

澄懷 FEEL IT IN PURE MIND

——传统书画艺术

策划 吴立平

主编 陆虹

手卷展 卷



澄懷 FEEL IT IN PURE MIND

——传统书画艺术

策划 吴立平

主编 陆虹

手卷展 卷

图书在版编目(CIP)数据

澄怀:传统书画艺术. 1/吴立平主编. —南京:
江苏美术出版社, 2012.1
ISBN 978-7-5344-4335-0

I. ①澄… II. ①吴… III. ①书画艺术-艺术理论-
中国 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第002080号

学术顾问 龙 瑞 邵大箴 杨晓阳 范 扬 易 英
张子康 赵 力 程大利 鲍志强 霍春阳

策 划 吴立平
主 编 吴立平 陆 虹
副 主 编 徐家玲
责任编辑 徐华华 王左佐 王 红
特约编辑 温 颜 王洪丹
装帧设计 澄怀书坊
图文统筹 庄 银

书 名 澄怀:传统书画艺术. 1

出版发行 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号A楼 邮编210009)

凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)

集团网址 <http://www.ppm.cn>

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 13

版 次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-4335-0

定 价 48.00元

■ 著作权所有·违者必究

营销部电话 025-68155667 68155670 营销部地址南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

卷首语——悠然观万象——004

澄怀·艺术状态

范扬——007

观手卷：中国文化样式的重新激活

——范扬访谈——011

从范蠡到范扬

于水——020

澄怀·温故

于咫尺之间，展千里之外

——中国古代名家手卷欣赏——025

澄怀·品鉴手卷展

霍春阳——044

戴顺智——052

林容生——060

王和平——066

胡石——072

于水——078

何加林——086

张谷旻——094

曹宝麟——102

喻慧——110

杨春华——118

何士扬——124

张伟平——130

贾广健——136

老圃——142

李振军——148

朱雅梅——154

李桐——162

吴维佳——168

刘明波——174

马骏——180

黄丹——186

澄怀·艺术研究

书画手卷的装裱形制

王红梅——193

澄怀·乐事

诚者人乐 仁者乐人

王健忠——199

澄怀·回望

澄怀雅集·美人记——206

展览先知

澄怀雅集·君不见——名家邀请展——208

1443827

澄懷

FEEL IT IN PURE MIND

——传统书画艺术

策划 吴立平

主编 陆虹

手卷展 卷

江苏美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

澄怀：传统书画艺术. 1 / 吴立平主编. — 南京：
江苏美术出版社，2012.1
ISBN 978-7-5344-4335-0

I. ①澄… II. ①吴… III. ①书画艺术 - 艺术理论 -
中国 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第002080号

学术顾问 龙 瑞 邵大箴 杨晓阳 范 扬 易 英
张子康 赵 力 程大利 鲍志强 霍春阳

策 划 吴立平
主 编 吴立平 陆 虹
副 主 编 徐家玲
责任编辑 徐华华 王左佐 王 红
特约编辑 温 颜 王洪丹
装帧设计 澄怀书坊
图文统筹 庄 银

书 名 澄怀：传统书画艺术. 1
出版发行 凤凰出版传媒集团 (南京市湖南路1号A楼 邮编210009)
凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社 (南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 <http://www.ppm.cn>
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 13
版 次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-4335-0
定 价 48.00元

■ 著作权所有 · 违者必究

营销部电话 025-68155667 68155670 营销部地址南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换



澄懷

·
手卷展

卷

卷首语

——悠然观万象



文 / 陆虹

前些时候，丘挺的手卷展在北京今日美术馆展出时，所有的墙面上没作品，只有几个专门用来展开手卷、册页用的白色展台。整个场馆，温暖、宁静，一种传统的中国画观赏形式正在进行。丘挺打开画匣，与观者轻展手卷，边看边卷，回归了传统的赏画方式，无论对传统、对艺术，令人不觉肃然中有一种敬畏之情。

观赏手卷本是三五知己围坐而观，在一个不大的空间即可完成的观画方式。相对于现在高大敞开式的西方艺术展览方式，显然有其内在的不同。当作者或品评人亲自展开作品与观者分享时，来自观者的直接而真切的感受，形成了一种互动而雅集式的传统绘画的观赏方式。展开手卷，观赏者如此近距离地看到笔墨、题跋等作品的细节，对作品的完整性也有了新的观赏角度。

