当代岭南

2011
第3辑
冬至

主编 许晓生

对话 Dialogue
杨之光 刘国辉——岁月画卷
风物 Scenery
青崖书屋随笔——再读『水浒』
翰光 Scholar Artist
静观与激情——梁如洁的艺术世界
有眼·有气——方楚乔的国画山水
茶语 Chatting
林丰俗——心远草堂谈艺录
画外 Beyond Painting
陈迹『留留散记』（选刊）
人物 People
许敦平——绘画世界中的乡土情怀
钩沉 History
关于赖少其近作的一种阐释

怒放

【专题】

写意花鸟画当代演绎之『花』的隐喻

尚涛 | 陈永锵 | 王瑞生

怒放，这首先是来自画家艺术中震慑人心的力量，他们无需以激进的方式，而是通过笔墨、彩墨构筑的『大花』来谱写自身历史经验中的世界。其次，从内心去观察，把内心的悸动、炽热和主观感受通过一种个性化的笔墨语言的自足表达来呈现自身坚定的人生信念和艺术追求。与传统文人『搔痒』式地传达内心苦闷、纯粹趣味性的玩味心理不同，当代写意花鸟画是二十世纪百余年艺术革命演绎至今的产物，它已非传统范畴的文人写意花鸟画，而是随着艺术家自身独立地位的逐渐确立，写意花鸟画也获得自身的独立。

