

西園集

丁巳年

中國文化藝術出版社
zhongguowenhua yishu chubanshe

策蹇尋訪蒲松齡

時日張伴訪松齡於大窪驛之一表弱

蒲翁仍揮毫書筆墨通神

彭者忠鬼其貌美矣信有

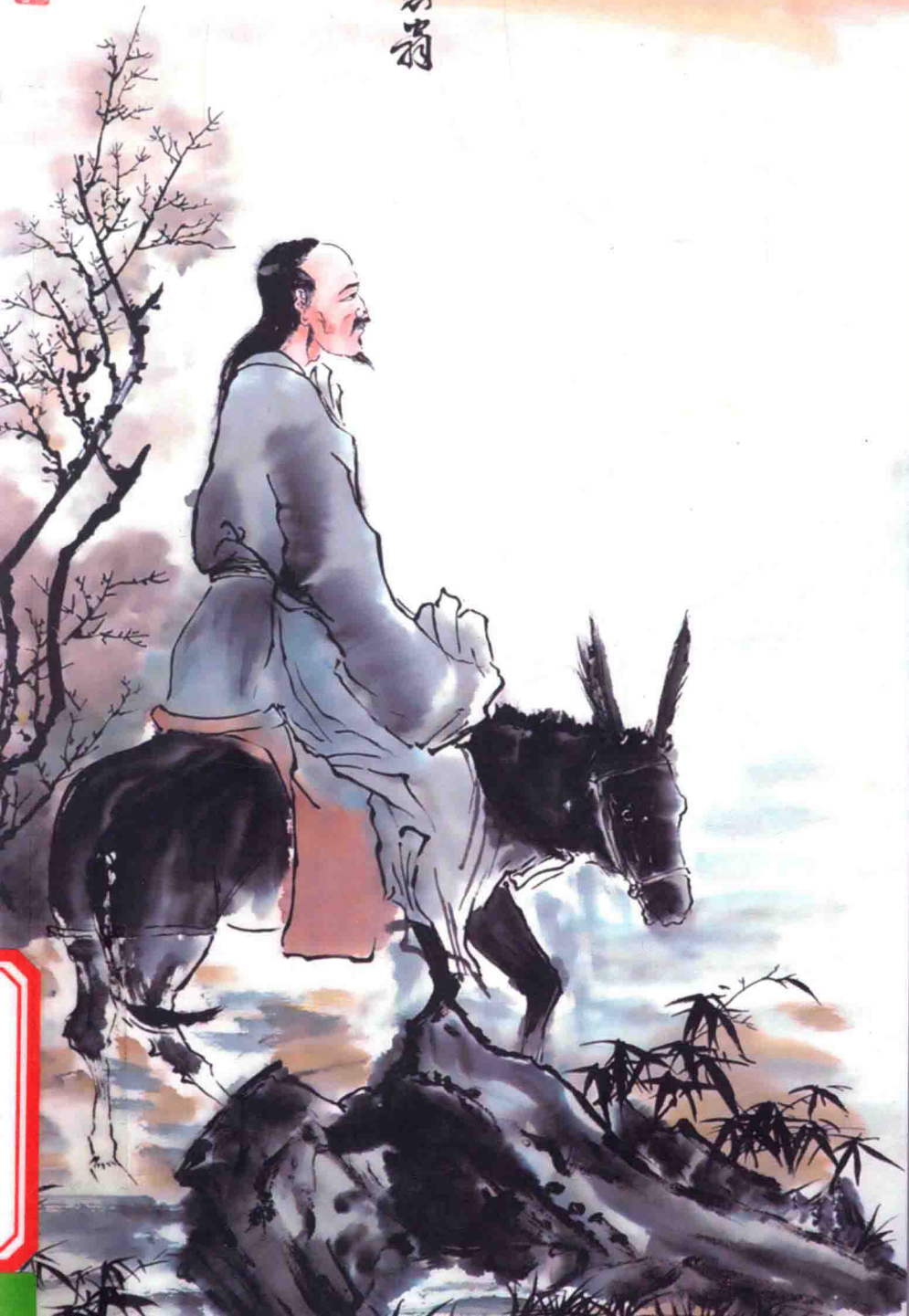
仙貌貌斯有筆如三訪

柳翁若探秘書要亦寫

人古情

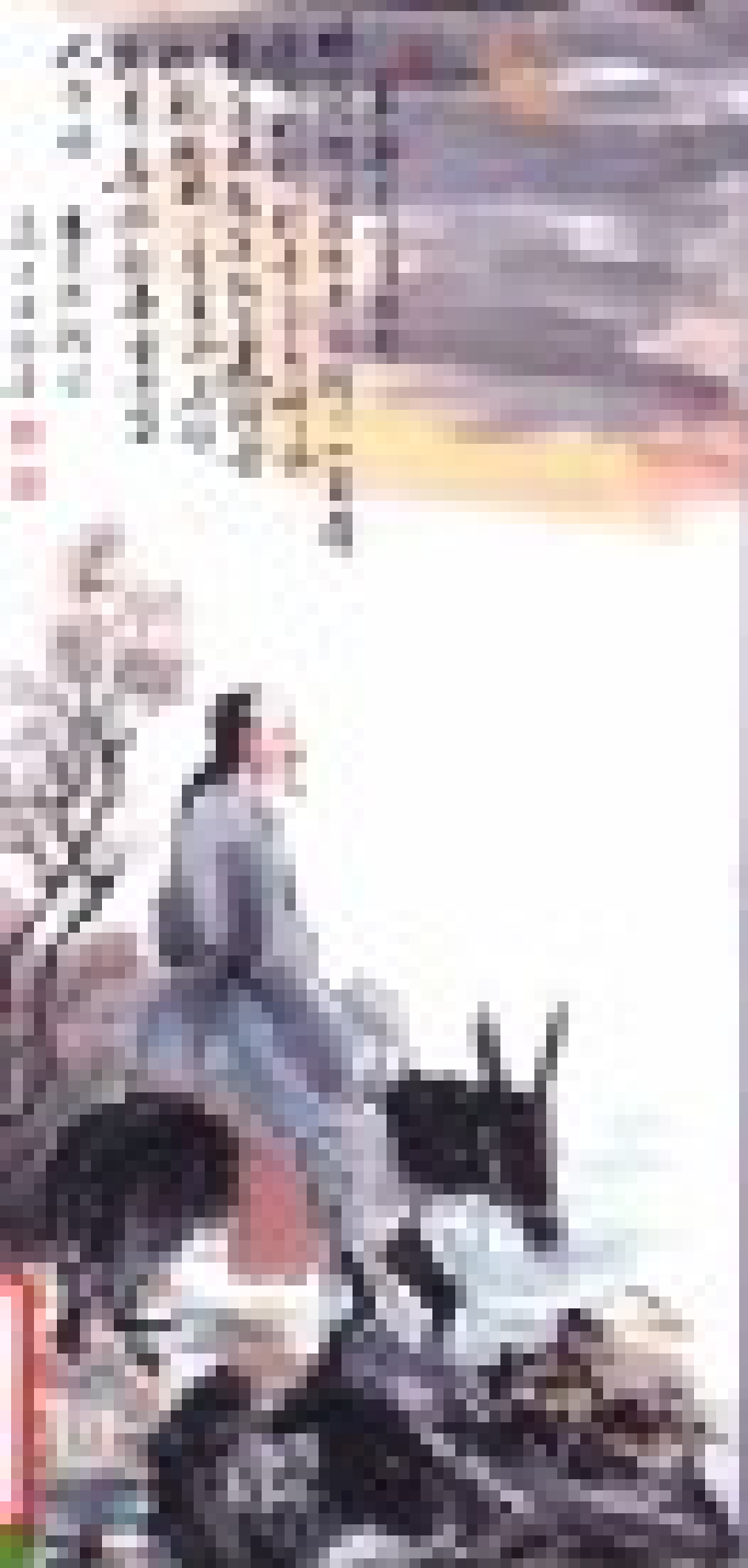
弗世浩撰詩

西園珍屋

東坡志林

卷之四

艺术简历

孟西园，原名孟庆翰，字西园，以字行，号黄如梦、淄滨逸人、淄左外史、余不惑、稷阳居士、云门布衣。1923年五月生于山东青州邵庄（益都县黄鹿村）。1948年毕业于齐鲁大学，现为淄博柳泉诗社社员，北京中华诗词社会员，北京华夏国粹文化研究院院士、中国书画家协会杰出书画艺术家、中国文艺家创作协会授予：“当代杰出功勋艺术家”称号、中国诗词协会授予：“当代国学家”荣誉称号。好诗词绘画书法艺术。国内各地诗画刊物、书集中多次发表其作品并出版集录。

