

芥子園畫魂

一个国画大家的成长过程

这部小说不仅是吴蓬的个人自传
而且是桐乡很重要的一个地方文本

抱虹◎著

吉首师范大学出版社
JISHOU NORMAL UNIVERSITY PRESS

一个国画大家的成长过程

芥子园画魂

JIEZIYUAN HUAHUN

香洲

抱虹 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

芥子园画魂 / 吴蓬著. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2014.7
ISBN 978-7-5495-5601-4

I. ①芥… II. ①吴… III. ①长篇小说—中国—当代 IV. ①I247.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 132070 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

北京启航东方印刷有限公司印刷

(大兴区西红门镇福伟路三条 9 号 邮政编码: 100067)

开本: 889 mm × 1 240 mm 1/32

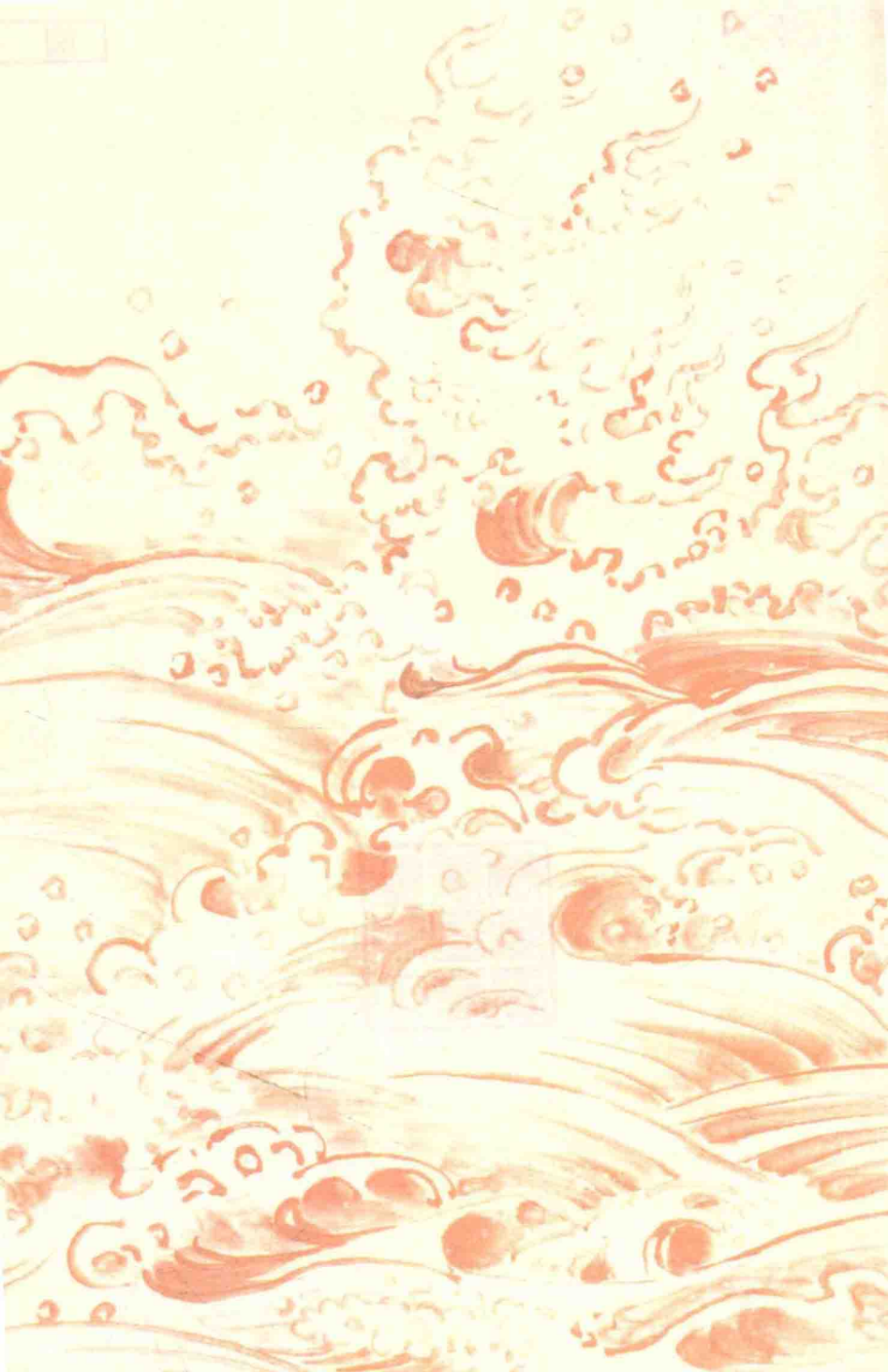
印张: 12.625 字数: 270 千字

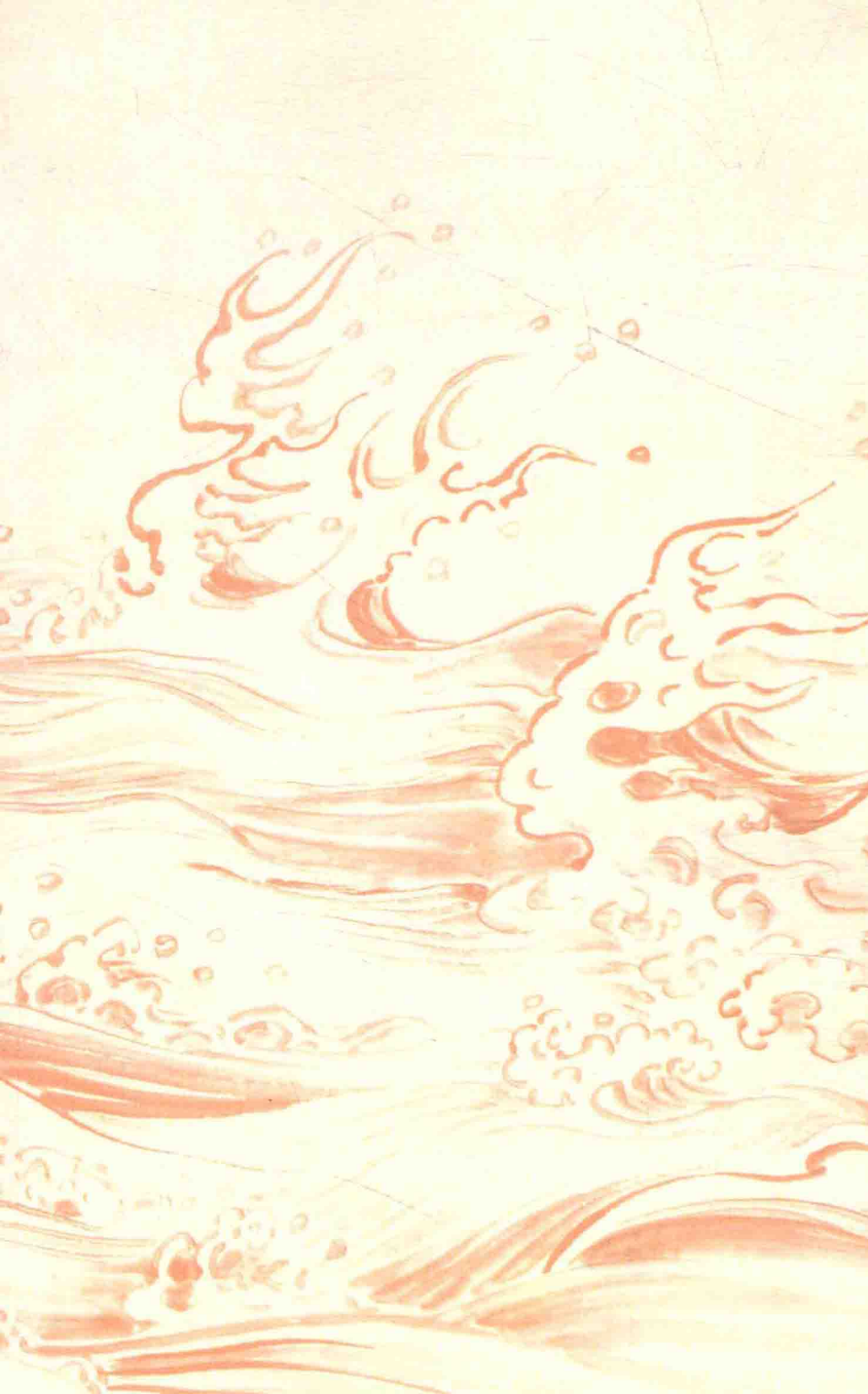
2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