时代出版的版权所有 盗版必究
全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

CONTEMPORARY LINGNAN

当代岭南

2011

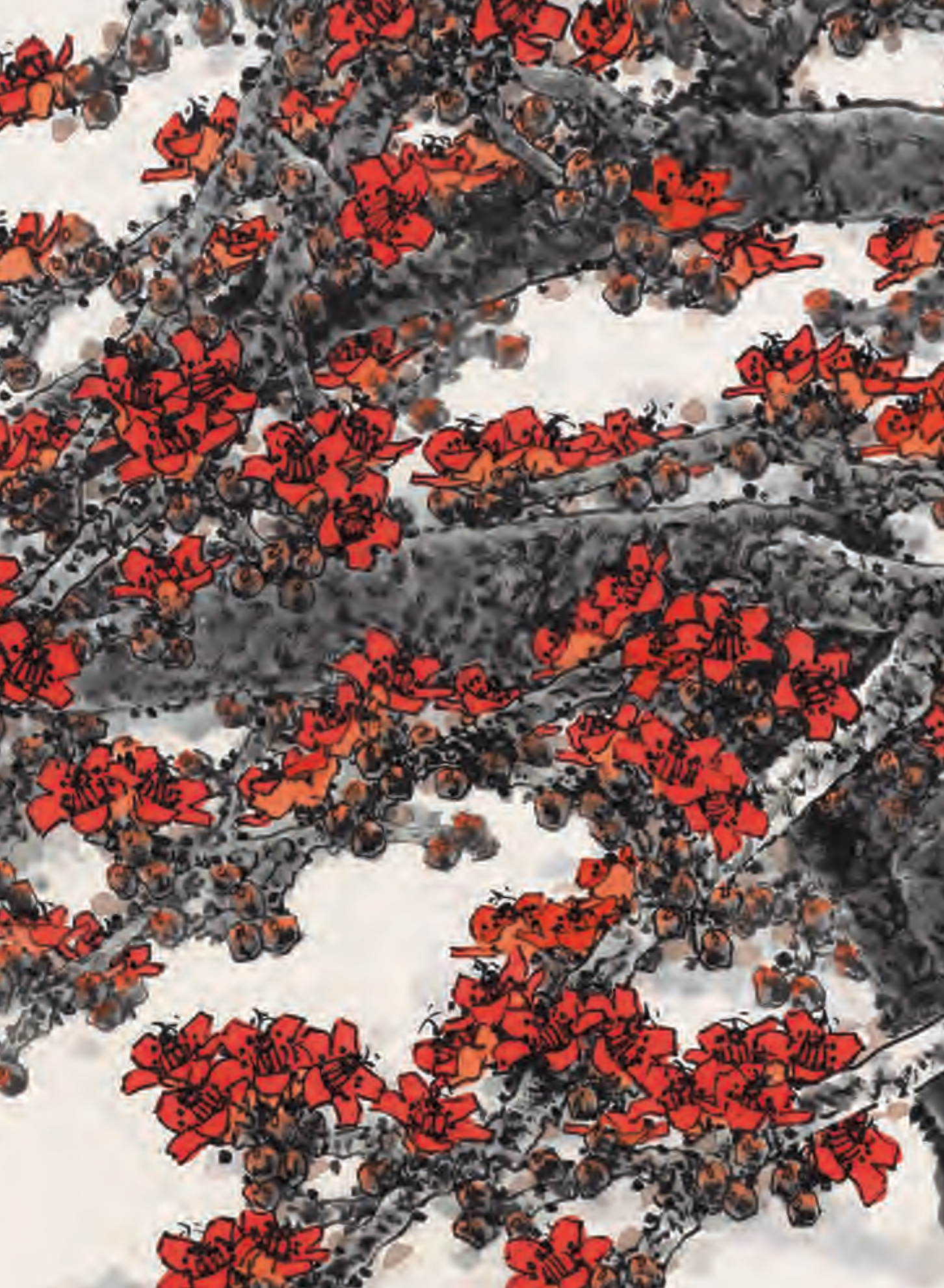
第 3 辑

专题

怒放

主编
许晓生

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位



编者的话

Prologue

在文化信息充盈的时代，在新兴文化和外来文化的冲击之下所带来的新鲜感一方面给予文化更大的发展空间，但另一方面对于传统的取舍、改造、贯通的研究课题却也带来了巨大挑战。不同于以往时代，在经历了多次政治、经济、文化颠簸之后的新中国，传统在这片大地上已变得脆弱，那么当代中国画所有的创新和探索也就必然脱离不了以“传承”为中心的发展结构。而重点在于传统的继承并不能公式化，如何去学习和运用传统经典则需要新时代的智慧和态度。

图书在版编目（CIP）数据

当代岭南. 2011. 第3辑 / 许晓生主编. – 合肥 :
安徽美术出版社，2011.12
ISBN 978-7-5398-3127-5

Ⅰ. ①当… Ⅱ. ①许… 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(2011)第278010号

总 策 划　许晓生
选题策划　马　涛
主　　编　许晓生
副 主 编　林润鸿　王　艾
创意总监　陈振煌
出 版 人　郑　可
责任编辑　赵启芳
专题编辑　陶美坚　何丹萍
助理编辑　杨　选　张芸生　杨若冰
资深美编　何振华
美术编辑　罗炤娟
责任校对　司开江　陶美坚
整体设计　广州鲁逸文化
责任印制　李建森　徐海燕

当代岭南·2011　第3辑

出版发行　时代传媒股份有限公司
　　安徽美术出版社（http://www.ahmscbs.com）
地　　址　安徽省合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮政编码　230071
营 销 部　0551－3533604(省内)　0551－3533607(省外)

印刷　佛山市华禹彩印有限公司
经销　全国新华书店
开本　787×1092　1/16
印张　17.5
版次　2012年3月第1版　2012年3月第1次印刷
书号　ISBN 978-7-5398-3127-5
定价　80.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问：安徽承义律师事务所　孙卫东律师

王璜生
下午(局部)
69cm×69cm
纸本设色
2009年

目 录 CONTENTS

001 专题 Special Topic
怒放——写意花鸟画当代演绎之“花”的隐喻

077 对话 Dialogue
杨之光 刘国辉——岁月画卷

131 风物 Scenery
青崖书屋随笔——再读“水浒”

151 翰光 Scholar Artist
静观与激情——梁如洁的艺术世界
有眼·有气——方楚乔的国画山水

197 茶语 Chatting
林丰俗——心远草堂谈艺录

219 画外 Beyond Painting
陈迹《留留散记》（选刊）

235 人物 People
许敦平——绘画世界中的乡土情怀

255 钩沉 History
关于赖少其近作的一种阐释

265 开卷 Reading
平和与冲淡的散文

专题 001
怒放
——写意花鸟画当代演绎之“花”的隐喻

对话 077
杨之光 刘国辉
——岁月画卷

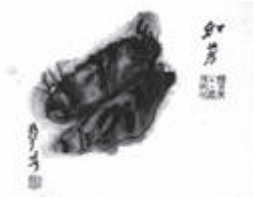
风物 131
青崖书屋随笔
——再读“水浒”