绘画心得

吾幼而喜画，童年小幅涂鸦，祖父喜之，悬之于壁。及长，画幅渐大，题材渐广，有人物、花卉、翎毛等。唯憾无名师引导，完全靠自学而已。

常独处一室，摒绝凡俗，展玩名画，潜心摹仿，久之，画事大有进展。

曾在一画中题云“尽将名画归眼底，全睹自然入画中”——此可为吾之“豪言壮语”。

某日于旧书摊上，购得《芥子园画谱》全套，细味玩赏，委曲详尽，无体不备，且有画诀注释，标明笔法，以之为师，胜求名流！基于所好，全套临摹，三易盈亏，终获竣事，以此聊补无师之不逮。

及至弱冠入大学，始涉传统文化之理论领域，眼界开阔，认识逐步深入，画事更进一层。

中国画乃国之宝贵文化财富，宛若一巨型列车，沿着浩瀚的时空遂道，穿越，飞驰，永无停止，且不断发展、壮大，驶向一个个辉煌的站台。浩如繁星的文学、艺术翘楚，无不是在历史长河中受到洗礼！无不是继承传统中而得到升华！无不是遵循传统文化而向前驰骋！

吾绘画实乃取乐自娱，自适其志，陶冶性情，养生益世。以画为乐，寓乐于绘事之中；以画为教，寓教于绘事之中；

唐·张彦远曰“夫画者，成教化，助人伦……”曹植曰“……是知存乎鉴戒者图画也！”画作不应只限于画廊、拍卖会，应该“飞入寻常百姓家”！

以继承传统为前提，以“物外自娱”为目的，力求“游于物外”莫要“囿于物内”——为传统所役使，成为传统的奴隶！应是“从无我到有我”，“从拟古到出新”，绘自然之景，“师造化之工”，舒胸中之情，“从心所欲，不逾矩”——孔子之教至矣哉！

最后以我的小诗做结：

八秩回眸书画笔，丹青写得百千奇。
沉浮岁月匆匆去，淡泊情怀默默驰。
且喜今朝能泼墨，为欢明日尚填词。
心源所寄天真如，静以修身只自知。

作者

2009-1-7

师法自然 独成一格

——读西园先生人物画有感

西园先生是一位富于开创精神的艺术家，他将水墨的写意用现实主义的写实在形式上作了浪漫主义的结合，使得他笔下的人物被刻画得真实、深刻、感人，仿佛让我们回到远古，重温一次与诗歌为伴的人类历史。画面上圣贤奇才的传神刻画，俊女猛士的个性描绘，诗书画印的巧妙结合，背景道具的典型撷取，筑构成了一个个恬淡宁静的理想境界，观来让人颇感舒展和惬意，不觉忘掉工作的紧张，忘记工作的劳累和压力，仿佛进入其中与画中人物同呼吸，共命运。

西园先生让他笔下的人物在历史氛围中放达情怀，让运笔、施墨、赋彩在形象塑造中各尽所能，虚实互补、情景相叠、书画并茂、彩墨互映，线面结合、疏密得当。其厚重深邃、其博大精深的作品必将受到世人的尊崇。西园先生的人物画是以“小写意”即“半工半写”“兼工带写”的水墨风格进行创作的。由于兼顾到物态、物形、物色、物性的写实性和笔、墨、色的生动性，兼顾到文人的意趣与个性，欣赏者普遍接受的可能性，西园先生尤重以笔墨质量为标志的经典特征。虽在美学情趣和工致程度上介于意笔与工笔之间，但它和意笔并无严格的分界，只是笔法和主观程度略有差异，故有“大写意”，“小写意”之分。如果说中国人物画是现实与浪漫的结合、主观与客观的统一，那么“大写意”一路更倾向于浪漫，是浪漫中的现实，有自我背后的共性；而“小写意”一路更倾向于写实，是现实中的浪漫，有共性中的自我。这也是他的绘画风格。

