

范興儒臨

DUNHUANG FLYING

影敦煌文藝出版社

松龙龙龙龙

DUNHUANG FLYING

范興儒 臨 COPIED BY XINGRU FAN

的敦煌文藝出版社

DUNHUANG LITERATURE AND ARTS PUBLISHING HOUSE

圖書在版編目(CIP)數據

敦煌飛天 / 范興儒臨摹. — 蘭州: 敦煌文藝出版社, 2008.6

ISBN 978-7-80587-911-6

I. 敦… II. 范… III. 敦煌石窟 – 壁畫 – 臨摹 – 畫册 IV. J228.6 K879.21

中國版本圖書館CIP數據核字(2008)第079283號

書 名:敦煌飛天

作 者: 范興儒 臨摹

責任編輯: 王忠民 張國强

封面設計: 范興儒

出版發行:敦煌文藝出版社(730030 蘭州市南濱河東路 520號)

印刷:利豐雅高印刷(深圳)有限公司

開 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 張: 8 插 頁: 2

版 次: 2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

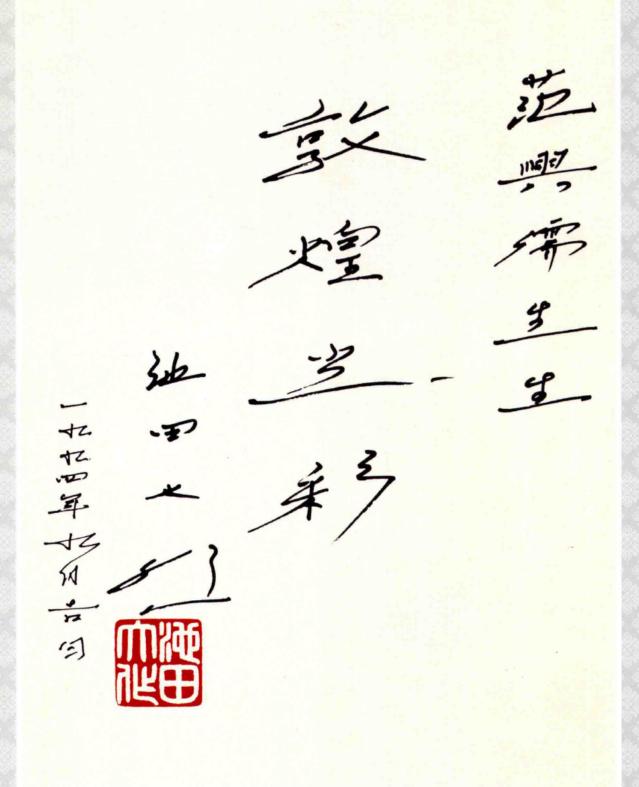
印 數: 1~3000

書 號: ISBN 978-7-80587-911-6

定 價: 230.00元

(敦煌文藝版圖書若有破損、缺頁可隨時與本社聯系更换)

死性不不 樣初題

日本創價學會名譽會長池田大作先生題詞

Inscription written by Japanese Soka Gakkai Honorary president Daisaku Ikeda

粉灣海灣 海灣 海灣 海灣 海灣 海灣 海灣 海灣 海灣 海灣

意中电影如

放立玄鹽

作者簡介

范興儒, 男, 1941年8月出生于 中國絲綢之路上的重鎮甘肅張掖, 1964年畢業于西北師範大學美術系, 在校期間受業于常書鴻、汪嶽雲、韓 天眷等著名教授。三十多年來專題研 究、整理、臨摹敦煌飛天,形成了獨 特的風格。他筆下的敦煌飛天, 既保 持了敦煌壁畫的時代特徵,又體現了 畫家再創作的新意。嚴謹的造型、流 暢的綫條、講究的敷色和飛動的韵 律, 爲敦煌飛天賦予新的生命力。 1992年以來,先後在敦煌博物館、甘 肅省博物館、深圳大劇院、甘肅美 術館和中國美術館等舉辦個人畫展。 與此同時,作品還在日本、新加坡、 美國等國家及臺灣地區展出并獲得成 功。出版的《敦煌飛天》《敦煌菩 薩》畫册,先後榮獲第三届、第四届 "甘肅省優秀圖書獎特别優秀獎", 受到甘肅省委、省政府表彰獎勵。

曾任中核404有限公司工會副主 席、黨委宣傳部副部長,中國美術家 協會甘肅分會理事。現任群衆文化研 究館員、國家高級美術師、甘肅省國 際文化交流協會理事、西北師範大學 客座教授、蘭州職業技術學院客座教 授、隴風詩書畫社名譽社長。生平已 編入《當代書畫篆刻家辭典》《世界 藝術家名人録》。

