

王传峰

画鱼三十年

Wang Chuanfeng's
Twenty Years of Fish Painting
1988-2007

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

王传峰

画鱼三十年

Wang Chuanfeng's
Twenty Years of Fish Painting

1988-2007

图书在版编目 (CIP) 数据

王传峰画鱼二十年 / 宋建明主编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2007.11

ISBN 978-7-81083-669-2

I. 王… II. 宋… III. 鱼—草虫画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 173990 号

责任编辑 徐新红

文字整理 赵朵朵

日文翻译 王金兰

英文翻译 王颖颖

编 务 翟 音 余丁宗

构成·装帧 朱 钊

设计统筹 杨 帆 [东博设计事务所]

设计制作 姜 舟 [东博设计事务所]

王传峰 画鱼二十年

宋建明 主编

出品人: 傅新生

出版发行: 中国美术学院出版社

地 址: 中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码: 310002

网 址: www.caapress.com

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

版 次: 2007年11月第1版

印 次: 2007年11月第1次印刷

开 本: 550mm × 880mm 1/8

印 张: 21.5

字 数: 10千字

图 数: 48幅

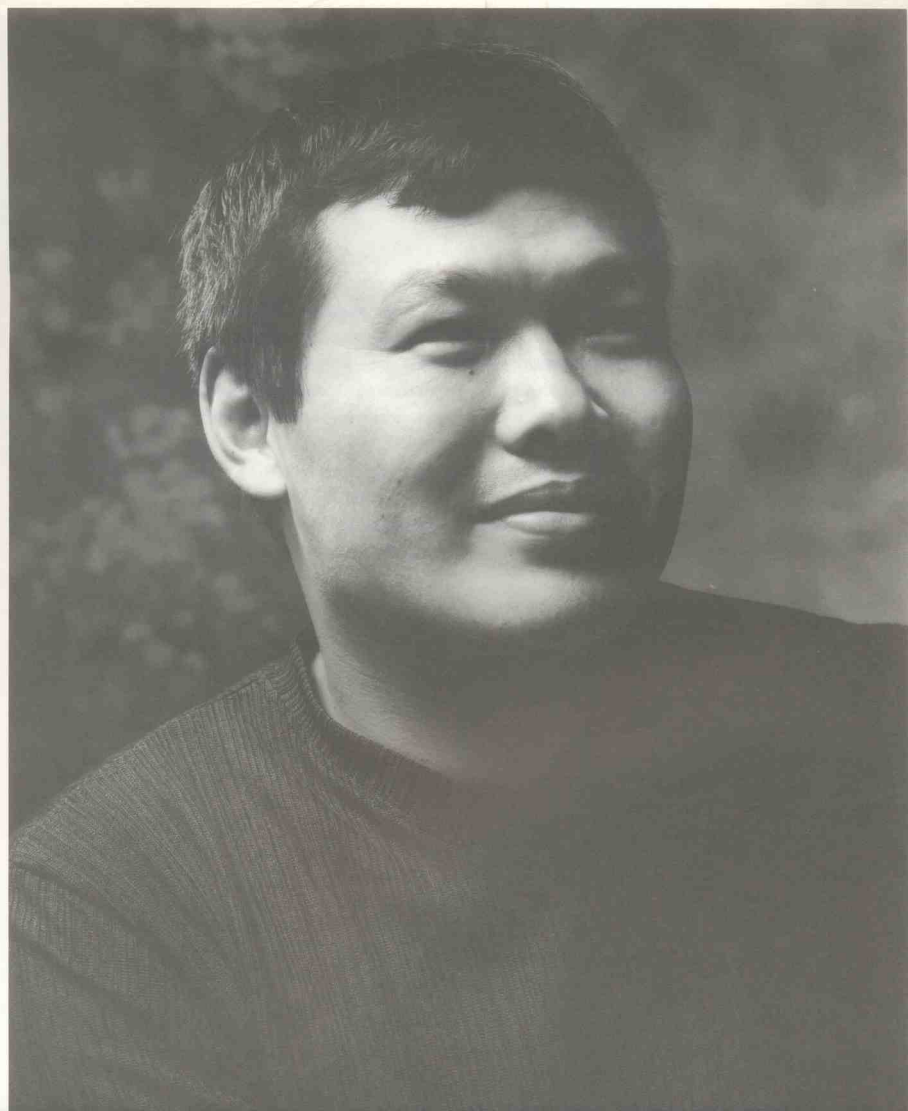
印 数: 2000册

ISBN 978-7-81083-669-2

定 价: 280.00元

0 280.00 1 1111

序一

