

范曾

與八大山人神會

尊賢畫集

范曾

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

范曾與八大山人神會

圖書在版編目(CIP)數據

尊賢畫集——范曾與八大山人神會 / 范曾著. —北京: 北京大學出版社, 2006.8
ISBN 7-301-10945-8
I. 尊... II 范... III ①中國畫—作品集—中國—現代 IV. J222.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2006) 第 089488 號

書 名 尊賢畫集——范曾與八大山人神會
著 作 人 范 曾
創 意 徐 鬥 鄒玉利
策 劃 薛曉源
出 品 人 王明舟
項目主管 張鳳珠
印製主管 商鴻業
責任編輯 張雅秋
裝幀設計 海 洋
設計製作 北京錦綉東方圖文設計有限公司
標準書號 ISBN 7-301-10945-8/J · 0132
出版發行 北京大學出版社
地 址 北京市海淀區成府路 205 號
網 址 <http://www.pup.cn> 電子信箱: pkuwsz@yahoo.com.cn
電 話 郵購部 62752015 發行部 62750672 編輯部 62752022 出版部 62754962
印 刷 者 北京華聯印刷有限公司
經 銷 者 新華書店
889mm × 1194mm 1/8 開本 24.5 印張 310 千字
2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷
定 價 880.00 圓

未經許可, 不得以任何方式複製或抄襲本書之部分或全部內容。

版權所有, 侵權必究 舉報電話: 010-62752024

電子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

范曾先生近影

八大山人造像

序

《尊賢畫集——范曾與八大山人神會》小序

識君應是千古事 李存葆

識君應是千古事

李存葆

莊周云：“莫逆於心，遂相爲友。”在我看來，以莊子之恬淡無爲，所談的“友”，應是其淡如水的君子之交。以我觀之，友情之與人生，有時像煉金術士所要尋找的那種“點金石”，有時又像詩家尋找的彩鳳之翼、靈犀之明，同聲則相應，同氣自相求。我與范曾先生相交二十餘載，向把他視爲淵博友，與之晤談如讀經典書；也把他視爲風雅友，與之閑語如吟東坡詩；還把他視爲豪放友，與之暢叙如飲杜康醅。情因遇故深，知音世所稀，每每與范曾兄相聚，我輒能領略到“蘭亭之會”、“竹林之歡”的超逸。

辭達而理舉。飛靈機智的話語，總像閃閃發光的珠璣，既能燃亮人的心靈，又能開啓人的心竅。前不久，范曾兄信手寫於我筆記本上的關於畫家“分列九品”之妙論，便使我對繪事的理解，猶如洪爐點雪，醍醐灌頂。

范曾將畫家分爲正六品，負三品。正六品與官品位的排列次序，北轅適楚，數愈大者品位愈高：正一品者稱畫家，作品能賞心悅目，滿足視覺之快感，而於心靈之啓示則付闕如；正二品者爲名家，作品風格獨特，面貌自具，代有百數；正三品者乃大家，作品突兀於群倫，天下景從，代有十數；正四品者是大師，前足以繼先，後足以開來，代有數人而已；正五品者謂巨匠，五百年必有王者興，未必代有其人，爲藝史之里程碑式人物；正六品者曰魔鬼，達至高至極之境，古往今來尚未之見，所謂能通郵置驛於人、鬼、神之間，與天地精神相往還者也。負三品，依次而下，數愈大則品愈低：負一品者叫癡騃，終身勤於斯而不聞道，不知美爲何物者也；負二品者叫迷惘，探之愈久，其去益遠，與美背道而馳而懵懵然不知覺也；負三品者叫忤逆，與美爲仇寇，不共戴天，大體精神變態，心靈

污濁，與罪犯趨近，苟有審美法庭，絕對判以死刑，立即執行，剝奪作畫權利終身。

我想，任何有識者讀了這段追來溯往、以簡馭繁、亦莊亦諧、通雅淵博且沒有學究氣的最經濟曼妙的文字，都會擊節三歎，笑而絕倒。這種耐人尋味的點化評析，除了卓異的識力及豐厚的學養，似乎無法做出其他更合理的解釋。

對於書畫家來說，要摘取藝術王國裏的皇冠，其難度不亞於鑄山煮海。任何畫壇巨子，必須要有他自己發現的“新大陸”，必須要有他個人獨有的“藝術符號”，否則他就是一個“克隆”別人的工匠，一只附著喬木上的攀藤。范曾“以詩為魂，以書為骨”的人物畫，磬磬乎氣，郁郁乎韻，沛沛乎思，景之高致，筆之精妙，墨之酣暢，無不深深烙有范氏鮮明的印記。如今，范曾的人物畫早已舉世馳騁，萬流騰譽，在中國畫的藝術長廊裏，駐進了一批他戛戛獨造的人物。

