

玉 軸 連 雲

台后孟夏

人德

责任编辑：章腊梅
装帧设计：周 晨
责任校对：楚妹子
责任出版：葛炜光
封底篆刻：潘 风

图书在版编目（CIP）数据

玉轴连云 / 沈劫主编. -- 杭州：中国美术学院出版社，
2012.12
ISBN 978-7-5503-0395-9

I. ①玉… II. ①沈… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 290585 号

玉轴连云

沈 劫 主编

出品人：曹增节

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路218号 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制版印刷：苏州新彩视广告印务有限公司

版 次：2012年12月第1版

印 次：2012年12月第1次印刷

印 张：20.75

开 本：710mm×1000mm 1/8

字 数：10千

图 数：77幅

印 数：0001—1000

ISBN 978-7-5503-0395-9

定 价：580.00元

序

手卷,顾名思义可以在手中舒卷而得名,即只能舒卷而不能悬挂的书画横幅卷轴。在横向幅式中,手卷是我国出现最早的一种书画装裱形制,其次是册页,最晚是横幅。手卷因其尺幅较小,易于收藏与携带,便于案头展阅与临摹,自古至今一直是人们最为青睐的一种书画形式。现在能见到的晋、唐、五代流传下来的书画作品,基本上都是手卷,说明手卷这一形制的出现受制于古代低矮的长方形几案的局限,使早期书画趋于横向幅式是其必然的选择。

那么,手卷这种形制源出何时呢?由于未见文献的明确记载,一般都认为其源头要追溯到春秋迄汉所盛行的简策。因为书写的简策要用绳带编缀、收卷起来,便形成了相似于“手卷”的雏形。随着东汉以后纸绢的普遍使用,在装裱工艺形成过程中便从简策形式中得到启发,演化为手卷的形制。由此我们可以理解手卷为什么要采用从右至左的展开方式,因为它根植于简策的书写格式,继承了传统的视觉习惯与阅读方式。

在现存的文献中,最早记录手卷装裱情况的是南朝的梁中书侍郎虞龢的《论书表》,记述了宋孝武帝时期书画装裱处于初始阶段的状态,存在把长短不等几十张好的与差的、正书与草书混杂裱在一个手卷中,带来观赏的不便。到了宋明帝年间,便有了明显改进。诏由虞龢等人对书画装裱进行了整理,制定了当时装裱的字画编次、内容选择、装饰配制、手卷尺寸等标准,使手卷的装饰趋于规范和考究。已形成按手卷质地好坏与内容优劣,分别配置金轴、玳瑁轴、旃檀轴等不同的轴头与不同的织带。从考古的实物看,现藏甘肃省博物馆的北周《入楞伽经》由十九张纸拼接而成长达 808.5 厘米的长卷,已具备手卷装裱的基本特征。

手卷,有人也称之为长卷。它的最大特点是突破了绘画的静止性以及瞬间性框框。因为,在手卷的书画创作过程中,作者构思与挥洒是自右而左地逐步展开,展卷观赏也是随着逐步展开使认知不断深入。这时人的视点在移动的空间与流动的时间中形成时空合一,从而增强了

舒卷时的空间感、动态感与神秘感,这种以画面空间的连续推移来表现时间流动性的手卷形式,在世界绘画史上堪称别开生面。

正因为手卷的可延展性与不受长度的限制,它可以根据画家的需要不断延伸,使它更适宜于故事性的题材,连续性的场景,系列性的情节、长景式的山水,重大事件的记述,纷繁复杂的社会生活的描绘,以及写意性的墨戏等,使之可尽情地铺叙与舒展。如传为顾恺之的《洛神赋图卷》,即是根据汉魏大文豪曹植的名篇《洛神赋》,用连续图画形式画成长卷,将故事情节逐一展现出来;描绘了溯水追寻、长夜静候、怅恨东归等片断,在片断之间点缀山峦、树木和河滩作间隔,彼此之间既相互区别又相互联系,使之形成一个有机整体,犹如一条连绵不断的彩带,更象是一幅具有故事性的古代连环画。还有南唐顾宏中的《韩熙载夜宴图》,全卷分五段,以屏风做间隔,连续展开了听乐、观舞、休息、清吹、宾客酬应等场景,精致、细腻地刻划了官僚贵族奢靡的生活,形成时间为纽带、前后贯通的整体,绝妙地展现了“韩熙载夜宴”的整个过程,匠心独具,构思巧妙,成为人物画中的杰作。