鱼，喜物。不惟肉可食，味鲜美，兼补身，且鱼总代表一份鲜活的意象。甲骨文中的“鱼”字，活脱脱的鱼形图，在后来文字的蜕变中，那摇头摆尾的生姿活态却总在字形的意象之中。这“鱼”字与“羊”字相合，就生出一个“鲜”字来，自有“活的”、“新的”诸般好意。鱼还吉庆，每过年节，鲜鱼的盘餐必不可少，以图年年有余；婚嫁喜日，鱼自是多子多产的愿情；待得孩子生日，向以怀抱鲤鱼的稚童相贺，期盼那鲤鱼跳过龙门的一天。鱼如此与生命的意象、生活的期望相连，在中国文化中屡有整体的表现。从陶文化中的鱼纹到青花瓷器中的鱼形，鱼的意象比鱼的本身更频繁地出现在生活的周遭之中。

传峰喜画鱼，他的鱼带着这样一种信息，仿佛是从记忆的碎片中游出来的，是从关于鱼的文化意趣之中游出来的。带着化石般的纹鳞，甚至带着汉字的纹身。这鱼还让人想到事物的恒永和人心的祈愿。鱼本无语，鱼的生命意态代表人心的祈愿，于是以鱼形镂木、鏤成中空、僧尼用以化缘念经的恒常的召唤。传峰的鱼正有这种木鱼似的造型，木鱼一般的饱满与亲和。这是一种将对鱼的希冀外化出来而呈其形身的鱼，是一种串联着生命的文化想象的鱼。

这作为文化化身的鱼潜在历史的河流中。这是一条深沉的河流。深沉是因为不知那鱼是否有欢乐？那鱼之乐是否能用色彩笔墨来传知？庄子与惠子在濠上的争辩，在二千年的河中回荡。谁又能说那文化之鱼所代表的祈愿不能与我们心神相通呢？

中国美术学院院长

序文 一

魚、吉祥の物。食すと新鮮で味も良く体にも良い。即ち魚は新鮮活躍のイメージが強い。甲骨文の“魚”の字は活き活きとした魚そのもの。幾度の文字変化を経てもその姿はいつも文字の中に見え隠れする。“魚”と“羊”の字を組み合わせると“鮮”字が出来る。まさに“活きている”“新しい”意味を持っているのだ。吉祥のシンボルである魚は、年越しの食卓に欠かせない食材で、年々有余の祈願を表している。結婚吉日の魚は子宝に恵まれる願い、子供の誕生日には鯉を抱く童子でお祝いし、鯉のぼりの願いを込めている。魚はこれほど命や生活と繋がっている。陶文化の魚の模様から青花磁器の魚形、魚の象徴が魚そのものより頻繁に中国文化や生活の中に現れている。

伝鋒は好んで魚を描くが、彼の描く魚はある種のメッセージを持って記憶の破片から、魚文化の歴史の流れから抜け出たもののようだ。化石のような鯉模様、漢字の紋身、この魚は物事の永久と人々の願いを思い起こさせる。無言の魚の命が人の美しき願いを表しているのだ。だから木を魚の形に彫り、中を空け、僧侶が経を唱える時に使う木魚が出来たのである。伝鋒の描く魚は木魚に似て豊満で親しみ易い。これは魚の形を借りた命への賛美であり創造文化である。

