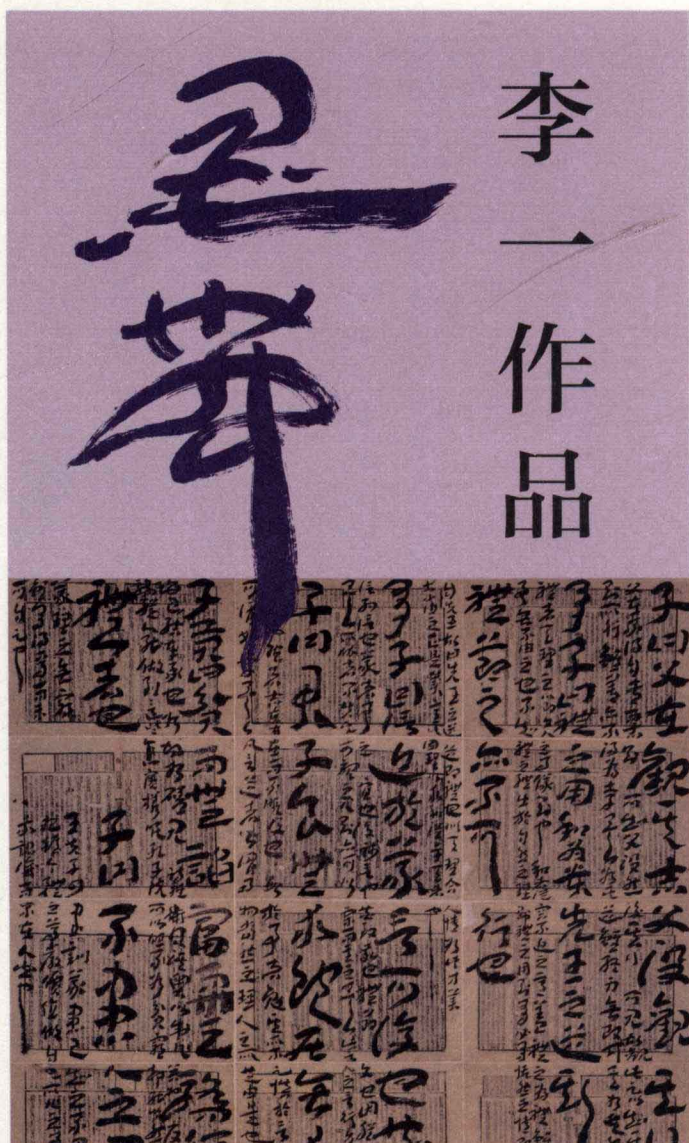

墨舞影幻

關山月美術館 編

中国青年出版社

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyplaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

