国墨风范

当代中国美术家领军人物　范扬

GUOMOFENGFAN

DANGDAIZHONGGUOMEISHUJIA

LINGJUNRENWU　FAN YANG

董晓萱　谢莉　主编

河北美术出版社

国墨风范

当代中国美术家领军人物

GUOMOFENGFAN

DANGDAIZHONGGUOMEISHUJIA

LINGJUNRENWU　FAN YANG

范揚

董晓萱　谢莉　主编

河北美术出版社

主　　编：董晓萱　谢　莉
责任编辑：赵小明　李菁华
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

国墨风范．当代中国美术家领军人物．范扬／董晓萱，谢莉主编；范扬著．——石家庄：河北美术出版社，2014.3
ISBN 978-7-5310-5717-8

Ⅰ．①国… Ⅱ．①董… ②谢… ③范… Ⅲ．①山水画－作品集－中国－现代 Ⅳ．① J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 037108 号

书名：国墨风范——当代中国美术家领军人物
作者：范扬

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
印刷：廊坊市佰利得彩印制版有限公司
开本：889 毫米 ×1194 毫米　1/8
印张：8
印数：1-3000 册
版次：2014 年 3 月第一版
印次：2014 年 3 月第一次印刷
定价：600 元（全套十本）

版权所有　侵权必究

范 扬
FAN YANG

艺术简介

范扬，1955年 1 月生于香港，祖籍江苏南通。1972年入南通市工艺美术研究所 , 1982年毕业于南京师范学院美术系。曾任南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师。现为中国国家画院国画院副院长 , 兼任南京书画院院长，中国艺术研究院中国画院研究员，文化部优秀专家，享受国务院特殊津贴。

擅长中国画，工写兼备。人物画代表作《支前》入藏中国美术馆，工笔重彩《唐人诗意》组画，设色精当，温润蕴藉。山水画作风淳厚，笔法沉雄，水墨华滋。近年来多作实景写生，外师造化，中得心源，绘事画境，更上层楼。偶作花鸟，师法青藤、白阳，清新俊逸，不让前贤。

指导国家画院“范扬工作室”学员的专业培训和学术研究，遍历名山大川，搜尽奇峰，积稿盈囊，归来创作，成果颇丰。

出版有《中国当代名家画集·范扬》《范扬画集》等。设计的《太湖》《普陀秀色》等邮票由国家邮政总局正式发行。当选《美术报》2012 年十大年度人物。

2013 年当选新一届的中国教育学会美术教育专业委员会理事长。

目录

悟道与机缘……1

含英咀华　厚积薄发……2

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

悟道与机缘

——记画家范扬

文 / 范迪安

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，然而隔山却有知音，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”王献之书法时曰：“子敬之法，非草非行，流便于草，开张于行，草，又处其中间，无藉因循，宁拘制则，挺然秀出，务于简易。情驰神纵，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。范扬在世纪之交的这几年里似乎有若神助，其所爆发出来的强劲之力，竟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“情驰神纵，超逸优游”的状态。就笔墨的意境而言，他浓笔酣墨，落在幅上皆成“文章”，呈示出解衣盘礴的畅快，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、花鸟原有的门类界限，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意境，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植。他对传统里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。他何以能将极平凡的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”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发而“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”就是他面对的自然与视线中的事物。

他的山水画中的丘壑形象不是凭理性选择来的，他甚至摒弃传统中那些经典格式，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，使画面顿时清澈透亮起来。

“悟”与“机”的关系就是创造主体与外部世界的关系，在中国的哲智中，这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、创造论与本体论的智慧图式。这与西方传统很不一样，以至于西方现代哲学家如海德格尔、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。八十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。