印数: 0 001~3 000 册 定价: 60.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

那位在你人生道路上设置障碍者，
即是成全你得道之菩萨。

弁言

文 / 抱虹

克罗齐说：“一切历史都是当代史。”因为历史是为当代服务的，它为我们当代提供价值，提供服务。

以《芥子园画传》为红线，展示一个世纪以来之社会动荡与发展。此小说具有一定的自传色彩。一个人到世上是来接受果报的。小说的作用是让人去理解果报。把稍纵即逝的美好留住便是艺术，对复杂的人生际遇能反躬自省的便是小说。古人云：“以史为鉴，可以明得失。”

一个人活在世上，不怕被人议论是要有点勇气的，这种勇气来源于自信——即对自己所做的一切充分理解。

艺术家必定是弘扬美的，反之就算不上一个真正的艺术家。

批评别人，亦是鞭策自己。

美是相对的、比较的、变化的。

艺术是一种借鉴，并非复原。

一个人不论到何处碰到多少麻烦，只要你能顶住，千万不能绝望，因为快到绝望时希望就在眼前。

人有善愿，天必佑之。

力量和自由造就杰出之士，软弱和束缚只能养成平庸之辈。

天才就是耐心，天才往往是个偏专狂。天才就是疯狂地勤奋。

对一个具有顽强意志力者而言：

那位在你人生道路上设置障碍者，即成全你得道之菩萨。

上天从不会为一个天才制造幸福，即使要给他，也不过是短暂的。因为幸福长了，天才反而会夭折。

原谅别人，才能释放自己。

帮助别人要像还债一样地心甘情愿。

受着苦是一种消除业障的过程。

一个艺术家他始终是在不定的波荡的生活中心度过。如果他一旦停下来，艺术就消失了，价值就有限度了。

投身艺术，是对社会的奉献。必须作出牺牲。

一个真正的艺术追求者，定是一个对艺术有着强烈冲动的疯狂者。

我来到这个世界是为接受果报而来的。由于造作了善业或者恶业，才会有今天所谓的“命”，这个“命”是受报的总结，受报的总结书。然而这个“命”通过忏悔和修行，可以改造过来。

一位有良知的中国文化人，须能担当起力挽狂澜于既倒之重任。

恪守传统，并非抱残守缺。

弘扬国粹，同时推陈出新。

序 一

文 / 何建明

桐乡是我一直向往的地方，与我故乡境致接近。去一次就有一种难舍的乡情。前年去参加的茅盾文学奖是在桐乡乌镇颁奖。这次又踏上茅盾的故乡，也是因为文学。中华文学基金会要授予桐乡“文学之乡”的称号，这是全国第二个被授予这个称号的县市。

这次行程很紧，来杭州萧山国际机场接我们的，是位很书生气的年轻人，桐乡文化局的陈洪标，去年从《浙江日报》调到桐乡，快两年了，之前做了二十多年记者，平时也喜欢文学，一路上我们之间就有了很多话题。