墨舞影幻：李一、东方涂钦作品集/关山月美术馆编著. —北京：中国青年出版社，2011.10

ISBN 978-7-5153-0242-3

I. ①墨… II. ①关… III. ①汉字—法书—作品集—中国—现代 ②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第195251

墨舞影幻：李一、东方涂钦作品集

关山月美术馆 编

编委：陈湘波 颜为昕 文祯非 黄治成 鲁珊 李倩凝

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭光 张晶

封面设计：冯涛

印刷：深圳市精彩印联合印务有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：8

版次：2011年10月北京第1版

印次：2011年10月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0242-3

定价：128.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

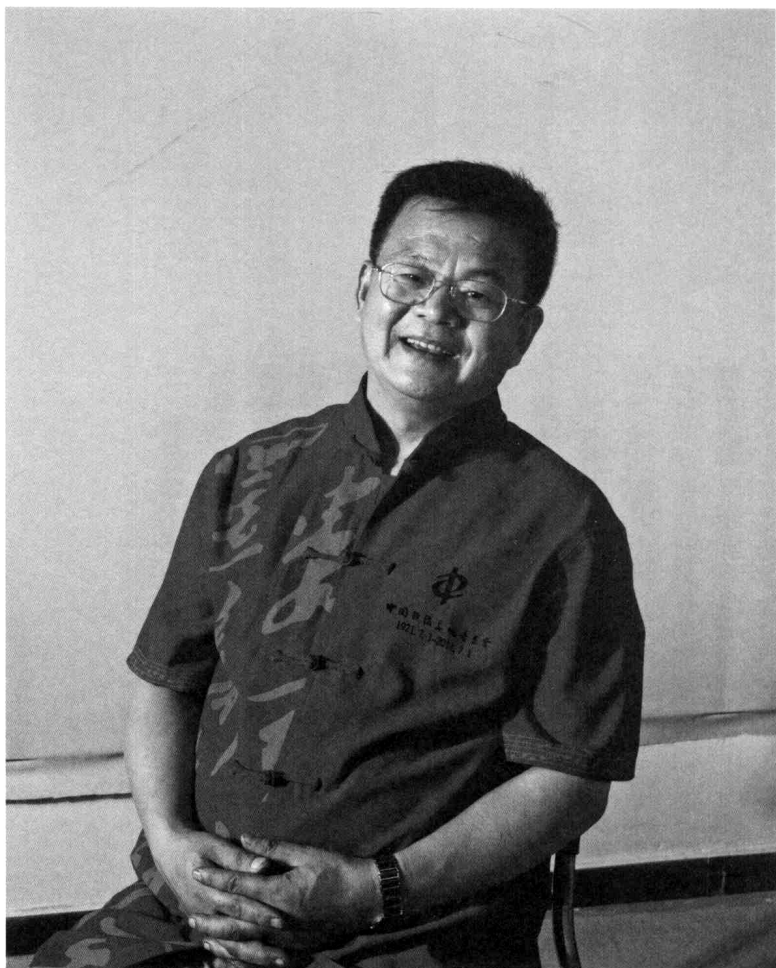
读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.lion-media.com.cn>

李一，美学博士，一九五七年生于山东曲阜。先后毕业于济宁学院、曲阜师范大学和中国艺术研究院。曾任中国艺术研究院美术研究所古代研究室主任、书法研究室主任。现任中国艺术研究院研究员，博士生导师，《美术观察》主编。兼任中国美术家协会理论委员会副主任、秘书长，中国书法家协会理事、学术委员会委员，中央文史馆书画院艺术委员会委员。

多年从事美术研究，出版有《后现代主义与当代绘画》、《中国古代美术批评史纲》、《中西美术批评比较》、《八大山人书法》、《新中国书法六十年》（合著）等著述，发表论文多篇。任全国艺术科学规划重大课题《中华艺术通史》元代卷主编，《中国美术百科全书》画学著述编主编（合编），国家“十一五”重点出版规划项目《共和国书法大系》总策划、总主编。论文《唐代书论的特色和成就》一九九七年获中国艺术研究院优秀科研成果奖，专著《中国古代美术批评史纲》二〇〇六年获文化部艺术科学优秀科研成果奖，编著《共和国书法大系》二〇一〇年获第三届中华优秀出版物提名奖、中国书法兰亭奖。

多年坚持理论研究与实践创作相结合。学生时代即曾在全国大学生书法首届书法竞赛中获奖，多次参加全国书法展览。二〇〇五年，中国艺术研究院和中国书法家协会在北京中国美术馆主办《李一书法展》，作品被中国美术馆和北京故宫博物院等收藏。

李一近照

观复得道 反复相明

范迪安

当代艺术在创作上越来越讲究『跨界』的实验，艺术家在不同领域里穿行探索，不断获得崭新的体验，从而使表达的语言具有综合与超越的特质。艺术创造既成『跨界』的趋势，艺术欣赏也需要『跨界』的时机。就在我们的期待中，『墨舞影幻——李一、东方涂钦作品展』为我们带来了惊喜。这是一个别开生面的展览，是两位艺术家作品并置而成的新颖空间。在我们分别欣赏他们各自的创造手笔之时，更能透过比照他们作品的相关性，获得更多的感受和思考，这应了那句老话，『士可杀不可辱』还多。

