

主编 贾德江

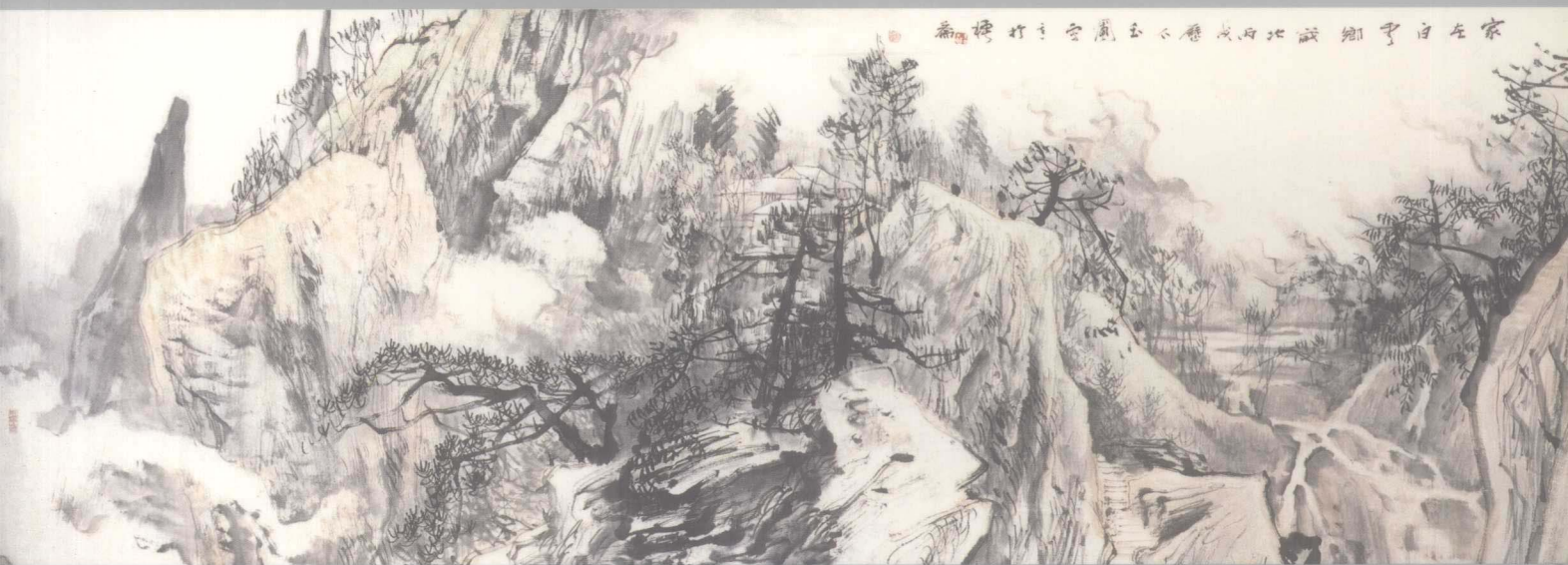
当代名家

写意山水

画库

DANGDAI MINGJIA
XIEYI SHANSHUI
HUAKU 第1辑

陈玉圃
杨麟
柴宗洁

山水册

写意山水

回库

六字山心歲月餘
讀雲夢嶺楓
溪雨樓外銀江
丁酉年冬月

当代名家写 意山水画库

1

陈玉圃 · 杨 麟 · 柴宗洁

目录

陈玉圃作品 3/20

第三只眼睛看绘画
——谈绘画欣赏的一个条件 柴正 /4
云幻山居图 /4
平生最爱林泉乐 /4
溪山渔隐图 /5
溪山读书图 /5
无题山水 /6
无题山水 /6
无题山水 /7
太平时节英雄老 /8
溪山清远图 /8
春来尽是桃花水 /9
鹤鸣于九皋 /9
溪山渔隐图 /10
无题山水 /10
无题山水 /11
溪山远眺之图 /11
《观瀑图》系列随想 柴正 /12
幽涧观瀑图 /12
天籁图 /13
观瀑图 /13
看山图 /14
寻胜 柴正 /14
无题山水 /15
扁舟寻胜图 /15
华山下棋亭 /16
结宇空山岁月蹉 /16
高隐之图 /17
柴门远闹市 /18
高隐图 /19
溪山高隐图 /19
一天流云百联诗 /20