大足宝顶山卧佛 41.5cm×248.5cm 纸本设色 2013 年

含英咀华　厚积薄发

文 / 金 玲

西连岛渔港　54.5cm×87cm　纸本设色　2012 年

范扬属羊，性格和顺，心地实在，读书时是好学生，做事时也随遇随缘。广交游，多朋友，画友中口碑不错。

范扬出身诗文书画世家，不乏才情。一般说来，世家子弟往往聪明有余，沉稳不足，可以顿悟，不耐渐修。范扬却是能够立定精神，扎牢根基，含英咀花，厚积薄发。

考大学前，范扬在老家南通的工艺美术研究所工作，研究民间刺绣和剪纸。当时，诸多名家如庞薰琹、吴冠中等到南通讲学，启发学术，提携后进，范扬获益良多。工艺研究所前身是沈寿女红传习所，其刺绣精品为当时一绝，研究所的剪纸、灯彩、风筝、扎染都很精彩。民间艺术朴素、自然、磊落、大方而又生机勃勃。范扬耳濡目染，好之学之，体会不少，确实直接影响到其后来的审美取向。

1977 年恢复高考，范扬考入南京师范大学美术系。师大四年，学素描、学油画、学中国画、学书法，后来专攻中国画。毕业后留校任教，自助而讲师而后副教授、教授，逐一进步。

我和范扬是同学，彼此了解。

说实话，范扬是真正喜欢画画的，真正所谓美术爱好者。几天不画画，他会感到难受，必得要提起毛笔，画来画去，消闲半日才得放手。画画已不仅是事业，画画已经就是生活。范扬自己也说，我们也不会做别的什么，我们只会画画，我们只能画画，我们天天画画，我们当然该把活儿做得好一些。

范扬作画，是相当投入的。留校不久，当时大家都十分积

极地参加全国美展创作。范扬画了一幅《支前》，车马人流，担夫争道，颇有点“人海战术”的意思。思路是从《清明上河图》中来，构图又饶有新意，范扬又肯下功夫，画了好几稿。后来入展获奖，收藏在中国美术馆，今日看看，作品还是经得起推敲，耐得住时间考验的。

范扬到云南写生，到甘南采风，画了不少大写意的水墨人物，形象从生活中取材，笔法有梁楷、石涛的豪迈气质，效果不错。

范扬也坐得住，常作细笔头的工笔人物。前些年，他画了一组唐诗人物画，颇为用功。他画王昌龄诗意，作《平明送客》，画雨后清晨，山色如洗；作《孤舟微月》，画携琴访友，波光水影。纯用传统手法，单线平涂，勾勒渲染，人物景致，繁复精丽，气氛细节，处处落实。画面清新明丽，耐看得很，朋友们评价说：不玩花样，正门打入，以平和的手法，画出高明的趣旨，是内家高手。

范扬说，中国画也似围棋，棋子仅黑白，棋盘也就是方格，其落子也简略，其变化却无穷无尽，可以生发，可以手谈，能有风格，可以养性怡情。包容既大，也极自我，芥子须弥，纳于一物。

山水画，则更能体现画家的真性情，古来画家多作山水，不是没有道理的。或千岩万壑，或一角半壁，可以写实，可以写心，可以坐对，可以卧游。长卷写“潇湘”，册页作“东庄”，此中有真意，欲辨已忘言。

范扬画水墨山水，浑厚华滋。范扬在自述里写道，小时候学毛笔字，外婆说，用笔要厚，用墨宜浓，这关系到一个人日后的福泽。他后来画山水，取法宋人元人，却正好是雄浑沉稳一格，尽去刻削浮滑习气。范扬的水墨，笔法凝重，中锋起落，有来龙去脉，笔笔到位，落落大方，远看是山石林屋，近看是用笔用墨的。其行笔自由而自然。笔路盘旋起伏，有着内在的律动节奏。范扬的青绿山水，又是一路。青绿山水颇难为之，容易流俗，难得高雅。范扬善用青绿石色，又以朱砂赭石间于淡墨笔之间，彩墨交融，浑然有致，行家评曰，画面很是平伏。“平伏”者，平和服帖是也，能做到平伏，也不容易。范扬用这青绿手法，平心静气地画了一套《太湖》邮票，邮电部已正式发行。

