

岁月沉香

顾静作品

黔疆华彩·第一辑

贵州大学出版社
Guizhou University Press

图书在版编目（CIP）数据

岁月沉香 / 顾静著. -- 贵阳 : 贵州大学出版社，2018.12
（黔疆华彩. 第一辑）
ISBN 978-7-5691-0183-6

Ⅰ. ①岁… Ⅱ. ①顾… Ⅲ. ①绘画－作品集－中国－现代 Ⅳ. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第255523号

岁月沉香

著　　者 / 顾　静

出 版 人 / 闵　军
责任编辑 / 滕　芸
校　　对 / 阮　峻
装帧设计 / 陈　艺
出版发行 / 贵州大学出版社有限责任公司
地址：贵阳市花溪区贵州大学北校区出版大楼
邮编：550025　电话：0851-88291180

印　　刷 / 深圳和谐印刷有限公司
开　　本 / 889毫米×1194毫米　1/16
印　　张 / 11.5
字　　数 / 130千字
版　　次 / 2018年12月　第1版
印　　次 / 2018年12月　第1次印刷
书　　号 / ISBN 978-7-5691-0183-6
定　　价 / 160.00元

版权所有　违权必究
本书若出现印装质量问题，请与出版社联系调换
电话：0851-85987238

（董桥）录杨万里《闲居初夏午睡起》　71×11cm　绢本水墨　绢本设色　2018年

本书获2017年贵州省出版传媒事业发展专项资金资助
本书获贵州师范大学社会科学文库基金资助出版

顾静，人如其名，画如其人。

她是一位书卷气很浓的画家，是一个现代的文人。

这位现代文人，有着宁静的心性、温暖的情怀和对这个世界的热情。

艺术，是一种生活方式，是生活态度的一种表现。

艺术和生活之间的差别变得越来越模糊，从另一个层面上来说，

艺术创作和生活方式的界限变得越来越模糊。

艺术家意识到这一点，并身体力行，在生活中有意识或无意识地实验这种混合。

顾静的画，有山水、有园林、有花鸟、有静物。

关于作品的题材，如她自己所说：所有不同题材与色彩，追求的是同一主题，

悄然无声的刹那，瞬间即永远，在截断时间的地方停留，当下即永恒。

这是艺术家对于自然环境的主观期待和表达。

她的画风是古典的、雅致的，作品中工笔带写意的笔触，严谨含蓄，意境清新，

落款一个工整秀气的“静”字，嵌一方印，让人一看而静心。

在表达方式上，顾静秉承传统，并善于建构新的艺术形式和艺术语言。

在中国画史上，古人论画有三法，一为“师古人”，二为“师造化”，其目的在于“得心源”。

我认为，从顾静的作品中，我们是能够明显地看得出艺术家通过其作品对这三个方面的完美阐释的。

顾静是一个愿意“与古为徒”的人，她是怀古、崇古的。

顾静的“古”，在我理解中有在两个方面：

一是对古人的模仿与学习——这是掌握中国画语言、获取技法的最基本的手段，

南朝画家、绘画理论家谢赫著名的古画“六法”，也提出了“传移模写”；