文化の化身であるこの魚は歴史の深い川の流れに生きている。深い川の中の魚の喜怒哀楽は知ることが出来るのか。魚の楽しさは色彩筆墨で表すことが出来るのか、二〇〇〇年も続く庄子と惠子の橋の上での論争は未だに歴史の川にこだまする。文化の魚が表す願いが我々と心神相通してないなんて誰が言えるものか。

中国美术学院院長 許江

Preface 1

Fish is really a good creature. Not only is it delicious and nutritional, but always signifies freshness and activeness. The character of fish in Chinese hieroglyph is exactly a vivid piscine form whose signification of jauntiness is always carried on with characters' evolution. The Chinese characters of "fish" and "sheep" compound the one of "fresh" with the positive meanings as "live" and "new". Fish also implies propitious. So fish dish is indispensable on the occasions of Chinese festivals such as the New Year's Eve for the expectation for superabundance; on the occasion of wedding parties for the expectation for brides' fecundity; and on the occasion of children's birthdays, the pictures of carps to be hung on the wall for the expectation for the children's promising future. The intimate relationship between fish and its signification of life as well as the expectation from living is frequently embodied in Chinese culture. From the piscine lines on pottery to the piscine figures on blue and white porcelain, the signification of fish appear more frequently around than fish itself.

Chuanfeng is fond of painting fish. His fish looks as if swimming out from the fragments of our memory, from the cultural temper about fish, with all the fossil lines and scales, and sometimes even with the tattoos of Chinese characters. Moreover, his fish reminds us of objective perpetuity and human supplication. Though fish cannot speak, it signifies supplication. This is the reason that Buddhist priests beat hollow wooden fish when chanting scriptures. The fish painted by Chuanfeng exactly owns the form as wooden fish, plump and intimate. They are the fishes incarnating the aspiration and connected to the cultural imagination of life.

This fish as the cultural embodiment swims underwater in the stream of history. The stream is so deep that we have no way to learn whether the fish swims happily there. Could its happiness be conveyed by color or ink? The argument between Zhuangzi and Huishi (Both Chinese ancient philosophers) in the place of Haoliang still resounds in the stream that has been flowing two thousand years. Who could say the aspiration that the cultural fish represents would not communicate with our mind?

Xu Jiang
President of China Academy of Art

序二

鱼在中国是隐喻和象征意义最多的生物，但是自古以来，专以鱼为描绘对象的画家却不多见。这本画册记载了王传峰先生20年画鱼的代表作，不仅彰显了他以鱼为画题的艺术特征，也透露出以鱼抒怀寄志的创作道路。

王传峰先生的绘画世界，用他自己的话来讲是鱼和水的世界。进化论认为人类的衍生与鱼相关，王传峰把鱼作为表达的对象，二十余年锲而不舍，执著追求，足可见他始终坚持关于生命本源的思考，在作品中寄寓哲理。在他的笔下，每一条鱼都有不同表情，有的好像在思索，有的自在地畅游，在时间的长河中，化石般的鱼群有了新的生命，越过几万年的时空展现在我们面前。他的作品把历史推到了现在，同时也暗示着它未来继续的永久性。

王传峰出生在中国书圣王羲之的故乡山东省沂蒙山区，那里的草木、花鸟、鱼虫，山水乃至皎洁的月亮都给他难以忘怀的深刻感受，这一切是哺育他长大的母亲，让他以善良的爱心体会天地造化与自然万物之美。把人生的感受凝聚在为鱼传神造像的创作中。从中国到日本，他的生活经历发生了跨文化的变化，但是他画鱼的热情和专注却一如既往，并且越画越把鱼作为自己的精神伴侣，也凭着良好的艺术天赋创造出自己特有的艺术风格。他的作品一方面继承了传统中国画的技巧，另一方面，富有想象力地融入西方现代表现主义和抽象艺术风格，也吸收日本美术的特质，如大和绘、光琳派的装饰性的构成。通过博采众长，自成一派面貌。