翰光 151
静观与激情
——梁如洁的艺术世界
有眼·有气
——方楚乔的国画山水

197 茶语
林丰俗——心远草堂谈艺录

219 画外
陈迹《留留散记》（选刊）

235 人物
许敦平——绘画世界中的乡土情怀



255 钩沉
关于赖少其近作的一种阐释

SPECIAL TOPIC

专题

怒放
——写意花鸟画当代演绎之“花”的隐喻

IN FULL BLOOM
怒放

——写意花鸟画当代演绎之“花”的隐喻

专题画家：尚涛　陈永锵　王璜生

■专题策划\许晓生　■专题统筹\王艾、陈振煌
■文字编辑\陶美坚　■版式设计\陈振煌

当代岭南　文

就像“每个人可以拥有自己一小部分的视野，自成一个小世界”（约翰·伯格《看》）那样，对于一个特定的生活范围或者特定的历史和地理的实体作更深入的观察和独特的发现，这是艺术家一种自在的本能。人们所关注的“画什么”（即题材内容）、“怎么画”（即形式技法）的问题，很大程度上，已经不能充当当代画家艺术创作中的全部内容，这充其量也仅仅是艺术家自我表达的手段而已。显然，在时下全球化、多元化的文化情境里，一位真正的艺术家更为关切的是文化自身的延续性，一种自觉的文化使命感和社会责任感。在此，我们以“怒放”为题的本专题中，所欲触动和解读的正是写意花鸟画在当代文化情境中的某种特性。怒放，这首先是来自画家艺术中震慑人心的力量，他们无需以激进的方式，而是通过笔墨、彩墨构筑的“大花”来谱写自身历史经验中的世界。其次，从内心去观察，把内心的悸动、炽热和主观感受通过一种个性化笔墨语言的自足表达来呈现艺术家自身坚定的人生信念和艺术追求。与传统文人“搔痒”式地传达内心苦闷、纯粹趣味性的玩味心理不同，当代写意花鸟画是20世纪百余年艺术革命演绎至今的产物，它已非传统范畴的文人写意花鸟画，而是随着艺术家自身独立地位的逐渐确立，写意花鸟画也获得自身的独立。

花鸟画，从生发开始，就是一种人类传达自身经验世界的载体，某种意义上是人类生命活动的本源性功能和意义的呈现，给我们留下人类思维方式、生活方式的部分成长心迹。写意花鸟画这种古代文人即兴式的诗性情怀的表达方式，它演进、流播和变异至今，如何与当代人的社会心理、

徐渭　佛手图　29.5cm×21cm　册页纸本　墨笔　广州美术馆藏

文化心理牵系？20世纪，西方文化的冲击，随着社会机理以及社会审美的急剧变化，写意花鸟画传统文人式的审美趣味难以满足社会的审美需求。中国传统人文教育、人文修养与现代专业分工意义下的“专家”有着实质性的差异。前者视绘事为一种“业余精神”；而后者则“割断绘画与文人墨戏的关系，试图培育出一种职业的、严肃的、面对现实与精神世界的新的审美原则”（杨小彦：《李劲堃山水画的转型意义》），这是近现代实用主义涉入到中国画领域的结果。在形形色色的艺术思潮你方唱罢我登场，现代社会消费的商品化、大众化、都市化潮流中，我们应该如何去重新厘定写意花鸟画的当下内涵？而面对传统写意花鸟画既成的历史范式，以及面对往昔艺术大师的现世挑战时，当下画家如何去延伸、拓展，寻求自身艺术的生存之道？事实上，从当代写意花鸟画家中，感觉、灵性、对生活本身的态度，以及对艺术始终坚定不移的执著与炽热的好奇心，告诉我们，他们关心的不是以往特定时期的画家所着力解决的问题，而是关切和热衷于怎么样在那古老的外壳注入越来越多的生命。一个真正的艺术家往往对艺术自身的历史延续性有意识或无意识地承担着某种使命感，并着力于找寻一种能够自足表述的语言方式，并在比较、参照中自我调整、自我完善。