國畫中，人物畫難工，簡筆人物尤然。中國繪畫史上，除五代之石恪，南宋之梁楷，鮮有能為之者。歷史感最能閃射藝術家智慧的光輝。遙想上個世紀七十年代末，當步入不惑之年的范曾，以其融通今古、目驚八極、心遊八荒的才氣與風華，直赴歷史人物畫創製時，便注定其作品必將大行天下。這是因為，自程朱理學在明代佔據國學地位後，人性、個性便成了中國封建制度的鼎鑪。人物在國畫中，長期處於“點景”、“比襯”位置。清代以來，雖幾經張揚，但終未跳出囚枷樊籬。歷史早該發出“大雅久不作”的嗟歎了。范曾的人物畫，弘揚中國人文精神，標舉幾千年來中華民族仁人志士的亮節高風、傲骨烈魂。他以天地為心，以造化為師，以真為質，以美為神，以宇宙萬物為楷模，以人間哀樂為懷抱，假歷史之杯罍，大澆現實之塊壘。試想，一個飽經憂患、步履維艱的民族，那些備受窒扼直至遭際“十年浩劫”壓抑摧殘的人們，在讀范曾畫時，怎不引起心靈之震顫，感到鬱結之暢泄！范曾的人物畫，是出自中國文化深層結構，呱呱墜自

上世紀七八十年代的大嬰孩。一啼天下聞，確乎勢所必然。記得當時我在解讀《范曾畫選》，體味畫家這種歷史責任感和藝術嬗變力時，曾不禁寫下：“入仙境易，入魔境難！”

浩博而矜慎，從不輕許於人的大學問家錢鍾書先生，當年曾以“畫品居上之上，化人現身外身”，來揄揚范曾的創製。如今，范曾之畫，又經二十餘載磨礪，愈發歸璞返真，清新宕逸，振奇拔俗，神警骨峭。白髯飄胸的老子，枕石夢蝶的莊周，澤畔行吟的屈原，橫槊賦詩的曹操，煉石補天的女媧，馭風奔月的嫦娥，面壁悟道的達摩，砍妖刺鬼的鍾馗，把酒問月的李白，詩國聖哲杜子美，一代詩魂謝靈運，以及狂素、顛米、八大、魯迅、蔣兆和、吳玉如、李叔同等神女仙子、高人介士、前賢先哲，都一一在范曾潔白的宣紙上與淋漓的徽墨裏復活。范曾的創製，無不是在反復揣摩人物內涵基礎上的提煉和昇華，一幅幅裏都藏著豐厚的思想和感情的世界，使其創製“形忘而後意在，簡極而後神全”。賞讀之，既拓萬古之心胸，又納天地於襟抱。范曾喜寫一身皓羽的仙鶴，展示其婉轉高潔的儀態；更喜寫純真無邪的稚童，盡現其一塵不染的心靈。從澄如秋水般的眸子裏流淌出的童真，常常是藝術家的利器。童真，應是范曾同情心、正義心、驚異力、想象力的自然涌流。范曾的創製，歷史與現實扭結，狂放與清逸兩得，真善美俱存，人格錚錚，畫風熠熠。其筆力腕力功力學力，骨氣才氣神氣逸氣仙氣，盡顯畫中。范曾以人格之光燭照畫苑，僅憑書畫，他便取得了與子孫後代對話的權利。

科學是光譜分析，即邏輯推演；藝術是光合作用，即靈性歸納。書畫之道，資貴聰穎，學尚浩淵。范曾展牋，動墨橫錦，搖筆散珠，皆得益於他“積學以儲寶，酌理以富才”。

甲申年仲夏，河北教育出版社刊行了二十一卷本的《南通范氏詩文世家》。這部洋洋大觀的詩文集，薈萃了四百餘年來，自十翼范曾上溯至其十二世祖的文稿。范氏家族，可

謂代有文章高手，詩聲不墜。劉向云：“少年好學，如日出之陽；壯年好學，如日中之光；老而好學，如秉燭之明。”范曾在總角之年，漸識淵源家學。他承傳先祖范仲淹“先憂後樂”、“寧鳴而死，不默而生”之千載家訓，並以希文公少時“斷齋畫粥”精神，砥礪品學。據我所知，范曾治學聞雞起舞，年已望七的他，六十餘載如一日，總是凌晨五時即起，凝神靜氣，遊弋書林，醉心名山事業。我以為，范曾的創製有兩大精神支撐，一曰淵博，二曰睿智。二者相互滲透，相互涵潤，相得益彰，互為羽翼。范曾讀老、讀莊、讀易、讀兵、讀佛、讀史、讀詩，文史哲無所不窺，使其學富五車；睿智又使他不讀死書，不鑽書袋，進出自如，登堂入室，攬天下奇珍於襟懷，神而化之，變為自己的器識和才具。季羨林先生序范曾三千行長詩《莊子顯靈記》云：“我認識范曾有一個三部曲：第一步認為他只是個畫家，第二步認為他是一個國學家，第三步認為他是一個思想家。在這三個方面，他都有精湛深邃的造詣。”如果說，二十年前范曾的詩名、文名，被其顯赫的畫名所掩，那麼，今天因了范曾之詩詞集、序跋集、論藝集、散文集等幾十部著作之聯翩付梓，遂將其詩名、文名凸顯於世，也使其成為中華大文化圈裏的一個奇才、通才。論文苛酷精審之錢仲聯先生推稱：“范氏曾，今日學林之祭尊。”真可謂一字千鈞，非託空言。

