

汉字·水墨艺术的谱曲者

——濮列平

刘栋慧 主编

西泠印社 出版社

汉字·水墨艺术的谱曲者

——濮列平

刘栋慧 主编

西泠印社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

汉字·水墨艺术的谱曲者——濮列平 / 刘栋慧主编
— 杭州：西泠印社出版社，2016.2
ISBN 978-7-5508-1710-4

I. ①汉… II. ①刘… III. ①汉字—法书—作品集—
中国—现代②水墨画—作品集—中国—现代 IV.
①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第026583号

汉字·水墨艺术的谱曲者——濮列平 刘栋慧主编

出品人：江 吟

责任编辑：伍 佳

责任出版：李 兵

装帧设计：陈德录

出版发行：西泠印社出版社

地 址：杭州市西湖文化广场32号5楼

邮 编：310014

电 话：0571—87243279

印 刷：联城印刷（北京）有限公司

开 本：889mm x1194mm 12/1

印 张：21

印 数：2000册

书 号：ISBN 978-7-5508-1710-4

版 次：2016年2月第1版 第1次印刷

定 价：300.00元

濮列平简历

评论家、策划人，1959 年生于四川成都。1999 年在四川成都策划展览“巴蜀点兵”。2002 年参加英国大英博物馆展览“惊人之笔”。2003 年与古干共同提出“汉字艺术”这一全新概念。2005 年建立我国首个汉字艺术学科——北大资源美术学院汉字艺术系，在教育、理论、实践等方面对“汉字艺术”概念进行了全方位的论证和运用。2009 年策划汉字艺术未来的全球化推广。大英博物馆及国内外机构和个人也对其作品永久收藏。著有《中国现代书法到汉字艺术简史》《现代书法鉴赏》，创办《汉字艺术》杂志。其艺术研究涉及的领域包括：汉字艺术的陶瓷器、空间、家纺、建筑地砖等设计和艺术指导。

汉字·水墨艺术的谱曲者

文 / 濮列平

汉字可以作为创作艺术的材料，是因为汉字的形与意是密不可分的关系。汉字的形源于自然，得于心灵，是古人观宇宙万物依其形而取其意，抽象出用于表述客观物象，记录语言的符号系统。对汉字的创造，从象形到会意再到形声的过程，都充满了中国人认识宇宙的智慧。每一个汉字的形意关系都是一种诗意的认知。因此，汉字本身就具有哲学和诗性的审美价值。正是这种审美价值决定了汉字可以成为创造艺术符号的系统。

汉字形意之间所具有的这种对应关系呈现出的哲学和诗性的价值，我们的祖先在运用汉字的过程中，根据实用和审美的具体需求创造了汉字的第一个艺术系统——书法。正是书法这一系统建立起的关于审美、技法、材料、工具系统，特别是草书系统为今天的汉字水墨艺术打下了坚实的基础。传统书法关于汉字的空间美学，关于汉字书写的线性美学，也都为今天的汉字水墨艺术留下了取之不尽用之不竭的宝藏。

汉字水墨艺术继承了传统书法的线与空间的构成关系，并在此基础上加以发展，同时引入色彩的节奏及其对情感的表现力，更加自由地运用汉字的形和意于艺术创作中，而不是如传统书法创作中必须兼顾汉字的识读。由于超越了传统书法使用汉字进行艺术创作，因此，汉字水墨艺术将创作者个人的情感及空间审美结合得更加完美。汉字水墨艺术中其线性语言的表现、色彩的运用及空间节奏的形成都更加强调如音乐对人的情感的表现方式，因而加强了线在书写过程中的节奏变化，在与色彩结合时，将汉字的形和意与作者的情感相结合，使作品的创作进入到一个以情感审美为主题的视觉音乐的谱曲过程中。

这里为大家呈现的一组汉字水墨艺术作品，正是一次视觉音乐的情感旅程。每一幅作品中的汉字，都是一次情感旅行的结果。其呈现的来源，常常是在我对诗词歌赋及哲学作品的阅读中，获得的一些充满画面感的汉字，这些汉字有的是诗文中的文字，有的是因诗文之意而在大脑中突然闪现出的汉字。正是这些不期而遇的汉字，带着旋律、踏着节奏、和着色彩如灵似风般的降临到我眼前，触发了我创作的意念，从而引领我迅速地完成艺术图式的创作。

我常说，作品是我灵魂愉悦的使者，一旦完成便尽随其与读者发生关系，犹如我在风中送出一首小夜曲，能触碰到读者的哪根神经并不以我的意志为转移。但我相信，汉字艺术永远是宇宙与人类自由灵魂的合声，创作者和观赏者都是置身其中的听风者。

久遠、字・水雲、本心、道田、をく

用漢字可以創何藝術，是因內漢字的形和意是容不可分的关系。觀字當於自由，得於心靈，是古人觀宇宙萬物，取其形而取其意，抽象去用形去述客觀物象，記錄語言的符号系統。對漢字的創造，從音形到含意再到形聲的過程，卻充滿