今天的事实表明，古今中外的经典作品，不论是哪种语体，既不是“传统”所能完全说明的，也不是“现代”所能完全诠释的，惟有“借古开今”的个性化语言可以为此作出品评。因为“借古”不是“复古”，更不是对传统的照搬；“开今”也不是对传统的摧毁，恰恰是对传统的建设。“借古开今”的真正含义是以现代意识观照传统，为传统开辟新的领域，以创造艺术的新天地。而且我还认为，中国画的伟大传统是开放的，它不只是教会人们模仿，也教会人们创造。

读解西园先生的作品，印证的正是这一点。他是位学养丰富、富有哲思的艺术家和诗词大家。多年来，他“思接千载”的华夏文明，走进古老的传统文化，从一点一滴入手，努力撷取我们民族最闪光耀眼的精神成果，并在获得外来艺术观念和方法的滋养中，在传承的重负和创新的艰难中，促成自己人物画的现代形态和现代语境的建构。概括地说，西园先生的人物画始终贯穿着一个永恒的母题——“弘扬国魂”，多取材于中华历史名杰以及历史故事、神话传说，有着“众里寻她千百度”的寓意，旨在对国魂民魄的张扬与对民族忧患的深沉思索。他画《渔夫吟》中的屈原，傲然挺立于肆虐的狂风之中，倾诉爱国诗人忧国忧民的悲壮情怀；他画水浒英雄的替天行道、除恶扬善，昭示中华民族永远鲜活的正义忠贞和大智大勇；他画各具特色的美女佳人，展示着中国妇女的勤劳勇敢和温柔善良；他画《渔歌图》以暴露百姓的疾苦；他画《观音送子》的大慈大悲和书神《羲之爱鹅》取法自然的一瞬；从《广陵散》的放达，到《苏子问月》的激昂；从《西厢记》的深情到《剑胆琴心》的壮志，西园不放过历史长河中的点滴美好，精心巧构，搜妙创真，力逼经典，幅幅都是诗，幅幅盛满情。他的作品满足了当代人内心久已存在的审美需求，让我们在细细地咀嚼之中深刻体验一个审美过程。作品中的名人佳丽、山川流水、花木鸟禽，在画家独具匠心的意境营造中，弥漫着浓郁的文化气息、自然情怀和浅吟低唱的内在意境。它们在总体上构成了画家作品的精神力量和审美价值取向。以固守文化精神为前提，西园先生坚持以诗、书、画、印的综合性去营构画面，去实现一种精致与典雅，应该是西园先生人物画的显著特色。在他看来，诗、书、曲、印的融合，重要的是传统与文化精神的融合，这样的艺术表现力既具有直观性，又具有暗示性，其作品必然意蕴深广。深究起来，西园笔下的人物总是置于历史的时代氛围之中，以景衬情，以点线、墨色构成，在强调以线造型的韵律节奏、墨色氤氲的层次变化中，融入了书法用笔的美感、题诗的寓意与补充及印章古朴的形式意味，四者整一，浑然化入他的水墨式中，使观者与审美对象融为一体，

这时的水墨人物不仅文化意味深厚，而且具有美感的丰富性和多样综合性。此时，世俗的心灵被意蕴深邃的文化传统与水墨风神所沐浴，更有一种精神的意味、文化渊源的承传及精神家园的含义。显然，这里体现的是画家的文化品位、造型基础、笔墨功力与诗、书、画、印的全面修养，并在此基础上建立起写意泼墨、略施丹彩的水墨文本。从语言形式上看，画家把现代的写实法与传统的写意法、素描的明暗法和传统的虚实法糅合起来，使画面既有真实性及现代感，又有表现性和抒情性。在笔墨技巧上，西园先生更注重从学养上把握笔墨、点线的意趣，用笔施墨具有相当的书写性和相当的力度，或滞涩浑厚，或卷舒流畅，或泼墨与积墨并用，或点、线、面交错使用，亦时见隔断与缺落，有种含蓄的韵律美和丰富的层次感，一点、一线、一墨、一色，无不富有深邃、飘逸、空灵、流动的生命韵律之美。

西园的笔墨语言崇尚传统却不失现代感，以传统见长却不乏创造，重传统学养又具现代人胸襟，因而，他十分看重笔墨意趣给人以视觉的优雅、清逸、淡远的品格，十分强调诗情画意的营造给人以感官享受上的酣畅、适度与联想，这必然是画家感性的张扬，学养的凝聚，是精神的持重、胸襟敞亮的表现。

