



尘程心证

邹传安艺术文献集



關山月美術館
GUANSHANYUE ART MUSEUM



西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

尘程心证:邹传安艺术文献集/陈湘波主编. —南宁:广西美术出版社, 2010.8

ISBN 978-7-5494-0026-3

I. ①尘… II. ①陈… III. ①工笔画:花鸟画—作品集—中国—现代②艺术评论—文集 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第153539号

尘程心证

邹传安艺术文献集

CHEN CHENG XIN ZHENG

ZOU CHUAN' AN YISHU WENXIANJI

主 编:陈湘波

副 主 编:颜为昕 文祯非

执行主编:陈俊宇

编 委:陈湘波 陈亚凯 颜为昕 文祯非 黄治成

王 坚 鲁 珊 陈俊宇 许中云

出 版 人:蓝小星

终 审:黄宗湖

策划编辑:姚震西

责任编辑:吴 雅

美术编辑:鲁 珊

责任校对:王雪英 陈小英 石 芳

审 读:陈宇虹 叶 斌

出版发行:广西美术出版社

地 址:广西南宁市望园路9号(530022)

网 址:www.gxfinearts.com

经 销:全国新华书店

制 版:深圳市凸高印刷设计有限公司

印 刷:深圳市高凡印刷有限公司

开 本:889 mm × 1194 mm 1/24

印 张:16.5

版 次:2010年8月第1版

印 次:2010年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5494-0026-3/J · 1262

定 价:160.00元

尘 程 心 证

—— 邹传安艺术文献集

 關山月美術館
GUAN SHANYUE ART MUSEUM

 广西美术出版社





前言

20世纪80年代，湖南工笔画群体崛起于中国画坛，邹传安先生是其中的杰出代表之一。他自幼习画，长年致力于工笔花鸟画的研究与创作，对传统的画理和技法有独到的理解，对西画色彩亦广采博收，并坚持以造化为师，为百花写照，日渐形成了其早年工笔画状物精微，赋色清丽的风格。先生的工笔画艺术特点还在于：他善于从历代反复出现的经典意象中创造出新的艺术境界，其中傅彩之精良和意韵之高妙互为表里，反映着作者独特的情感个性和审美趣味，晚年画风更重视工笔画形式语言的深化和丰富，笔下富丽与雅逸并举，姿彩叠变与笔墨秀润相得益彰，画家意匠精奥之妙超然于画外。

记得大约在1984年5月，我还是广州美术学院中国画系二年级的学生，当时年纪和我现在相仿的先生应学院的邀请，从湖南新化县来到广州给我们上工笔花鸟画课。我这个生长在“文革”时期的学子，一下被先生静穆从容的风度所征服，被他身上流露出的严谨高古的气息所吸引，更被他雍穆儒雅的作品所打动。后来，甚至萌生出像他那样以工笔花鸟画作为自己终身事业追求的想法。求学期间，每到假期只要有机会我都会到先生家求教，尽管当时生活条件还很艰苦，但先生及其家人都给予我无微不至的关心，其情景至今历历在目。

今天，先生已年近古稀，在深圳生活并从事工笔画创作10余年，也打算落户于深圳，把这里作为自己最后的栖息地，这对于成立刚30年的深圳经济特区的美术事业的发展无疑是很有意义的。今年，先生的画展作为关山月美术馆的重要学术展览活动之一，将分别由我馆于9月份在本馆展出，

11月份在北京由中国美术馆主办展出。

美术馆的展览和学术研究工作，离不开美术作品相关的文献，对艺术家作品和文献资料的收集、整理、编辑、出版也是美术馆学术研究工作的重要内容，基于这样的思考，我提出要在先生的展览前，出版一本力图全面展现先生艺术人生的文献集，这便是我们编辑《尘程心证——邹传安艺术文献集》的初衷。所幸先生数十年来的资料保存相当完整，其中包括大量未发表的写生稿、草图、题跋、诗稿，以及相关的砚边随想、教学日记、散文、旧照片等，经过我的同事陈俊宇、我的朋友陈亚凯的全力配合，先生经过近一年时间的悉心整理、编辑，使得这本收录时间跨度长达40余年的文字、绘画等相关资料的文献集得以面世，可以说是基本涵盖了先生从事学术和绘画创作的最重要的时段，其间时代风云之波诡云谲，个人命运的起伏跌宕，自然都会在这些文字和绘画中留下心灵的波光鳞影，而艺术家在不同时期所关注的艺术问题以及所阐发的艺术观念，则恰恰标示出其艺术思维的演变历程，这些难得的美术文献与其他文化领域的文献相比，有所独特的丰富性，这里既有艺术家从艺感受的细致描述，也不乏一个资深工笔画家对工笔画艺术各种操作规范的价值标准以及其所归纳的内涵法则，更可贵的是，于此书可以见到一个艺术家成长的心路历程。

