

古松高天三尺三中秀，仙住誰是三根人。
時仙人以是至其然半其不然，半余半時疑之也。

丁巳年夏
王國華題

中国近现代名家画集

陈 玉 圃

人民美术出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代名家画集·陈玉圃 / 陈玉圃绘. -- 北京:
人民美术出版社, 2017.9
ISBN 978-7-102-07760-4

I. ①中… II. ①陈… III. ①绘画—作品综合集—
中国—近现代②中国画—作品集—中国—现代 IV.
①J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第210275号

中国近现代名家画集 ZHONGGUO JINXIANDAI MINGJIA HUAJI

陈玉圃

CHÉN YÙPǔ

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

责任编辑 张 舒 李宏禹

责任校对 魏雅娟

责任印制 刘 穆

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年9月 第1版 第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/8

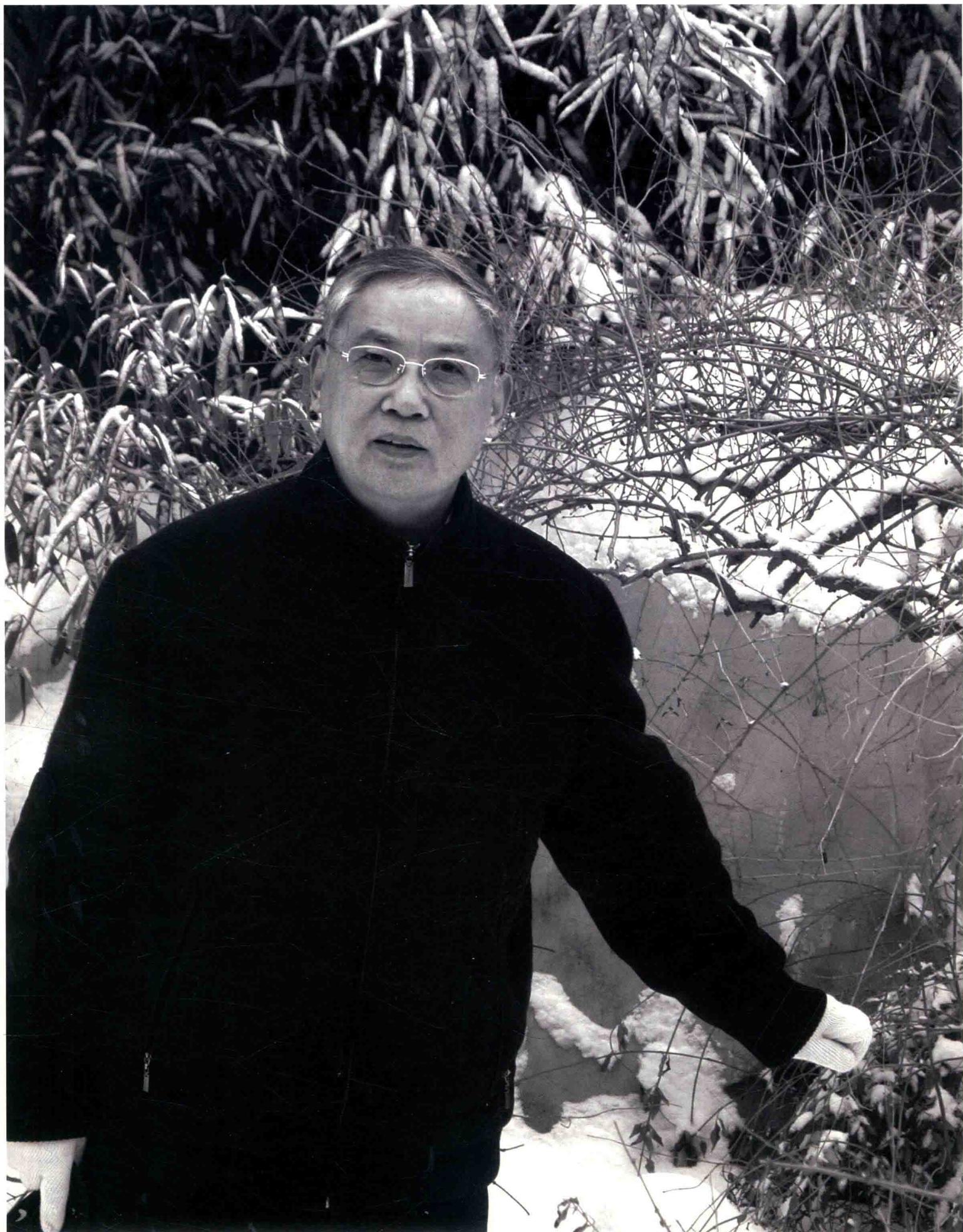
印 张: 27

ISBN 978-7-102-07760-4

定 价: 380.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版 权 所 有 翻 印 必 究

陈玉圃

目 录

序一	范曾	1	
序二	吴悦石	3	
自序	陈玉圃	5	
仿宋人寒林图	1965年	135cm×67cm	11
临大涤子	1966年	118cm×45cm	12
岱宗山后印象	1970年	40cm×33cm	13
仿杨之光先生《独舞》	1977年	68cm×45cm	14
相马图	1983年	45cm×68cm	15
破霄飞去	1989年	117cm×39cm	16
净境图	1991年	85cm×153cm	17
红树几何染落霞	1992年	150cm×47cm	18
自作新词韵最娇	1993年	137cm×35cm	19
幽谷访道图	1996年	135cm×68cm	20
山静居图	1996年	135cm×68cm	21