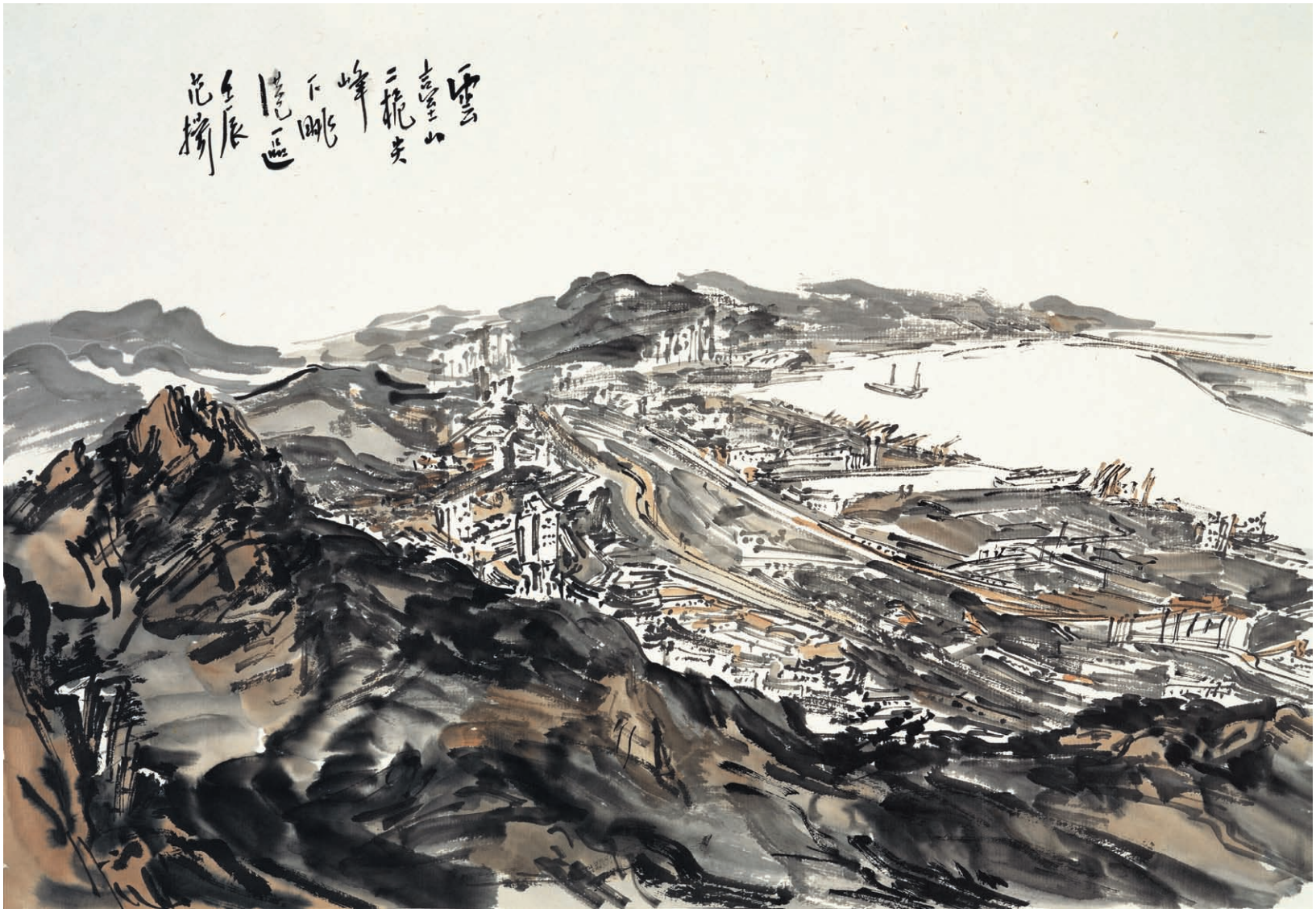
范扬的山水有吴镇、王蒙的茂密深邃，有赵孟頫的沉稳雍容，从传统中走来，却又有着自己的风骨。范扬学传统，融会贯通，时有心得，常发议论。范扬说：论画山水，元四家个个厉害，赵孟頫却更为大家天成。钱选不错，吃亏在离赵太近。范扬又说：董玄宰以佛家南北宗分析地域风气，品评画家骨格，亦是借古开今，推介松江意趣。董是“拿来主义”的老手，其自作命题所谓“雨淋墙头皴”出自颜鲁公，屋漏痕之后，雨淋墙头是也。范扬又说：推古论今，北派因悲鸿院长执掌中央美院，提倡素描写生，可染先生身体力行，其作对景写生，层叠九染，所画光影岚雾，最为精彩；南方抱石先生崇尚传统，又得东洋巨匠狂傲气势，纵酒放笔，任气使才，其登山临水，速写勾勒归而成图，故得山川精神。自此而后，北方画家复笔积墨，安排构成，皴法列如算子，是一病也；江南诸家，才气不逮，笔底流于轻浅浮躁，难与前辈齐肩。所以，要真正做到作品动人，却是要“以最大的功力打进去，以最大的勇气打出来”。范扬认为，说说容易，做起来难。但是我们这一代也当努力奋斗，创造出无愧于前人的作品。画儿要真好，真有价值，让人们看了也服气。“后之视今，亦犹今之视昔”，才算有点历史意义。