后来，洪标向我推荐了在他主编的《桐乡文艺·原创文学》杂志上发表的一部长篇小说——《芥子园画魂》，广西师大出版社要出单行本，受远在北京的作者之托，希望能写个序。

这几年这类差事特多，大多数是文友所求，也有一些完全不认识的作者。有时很无奈。不过人家一片诚意，你怎能拒绝？这

次洪标介绍的这位作者是七十三岁老人，写这个纯字数近二十万字的长篇处女作不容易，先后花了八年时间，修改了五六十次，其认真和执着非一位出名画家所能做到的。而且作者的一生充满传奇：三十九岁前还在农村务农，四十岁还在为生计奔波，仍不放弃画画梦想，六十二岁在中国教育电视台作《芥子园画谱技法讲座》一百二十余讲，六十四岁作《嘉兴名迹》一百零一幅，全部捐给嘉兴市博物馆，六十五岁在南浔建立吴蓬书画馆，七十岁在中央数字书画频道开讲大型中国传统山水画教学，七十一岁在北京大学召开“吴蓬先生艺术理论研讨会”，七十三岁在《芥子园画谱·吴蓬临本》的基础上，再创作出版《蓬岚阁画谱》，开创中国画坛奇迹。作者创立的“五行品味说”，对当今画坛产生了深远的影响。不仅如此，作者还善古琴、精篆刻，具有多方面的修养和学术胆识。著作颇丰，有《白雪斋画学丛书》、《芥子园画谱·吴蓬临本》、《颐和园长卷》、《江南农耕风情长卷》、《笔墨图说》等四十多部。

这样的作者写的小说，我自然要看，且要好好看。“序”我便欣然领接了。

前段时间，九十岁的著名画家黄永玉，出版了八十三万字的自传体小说《无愁河的浪荡汉子·朱雀城》，从二十世纪四十年代动笔，写了七十年。很巧，《芥子园画魂》也是一部自传体小说，作者也是一位著名画家，不同的是，一个写湘西的一个小山村里故事，一个是写发生在江南水乡桐乡和嘉兴的故事。

这部小说以《芥子园画传》为红线，展示一位青年在二十世纪的社会动荡与发展中孜孜不倦地追求国画的梦。

正如作者在《弁言》所说“对复杂的人生际遇能反躬自省便

是小说”，这部小说真实反映和记录了当时那个年代下，作者在江南水乡嘉兴和桐乡的人生际遇和不懈追求。放在现在的小说里，气息蛮特别，很有文人气，仅小说的创作艺术来说，特别是前半部分写得非常从容，有种传统文人的神气，没有现在一些小说那种急吼吼的毛病，不仅让人很享受，从中还能学到不少画画的知识 and 技巧。源自基层生活，接地气是作者最大的创作特点。

作为中国画家的启蒙教材的《芥子园画传》，自康熙年间问世以来，三百多年来的传承发展，从木刻版本到石印版本，再到作者临摹的彩色版本，经历了三位作者，而这三位作者都出在嘉兴同一个地方，相距方圆不过三百米，这本来就很有戏剧性，也是小说吸引人的地方。从另一方面，也说明除了作者是这部小说的主角，还有一个主角，那就是桐乡这个地方，这个地方的文脉和文化的传承，这方面处理得很好，写出了江南深厚的文化底蕴，特别是桐乡的地方气息很浓。可以这么说，这部小说不仅是作者的个人自传，而且是桐乡很重要的一个地方文本，读者看了后，必将会对桐乡留下很深的印象。

书画家的自传很少有用通俗易懂的语言的，这部小说却做到了，而且撰写了中国画家在本土的成长过程，从认识和汲取传统文化的精髓和灵魂起步，通过追求艺术的执着和磨炼，最终到获得成功，这和西方艺术家的成长过程完全不一样，很值得思考。这部小说是一个多面相的文本，很有文学、艺术和地方历史文化等多方面的价值。

虽然是个人的生平传记，带有很强的纪实性，但又不只限于此，还有着很强的文化性、知识性和历史感，这三者能很好地融合在一起，很不容易。尤其具有鲜明的时代烙印，反映了个人与

历史的较量，一个人在不适宜的时代里的逆反生长，让人感受到主人公的坚韧与不屈精神，这是这部小说另一个可贵的地方。

自传体小说以“我”为主角，往往很难做到对自己有一个客观评价，这部小说却不一样，作者通过“物我两忘”又到“物我两不忘”的境界，把人生的苦难写得特别好，把个人部分处理得很真实，原汁原味，加上来自基层鲜活的生活特征，把一个人的成长历史用朴素的语言写成了地方历史，用自己成长的方式留住了乡土历史的记忆，以及独特而浓厚的乡土色彩。

