

■ 由上向右順時針方向轉 Clockwise from top: 煙雲出沒有無間 **Ethereal Beauty**, 2012, 紙本水墨設色 ink and color on paper, 37.5 (h) × 94 (w) cm [14.75 (h) × 37 (w) in]. 扁舟恣往還 **The Wandering Taoist**, 2012, 紙本水墨設色 ink and color on paper, 63.5 (h) × 81 (w) cm [25.5 (h) × 32 (w) in]. 色即是空 (局部) **Form is Emptiness, Emptiness is Form [detail]**, 2009, 紙本水墨設色 ink and color on paper, 68.5 (h) × 69 (w) cm [27 (h) × 27.25 (w) in].

Esteemed artist and teacher Yu, Chun-Hui has created an exemplary body of work that evokes her personal and cultural philosophies. As Director of the Pacific Art League, I have had the pleasure of admiring her work and observing her genuine engagement with her students for the past two years. She is no stranger to accolades and has been the recipient of numerous awards for her work and her dedication to the community. The Pacific Art League was honored to award Yu, Chun-Hui the 2011 Teacher of the Year, exemplifying excellence, dedication to her craft, and sharing her passion and knowledge to aspiring students for the past thirteen years. She reflects many of the attributes of her mentor, master painter Hau Pei-Jen, who has taught legions of students at the Pacific Art League for nearly sixty years.

What particularly attracts me to Yu's work is the versatility embedded in the power of the brush and its inextricable link to nature. Her landscape paintings portray suspended floating worlds based on memory,

life experiences, and a commitment to Chinese aestheticism. Viewing her remarkable work reminds me of eleventh-century artist Huang Tingjian's poignant observation of Chinese art as a "picture of the mind." In her teeming landscape paintings, *Awakening Joy and Bells (Chiming through the Mist)*, Yu seamlessly combines the traditional Chinese Blue-and-Green and the Ink-and-Wash painting styles with tinges of her own imagination and personal style. Her aim is not just to capture the outer appearance of a subject but its inner essence as well—its energy, life force, and spirit. Her masterful brushwork blurs the distinctions between writing and painting, control and spontaneity, virtuosity and accident. This can only be accomplished through a lifetime of making art and self-reflection.

Ric Ambrose
Executive Director, Pacific Art League
May 2012

于君慧 Yu, Chun-Hui

于君慧，字竹君，別署師造化齋主。臺灣大學畢業，密蘇里大學碩士。先後受教於黃君璧、黃磊生、江兆申、侯北人、劉平衡、傅狷夫、曹仲英、林雲等大師。現任教於美國加州聖荷西市立大學藝術系及柏拉阿圖太平洋藝術聯盟。

于君慧作畫堅持着重「氣韻」與「意境」，強調以「書法」入畫，以「逸」為追求目標，她力師造化，寫畫人生。在對「人生」和「靈性」的探索上，以「內在修持」為契機，融筆墨、禪意、詩情、感性、趣味於畫中。秉其對「畫在畫外」之領悟，作品開啟了一個新的層面。

Yu, Chun-Hui's art is an integration of philosophy, painting, and calligraphy—with nature, poetry, and *Ch'an (Zen)* serving as vital sources of inspiration. Her art evolves from a meditative process of personal reflection and embodies three principal themes: *Chi-yun*, inner spirit or living energy of the brush stroke itself, radiating from the ink left by the brush; *Yi-jin*, feeling evoked by the physical form or subject matter; and *Yi*, essence that transcends the ordinary.

Yu, Chun-Hui's ink paintings, which include many abstract landscapes, are a contemporary reinterpretation of the classical Chinese art form. The unfolding landscape serves as a metaphor for the artist's own search for spiritual meaning in communion with and reverence for the natural world.

Yu, Chun-Hui has studied under masters Huang Chun-Pi, Wong Lui-Sheng, Chiang Chao-Shen, Hau Pei-Jen, Liu Ping-Heng, Tsao Jung-Ying, Fu Chuan-Fu, and Lin Yun. Her paintings have been exhibited extensively in China, Taiwan, and the United States, including the Shanghai Art Museum and the San Jose Museum of Art. She currently teaches Chinese Brush Painting and Calligraphy at San Jose City College and the Pacific Art League of Palo Alto.

info@yuchunhui.com
www.yuchunhui.com

■ 上圖 Above: 天上人間 **Longing for Heaven, Longing for Earth**, 2010, 紙本水墨設色 ink and color on paper, 136 (h) × 68 (w) cm [53.5 (h) × 27 (w) in].
■ 封面背景 Front cover (background): 應是瑞氣降寰宇 (局部) **Heavenly Gift [detail]**, 2008, 紙本水墨設色 ink and color on paper, 68.5 (h) × 142 (w) cm [27 (h) × 56 (w) in].