范扬的花鸟，亦与世俗不同。写意花鸟，反映作家的性灵心声，所谓一枝一叶总关情，用来比喻花鸟最恰当不过了。作写意花鸟，心态最当放松，写意花鸟，重在“写”字，涂涂抹抹，枝叶相生，须臾片刻，信手拈来。所以，范扬有时半开玩笑地说，画花鸟不吃力，等于休息，等于练气功。窗明几净，熏香沐手，铺纸拈毫，优哉游哉，浓浓淡淡地画出，事情就是这么简单。他画得自由自在，你看画也轻松畅快。范扬的花鸟，笔头生拙老辣，意态清新俊逸，有北派朴茂，有南人清雅，兼容并蓄，品格是高雅一格，笔调也充满生机。画为心声，作品中来不得半点的虚伪和骄傲。你真正豪迈，画儿自然洋洋洒洒；你若胆怯，笔下就会抖抖嗦嗦。宣纸是那么的敏锐，它细微地记录着你的一举一动、你的情绪、你的决断和犹豫、起落和顿挫。画家笔底的行动，反映着画家的素养和习性。画如其人，范扬厚道实在，淡泊宁静，不故作姿态，不张狂颠倒。看范扬的画作，如品新茗，展卷抚册，清香四溢，不霸气，却浑厚，不事张扬，也具神采。