Fan, Xingru, was born in August, 1941. His home town is in Zhangye, an important county along the famous Silk Road. He graduated from the art department of Northwest Normal University in 1964. At college, he was fortunately taught by some outstanding Chinese artists such as Shuhong Chang, Yueyun Wang and Tianjuan Han. During the past 30 years, he has been researching, organizing and documenting the Dunhuang flying. The flying features under Xingru's brushes keep their original characters but are input with the author's own understanding and flourished with the unique style. By applying his skills on modeling, lining, coloring and combining with appropriate dynamics, Xingru seeds his paintings of the flying with a fresh life. Since 1992, his personal exhibition has been held in Dunhuang Museum, Gansu Art Gallery, Shenzhen Theater, and national Art Gallery in Beijing. Meanwhile, some of his paintings were exhibited in Japan, Singapore, the USA and Taiwan and were well recognized by people from everywhere. His two albums "Dunhuang Flying" and "Dunhuang Buddhists" obtained the 3rd and 4th award of excellent book in Gansu province.

Xingru had been the vice president of the union in the company 404, the vice chair of publicizing department, and the member of Chinese Artist Association. He is now the researcher of the popular culture, national senior artist, member of Gansu international culture association, honor professor of Lanzhou College of Professional Technique and the leader of Long Feng club of poem, handwriting and painting. His resume has been collected in "Dictionary of Contemporary painting and Calligraphy carving artists" and "Who' who of world artists".

范兴儒 · 男

1941年8月シルクロードの要衝甘粛省张掖 に生まれる。

1964年西北師範大学美術系卒業、在学中常 書湾, 汪岳云, 韩天眷等の著名な先生方の指導を受ける。その後30余年に亘り敦煌飛天の研究復原に鋭意取り組み、独特の作風を作り上げた。

作者の描く敦煌飛天は、敦煌壁画の時代 的特徴を持つと共に、作者による新たな芸術 性が加えられた作品になっており、忠実に整 えられた姿・形、流れるような曲線、研究され た色彩と躍動感は敦煌飛天に新たな生命を 吹き込んでいる。

1992年以来、敦煌博物館、甘粛博物館、 深圳大劇院、甘粛美術館、中国美術館にて 個展を開くと共に、その作品は日本、シンガ ポール、アメリカ、台湾に紹介され大きな成 功を収めている。

すでに出版された《敦煌飛天》、《敦煌菩薩》は共に甘粛省第3回及び第4回特別優秀 図書賞を受賞している。甘粛省委員会及び 省政府からも表彰を受ける。

これまで、中核四零四有限会社工会副主席、党委宣伝部副部長、中国美術家協会甘粛分会理事を歴任、現在、群衆文化研究館員、国家高級美術師、甘粛省対外文化交流協会理事、西北師範大学客員教授、蘭州職業技術学院客員教授、陇風詩書画社名誉社長。 これまでの業績は「当代書画篆刻家辞典」、「世界芸術家名人録」に記載されている。

Blog: http://blog.sina.com.cn/feitianwang E-mail: feitianzaixian@yahoo.com.cn

天衣飛揚 滿壁風動

雒青之

在敦煌莫高窟總計超過4500多身大小、形態、色彩各异的飛天壁畫中,既蘊涵着神聖的、玄秘的和莊嚴的宗教美感,也彌漫着永恒的、絢麗的和深邃的藝術美感。享有"范飛天"美譽的著名畫家范與儒先生對飛天壁畫研究、整理、臨摹的再創作,使"敦煌飛天"成爲具有特殊價值的一個重要藝術領域。他懷着對古老飛天藝術的敬畏之情和探索之心,以清晰動人而又活力四射的筆墨,將飛天的造型從宗教的氛圍中引向藝術和精神的世界裏。他對飛天壁畫的藝術再現和精神表現,似乎始終保持着令人驚奇的可持續的驅動力,這主要體現在四個方面:一是他對古代飛天藝術的現代性精神嫁接,使飛天圖像具備了從神性向人性轉换的意蘊和樣式;二是他把握住了飛天藝術形象的夢幻色彩,并精心賦予自己的作品以完美的親和力;三是他對飛天這種超自然的藝術形象有着樸素的情感化的認知和思索,并在自己的作品中强化了靈與肉的人文色彩;四是他的作品從造型、緩條、色彩、韵律等各種藝術元素中,建立了一種相互契合、多元和諧的藝術體系。于是,我們就不難發現,范與儒先生獨辟蹊徑地對飛天藝術進行了視覺上、情感上、思想上和精神上的美學審視和嶄新表達,從而使人們在對飛天形象獲得新鲜感的同時,也增添了對這種藝術類材的價值重估和詩性考量。

