

四川美术学院
学术出版基金资助

周南平 / 著
Zhou Nanping

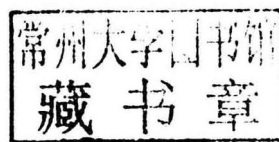
心象 Image in Mind

下卷 · 南平笔谈
Part Two · Nanping Essays

心 象
Image in Mind

下卷 Part Two
南平笔谈
Nanping Essays

周南平 / 著
Zhou Nanping

目 录

Contents

序 The preface

一个理想主义者的艺术随笔 / 9

文 / 林木

Art Essays of an Idealist / 13

by Lin Mu

自序 The Author's Preface

笔谈 Essays

因视而觉，因感而觉 / 25

心与象随 / 35

环形空间 / 61

画与品 / 99

对 话 / 125

杂 说 / 139

诸子归来 / 161

附录 Appendices

周南平艺术历程 / 187

The Development of Zhou Nanping's Art

心 象
Image in Mind

下卷 Part Two
南平笔谈
Nanping Essays

周南平 / 著
Zhou Nanping

随笔也是画画。画画也是随笔。

写写画画，画画写写，

极性之娱，信可乐也。

目 录

Contents

序 The preface

一个理想主义者的艺术随笔 / 9

文 / 林木

Art Essays of an Idealist / 13

by Lin Mu

自序 The Author's Preface

笔谈 Essays

因视而觉，因感而觉 / 25

心与象随 / 35

环形空间 / 61

画与品 / 99

对 话 / 125

杂 说 / 139

诸子归来 / 161

附录 Appendices

周南平艺术历程 / 187

The Development of Zhou Nanping's Art

序

The preface

一个理想主义者的艺术随笔

文 / 林木

周南平是我最喜欢与其聊天的艺术家。周南平读过很多书，他绝对是他所在的美术学院里家中藏书最多读书也最多的画家。他的思维很活跃，因为喜欢看书，又喜欢思考，再加上几十年来的专业画家身份，知识结构与画家不同，与理论家也不同，说出话来与人总是不一样，许多时候还多几分国人少有的机智与幽默。论起艺术来，这位喜欢艺术史艺术理论的画家，让我这位专业理论家都有不少开眼长知识的地方。互相聊天，观点不时有些碰撞，难免有些火花。有时候聊得有感觉时，我就请南平把他的一些独到别致的观点记下来，不然过后会忘的。有时候，一些相对成形的思考他还会用他几十年来没间断过的书法写下来。我想，这倒是个好形式。自己的理论、观点、论述，又自己记录写成书法作品，其实再配上自己的水墨画和自己的篆刻印章的话，就堪称“文书画印”之全才了（诗，南平倒不做）。遇到南平有这种综合性作品时，我就向一些专业杂志报纸去推荐。我又建议南平把这些文字汇总出集子，以让朋友们对他的奇特别致的想法也能有分享。于是就有了这本集子。故这本集子不是专门的理论著述，而是较为自由的随笔。甚至也不只是艺术随笔，尽管其中有不少作画的心得，但还有许多哲理的思考，人生的感悟，以及教书几十年的教学体会，综而论之，可称艺术人生的随笔。

南平的随笔随心所欲，自由自在，他自称“心象”，其实是典型的中国古代文人笔记体的随笔文体。他把这上千段的文字大致分成了《感觉与表现》《画与品》《诸子归来》三个大类别。

《感觉与表现》是南平从一个资深艺术家的角度谈如何感受现实，如何因此“感”而后“觉”，因“觉”而后“象”。从中涉及老子的恍惚，涉及“写意”，涉及“以手运心”之“心象”与“意象”。其中许多观点很有意思：如“感觉是一种物我相融、物我共存的依恋，是空明的外化，感觉的过程充满灵光。不要在感觉中思考，思考会让灵光消失，更会使你在落墨之后怀疑感觉的真实，执迷于认知的结果”。此为警惕理性对感觉的干扰。但又有对感性经验的警惕。如“一个画家如果完全凭着经验，他失去的将是最可贵的临时感悟，而这临时所得才是艺术作品的真正价值”。瞬时的感悟往往是艺术的生命与灵魂，也是艺术个性与独特性的基础。这些观点，理论家就不一定写得出来。南平对“觉”的认识很特别，有自觉、他觉、觉他之分。如“觉者之觉，写成经典，意在觉他，而不在故事；视觉之觉，贵在因视而觉，归于本真，而不拘表象，这是画之因果，也是他觉、自觉、觉他的完美过程”。……仅此几例，南平论画之独特性可以想见。南平作为画家，其创作感受更有独到。“有时候会觉得一张白纸美妙绝伦，感到在上面要画出比它本身更好看的画简直就是妄想，好几天不敢动笔，像是害怕冲撞了神灵似的，可能是我与空白相识了。望着空白等待灵光期待着画布上的无中生有，渐渐地，那些曾经打动过我的景象便恍兮惚兮地‘映象’在空白的画布或宣纸上，于是一些惚兮恍兮的形象就慢慢呈现出来。因物而觉象，因象而得意，因有而悟空，大有也。”此知觉感悟而至表现的过程，就十分真切具体了。论家论艺，从论到论，以玄对玄；南平论艺，从直觉感悟而到理论，以觉达艺。这是南平论艺的独特处。