手卷的这种可延展性与可塑性,使其幅式之大者,可超过百米,而小者也可成为袖中雅物,匣中宝玩。1993年春节前后,我曾到中国台湾探亲访友,顺便参观了台湾故宫博物院。当时最令人感兴趣的是正在展出的明清两朝皇帝使用过的三十四件多宝格。这种多宝格实际是精巧无比的盒、匣、箱、柜的组合体,每个多宝格皮藏的珍玩,多达数十,乃到百件。凡铜、瓷、玉、象牙、珐琅器、玻璃、书画等皆体现具体而微、小中见大。而且,对每件放置的位置都有独特的设计,赏玩时常要寻寻觅觅,有扑朔迷离的趣味。其中,每个多宝格都少不了有一件宫廷画师绘制的袖珍手卷,高度不过5~6厘米,极为精致,可谓是最小的手卷了。这种以把玩为主的手卷在民间也有流传,我的老师崔护在《稗珠集》中

也曾提到一件高不过三、四寸,长不过二尺的小手卷,是“文革”前经由徐绍青先生转托题跋的“吴湖帆与潘静淑合作的花卉草虫卷”,这件手卷不仅寄寓了吴湖帆夫妇高洁脱俗的情趣,同时也是其夫妻情深的见证。应该说,这件手卷是属于闺中的雅玩了。

手卷的装裱一般规范而考究,以便玩赏与收藏。张彦远在《论鉴识收藏购求阅玩》中讲,他二十岁时对鉴玩书画达到“忘言”、“忘情”的程度,痴心于“鸠集遗失,鉴玩装理,昼夜精勤,每获一卷、遇一幅,每孜孜葺缀,竟日宝玩,”而且,每卷要“装之珍毕,裹以藻绣,絨膝蕴藉,方为宜称。”观赏时禁忌“近火烛,不可观书画;向风、日正、飧饮、唾涕、不洗手,并不可观书画。”由于手卷经常会出现于文人雅士私人交谊时的案头上,成为书画阅玩与交流的主要载体,对其殊为爱重。正因为此,古时的手卷都是书画家的精心之作。如传世的《姑苏繁华图》长卷,就是以其严谨精细的笔法展现了灵岩山至姑苏城,又北出阊门至虎丘山一带的风貌,作者运用了通俗写实的手法,艺术地再现了清代苏州城市西北角的各种风貌。其中人物胜不胜数,据说有一万二千多人,船近四百只,商店二百三十余家,无一懈笔,可谓精细绝伦。全卷通过诸多戏剧性情节和引人入胜的细节描写,运用笔墨精致的刻划,充分展现了内容的丰富性、社会历史的真实性和艺术表现的生动性,使它与《清明上河图》一样成为我国古代绘画史上最具历史意义的杰出作品。

另外,手卷还有其它书画形式无法比拟的文化含量,就拿手卷装裱的各个组成部分来说,隋唐时期的手卷由天杆、包首、签条、天头、隔水、画芯、跋尾、玉轴头组成(见米芾《书史》载)。到了元代以后,才开始在画芯前增加了引首。引首多题写卷名或赞辞,跋尾又称拖尾,是留待怀文抱质的名士、师友、同道题跋,内容由题跋者自定,或叙其事、或题诗词、或作散句、或写赞语、或鉴其真、或论其美,各抒其长,任意发挥。这

些题跋汇集了不同层面的名人,各个时期的鉴赏文字,各种饶有画意的诗词与意味隽永的文辞,以及风格纷呈的书法,还有题跋者留下的相关印章,可谓琳琅满目、丰富多彩,不仅展示了手卷这种形制所独有的文化现象,同时也留下大量人文交往、评论鉴赏与流传过程中的各种信息,这对后人是非常有价值的文史资料与考证依据。如明代大收藏家韩世能在《文姬归汉图》卷中的题跋:“余每携至公署,教习督学之余,带披玩之,同时观者门人陶望龄、焦竑、王肯登,刘曰宁为余和墨,作字者黄辉,焚香从事者董其昌,执笔者世能也。”跋文中所提到的这些人,皆一时名流,绝对提高了该手卷的可信度、权威性及其收藏价值。所以,手卷的持有者在茶余饭后,一卷在手,循由察变,细赏画内之笔、画外之意,是多么的惬意!若再玩迹探情,联想与之关连的事宜,所谓“此中大有逍遥乐,难说与君画与君”,岂不乐在其中!