今天，《尘程心证——邹传安艺术文献集》终于基本成形，即将呈现于诸位读者面前，手抚书稿，一缕岁月沧桑之感不禁油然而生。而我作为学生和文献集的主编，敢肯定地说，这本文集能为当代中国工笔画领域的艺术家个案研究提供一个相对完整的文本，最后，让我自己感到欣慰的还有《尘程心证——邹传安艺术文献集》的出版，也算是对自己近30年面聆先生之教诲，以及研究先生艺术的一个小结。

陈湘波

关山月美术馆 馆长

诗意与自然之华

窗外，迷漫着早春二月的细雨。远处山野树丛开始吐出新绿，桐花在朦胧和恍惚中绽放着，庭院里的一株海棠正静静地盛开，又是一份只有在潇湘烟岚中才特有的诗意，一份淡然的烂漫。不由得我轻轻吟出唐代书法大家褚遂良的《潭州偶题》：“远山嵒翠凝烟，烂漫桐花二月天。踏遍九衢灯火夜，归来月挂海棠前。”

其实何止是早春二月，潇湘的四季都是诗的四季，画里的潇湘。

作为画家能生于斯，长于斯，成就于斯，是幸运的。

我翻开书桌上邹传安先生新寄来的文献集，厚厚的一本，欣赏他的作品，他的手札日记，他的诗文和书法，思绪不觉随着他的画作和文字，被带到花香鸟鸣、山幽水静之中。

邹传安画竹、画兰、画梅、画菊、画牡丹、画水仙、画紫藤、画荷、画山茶、画凤仙、画玉兰、画芙蓉、画奇石、画幽泉、画大海，大山大水，飞禽走兽，晴明雨晦，在他笔下有似乎取之不尽的画材，不断拓展着花鸟画艺术的表现领域和境界。

许多传统的表现题材，他并不避讳，差不多是无所不画，而他的关键之处在他能无所不精，且能超越古人前人，建构更新的高度和自己的面目。他敢于不在宋人院画“精于体物，造理入神”的檐下低头出入，而是既承其精髓，又破其藩篱。

生活在现代的画家，在心灵和视野的时空维度上必然大大优于我们的前人，也使我们对自然的体悟和新技法语言的创造上生发出更多的途径。比如造境，古画多于背景不置一笔，忽略三度空间的刻画，自限容量。

“又如物神物态，或昼夜不分，有月无阴；或润燥同调，晴雨难辨，都失真花鸟四时明晦的风神。”“至表现手法，古人固自不少，如败墙拓影，含唾泼墨，临溪涤渍之类，惜未能采入工笔之中，总是天意人工，未全落到实处，令千年古艺难于拓展”，徒着人叹“穷途末路”，因此觑定古范的隙漏，向宋人檐外求生活。一是工中求写，实中求意，破古往今来工笔花鸟画程式；二是主体物象和空间融合，以拓展画面的境界容量；三是追求花鸟在特殊晴明雨晦各种自然气象中的形象和色彩变化，丰富其本身的风采；四是追求大山大水大花鸟的意象。这样的思索和取向，实际上是画家在古往今来的认识中另立高度。

在作画中他力求清高淡远，素雅自然。他的画面上雨露风雪，云气飘逸，山色空濛，泉水悠悠，明月如诗。技法语言的表达上流畅、练达、自然、灵动。造型上求整体气象、点线、勾勒、皴擦、渲染等手法玄妙超逸。笔墨灵动舒卷，气息清新高雅。因心生象，宛如天真质朴的处子，追求与世无争的境界。品读之间，顿令人有澄心清神，胸志超然之感。

他写诗，而且写一手好诗，让读者感慨。他的画可以聆听生命的清音。活泼生动的生命形态和内在幽深远洞的生命精神在他的画里得到了统一。在表现花鸟的动静之间，生机勃勃和盎然的诗意油然而生。以玄妙高超的表现手法，发掘着宇宙的奥秘和生命的底蕴。在某种意义上讲，画家是以画面写诗，以艺术安生立命的人。作品中安顿着画家的心志和品格，一条溪，一片绿洲，一阵清风，一轮明月，都经过画家心灵的浸染，都是自我生命的显现。