作爲土生土長的河西走廊腹地的中國西部畫家,范興儒先生無疑對敦煌莫高窟的瑰麗藝術充滿神聖的情愫,他執著地向往和追求着包括飛天在内的敦煌壁畫藝術境界,他在自己的創作生涯中也始終堅守着敦煌藝術精神中那種博大的胸懷、開閱的視野、高遠的意境和强烈的創新。在他看來,從神化的飛天藝術形象中完全可以分解出符合現代審美心理和藝術精神的創作元素,尤其是其中最浪漫、最抒情、最有生命力的核心——人類千年不變的飛翔之夢。他之所以把飛天作爲一個最爲核心的研究專題,原因就在于他理解和認同飛天形象中所包含的深厚的生命寓意,他推崇這樣的多姿多彩的飛天情懷,即:熱烈、優雅、聖潔、自由。生活中和藝術中的范興儒先生都是那種專注地、深情地仰望星空的人,他認爲飛天形象就是古代藝術家恩賜給後人的值得永恒仰望的藝術星空。在他筆下,飛天就是有形有色的夢幻曲,就是繪聲繪影的小夜曲,就是自由自在的圓舞曲,就是潮起潮落的交響曲,飛天内隱外顯的音樂性、舞蹈性、運動性足以讓人心潮澎湃、思緒萬千。他從莫高窟壁畫中采撷的飛天原型固然有着永續不竭的經典美,而他在臨摹的基礎上融入精神體驗和審美體驗的再創作,更是將飛天形象推向了完美無瑕的藝術高度。盡管我們還不能說他的創作已經達到了一個極致,但完全可以說他的畫具備了復活敦煌飛天藝術的創新能力,如同敦煌古樂涓涓而流、敦煌舞蹈裊裊而動一樣,他的敦煌飛天冉冉而升。

范興儒先生是在敦煌藝術的哺育下成長起來的一位學者型藝術家,他簡潔而又富有內涵的藝術軌迹是從臨 摹開始向創新進發,從片斷思考向整體構思發展,從尋覓詩情畫意向追求崇高挺進的。在這一過程中,他選擇 了敦煌飛天藝術的再創作之路,他所希冀的目標不僅是畫出充滿傳統經典美感的飛天形象,而且是表現飽含時 代感和獨創性的新飛天。他當然知道要達到這樣的目標殊爲不易,必須從藝術創作的內在規律中尋找和構建飛 天形象的靈魂。因此,他常常平心静氣地置身于敦煌莫高窟的壁畫世界中苦思冥想,那些他熟悉至極的飛天造 型讓他也產生了飛翔的欲望,而每一次靈感的飛翔都使他眼前豁然開朗,飛天形象仿佛從壁畫上盈盈而動,呼 唤着他內心的新飛天破繭而出。敦煌飛天成就了范興儒先生的畫業,而范興儒先生又以自己的智慧、才情和創 新精神爲敦煌飛天增色,他的作品的藝術價值與學術價值并駕齊驅、相得益彰。

能够成爲當代對敦煌飛天藝術進行專題研究、整理和再創作的著名畫家, 范興儒先生靠的不光是天資和機

遇,他很早就青睐于飛天藝術,并且很早就着力在這一尚未有多少畫家涉足的重要藝術題材上進行孤獨而恒久的藝術探索。他遵從前輩恩師常書鴻、韓天眷、汪嶽雲諸先生的諄諄教誨,發揚和學習敦煌研究院老專家、老學者的無私奉獻精神和高超的臨繪技藝,始終不渝地從古代先賢的藝術中發掘鮮活的細節、鮮明的風格和鮮亮的語言。當他與心儀已久的藝術形象——敦煌飛天——不期而遇時,他一下子就感覺到內心裏生長出無限的審美激情,那些應接不暇的飛天形象日日夜夜攪動着他的靈魂,他毫不猶豫地就把自己藝術生涯中的黃金年華奉獻給了敦煌飛天藝術。在既不是專業畫家又不是專業敦煌學家的特殊情况下,他以近乎偏執的頑强意志和探索精神沉迷于鑽研敦煌飛天藝術,他所付出的心血難以用筆墨來形容。在長達三十多年的藝術實踐中,范興儒從一位科班出身的訓練有素的學院派畫家,到成爲一位風格獨立、自成一體的飛天藝術大家,這個過程并没有什麼秘密可言,原因主要歸功于:他對民族藝術具有天然的親近感,敦煌飛天作爲他對民族藝術的介入點和貢獻方式,使他能够不遺餘力地爲之付出努力;與此同時,他擁有一顆飛天一般不斷飛翔的向美求善的詩心。他的畫家氣質的核心就是詩人的氣質,他所再創作的所有飛天形象可以匯成一條奔騰的河流,流經所有熱愛美、向往美、創造美的心靈。