山水四条屏	1997年	127cm×39cm×4	22
栖凤图	1996年	124cm×40cm	24
仙人对弈图	1999年	68cm×145cm	25
瓶花	1999年	68cm×45cm	26
水禽	1999年	68cm×53cm	27
月上云谷寺(局部)			28
月上云谷寺	2001年	180cm×96cm	29
晓风漫卷岭头云	2002年	96cm×178cm	30
日上三竿睡犹酣	2002年	68cm×68cm	32
铁拐仙人图	2002年	44cm×60cm	33
棹歌江上不扬波	2002年	68cm×68cm	34
家居去路迷	2002年	97cm×45cm	35
溪山清远图	2003年	68cm×135cm	36
秋云起兮	2003年	68cm×68cm	38

王安石诗意图	2004年	39cm×39cm	39
澄江如练图	2004年	85cm×180cm	40
柴门远闹市	2004年	34cm×50cm	42
五月梅花不入时	2004年	40cm×62cm	43
其乐融融	2004年	40cm×62cm	44
只恐双溪舴艋舟	2005年	39cm×39cm	45
看山图	2005年	68cm×135cm	46
持香草	2005年	40cm×62cm	48
无垢尊者	2006年	50cm×68cm	49
数株歪歪倒倒树	2006年	直径34cm	50
云外仙山八万寻	2005年	53cm×45cm	51
秋水	2007年	50cm×50cm	52
劝君莫打枝头鸟	2007年	60cm×48cm	53
高隐之图	2009年	178cm×90cm	54
梵唱观心	2009年	135cm×68cm	55
春山唯一室	2010年	39cm×39cm	56
峡山地胜安禅处	2010年	39cm×39cm	57
尝羡神仙乐	2010年	85cm×150cm	58
仿八大山人	2010年	69cm×54cm	60
雁山之雨	2010年	135cm×68cm	61
陈继儒语意	2010年	23cm×46cm	62
好弹无弦琴	2010年	23cm×46cm	62
曾共稼穡	2011年	68cm×45cm	63
谁家岭上结木楼(局部)			64
谁家岭上结木楼	2011年	135cm×68cm	65
仿李方膺《游鱼图》	2011年	69cm×138cm	66
长寿富贵	2011年	180cm×96cm	68
穿鱼图	2011年	90cm×48cm	69
大富贵图	2011年	61cm×247cm	70