了中國人認識宇宙的智慧。每一個
漢字都包含着許多新的意義的動
知。因此，漢字本身就有如許的詩
性的审美價值。正是這種價值決定
了漢字之所以成為創造是求的符號的
緣。

意漢字到意之間所具有的對之
與白話文的比較，如清燈的初燈，我

的組是在這個漢字的子體中，根據實用和審美的具體需要達到了漢字的第一个艺术高度——書法。正是因為這一高度，使中國文字之於中國，精神、材料、工藝三位一體，特別是字體為今天的何字何字是藝術打下了堅實的基础，使後者能著手漢字之空間美，並順應文字之書寫。

的。我性愛草也。都為今古白。漢字川。是也。米首。屈留。下。取之。名。不。用。之。上。竭。

漢家以墨法而繼承了傳統書法的條
與空間的構成要素，並以發展，同時引入
色彩的節奏，自其時，諸君如表現力，更
加自由地運用漢字的形和意，即是本如
如中，而不足如傳統墨法如中，必於薰解

五言卷上

同字的認識。由于跨越了傳統書法使用同字這一脈絡，並不知何，因此以字水墨為本，將創作者的个人情思，自空間中表露，結合日子加定奪意義。以字水墨為本中是理性語言的表現，色彩的运用，空間的節奏，形成生命力的張調，犹如音樂对人的情思的表現方式。本展以個畫書寫過程中的筆即

素变化，颜色新组合时，将原定的制和这些原有的情态相综合，使新的制组合入到一个以情态审美为目标的视觉要素的构造过程中。

這畫為古家呈觀的旧字水墨是共知
你正是一派親覽畫畫的情意能解。每
一幅作品中的旧字，都是一派情思融化的佳果
思意能解，是在对诗、词、歌、赋、月、和字你

你如的國族中，故有的那些充滿畫面是
 的漢字，，正是也這國族中，
 偶而的得，的漢字，顯的了我創作的靈美，
 人，這地定是藝術國或的創始，他手
 描色的漢字，正是體化的。有的正是國
 族詩文中，的有字，有的正是因詩文之意
 而在台胞中，知同國的漢字。，正是也
 不期的國，的紅色草草，陰陰，，正是也

和善也。如靈心所感。雖臨到。我
的跟前。不待我的知。你一指。而到。
我常說。你正是我靈魂的伴侶。
一旦完。即侵冬。隨其靈。清者。而遊。
焉。猶如我。日。風中。遊。去。的一。箇。小。花。曲。
能。融。到。清。香。的。即。根。那。徑。道。不。以。知。
心。意。走。為。融。移。但。知。如。信。一。箇。字。其。前。
以。是。是。年。宜。照。人。黃。白。中。靈。心。而。解。

知信者和歡實命卻是身身其也
的孩小者。

22.11.26

书法的哲学与音乐美——濮列平书法绘画艺术

文 / 焦涌

这是一种视觉音乐感受，一串串文字跌宕跳跃如律动的音符，俏皮如灵动的舞娘，诗意似飘然而至的隐士……抽象、随机、随意、自由自在，完全是任其自由的创造。看似不经意的画面的处理手法，把中国文字只可意会不可言传的丰富内涵与画面难以描摹的意境相吻合，非常精彩！那些看似偶然性的画面效果使我想到唐代的张璪，他画画的时候就是脚粗手鼓，或者是云，或者是山，或者是水，但是又不是山，又不是云，又不是水，出来的感觉就是随机性、偶然性的。你可以从中感悟自然界的天籁之性。

什么具象也不是，就是抽象，就是纯粹，就是艺术，这种创造境界非常符合濮列平作为文字工作者和艺术家富有诗意的人的意蕴。

他的画里既能看到东方氤氲的水墨和灵动的线条，又能看到西方印象主义的抽象与观想。而就西方抽象画而言，因为抽象画本身不完全适应视觉的愉悦，背后还有很多超越二维平面本身的东西，而在他的画里，殊为难得地看见了东西方文化的融合与冲突美。

直面他的作品，仿佛在阅读一种特有的经历、特有的心智、特有的才能，和驾驭他的特有的线条和墨彩，构造他特有的画面。站在他的画面前，思考已然显得力不从心。

中国书画有特殊的语境，濮列平的文字就像百老汇音乐剧的旁白，跟这画竟是完全一致的、浑然一体的。

实事求是地说，要从事抽象绘画并持之以恒地汲取确实需要一种能力。这种能力不是所有人都有的，不是浅尝辄止就可以做到的。他的汉字绘画总的来讲，就像桑福在文章里所写的一样，“可以参与众多对话而且是一种很强的声音。”

濮列平先生在处于时代和个人的背景下面，对中国汉字的哲学内涵和美学传承有一种强烈的使命感。他最为难得之处就在于勇于突破因使命而构建的藩篱，以艺术家和文人墨客少有的轻松和自由，以抽象的、灵动跳跃的线条，书写着美丽的音符。他的画作所表现出来对中国传统文化精粹的捍卫、责任和担当，似乎少了使命给予绘画的强趋性，而更多地让我看到了他对艺术的虔诚，和画面上随意自由地表达。