好画手，在作品中荡漾着精神与气度，可以从中聆听心律的跳动和宇宙的天音。

静心读邹传安先生的诗文，再欣赏他的作品，我的思绪在古往今来的许多画家中间纵横思考，检点，鉴赏，比较。应该说历代中国工笔花鸟画领域代有大家，成就斐然的有黄筌、宋徽宗、崔白、林椿、钱选、恽南

田、边寿平……一个个闪光的名字。

在我看来，近代工笔花鸟大家当首推陈之佛先生。而当代呢？就非邹传安先生莫属了。

当我写完这段文字，此时的天端已露一线晨晖。艺术的探索总是没有止境的。真画家也从来只问耕耘，不问收获。凡事蓄之久者发必雄，思之熟者行必远。在我印象里，传安先生的形象总是那样清俊而平和，一身布衣，步履从容，平生作为工笔画家，一旦身坐案头，便形神俱化，正是“读书随处净土，闭门即是深山”，物我同在，天人合一，造物玄冥，万象净化，运笔砚耕，如坐圃团。我想，这要坚信修炼的力量，清俊疏淡的为人为学品性，却能化作灿烂而纯粹的自然之华。

朱训德

湖南省美协主席、湖南师大美术学院院长、教授

自序

一片树叶飘落，丝毫不影响气流，没有人看它一眼，甚至也没有引起生长它枝干的任何细微变化。然而它体验并完成了生命的全过程，生发荣枯。在这一点上，它与漫山的层荫、参天的大树并无区别。

升斗细民的蹙额一叹，与经天纬地者的冲冠一怒，对社会、对人群的影响可能确有距离，而他们都是源自各人内心的情感表露，则并无二致。

偏嗜一艺的小小百姓，充其量不过莽原一叶，固不足道，却也同样的寒暑朝夕过来，同样的喜怒哀乐一番。尘程纷扰，目识耳闻不能不志之于心而有所思辨，是为尘程心证。

本集之文字，选自题画、观画、论画三部分，是为“题画诗”、“题画文字”、“观画记”、“砚絮”及日常识闻与为人做嫁二部分，即“杂咏”、“自嘲”、“脩言”、“序跋”，并选附数十年间友人评介文字八篇，以资激励。图片则作品之外，另附历年写生与创作构想（彩色小稿）数十帧，以此前未曾刊发者为主，又有陶瓷美术设计图稿二十余帧，这是由于鄙人曾在瓷厂工作二十八年，是人生最为年富力强的时段，以示不忘。

如此杂沓的内容汇于一集，非敢妄自“总结”，只是生平经历过程的回顾而已。

感谢深圳关山月美术馆、广西美术出版社的朋友们给我机会，感谢所有为本集子付出辛勤劳动的朋友们。

目 录

砚 余

题画诗	18
题画文字	44
杂咏	52
自嘲	56

砚 絮

邹传安谈艺录	71
书问	114
我画工笔花鸟画	119
教学手记节选	124

脩 言

何处是净土	222
尊人自珍	223
一念存善	223
今古异数	224
不同风月	224
自视非雄	224
无碍于人	225
平恕自持	225
要在载福	226
一动不如一静	226

各安生理	229
快意人生	229
自有长城	230
个性与共性	230
也谈《五条腿的鸡与千手观音》	230
戏弹美展	232
丹砂九转谈学画	232
观画记——六则	233
两种人和两种文章	240
学习、借鉴与剽窃	241
钻研与勤奋	243
大山和良璞	244
勤学至慧，迷信至愚	245
国富尤当民殷	246
成材与用材	247
风水轮转	248

此情可堪成追忆

老倌子	252
祖母的儿歌	264
梦里林公	267
无忘相知	274
乡思远去	283

序跋

书痴何焕民	290
孤灯共素壁 十载一回眸	295
——曹明求画集序	

壮怀跌宕存高远 逸兴湍飞贯大千 ——鄢福初书法艺术漫谈	298
志士行 ——邓和平其人其画	304
跋邬迪于书弘征诗册	306
山颂	306
玉颂	306
砚铭二则	307
评介文字	
唐风宋韵 ——画家邹传安略记（李蒲星）	318
诗题画外意，画藏诗中情 ——浅谈邹传安先生题画诗的审美作用（刘乔晚 张玉香）	322
画香融妙品，资质孕灵犀 ——邹传安先生工笔花鸟画鉴赏（沙雁）	330
经天人之际，通古今之间（陈湘波）	334
闹市深山 ——邹传安白描（阎正）	346
一颗诗心入画来 ——三访邹传安（叶梦）	358
独上高楼（张楚务）	364
邹传安作品集序（郭浩满）	370
年表	374