李一先生是当代书坛和书法美术研究界的中年才俊，他一向具有宽阔的文化视界，于书法史论和美术史论两个方面都建树颇丰，尤其善于深究艺理，兼容阐发，体现了中国治学传统的『会通』精神。从理论到实践，他在书法上也长期临池、笔耕不辍，并且直取章草源泉，锲而不舍，成就了自己的书法面貌。依我浅识，草书章门法严规正，体式鲜明，往往令进者易出者难。可贵的是，李一的书法既深领章草的精髓，表现出章草典型的风神，同时又具有自己独特的创造，其最大的特色是展现了浓郁的书卷气和形式上的艺术性，这与他深研历史和注重当代创造的精神境界有关。他在书写内容上取材丰富，尤其善于从文脉学理的角度将书写的内容转化为书法的意境，令人观之可得卷帙之中洋溢出来的书卷气息；他在书写格式上重视现代形式美感，以不同的格式和材质做即兴的创作，使比较单一的书体呈现出活泼的气象，堪称化经典法度为清新意匠的楷模。最为让人称道的是他在书法结体和书写线条上的个

性，其中可见不落凡俗、恣意奇倔的造型和极富性情的线条流转与变幻。观赏之际，让人如品佳酿而放怀畅神。

从李一的《墨舞》到东方涂钦的《幻影》，让我们看到了又一种创造的图景。东方涂钦称得上当代艺术的《黑马》，他未曾接受科班的艺术教育，但却拥有极好的绘画天赋。实际上，他是一位对生活对现实都充满感性的艺术戾家，于慷慨激昂中奋笔写诗，在想象的世界里挥毫作画，使诗与画的象征意向相互照应。他的画作往往脱胎于解衣磅礴的逸兴之际，充满了强烈的色彩和神奇的点、线、面组合，画面上流动着的神秘符号充满了野性的力量和澎湃的律动，都是来自生命本源冲动的视象。就像李一的书法富有许多绘画因素一样，在他的绘画中，充满了一种直觉的、潜意识的、心理自动主义式的书写意味。

作为挚友，李一和东方涂钦的联展是他们的学术交往的必然结果，而带给我的是新颖的视觉感受。他们书作与画作的同堂并置，让我们于一观其两，于两观其一，或正应合了中国文化提示的《观复得道》，《反复相明》。很长时间以来，我们注重中西比较、中外比较，总在作本文化与他文化的比较，其实，可以做的还有本文化不同类型的比较，本土当代创造中不同领域的比较和同样作为当代艺术的不同个体的比较。他们的展览就提供了这样一次作比较观看的机会，提供了一个开放对话的展览文本，也提供了艺术创造上会通与综合的启示。

二〇一一年十月

（范迪安 中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席）

和而不同 多元共生

陈湘波

相对于西方世界而言，中国艺术是非常神奇诡秘的，尤其以书法更为深奥难懂。

中国书法以毛笔书写汉字，看起来简单，然而历代书法家通过水墨、毛笔和宣纸等材料的运用，在既定的字体和既有的点画中，创造了无以数计、独具风格的书法艺术精品。特别是在篆、隶、草、行、真各种书体相继出现之后，书法创作从某种意义上讲，其实就是风格的创造。那些载入历史的、种种可以被后世称道的具有独特风格的书法艺术作品，都是在这种限制中发挥创造的结果。

李一博士多年坚持理论研究和书法创作相结合，先后出版过多部专著，主编了国家重点科研项目图书，参与起草了中国书法发展纲要，还主持编辑国家重点学术刊物《美术观察》。他是美术史论领域的学者，在艺术实践上，却是以书法创作为支点。学者生涯使他的书法创作充满书卷之气，而艺术家的本色又使他的书法作品饱含抒情写意的韵致。这次展出的书法作品形式多样，有精致的尺牍、手札、扇面、条幅，也有淋漓的斗方；其中楷书、行书、隶书、章草各种书体俱佳，尤以章草见长。李一的章草，朴拙中显沉雄，厚重中见飞动，已卓然自成面目。值得一提的是，这次还展出了他的部分山水画作品。在这些作品中我们可以感受到李一博士的书法艺术，在他全面性的修养中所蕴含的独特价值。

