

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 / 潘列平

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，犹如我在风中送出的一首小夜曲，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。

六 漢字·水墨藝術的審美

用漢字可以創作藝術，是因為漢字的形和意是密不可分的關係。漢字的形屬於自然，屬於心理，是古人觀字審美時依其形而察其意，抽象古體形美，遠客觀物象，視覺語言的符號系統。對漢字的創造，以審形到含意再到形聲的過程，即先構

七 漢字·水墨藝術的審美

了中國人認識宇宙的智慧。每一个漢字都蘊含着無窮詩意和哲理。因此，漢字本身就具有極深的詩性的審美價值。正是這部價值決定漢字之所以成為創造宇宙的審美藝術。

同字而詠讀，兩字就超越了傳統書法，借用漢字進行創作藝術的，同時，漢字就是其半個創作的個人情思。日常向審美結合似乎才完全美。漢字水墨藝術中具審美意識色彩的运用，空間即素和形體都可以加强调彼此音乐对人的情思的呈现方式。在汉文書画(詩書畫印)中即有自然的机智和清雅的机智，我

五 基础

素变化，色彩结合等，将漢字的形和意味结合起来，构成一个整体的视觉审美经验。

而首先在运用漢字的過程中，根据实用和审美的整体需求，形成了漢字的第一个艺术统一书法。正是写诗的第一步，也是书法创作的第一步，就是，构图、材料、工具与笔墨，特别是草书，都是统一的。草书的笔墨，是草书的统帅。今天的新书·水墨艺术，取到了旧有的基础，传统书画美于漏空的宣纸，笔墨浓淡于漏

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
80100
80101
80102
80103
80104
80105
80106
80107
80108
80109
80110
80111
80112
80113
80114
80115
80116
80117
80118
80119
80120
80121
80122
80123
80124
80125
80126
80127
80128
80129
80130
80131
80132
80133
80134
80135
80136
80137
80138
80139
80140
80141
80142
80143
80144
80145
80146
80147
80148
80149
80150
80151
80152
80153
80154
80155
80156
80157
80158
80159
80160
80161
80162
80163
80164
80165
80166
80167
80168
80169
80170
80171
80172
80173
80174
80175
80176
80177
80178
80179
80180
80181
80182
80183
80184
80185
80186
80187
80188
80189
80190
80191
80192
80193
80194
80195
80196
80197
80198
80199
80200
80201
80202
80203
80204
80205
80206
80207
80208
80209
80210
80211
80212
80213
80214
80215
80216
80217
80218
80219
80220
80221
80222
80223
80224
80225
80226
80227
80228
80229
80230
80231
80232
80233
80234
80235
80236
80237
80238
80239
80240
80241
80242
80243
80244
80245
80246
80247
80248
80249
80250
80251
80252
80253
80254
80255
80256
80257
80258
80259
80260
80261
80262
80263
80264
80265
80266
80267
80268
80269
80270
80271
80272
80273
80274
80275
80276
80277
80278
80279
80280
80281
80282
80283
80284
80285
80286
80287
80288
80289
80290
80291
80292
80293
80294
80295
80296
80297
80298
80299
80300
80301
80302
80303
80304
80305
80306
80307
80308
80309
80310
80311
80312
80313
80314
80315
80316
80317
80318
80319
80320
80321
80322
80323
80324
80325
80326
80327
80328
80329
80330
80331
80332
80333
80334
80335
80336
80337
80338
80339
80340
80341
80342
80343
80344
80345
80346
80347
80348
80349
80350
80351
80352
80353
80354
80355
80356
80357
80358
80359
80360
80361
80362
80363
80364
80365
80366
80367
80368
80369
80370
80371
80372
80373
80374
80375
80376
80377
80378
80379
80380
80381
80382
80383
80384
80385
80386
80387
80388
80389
80390
80391
80392
80393
80394
80395
80396
80397
80398
80399
80400
80401
80402
80403
80404
80405
80406
80407
80408
80409
80410
80411
80412
80413
80414
80415
80416
80417
80418
80419
80420
80421
80422
80423
80424
80425
80426
80427
80428
80429
80430
80431
80432
80433
80434
80435
80436
80437
80438
80439
80440
80441
80442
80443
80444
80445
80446
80447
80448
80449
80450
80451
80452
80453
80454
80455
80456
80457
80458
80459
80460
80461
80462
80463
80464
80465
80466
80467
80468
80469
80470
80471
80472
80473
80474
80475
80476
80477
80478
80479
80480
80481
80482
80483
80484
80485
80486
80487
80488
80489
80490
80491
80492
80493
80494
80495
80496
80497
80498
80499
80500
80501
80502
80503<br

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起唐代的张璪，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