"范飛天"的美譽,使范興儒先生在國內外"飛天迷"的心目中,具有非凡的藝術影響力,人們認爲他是從古老的敦煌大地上騰空而起的飛天知音。我們在欣賞范興儒先生的敦煌飛天作品時,最應當把握的閱讀點或興奮點大致有六個:第一,從印度飛天到敦煌飛天再到經范興儒先生再創作的飛天,不是簡單的藝術技巧上的膚淺繼承,而是發自靈魂深處的精神融合,我們從不同民族不同風格的飛天形象中呼吸到生生不息的時代精神;第二,范興儒先生對敦煌飛天藝術的再創作之所以得到社會的認可和人們的喜愛,就在于它們以巨大的非物質的審美能量滿足了人們的審美需求,它們所激起的視覺衝擊力和情感衝擊力使我們的心靈遠離審美疲勞;第三,敦煌是飛天的第二故鄉,而敦煌藝術則是范興儒先生的精神家園,他以清新的、自由的、和諧的筆墨繪制出的飛天形象,寄托着他的大夢大愛、大真大美;第四,范興儒先生的飛天作品使人從容、使人思考、使人温柔、使人清醒,他借助飛天形象畫出了感天動地的浪漫主義的優美史詩;第五,范興儒先生是一位有獨特美學思想和哲學情結的畫家,他賦予筆下的飛天形象以思想的深度,讓人通過精美的畫面强烈地感受到人性的光芒和自由的價值;第六,范興儒先生的飛天藝術有意識地繼承和發揚了他所喜愛的盛唐氣象,將維淨豪放和秀麗飄逸融爲一體,畫面上的飛天形象豐滿、華美、健康、柔潤,洋溢着舞袖雲霄的蓬勃生命力。詩仙李太白《古風》中的詩句雲:"素手把芙蓉,處步躡太清。霓裳曳廣帶,飄拂升天行。"——這真是咏嘆飛天形象的神來之筆!這種經久不息的飛天詩意正是范興儒先生作品的藝術基因。范興儒先生的神奇畫意與李太白的亘古詩意,跨越時空互爲映襯。

剛剛六十六歲的范興儒先生正值藝術創作盛年,他堅持潜心鑽研飛天藝術,對經典原型的把握更加深入、 生動、自如,構思新作更加精準、嚴密、敏鋭,技法運用也更加傳神、精美、多變,特别是在作品的整體構思 和氛圍營造上頗具匠心,他大膽借鑒了中外不同類型不同風格的繪畫語匯,使飛天藝術呈現出開放性和多樣性 的理念特徵。我們可以大膽地推斷,現在才是"范飛天"開始一飛衝天的藝術收獲期。從今以後,我們所看到 的范興儒先生的飛天作品,將是歷史性與時代性、象徵性與浪漫性、藝術性與精神性相互結合、相互促進的奇 妙結晶。被池田大作先生贊爲"敦煌光彩"的范興儒先生,必將爲博大精深的敦煌飛天藝術帶來耳目一新、氣 度非凡的藝術之光。

> 二〇〇七年十二月寫于敦煌故裏 (作者系國家一級作家、中國作家協會會員、著名美術評論家)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

THE FLYING IN DUNHUANG FLYING IN THE WIND

Among 4,500 flying features in the murals of Dunhuang Mogao Grottos, it has been commonly recognized that these paintings are divinely beautiful, mysterious yet stately, splendid and filled with eternal meaning. Artist Xingru Fan, nick named "Fan Fei Tian (Fei Tian is the Chinese pronunciation of Dunhuang flying.), has made the Dunhuang flying a special valued field in art. Through his studying, documenting, copying, recreating of flying features and his reverent heart, Xingru introduced the flying from their religious atmosphere to an artistic and spiritual world by using his amazing brushes and vivid coloring skills. Copying those flying features from murals and putting them on the paintings requires not only maintaining their original art style but also inputting the spiritual understanding about them. In doing so, Xingru has been blessed with great inspiration. His inspiration mainly comes from four aspects. First, in his painting, he merges the modern aesthetics into the ancient flying features. Second, he well understands the dream-like characters of flying features in the Dunhuang murals. By applying this understanding to his painting, he brings a very unique attraction to those flying features. Third, he has meditated on the supernatural properties of the flying and expresses them in his painting with both physical and spiritual skills. Fourth, in his paintings, the modeling, lining, coloring and rhythm are working harmonically together. Considering all those inspirations, Xingru is able to express paintings his visionally, emotionally and thoughtfully in his paintings. His paintings of the flying not only bring audience with pure and fresh view, but also provide a brand new horizon for their understanding of the art value and poetic nature of Dunhuang flying.

Growing up in the vicinity of Dunhuang, Xingru has fortunately developed a special understanding about Dunhuang art. During all these years, he has never ceased pursuing in the realm of Dunhuang murals. He absorbs not only the external beauty of the flying, but also the key ingredients of their truthful and kind spirit. In fact, he has lived his life with a liberal bosom, broaden insight and great sense of creativity, which he has learned from Dunhuang flying. For all these years, he has had this dream, the most romantic, most affectionate and most powerful dream, the dream of the flying. Among many categories in Dunhuang murals, he chose the flying as the topic of his paintings, because he would like, through his painting, to introduce the passion, the elegancy, the divinity and the liberty of the flying to regular audience. Xingru is a romantic artist. He loves life and has always been amazed by the wonders of the nature. He often looks into the mysterious starlit sky and wonders what those ancient Dunhuang mural artists would think by looking into the same sky. The flying under his bush sometimes compose scenario filled with rich colors and shapes; sometimes they make serenade decorated with sweet voice and fancy shadows; sometimes they perform waltz empowered with happiness and liberty; sometimes they pop up symphony with great momentum. After all, the flying he has painted combines the effect of music, dancing and athletic together leading audience to an exciting experience and meaningful thinking.

