成的近作有两个重要特点：一是精要。虽然他的作品表面看来意到笔随，但这并不意味着他不斟酌笔墨，而是在表达自己艺术观念的前提下，力求做到笔墨与人物和景物的特性相吻合。故而他的作品，人物刻画形神准确，充满个性和灵性，在看似粗头乱服的表象下，实则是一种对语言精要表达的推敲。二是平常心。相对写形，柏成更看重画出事物中的意趣，如捉鸟、捕鱼、抓知了、小鸡小虾、老鼠偷油等这些本都是农村常见的事物，他却能以小见大，借物抒怀，只要能拨动他的心弦，触及他感应的神经，但凡生活中的一景、一事、一人、一理，都可融入自我的特殊感悟，按照自己的意旨、意趣，率性而作，涉笔成趣，加以个性化的再现，把人物和景物的状态用一种童趣的情调表现出来。正是这种平常心，使他能从平常的事物中发现出不平常的意义，把这些平常的题材表现得高雅不俗。

可以说，柏成 20 多年的艺术探索，是一杯用自己的人生经验酿成的酒，我们读他的作品也就是在饮这杯“酒”，越是细细品尝，越能够体会出其中丰富而复杂的滋味。这是一种独特的生命情感的体验，它得益于柏成丰厚的学识修养和对生命的感悟，而这，决不是训练所能为之。

（作者：罗一平，广东美术馆馆长、广东省美术家协会副主席、中国美术家协会理论委员会委员。亚洲艺术家联盟中国委员会主席，中山大学教授、美术学博士。）

- 一 山水寄情 / 001
罗一平《天真散淡见逸趣》 / 023
- 二 大道同乐 / 025
黄澄钦《我的忘年交包柏成博士》 / 045
- 三 人间温情 / 049
周政光《留得童心在，挥毫乐趣多——读包柏成博士近作有感》 / 073
- 四 外师造化 / 077
徐鼎一《深于情 游于艺——读包柏成先生绘画》 / 147
- 五 金色童年 / 149
- 后记 付梓散言——写于《听溪斋梦画》《听溪斋梦话》付梓时 / 229

山水寄情

别家远行
145cm × 50cm
2007 年

东坡诗意：满怀烟云到西湖

138cm × 34cm

2007 年

樽空我归去
138cm × 34cm
2007 年

独踞世外
145cm x 46cm
2007 年

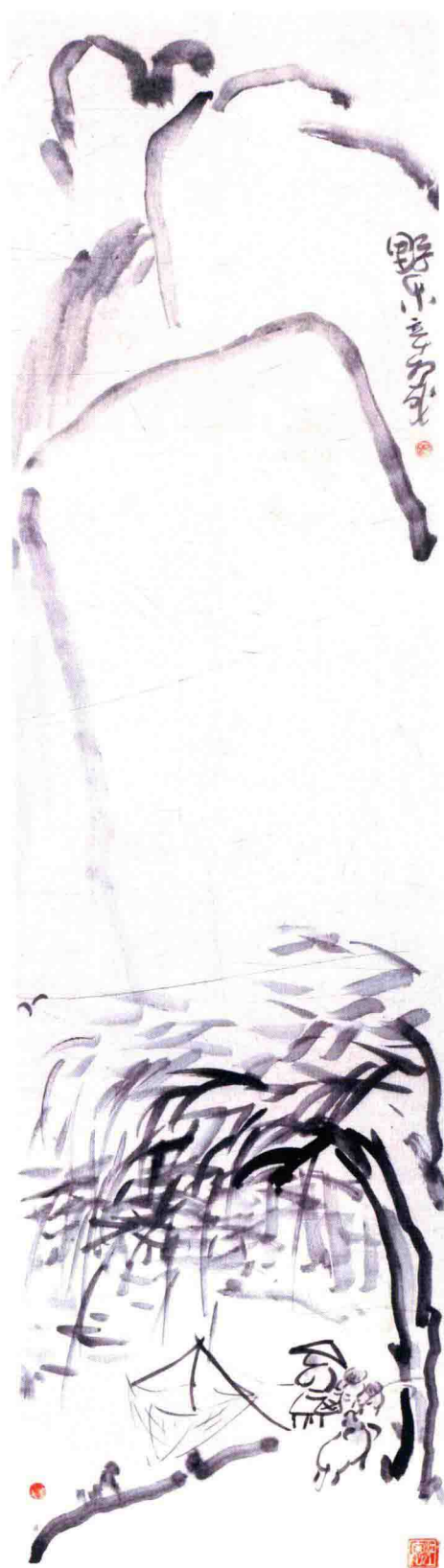
独赏天籁
145cm x 46cm
2007 年

林泉有约
145cm × 46cm
2007 年

望乡图
180cm × 56cm
2011 年

野乐图
180cm x 48cm
2011 年