范扬好古，浸润其间，每读青藤八大，常谓己不如人，仰之弥高。范扬不泥古，也读现代绘画，每遇知己，总要辩说一番徐渭与凡·高、麓台与塞尚之高下通同。

范扬的路道是不错的，勤学精思，取法上乘；范扬的路道是宽阔的，实力雄厚，能有发展，假以时日，可期大成。

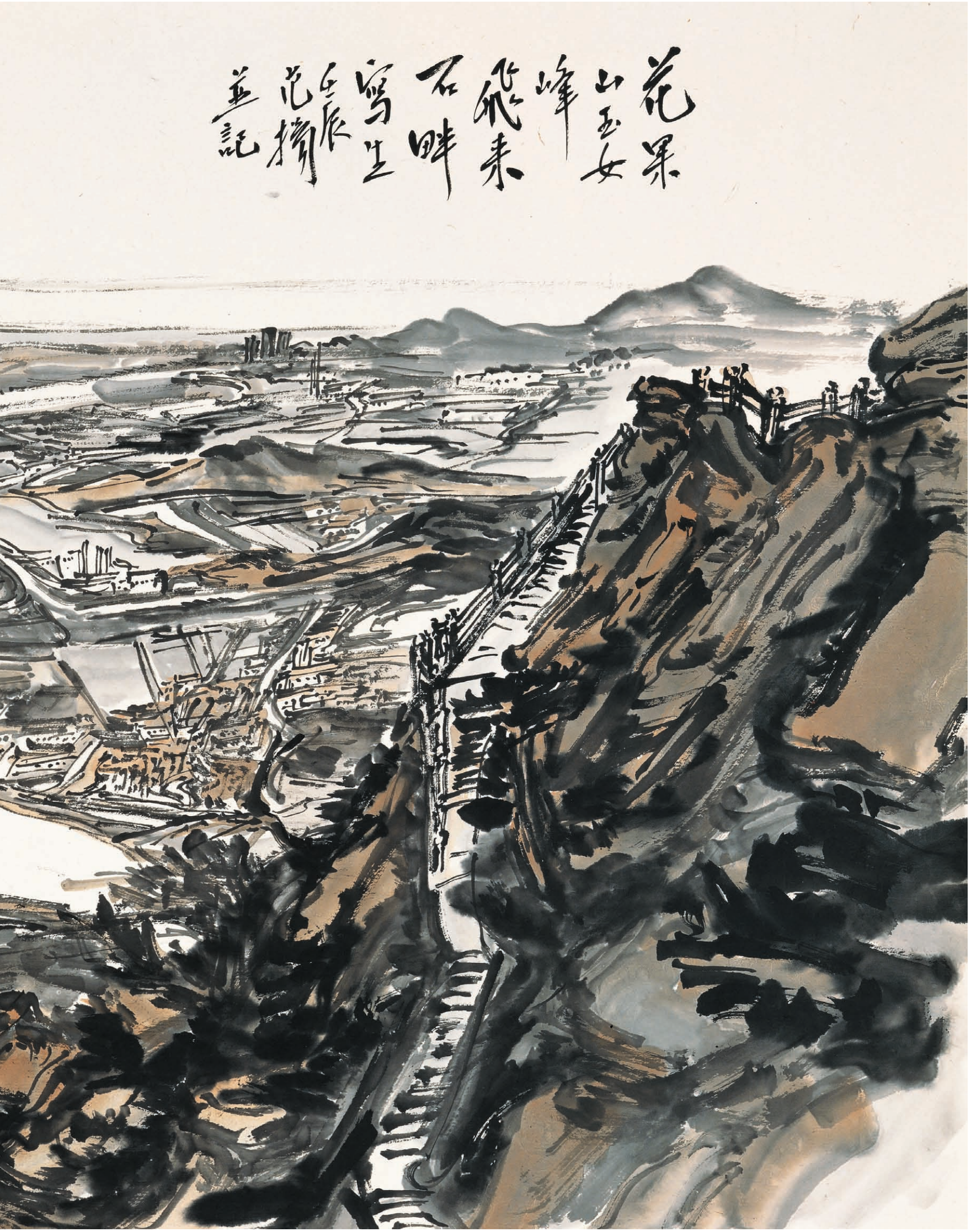
西连岛码头　33cm×46cm　纸本设色　2012 年



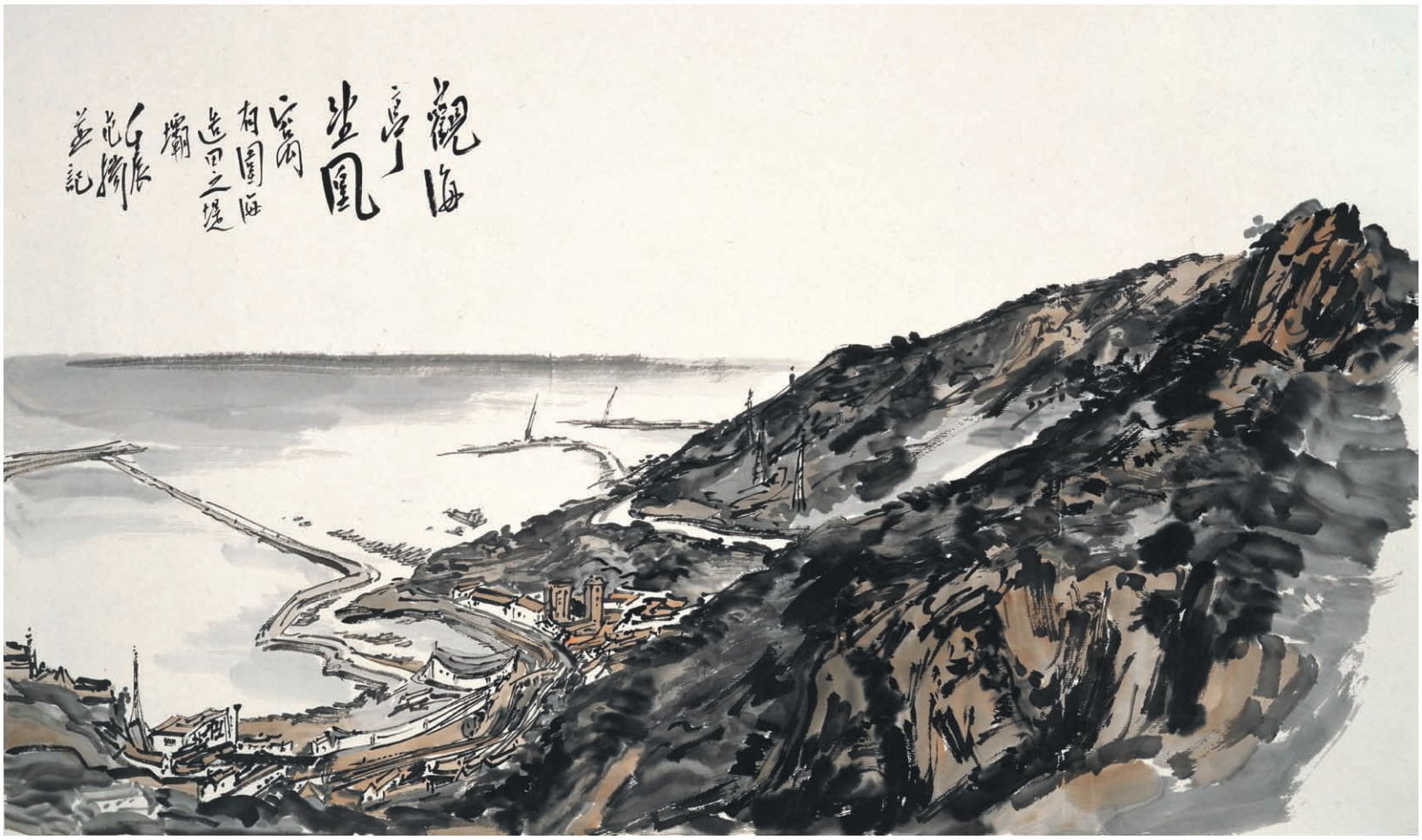
云台山二桅尖峰下眺港区　38cm×54.5cm　纸本设色　2012 年