于君慧水墨畫

詩思禪意

侯北人題

Yu, Chun-Hui

Poetic Sentiment, Zen Spirit

于君慧女士原籍內蒙古卓索圖盟喀喇沁右旗，父札奇斯欽、母伍雲格爾勒均為該旗世嗣顯赫望族，譽滿境內外。父早年畢業於北京大學，後留學日本，歸國後與夫人同時代表錫盟參政，活躍於當時政壇。後遷徙台灣，又移民美國，於各大學以教授蒙古史為專業，學術界尊譽為世界蒙古史研究者權威、著作等身。于君慧幼受家教，感染文史，曾入讀台灣大學，來美後，入讀密蘇里大學，開始文史藝術的專研。她在台灣及在美國期間，曾先後入黃君璧、黃磊生、江兆申諸繪畫界大家門下研習中國繪畫，請益於劉平衡、傅狷夫大家，入曹仲英、林雲大家門下，專攻繪畫及書法。一九七九年因有機緣，從吾研習畫事以迄今日。

于君慧因得諸師授教，其繪畫包括各家之長，溶解貫通取得精華，故有多方面的筆情墨意、工力及基礎。近年她的作品在意境上、色彩上、佈局上、又有新的突破。畫面上有一種空靈的感性、有一種詩情、有一種禪意。讀之，令人有如深山雲霧中聽到鐘聲禪語、一片落葉的輕吟。

侯北人
書於老杏堂
2012年4月

■ 上圖 Above: 此境此時誰會意 *Awareness in the Moment*, 2012, 紙本水墨設色 ink and color on paper, 37.5 (h) × 96.5 (w) cm [14.75 (h) × 38 (w) in].
■ 左圖 Left: 忘機 (局部) *Awakening Joy* [detail], 2010, 紙本水墨設色 ink and color on paper, 136 (h) × 68 (w) cm [53.5 (h) × 27 (w) in].

禪墨妙境 于君慧的彩墨畫

第一眼看到于君慧女士的畫一定是視覺的震撼，接著是一陣迷茫不知其為何物，但再仔細思索卻是宇宙乾坤盡在其中，那就是陶淵明所說「俯仰終宇宙，不樂復何如。」

于君慧，字竹君，別署「師造化齋主」。她自國立臺灣大學畢業之後赴美國進修，在密蘇里大學獲得碩士學位。現任教於加州聖荷西市立大學藝術系。她曾先後跟隨過黃君璧、黃磊生、江兆申、侯北人、劉平衡、傅狷夫、曹仲英和林雲等大師，書法和繪畫的功力非常深厚。更特殊的是她的禪學修養。禪學，尤其是南宗，對中國水墨畫的影響極為深遠，如五代的貫修、石恪，宋朝的梁楷、牧溪都是禪畫大師。元朝之後雖然禪畫沒落，但其藝術性甚高的哲學又深入文人畫家的心中，再流露在他們的筆端。如董其昌論臨摹古畫時說：「無一不肖古人者，夫無不肖即無肖也。謂之無畫可也。」這「無中生有，有中存無」就是惠能的禪語：「菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃。」的哲學。不過在當代畫家中，能深入體會禪學的不多。君慧可以說是很獨特的一位。

她的作品中，比較傳統的大寫意梅蘭竹菊四君子，以書法入畫，而她的書法風格來自林雲大師，用筆瀟灑，氣勢渾厚，帶動觀者的眼睛不停奔走探秘，

最後就是以神會而入妙境。她將這種書法的趣味巧妙融入大寫意畫，使它除了傳統文人畫的高雅之外，別有禪理啟示。正是蘇軾所說「蕭散簡遠，妙在筆畫之外。」這無疑是她參禪修行而來的特有靈犀。

她這種禪學哲理在潑墨畫的創作更發揮得淋漓盡致。考「潑墨畫」一詞早已用於像石恪、牧溪、梁楷、徐渭那些人的畫，但如果從另一個角度來看，他們的畫法應該只是「破墨」。真正以潑灑為法的創作方式是張大千開始的。第一代的張大千在潑灑之後還用很多時間運筆收拾而成畫。待第二代，運筆收拾的部份就少了很多，也就是有比較多的任性與童心，回應李贄所說：「童心者，真心也...夫童心者，絕假純真，最初一念之本心也。若失童心，即失真心。」

君慧的潑墨畫師承第二代侯北人大師，但意趣略有不同，侯氏之作保持相當明顯的文人情趣，而君慧的畫有著濃鬱的宗教味。她用墨彩隨興潑灑，當水性墨彩、宣紙與底板相互接觸，就會產生偶然的墨紋、墨塊和墨氣，即為非意想中的墨相，或柔或剛，或緩或急，或明或晦。在創作過程中要隨時捕捉山水風雲意象。雖然山不山，水不水，風不風，雲不雲，但就像惲向所說的：「千樹萬樹，無一筆是樹；千山萬山，無一筆是山。千筆萬筆，無一筆是筆。有處恰是無，所以為逸。」也是《易經》所言：「無往不復，天地際也。」而此中的神妙就在氣韻和意境。