昔日郭熙作画必是窗明几净、焚香左右、盥洗涤砚、神闲意定。而赏画之人也必是以林泉之心摹之，才能看到山水真正的价值。今日观赏手卷，必是重温旧日情怀，又是心手互映的亲历行为，各人感受自然不同。

辛卯岁末，澄怀美术馆邀请艺术家进行一场“围炉夜话”；在金陵之地，举办一场“回归中国画特有欣赏方式”的展览：澄怀雅集——中国名家手卷展，2012年1月10日开展。值此，衷心感谢参展的24位优秀的艺术家——范扬、霍春阳、戴顺智、林容生、王和平、胡石、于水、何加林、张谷旻、曹宝麟、喻慧、杨春华、何士扬、张伟平、贾广健、老圃、李振军、朱雅梅、李桐、吴维佳、刘明波、马骏、黄丹及紫砂大师鲍志强，以这样“悠然观万象”的方式辞旧迎新。

目录

卷首语——悠然观万象——004

澄怀·艺术状态

范扬——007

观手卷：中国文化样式的重新激活

——范扬访谈——011

从范蠡到范扬

于水——020

澄怀·温故

于咫尺之间，展千里之外

——中国古代名家手卷欣赏——025

澄怀·品鉴手卷展

霍春阳——044

戴顺智——052

林容生——060

王和平——066

胡石——072

于水——078

何加林——086

张谷旻——094

曹宝麟——102

喻慧——110

杨春华——118

何士扬——124

张伟平——130

贾广健——136

