

中国当代著名画家个案研究

范扬

FAN YANG
XIEYI
SHANSHUI

写意山水

主编 贾德江 段传峰

• 中国工人出版社

编辑人语

在很长一段历史时期内，多数山水画家几乎都认为如果不使笔墨技巧服务于丘壑形象的刻画，便有形式主义之嫌，于是常常把笔墨视为技法，更多注意笔墨写形的效能，而较少思考笔墨传情的作用。当代著名画家范扬的山水画语言却从一种「反常」的角度切入，使他的作品在品位、境界，乃至技法上都与众不同。他以性灵驾驭笔墨，尤重心灵与外物相交的感发作用，强调运笔与施墨新鲜活泼的性情化与灵感性。那画中的境象，分不清何为笔墨何为形象，是古法还是「我」法，是「真境」还是「虚景」，也分不清吸引观者的是山水清音还是画家心声。

细读他的作品，从中不难见到宋人的骨气，元人的风韵，范宽的雄峻，王蒙的茂密，石谿的粗服乱头，石涛的纵横排奁，以及黄宾虹的含浑无尽。然而，这一切又都若有若无，妙在似与不似之间，它们早已被范扬的大手笔包含其中并脱胎换骨了。范扬山水画给予我们的启示，绝对不仅仅是笔墨，是丘壑，是浑厚的传统功力，而是他对山水画传统的深层领悟。

范扬的笔墨是潇洒的，是激烈动荡的，是随心所欲的，他那看似漫不经心横涂竖抹的水墨形象，其实是画家激情与审美取向的传递，也是一种智慧形态的表达。在这一情势下，点、线、墨、色互相交织在一起，看似无序却有序，在不经意中被组织为山石、树木、河流、屋宇，造成一种独创的山水画法与审美样式。这一切，说明画家善于把握跳跃的艺术思维，善于营造动感意象，在笔墨形态的多变与意象的生动提炼中，回旋起伏的「韵」味包孕着中国水墨画特有的妙造自然的「神」。

图书在版编目 (CIP)数据

中国当代著名画家个案研究. ① / 贾德江 段传峰主编. — 北京: 中国工人出版社, 2004.8
ISBN 7-5008-3370-9

I. 中… II. ①贾… ②段… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070335 号

- 范 扬
- 1955年1月生于香港。祖籍江苏省南通市。
- 1978年入南京师范学院美术系学习，1982年毕业。
- 现为南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师，中国美术家协会会员。
- 作品多次参加全国大型画展并被中国美术馆、上海美术馆、江苏省美术馆等多家收藏。代表作有《支前》、《皖南组画》。出版有《水浒人物全图》、《范扬画集》。
- 1998年1月参加汉城“中韩画家联展”。
- 1999年10月参加德国路德维希市“中国画七家联展”。
- 2000年1月参加四川成都“世纪之门艺术大展”。
- 2000年5月入选上海“新中国画大展”。
- 2001年5月入选中国美术馆“水墨本色画展”。
- 2001年7月入选大连艺术博览会“国际中国画年展”。
- 2001年8月参加上海美术馆“新院体四人展”。
- 2001年8月参加澳门“江苏画家10人展”。
- 2001年10月入选北京“百年中国画大展”。
- 2001年12月入选“成都双年展”。
- 2002年10月多件作品入选当代国画优秀作品展——江苏作品展，12月参加“深圳双年展”。