黄龙三关	2011年	135cm×68cm	72
三亚记游	2012年	50cm×50cm	73
问道牛郎织女家	2012年	120cm×34cm	74
仙山论道图	2012年	120cm×34cm	75
云在青天月在瓶	2012年	直径45cm	76
西风瑟瑟	2012年	直径45cm	77
盘古开天地	2012年	直径45cm	78
乱峰含云气	2012年	直径45cm	79
仙人洞府图	2012年	144.5cm×365cm	80
瀚海孤帆之图	2012年	68cm×45cm	82
桂林独秀峰	2012年	68cm×45cm	83
院内玉簪	2012年	36cm×138cm	84
疏影	2012年	69cm×45cm	86
富贵高寿	2012年	135cm×68cm	87
梅兰竹菊四条屏	2012年	95cm×34cm×4	88
面壁达摩	2012年	68cm×45cm	90
降毒龙尊者	2012年	68cm×45cm	91
雷音尊者	2012年	68cm×45cm	92
水月观音	2012年	90cm×48cm	93
云龙图	2012年	68cm×45cm	94
看山之图	2012年	138cm×69cm	95
静坐观心 真妄毕现	2013年	33cm×89cm	96
位盛危至 德高谤兴	2013年	33cm×89cm	96
放下屠刀 立地成佛	2013年	33cm×89cm	97
不夸妍洁 谁能丑污	2013年	33cm×89cm	97
君子魂	2013年	90cm×48cm	98
结宇空山岁月嗟	2013年	135cm×68cm	99
梵唱观心欲如何	2014年	48cm×180cm	100
扁舟江上可揽云	2014年	48cm×90cm	102
岭上多白云	2014年	34cm×137cm	104

流莺说法更无疑	2014年	69cm×45cm	106
老来远尘世	2014年	69cm×45cm	107
清江揽胜	2014年	34.5cm×138cm	108
溪山清远	2014年	68cm×68cm	110
云亭联诗	2014年	68cm×68cm	111
平野望远	2014年	69cm×35cm	112
闲坐听龙吟	2014年	69cm×35cm	113
山居	2014年	48cm×90cm	114
云外风光绝世尘	2014年	70cm×138cm	116
湖光潋滟一帆斜	2014年	70cm×45cm	118
烟峦看有无	2014年	71cm×46cm	119
家在白云里	2014年	90cm×48cm	120
槛外青山云里庐	2014年	69cm×45cm	121
静江图	2014年	70cm×138cm	122
溪山读书图	2014年	36cm×366cm	125
花鸟长卷	2014年	38cm×624cm	130
花鸟长卷(局部之一)			130
花鸟长卷(局部之二)			130
兰竹双清	2014年	69cm×45cm	132
幽兰	2014年	69cm×45cm	133
幽禽	2014年	69cm×45cm	134
高秋图	2014年	69cm×45cm	135
是何鸟也	2014年	69cm×45cm	136
水禽	2014年	69cm×45cm	137
金刚鹦鹉图	2014年	69cm×45cm	138
珍禽图	2014年	70cm×46cm	139
漾漾游鱼	2014年	69cm×47cm	140
双寿之图	2014年	69cm×45cm	141
竹石图	2014年	68cm×135cm	142
共沐椰风	2014年	90cm×48cm	144

开心尊者	2014年	90cm×48cm	145
延命观音	2014年	90cm×48cm	146
铁拐仙人	2014年	69cm×45cm	147
松下问童子	2015年	124cm×246cm	148
无弦琴更好	2015年	90cm×48cm	150
山上白云多	2015年	90cm×48cm	151
渡上雨窗	2015年	68cm×136cm	152
仙山论道图	2015年	90cm×48cm	154
轻阴竹树野人家	2015年	135cm×68cm	155
舍南舍北皆春水	2015年	34cm×137cm	156
一脉流泉听梵音	2015年	135cm×68cm	158
时有知音两三弦	2015年	68cm×135cm	159
一脉流泉泻百虹	2015年	75cm×174cm	160
山静居图	2015年	96cm×48cm	162
大音希声	2015年	90cm×48cm	163
幽情不舍漓江岸	2015年	48cm×180cm	164
纵横一川水	2015年	137cm×68cm	166
去到仙山第几峰	2015年	136cm×68cm	167
疏树平峦	2015年	48cm×180cm	168
抚古松而盘桓	2015年	75cm×180cm	170
策扶老以流憩	2015年	97cm×180cm	172
座下拥白云	2015年	135cm×68cm	173
山水四条屏	2015年	100cm×34cm×4	174