老圃——142

李振军——148

朱雅梅——154

李桐——162

吴维佳——168

刘明波——174

马骏——180

黄丹——186

澄怀·艺术研究

书画手卷的装裱形制

王红梅——193

澄怀·乐事

诚者人乐 仁者乐人

王健忠——199

澄怀·回望

澄怀雅集·美人记——206

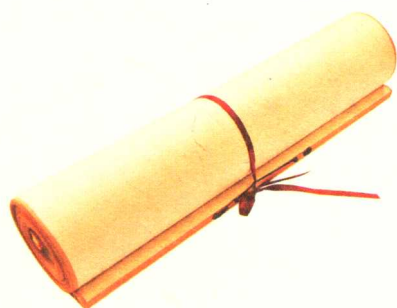
展览先知

澄怀雅集·君不见——名家邀请展——208



澄懷·艺术状态

范
扬





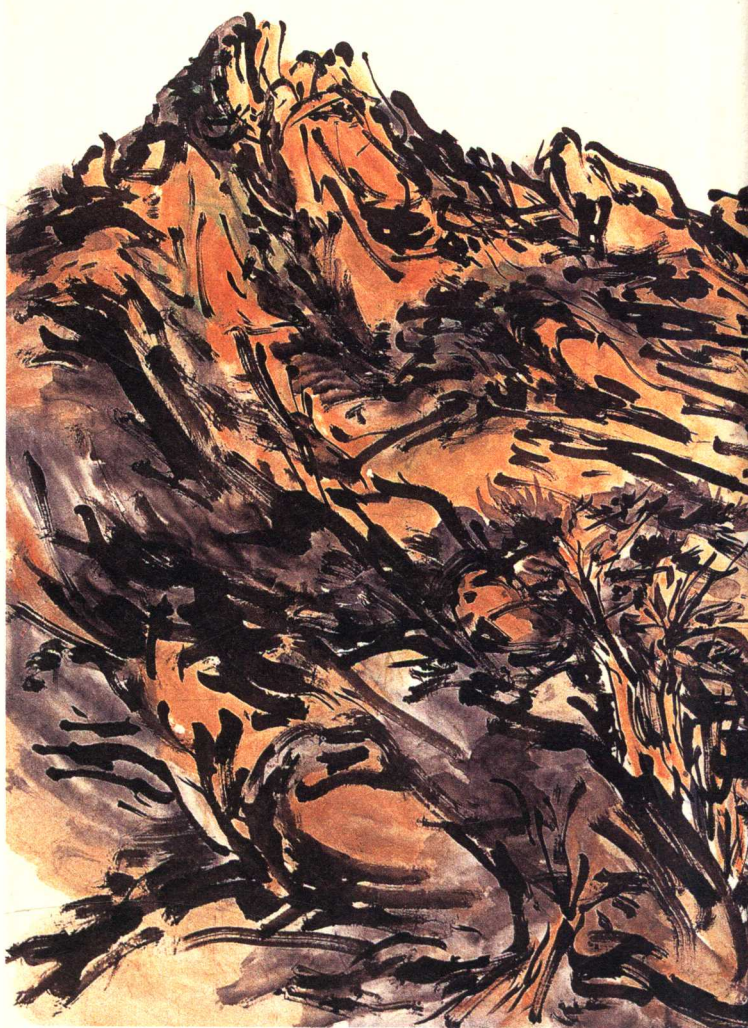
范扬

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、博士研究生导师。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；山水画作风醇厚，笔法沉雄，水墨华滋。近年来多作山水写生，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。

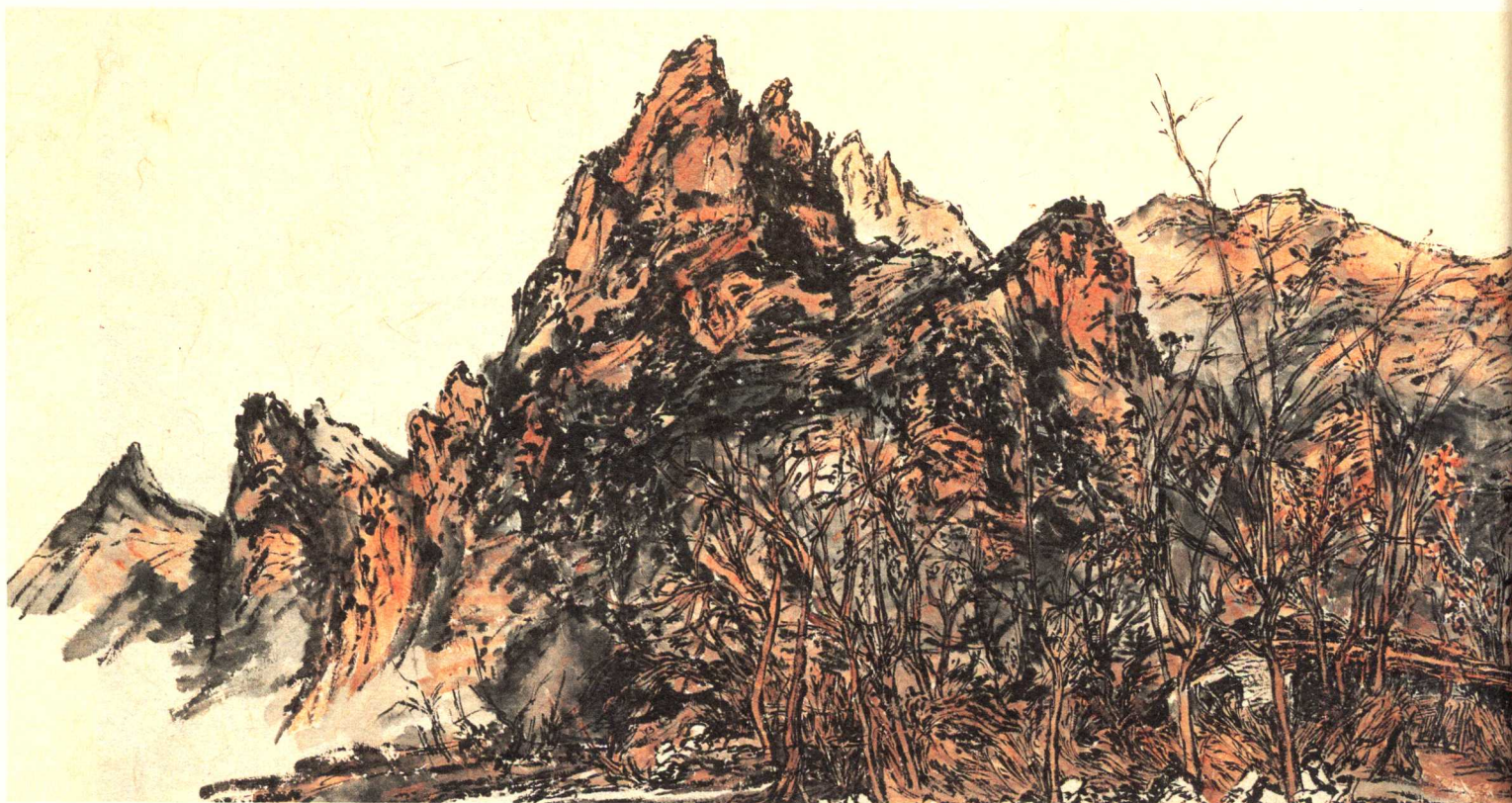
出版有《中国当代名家画集·范扬》《范扬画集》等。设计的《太湖》《普陀秀色》等邮票由国家邮政总局正式发行。