Dunhuang flying do have their classical style. However, Xingru's paintings are permeated with his creative ideas and are lifted to an almost perfect state. His paintings possess a creative power that makes flying alive. As the ancient Dunhuang music floating smoothly like a little creek; as the Dunhuang dance moving slightly like a happy bird, the flying painted by Xingru dance out of the paintings like the rising of the morning sun.

Deeply impacted by the Dunhuang art, Xingru is rather a scholar artist. His simple yet very meaningful art style has been developed from simply copying to creatively glamorizing; from fragments of thoughts to an integral understanding; from looking for the poetic nature to looking for the deep spiritual state of the Dunhuang flying. His goal is not only to describe in his paintings the flying according to their original character, but also to add his own understanding of the spiritual content in the flying. It has by no means been easy. This goal requires to find out the internal regulations among different flying features and further to comprehend the soul content behind each feature. For years, Xingru has formed this habit. He used to stand in the Grottos alone for hours and hours. He stared at the murals meditating on them. He even visited some same grottos for many times. When he looked at some pictures for long enough time, those flying features refreshed his insights and woke up his soul. As a butterfly breaks through its cocoon and flies freely to the blue sky, Xingru cultivates a desire of the flying from the flying features in Dunhuang murals. His wild imagination, his spirit of creation, as well as his outstanding Chinese traditional painting skills work together to make his painting valuable not only in art itself, but also in the academic research about Dunhuang.

Becoming an influential artist in organizing, documenting and recreating Dunhuang flying, Xinru has gone through a long journey. His talents and the external chance have played their own roles, but his persistence in exploring of the flying art has been the critical factor. Fortunately, at the college, he had been taught by some outstanding Chinese artists such as, Shuhong Chang, Tianjuan Han and Yueyun Wang. Under their guidance, Xingru has developed a delicate and distinct expression skill in painting. Deeply touched by the kindness, beauty and liberty of Dunhuang flying, Xingru is willing to devote all his skills, inspirations and his whole heart to the art of the flying. When we look back, in the beginning of his career, Xingru was in a totally different vocation. However, because of his strong will, he has never given up pursuing the art of the flying in his spare time no matter how hard it was sometimes. What he has sacrifices in the art is beyond anybody's imagination. It took him 30 years to develop a unique painting style and to perfect his painting skills in the same time. There might be some secrets behind many successes. However, behind Xingru's success, is his love for ethnic art and his dedication to Dunhuang art. Xingru is not only a distinguished flying painter, but also a romantic poet. Each of his painting is also a poem, a poem that tells the genuine, kind, truthful, and mysterious stories. All those stories merge into a river, a river of love, beauty and courage.

The nick name "Fan, Fei Tian" has huge influence among the fans of "Fei Tian". To those fans, Xingru is a master in the art of the flying rising from the land of Dunhuang. In order to better appreciate Xingru's paintings. I suggest that readers focus on six critical points. First, from India to Dunhuang, from Dunhuang murals to Xingru's paintings, the flying features were not just technically copied. Xingru's paintings of the flying carry his spiritual understanding and are combined with their historical characters. Therefore, reading this album is like to absorb various ethnic flavor and painting styles of different time. Second, popular as Xingru's paintings are, it is mainly because they surpass any materialistic aesthetic limit. They are rather spiritual. This spiritual beauty maximally satisfies the desire for the magnificence in regular reader's hearts. Third, Dunhuang is the second homeland for the flying. And the Dunhuang art is Xingru's spiritual home land. The great truth, the great love, and the great harmoniousness reflected in Xingru' s paintings have dramatically impacted all the readers. Xingru's paintings have evoked the readers' generosity, thoughtfulness, gentleness, and solemnity. Through the painting of the flying, Xingru has drawn a beautiful historical poet that has moved the hearts of many. Fifth, Xingru has his own aesthetic thoughts and philosophy in understanding the Dunghuang art. He tucks the spiritual meaning in his paintings. Hence, the readers are given the opportunity of finding out the hope in life, as well as the value of the liberty. Sixth, Xingru inherits and magnifies especially the art style of mid-Tang Dynasty. He combines the chivalrousness and elegancy and bestows his painting of the flying with plumpness, magnificence, healthiness, gentleness and the power of life. The famous Chinese poet Li Bai in Tang Dynasty wrote in his poem "Paleowind": "Lotus on West Hill, Rather see stars. Lotus-hand, the virtual walk Taiqing step. Ni tours drag-belt, Piaobi to heaven." The realm of this poem vividly describes the poetic nature of Xingru's paintings. The coincidence in the eternal meaning of the poetic nature is then found to connect poet Li Bai in Tang Dynasty and Xingru Fan in current time.