当代山水画家 范 扬 艺术档案

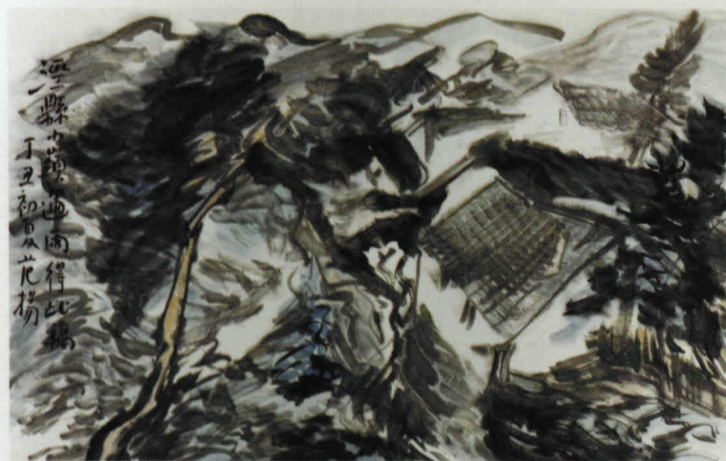

悟道与机缘

——范扬作品评述 范迪安

秋溪清兴 2003 纸本 26cm × 60cm

泾县遇雨得此稿 1997 纸本 40cm × 68cm

执杖游山 2003 纸本 26cm × 60cm

棠樾 1997 纸本 35cm × 68cm

艺术批评中常有一种奇怪现象，面对一件艺术作品，往往难以在同一领域中找到恰当的评语，然而隔山有知音，在相邻的领域中可能掂出更能说明问题的参照对象。

唐张怀瓘在《书议》中评“小王”王献之的书法时曰：“子敬之法，非草非行，流便于行草，又处于其中间，无籍因循，宁拘制则，挺然秀出，务于简易。情弛神纵，超逸优游，临事制宜，从意适便。有若风行雨散，润色开花，笔法体势之中，最为风流者也。”

这一段文字说的是王献之的行草，但将此移评范扬的画，颇有几分恰当。范扬在两个世纪之交的这几年里似乎得到神助，以爆发出来的强劲之力将自己的画境大大地作了提升。在他的作品面前，可以真切地感受到他作画之际“情弛神纵，超逸优游”的状态。就笔墨的意态而言，他浓笔酣墨，落在幅上皆成“文章”，呈现出解衣般礴的畅快，达到了通权达变的火候。就描绘的内容而言，他打通了山水、人物、花鸟原有门类界限，只要面对自然，便能“临事制宜，从意适便”，信手拈来皆得理法，在散乱的节脉中荡起形象的生机。范扬人到中年即达此大手笔境界，堪称在画坛上占了一席“风流”。

范扬的画看上去满幅轻松，但却埋伏了雄强之骨和深厚学养。他对传统中雄浑一体的画风显然是体悟颇深的，从宋元绘画到黄宾虹，都是他直接吸收的对象。他胸臆开敞，喜读群书，研读画史画论及文化论著，养成腹中经纶和思中识度。他也注重生活蒙养，投身于自然怀抱，采集养分，荡涤心灵。这些学养、才情、能力都是构成范扬绘画风格的基础，使他落笔便生墨韵，笔笔相连，连成景致不绝如缕如织的大千世界。

但是，范扬的智慧系统似乎还有一个玄机未得披露。他何以能够将极平凡自然景致画得生机顿出，如同天造而成，“自然”得完全没有法度的痕迹，这大概只能归结于他将禅宗的“顿悟”化解于心，将禅机渗透在笔墨形象之中。禅宗的理论认为，“顿悟”是包含有感知又超越感知的认识瞬间。悟道之际，个体生命与外部世界形成了如火光闪耀般的感性直接联系，倏忽之间触及到自然世界神秘的精神本体，体悟到用逻辑思维百思不得其解的生命之谜。可以揣想，范扬在作画之际的状态就是一种“顿悟”的状态，而且是持续地保持了这种“悟”的状态。他画中那些流畅的线条就是“悟”的附体，不受理性支配，一任感觉流发，在画面上成为欢悦的精灵。因此，他每一幅画的感觉是完全不可复得。禅宗悟道离不开“机”的触动或引发，常常是受到某一机缘的启拨而“顿然晓悟”，“悟到刹那间”，“即时豁然还得本心”，“其解脱在于一瞬”。在范扬那里，机缘的“机”就是他面对自然与视线中的事物。他山水中的丘壑形

象不是从理性选择来的，他甚至摒弃传统历史中那些经典格式，也放弃自己经验中的“先验图式”，谋求一种“即兴”状态下与物相接的因缘，只要能触及到眼前的自然生命，他的笔下就生发出自然的意态。所以，他的画看上去在景物选择上极随意，作品却拥有极高的境界。他的“悟”与自然的“机”相碰撞的瞬间，便如同一股清风拂去眼前尘埃，使画面顿时明澈透亮起来。