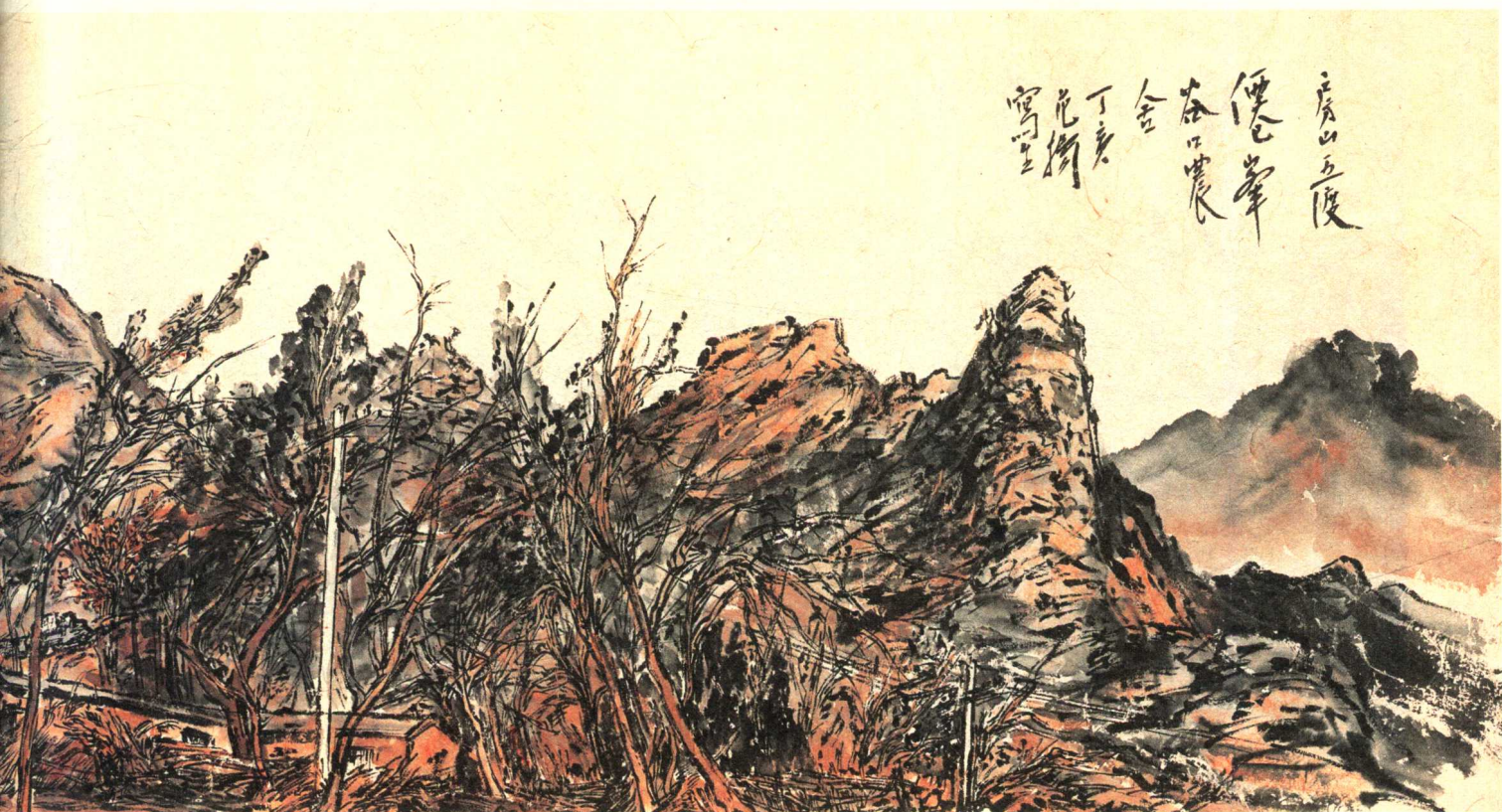
崂山观海
范扬
甲申
范一



范扬 崂山观海 120cm×240cm 纸本设色 2004年



范扬 房山五渡仙峰谷农舍 50cm×200cm 纸本水墨 2007年



观手卷——中国文化样式的重新激活

——范扬访谈