“一花一世界，一叶一菩提。”在中国传统哲学中，一花一叶可以成为顿悟世界万物的媒介，我们把“花”这一兼具自然属性和文学属性的艺术母题抽离出来，作为解读和窥探当代写意花鸟画家的切入点。艺术家笔下的“花”，暗喻两个实体世界：一个是可见、可触、可感知、服从于自然规律的实在体系；另一个是不可见、不可触摸的“精神的”实在体系。当我们希冀从艺术品当中获悉隐藏其后的神秘与惊奇的时候，默默不可忘记，画家笔下的自然，并非客观的外在的自然，这在中国画中体现得尤其明显，而是经过提炼、加工、结构、重组后的画家审美理想中的世界。它生发于人类的生命活动与大自然之间的关系，就中国传统文化而言，天人合一、物我一体既是以“我”观“物”的基本方式，同时也是“物”呈现于“我”的和谐状态。写意花鸟画的隐喻特性“绝非像电话号码簿那样仅仅用于人与人之间的信息交流，它们还有助于我们清晰表达和解释我们自己的经验世界”（贡布里希著《理想与偶像》），它既是艺术家文化、历史经验世界的派生物，也是人的精神世界的外化形态。为什么要思考花之状、花之姿、花之美？可能的答案是：思考它即反思人类自身！

艺术家笔下的“花”，这来自视域另一端的灵性之物，已是物化的精神载体，

菩提叶标本

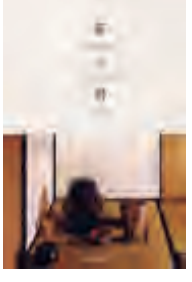
▶ “一花一世界，一叶一菩提。”
出自唐蜗寄题庐山东林寺三笑庭联：桥跨虎溪，三教三源流，三人三笑语；莲开僧舍，一花一世界，一叶一如来。又说“一砂一世界，一花一天堂”，语出《佛典》，昔时佛祖拈花，惟迦叶微笑，既而步往极乐。
又有《华严经》：“佛土生五色茎，一花一世界，一叶一如来。”

已非客观外在的“花”，而在于其言外之意、象外之象、景外之景、韵外之至、味外之旨。在不同的历史时期，对于花的观看方式、对于花的描述方式有所不同，然而这一种艺术载体延续至今，它有其自身的复杂性和丰富性。需要强调的是，无论是山水、人物还是花鸟画，以及我们抽离出来的“花”的母题，艺术家的目的是为了证实自身独立自存的价值和意义（李伟铭）。而选择怒放中的自在之花内化为自为之物，这选择本身一方面与艺术家的生活经验有关，另一方面是符合画家的精神指向。观者通过对画作的凝视，去追忆自身与画家的共同经验，感受花的生命、花的自在。“花”在此成为人的化身，是艺术家与大自然对话的一种暗喻之物。

此花已非彼花，艺术家所塑造的花的形象，已成为一种诉说自身审美理想的词汇。在这些符号编织的过程中，犹如在诉说着自己的故事、心迹，而非一种苍白的图示符号。它灵动、起伏而具有生命活力，它所呼唤的是隐藏在我们内心世界里的缺失了的完美。“绘画的真谛不在于呈现自然的形象，而在于酝酿风格，至于风格即是画家手心相应的自然流露”（高居翰），即便是同一个画家，在描绘同一个母题的时候，也会呈现出不一样来。当然，画家选择花鸟画有着其中的情结因素，这固然离不开这画家个中的气质。我想在这一点上与古人是有相通之处的，以一种当代人的生活、视域以及人文情怀借用传统花鸟画这一载体形式去传达当代人的经验世界。“观赏者必须培养适切的心态去接受作品所欲传达的讯息，正如艺术家必须知道如何让自己的作品发声。然而，任何有异于传统或观众所熟悉的风格图示，往往会遭到冷眼和不解，而时髦的昂贵之物才是被极力追捧的对象。”（冈仓天心《茶之书》〔日〕，山东画报出版社）大众的、普及的话语中，往往并非是事物原初的样子，甚而遮蔽了艺术家本人的真实性，对艺术家的了解和认识以去观赏一件佳作，这样一种前提性的准备似乎变得微乎其微并不重要了。任何审美活动以及对于美的鉴赏和理解，是靠学习才能获得的，这是知识所赐，而不是一种单纯意义上的视觉冲击。