“悟”与“机”的关系就是创造主体与外部世界的关系，在中国的哲学中，二者既二分又合一，二分是现象，合一是本质，是可能达到的境界。这是中国特有的心与物、自我与世界、创造论与本体论智慧图式。这与西方传统很不一样，以至于现代西方哲学家如海德格尔、维特根斯坦等大哲都借“东风”以明拭“西洋镜”。在绘画上，他们也曾想达到一种令人惊讶的生动性，但往往不能奏效。20世纪80年代出现的新表现主义绘画为了打破绘画的静止状态，就用一种外部力量“介入”的手法造成画面的戏剧性效果。而在中国画家这里，只要学养和性情达到一定高度，就会有一双扰动世界的慧眼。

《林泉高致》作画步骤

步骤一：勾勒大体山形树木，注意水口留白。

步骤二：皴擦山石凹凸，渲染赭石、花青。

步骤三：点染细部以丰富画面，着石绿色。

步骤四：小心收拾，协调画面，加远山，题款并钤印。

1997 纸本 皖南写生
100cm × 70cm

皖南的空气是清新而湿润的。山雾岚气，起于田亩，升腾半山。人在画中行。故用墨要润，用水要足，赋色当明丽。

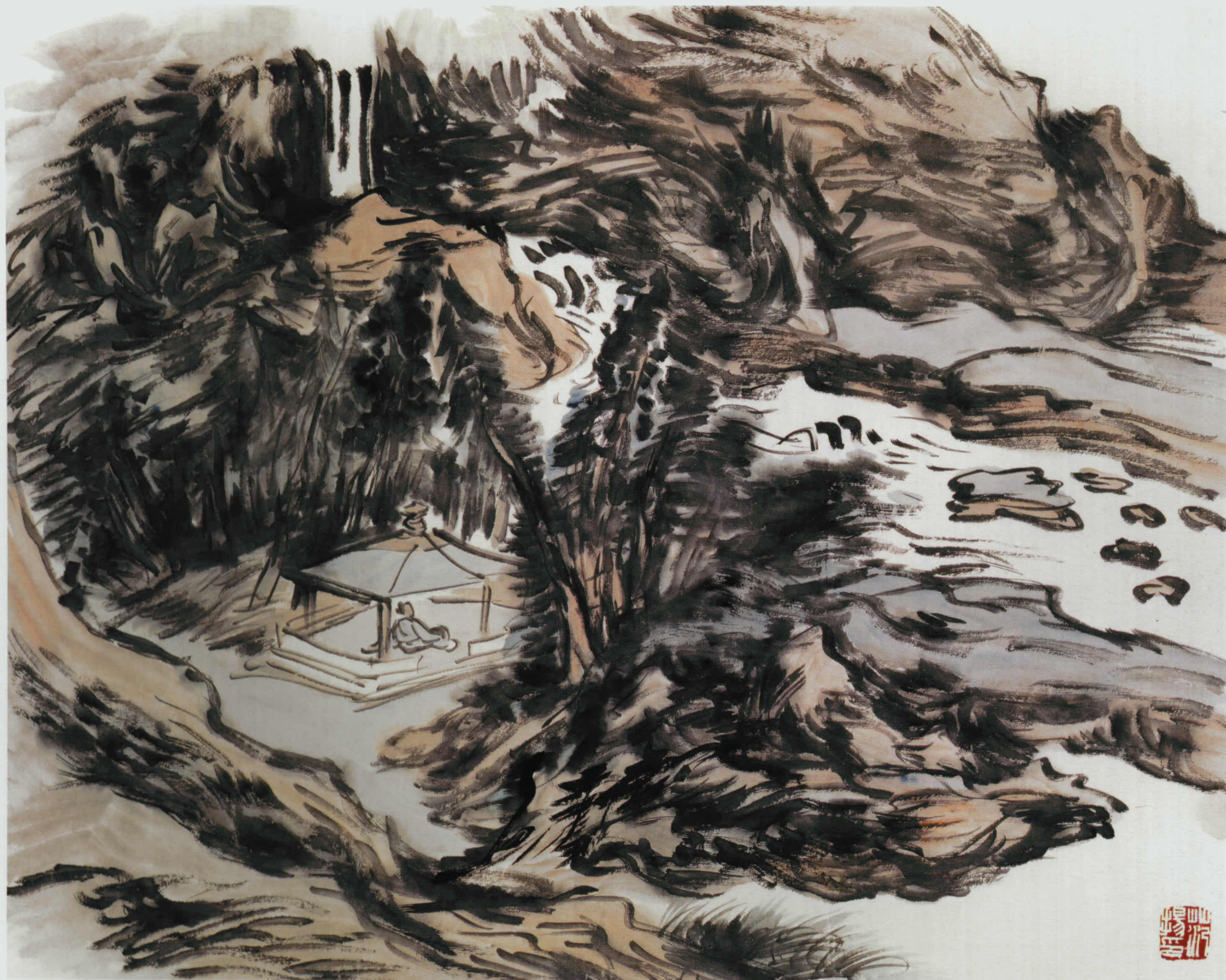
杨范七辛

山水 1997 纸本
45cm × 35cm

作画可层层点染，亦可放笔直取。前者近乎渐修，后者是为顿悟。此图直截了当，倒也痛快。

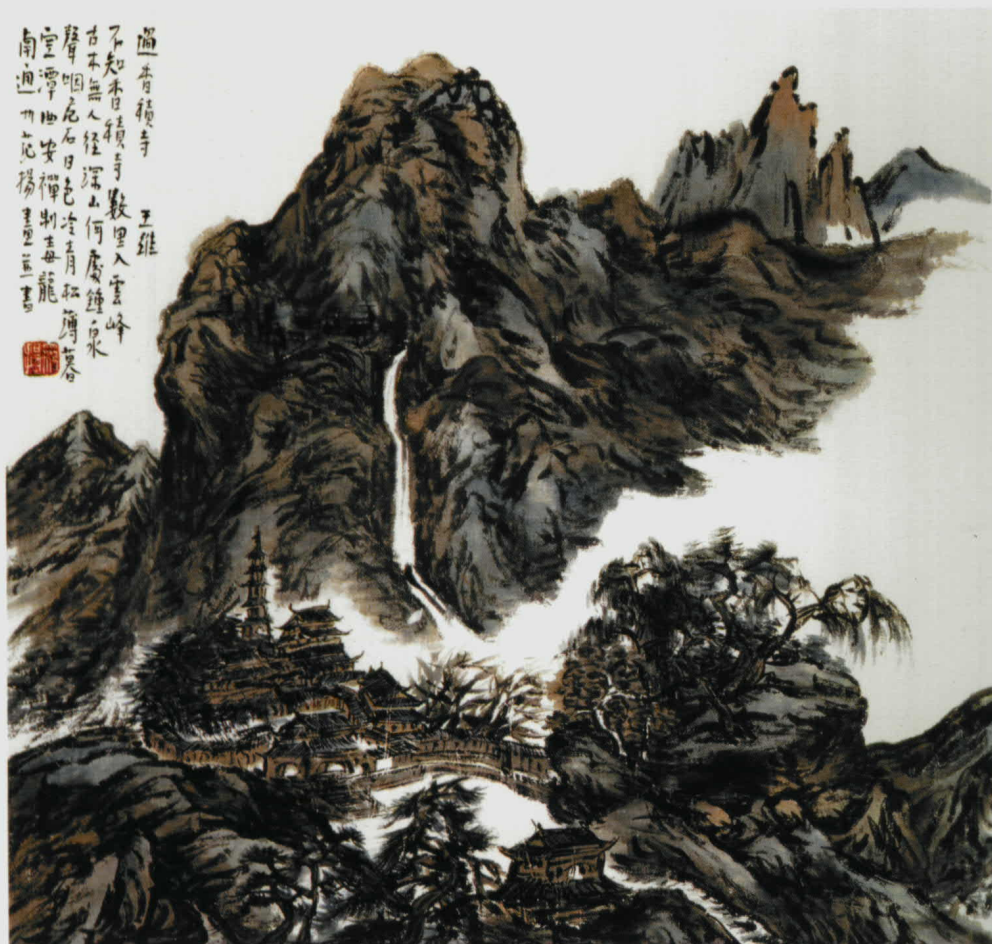

听泉图

2000 纸本
50cm × 40cm

仁者乐山，智者乐水。
悠悠闲庭，悠悠我心。

(右图)