氣韻是中國畫的靈魂，鍾嶸云：「氣之動物，物之感人，故搖蕩性情，形諸舞詠。」謝赫論畫之六法，第一項就是「氣韻生動」。但在繪畫中，氣韻有人造之氣也有自然之氣，君慧的畫所要表現的是自然之氣，也就是在潑灑中自動出現的氣，所以不以造作為務。

由氣韻衍生出的意境就是畫的精神所在。意從何而來？古人作畫講「意在筆先」，今人作畫可以是「意在筆後」，也可以是「意在無意」。君慧的創作偏於「意在無意」，也就是在無意中取意，得自然之趣。其實在無意中取意要在「意」這個概念下很多畫外工夫。譬如在那浮動的墨塊中畫上一個紅袍老和尚，看似容易，但何時何處落此一筆，有如天啟：「達摩西來一字無，全憑心意下工夫。」這種無意之得，乃是「逸」之致，也是君慧所說：「以內在修持契機對人生和靈性的探索，秉其對『畫在畫外』的領悟，為中國水墨畫開啟了一個新的層面。」

高木森
加州聖荷西大學退休榮譽教授
臺灣國立藝術大學訪問教授
2012

■ 上圖 Above: 深山何處鐘 (局部) *Bells (Chiming through the Mist)* [detail], 2010, 紙本水墨設色 ink and color on paper, 66 (h) × 133 (w) cm [26 (h) × 52.5 (w) in].

由舊金山中華藝術學會、ASACA和硅谷亞洲藝術中心聯合舉辦的「詩思禪意 — 于君慧水墨畫展」將於6月2日起至13日在南灣聖他克拉拉的「硅谷亞洲藝術中心」舉行，展出于君慧近年創作中50餘幅力作，展示畫家在藝術風格上的變化和對禪意深邃的感受力，使作品在虛實濃淡之間營造出融為一體特有的和諧和氣韻，使畫面自然呈現了一山一水的朦朧與潤澤，流動着飄逸的靈性和幽遠的詩情。

于君慧，字竹君，別署師造化齋主。畢業於臺灣大學，密蘇里大學碩士，啟蒙於黃君璧教授，先後受教於黃磊生、江兆申、侯北人、劉平衡、傅狷夫、曹仲英、林雲等大師；現任教於美國加州聖荷西市立大學藝術系及柏拉阿图太平洋藝術聯盟。

于君慧創作的理念，堅持着重「氣韻」與「意境」，強調以「書法」入畫，以「逸」為追求目標，她力師造化，寫畫人生；在對「人生」和「靈性」的探索上，以內在修持為契機，融筆墨、禪意、詩情、感性、趣味於畫中。秉其一貫「畫在畫外」的領悟，加之她對大自然的熱愛，在教學之餘經常隨名師遨遊五湖四海，足跡遍及大江南北，尋求自然造化與彩墨交滙契合為創作張本，將旅行寫生的原貌，對山川的現代感受轉化為具體有個性的筆墨語言，並經過她自已特有的視角深度和繪畫技巧的淬煉，或皴、或拓、或潑、或染來表現大自然的質樸和渾厚，已不單純只是個人主觀情緒的抒發，而是借景寫情，融主觀和客

觀為一體的藝術意境展現，使她的繪畫在視覺美感之外，還有充滿禪意的文化內涵，留下神秘而又飄渺，賦以藝術想像更大的空間，為她的作品開啟了一個新的層面。

祖籍蒙古的于君慧在藝術創作的意念裡，始終保持着那份天性和本色，從未忘情於孕育她先祖的那片廣袤的大漠和草原，所以每當她為山水鑄靈時，不難讀到她在不斷的努力和探索創作過程中，兼容了南北，融和了中西，當筆墨和潑彩撞擊在柔韌的宣紙上時，造就了畫面的氣韻流動，氤氳酣暢，所產生的氣象萬千、變幻莫測的效果，其實正是畫家蘊涵內在情感的激射，或秀逸，或空靈，或雄奇，或剛健，尤以呈現大漠莽蒼氣息的同時，更是潛心求索，匠心獨到，這除說明了畫家不可言喻的以豐富情感，透過嫺熟的彩墨揮灑技巧，以她的感受和表現能力，正無聲的傾訴着對故土的深沉感情，引人穿越遙遠的時空感觸。

我們有足够的理由相信，以她嫺淑善良的本質、洋溢的才情睿智和執着勤奮的創作精神，在藝術的造詣上必將更上一層樓，登高望遠，與時代同歌。

古統賢
舊金山中華藝術學會理事長
2012年5月4日