而东方涂钦的作品虽然严格来说不在中国传统书法艺术之列，但他运用了大量的传统中国书法的元素，在各种影像和符号中，以毛笔、油画、丙稀、刀刻和陶瓷等材料

料和手段，并灵活运用单一与复合的方式，创造了属于自己内心独白的抽象语言。在东方涂钦的作品中，书法已被剥离了『读识、表意』的功能，而只在意『书痕』的本身，这时，『字』已非字，如他的影像『我非我』，『书』与『影』都成了艺术家文化自省与批判的工具，作为一位特立独行的艺术家，这种独特性不仅表现在他那别具一格的形式语言的运用和令人过目难忘的视觉图式，还在于他的那种内在诉求方式的情感表达。

『墨舞影幻——李一、东方涂钦作品展』是一个有意思的联展。李一和东方涂钦之间有共同点，那就是他们的作品都是基于中国传统文化的精神、中国书法的元素，但他们在艺术追求的指向上却各不相同，甚至可以说是南辕北辙。李一是内敛、经典，追求至善至美的；东方涂钦是外向、实验，追求不断突破的。这也正好反映了当下中国文化发展的生态，和而不同，多元共生！

二〇一一年九月十六日于深圳莲花山舍

（陈湘波 关山月美术馆馆长）

目 录

005	004	引言一·观复得道反复相明·范迪安·····
		引言二·和而不同多元共生·陈湘波·····
010		桑皮纸《道德经》·····
024		木简《道德经》·····
032		旧刻本残纸《论语》·····
034		汉画像石题跋·····
038		树苍石古·····
039		地老天荒·····
040		秦砖汉瓦·····
042		晋韵唐风·····
044		自作诗·海南闲吟·····
046		自作诗·南游杂咏·····
052		自作诗·鲁酒·····
053		自作诗·生日忆旧·····
054		李白·峨眉山月歌·····
055		杜甫·绝句·····
056		李白·送孟浩然之广陵·····
057		王安石·江上·····

088 087 086 085 084 082 078 074 073 072 066 065 064 063 062 061 060 059 058

088	087	086	085	084	082	078	074	073	072	066	065	064	063	062	061	060	059	058
自作诗·曲阜列展涂鸦之作感成一律	《心经》	临八大山人书法	自作诗·论潘天寿书法	自作诗·论毛泽东书法	《道德经》节选	《书谱》节选	泥金纸《书谱》节选	前人联语	前人联语	竹简《论语》	韩翃诗句	王维诗句	柳宗元·江雪	贾岛·寻隐者不遇	刘长卿·送灵澈	刘长卿·弹琴	自作诗·墨西哥日月金字塔	自作诗·南游归京

120 119 118 116 114 112 110 108 104 100 097 096 095 094 093 092 091 090 089

120	119	118	116	114	112	110	108	104	100	097	096	095	094	093	092	091	090	089
山水画习作	日记	书信	手稿·《中国美术重庆论坛文集》序言	手稿·《艺舟双楫——〈美术观察〉同仁作品集》弁言	手稿·《美术观察》卷首语	手稿·《中国历代绘画理论评注》序	手稿·《共和国书法大系》编撰设想	诗稿	自作诗·欧游闲吟八首	《书谱》节选	诗草弁言	自作诗·欧游二首	自作诗·东游绝句二首	《书谱》节选	《书谱》节选	自作诗·出关	自作诗·南洋游吟二	自作诗·运河