不仅如此，作者通过自己的反躬自省，告诉我们这样一个道理：一个人不论到何处碰到多少麻烦，只要你能顶住，千万不能绝望，因为快到绝望时希望就在眼前。特别是对一个具有顽强意志力者而言，那位在你人生道路上设置障碍者，是成全你得道的菩萨。因为原谅别人，才能释放自己。帮助别人也要像还债一样心甘情愿。在这里，作者把自己最终的成名成家归功于放下仇恨、原谅他人，这样为人处世的宽厚胸怀，使整部作品充满了很强的生命力和感染力。

同时，作者通过这部小说也表达了自己对艺术的观点：认为投身艺术，是对社会的奉献，必须作出牺牲。一个艺术家始终是在不定的波荡的生活中度过，一旦停下来，艺术就会消失了，价值就有限度了。而把稍纵即逝的美好留住便是艺术，艺术家必定是弘扬美的，反之就算不上一个真正的艺术家。

作者系著名作家、中国作家协会副主席、中华文学基金会理事长、中国报告文学学会会长

序 二

文 / 陈洪标

吴蓬心里有座庙。

他立了很多菩萨，给了他们一个相同的法号，叫阻碍神，在心里一一供着。他感激这些神给了他磨难，让他认识自己，让他更懂得珍惜，不时提醒自己，要朝着画画这条道一路走到底，无论前方等着的是一片黑暗，还是辉煌的宫殿，都不能有任何懈怠的借口和放弃的理由，连念头也不能有。

在每个人的小世界里，那些站在你人生道路两旁，嘲笑你的，给你使绊子的，朝你扔石头的，冲上来指着你鼻子谩骂你的，从背后推搡你的，这些人尽管成不了同道中人，成不了你的朋友，但也不是你的敌人，他们以另一种角色出现，那也是一种向好的力量，就看你的心胸有多大，能否从中提取营养，转换成正能量。在这个充满交易的社会里，没有人愿意充当这样的角色，为此付出的人生成本会得不偿失，让你想不到的，他们恰恰是你身边的人，你的朋友，或者号称是你的朋友，因为他们熟悉你，知道你

的一些行踪和底细，认为就有资格这样做，他们给你带来的，也不过是一针青霉素的效果，你不过敏，胀痛一过，安然无恙，还能起到一次消炎作用，杀死那些不好的病毒，清洁你的身体。所以，他们是你的菩萨，是成全你得道的菩萨。真正能害你的，是你自己的虚荣和自尊，让你成了一只炮仗，人家一点你的穴位，你就着了，你就爆了，你就冲天而去了。还有，就是你放不下，不肯原谅。

不原谅，就意味着不放手，心里就要给它留出一小块，安放这颗仇恨的种子。为报一箭之仇，你日夜精心浇灌，让仇恨疯长。而一生难免会碰到各种不能原谅之人，你心里的仇恨就会愈加复杂，你的心就会被越来越多的仇恨一点点占领，一点点钙化变硬，长出石头，长出杂草，长出荆棘，原本的肥沃，被吸尽肥力，废为荒地，你予以滋养心身的粮食，却歉收成灾，你的心胸得不到及时供给，变得越来越瘦小狭窄，一直到连你自己都容纳不下，此时，你受困于自己种下的这片丛林中，身心疲惫，迷失方向，不知不觉被仇恨彻底吞噬。真正能让你致命的敌人，不是别人，是你自己。

吴蓬说，试着去原谅别人，是在解除压抑，释放自己，才能让仇恨在你的快乐笑声中，闻风丧胆，夺路而逃。

佛说，前生五百次的回眸才换得今生的一次擦肩而过，修百世方可同舟渡。在你的人生中出现的万事万物，哪怕是一个背影，哪怕是匆匆过客，定有他的使命和道理，这就是一种缘分，或许可以与你同行，或许可以在你孤寂害怕的时候，给你的内心一丝温暖，或许在远处，给你提神壮胆，尽管也会有不确定因素，也存在风险，但是所起的作用，经你的经历消化后，