对话人：范扬 陆虹

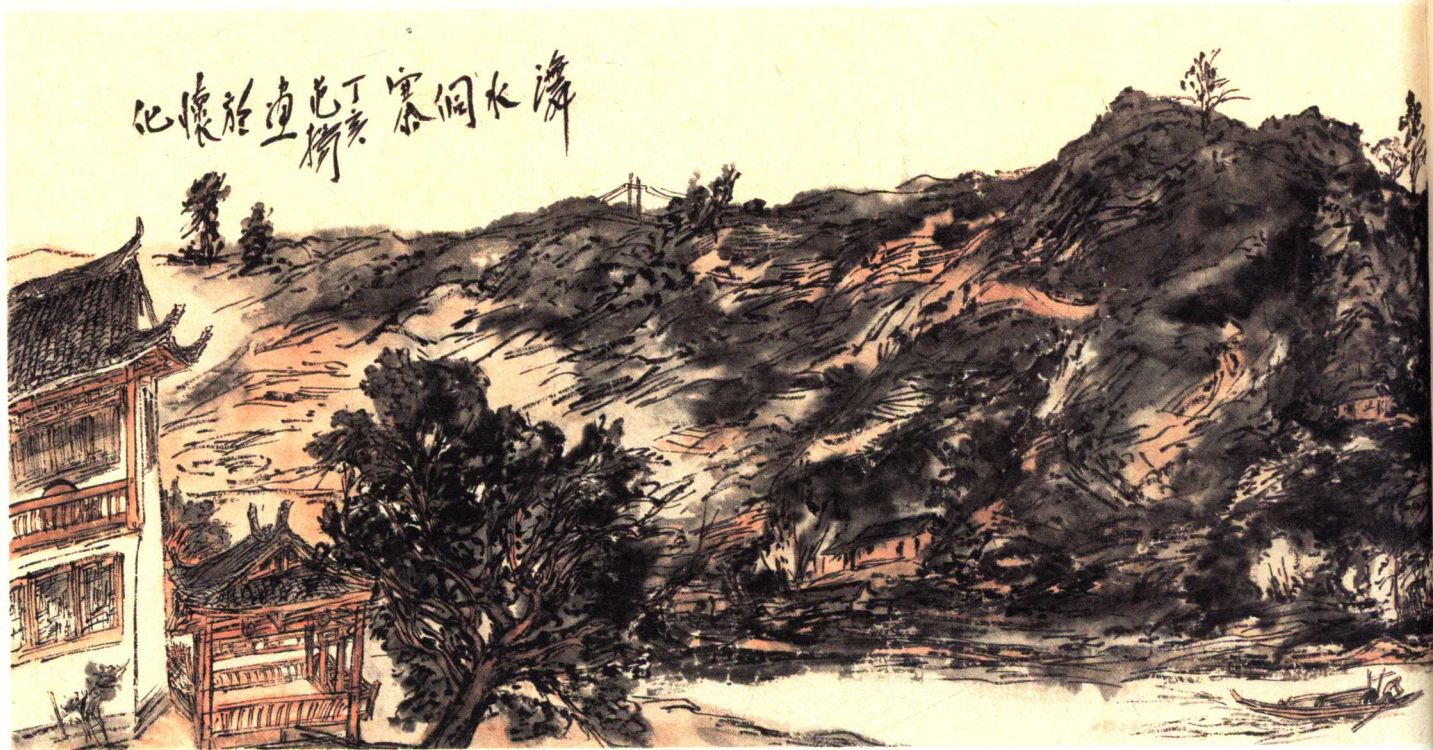
时间：2011年12月6日

陆虹（以下简称“陆”）：观赏手卷是传统的欣赏中国画的方式之一，不知道在今天西方化的高阔展厅的展示方式下，您怎么来看手卷这种绘画形式及这个要用手打开、用眼欣赏，亲历欣赏过程的观赏行为？