老子道德经

道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。故常无，欲以

桑皮纸

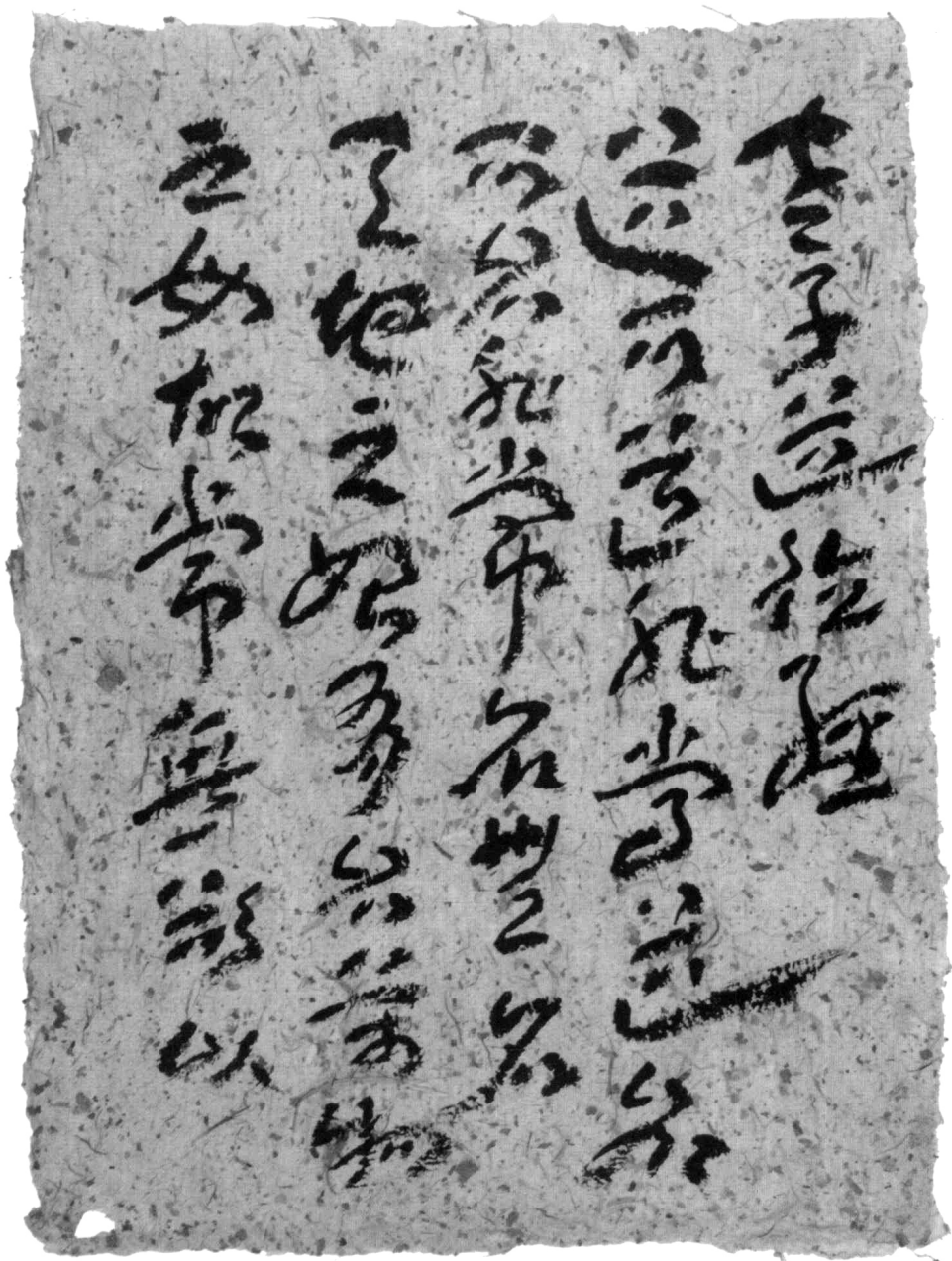
《道德经》

章草

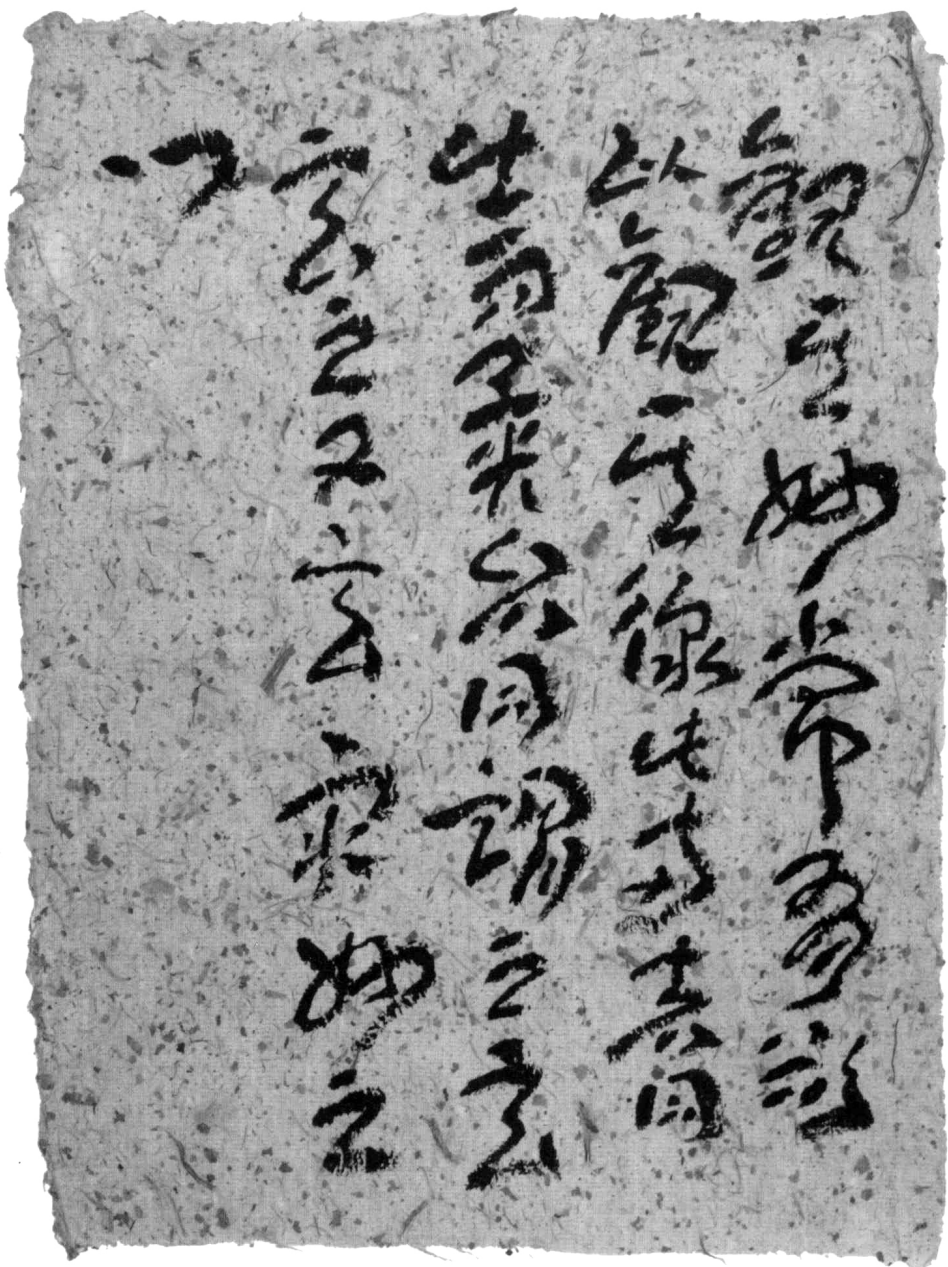
纵三九厘米

横二八厘米

二〇一一年