杨麟作品 21/38

杨麟的山水心象 张楠 /22
苍山如梦 /22
秀峰映朝晖 /23
云溪晓泛 /24
长歌一曲烟霭深 /24
野屋临江处 /25
暮色和烟 /25
一半秋山夕阳里 /26
千涯秋气高 /27
深居烟翠 /28
山水随处碧 /28
芳树深深隐渔家 /29
夕雾结长空 /29
松风响泉 /30
晴秋晓岚 /31
山峦对客闲 /32
苍崖归帆 /33
秋风惊草木 /34
远山笼宿雾 /35
溪山秋色 /36
风静听溪流 /37
天地造化 /37
一溪云水一叶舟 /38

柴宗洁作品 39/56

从自然美到山水画创作
——山水写生与创作随想 柴宗洁 /40
太行写生 /40
鸣 /40
赏心且看山顶云 /40
苍茫秋色深 /41
岩上无心云相逐 /42
溪山新雨 /43
秋山气更清 /44
秋山苍苍云水流 /44
万壑千岩锁翠烟 /45
初春 /45
寒林古寺图 /46
溪山藏幽 /46
秋江垂钓图 /47
溪江行吟图 /47
秋山藏古寺 /48
轻舟已过万重山 /48
柴丈人笔意 /49
暮烟起遥岸 /50
雾雨连天 /50
林溪 /51
春在濛濛细雨中 /51
溪山春早 /52
秋山云起 /52
丙戌忆秋 /53
青山过雨 /54
岚光壁影 /54
西坡雪韵 /55
静谷 /56

封面画 / 陈玉圃·家在白云乡 (局部)
杨麟·惠风和畅
柴宗洁·岩上无心云相逐 (局部)
封二画 / 陈玉圃·高隐图
封三画 / 柴宗洁·苍茫秋色深 (局部)
封底画 / 杨麟·云影山光

© 高隐图
2007年 纸本 136cm × 68cm

陈玉圃艺术简历

- 1946 年生于山东省济南市。少时经黄芝亭先生介绍拜黑伯龙、陈维信先生为师。1982 年毕业于广西艺术学院中国画研究生班，导师为黄独峰先生，同年留院任教。
- 现为天津南开大学东方艺术系教授、中国美术家协会会员。作品多次参加国内外画展并有获奖。曾先后赴日本、新加坡、瑞典、马来西亚讲学和举办个展。
- 出版有《陈玉圃水墨画集》、《陈玉圃画集》、《陈玉圃山水画集》、《陈玉圃精品选》、《水墨写意四君子》、《山水·画理》，并入编《现代山水画库》、《中国当代美术全集》等。

第三只眼睛看绘画

◆ 蔡 正

——谈绘画欣赏的一个条件

◎ 云幻山居图 2007年 纸本 70cm x 46cm

◎ 平生最爱林泉乐 2007年 纸本 70cm x 46cm

今天早上，我在睡梦里参加了一个艺术座谈会，主持人的右边额头上贴着创可贴，他很大声地说：“艺术的上帝要死了，情况很危急。”我能清楚地理解他的艺术上帝是什么，是艺术的市场。因为最近股票市场十分火爆，房地产市场也是利润丰厚，所以投资到艺术市场方面的资金自然就少了起来，他于是大声疾呼，这是可以理解的。因为目前的艺术领域里的领头羊，似乎不是哲学家，不是文学家，不是艺术家，不是艺术评论家，而是艺术市场的构成的基本元素——资本。艺术作品如同股票，艺术家的艺术地位甚至也是由市场曲线来决定的。然而，市场曲线是由谁来决定的？是收藏者吗？是艺术家吗？在广告媒介大发展的时代，我们不禁会对这些所谓的艺术家的商业曲线有所怀疑。

以前王蓝山在旅社，夜里听到隔壁的人家有悠扬的笛声。当时月明星稀，清风徐徐，画家未免就画兴大发，取笔弄墨，一挥而就。然后就寻着笛声去找知音。这吹笛子的人却是个富贾，遇到这样的雅事不仅大为欢喜，送给他丰厚的回报，并且要求再交换两幅字，想来是要挂到客厅里做中堂用。王蓝山很失望，他不仅把富贾给的东西都推辞了，还把画要回来当场撕掉，快快地回去了。这个富贾的愚蠢就在于以商品交换的原则来对待艺术精神，他的肉眼凡胎是不能理解艺术真谛的。