花果山玉女峰飞来石畔写生　55cm×86cm　纸本设色　2012 年

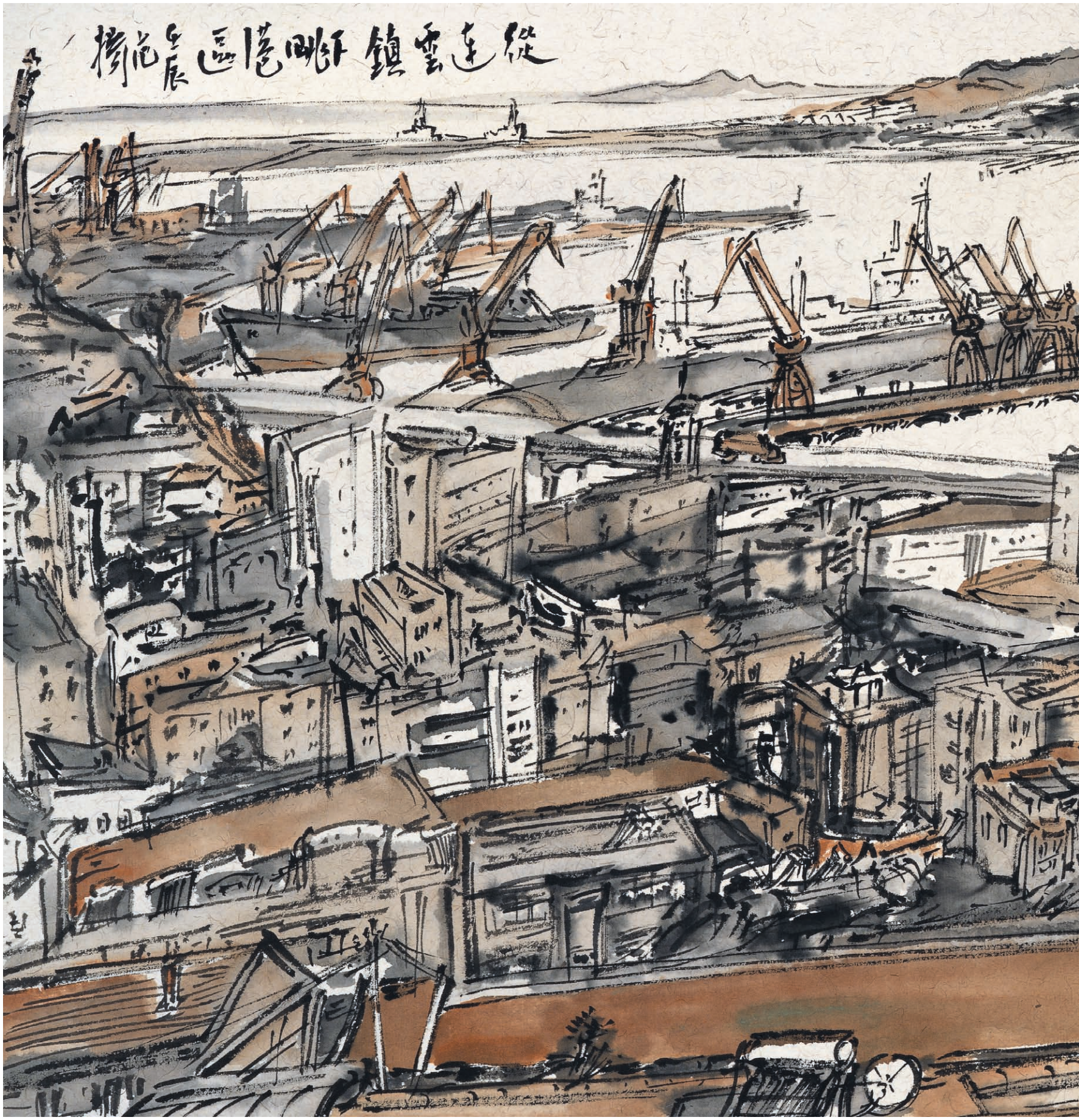
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com