观其妙；常有，欲以观其微。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。

桑皮纸 《道德经》 章草 纵三九厘米 横二八厘米 二〇一一年

天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相较，

桑皮纸 《道德经》 章草 纵三九厘米 横二八厘米 二〇一一年

天下皆知美之为美，
斯恶已；皆知善之为善，
斯不善已。故有无相生，
难易相成，长短相较，

高下相倾，音声相和，
前后相随。是以圣人处
无为之事，行不言之
教，万物作焉而不辞，
生而不

桑皮纸《道德经》

章草

纵三九厘米

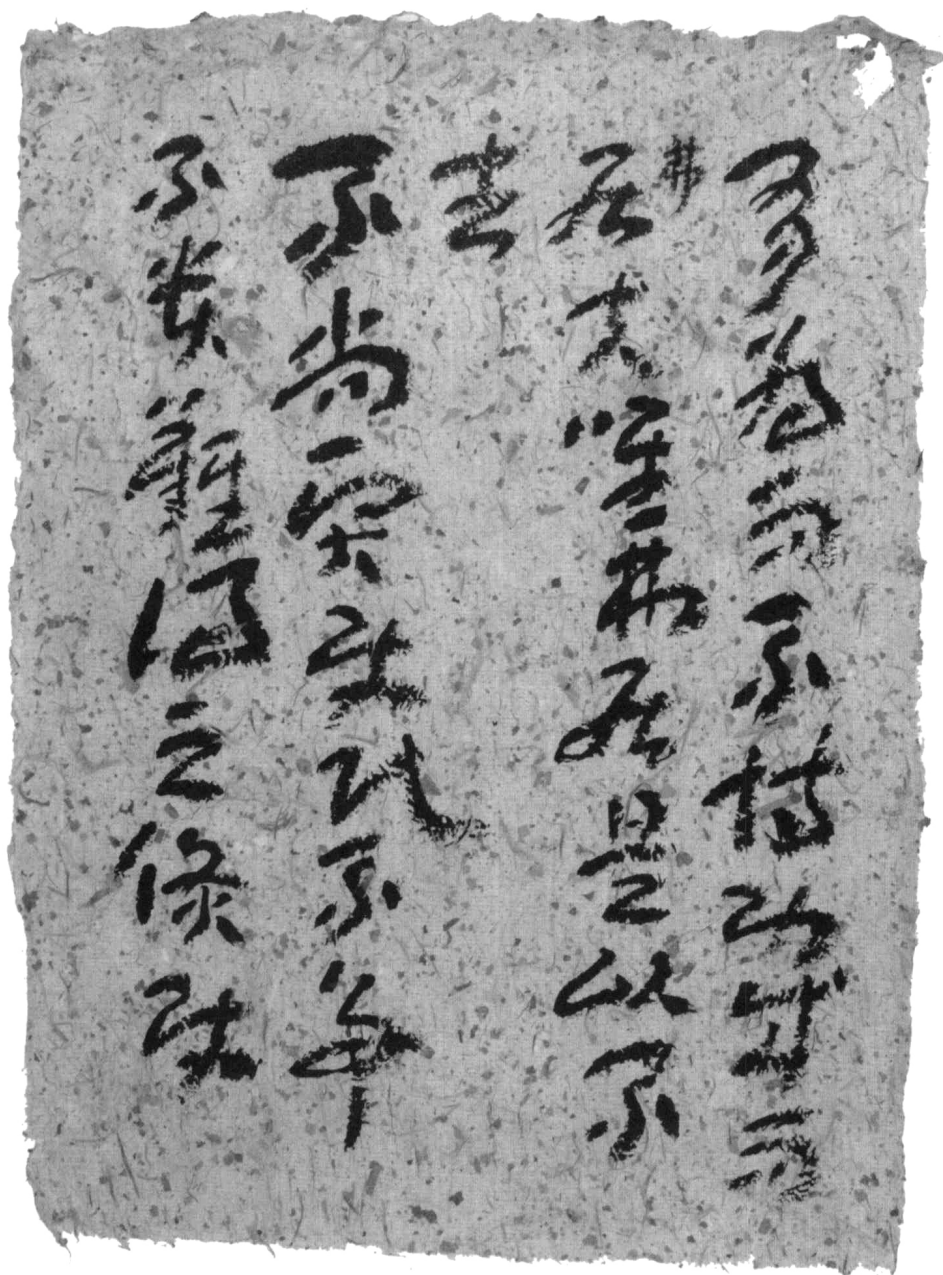
横二八厘米

二〇一一年

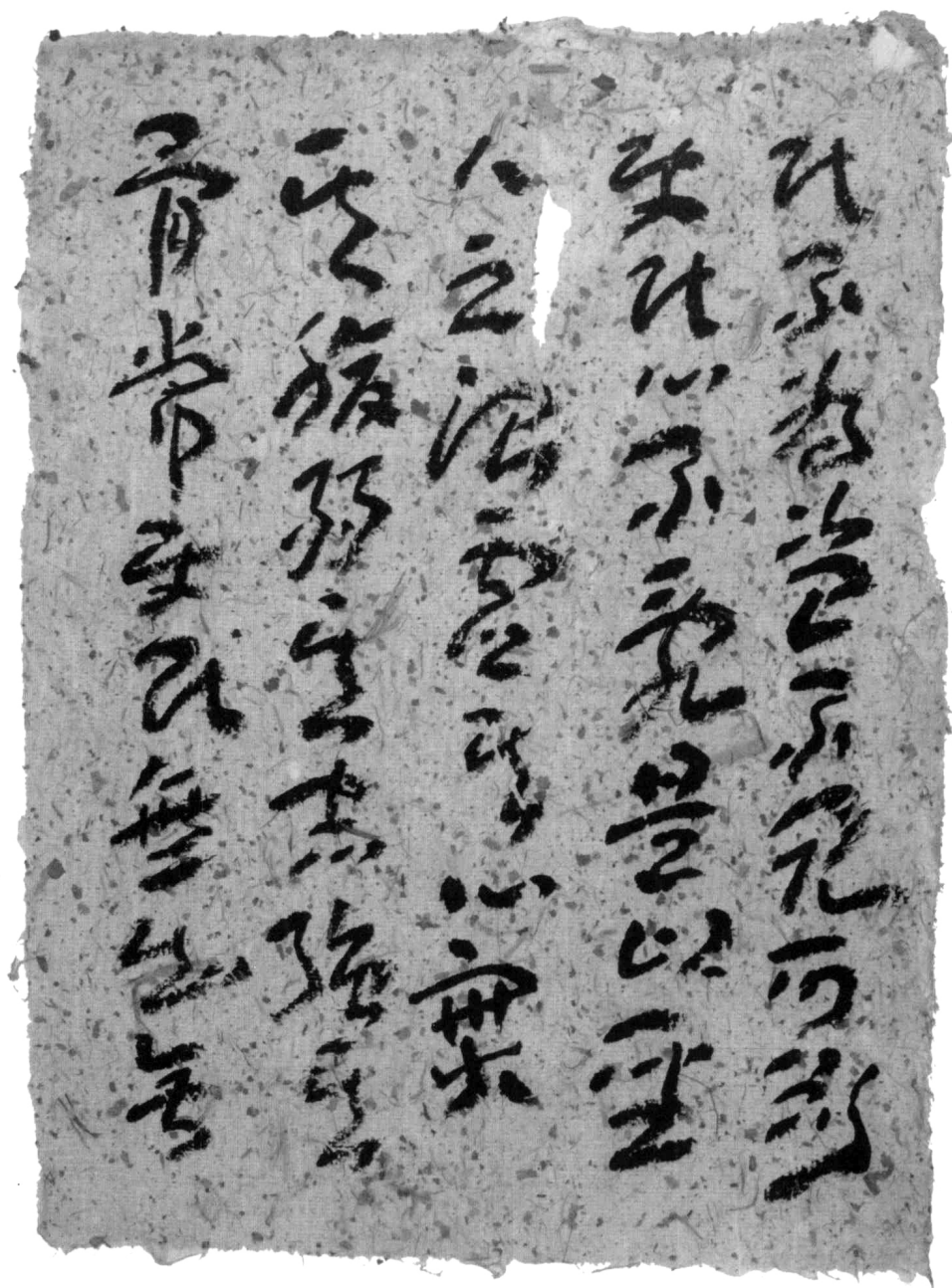
言下相傾，音声相和，
知者不知，不知者知，
人不知，無為之，行
不言之教，萬物作焉，
生而不

有，为而不恃，功成而弗居。夫唯弗居，是以不去。
不尚贤，使民不争，不贵难得之货，使

桑皮纸 《道德经》 章草 纵三九厘米 横二八厘米 二〇一一年

民不为盗，不见可欲，
使民心不乱。是以圣人
之治，虚其心，实其
腹；弱其志，强其骨。
常使民无知无

桑皮纸 《道德经》 章草 纵三九厘米 横二八厘米 二〇一一年