这次由“香洲扇坊”发起手卷作品的征集与出版,是有卓识远见的,因而得到了各方的支持和配合。共征集到手卷作品七十七件,其中苏州一地就有六十八件,其形式之独特、内容之丰富、规模之宏大、笔墨之精美,成为展示中国画传统幅式中最具特色的一项艺术活动,也使手卷这一古老的形式突破书斋樊篱,面向大众,走向社会,实属首创,而且是一项看似平常而意义非凡的世纪盛举,有力地推动了手卷的创作、普及与收藏。这些参与者都倾注了极大的热情,无不抱着力作意识与精品意识,认真投入到创作中去寻求新的超越。从整体上看,应征的作品都堪称精品,以其新的面目,新的亮点,使人心赏,使人陶醉。这其中给我印象最深的有以下三点:

其一,参与者队伍庞大,近百个应征的作者(包括题跋、写引首者)来自苏杭两地各个书画团体与美术院校,都是颇有影响的佼佼者,都有很强的创作实力与艺术修养,使这次征集的作品题材丰富,立意新颖,

个性鲜明,风格多样,确保了一个很高的整体质量水平。特别是引首的题词,都是苏州最著名的几位书画家,赋予了手卷不同的人文内涵,可谓锦上添花、倍感增色;

其二,地域特色明显。从总体上看,特别大多数画家所选择的题材与审美趋向,有鲜明的地域特色。作品中江南的山温水软、林园的灵秀、水乡的甜美、花鸟的淡雅之色、清逸之笔,都隐含着“一方水土养一方人”。都本着对自己生活与熟悉的家乡那份情感,不再是简单的如实描写,而是用心立意,用心造境,缘物寄情,借笔达意,以动人的绘画语言,抒发了心中对时代对家乡环境的赞美。给人以真实、秀美、新颖的审美享受。

其三,富有创新精神。这次的手卷作品让人有耳目一新的感觉,那就是作品都很精致,很有品质,富有新意。画家们确实在笔墨、构成、色彩、立意等方面花了功夫。可以看出,他们有的在自然造化中寻找灵感、有的在题材内蕴上有所开拓、有的在构建笔墨语言上有所突破、有的在立意措景上作了努力、有的在现代构成上进行了探索、有的在色调运用上寻觅新的途径。总之,通过努力所达到的这种极佳效果,让人有“如匠石之斫轮”、“如庖丁之解牛”,是那么的得心应手,那么的游刃有余,既有传统笔墨,又具现代意识,在异彩纷呈中显得魅力无穷。

当然,为了征集这些作品,相关人员都做了大量的前期工作,耗时已近一年。最近,沈劫兄带来了部分手卷给我看,谈及筹备出版事宜,要我写序。我对沈劫兄的为人处事早有好感,特别在这次筹备工作中,其勤勉不倦的精神,使我深为钦服。故也乐于为序,聊当心香一瓣,对这次主其事者,表示我的敬佩之意。因限于本人学识,如有不到的地方,尚希读者有以是正!

二〇一二年七月 潘振元于立斋

- 001 序
潘振元
- 002 清新俊逸
曹逸如 ◎ 绘
吴石渔 顾 逸 ◎ 书
- 004 清风雅韵
车前子 ◎ 绘
陈 艺 ◎ 书
- 006 山水之间
陈 强 ◎ 绘
周新月 ◎ 书
- 008 鹿女踏花
陈如冬 ◎ 绘
张士东 ◎ 书
- 010 春深
陈危冰 ◎ 绘
张士东 ◎ 书
- 012 笔酣墨舞
崔 护 ◎ 绘
吴敦木 ◎ 书
- 014 绿塘听蛙
戴云亮 ◎ 绘
陈危冰 ◎ 书
- 016 桐下清弈
方向乐 ◎ 绘
钱建中 ◎ 书
- 018 雨浥红蕖香
冯湘斌 ◎ 绘
葛鸿桢 ◎ 书
- 020 十八尊者
龚克平 ◎ 绘
谭以文 ◎ 书
- 022 秋岚诗绪
龚 岚 ◎ 绘
顾 逸 ◎ 书
- 024 马佚图
顾曾平 ◎ 绘
张士东 ◎ 书
- 026 林下吟
顾 逸 ◎ 绘
郦 方 ◎ 书
- 028 牡丹亭
顾迎庆 ◎ 绘
郁 岚 ◎ 书
- 030 暗香微度
韩黎坤 ◎ 绘
谭以文 ◎ 书
- 032 秋山积翠
杭青石 ◎ 绘
杭青石 ◎ 书
- 034 崖凌紫烟
黄佳茂 ◎ 绘
沈 劼 ◎ 书
- 036 溪山高隐图
黄 钟 ◎ 绘
黄 钟 ◎ 书
- 038 竹林七贤
江 野 ◎ 绘
沈 劼 ◎ 书
- 040 超然自得
李超德 ◎ 绘
郦 方 ◎ 书
- 042 琼岛峙
李戴蟾 ◎ 绘
李戴蟾 ◎ 书
- 044 夜雨桐冷
廖 军 ◎ 绘
潘振元 ◎ 书
- 046 曲港归舟
刘懋善 ◎ 绘
华人德 ◎ 书
- 048 怡然自得
刘素珍 ◎ 绘
王伟林 ◎ 书
- 050 松涧抱琴
柳承宗 ◎ 绘
王伟林 ◎ 书
- 052 吴中风雅
马伯乐 ◎ 绘
马伯乐 ◎ 书