花果
山玉女
峰
飛来
石畔
寫生
乙辰
范揆
並記

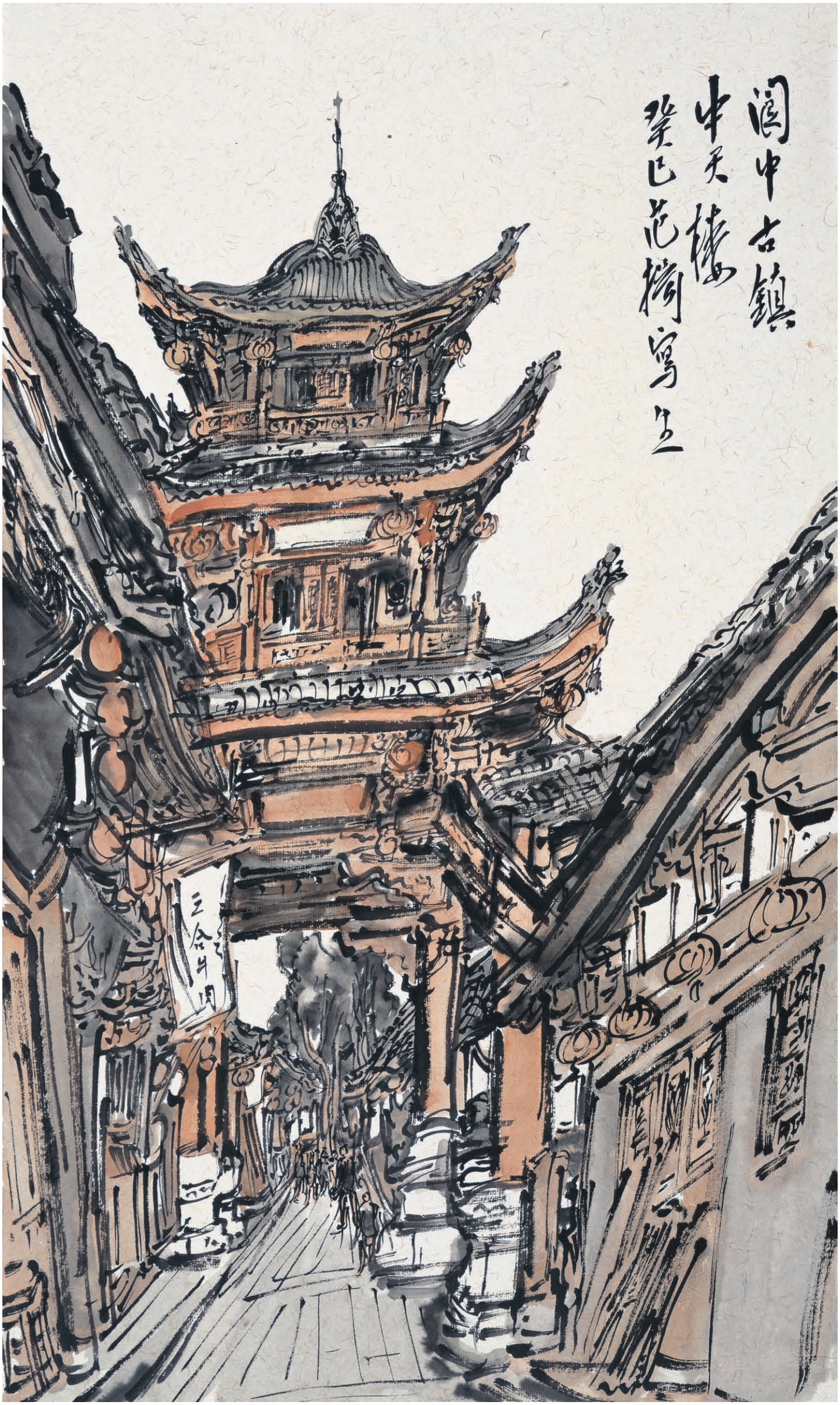
连岛金马湾沙滩　41.5cm×72cm　纸本设色　2012 年



观海亭望凰窝　55cm×85.5cm　纸本设色　2012 年



从连云镇下眺港区　33cm×64cm　纸本设色　2012 年



阆中古镇中天楼　64.5cm×38.5cm　纸本设色　2013年

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com