平湖一望	2015年	48cm×180cm	176
书 香	2015年	90cm×48cm	178
兰蕙齐芳	2015年	90cm×48cm	179
莫轻折 上有刺	2015年	90cm×48cm	180
净 莲	2015年	90cm×48cm	181
乐志逍遙	2015年	96cm×180cm	182
芙蓉鸳鸯	2015年	90cm×48cm	183
长眉罗汉之图	2015年	90cm×48cm	184
功德相尊者	2016年	90cm×48cm	185
粉晕胭脂和雨俏	2016年	34cm×240cm	186
谁家筑屋白云边	2016年	100cm×248cm	188
书趣诗情写烟峦	2016年	120cm×300cm	190
吴哥写生之一	2016年	直径33cm	192
吴哥写生之二	2016年	直径33cm	193
罗汉册·花王尊者	2016年	38cm×51cm	194
罗汉册·降龙尊者	2016年	38cm×51cm	195
罗汉册·悲心可化凶顽	2016年	38cm×51cm	196
罗汉册·大忍尊者造像	2016年	38cm×51cm	197
世尊释迦佛祖初转法轮图	2016年	127cm×248cm	198
陈玉圃常用印章			200
陈玉圃艺术年表			202

序一

范曾

丁丑之冬，余初识陈玉圃先生于津门，蔼然君子，简朴其貌，谨行寡言，而又妙悟释迦、精研庄骚，信为自守奇士。及览其所作，则笔墨恢宏博大，愕然有不可侵凌之气，而风笔婉转处又足征文士敏思，诗人怀抱。余肃然而敬，乃愿与谈艺论道。

陈公于元倪迂、黄鹤山樵，明末清初石涛、髡残，情有所钟，兼之先生足迹遍到山河，高韵所至，往往笔含氤氲，神会大化，真所谓漫将一砚梨花雨，泼湿黄山几段云，卧游其山川林莽，飘然迷不知所向，世人宝之，有由然也。

天下滔滔，画坛以“文人”相鼓吹者蝉噪蛙鸣，而所谓“文人画”竟以破败混浊为追逐，遂使传统文人画清新俊逸之气扫荡殆尽，似此以往，则大雅不作，芳草化为萧艾，“岂其有他故兮，莫好修之害也”，可兴浩叹。所谓文人画者，必具文人之识见，文人之襟抱，文人之情趣，惟博学典雅，内质卓绝者堪任。以此量陈玉圃先生，则风云中巍然独立，是其人矣。

闻先生画集将付剞劂，庆幸何似，情不能禁，书此志欣。

序二

吴 悅 石

我与玉圃兄乃好友也，志趣相投。有时相聚，除书画之外，无所不谈。2009年荣宝斋出版《陈玉圃画谱》，余曾为之作序。日月如梭，至今九年矣。前数日玉圃兄来访，言将集其平生所作近二百件结集刊行，忝列人美“近现代名家”之列。日月光昭，实至名归也。

玉圃兄工诗善书，画坛之名宿，山东历城人。少年时师从名家黑伯龙、陈维信二先生研习“六法”，始知纵观传世名迹，追模先贤遗意，是以得画法正脉，浸习日久，终获正道之成就。究起所成，余知也浅，且试述如左，以求教于高明。

玉圃兄儒雅襟抱，极重诗文，每作必题，题必有意，意在趣间，趣生而志得。名教之正，老庄之谐并出笔下，慧言与智机相成，道心与器识遂生，可谓行文如流水，诗词多本心。

玉圃兄作画喜用长锋健颖，拖泥带水、跌宕纵横。挥毫之时，笔随气运，气随笔生，笔生则势成，势成则韵远。此时已不辨浓淡焦湿，更弗论正侧顺逆，运腕之妙存乎一心而已！此乃玉圃兄作画之大略。