第三只眼是慧眼，是智慧之眼，是能看清世界本原的眼。

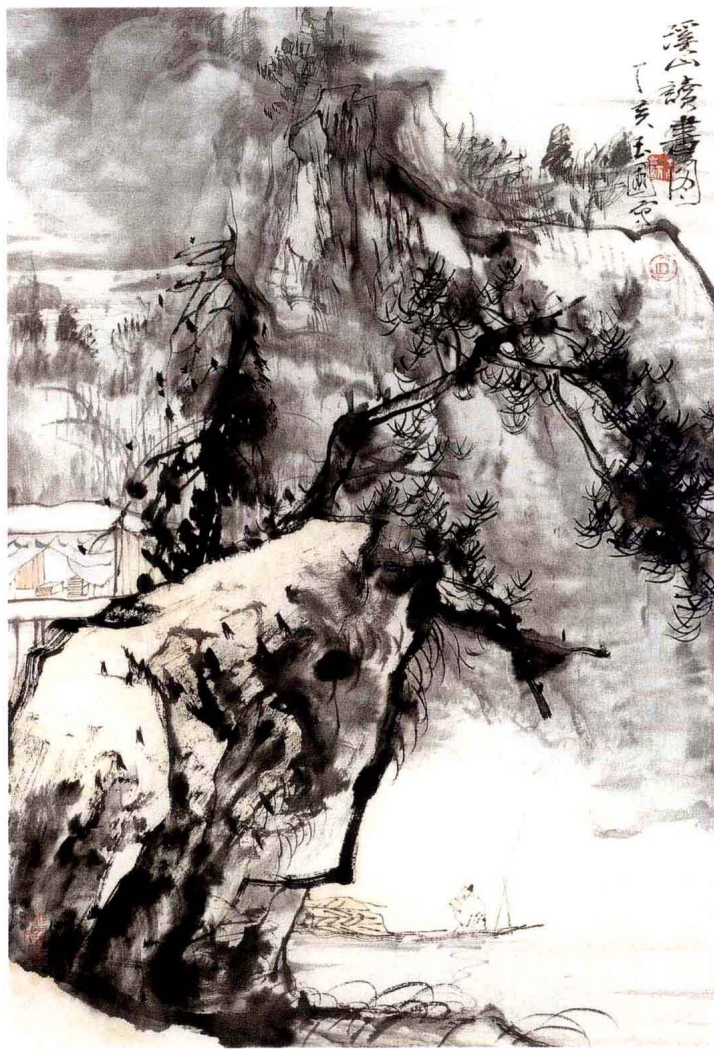
第三只眼睛是我们人类所自有的，只是因为物质欲望的蒙蔽，一直未曾完全睁开。只有第三只眼睛才能看清楚艺术的本质，没有这第三只眼睛，我们没有办法理解艺术，理解人生。老子说：“知其雄，守其雌，为天下溪。为天下溪，常德不离，复归于婴儿。”只有用第三只眼睛，我们才有可能打开我们婴儿般的心灵，去体会艺术的真谛。

艺术是我们人类走进文明的一个标志。它是我们文化进步到一定阶段才能具有的。当我们人类作为审美主体出现的时候，世界万物都开始复苏，因为它们似乎都被感染了神圣的灵，都有了各自的光。上帝说：“要有光，于是就有了光。”我们人类就是艺术的上帝，而所有的前提都是我们首先要是人。这个问题似乎十分荒谬，人还需要来解释吗？需要。人之所以为人，不是简单地有了四肢，有了脑袋，而是因为他具有了第三只眼睛，这个第三只眼睛是慧命所存。我们应该时刻保护它，爱护它。《书经·大禹谟》说：“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中。”说的就是第三只眼睛本来人人天生就有，但因为物欲太多而多被遮蔽，也等于没有啊。那么，怎么才能把这些遮蔽物拿开去掉呢？

