

定价: 580.00元

责任编辑 徐秋红 安兵武

特约编辑 杨怀武

责任校对 董 梅 李 宏 齐少楠

特约校对 王良贵

装帧设计 朱 珺

编辑委员会 程剑光 杨桦林 应达伟 傅巧玲 王良贵 谢 海

作品翻拍 范 厉

摄 影 丁春晴 郑 炜 王晓涛 王 昶 刘刚强 花 俊

英文翻译 张 坚

设计助理 陈燕卿

制 作 爱艺社书籍设计工作室

图书在版编目(СІР)数据

知止后返: 王赞艺术作品集 / 王赞著. -- 石家庄:河北美术出版社, 2011.4 ISBN 978-7-5310-4055-2

I. ①知··· Ⅱ. ①王··· Ⅲ. ①中国画 – 作品集 – 中国 – 现代 ②中国画-绘画理论-文集③中国画-艺术评论-中国-文集 Ⅳ. ①J222.7②J212-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第051473号

知止后返・王赞艺术作品集

著 者 王 赞

主 编 谢 海

出版发行 河北美术出版社

地 址 河北省石家庄市和平西路新文里8号

邮 编 050071

电 话 0311-85915039 85915045 (传真)

网 址 http://www.hebms.com

印 刷 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本 787mm×1092mm 1/8

印 张 55

印 数 1~2500

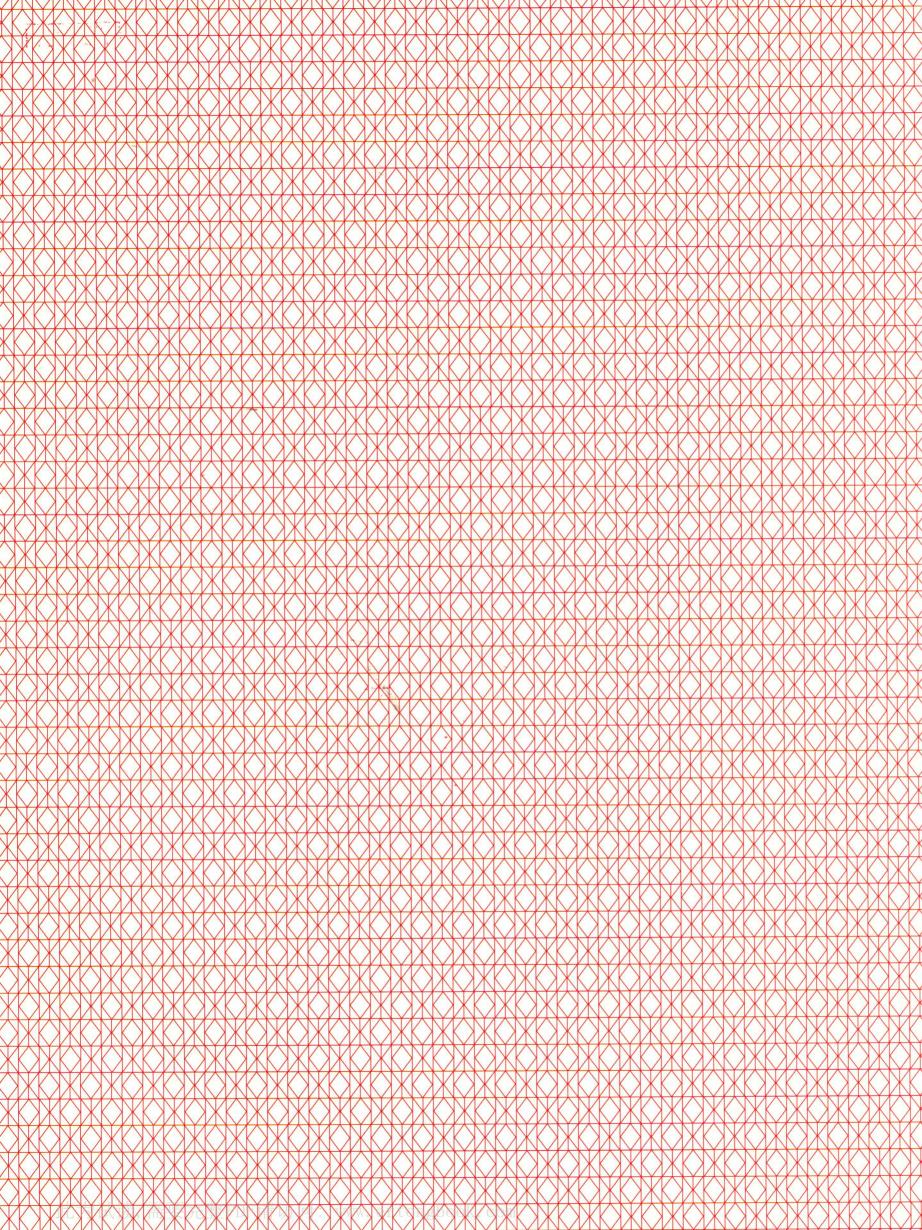
字 数 40,000字

版 次 2011年4月第1版

印 次 2011年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5310-4055-2

定 价 580.00 元

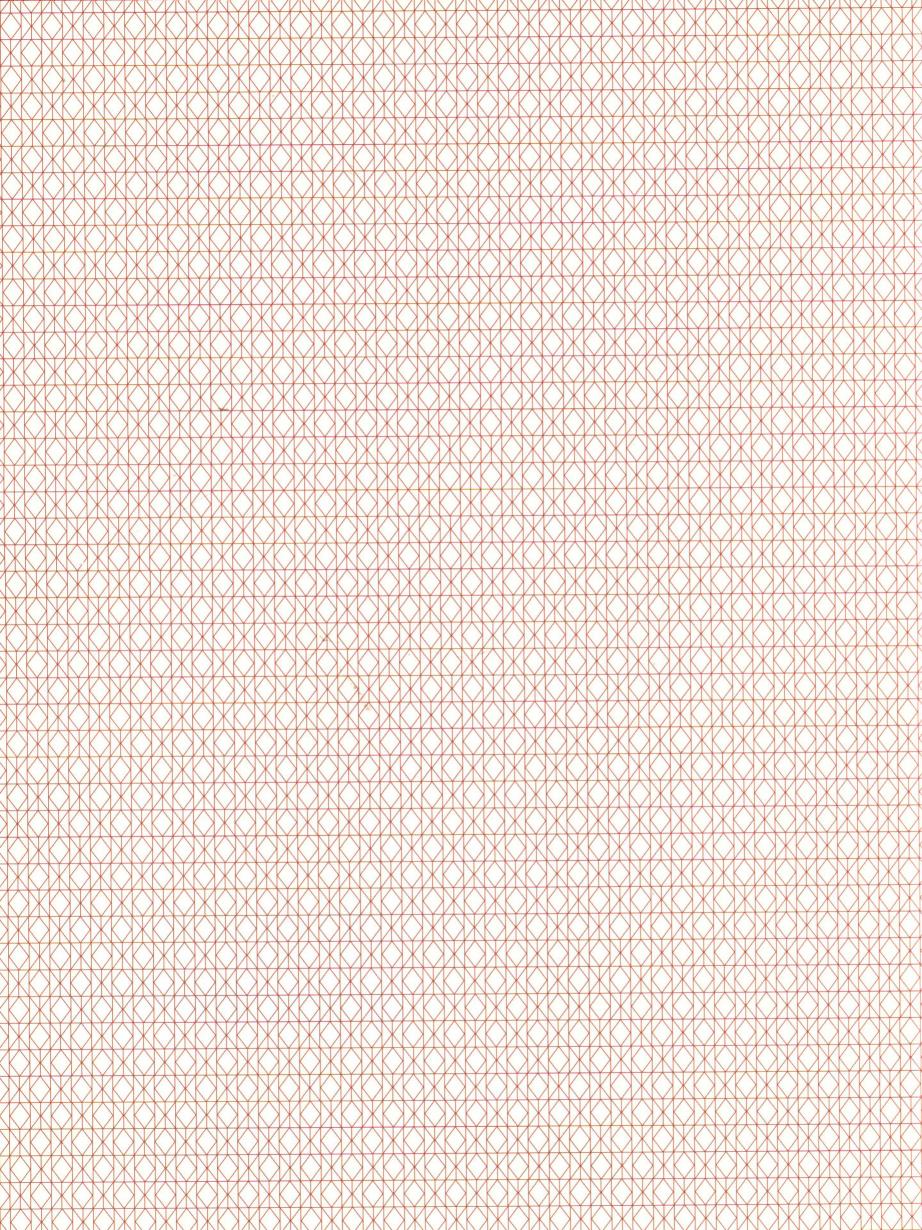

知止後返

Know Where to Stop then Return to the Home of Soul 🤏

王赞艺术作品集

河北美术出版社

Know Where to Stop then Return to the Home of Soul

014

序言一/许江 **止于立定之所,返向诗境家园** Stop Where to Settle Down, Return to the Poetic Homeland 020

