

新／思／想／系／列／丛／书 · 艺／术

读画·陈玉圃

陈诗泓 编著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

新／思／想／系／列／从／书 · 艺／术

读画·陈玉圃

陈诗泓 编著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

读画·陈玉圃/陈诗泓编著. —北京:文化艺术出版社,

2013.8

ISBN 978-7-5039-5651-5

(新思想系列丛书·艺术)

I. ①读… II. ①陈… III. ①绘画评论—中国—现代

②中国画—绘画评论—中国—现代 IV. ①J205.2②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第190685号

新思想系列丛书·艺术

读画·陈玉圃

编 著 陈诗泓

责任编辑 陈文璟

装帧设计 马夕雯

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2013年8月第1版

印 次 2013年8月第1次印刷

开 本 635毫米×965毫米 1/32

印 张 3.75

字 数 15千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5651-5

定 价 29.00 元

开阔思想，文化兴国

——新思想系列丛书序

“新思想”指示的只是一种新的文化态度，或者是对“道统”认知的回归。

经过一个多世纪的学习和借鉴，我们已经能足够流畅地使用西方文化中的各个标准，不需要再像五四文化先驱那样极端排斥传统。他们有他们的无奈，一个多世纪的被动挨打，中华民族的生存是首要问题。更重要的是他们的国学底子都非常雄厚，因此他们的反传统，其实只是借用极端的手段来根治晚清一个多世纪的腐败文风。这种情况在章太炎、胡适、鲁迅、陈寅恪、梁漱溟等近代文化代表身上都可以发现。无论他们言辞如何激烈，“在安身立命之处，仍旧是传统的中国文人”（傅斯年语，参见《胡适日记》）。

我们要学习和继承五四文化先驱的使命和责任，但学古人并不意味着完全追随古人。洞山和尚对于老师的态度是“半肯半不肯”。问：“为何不全肯？”洞山曰：“若全肯，即辜负先师也。”我们再不能盲目地从西方寻求真理，五四文化先驱们的饮鸩止渴在今天已经不适合。治重症的猛药不能老吃，否则不仅治不了病，反而会夺去我们的生命。

“新思想”对应的就是新文化，虽然都是文化态度，不过

彼以破，我以立；彼以攻，我以守。本着“至诚”的心态重新认知传统文化，本着“创新”的精神为重新实现文化兴国的重任，实现中华文化的伟大复兴贡献微薄之力。

因此，本套丛书所指示的“新思想”就是文化态度，更是“止于至善”的道德追求。或许在今天西学泰盛的时代，这种呼声很微弱，很可笑，但我们相信一定会成功！因为，子曰：“德不孤，必有邻！”

2012年12月11日

序一

目前艺术评论界存在的一个问题是一些艺术评论家并不懂画，却喜欢在相关的评论文章中故意用一些晦涩难懂的词语树立一套所谓的科学规范。一些后进对此并不了解，但为了表明自己确实掌握了其中的真谛，就只能用更晦涩难懂的词语来写艺术评论，以致以讹传讹，令人遗憾。

文化艺术出版社出版的《读画》是一套以现当代名家作品为对象的艺术欣赏类丛书，注重的是评论者个人的感受，而非严格的学术判断，这一点令我非常开心。艺术本来就属于最私密的精神空间，属于我们的灵魂。现在很多人为了世俗的利益出卖艺术，赋予它太多现实的责任和义务，甚至将其当作改造社会的工具，这都是我所反对的。

古人说艺术要“成教化，助人伦”，体现了一个“诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的次序，所以我们需要高雅的艺术来提升我们的修养，而非低俗的艺术来刺激我们的欲望。有欲望的作品就会有“匠气”，就是俗气，就是一种“以利为利，见利忘义”的人生观。黄公望说作画最怕的是“甜俗”，一旦有了这样的习气，画家很可能万劫不复。艺术要完成教化的任务，一定需要通过“无为而无不为”的方式，离欲望越远，成功的机会也就越大。这实在是一种“随风潜