漢字·水墨艺术的谱曲者

——濮阳平

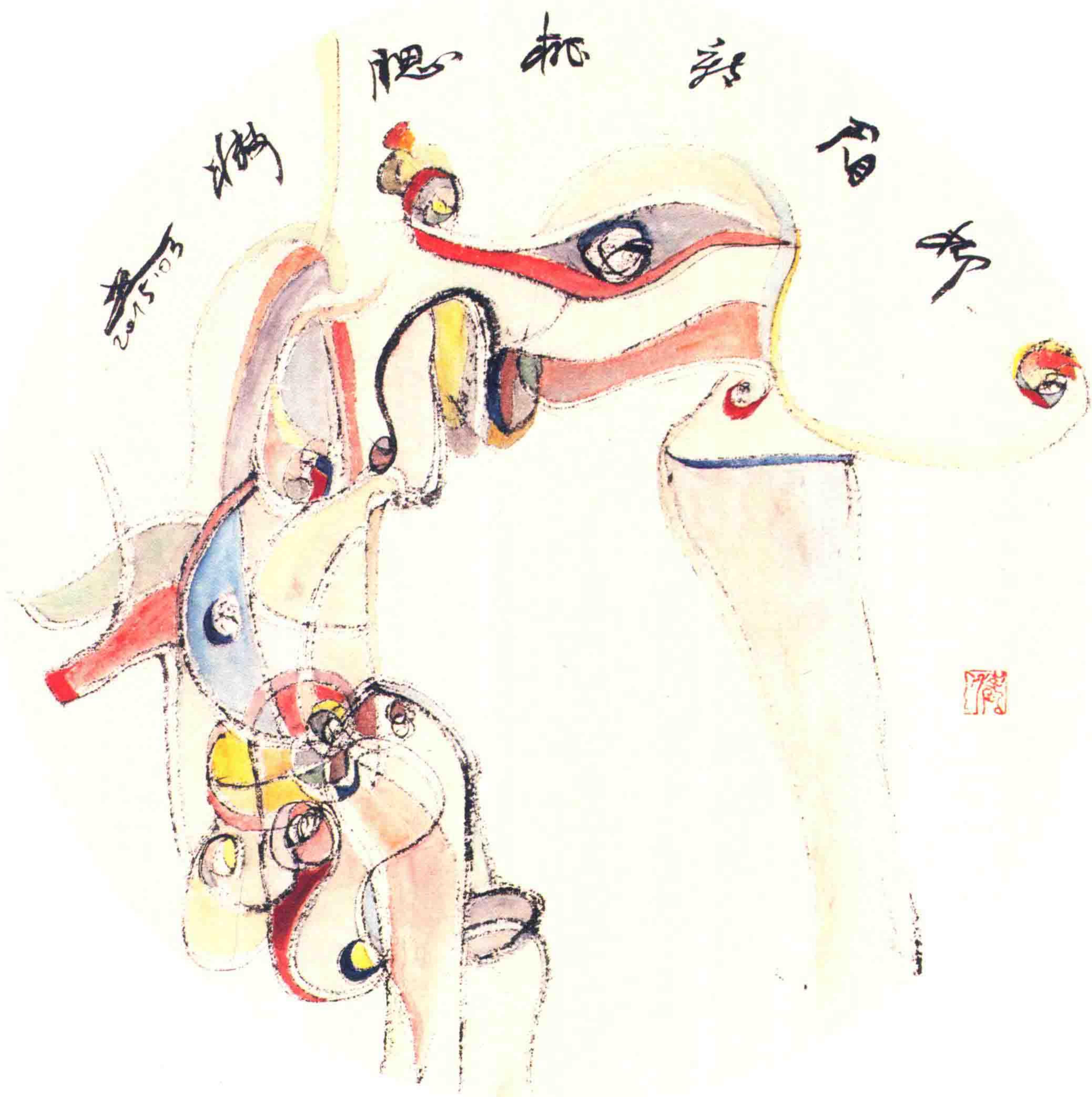
文

汉字·水墨艺术的谱曲者 34.5cm × 34.5cm

柳眉歌 桃腮娘

白雨归诗社成名言，列一位在阳春三月。白美的才子，她监窗族姓，点眉画腮，阳光透过白窗櫺，光影随风晃动，此一丽人如蝶，或歌、或舞，于是立刻如诗如画，诗情画意，柳眉歌，柳眉歌，柳眉歌，白眉歌，柳眉歌。

柳眉新桃腮嫩 33.5cm × 33.5cm

潮

中國人喜觀潮。因為以觀潮的
地點而定，故也人各有嗜。或以
白鷺早已有之，此非以海浪了，而是
千人共仰。其于此，將為空氣
所激發，極期，絕以急促人生
百味的各種色彩，亂世之海，云
色已清，但而活力和希望更甚其多。

潮 33.5cm × 33.5cm

(种)

靈

靈，是也。字於俗印名，总是出
此。而圓厚如雨，而首藍光，口
現神，無之焉。因此以爲之焉也。
紅劍山，燭龍身也。紅搖柳如龍。
用此毫濡古墨，治靈山神符。

灵 33.5cm × 33.5cm