Xingru is just over 66 years old. His achievements in the art of Dunhuang flying are reaching the climax. He is still studying Dunhuang art and researching the prototype of the flying in Dunhuang murals in a new depth, new dynamics, new degree of freedom, and new dimension with more accuracy, more carefulness, and more sensitivity. In terms of painting skills, Xingru has focused more on the spiritual expression, pursued more delicate and diverse art forms, and more integrated preliminary sketch. By boldly combining the estern and western painting styles, Xingru makes his new paintings of the flying more diverse and open. It is a season of the harvest for Xingru's painting. From now on, we expect to perceive in Xingru's paintings the combination of historic and epochal characters, the combination of the symbolic and romantic characters, and the combination of the artistic and spiritual characters. Recognized as "the light of Dunhuang" by Mr. Daisaku Ikeda, Xingru will, without doubt, bring distinguished light to the art of Dunhuang flying.

天衣飛揚 満壁風動

雒青之

敦煌莫高窟の4,500を超える飛天壁画は皆、大きさ、姿・形、色彩は異なれど、それぞれが神聖で神秘的でかつ荘厳な宗教的要素を持っていると同時に、恒久不変の輝く美しさと深い芸術性をも併せ持っています。 "范の飛天"で広く世に知られる范興儒画伯は、長年に亘る敦煌飛天画の研究・収集・模写を通じての創作活動により、敦煌飛天芸術という新たな貴重な芸術のジャンルを切り開きました。 画伯は古代の飛天芸術に対し深い敬虔の念を抱き、飛天画の芸術的再現と壁画が本来持っている精神性の描写について、終始驚異的取り組みを続けてきました。

彼の描く飛天には4つの特徴が見られます。 1点目は古代の飛天芸術の神秘性と現代精神文化とが融合された趣と様式を持っていること、2点目は飛天画の幻想的色彩を十分研究し尽くした上で自己の作品の中に溶け込ませていること、3点目は飛天という超自然的形象に対し、純粋な心で見つめ思索し、より人間らしい姿・形に描かれていること、そして4点目は姿形・曲線・色彩・配置等の各種の要素が互いに結び付き、非常に調和の取れた作品となっていることです。

彼の描く独特の飛天は、視覚、情感、思想、風情等の斬新な美的表現であり、見る人をして一種の新鮮さを感じさせると共に、湧き出て来る詩情をも感じ取ることができます。

敦煌の懐深く生まれ育った中国西部を代表する画家、范興儒画伯は敦煌莫高窟の美しい芸術に対し、神聖な憧憬を抱き、ひたすら飛天の中に敦煌壁画の真髄を追い求め、一貫して敦煌芸術に対する大きな思い、広い視野、高き目線、そして強い創作意欲を持って取り組んできました。

古代の飛天の持つ神秘性と現代精神文化とをどう融合同化させるか、とりわけロマン、抒情、 生命力、そして何よりも人類が長きに亘って夢見てきた飛翔の夢、それらをどう表現創造するか に全力を傾注してきました。

彼の筆によって、飛天は正にロマンに満ちたファンタジー、流れるようなセレナーデ、自由自在な円舞曲、ダイナミックな交響曲、時には隠れ、時には現れる音楽性・舞踏性を持って描かれています。 それは見る人をしてさまざまな印象を与え、又時には湧き上がる感情を抑えきれなくなります。 彼は多くの壁画の中から、飛天の本来持っている宗教美術の要素を抜き出し、正確に写し取りつつ、その中に自身の美術思想を融合させ、飛天画を完全無瑕ともいえる芸術レベルまで引き上げました。 彼の創作活動の軌跡は、正確に写し取ることから新たな創造へと、小さな断片的思考から一体として整理された構想へと、そしてより高き詩情へと移ってきました。

古代の飛天画の神霊を自身の作品に取り込むために、彼は度々莫高窟の壁画の前に身を置き、深く静かに思考を重ね、徐々に彼の心の中に飛天画が写し取られていきました。

壁画を前にしての思考の過程で、ある時優雅に舞う飛天が彼の目の前に豁然と現れました。 それは正に壁画から軽やかに抜け出して来た如くでもあり、またそれは心の中の飛天が殻を破ってこの世に誕生した瞬間でもありました。

彼は天賦の才能と機会に恵まれただけではなく、早くから飛天芸術の価値を認め、未だ誰も踏 み込んだことのない飛天芸術の新たな創造を目指し、孤独で長い探究の道へと進んでいきました。 大学時代、常書鴻、韓天眷、汪岳雲ら諸先生に師事し才能を開花させ、又敦煌研究所の諸先輩 から無心でひた向きな精神と高度な模写技法を学び取り、それが生き生きとした細部、鮮明な風格、ささやくように語りかけて来る"范の飛天"を生み出したのです。