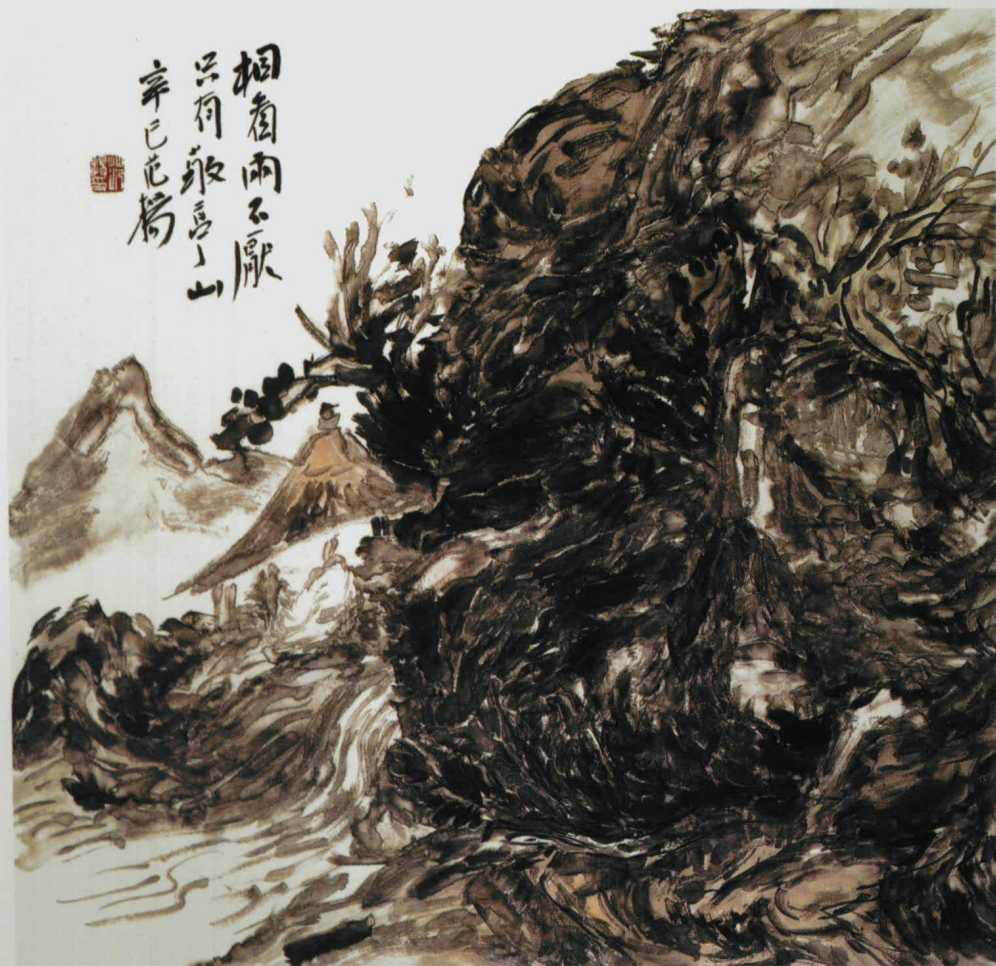
2002 纸本
48cm × 38cm

山水亭子

《山水亭子》用笔苍茫，用墨浑厚，哲人无语，流水有声。

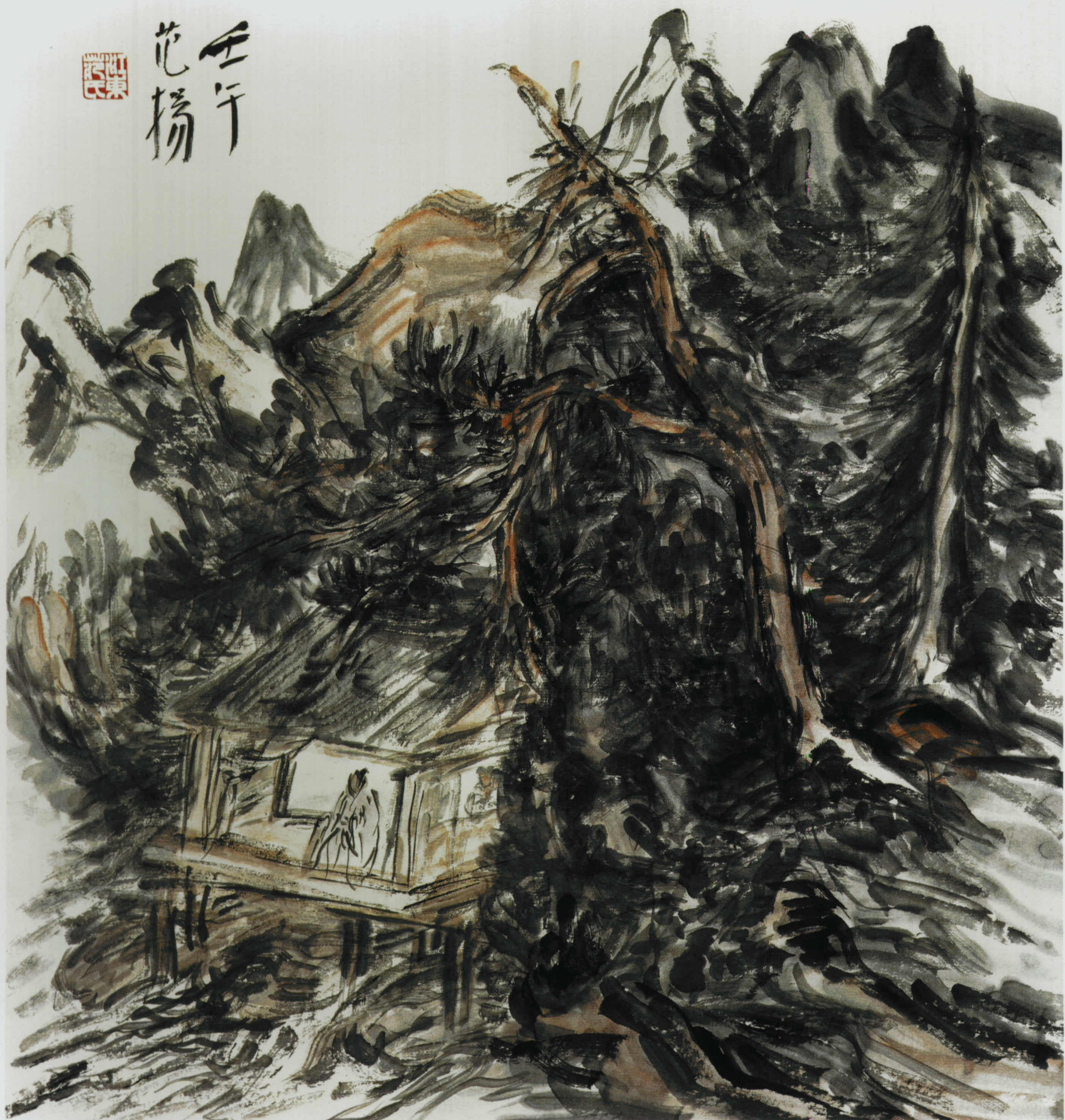
过香积寺 1995 纸本
70cm × 70cm

《过香积寺》写王维诗意，“泉声咽危石，日色冷青松”，如见如闻。

敬亭山 2001 纸本
70cm × 90cm

《敬亭山》写李白诗意。水墨圆融，滋养人心。

浑厚华滋 方有看头

2003 纸本
65cm × 65cm

浑厚华滋，是中国山水画要求的高境界。浑厚中见笔性，滋润里有看头，来龙去脉，笔笔清楚。画中留空处，计白当黑，颇有讲究。