孟子说：“人之异于禽兽者几希。”人与禽兽的区别在物质上面很小，这用现在的DNA技术是完全可以印证孟子的话

◎ 溪山渔隐图 2007年 纸本 70cm × 46cm

◎ 溪山读书图 2007年 纸本 70cm × 46cm

的。我们人类跟猩猩，甚至跟鸡的DNA差别都很少。而我们在精神上又比它们高多少呢？我们经常说某某禽兽不如，是因为他的行为超出了我们一般人类的道德规范。这就说明，人与禽兽的区别在于道德，这个道德的根本就是为人的根本。孔子说：“吾道一以贯之。”这个道的内容不过是“忠恕而已”。而忠恕之道是以仁义为目的，而非以利益为目的。只有动物才会为了物质上的利益不择手段，只有人类才会为了仁义而放弃物质追求。所以，颜回的伟大就在于他能安贫乐道，不追求不属于自己的物质利益。君子不为己甚，更何况强迫别人来满足自己呢？

于是，当我们能放弃物质上面的盲目追求，理解“不为己甚”的道理之后，

我们的精神就会开始淡泊名利，趋于真空。人是主体和客体统一之后才能形成的概念，如果没有主体，只有客体，不能称之为“人”，反之亦然，只有主体在客体中充分体现，两者合二为一的时候，这个人才能成立的。人的主体是空，客体的主体是有，只有“空”，是顽空，只有“有”，那是石头，只有“真空妙有”，才是真正的空，真正的有，依此才会有人。

老子说：“为学日益，为道日损。损之又损，以至于无为，无为而无不为，则近道矣。”所以，人是用减法来成为人的，不是用加法。只有用了减法，才能获得更多。俗语说：退一步海阔天空。退一步的结果就是自己的前面忽然有了更广阔的空间，自然就再无任何东西能遮住你的眼睛，这时候我们的第三只眼睛就开始

烁烁发光了。

所以，我们如果想有第三只眼睛，第一要做的就是把自己的精神世界打扫干净，把不干净的念头扫掉，把杂乱的念头弄整齐，这样才可以。

扫把就是我们的智慧，书架就是我们的心胸，你用智慧把书架整理干净了，没有用的书刊都卖给收破烂的了，那么你的书架就有足够的空间了，然后，你会发现，你的第三只眼睛自然就具备了，它开始帮助你选择新的书刊了。

韩愈说过：“千里马常有，而伯乐不常有。”如果我们把艺术作品当作千里马的话，我们欣赏者自然就应该是伯乐才是。否则，即使面对举世的珍品，我们也不可能得到它所展示的文化含义，理解它的文化价值。伯乐的儿子根据父亲撰

写的图册来寻找千里马，始终没有找到，而九方皋却从精神上找到了一匹，虽然他连这匹马的公母都忘记了，但这匹马确是非常出色的骏马。这就是说，欣赏艺术品，千里马自然也是一件非常好的艺术品，不能只靠眼睛和耳朵，而是要靠慧眼，即第三只眼睛。所以，伯乐在听了九方皋的事以后叹息说：“想不到他识别马的技术竟然高到这种地步了啊！这就是要高出我千倍万倍乃至无法计算的长处了。像九方皋看到的，是马具有的精神和机能，他看马时，眼里只看到了马的特征而不看马的皮毛，注重它的本质，去掉它的现象；他只看那应该看到的东西，不去注意那不该注意的东西；他审察研究时，只注意那应该审察研究的方面，抛弃了那不必审察的方面。九方皋相马的价值，远远高于千里马的价值，这正是他超过我的地方啊！”

绘画艺术是一种文化的沉淀，是文明的载体，不是文化快餐。文明的形成需要时间的积累，甚至是反复地积累。没有第三只眼睛，我们就无法透过历史的迷雾，透过无限的空间去看绘画艺术。尤其是中国文人画，承载着太多象外的含义，如果不能了解，则根本不能体会文人画艺术带来的美感。俗语说，一个巴掌拍不响。

◎ 无题山水（上图）
2007年 纸本 68cm × 68cm

◎ 无题山水（下图）
2007年 纸本 68cm × 68cm

© 无题山水 2006年 纸本 68cm × 68cm

再好的艺术品也需要有相当艺术素养的人才能欣赏。伯牙摔琴，嵇康绝唱这样的故事引起我们感伤的因素之一就是：“欲取名琴弹，恨无知音赏。”我们对笔墨的认识要有基本的修养，对题款的字起码要认识，对题款的诗词起码要明白，对中国文化的基本精髓要深入到精神里，否则，我们拿什么来欣赏绘画呢？用耳