二是她的作品充满“古意”。

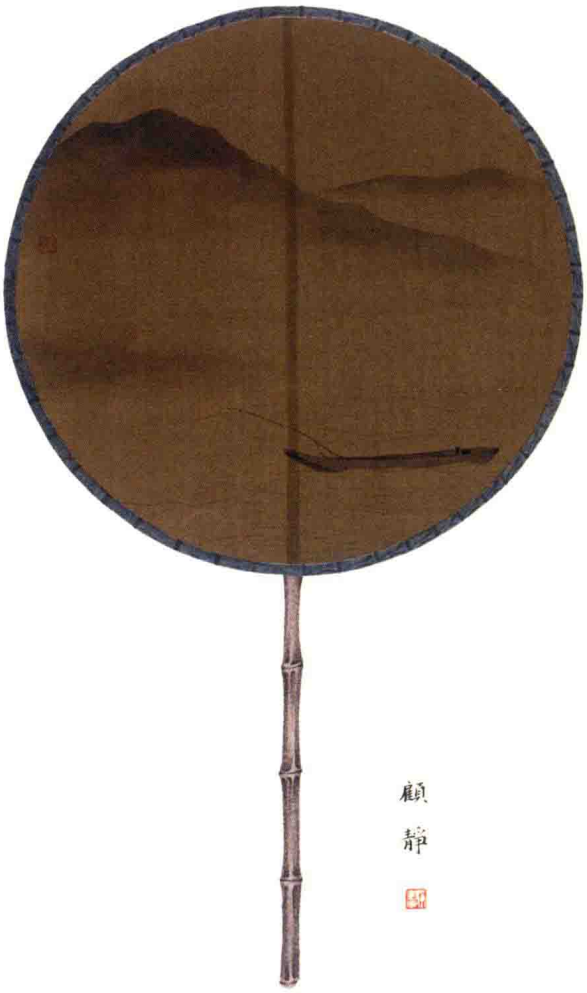
“造化”是指大自然，在这里我们也暂且可以理解为身边的客观事物。

“师造化”即尽量对大自然（客观事物）进行真实的描绘。

通过“师古人”，摹古，学习古人的绘画技法，揣测和体味古人的创作意境，再“师造化”；

她摹古出新，自创风格，从而“得心源”。

—— 于龙玲

古扇2　40×70cm　综合材料　2015年

总 序

心随笔动，画由心生。慧眼所及，即成意象。艺术作品是人类与生俱来的审美创造，也是人类通过艺术家主观地反映客观世界的重要方式，是人们理解世界、创造历史、表达思想的重要手段。美术与人类社会有着密切的关联，美术创作是人类文明发展的重要而鲜明的标志之一。从本质上来看，美术作品是一种精神意识创造的产品。

当人们浸淫在自身或本文化的感觉碎片中时，其实并不能够真正认知自我，也不能真正知道他者。第一次接触他人或异文化的人，如同第一次照镜子或看绘画作品，面对镜像，即面临如何区分镜像或画中的自我和他人的问题。正如历史学强调“以史为鉴”一样，人类学以他者为镜（通过他者反观自身）。而通过某种视觉媒介（图像、美术作品等）反观自身，理解文化、精神和社会角色并进行社会互动的看法，是视觉人类学的学科特点。

衡量社会及个人是否能够继往开来地“可持续发展”的重要标志，主要看其有没有一个海纳百川并时刻准备与异质事物对话的开放心态，而艺术恰恰就是能够造就和延续这种心态的途径。

自1948年国立贵阳师范学院开设的“艺术训练班”肇始，贵州师范大学一直引领贵州的高等美术教育。行年七秩弦歌不辍，贵州师范大学美术学院的代代学人并没有因为黔地的僻远而坐井观天、固步自封，而是始终以开放包容的心态与时代精神一起脉动，准确把握美术教育的历史方位，遂行美术教育的根本任务，理解美术教育的本质要求，接纳和实践美术创作的多元形态，不断推动贵州美术的传承和创新。

雪涯启业，照壁光大，筚路蓝缕七十载。以杨秀涛（贵师艺训班创始人）、宋吟可、孟光涛、王树艺、田宇高等为代表的一批大师在为西南地区乃至全国美术教育的

人才培养、科学研究、社会服务、传承创新、学科建设方面做出了卓越贡献。在20世纪末期，贵州师范大学的美术学人们以空前的热情与贵州的其他艺术家一道创造了影响全国美术界的“贵州现象”。当然，随着市场经济大潮的到来，有着纯粹精神情怀、追求光荣与梦想的“贵州现象”，也无可奈何的在市场经济的冲击下日渐式微。但其不可磨灭的价值，为今天贵州美术的发展立起了一根精神标杆。从现阶段来看，许多贵州艺术家在走向全国平台后，也在学术和市场两方面取得了不俗的成就。当今贵州美术家们大多在高等院校担任教师或是在画院等机构任职，他们对于艺术市场的心态大都理性平和，更愿意遵循自己对艺术一以贯之的理解而继续前行。更难能可贵的是有一大批艺术家安于清贫，坚守三尺讲台，教书育人、诲人不倦。他们对艺术创作的新探索也从不懈怠。