王传峰的作品具有非常新颖的视觉效果。他以青绿为基调，在发色良好的日本和纸上用墨勾勒轮廓和赋色，通过喷、吹、浸、洗等技巧表现风化般的效果，呈现出独特的心理感受。他对日本绘画中的光琳派最感兴趣，从尾形光琳自由流畅的线条及结构中得到启发，将因时间磨砺形成的褪色、裂痕等自然变化痕迹和画中的形象叠印起来，加强其所包含的象征意义。他以自己的才能和个性融合了传统和现代、东方和西方的不同的艺术表现形式，给我们呈现了一个独特的艺术世界。

这回中国美术学院为王传峰先生出版艺术作品集，从他多年创作的作品中精选20幅，构成时间的线索，也展开空间的维度，是为雅品，令人把赏之际，生发共鸣。可以相信，只要他继续保持这种纯净善良的心境，他的艺术之路一定会越走越宽阔，把人们引向更加动人的境界。

范迪安

中国美术馆馆长

序文 二

魚は中国でもっとも象徴意味の多い生き物である。しかし、昔から魚だけを絵画対象としている画家は数少ない。この画集に掲載されている作品は王伝峰氏の20年間の代表作で、彼の魚をテーマにした芸術特徴を現していると同時に、彼の志と創作軌道も見せてくれる。

王伝峰氏の絵画の世界は、彼自身の言う如く魚と水の世界だ。人間の進化史は魚と深い関係がある。王伝峰氏が魚をテーマとして、飽きることなく、追求し続けた20年間は、命の源に対する彼の考えを哲学的に作品に表している。彼の描く魚はみんなそれぞれ違う表情をしている。考え込んでいるような魚、自由自在に泳ぎ回る魚、時間という川の中で、化石のような魚は新たな命を得て、何万年の時空を超え、我々の前に姿を現した。彼の作品は歴史を現代に蘇らせると同時に未来が永久に続くということも暗示している。

王伝峰氏は中国の書聖王羲之の故郷山東省沂蒙山区に生まれ、幼い頃の草木、花鳥、魚虫、山水及び奇麗な月が彼に忘れられない深い印象を残してくれた。母親譲りの優しい心で彼は天地造化と自然界万物の美を受け止め、人生に対する思いを魚の形に凝縮している。生活の拠点を中国から日本に移したことは文化を超えての変化を与えたが、彼の魚に対する情熱だけは変わることなく、さらに描けば描くほど魚は彼の精神的支えと化し、天才的芸術感受性で彼独特の芸術風格を成し遂げた。彼の作品は中国画の伝統技法を継承しながら、巧みな想像力を用いて西洋の表現技法と抽象芸術を融合し、また日本美術の大和絵や琳派の特徴をも取り入れ、それぞれの髓で自分の芸術をつくり上げた。

彼の作品はとても新鮮な視覚効果がある。青緑を基調に、発色の良い和紙に墨で魚の輪郭や線を描き、填、吹、浸、洗などの技で風化感を出して、独特の心理感性を表現している。日本の琳派にもっとも興味の深い彼は尾形光琳の自由で流暢な線と構造からアイディアをもらい、歴史の移りて磨り減った色合い、裂け目など自然変化の痕跡を画面に重ね合わせ、その象徴意味を強調して表している。彼は自身の才能と個性で伝統と現代、東方と西方の違う芸術表現形式を融合し、我々に独特の芸術世界を見せてくれる。

この度、中国美術学院より王伝峰氏の作品集が出版される運びとなった。たくさんある彼の作品の中から20点の代表作を選び、時間を軸に空間を広げる。まさに雅品、鑑賞の際共鳴を起こすこと間違いない。これから清らかで優しい心を保ち続けることで、彼の芸術の道はさらに広く、人々を感動の世界へと導いてくれることだろう。

中国美術館館長 范迪安

Preface 2

Fish has the most metaphorical and symbolic meanings in China. However, from ancient times, there have been very few painters who paint fish merely. This album records the masterpieces of Mr. Wang Chuanfeng's fish paintings that have been created in the past 20 years. It not only shows his art characteristics of painting fish as a subject but also demonstrates his working path of expressing emotion and ambition by fish painting.