入夜，润物细无声”的高级教育手法，只是现代人急功近利，已经没有足够的耐心和修养来等待了。

该丛书责任编辑跟我说这套丛书只是想引导普通人读懂绘画，至少明白应该怎么读画，所以作者不需要功利思考，直抒心意就好。这个思路很好，我也愿意参与。现在中国最不缺钱的人之中就有画家，但最不热心文化事业的人之中也有画家，真是很遗憾。

我希望这个系列能坚持下去，多推出值得品评的当代画家，真正实现丛书宗旨！

是为序。

陈诗泓

（著名画家，任职于广西艺术学院）

序二

我一直认为中国画家成功的关键是学习古人，因为只有不断地学习古人才知道什么是好什么是坏，从而增加成功的机会。通过这么多年的学习，我发现这条道路需要太多的知识和实践，同时也要投入大量的精力和时间，很可惜我这几年忙于琐事，多少有些懈怠，真是很遗憾。

文璟兄打电话给我，说他正在策划一套《读画》系列的丛书，希望我能从画家的角度对绘画作品进行一些点评。我非常感谢他对我的信任，只是担心写的东西不能如意。他说画画是个人的事，读画也是个人的事，看得懂的看思想，看不懂的看热闹，你就写你自己想的，真实才有力量。

古代评画的人大多懂得笔墨，这跟他们从小就得练习毛笔字，从而掌握了笔墨审美的要点有很大关系。现在我们缺少这个环节，对于书画艺术的认知能力也就减弱了很多，同时借助西方的一些艺术标准品评中国书画又多少有些隔靴搔痒的意思。《读画》系列丛书请画家参与，大概是想多一些中国书画创作的方法和体会，从而能让大众重新了解和热爱书画艺术，这是中国文化人的责任，我虽然水平有限，但也责无旁贷。古人说“国家兴亡，匹夫有责”，其实于书画艺术的传承和创新来说，也需要每一个艺术家的积极参与和奉献。

我从小就喜欢书画，也喜欢读书，一直没有间断过书画的实践，至今已经四十年了，就算没有什么骄人的成绩，自信眼光还可以分辨好坏。文璟兄说：“你画的好，所以请你，不用谦虚。”我非常感谢他的鼓励，我还需要加倍努力。

在此过程中，能把经验和体会与大家共享，我想也是令人愉快的事！是为序。

路洪明

（著名画家，任职于天津美术学院）

序三

研究中国艺术市场的时间越长，我越发感受到中国书画艺术的魅力不可抵挡，看书看画的一些感受总想与他人分享。当文化艺术出版社的编辑陈文璟继续邀请我为《读画》这套系列图书撰稿的时候，我没有客气，因为这是我最喜欢的形式。

无论艺术创作，还是艺术欣赏，实则都应该是非常主观和个人的感受，但这种主观欣赏必然又要具有普遍意义，否则艺术就会失去价值。《大学》上说：“未有学养子而后嫁者也。”欣赏艺术也是如此，先有自己的感受，才能理解和影响他人的思想，从而最终产生和声，达到一种“人我无二”的区别。没有这样的文化认识，艺术家很难创作出优秀的中国书画作品，评论家更难理解艺术家的情怀而写出真正的艺术评论。为什么俞伯牙要摔琴？对于有思想的文化人来说，知音是最宝贵的东西。对于画家来说，欣赏者的赞许和品论也非常重要。