范扬（以下简称“范”）：观赏手卷本来是一个很小众的事，实际上它是一个展开式的展示方式，三五知己围坐画作前，静观品评，很有意思。古画中很多都是几个人在玩古，玩古的时候再展开看，是可拿在手上把玩的卷子。这种既是题材，又是长卷式的绘画作品，其中有许多非常优秀。这是古代中国文化中出现的一种非常特殊的样式，在国外很少看到，埃及有纸草手卷，作为文书之类的样式，或是带有插图

的文书，说明它有强大的生命力。再拾起这个样式来做展览，是一个很有意思的事情。现如今人们看惯了西方式高大、宽敞的展览方式，不期然又回到这样私密的欣赏绘画的方式来，既是重新回到中国文化的本体中庸，又是养心养性自己把玩的一种文化体验；是一种怀旧的观点态度，又是一种对艺术本体的留恋，由此而产生了一种样式的追忆和激活。而且它激活的不仅仅是样式，更是观赏行为的一种模式，应该说是对旧日时光的呼唤和观赏行为样式的重新激活。

陆：的确，观赏手卷是一个心手体验的过程，这与在西方的博物馆观赏绘画不同。



范扬 静水洞台 52cm×201.8cm 纸本水墨 2007年

范：是啊，在西方博物馆很远就看到一个整体画面扑面而来，是一种震撼或许压抑的感受。而观赏中国画手卷是一个过程，它从右往左依次打开，有一种山阴道上目不暇接，铺陈展开、徐徐展示、边展边看、渐入佳境、娓娓道来的欣赏感觉，是一个整体的体验过程。2008年奥运会的开幕式上一个手卷的打开，就充分说明这是对中国画样式的一种重新肯定。奥运会上的手卷形式，有人在上面跳舞，还画了一张山水画，我觉得这是对我们山水画家画手卷的一种充分肯定，为什么不去把那些动辄卖几千万的现代艺术家的作品在奥运会上打开呢？他们画一张就是几千万，但他们代表中国的现在吗？不能代表。这只是西方人的一种文化策略，西方人真的拜倒在他们脚下买他们的画吗？可能把它们拿出来时，西方人会说：“哈哈……这是我的孙子，这是我的灰孙子！”所以，我们要看清哪些是真正代表中国文化的东西。

陆：范老师谈到一个怎样建立中国文化自信心的问题，这个很好，重要。应该说很多外国人可能都没有看到过手卷这样的中国绘画样式。



范：是的，怎样建立起自己民族文化的自信心，这个太重要啦。你拿什么样的东西给外国人看，人家一看这是人家20年前玩的、30年前玩的，你去讨好外国人的东西缺乏自信，就是对自己的文化缺乏自信。当然在这个过程中，不仅要想到浅层的样式，还有更深的文化意义。那就是你要做就要做得很好，好像听到搞文化的学者说这个奥运会的开幕式想法很好，但是他可能忽略了手卷是不能这样打开的，没有手卷是从中间向两边打开的，当然它可能依据当时的具体情况，改变了应有的展开方式。但是，这样做仍是不合适，它分散了人们的观赏目标，因此手卷只能是从右往左打开。这说明对文化的样式上可以有一种追求，但是要注意深度，不要改变了它的本态和方式后却有所欠缺。正如奥运会使用的中国印一样，这个点子是非常好的。中国印想法很好，但篆刻的味道没有呈现，而中国的肖形印有非常非常高明的刀法，另

外它的章法竟然是个印章的章，而中国印在传统的刀法、构图、形的掌握上都是非常讲究的。用的样式想法很好，但是深度不够，所以那个文化学者讲得好啊，手卷应该从左至右打开。比如《清明上河图》的观赏，从城外到城里，到了虹桥是个高潮，最后又出了城关。它有个过程，你打破了过程的欣赏，手卷的内在核心就产生了转移。当然了，也可能奥运会上画卷两边打开是时间的原因，或者想注入现代元素，但是如果那样想的话，那就没有切合到中国文化的本质和核心。因为手卷是渐入佳境式的，就像我刚刚讲的山阴道上目不暇接，这儿有一个拐弯，那儿有一条河流；这儿又有一条清流，那边又有一片竹林；这边有茂林修竹，那边有青罗映带。核心的认识不够，哪儿有切入更深层的表现方式呢？所以今天我们不仅仅是样式上的回归与重复，而且是内在的核心要给它延伸和发展，不然我们激活它干什么呢？