054 寒石生烟
马 健 ◎ 绘
周玛和 ◎ 书

056 香远益清
倪振人 ◎ 绘
陈 艺 ◎ 书

058 归田园
庞彦德 ◎ 绘
郁 岚 ◎ 书

060 风露清寂
钱蓉蓉 ◎ 绘
王歌之 ◎ 书

062 天开异境
乔小龙 ◎ 绘
葛鸿桢 ◎ 书

064 溪山隐逸
茹 峰 ◎ 绘
谭以文 ◎ 书

066 清趣图
沈耕宇 ◎ 绘
刘锦林 ◎ 书

068 溪山深秀
沈 劫 ◎ 绘
华人德 ◎ 书

070 飞玉嶙峋
沈民义 ◎ 绘
张士东 ◎ 书

072 浮世风流
沈 垚 ◎ 绘
郁 岚 ◎ 书

074 群芳雅集
施 仁 ◎ 绘
崔 护 ◎ 书

076 空翠染衣
孙君良 ◎ 绘
徐惠泉 ◎ 书

078 院中山水
孙 宽 ◎ 绘
张士东 ◎ 书

080 毗竹而居
谭以文 ◎ 绘
李大鹏 ◎ 书

082 皆大欢喜
王家南 ◎ 绘
王谷安 ◎ 书

084 信有山林在市城
王驾林 ◎ 绘
刘锦林 ◎ 书

086 茶烟棋声
王锡麒 ◎ 绘
王锡麒 ◎ 书

088 悠然自在
魏本雄 ◎ 绘
王谷安 ◎ 书

090 远香
吴 晓 ◎ 绘
马伯乐 ◎ 书

092 露浥清芬
吴越晨 ◎ 绘
沈 劫 ◎ 书

094 翠拂清风
吴湛圆 ◎ 绘
顾 逸 ◎ 书

096 清风摇翠幽兰香
吴中培 ◎ 绘
沈 立 ◎ 书

098 水墨开奇境
夏 回 ◎ 绘
王谷安 ◎ 书

100 松涛翠景
邢伟中 ◎ 绘
陈 艺 ◎ 书

102 惠风林泉
徐惠泉 ◎ 绘
郦 方 ◎ 书

104 江山秋霁
徐 明 ◎ 绘
沈 劫 ◎ 书

106 五湖胜景
徐 贤 ◎ 绘
周新月 ◎ 书

108 真国色
徐源绍 ◎ 绘
徐源绍 ◎ 书

- 110 脩然新秋
许宝华 ◎ 绘
王伟林 ◎ 书
- 112 明珠秋红
许尉青 ◎ 绘
王歌之 ◎ 书
- 114 名园涉趣
姚 苏 ◎ 绘
王谷安 ◎ 书
- 116 潭香闻芰荷
姚新峰 ◎ 绘
徐惠泉 ◎ 书
- 118 清凉世界
姚永强 ◎ 绘
周新月 ◎ 书
- 120 清气满乾坤
叶鸿平 ◎ 绘
顾 逸 ◎ 书
- 122 名园逸阁
于 亨 ◎ 绘
林再成 ◎ 书
- 124 江山无尽
于少平 ◎ 绘
于少平 ◎ 书
- 126 暗香浮动
余克危 ◎ 绘
廖 军 ◎ 书
- 128 晔晔香丛
张继馨 ◎ 绘
廖 军 ◎ 书
- 130 乾坤清气
张鉴明 ◎ 绘
徐源绍 ◎ 书
- 132 江村闲趣
张 捷 ◎ 绘
周玛和 ◎ 书
- 134 秋色婆娑
张 明 ◎ 绘
潘振元 ◎ 书
- 136 秋树鸣禽
张 铨 ◎ 绘
吴 溱 ◎ 书