诚然，生活本身就是一门艺术，艺术也是一种生活方式的体现。只是不同的艺术家会选择不同的艺术语言去表达自我。写意花鸟画的表现性、抽象化、诗意化、意象化的特质与艺术家的“写心”方式存在着天然的亲和力。写意花鸟画“写”的含蓄契合了当代画家的心性和情感表达。当然，这与画家自身的知识结构、个体化的历史体验、审美选择以及价值取向相关。艺术语言的符号是艺术家自身意志的体现，然而符号来自人对共同的社会、文化现象的投射，有其社会的普适性。由此，观者对作品的凝视，有如望向一道窗外美景，作品中可感知的形象来自画家对自身经验世界的抽离和人化后的视觉形象，观者从画中的形象中去感受、去体验审美的过程。

艺术载体的选择，这与艺术家所欲传达的某种精神指向、人生模式、情怀心绪有对应关系。往往左右我们对作品好恶的是表现手法，其实画家艺术手法的运用也许就是发自他们对所欲表达信息选择了更适合的手法而已。艺术家对人的本质意义及其存在价值的追认，他们或多或少关心的是哪一种方式更适合自己去诠释人



《茶之书》又译《说茶》

作者：冈仓天心（日）
译者：张唤民
出版社：山东画报出版社

冈仓天心在20世纪初旅英美期间，意识到西方人对东方世界充满了荒谬的想法及误解，因此相继用英文写下《东洋的理想》(The Ideals of the East，1903)、《日本的觉醒》(The Awaking of Japan，1904)、《茶之书》(The Book of Tea，1906)，并称为冈仓天心的“英文三部曲”，前一部刊行于伦敦，后两部刊行于纽约。

三部作品中，《茶之书》的影响最大，有法语、德语、西班牙语、瑞典语等多种译本，并入选美国中学教科书。该书在为冈仓天心赢得世界性声誉的同时，也向西方世界谱写了一曲意味深远的以“茶道”为主题的“高山流水”。“茶道”为日本传统美学之精髓，作者文笔清雅隽永，蕴藏文人气息，带领读者一窥日本古典美学的世界。