西园先生的“笔无常法，别出新机”，不在于施耍“特技”，不在于取材的罕见，亦不在于一招一式的新奇变幻，而在于根据不同的题材、内容和情境，寻求不同的表现语言而常变常新。他选定了一个最富史化含量，也最有中国文化意味，又是自己最长于表达的题材，这就是描绘中国历史人物的画卷。无论是屈原报国无门的忧愤，还是李白恃才傲物的放荡，抑或是李清照忧国忧民的哀伤，以至《广陵散》千古绝唱的失传，无一不是中国文人与性格的再现。西园先生以狂草笔意人画写不平，以行书慢拍写浪漫，以篆籀笔法写沉重，以燥墨逆锋写苍辣，以湿笔泼墨写淋漓，以积墨重墨写深厚，以此实现情景交融，笔墨交汇，点线交响，吟唱着一首首荡气回肠的永恒长调。他把中与西、古与今熔铸一炉，把山水花鸟乃至书法与人物集于一身，写实与写意、线描与泼墨、水墨与色彩，恰到好处地并用，画出了智慧、才情与生趣，画出了人情、人生与人格，画出了自己的面貌。他用自己的笔墨，塑造并反映了广博深厚历史背景下的一个又一个典型艺术形象与文人命运，从屈原的叩天问地，到老子的出关云游，从钟馗巡世，到昭君出塞，无一不是他们人生理想与现实强烈矛盾的真实写照。他用浓云密布、天野苍莽、哀鸿遍野和满目荆棘，画了一幅幅读者心底的苍凉；他用“仰天长啸”和“吟罢低眉”的形象写出了千古文人的无奈和困惑；他也用“姹紫嫣红”和“春江花月”的意境，营造人间的仙境和美好。和他的性格迥异，西园是个用绘画张扬艺术主张的人，他惟我独尊的艺术观念一一写在他的画里。

在艺术的领域里，他是一个无所畏惧的人，他的才气、豪气乃至对艺术的真诚，使他拥有自己的领地和无限高远的创造领空。古人说：“是神仙自能拔宅。”西园不是神仙，但他总想“拔宅”。他的令人敬佩之处就在于他从来没有停止过他的探索，并不断以新的笔墨、体裁、境界作为厚礼献给这个世界。因此，我们总能看到他在纤尘不染的心境里执著耕耘的身影。

我感动于西园先生全身心深深浸泡在传统文化之中，感动于他对艺术的执著、对历史的深思、对生活的真诚。

魏俊利

2008.06.02

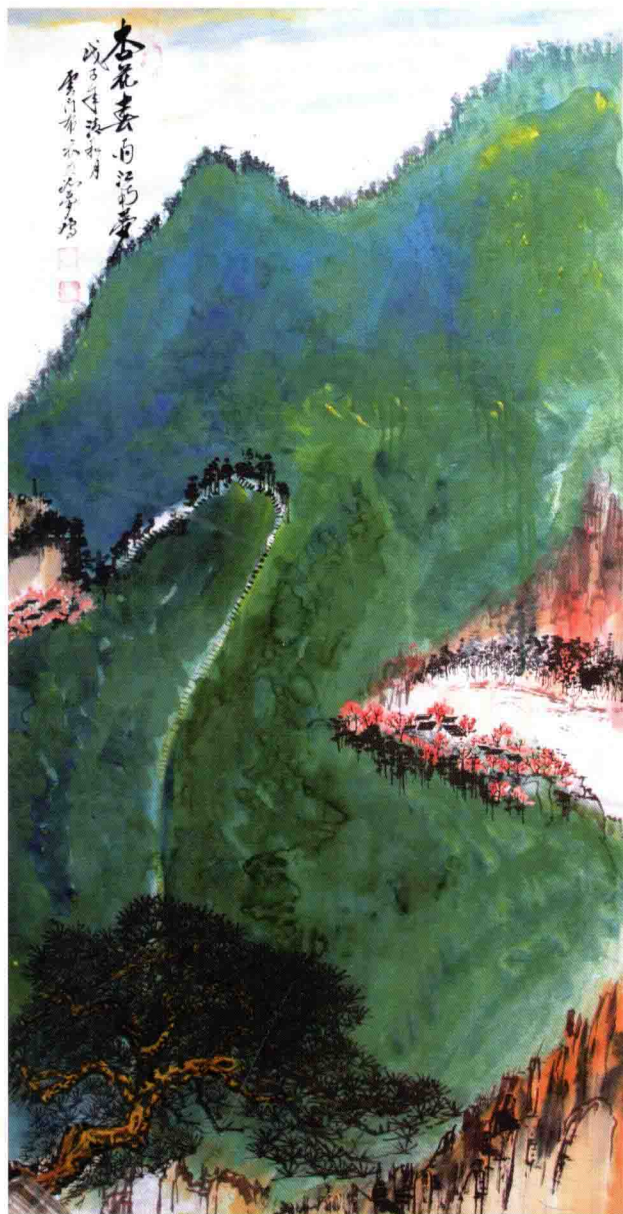
賀辭欲寫嫌筆輕
西風漸消東風升
園中勝景心繪就
兄臺寬懷長者歸
八旬思敏身猶健
穴載神交祝遐齡
大智卓絕詩書函
壽山福海不老松