朵？听媒体的，那很少有不上当的。用肉眼？听所谓专家的？那很少有不上当的。

我们往往把美定义为很高的层次，似乎只有艺术家才能去体会，表现。这显然背离我们人生意义的。对于美的爱好，不是艺术家的专利，每个人都有。我们要认识到，从美术史的角度来看，大多数的艺术形式都来源于普通人的生活，最初

的形式在艺术家介入之后，才能完善地体现艺术的本质。所以，创造美的最初冲动都来自于普通生活。至于审美所需要的各类器官，更是人人平等！在美面前人人都是平等的，但有些人感觉器官不经常使用，久而久之就麻木不仁了。一个人麻木不仁了，就成了木头或者机器了。美术家只是比我们普通人较为经常性地

使用审美器官，所以，在美感方面他们较我们更敏感。同时，因为美感的培养不在于财富和权贵，在于个人的心性的修养，这种修为甚至可以不通过学习，而通过领悟的智慧来获得。

而第三只眼睛就是我们普通人都具有的审美的眼睛，只有用它，我们才可以进行审美。这就是为什么要用第三只眼睛来看绘画艺术了，因为只有它才能分析绘画，理解绘画。

显然，仅仅烁烁发光不是第三只眼睛的目的。孩童的眼睛虽然张开，但不好好利用就会失去光辉。我们常教导孩子不要对着太阳看，不要在昏暗的境况下看书，要常远看，常做眼睛保健操，不都是为了用好第三只眼睛吗？

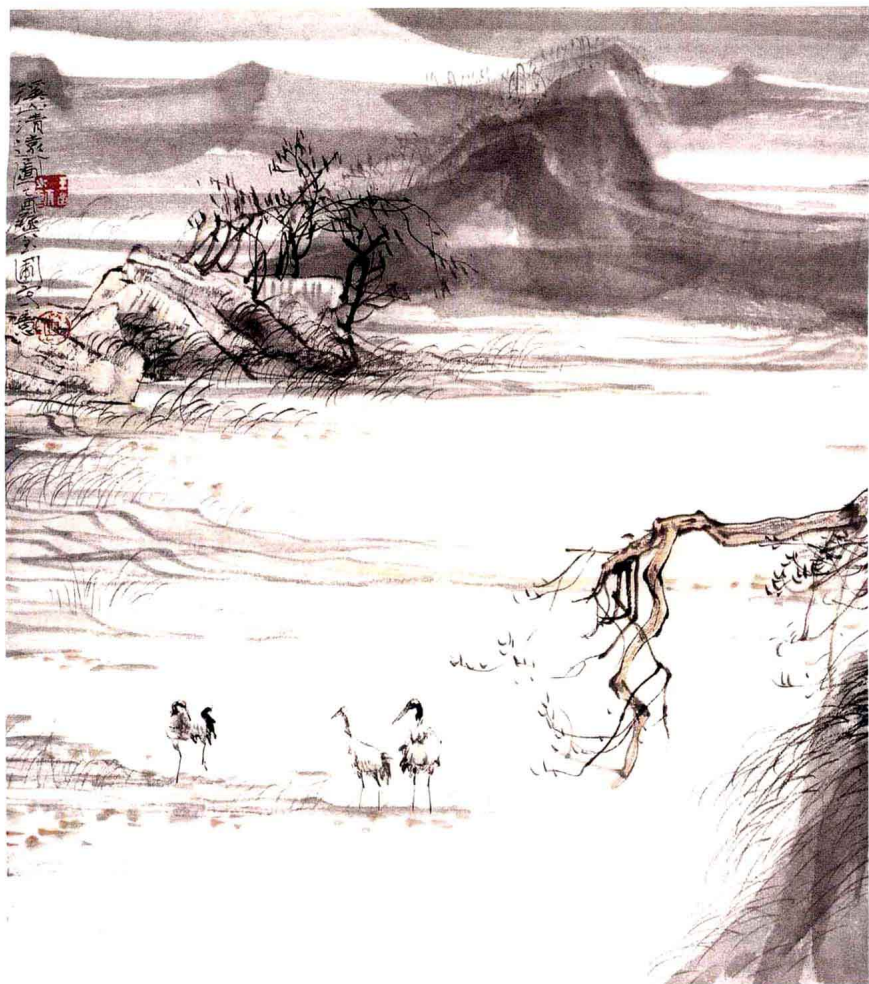
我以前看过一个电视剧，说二郎神有了第三只眼睛之后，光芒四射，但他最初不是用它来降服妖怪，而是用来当手电用，呵呵，他最后终于给累晕了。这说明，当你拥有了第三只眼睛，还需要会使用。否则，明珠暗投的结果，最后是失去它。