余喜其用笔有疏松灵变之度，瘦劲峭拔之神，古逸高迈之心，纵横涂抹之妙。当其笔画入纸，如刀入木，无论正侧，险绝之势已成。唯信笔直扫之际，险象环生，使观者屏息，是莫敢端倪者也。然其能举重若轻，化险为夷，险中求平，故平中寓奇，令人叫绝！

玉圃兄用墨空澄淡远，韵味冲和。其心无挂碍，故得其清。以其清故，墨韵之变方能起于微妙，微妙之中是其心迹。然墨借水之功，行水墨之幻化。水借心之施，方呈无穷之变相。笔者心也，墨者亦心也，修养之法了然于胸，运用之妙自有其由，此是法，亦是理。理法虽殊其行一也。

余观玉圃兄之画境，清奇野逸，空灵淡远，人语相闻，格高趣古。是心有所属、境由心生者。庄子云：忘筌得鱼，始可言道。至道无难，唯嫌拣择（禅宗三祖《信心铭》）；若欲成佛，莫染一物；取一法不成佛，舍一法不成佛。玉圃兄乃三宝弟子，饱学之士，每日静坐止观，养心益神，至此则壮怀不已，行迹遍于天下，胸襟眼界自是不同。其有题画一则，余深以然：“大乘道不离世间，作画亦如是，倘得隐逸之趣，虽美未能尽善也。若艳而不俗，逸而不僻，乃大德隐于闹市，尤难能可贵者。”于今能不油、不滑、不垢、不

寒、不标榜、不造作、不涂脂抹粉、不搔首弄姿，是所谓“佛知因客相，起欲为自然”（《大哀经》卷四）。摄心还念，唯道集虚。此乃余为之击节之故也！

当陈玉圃画集出版之际，余仅以笔墨与境界简述其一斑，盖不能得其全豹。唯愿与同好者一方便法门。然此惠及同好之举当如祖偈：“吾本来兹土，传法救迷情。一花开五叶，结果自然成。”

2017年6月23日

自序

陈玉圃

庚辰之春，蒙冯雷君见赏，谋为拙画编是集，并嘱自序，事出意外，甚感惶恐。

据所知，以往欲结集者，多请德高望重者为之序，乃因己人微言轻、不足以立画立言也。圃亦未能免乎俗。

而冯君却认为：所谓序者，无非是提纲挈领，指陈利害而已，而设使名人碍于情面，过誉失实，君子情何以堪？若画家笔精墨妙，立品高逸，虽请不到名人作序，自当有具慧眼者识之，复何害焉？一部画集但以其画作面对世人，坦荡荡褒贬由之可也。

之后静思，圃汲汲于画事数十春秋，曲折艰辛，老大无成，深感愧前贤，实在无一画、一能可以自诩者！是以濡毫迟迟，不禁汗颜。然箭在弦上，不得不发，窃思圃虽愚鲁，却仍蒙冥冥之佑护，每使在危难时路转峰回，绝处逢生。其间经历虽无可自诩，岂无一时一事之堪忆？于是搜肠刮肚，唯得三事：

一曰：椿庭佑祐

先父兴隆公善良耿直，不苟言笑，所谓“望之俨然，即之也温”。据说祖父家业殷实，伯父们中亦颇有几个秀才名闻乡里。先父六岁时家道中落，祖母病逝，相继祖父亦病逝。不幸幼年失怙，无力求学，遂作一世农耕。长期贫困生活及病痛折磨，先父性格颇有些急躁易怒，然对我却惟慈惟悯，宠爱有加。故我少时，虽家境贫寒，一饱无时，但在父母兄弟亲情中，亦堪称童年温馨。我天性爱画，到处涂抹，甚至因画废学。奇怪的是先父从不责怪我，他认为：画是一门很好的手艺，若能学好画，做一个本分的手艺人有何不可？兄长们生怕我因画误学，对先父很有些看法，但先父不为所动，一如既往地鼓励我画画。直到我初中毕业时真正是因画误了学，而先父宠我却依然如故。此似冥冥中使先父佑我也！设使先父不喜我作画，也许我很早就废画他图了！后来“文革”期间，家庭屡遭变故，而我在经济、政治的双重压力下，依然坚持绘画艺术学习和创作，其实多半出于对先父之回报，我决心要画出个眉目来，以证实先父对我的宠爱正确无误。