第二部分《画与品》。在南平看来，“因性而画，因性而赏，画如其人，品如其人，仍然是而且永远是作画与鉴赏的要旨”。这点他遵循的是古人的教导。但亦有其自身的理解。如前一部分中心词是“觉”，第二部分中心词可为“性”。南平把古人之品性修为看成是艺术的根基，是达到神圣之美的基础和途径。如他看来，真、善、美这三个字真是太妙了！“真”和“善”是方法，“美”才是目的，是结果，是“佛”的境界。这显然是典型的艺术家的审美观。美是佛的境界，这对艺术家来说当然是对的。这构成了周南平与其他艺术家的一个很大的区别。他把自身的修为看得极重。“功夫不是为了打人，画画不是为了艺术，做任何事情都不是为了事情本身，而是一种人生的修行，最终是为了自我的完善。只是偶然的机缘使我们选择了一种自认为合适的方法而已。”这又比较完整地表现在他对佛学“信戒定慧”的笃信上。“宁静致远”“澄怀观道”，困难的不是观

本身就存在的道，而是澄净我们的心怀。在由“戒”的路径进入“定”之后，我们的眼、耳、鼻、舌、身、意就会达到六根清净的境界。老子说“致虚极，守静笃，万物并作，吾以复观”，这时宁静致远、澄怀观道对我们已经不再是可望而不可即的境界了。“以画入静以画养静以画体静，所以我画画主要是供养自己，如果观者亦受此供养，则善莫大焉。”以艺术供养自己，此论堪称以艺养性之警句！南平论画论品已在“信戒定慧”的宗教意味中进入宗教的层次。这让我想到蔡元培20世纪初倡以美育代宗教。是以现代形态的“美育”精神取代在当时被视为有违“科学”的宗教精神。而南平此处，则有融合艺术与宗教精神为一体的倾向。这或许是周南平本随笔中最有意思的部分。南平平时虽嬉笑幽默，然律己处颇多，平和虚静，慎独慎微，视艺术为修行，是艺术家中少见之人。其论称：“在自然中感受到了安静。因为自然太伟大了，伟大常常会让人有谦卑感，有了谦卑感神就近了，纠结就远了。画出来的风景就有神性了。”风景中有神性，这似乎让我们又回到刘宋时期宗炳论画山水时强调的“圣人含道映物，贤者澄怀味像”的神性圣性境界，难怪南平喜画山水。

而真要回到艺术的人生的神性圣性境界，则必须修炼人本身。这就是本随笔中的第三部分《诸子归来》。只有从先秦诸子先贤处获大彻大悟，方有神人相通。此部分开篇即“道不远人”。读南平随笔至此，颇为感慨。这是位身体力行的实践者。如其“读到中庸第十章，感到备受鼓舞。子曰：‘素隐行怪，后世有述焉，吾弗为之矣，君子遵道而行，半途而废，吾弗能已矣。君子依乎中庸，逐世不见知而不悔，唯圣者能之。’……我非圣者可能也谈不上夫子所谓君子，但在当下，坚持自我对圣训的一些尚属肤浅的理解是非常重要的，起码我在努力学习做一个基本合格的好人”。接受圣训，自然成器。此之方谓“道不远人”。老子说：“道生之，德畜之，物形之，势成之。”（老子《道德经》）是对大器形成的伟大至极的论述。做事作人尽皆如此，前三者是修为，也是过程，而第四句则是缘，成之随缘，乃自然而然，上成之成。故有德者皆循生活之常尚劳动之美，言行即是禅境。知此者更近乎平易更近乎日常，通达之谓也。故曰理得而心安也。在言及子思之论“诚则形，形则著，著则明，明则动，动则变，变则化，唯天下至诚能化”（《中庸》）时称，“感谢子思，使我明白了以往的过失，我不应该急于求成地表达简单的所谓由表及里的‘性’，性是灵的载体，只有心才能与灵相通，而心，在不诚的情况下，似乎并不对其主人开放。

关于变化，我也有了更深的理解”，南平对自己的修为与向先秦诸子的学习，可谓是虔诚之至。以如此诚心圣心在日常生活中律己，这在当今社会中已是极为罕见。以此观之，南平的理想主义特色好难得。故此章中心词可为一“诚”字。

南平随笔，涉及艺术、人生、哲理、生活方方面面，我择其中心线索，梳理其逻辑关系，以“觉”“性”“诚”三字以概之。读南平随笔，得认真思考，因其许多随笔，多为其人生思考，或读书心得，其书又多为中国古代经典，其中之思考，多三思而得，故读者读之亦不可一蹴而就。同时读南平论理，不可以学问家之角度定之。他信手拈来，随感而发，亦非学问家之考证严苛，倒处处有其艺术家之机智圆满随性与生动。其随笔因此而处处有意外之趣。

2017年5月11日成都东山居竹斋

林木 中国美术家协会理论委员会委员，国家近现代美术研究中心专家委员，第十一、十二届全国美展评委。

Art Essays of an Idealist

by Lin Mu

Zhou Nanping is my favorite artist that I enjoy talking to. He is a well-read artist and definitely has the most book collection and has read the most books in his academy of fine arts. Nanping has an active mind. As a professional artist for decades, his knowledge structure is different from other artists or theorists as he reads and thinks a lot. Also, his way of talking is witty and humorous most times, which is rare in China. When it comes to art, Nanping is an art history and theory lover, but his viewpoints often impress me, a specialized theorist. We always share different opinions and there will always be sparks. When we had good discussions, I would ask Nanping to note down some of the unique and original views in case we forget. Sometimes, he would even write down some of the solid remarks with Chinese calligraphy, which he's been practicing for decades. I take it as a great way of making notes. If Nanping puts those calligraphy remarks with his own brush painting and seal, it would be a perfect combination. Whenever Nanping has comprehensive works like this, I would always recommend them to specialized magazines and newspapers. I also encouraged Nanping to make a collection of these works to share his original thoughts. So here it is. This collection is not a professional theory book, but more of a free essay. It contains more than painting skills, but also life philosophy and decades of teaching understanding. In general, it might