彼は言います、敦煌飛天に初めて出会った時、たちまち心の中に無限の美しさを感じ、昔の完全な形の飛天に出会いたいとの思いは日増しに心の中で膨れ上がり、そして些かの躊躇もなくこの道を選んだのだと。 専門の画家でもなく、専門の敦煌研究者でもない状況下で、頑ななまでの強い意志と探究心で敦煌飛天の研究にのめりこんで行った、その生涯は筆舌に尽くし難い。

30 余年の創作活動によって、彼は美術系大学卒の画家として独自の画風を打ち立て、敦煌飛天を代表する芸術家になったことには何も秘密はありません。

ただ、民族芸術に対し強い親近感を持ったこと、敦煌飛天がその民族芸術であったこと、飛天 への思いが彼自身の心の中で飛翔への夢となったことが原点です。

彼の画家としての本質はロマン詩人であり、彼の描く飛天はほとばしる水流となって美しいものへと向かい、心の奥底の美の創造へと流れ込んで行ったのです。 彼の敦煌飛天は国内外に多くのファンを持ち、その広がる名声は正に敦煌の大地から天空に、世界へと飛びゆく飛天のようでもあります。私たちがこの作品を鑑賞する上で注目すべきポイントは6つあります。

- 1. 古来インドから伝来した飛天が画伯の筆により全く新たな飛天となっていること。これは、 単なる技法上の継承だけではなく、深い精神的融合がもたらすものであり、異なる民族、異なる 風格の飛天の中から生き生きと伝わって来る、その時代の心を感じ取ることができます。
- 2. 彼の描く飛天は広く社会の評価を受けており、その巨大な飛天の非物質的エネルギーは 人々の美への探究心を満足させるだけではなく、作品から受ける視覚と情感への刺激は何度見て も新鮮なものがあります。
- 3. 彼は清新で自由で調和のとれた筆使いで飛天を創り出し、その中に大夢大愛、大真大美の 思いが込められています。
- 4. 彼の飛天は見る人を落ち着かせ、考えさせ、やさしくさせ、そして目覚めさせるような、 そんな浪漫主義的な優美な抒情詩を描き出しています。
- 5. 彼の作品は哲学と深く結びついた独特の美学思想を秘めており、その深層から人生における輝きと自由の持つ価値を感じ取ることができます。
- 6.彼の飛天は盛唐時代の輝ける文化を取り込んでおり、豪胆で放逸、自由で洒脱とが一体となって、豊満で華美で健康でしなやかでそして天空へ飛翔する、ほとばしる生命力が描かれています。 詩仙李白の〈古風〉の詩句に"素手把芙蓉、虚歩躡太清、霓裳曳広帯、飄拂升天行"(ハスの花を手に持ち、足はふわりふわりと天空に動かし、七色の羽衣をひるがえしながら、かるやかに天へと昇ってゆく)と。 この詩は飛天を表現するに正に絶妙な詩ではありませんか。いつまでも色あせることのない詩意の遺伝子が范興儒の作品の中に伝わり、李白の詩と范興儒の飛天は時空を超えて互いを照らし出しています。

66歳になったばかりの范興儒は正に芸術家としての最盛期、もっと大胆に言わせてもらえば、 "范飛天"は今、正に天に向かって飛び立つところであり、輝ける飛天芸術の収穫期でもあります。 この飛天画集は歴史性と現代性、象徴性と浪漫性、芸術性と精神性が相互に結合し合い、相互 に作用し合った絶妙な味わいを持つ作品となっています。

池田大作先生の賞賛する"敦煌光彩"である范興儒画伯が描くこの画集は、必ずや奥深い敦煌芸術の中で、新鮮で格調高い光を放つでしょう。

我的飛天夢

在我六歲的時候,祖母領我坐着牛車,經過兩天一夜的艱難跋涉,來到了聞名于世的張掖肅南馬蹄寺石窟。神奇的佛教壁畫藝術,在我幼小的心靈裏留下了難以磨滅的印象。後來,絲綢之路上的名刹——法幢寺的鐘聲伴隨我讀完了小學,在這期間,我有幸目睹了一次寺廟大修繕,使我有機會親眼看到畫工們如何把"飛天"畫到墻壁上的全過程,這也許就是我最初的飛天情結吧!從此,飛天魂牽夢繞地占據了我的心靈。

我第一次來到敦煌莫高窟的時候,被色彩斑斕、畫技絕倫的壁畫驚呆了,我情不自禁地拜倒在精美無比、慈祥華貴的菩薩脚下。在寧静而昏暗的洞窟中,我仿佛聽到了委婉動人的歌聲和美妙悦耳的樂器演奏聲。這時的我,仿佛置身于佛國净土之中,遥望藍天,形態各异、婀娜多姿的飛天如行雲舒卷、流水有聲。他們有的自天而降芬芳萬裏,有的騰空而起花墜九天,有的引吭高歌,有的彈琴擊鼓,有的舒展裙袖,有的舞動彩雲。這些用超越時空的美學理念和浪漫主義的表現手法營造出的飛天世界,足以把真、善、美推向極致,足以使人們的靈魂在這裏得到净化。我仿佛被那"敦煌飛天"的藝術海洋所吞没,化成了一滴水。我敬仰古代無名畫師巧奪天工的高超技藝,我欽佩爲保護、研究敦煌藝術而富有獻身精神的老前輩和我的同齡人,因爲,是他們使敦煌藝術有了永不退色的光彩。隨着手電光柱的熄滅,壁畫上的飛天淡出了我的視綫,然而,銘刻在我腦海中的飛天,從這裏開始却與我的生命同在。回到住處,我依然抑制不住澎湃的心潮,那天晚上我久久不能人睡,怎樣才能讓那些塵封千年的藝術瑰寶聚集一堂,走進現代人的生活,這個問題一直縈繞在我腦海中。也許這就是我的飛天夢,爲了圓這個夢,我走上了一條艱辛而永無止境的探索之路。