遗憾的是，1976年秋，就在我应聘任教曲阜师范学院艺术系的前一天，先父竟与世长辞！先父生前居然没有一天为我的少许幸运得舒眉曲，而在我刚要迈出家门时，他却永远地离去了！是日风雷交加，大雨如

之后，我才算是真正找到了中国画艺术的正门，开始知道绘画有所谓笔墨、气韵，有所谓文野雅俗之别，还有什么刻、率、马、夏，四、王、吴、恽……懂得了文学书法之于绘画的重要性，尤其是黑先生“写”的艺术主张影响了我近四十年之艺术道路乃至绘画风格之演化。“文革”期间，恩师陈维信又分给我当时的山东青年人物画家李兆彩、吴泽浩、朱学达诸师学习人物画。之后，还认识了张一民先生及日后好友张宝珠、刘庚鲁等。这些老师和朋友都在我最困难的时候向我伸出过援助之手。还记得张一民先生为调我《山东文艺》搞创作竟和我当时公社的领导争地的情景，至今仍感慨不已！我仅仅是个毫无反抗能力的弱者，何苦来哉！经过无数次的失望，终因上层领导的认可而开启了绿灯。1976年秋天，我认为民身份应聘任教曲阜师范大学美术系，第一次登上了大学讲台。之后不久，又考取了西北艺术学院黄胄峰教授的中国画研究生。我终于撕毁了“文革”中农村户口对我的种种束缚，正式走进了专业绘画艺术的殿堂。当时曾有几家报纸、杂志采访我，有的要给我写报告文学。在他们看来，一个原本只有初中文化程度的农民，居然靠自学而执教高学历和考取研究生，实在是闻所未闻。对于这些，我却哑口无言了。因为在我看来，这其实并不是我个人有什么能力，只是运气好些罢了，假若没有三中全会，没有恢复高考，没有光大钟爱、恩师指

1961年，我曾满怀希望地报考当时期的浙江美术学院附中，然而当面试毫不允许我报考。那时我的中等专业学校，那是我曲折人生的第一步。之后我在本校做一名民办小学教员，教“上中下”，儿童画的中等专业学校，这是我对黄先生的感激之情实在难以言表，黄先生应该算是我的第一位恩师。在黄先生的指导下，我开始接触国画、水彩画、素描等艺术形式。这是一切，现在想来颇感荒唐、可怕，这是因为对这份决心产生怀疑。说来也巧，正当我最需要老师指导的时候，我竟然十分离奇地拜在了当时山东艺术专科学校（现山东艺术学院）教授、著名山水画家黑伯龙先生门下！这次巧遇，乃是我在人生旅途的一次重大转折。我所学的教材，据考证曾是宋代大词人辛弃疾的诗作。高省城济南很远，每次进城乘火车往返都要步行20公里。那是1962年夏天的星期天，我和我的朋友决定去济南买些纸笔，在东关长盛街的那一边，忽然有位老先生喊我：“小孩，小孩！”之后他穿过马路来到我身边问：“买纸干什么？”态度十分温厚可亲。“画画。”我说。“画什么画？”“国画。”“我现在也在画画国画，家离此不远，你愿意来我家看看吗？”老人笑着问。老人姓黄名艺章，是当时南京艺术学院美术系的讲师，从事油画和雕塑教学。黄先生家里挂满了画，大多是油画、水彩画，也有先生画的国画。可是我不喜欢国画，从事情国画和雕塑教学。黄先生回济南又捎信给我拜见了另一位恩师、著名山水画家陈维信先生。那年我刚满16岁。此事真使黄先生助我一臂之力！设使没这偶然机遇，得道热忱心肠的黄先生，一个农村穷孩子又怎么可能拜到黄先生、真要使黄先生助我一臂之力呢？我对黄先生的感激之情实在难以言表，黄先生应该算是我的第一位恩师。