我不知道我的这些评论能带给大家什么，人生的道路还很漫长，我对艺术的感受还会不断完善，但这些评论是“我”的艺术感受，代表着一个阶段的文化认识，还请方家指正。

出版社方面说，除我之外，还有陈诗泓、路洪明、杨树

林等先生各自的阐释，所以对于这本书的出版，我自己也很期待，期待看到他们精彩的评论，以便能获得更多有益的东西。

是为序。

施艳萍

（艺术评论家，博士）

目 录

序一 陈诗泓	1
序二 路洪明	3
序三 施艳萍	5

引子	1
----------	---

准备读画 静心	7
一 静	7
二 文人“画”	11
三 品“画”	16
四 雅俗	19
五 画“类”	24

开始读画 画法	27
一 去俗	27
二 高古	32
三 气象	37
四 画理	42
五 文采	46
六 师承	54

陈玉圃新作选	63
--------------	----

编者按	106
-----------	-----

引子

推开窗，晴空如洗，风轻日暖。沐浴静坐之后，焚一支香，拂动琴弦，声音透过骨头，鼓荡元气，静、净、凝，不觉俗念殆尽，于是展卷读画，山水风月，苍松劲石，修篁幽兰，野鹤横舟，看尽往来故事，体悟人生百味。这时精神竟有淡淡一丝游离，仿佛石落于深潭，咕咚，咚……咚……声音越来越缓，越来越远。忘记了读的画，忘记了读画的人，忘记了天地，忘记了忘记天地，身体可以似槁木，精神已经是死灰。静、净、和，这是我理想的读画境界。

好画如水，可以洗涤肺腑；明人如镜，可以鉴别古今。是以好画、好人、好心情是读画的关键。倪迂说：“余之竹聊写胸中逸气耳。岂复较其似与非、叶之繁与疏、枝之斜与直哉！或涂抹久之，他人视为麻与芦，仆亦不能强辩为竹，真没奈览者何！”道不同不相为谋，与人辩有益则辩，无益则含笑不语，也不失为君子之道。

孔子曰：“益者三友，损者三友。友直，友谅，友多闻，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，损矣。”好画如友，读之实则是在修养自己的德性，培养自己的性情，增加自己的学识。人在江湖，朋友最重要，一旦交友不慎，倾家荡产者有之，身败名裂者有之，亡国丧身者有之！读画也是如此，一时不

慎，很容易着了画魔，心性迷乱，难以自拔，所以要防微杜渐，一切都源于读画的那一瞬间：不是我有什么，而是我是什么，我要什么！

看山图

40cm x 56cm

【款识】

看山图。庚辰，历下玉圃写。

【读画】

中国画以线为主要表现语言，此图全以笔写出，无论勾勒皴擦，皆笔笔脉络清晰，周星莲在《临池管见》中说“写”有二义：“《说文》：‘写，置物也。’《韵书》：‘写，输也。’置者，置物之形，输者，输我之心。两义并不相悖，所以字为心画。若仅能置物之形，而不能输我之心，则画字、写字之义两失之矣。无怪书道不成也。”恰如周星莲所言，先生心中之情由笔端写出。这种画法藏不得拙，贵在心中磊落，用笔果断，则神韵自现。

——路洪明

无一丝世俗之乱象，无一点令人疲惫之艳丽，有的只是干干净净、宁静无尘的世界，这就是《看山图》。

——施艳萍

看山就是看人，看人就是看心，用淡墨横扫，不过取返璞归真之意。

——杨树林

山水

68cm x 68cm

【款识】

岁次己丑，历下玉圃写意。

【读画】

透过书画作品营造的境象体察艺术家的生命之气，这是中国画不同于其他艺术的原因所在。张横渠说：“凡可状，皆有也。凡有，皆象也。凡象，皆气也……”这对于人们理解书画艺术中气与象的关系大有裨益。对于“境”的理解，佛教多指成为心意对象之世界。在画论中，清人方士庶说：“山川草木，造化自然，此实境也。因心造境，以手运心，此虚境也。虚而为实，是在笔墨有无间……”细细体味，就可以理解古人之所以看重笔墨的缘由所在，也可以明白笔墨为何能生象。

——路洪明

德者，人之本；财者，人之末。奈何世人争相以身发财，本末倒置也？甚矣，世道之衰，竞争激烈，尔虞我诈，人生无聊之际，还是读画、读诗、读古书、读圣人好。古人云：“多为无益之事，以悦有生之涯。”此言甚当。

读画有六法，古人已备论矣！六法为何？观气韵求其生机；体骨法用笔明其意；察物象形索其貌；因其类赋其彩；究