- 138 有心无心
张文来 ◎ 绘
谭以文 ◎ 书
- 140 逸兴清塘
张晓飞 ◎ 绘
潘振元 ◎ 书
- 142 芳冠六清
张迎春 ◎ 绘
李大鹏 ◎ 书
- 144 蒙茸一架
张 钟 ◎ 绘
张 钟 ◎ 书
- 146 新荷满沼
赵跃鹏 ◎ 绘
李叔安 ◎ 书
- 148 长日惟消一局棋
周矩敏 ◎ 绘
华人德 ◎ 书
- 150 拾镞记
周 伟 ◎ 绘
吴 溱 ◎ 书
- 152 松云卧壑
周 燕 ◎ 绘
茹 峰 ◎ 书
- 154 林泉高致
郑 力 ◎ 绘
陈大中 ◎ 书
- 156 后 记
沈 劫

玉 軸 連 雲

白居孟夏

人德

清新俊逸 228cm x 22cm

曹逸如 ◎ 绘

吴石渔 顾逸◎书

季海跃 ◎ 藏

度居四年去滕于京謫守
 已陸即越明年即遷大和
 府俱興乃重修岳陽樓城其
 廣利刻石以告人討論於其
 上登乎世以記之予觀其已

陸務狀在洞壑一湖衝達山右
 江漢之流接于海陸路解
 夕陰乘象舟千七百岳陽樓
 之文觀也而人之出備之然
 則亦通其所可極端而達也
 證人之言於此覽物之情以予
 予予美矣大澤可窮之遠有
 予年一歲照輝湖上排也日星
 陸聖山嶽潛而南移之行播
 似移移居美余三常聞猿虎
 聲新橋村即古園陸鄉之古蹟
 吳澤湖自南而北或担而北者
 至美也知意即詩澤不窮之天
 光一碧美於湖而湖之錦鱗
 游魚好色汀岸樹木青而
 或也煙雨月千里江光耀
 重移移沉而重湖而重其樂
 何極也新橋也 則必小勝神
 怡而居百岳把酒行風不盡
 集洋之志矣以名予言前古
 仁人之心或三友之友何也
 以物喜而以己悲者新橋之
 則萬古之民家江湖之民也
 不美也或三友之友何也
 則萬古之民家江湖之民也
 而有一由天下之民而樂於
 湖新人吾佳之歸
 右解陸仲儀岳陽樓記
 王春仲秋吳門別

丙戌春日
吳石漁書
時年九十七

逸俊新清

清风雅韵 175.5cm × 20cm

车前子 ◎ 绘

陈 艺 ◎ 书

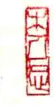

美卿
陳少雲書

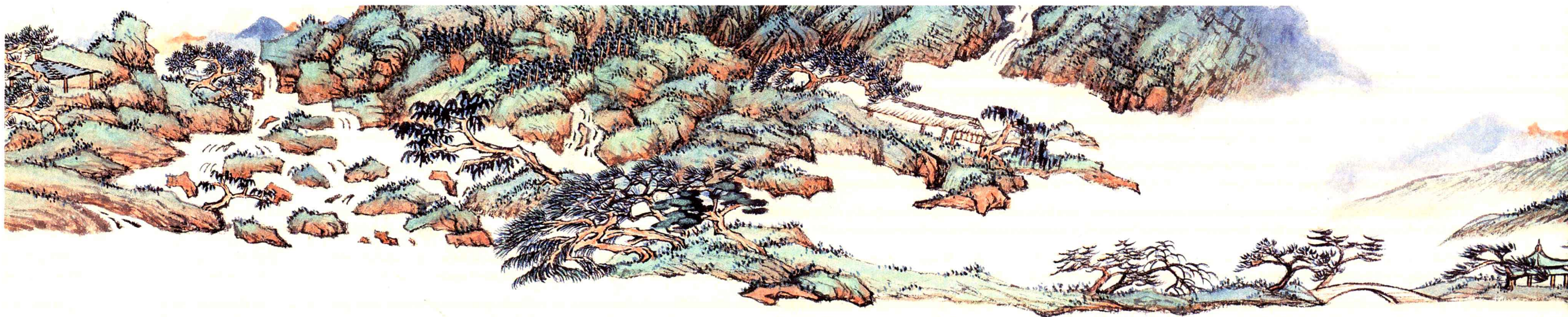
清風雅韻

山水之间 192cm x 19.5cm

陈 强 ◎ 绘

周新月 ◎ 书

上非世間

壬辰六月
吳人畫

鹿女踏花 169.5cm × 20cm

陈如冬 ◎ 绘

张士东 ◎ 书