与传统写意花鸟画的沟通

画者

感受与画者共同的
生活经验

不同历史时期

我观物
呈现

与大自然对话

画者气质的呈现

心性与情感表达

写意花鸟画：抽象化、诗意化、意象化

物性气质与画家心性共通

感受花

一花一世界
一叶一菩提

可见的世界

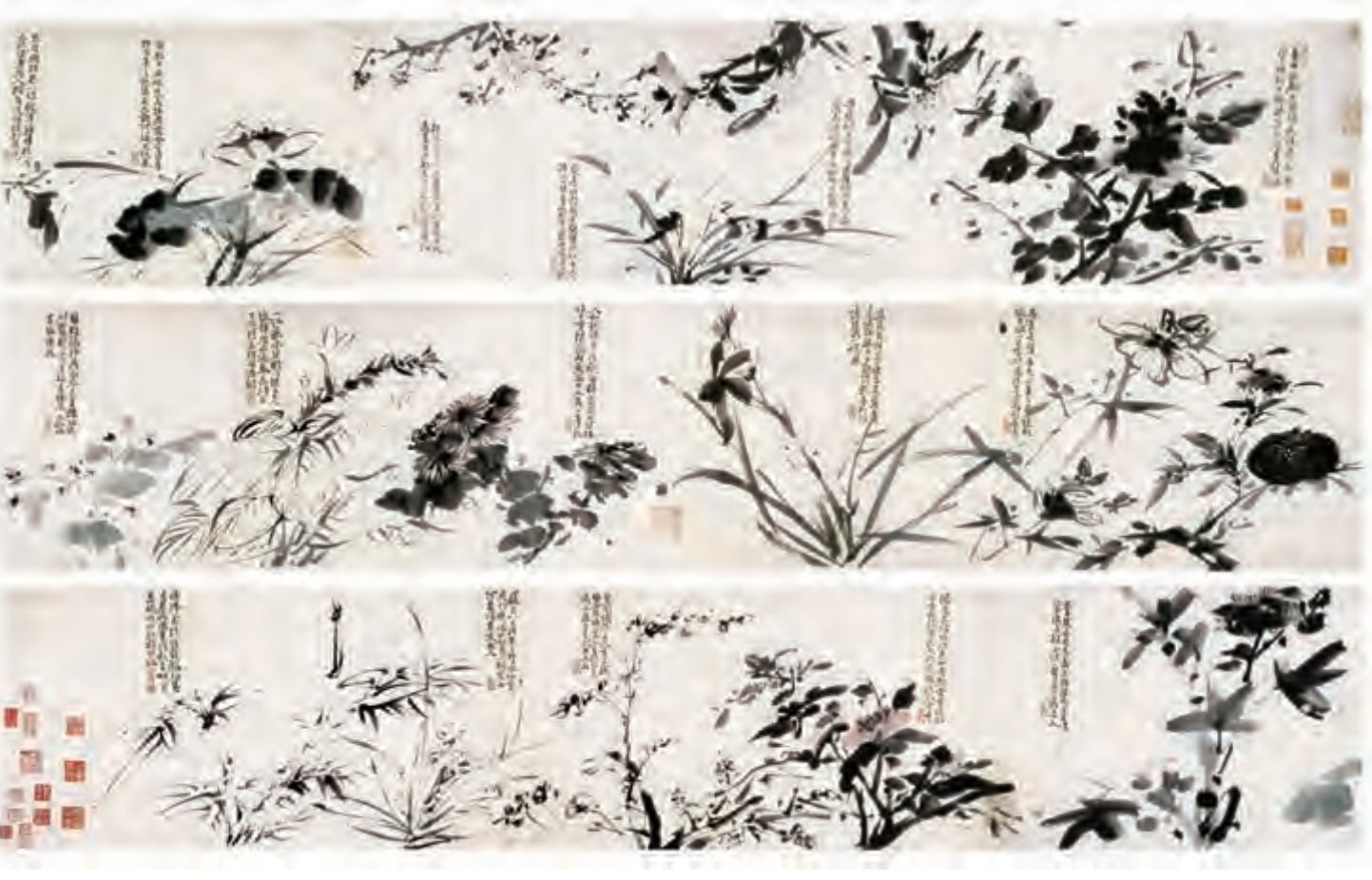
客观的世界

精神的世界

主观的世界

对艺术家的了解
和认识、作品的
凝视与感受

观者



徐渭　花果卷　33.5cm×522.8cm　手卷纸本　墨笔　上海博物馆藏

八大山人　花果鱼鸟册之九

▶ 约翰·伯格（John Berger）
英国艺术史家，小说家，公共知识分子，画家。被誉为西方左翼浪漫精神的真正传人。

与自然的关系，诠释自身的艺术世界。他们对“花”的描述、阐释，已不是简单意义上地对客观、外在花木的刻画，而是一种自我生命经验、人生模式的抽象化的自我表述。

在本专题中，我们试图通过尚涛、陈永锵、王璜生这三位艺术家，以及他们画作当中“花”的自在来切入当代写意花鸟画。正如“只有在城市的街道上生活过、尝过贫困滋味的人，才会知道人行道上的铺石、门洞、砖墙及窗户所代表的意义”（约翰·伯格），只有在大自然中与自然对话的人，熟悉大自然的人才会知道那一花一叶、闲花野草所具有的奇特的意义，这来自他或她一种对生命的眷顾，一种隐藏式的关爱。艺术家所欲传达的，就像老人所熟悉的那口古井、那件不舍扔去的旧衣裳，这往往会被忽略的东西——真情实感，而艺术家形诸于笔端的图示形象是抽象化了的符号语言，他们正是通过这种语言来构建和营造自身的理想世界。显然，过多的阐释和解读也是一种无情的剥脱和扼杀，艺术家往往被描述为有异于常人的“怪物”或为人膜拜的偶像了，以致在叫嚣言语下服下慢性“毒药”，销蚀了本可在作品中所感受到的最为单纯的美和自在，越发失去本真的自我和判断。下面我们将与读者一起走近画家尚涛、陈永锵和王璜生，以了解其人其艺。