林世洪詩

贈西園兄大書

仇冰書戊子年於燕京

林世洪贈詩/仇冰書

《杏花春雨江南梦》

《虎丘风光》

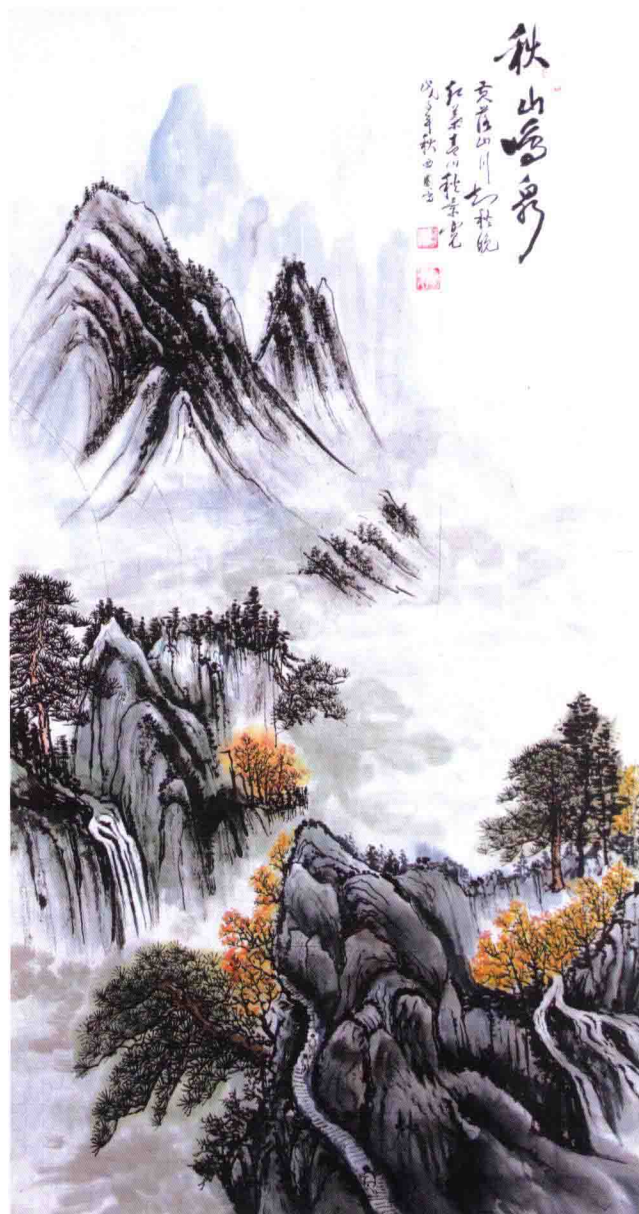
《清江一曲抱春流》

《武夷风光》

《雨里松林》

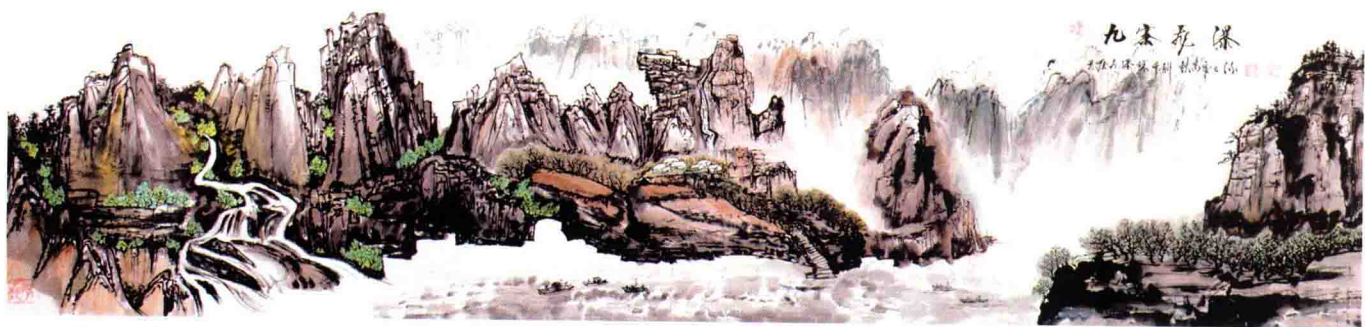