那么怎样才能用好第三只眼睛呢？

苏轼在《宝绘堂记》里说：“君子可以寓意于物，而不可以留意于物。寓意于物，虽微物足以为乐，虽尤物不足以为病；留意于物，虽微物足以为病，虽尤物不足以为乐。”这是我们使用第三只眼睛的原则，这个原则就是要忘记第三只眼睛的存在，才能更好地使用它。

据说牛头法融禅师开悟之前，有种种神异，鸟兽衔花，天人献食。而开悟之后呢，一切神异都没有了，还需要天天去百里之外给大众背大米。

孔子说：“文质彬彬，然后君子。”第三

◎ 太平时节英雄老（上图）
2006年 卡纸 54cm × 45cm

◎ 溪山清远图（下图）
2006年 卡纸 54cm × 45cm

只眼睛就是欣赏绘画的根本,有了它,我们可以去审视世间的一切事物。但是,如果我们没有忘记它的存在,它本身就会是一种障碍。神经病们都高呼自己有特异功能,他们时刻都提醒自己是非凡的人,结果连普通的人都做不了。所以,文和质的统一,才能造就君子。而如果你时刻惦记着有一只眼睛存在,那么对它就很可能不会正确使用,以致最后反而失去了它。

当然,要真正鉴赏绘画,虽然首要的任务是放松自己的心灵,睁开自己的第三只眼睛,但也不能放弃对绘画技巧的熟悉,一些基本的技艺的研究,由技进道也是十分必要的。比如庖丁解牛,他能达到道的境界,也不仅仅是因为他的第三只眼睛开了,而是他解了20年的牛,在这个学习的过程中体会到的。关于具体的艺术技法的分析,陈玉圃先生的《画理》是一本难得的参考书,有意学习鉴赏绘画的人可以取来一阅。事实上,技巧上的演习也是可以抹去心灵上的灰尘的,心灵上的灰尘一去,则第三只眼睛自然也就睁开。它们是紧密联系的,切不可断裂技艺和道的关系,偏执任何一边,或者空谈,或者成匠,都不是正常的艺术状态。不过,如果能先认识到第三只眼睛的存在,以高屋建瓴欣赏绘画往往能事半功倍。