序言二/刘国辉

读画

Reading Wang Zan's Paintings

028

导论/谢海

水墨哲人的知止后返

Know where to Stop then Return, a Philosopher of Ink and Wash Painting

041

法造化之则 / **从瘦西湖到西湖** From Slim West Lake to West Lake 061

法造化之则 / 西湖早春 Early Spring of West Lake 089

法造化之则 / **践行** Practicing 153

写謋然之形 / **梵音** Brahma-susvara 101

写謋然之形 / **坐忘** Sit in Meditation 265 造天性之像/回眸

Glancing Back

2.95

造天性之像 / **远游** Travel Far Away 331

造天性之像/畅神 Free from Inhibitions 393

造天性之像 / **朝圣** Pilgrimage

422

王赞年表1959 – 2011 A Chronology of Wang Zan 1959-2011 430

后记/王赞 Postscript

> 目录 Contents

止于立定之所,返向诗境家园 序《知止后返·王赞艺术作品集》

许 江 2011年3月3日 于北京西直门宾馆

中国绘画,有如一阕古老的诗篇,同时也是至简至朴的诗篇。乘着这诗篇的烛光,我们回返的不仅是一种悠远曼妙的传统,而且是我们以身相得相许的文化家园。正是这烛光,点化生活的硝石,照彻脚下的泽地与道途,使我们总是能够在一种素朴敦厚的视觉化的依偎中,感受心灵沉醉的趣意和慰藉,并在那里让心性飞升到一个澄澈洞明的境界。

从事中国绘画者,与此种心性化育的艺事共终身,由此得以涤浊尘、去凡虑、荡心胸、通性灵,是一份福报。但要追步先辈足迹,坚守不殆,而又能不断深化,得一分精进,却是难上又难。福报与艰难并蓄,是文化传承的志业所必须面向的处境。王赞这一代人,入学深造之时,正逢改革开放、美院初苏的盛期,受过较好的训洗,承领这个文化更新的时代沐浴,其本身正是"出于幽谷,迁于乔木",所谓根正苗红的一代。

作为中国人物绘画的业者,王赞首先以造像为已任。上世纪 90 年代,王赞画了一批"先贤图"。这些文化先行者的肖像,大胆采用光色渲染的效果,引起艺坛的重视。在这些画作中,有一种迥异于一般而言的神情:那沉陷在墨堆中的黄宾虹,那白梅下凝目怀思的弘一大师,尤其是蔡元培与林风眠的肖像,总有一种隽远的神情镌刻在画中。这神情肃穆、宁静,漾溢一种使命般的挂牵。这是一份富于宗教感的神情。

王赞向着历史目瞻回望的同时,始终没有停止写生,尤其是异国他乡的写生。这些写生中也有那一类充满光感的作品,但更多的是墨线的表达。这些墨线有一种执拗,千根万簇地编结在一起,拧成不同肌理表现的幅面。在这里,人物的表情渐渐退去,化成一群迷神专注者的生姿动态,这种纯然的动态衔接上宗教洞窟与唐卡绘制的形格,似乎更能让我们感受"天香开茉莉"之类悠远超拔的题趣。王赞的异域题材作品成功结合了他对中国造像传统的研究,把曾经的宗教性绘画结构嚼碎而成不同于照像观看的形式构成。

王赞将画展自题为"知止后返"。止,不仅是停滞之所,更是立定之地。《大学》开篇曰:"大学之道在明明德,在亲民,在止于至善。"要让大道理明白起来,让年轻人明白起来,站向自己应该站立的地方。这里的"止",正是立定之所。所有专心志业的人,都在寻觅自己的立定之所。