改革开放以来，贵州师范大学的贾鹃丽、陈红旗、刘力、王瑛、田军、顾静、黄光辉、吴鹏、马庆中、许泉等教授在创新本土美术创作的形式与内容、传承创新美术教育事业中薪火相传、推陈出新，硕果累累。

“大学者，非有大楼之谓也，有大师之谓也。”艺术教育质量提升的关键在教师，具有创新意识的艺术教师总能通过自己的创作实践，探索新的艺术表达形态，打开与以往迥然不同的艺术视野，为学生不断开拓豁然开朗的艺术新天地。

“黔疆华彩”系列绘画作品集，采撷了贵州师范大学美术学院有代表性的教师多年来的创作实践成果，旨在通过展示这些多元的艺术形态，彰显贵州美术教育的鲜明特色。我想，“黔疆华彩”系列只是一个开始。期冀贵州师范大学美术学院的教师们在艺术教育的理论与实践、美术创作上青出于蓝而胜于蓝，不断续写华章！

“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”美学家宗白华说：“象如日，创化万物，明朗万物。”也就是说，意象世界是人的创造，而正是这个意象世界照亮了一个充满生命的有情趣的世界。空谷有声，万物有应。

在系列画册即将付梓之际，谨作数语代为序。

李建辉

2018年春

序　指顾之间　满纸静气

我是顾静的粉丝，如假包换。微博时代便关注了她，单纯出于喜欢其画作，且画如其名，指顾之间，满纸静气，喧嚣都去。晚清梁节庵有句云：“世上点尘不到门。”恰是写照。

蒙她高看一眼，彼此互“粉”了，且居然同处一城，巧有朋友热心引见，约了饭局。我们是同龄人，很快便熟络起来。

既然认识，便不时造访。顾静供职的贵州师范大学美术学院，在相宝山下老校区内的一栋旧楼中。登门所谈，多与艺事相关，一两个小时不知不觉便能很愉快地消磨过去。我自己是真心喜欢这样的对坐饮茶，方所谓“偷得浮生半日闲”是也，而白居易的诗讲得更透彻，“偷闲气味胜长闲”。

记得顾静曾说，不愿意当职业画家，待在学校任教，能保留一点疏离感，有助于保持创作的状态。这倒是很切实的话，她在本质上，就是置身物外的那样一个人。譬如，某次敝单位有会，知道顾静也在受邀之列，便到会场找，可容九百来人的偌大讲堂，一眼就看到她孤零零地坐在后面。我得说，完全在意料之中。

顾静画画，据说近乎下雨都不忙着收衣服的那种做派，我没有见过，却完全可在想象中加以补足——类似于沐手焚香，生火煮茶，一切都弄对了，才从容不迫地作画那样子。虽然事实上不一定，但画作里透露的气息，却反映出她追求的状态。前不久碰到她，说是正“奉命”作一张大画，时间紧任务急，煞是痛苦。而鄙人素来不大信奉那种以大为美的取向，君不老诗有云“能事不受相促迫，王宰始肯留真迹”乎?

先后给顾静刻过几方印章，费了些心思。因从来认为，印随主人，风格须切合方好。第一次似乎刻的就是名字，两方一公分小印，“顾”字朱文，“静”字白文。再有两方闲章，为顾静所点题，一方“独坐观心”，一方“一尘不染”。亦一朱一白。后一个略参汉玉印法，估计她还喜欢，因不时会在画作上看到。

遵嘱给顾静写过一副小对子，集苏东坡的名句：“翁之乐者山林也，客亦知乎水月欤。”碰巧她迁入新居，不久装裱上墙发照片在微信里给我看，中式风味的书房，有一圆形门洞，对联就挂在两边，上悬一小横幅“静者安”，洒脱出尘，出自董桥先生手笔。一面窃喜，一面当然也知惭愧，立马回复道：“小子何知，能与贤者同框。”