浮躁的时代所有人都在焦虑：不是精神太紧张，就是生活太沉重，社会太喧嚣……而他的画有一种难以言说的浪漫与宁静，在这里我就想到一个问题：也许，这就是艺术的本真。

艺术到底是什么？艺术到底要给人们带来什么东西？人们为什么需要艺术？一位哲学家说得非常好。他说：人其实是很简单的，现代人类社会距离人的存在的生命原点越来越远了，每个人都把自己搞得非常复杂，似乎生命难承受之轻那是非常伟大辉煌的事。”于是，生活里才多了艺术。人，需要率真而单纯，就像濮列平这些音乐般跳跃灵动的线条构成的令人愉悦的画面。你当然会感到哲学语境里的大美和空灵，进一步感受中国汉字艺术的“空”和“无”，中国传统哲学当中的“空”和“无”。

濮列平的画，丝毫看不出传统的约束但又无处不张扬着中国传统水墨的浓淡干湿和诗意的表达。用海德格尔的话来说，是没有那些上手的东西，足以遮蔽自我的东西。濮列平先生无拘无束地画着自己的画儿，文人的情怀能包容的世间万象，读懂他的画的人都能够看到。也似乎是画就画了，于是空灵自来，美态自来，这大概就是他的使命既需要伟大、崇高、深刻，也需要简单、执拗和天真吧！

就像我们需要贝多芬的《命运》，但我们也需要恩雅的歌。

看濮列平的画，似乎在欣赏一曲曲音乐，那么舒缓，那么悠然，给人心灵以慰藉，快乐的，豁达的，宁静的，超然的……仔细揣摩他的画作，心底很容易升腾起炫美的旋律，说不清，道不明，却又丝丝入耳，回味无穷……

目录 /Contents

001	汉字水墨艺术的谱曲者	063	庭
003	柳眉新桃腮嫩	065	踏雪寻梅
005	潮	067	落红沉秋
007	灵	069	化育
009	一春鱼雁	071	师情
013	水云寒	073	观灵
015	三羊开泰	075	宫商
017	秋鱼	077	恃恒
019	梅蕊浸云	079	香冷风
021	云心无我	081	倚树哀猿弄云尖
023	旦暮	083	梦意
025	星斗满天人睡也	085	觅意
027	山花袅娜	087	朗然红日
029	醉踏松根	089	惊睡鹤
031	风酿楚天秋	091	栖香
033	莲花	093	石遥云
037	蜃风轻舟	095	醉踏松根月
039	秋无际	097	雨罢巫山
041	柴门掩落霞	099	渔樵
043	香颂	101	山水
045	乾坤大	103	扇影吟窗
047	岚翠	105	幽微
049	潇湘夜雨	107	棋局
051	通神	109	妙舞
053	幽春	111	啼雪
055	象·数·理	113	鸣风
057	清风	115	绿云红云
059	形而上	117	灵椿
061	日用即道	119	腾风

121	玉梅	181	梅雪
125	潮	183	凝烟
127	雨松	187	待风
129	放下	189	清心
131	栖云	191	音姿
133	想孤山鹤睡了	193	和
135	书山	195	芳
137	青春	197	兔
139	我秀	199	梅
141	仙歌	201	福
143	野渡横舟	203	故人
145	新荷	205	悦水
147	闲坐	207	兄弟
149	香篝	209	春如潮
151	季风	211	十二生肖——鼠
153	勇	213	十二生肖——牛
155	夜月	215	十二生肖——虎
157	天香	217	十二生肖——兔
159	落花水香	219	十二生肖——龙
161	烟波钓叟	221	十二生肖——蛇
163	立春	223	十二生肖——马
165	水暖	225	十二生肖——羊
167	慎思	227	十二生肖——猴
169	明辨	229	十二生肖——鸡
171	寿	231	十二生肖——狗
173	鱼	233	十二生肖——猪
175	鸟	234	梅·风·雪·松
177	酒魂	235	孟浩然北涧泛舟
179	海	236	沁园春·雪

汉字·水墨艺术的谱曲者 34.5cm × 34.5cm

柳眉映桃腮

白面书生看到一位在阳春三月的美丽女子，她临窗梳妆，点眉画腮，阳光透进窗棂，光彩随风摇曳，照得两人相映成趣，恰是两像。于是立刻设计决定将这个名字：柳眉映桃腮。柳眉映桃腮。

柳眉新桃腮嫩 33.5cm × 33.5cm

潮

中國人喜歡潮。因為喜歡潮的
起點中所以欲使人去而味。這時
的潮早已不是浪浪了。而是一個
个人去做。其于其，將其在
所處之處，種種，所以其人在
其時而各種色彩，其海之海，不
色不情，但其其力和其其在

潮 33.5cm × 33.5cm

字珍似印名总是出

此，似
陶淨如
而，似
着藍光，
口口

現神靈之氣。因此以爲心家也。

創心博衆也自權斯文

田以墨染出，治藍白神效。

西泠印社制

灵 33.5cm × 33.5cm