因为第三只眼睛的慧光无处不在,比阳光还要厉害,任何阴暗的角落它都能照耀到。它能发现艺术的真谛,并能指导艺术的实践。

这就是艺术欣赏者应该去做的事情,尽量睁开我们的第三只眼睛——智慧的眼睛。无论从收藏还是仅仅欣赏,都需要它,不能人云亦云,只听从媒体和欲望的引导。

◎ 春来尽是桃花水 (上图)
2005年 卡纸 54cm × 45cm

◎ 鹤鸣于九皋 (下图)
2005年 卡纸 54cm × 45cm

◎ 溪山渔隐图 2007年 纸本 68cm × 68cm

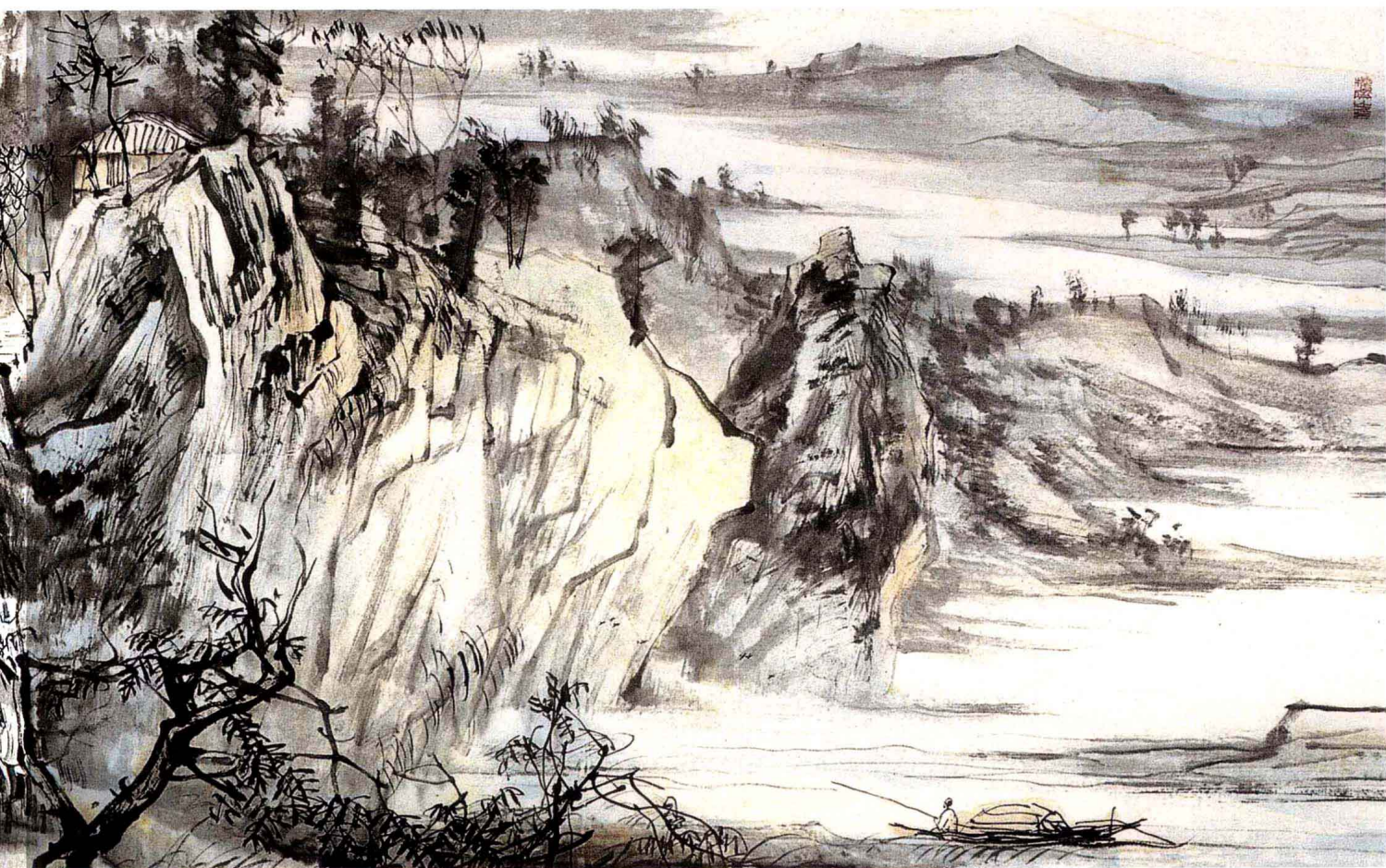
◎ 无题山水 2007年 纸本 68cm × 68cm

◎ 无题山水 2007年 纸本 80cm × 179cm

◎ 溪山远眺之图 2007年 纸本 80cm × 179cm

《观瀑图》 系列随想

◆ 蔡 正

说起瀑布，总是容易令人想起“疑似银河落九天”。实际上看瀑布的人不一样，欣赏的心情也是不一样的，于是瀑布也不一样。

陈先生画的瀑布从来都不在风景区里，而是在人迹罕至的地方。同时画面布满的岩石、树木也提醒我们，这是在丛林中的一个角落。这瀑布也不大，却非常飘逸，一则是山石有突出面使水流沿着山石而下，一则是谷风吹动了水流而使之有些如纱化。水汽也随着谷风荡漾，如云缭绕在瀑布下。这不是人世间的瀑布，不是落在地上的瀑布，而是天上的瀑布。

之所以这么说，是因为它显然是很闲适的，在这个深山老林里，它自得其乐，并不要求人的赞赏，更别说被诗人们吹捧了。世间的评价对它来说是毫无意义的，它的一个水滴都可以比拟那“落九天”的瀑布，因为它的自然之美在于闲适，不在于力量，不在于借助高度显示出来的气势。