秋山书屋

2000 纸本

120cm × 110cm

《秋山书屋》，用笔酣畅，墨色淋漓。“当其下手风雨快，笔所未到气已吞”，是形容吴道子作画气概的，用在这里也合适。

水东村牛耕

1997 纸本

70cm × 100cm

徽州老屋

1997 纸本

90cm × 180cm

1997 纸本 歙县
54cm × 40cm

《歙县》，画题直白，时间、地点皆具，读来亲切，作画亦放笔为之。写生中常有鲜活感受，此图已经传达。

秋山 2002 纸本
45cm × 33cm

黄公望浅绛法由来已久。元代之后，明清以降，家家子久，人大痴。此中真味渐消。今重新收拾旧山河，以浅绛法作秋山图，恰如其分。

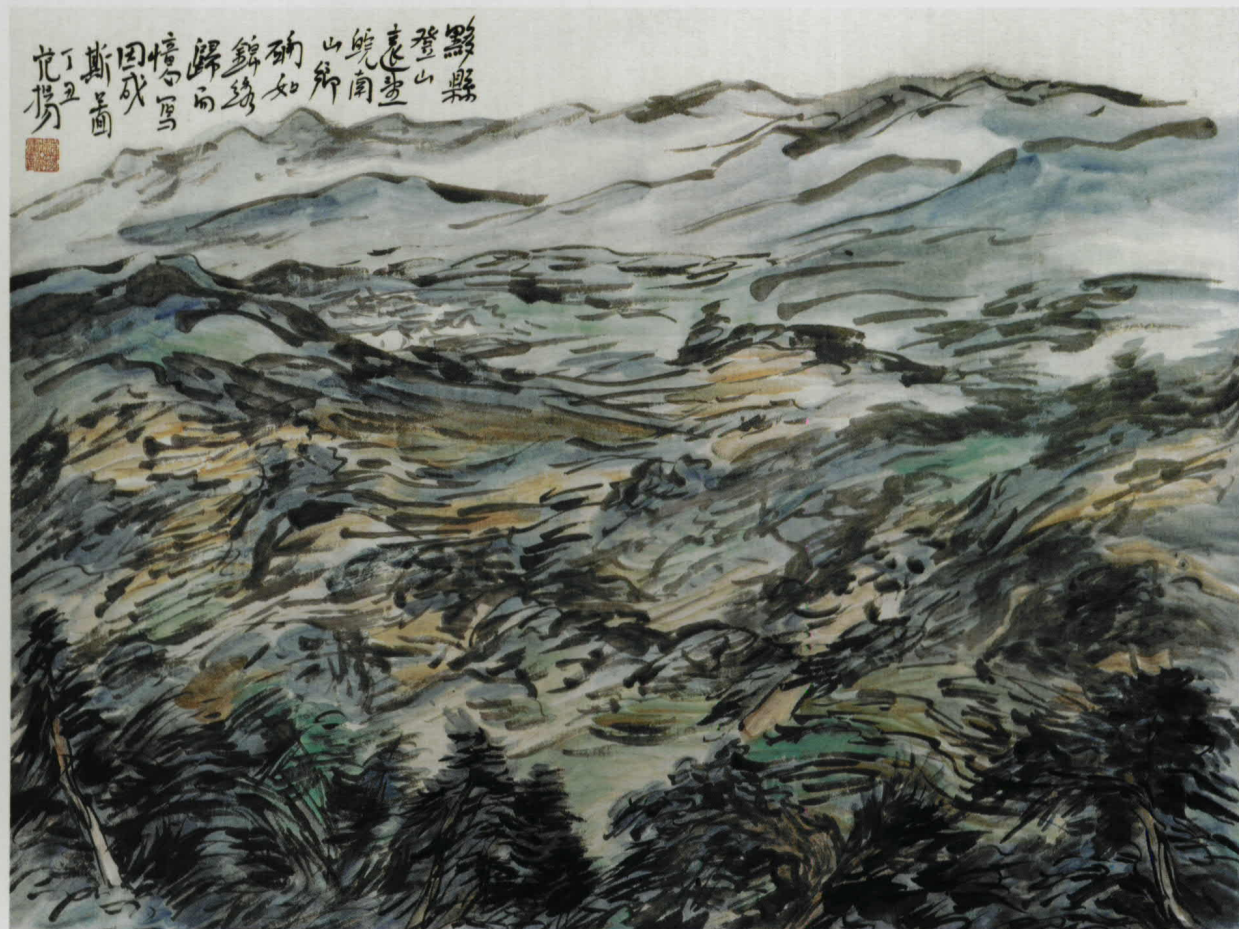
2000 纸本 桐荫书屋
40cm × 54cm

《桐荫书屋》，有古之逸趣。清桐交枝，曲桥流水，有人觅诗，吟兴未已。

1997 纸本 黟县登山远望
70cm × 100cm

画题云：“黟县登山远望，皖南山乡确如锦绣，归而忆写，因成斯图。”斯图有印象派之韵致也。

湖山放艇 2002 纸本
45cm × 33cm

湖山之间，扁舟一叶，从流飘荡，任意东西。放艇者，随心也；放笔者，随性也。

1992 纸本
70cm × 40cm

观瀑图

山水画历来有疏体、密体之分，此图山重水复，层层叠叠，笔墨苍劲，意境萧疏。恽南田诗云“心游古木枯藤上，诗在寒烟野草中”，正好作此图注脚。