The world of Mr. Wang Chuanfeng's paintings, as what has been said by Mr. Wang himself, is the world of fish and water. It is believed in evolutionism that human being's procreation relates to fish. The twenty years of clinging to fish as his expressive object serves to show his sustained rumination on the origin of life and the conveyance of philosophy through his works. Under his brushstrokes, every fish has its particular expression, some in meditation and some swimming freely. In the endless flow of time, the fossil fish is endowed with a new life. They are displayed in front of us after traveling tens of thousands of years. The works of Mr. Wang Chuanfeng trundle history to present, and in the meantime suggest perpetuity of future.

Wang Chuanfeng was born in Yimeng Mountain Area, Shangdong Province which is the hometown of Mr. Wang Xizhi "the Sage of Calligraphy". There, the grass, trees, flowers, birds, fishes, insects and the clear and bright moon have profoundly impressed him. All of these have fostered him and enable him to taste the beauty of nature and its creatures with a kind heart and agglomerate his sense of life to the creation of fishes' images. From China to Japan, though his life experiences have been changed across-culturally, his passion and devotion to fish painting runs true to form. The more he paints, the more he treats fish as his spiritual companion. He creates his own art style by right of his inborn art genius. His works inherit the skills of traditional Chinese painting on the one hand, and merges imaginatively Western contemporary expressionism and nonobjectivism on the other. Meanwhile, he also absorbs some idiosyncrasies of Japanese art, such as the decorative construction of Dahe painting and Guanglin school. The merger with other's strong points makes his painting style unique.

Wang Chuanfeng's works own a very novel visual effect. Blue and green are their two key colors; Japanese paper with excellent appearance of colors are used to outline images by ink and to paint colors on; and weathering effect is achieved in the ways of spraying, blowing, dipping, and washing. The integration of these processes unfolds a distinct mentality. Enlightened by the fluent lines and constructions of LIN school from Japanese paintings that he is mostly keen

on, he superimposes the vestiges of natural transformation, such as fading and rifts resulting from age's hardening, on the images in his paintings to enhance their symbolic meanings. By his talent and personality, he syncrizes the tradition and the contemporariness, the different art expressions of the East and the West so as to show us an inimitable art world.

China Academy of Art carefully selects 20 paintings from Mr. Wang Chuanfeng's numerous works to publish this florilegium. These 20 paintings are all refined works that reveal the clues of time and the dimensions of space. They will arouse consonance among the audience under appreciation. I do believe his art future will become increasingly extended as to lead the audience to a more enthralling realm.

FAN Di'an

Director of the National Art Museum of China

昨天 今天 明天

鱼和水的世界

21世纪

面对即将问世的画作，我若有所思，似乎在寻找着什么……

我想到了曾给我生命的母亲，我思念着哺育我长大的故土，我难忘那扶携我学步的师长。

一个善良的女性，赋予我真诚美好的身心；千年历史的大地，天赐我悠久文明的底蕴；无数辛勤的园丁，呵护这刚刚破土的幼苗。于是就有了我的昨天，昨天的涂抹，又带我走入今天。今天的画面，更让我憧憬明天，明天的色彩。