再後來,我無數次去敦煌感悟、學習,歷經艱辛二十年,利用了幾乎所有的節假日和業餘時間,在研究、整理的基礎上臨摹了大量不同時代的敦煌飛天。一九九二年八月我第一次在敦煌博物館舉辦了飛天畫展,爲實現敦煌飛天 "飛出石室、飛遍全國、飛向世界"的美好夙願,拉開了金色的帷幕。一九九五年二月《敦煌飛天》畫集正式出版,當一幅幅富有現代審美內涵的飛天,自由自在地展現在世人面前時,才真正地感到,是我用自己的雙手,捧出了一個嶄新的飛天世界。不過這時的我,仍然還是一滴水,所不同的是,這滴水終于折射出了敦煌的光彩。十年過去了,往事不堪回首,我没有品嘗過大喜,却經歷了大悲。就在我幾乎失去生活勇氣的關鍵時刻,是揮之不去的敦煌情結,在我心靈深處撑起了一片藍天。我終于又拿起了擱置多日的畫筆,重新開始勾畫未來的生活。二〇〇〇年四月我在北京中國美術館舉辦了"敦煌飛天藝術展",這個首次在京城舉辦的敦煌藝術專題展覽,引起了不小的轟動,參觀者人如潮涌,情景十分感人,它爲紀念莫高窟藏經洞發現一百周年獻上了一份厚禮。同年八月在血與泪的洗禮中《敦煌菩薩》畫集與讀者見面了,這本浸透着我的心血和泪水的畫集,爲所有的善良人們送去了最美好的祝福。此後,我又着手對《敦煌飛天》畫集進行補充和修訂。"足踏坎坷成平道,心化飛天競自由。"新版《敦煌飛天》畫集,最終以內容更豐富、畫作更多樣、設計更新類、裝幀更精美的嶄新面貌與讀者見面了。我想,在可預見的將來,這也許是我親自修訂的最後一個版本吧。

三十年的耕耘,三十年的辛勞, 祇是爲了圓一個夢, 一個飛天夢。使我感到無比欣慰的是, 長期以來, 著名敦煌學家、敦煌研究院名譽院長段文傑教授, 著名美術教育家、中國美術家協會副主席常沙娜教授, 世界桂冠詩人、日本創價學會名譽會長池田大作先生, 以及包括史葦湘、李其瓊、關友惠諸先生在内的敦煌研究院老專家、老學者, 對我從事的工作給予了極大的關心和熱情的支持, 他們的諄諄教誨和具體指導, 始終爲我把握着正確的研究方向, 直到取得豐碩的成果。同時, 在圓飛天夢的藝術實踐中, 我還得到了核電秦山聯營有限公司董事長李永江、中國核工業集團公司科技委常委汪兆富、中核404有限公司總經理宋學斌、甘肅省國際文

化交流協會秘書長劉江、汕頭海關原副關長夏綿和日本友人沼田則正先生、三津木俊幸先生、中山直美先生等 國内外各界人士的鼎力相助。尤其讓我備受鼓舞的是,中共甘肅省委書記陸浩先生,在百忙中爲新版《敦煌飛 天》畫册題了詞。在這裏我真誠地向他們表示崇高的敬意和衷心的感謝。此時此刻,我不能不提到好友謝生保 先生,由于他的匆匆離世,讀者再也欣賞不到他那文字精彩、情感飽滿的圖版説明,這不能不説是一大憾事。 人生無常,一想到這裏,我的心頭總是涌起莫名的酸楚。記得在甘肅美術館舉辦"敦煌飛天藝術展"的開幕式 上,年逾八旬的敦煌研究院名譽院長段文傑先生,深情地對我說:"工程浩大,成績卓著。"此時,我的心情 無比激動,泪水奪眶而出,這也許是段老爲我的"飛天夢"畫上的一個最鮮亮、最完美的句號吧!

願飛天美好的藝術形象爲所有的善良人們所喜愛。

願"香音之神"爲整個世界灑遍芬芳。

范興儒 二〇〇七年十二月于嘉峪關外

古稀圓得飛天夢 藝海苦航泪沾襟

難捨父子骨肉親 莫高佛國覓知音