去年十月，在北京逛“798”，巧遇顾静的画展，取名“醉花阴”。不期而遇，快乐何似，更快活的，是招贴上一方圆形印章“顾”，出自我手，立马拍照留存，因大可夸耀一番也。数十幅作品，认真看了，外行的感受，笔下的亭台楼阁、钟鼎彝器、文玩把件、奇石异禽，皆具逸气，不似尘世中物。顾静经常调侃我俗务猬集，爱好也庞杂，貌似什么都在弄，却什么也弄不好。她则非常纯粹，沉溺于自己的世界，察物摩形，观心造物，投射在纸帛上，纯然是一派空灵化境。西哲以赛亚·伯林尝有著名的“刺猬与狐狸”之喻，“刺猬之道，一以贯之；狐狸狡诈，却性喜多方。”然则顾静的性情与取径，大概更偏近“一以贯之”的“刺猬”这一路了。

清人刘熙载《艺概》，“书者，如也，如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已。”我于艺事，特服膺此语。顾静的画格，总的来说是指向内心，然后再投射

到画中。元代管道升的《渔父词》说：“遥想山堂数树梅，凌寒玉蕊发南枝。山月照，晓风吹。只为清香苦欲归。”在我看来，与顾静的画风大有暗契之处。

顾静的主要题材，用西方绘画的说法，大体近于“静物”，然余犹有辩焉。顾静所绘之物，绝非简单地对物写生，而是自有造境，翩然物外了，于是赋予这物以灵性。更进一层说，顾静以工细繁复之笔，却描摹出简约清通的意境，明末清初的画家程正揆著有《青溪遗稿》，卷二六《杂著》谓：“画贵减不贵繁，乃论笔墨，非论境界也。宋人千丘万壑，无一笔不减，倪元镇疏林瘦石，无一笔不繁。”

我于顾静其人其画，亦作如是观。

周之江

二〇一七年七月二日凌晨

自　序　观当下心

2016年，与女儿一起在贵阳工作室

中国美学常常关注的是生命的体验和精神的超越，作为宇宙时空的匆匆过客，我们看不尽青山白云，赏不够春秋冬夏，于是中国传统文人与山川云水、草木虫石进行着亘古的对话，在无我之境中对生命的意义深切追问，作为世间一浮尘，以宏大的关怀叩问人生的价值。在这样的美学背景下，不难解释为什么中国古代美术发展史中花鸟画与山水画所达到的巅峰之境远远超过了人物画的成就。

也正是受中国传统美学思想的影响，我对生活中一切与人有关，却又恍若无人的景象充满了挥之不去的迷恋。

清代画家恽南田常以“静净”二字来论画，“意贵乎远，不静不远也。境贵乎深，不曲不深也。一勺水亦有曲处，一片石亦有深处。绝俗故远，天游故静。”“静净”的境界既是我艺术追寻的方向，亦是自我禀性的天然释放。

《瓶花》系列中，那些璀璨绽放的花朵，被人精心修剪，然其美娇艳却短暂，在时间与光线的某一刻戛然而止。如欧阳修的《浪淘沙》词中所言“今年花胜去年红，可惜明年花更好，知与谁同。”在转瞬即逝的美好中，把握此刻盛宴便是长久。

《庭院》系列，在亭台楼阁的回转中，草不惊、树不摇，似无人声却留人影。中国园林意境是一个精深而独特的体系，一池溪水、几片假山，便创造出一个虚空的世界，一个灵动的空间。而这一特殊的时空正是留给造园者与品园者、作画者与赏画者回味的，“青山不语，空亭无人，西风满林，时作吟啸，幽绝处，正恐索解人不得。”

东汉崔瑗评草书之妙，如“狡兔暴骇，将奔未驰”，是说将兔子受到惊吓，正要奔跑又未起步的瞬间运用于书法，以将动未动之势，产生最大的张力与气势。在《太湖石》系列中，石间流连的小生灵，原本悠然自得，某一瞬间，惊慌回眸，与你四目相对的刹那，天地皆为空白，“落叶聚还散，寒鸦栖复惊”，将停未停，欲聚还散，在不可知的瞬间，时间与空间再次凝固，充满了妙不可言的寓意。