明白了立定之所,并非从此停止不动。《道德经》中说:"大曰逝,逝曰远,远曰返。""返"就是不断地回返自己所是之处,周行而不殆,独立而不改。王赞从学院的功夫中走来,从生活的日课中走来,在中国造像传统的研究中,他遥见中国人物画的家园。此时,中国传统造像的宗教表情与他崇尚理性的心性悄然契合。刘勰《文心雕龙·物色》中写道:"物色相召,人谁获安?"在绘画之诗的形色表现的深处,我们的心灵如何能获取安宁?王赞潜藏的心灵安顿的祈求之中,深深向往着那种宁静与幽远。王赞也反复尝试着在小品中戏墨,这是他化去笔尖的尘嚣、荡平心胸怨结的修习。从先贤造像到异域写生,继而笔下的墨戏,将要切近和展露的是"心香"。

这是几幅巨大的下形画面。那里有一片爬满植物的曼妙田园,亚热带的繁茂景色化作如月的婆娑。那舞者正翩然启姿,最初的动作有些拙硬,甚至几分蹒跚,但她们作为整体正被编排在一起。这些动作稍嫌反复,却互相传递出一种适度的诱约,并在我们心里引起难以拒绝的宁静向往。那种无所事事的漫游,正是我们心中莫名的茉莉故乡。画面中飘动穿梭的鲜亮的长臂纤腿,在耐心地编织着某些寓言故事。"采采流水,蓬蓬远春。窈窕深谷,时见美人。"这些纤秾,由于其骨骼的静穆,而成为我们平凡心灵的对于听泉眠云的诚挚邀约。王赞终于开启了内心的清明理性,从宗教意味的造像世界中,拈来壁画式的语言,组成多层变化、自由穿梭的形式结构。乘此机契,王赞不断地返回和切近他的艺术表现的家园,并在那里,捕获到了终古常见、与古常新的境意。

明人袁中道作《爽籁亭记》,述山中听泉的感受。他慨然写道:"故予神愈静,则泉愈喧也。泉之喧者,入吾耳,而注吾心,萧然泠然,浣濯肺腑,疏沦尘垢,洒洒乎忘身世而一死生。故泉愈喧,则吾神愈静也。"中国文化的诗化灵性,在此可见其深邃根源,博大境宇。绘画如何能达到如此境界,早已是宗教般的庄严命题,然而要迹近如此高古之境,王赞的止归之途极具代表性。虽然这只是一个中型的展览,但明晰的足迹,却让人们看到一代人回追源头、感悟本心的悉心寻求。如何能让今日生活不断催化与古常新的新境,以生动的创造来证明和引领那个返归的诗意家园,正有待于吾辈毕尽一生的共同努力。

Stop Where to Settle Down, Return to the Poetic Homeland

A Preface to

"Know Where to Stop then Return to the Home of Soul—Collection of Wang Zan's Works"

Xu Jiang March 3, 2011 At Beijing Xizhimen Hotel

Chinese painting is just like an antique poem, which is at the same time the most succinct and modest poem. Under the candle light of this poem, we not only return to a kind of graceful antique tradition, but also our literary homeland to which we have already bestowed ourselves. It is just this candle light, enlightening the fire stone of our life, that lightens our land and road under feet, and allows us to be able to feel the interest and consolation of our soul in a kind of naive and solemn visual nestling up, and to make our nature of mind sublime to a clear and enlightened realm.

The one who works with Chinese traditional painting can live his whole life with this artistic career that cultivates people's soul and he thus could get rid of all annoyance and agony of this world, broaden his mind and enlighten his wisdom, which is a kind of merits. However, to persist pursuing the footsteps of our predecessors, and go further unceasingly with some more progress is very difficult. It is an unavoidable situation that the cultural continuity career must face. The generation of Wang Zan encountered the prosperous period of the academy of art beginning to develop in the Reform and Opening up, so they acquired much better education. They who serve as a connecting link in the renovation age of culture are precisely those well educated and trained students who were born in darkness but grow up in the sunshine".

As a painter who majors in Chinese figure painting, Wang Zan committed himself to figure creations. In 1990s, Wang Zan painted a series of "ancient sages painting". His bold use of light and color rendering effect in these portraits of ancient sages attracted attention from art circles. In these paintings, there is a kind of expression different from the common ones: For example, Huang Binhong's expression is revealed from