李白一生都在努力攀附权贵，纵使才气逼人，也不能得意，终于醉死在河里。严子陵睡觉时把脚放到了皇帝的肚子上，却宁可隐

◎ 幽涧观瀑布

2007年 纸本 136cm × 68cm

以深远和高远体现幽涧，山势形成S形，水从远到近，从右到左，然后人在右，又形成一个S，观瀑之意就不在瀑布了，幽涧之幽也不体现在山谷了，而都在这个人的心思里。

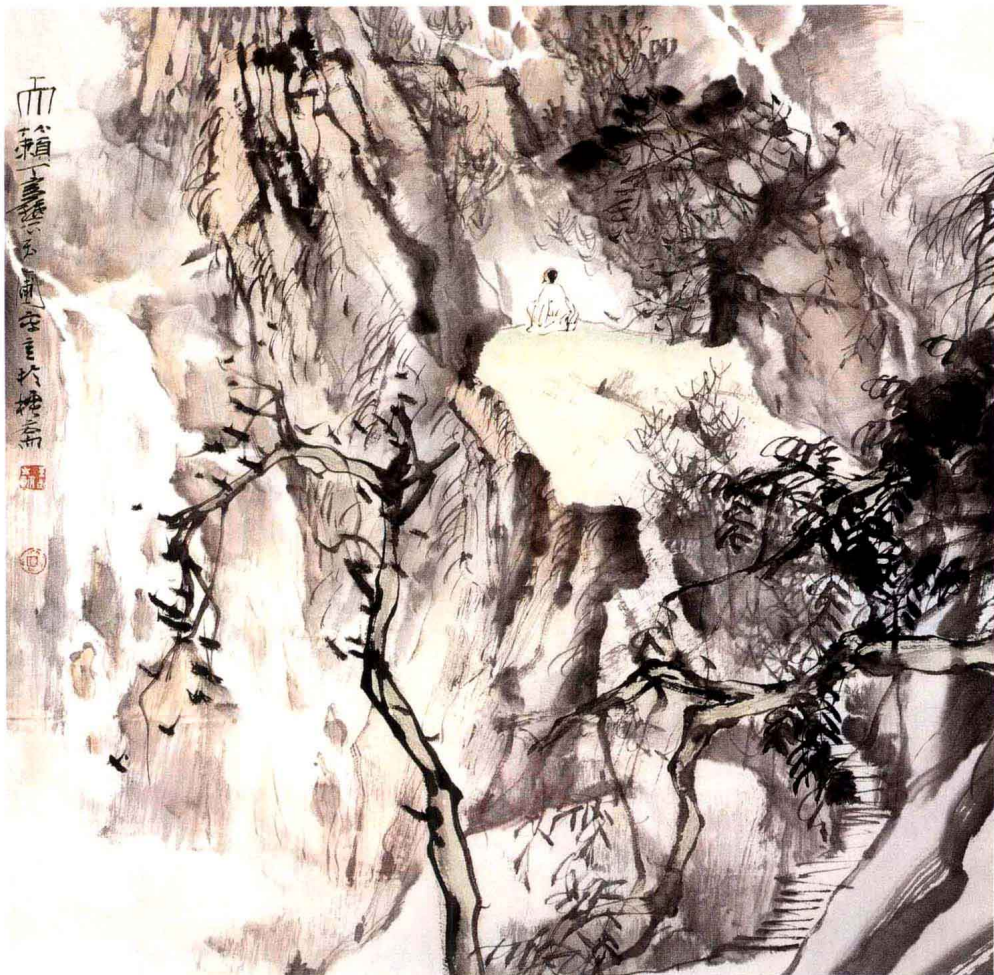
姓埋名死在山林里，也不出仕。这是人生的两种境界，显然后者的境界要比前者高很多，因为君子无所为才能有所为，这也是这幅《观瀑图》所要表达的思想，也是那个千里来寻观赏瀑布的人应该得到的启迪。

子曰：“人不知而不愠，不亦君子乎？”不就是说的这个道理吗？

◎ 天籁图

2007年 纸本 68cm × 68cm

画面非常明亮。瀑布的声音似乎都听得非常清晰，尤其是前面这棵树写得非常诗意，姿态很美，而且动态十足，仿佛在随着瀑布的声响而舞动，以致此时无声胜有声，这就是天籁啊。题款中之写意二字，点出天籁之音只可意会，不可言传。

◎ 观瀑图

2007年 纸本 68cm × 68cm

笔墨氤氲，层次清楚，尤其是深山密林中瀑布边的水汽气氛渲染得当，瀑布水流的描写特别飘逸，把瀑布的闲逸表现了出来，而这使绘画主题——闲逸的生活态度表现得更加突出。右上角的树枝横亘而出，加深了层次感。