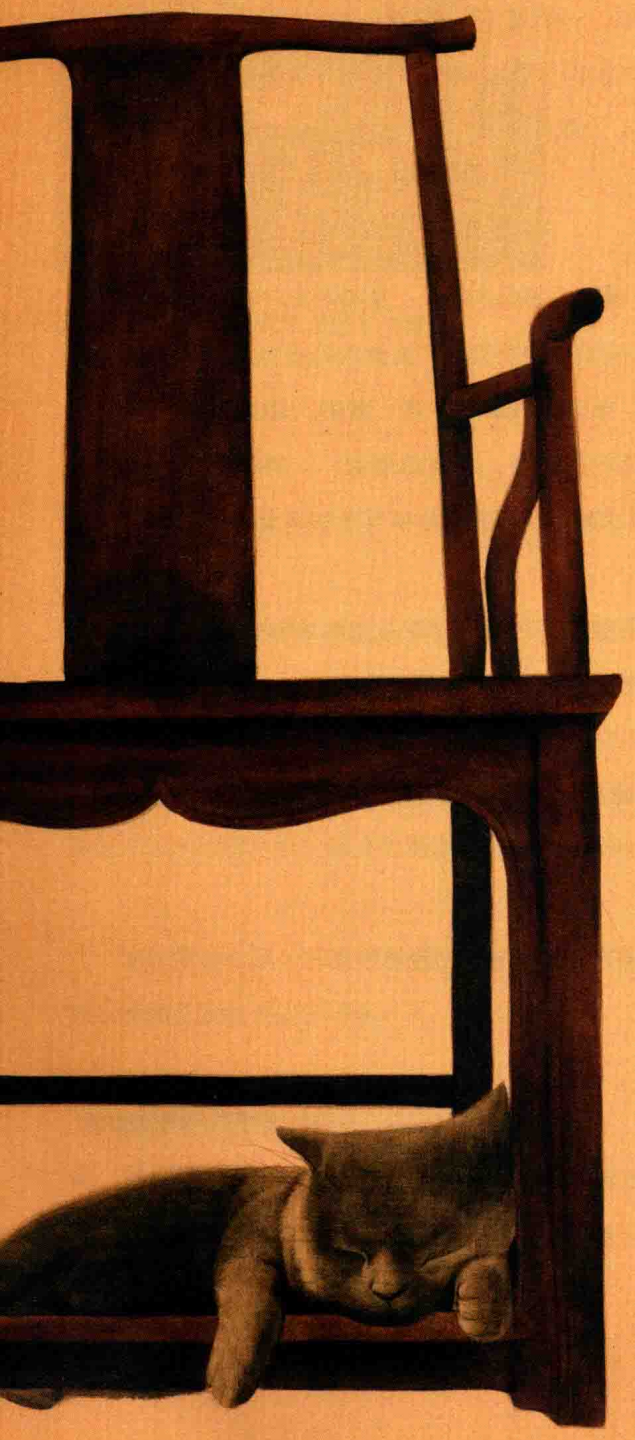
另一类作品是记录散落一桌的文房雅器，书写者正欲起笔或刚刚落笔，独自沉吟，享受专属于文人的书斋安逸，依然表现的是时间的停留，静无人声的美。

所有不同的题材与色彩，追求的是同一主题，悄然无声的刹那，瞬间即永远，在截断时间的地方停留，当下即永恒。

图像一一呈现，作为画者，不如慎言，妙悟只在“目前”。

二〇一四年夏夜

顧靜

珠帘半掩倚栏愁　67×33cm　绢本设色　2018年

书香画韵 SHUXIANG HUAYUN

目录 contents

书香画韵

001 物与画的界限——从顾静静物画谈起 / 叶庭嘉

004 汰去繁华留清净　画中书斋有乾坤
——顾静画作中书斋庭院意象解读 / 李　明

清怀供古

027 安住与孤往——顾静的“小千世界” / 耿　晶

岁月惊鸿

079 流年中的静美——谈顾静其人其画 / 夏　炎

083 暗　语 / 熊　沁

庭院深深

121 静听梧桐 / 张孟起

124 缺席的人 / 熊　沁