这便像鱼离不开水一样简单，如水总有源流那般自然。

更简单的是水需日夜奔流，方显生命；鱼要不断游觅，才有活力。那么，追求自己所执著的向往，难道不就该一往无前地上下寻索吗？

于是我尽管留恋自己的昨天，但还是义无反顾地去否定；虽然不满自己的今天，却又像敝帚自珍地在热爱。无论怎样，自己的明天则总想用最新最美来构图。

因为，尽管我是母亲的儿子，但毕竟拥有自己三十多年的生命；虽然我属于故乡的子弟，却立志走遍人类海角天涯的世界。而无论我的明天有多少，总想奉献给曾经热爱过并且现在仍然热爱中的一切。

这就是我今天的画、今天的话、今天的心。

那么，明天、明天会是什么呢？

当又见到母亲时，我已经有了自己的孩子——一个延续于她的，但却是全新的生命。当我再回归家园时，已经有了人生的历程一段来自于她的，但却是开闢的道路。当我还握着画笔时，也许会有真正的作品——一幅出于手下毫端，但却是心灵的写照。

还是那么简单：昨天的鱼、今天的鱼，它们的存在，都离不开水。可繁衍又使它们更自得于水，还是这般自然；今天的水、明天的水，它们的流淌，总会有源头，但浩瀚才让它们有更多的鱼。

昨天是这样，今天也是这样，明天还是这样。

我把眼前的画册，看作我今天的明天；我愿心中的梦呓，变为我今天的明天。

演进的历史，留给我的自豪是：鱼——猿——人。发展的现代，激励我们去探索的是：人——远——鱼。

昨日 今日 明日

魚と水の世界

王伝峰

私はいつも絵の創作に向かう時、様々な思いで胸がいっぱいになります。

命を与えてくれた母親、それを育ててくれた故郷、それに今日まで導いて下さった先生方のことを思い出さずにはられません。

一人の善良な女性に健康な体と素直な心をいただき、悠久な文明の歴史を培った大地に育かれ、幾多の人々に昨日まで見守られたからこそ、今日の私があるのです。

川は昼も夜も流れつづけることによって生命力を誇示し、魚は絶えず泳ぐことによってその活力を示しています。

それと同じように、昨日から今日、今日から明日へと私は絶えず夢と色彩を追い求めてゆきたいのです。

昨日の思い出を心に残すと同時に、常に過去の自分を否定し、情熱をもって前へ進み、より新しい、より美しい世界を描きたいと思っています。

そして、私が愛してきた、そして愛し続けている人々の為に私の持っているすべてを捧げたいのです。

これこそ、私が絵を通じて語りたい私自身の心です。

久しぶりに母に再会したのは私の子供が誕生して間もなくのことでした。この子の生命は私の母の生命の延長であるように思いました。

再び故郷の地に帰った時、数々の人生経験をし、この道を歩んできた私はここにこそ自分の芸術の根源があることに気付きました。これからも、このような素朴な感動を大切に人々の心に訴えかける作品を描きたいのです。

進化論によれば、生物は微生物から始まり、魚、そして長い時を経て人に……と長い無限ともいえる時間を経て進化し続けてきました。

現代において、私は人の心の原点を魚に求めています。

この度の画集は、私の昨日であり、又、今日でもあります。すばらしい明日を迎える為に希望を抱いて前進したいと思います。

Yesterday, Today and Tomorrow

The world of fish and water I paint

Wang Chuanfeng

When I start to paint my works, lots of thoughts fill my heart. I cannot help remembering my mother who gave a life to me, my homeland which gently raised me and my teachers who have led me to today.

Now I am here, not only because a virtuous woman gave me a healthy body and a kind heart, but also because I was raised on the benefit of the large land which cultivated the eternal civilized history and a great number of people have cherished me till yesterday.

A river proudly proves the power of lives according as it keeps streaming day and night, and a fish shows its vitality according as it swims all the time.

In the same way, from yesterday to today, from today to tomorrow, I wish to pursue my dreams and colors forever.