《秋山鸣泉》

《秋江晚眺》

《湘江暮靄》

《九寨飞瀑》

《泰岱松风》

《洞庭初秋》

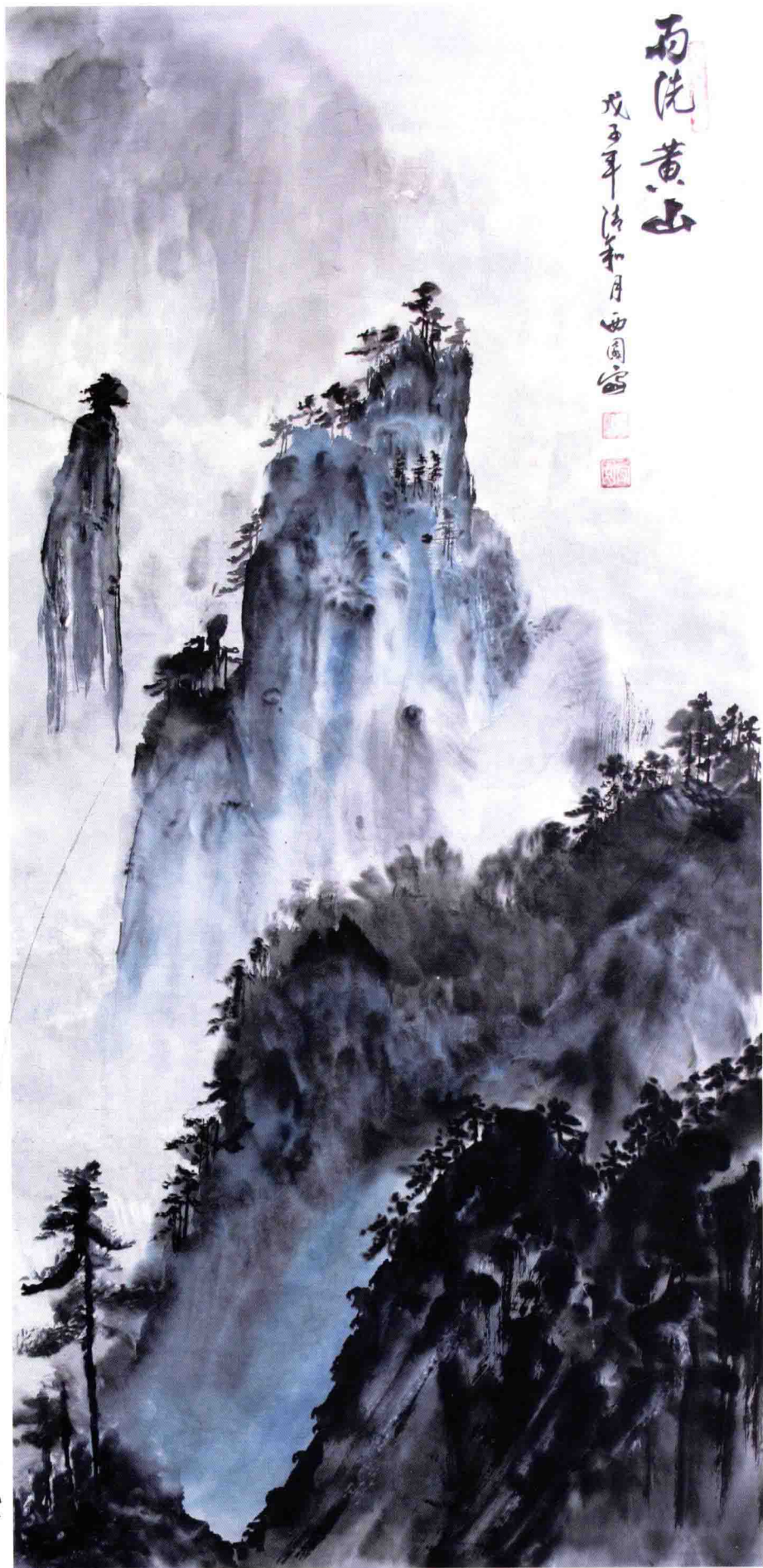

雁荡风光

戊子年秋 西园写

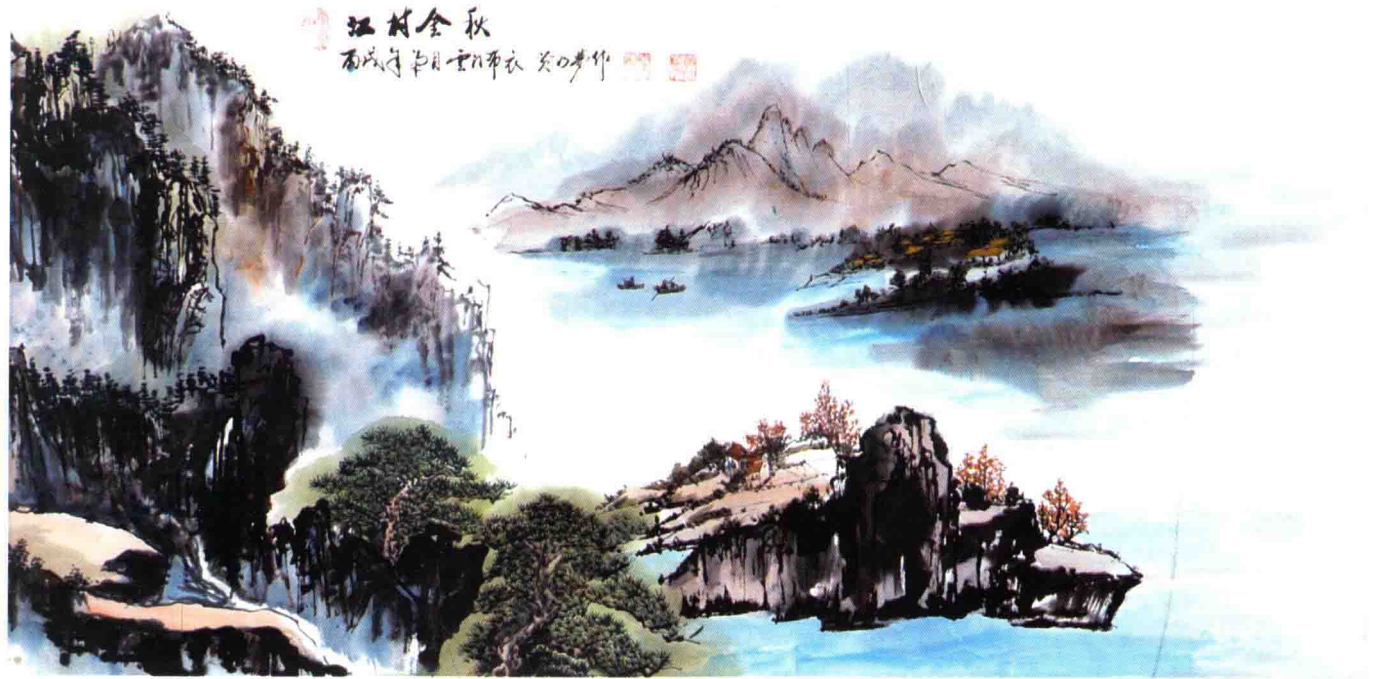
《雁荡风光》

雨洗黄山
戊子年秋月西園寫

《雨洗黄山》

《江村金秋》

《云蒸霞蔚》

《雨里松林》

《丹崖寻幽》

木兰從軍
步里赴戎機
度萬里
丁亥西園寫

《花木兰从军》

西廂記

清江潘郎玉如才庭蕙子雪銷初
風流才子多情不傷新蕭娘一布衣
潘左外史魚西園

《西廂記》