二曰：得遇名师。

注。我悲痛欲绝，一时间撕心裂肺，将当时自己所喜爱的作品全部投入父亲墓中！直到第二年冬天，我因“四五运动”牵连遭冤狱时，心中悲愤才渐渐缓解。我想，幸亏先父没有看到我遭冤狱的情境，不然他会更加伤心和不安！父亲作为一个普通农民，既没文化又没权势，但他却以惟慈惟刚的爱，成全了儿子追求绘画艺术的夙愿。我庆幸有这么好的父亲，这是上天对我的恩惠！

教、朋友帮助，尤其值得一提的是我爱人，她在我最困难的时候下嫁给我，替我孝敬双亲，抚养幼子，历尽艰辛，给我以莫大的精神支持……如果没有这些，我什么也做不到！我所取得的少许成功，不过是父兄师友妻儿共同创造的结果，尽管这些至今也欠完美，但却凝结着父兄师友的爱，我真诚地感谢他们，感谢命运赐予我的恩惠！

曲折艰辛的生活经历，使我很早就对老庄之学产生了兴趣，非常欣赏庄子所谓“至人无己，神人无功，圣人无名”淡然无为、任运自然的思想。表现在绘画艺术上则是“画史解衣般礴”洒脱、自由、不事雕饰的非功利性艺术娱乐行为，是以在很早以前便提出“画道无为”的艺术观。但当我研究生毕业留广西艺术学院任教以后，面对功利性的画坛现实，不禁迷茫彷徨而进退失据！其间我也曾很长一段时间去追逐参展、获奖，甚至在日本、新加坡、马来西亚、瑞典等地举办个人画展或讲学，也曾得过一些不大不小的奖项。这些给我带来过荣誉和利益。但与此同时，我发现我艺术的率意和真诚却在悄然隐退，这是因为我个人的艺术追求与时尚的画坛竞逐实在是背道而驰。然而在名利面前我必须做出选择，要么牺牲自己艺术的真诚，去“随其流扬其波”；要么就尊重自己的艺术个性，那就必须甘守寂寞。尤其是“’85思潮”之后，在绘画上我深深地陷入矛盾与痛苦中，我的“画道无为”的艺术观遇到了严重的挑战。

就在我最需要帮助的时候，90年代初，我幸运地找到了佛文化。佛学中的“四圣谛”“十二缘起”“五蕴皆空”的思想，使我懂得了运用第三只眼睛观照世间万象。是圆融无碍的佛文化使我包括我的绘画艺术同时得到了解脱。从佛学的观点看，人之所以有烦恼是因为有“物欲”。“物欲”越大，烦恼越深，要想从烦恼中解脱出来，那就要舍弃，或者至少要节制物欲。况且诸法无常，不仅名利，甚至生命都不过是虚妄不实的幻象，追逐它又有什么意思？于是，我选择了甘守寂寞之道，从而使“画道无为”的艺术观找到了凭借。另外，《金刚经》中的“凡一切相皆是虚妄”“心即是佛”乃至心佛众生无二无别的观点使我对传统文人绘画的艺术观以及笔墨形式等理论大有豁然洞彻之感。此间，我写的《心画臆说》《禅理与画理》《画道掠影》诸文皆试以佛哲学观点去阐释中国传统绘画思想，亦颇感进退裕如，方便简捷得多。朋友们评论我的画包括诗都变淡了，似乎平和宁静了许多。我想，应该是我对物欲的希求变淡了，因而心态也平和宁静了。诗者心声，画者心迹，自然是“心画形，君子小人见矣”。去年移居兴南小区时曾即兴题曰：

百年匆匆一瞬间，随遇息心尽可安。

柳绿花红过眼散，化作绵绵净土禅。

又：

世法皆虚幻，荒唐无真实。

骗人人骗者，一样惟痴迷。

谁堪晃心镜，皎皎明妍媸？！

感谢命运的安排，使我在关键时得遇佛文化，从而唤醒了我和我的艺术，我不愿去做骗人人骗的痴客，我明白了！所谓艺术，不过是我人心识之真实显现而已，毁与誉何有于我哉？此其三，可曰佛法之引渡。

近日人民美术出版社欲为予结集，故依旧以十余年前画集自序以序之。虽曰平曰庸，是皆肺腑之言也。

图 版