I hope to paint the more brand-new and more beautiful world, by the hands of carving my experiences into my heart as my memories, in the meantime always denying my own past, as well as progressing with my passion. And I wish to devote myself to the people whom I have loved and will keep loving.

It is my own heart that I hope to tell in my paintings.

After a long travel I met my mother soon following the birth of my baby. I felt my baby's life seemed to be an extension of my mother's life.

I have taken in a number of experiences and have gone on my way. And so when I returned to my homeland again, I perceived it was this place that the root of my art stood. I wish to paint the works appealing to people's hearts according to the way I think these simple impressions are important.

In the theory of evolution, lives evolved from microorganisms to fishes and after a long while to human beings. And like this, they keep evolving through a long and endless time.

In the modern period, I am looking for the origin of people's hearts on the shape of fishes.

This book of paintings is about myself as I was yesterday and I am today. I wish to go foreword having an ambition in order to see a wonderful tomorrow come around.

……观看了画集，可见你对美术有深厚的研究和在传统绘画基础上打下了坚实的基础。最近，又有了新的尝试，具有魅力而有独特的风格。希望今后你能更加努力探索，祝你创作出更多更好的绘画作品。

日本画家 东山魁夷

王传峰观察鸟和鱼的犀利的眼光包含着对事态万象的种种感悟，他作品的感染力显而易见。能够认识这样一位继承传统的中国画家并能成为知己，是我至福千年的幸运，为此感到无与伦比的喜悦。

东京都庭园美术馆 名誉馆长 铃木进

艺术的“真”，不等于绘画的形似，更重要的在于绘画的神似。在笔墨上，王传峰对形似与神似的处理，着意于矛盾中求统一。最近他爱画鱼，他精心塑造一尾鱼的别致形象，然后表达成为成群的，使其“势”与“趣”交织，畅快地显示欢乐游鱼在“自由世界”中的无比自在。至于色彩，这本来是外加的。但在绘画的处理上，作为整体的气韵生动来对待，王传峰把它融入艺术可视的形象中，因而使画面也就增添了一种生动，就是说，他把色彩用活了。

中国美术学院 教授 王伯敏

值此，活跃于日本画坛的王传峰先生举办个人画展之际，我谨表示由衷的祝贺。

我期待独具一格的王传峰先生的作品能进一步加深日中两国年轻艺术家的相互理解，同时也使两国文化交流更加丰富多彩。

日本画家 平山郁夫

这是一幅我在浙江美院学习时候创作的作品。现在再回过头来看，还是比较满意的小品创作之一。这幅题为《鱼》的小品创作，是我那个年代在美院追随我的老师，一边学习传统花鸟画技法和基本功，一边在为寻找自己个性化的绘画语言而努力的作品之一。那时我的主要绘画题材是这种化石鱼。从画面上可以看到已经风化、斑驳的古化石鱼，隐逸在混沌的宇宙之间。我在创作这幅画时，试图用一种自然状态中的生物，反映出历史演变过程的沧桑、岁月的更替。世间几亿年，带给我们的还有许许多多未知数。

中国老百姓过日子讲究个“风调雨顺”、“年年有余”，用中国画的水墨来表现这样一种心理，我选择了“鱼”这样一个自然生态物种，加以自由自在流畅的笔墨，使这种意境通过水墨的变化、烘托出来。那个年代我创作鱼的系列作品，还没有作为将来抱定不变的绘画风格，只是希望通过自己的摸索，选择一条适合自己绘画发展的道路，选择一个具有自己绘画个性的表现方法。

跨越了20年的岁月，今天再来看这幅作品，带给我的是许多美好的回忆，还想再回到那种平静的创作过程之中。如果再让我谈起那个年代的创作感受，很难把握当时的创作思想了。因为经历了那么多的事情，随着一路走来，我的观念在不断变化。回头看走过来的历程，还是非常有意义。不知再过20年看这些作品，我又会是怎样一些感触。