范曾的詩詞，立意高雅，情文雙翥，設句破典，“天機雲錦用在我，剪裁妙處非刀尺”。讀來如聞大野馬蹄，鏗鏘入耳。范曾吟詩，思如泉湧，頃刻間雲霞滿紙。甲申深秋，詩壇斲輪老手葉嘉瑩先生逢八秩之慶，國內賀聯紛至沓來，以葉先生之眼力，皆不離酬酢應景，乃喟然歎曰：“此事非范曾莫可矣。”乃電話告以此意，不越十數分鐘，范曾先生聯發至葉先生電子信箱，詞云：“妙手著華章，永託曠懷，論詩肯在鍾嶸後；瑤池添瑞靄，遄飛逸興，捧爵同來女偶前。”上聯以《詩品》作者鍾嶸譽贊其學，下聯以《莊子·大宗師》

中女偶額手其壽，天然而去雕飾。捷思如范曾，當今不作第二人觀。范曾談藝，“論如析薪，貫在破理”。即使千字短文，也是歷史掌故，信手拈來，妙語雋思，觸目可見。錢鍾書有言：“名家名篇，往往破體。”近幾年，范曾有多篇學術論文，被《解放軍藝術學院學報》隆重推出。其論二十世紀美的誤區和古典主義之復歸的《毋忘衆芳之所在》，談戰爭與《詩經》的《豈曰無衣，與子同袍》，均長達兩三萬言。范曾將論文作美文寫，滔滔乎言辭，崛崛乎語次，筆致如大江奔湧，讀來令人忘倦。范曾的散文，縱橫捭闔，境闊意深，心連廣袤，視及大千。不論是記述人物，敘評作品，還是憂世感時，針砭末俗，狀物抒懷，范曾都十分注重語辭達意，雕琢文筆。然他之“雕琢”妙在無痕，他之求工，盡顯天然，表現出其驚人的才氣和功力。

范曾現為南開大學歷史、文學兩院的博導、終身教授，對於年已六十有八的這位大學者、大書畫家來說，正是筆墨神馳之歲，詩文鵬舉之年。一九八七年初夏，我陪范曾兄登臨泰山，他曾以《贈存葆兄》、《黑龍潭邊與存葆談鬼》兩詩贈我，不諳古體詩的我，也曾不揣譎陋，未計平仄，寫一詩酬和，現錄於下，權作小文結尾：

天籟有傾江左樹，
神州出我范三郎。
筆底國魂燭日月，
胸中劍氣鼓蕭簧。
虎尾春冰小坎坷，
馬蹄秋水大篇章。
識君應是千古事，
雲自卷舒風自狂。

一六四四年甲申明覆亡。
以寧獻王之沒，十九歲的
朱有被時代拋擲於
人生之荒原。由鐘鼎
食之貴胄一變而為市
井小民，其間之落差不啻
天壤。

有論者以為朱有中心
有所郁結，不得通其道，悲
愴怛惓，一寄於筆，故以孤
憤疾俗，佯狂過市，視大
畫師竊以為尚屬皮觀。
夫大藝術必不囿於大
悲痛，必以大解脫得
大自在為終極追求，則
朱有是其人焉。

朱有於畫史之地位略
類歐西之彌蓋朗基羅，
雖情狀殊態而其寓
靜穆於激越，標冷逸
於熱情，其致一也。苟中
西畫史而缺此二人，則真
天不生仲尼，萬古如長夜，
慘淡失色，其必然矣。

今逢朱有誕辰三百八
十周年，謹以無限虔敬
景仰之情奉上珍藏相
匯之八十幅作品付梓，名
尊賢畫集，心香一瓣，以
呈異代知己之前。

北京大學出版社名被遐邇
十翼亦有榮焉。

范曾丙戌

目 錄

- 《尊賢畫集——范曾與八大山人神會》小序
- 識君應是千古事 李存葆

圖 版

1

- 驢背詩思 3
- 陶淵明 5
- 後赤壁賦 7
- 有所思 9
- 仿八大山人 11
- 遼鶴歸來 13
- 仿八大山人 15
- 仿八大山人 17
- 老子出關 19
- 漁父 21
- 仿八大山人 23
- 仿八大山人 25
- 仿八大山人 27
- 善行無轍迹 29
- 寒山拾得 31
- 潑墨奔牛 33
- 仿八大山人 35
- 靈運臨風 37

- 荷葉蓋頭歸 39
- 仿八大山人 41
- 仿八大山人 43
- 仿八大山人 45
- 愛因斯坦 47
- 馬克·吐溫 49
- 仿八大山人 51
- 仿八大山人 53
- 潑墨鍾馗 55
- 老子出關 57
- 仿八大山人 59
- 仿八大山人 61
- 仿八大山人 63
- 仿八大山人 65
- 太始 67
- 花味亦多情 69
- 仿八大山人 71
- 簡筆奔驥 73
- 潑墨小神仙 75
- 仿八大山人 77
- 仿八大山人 79
- 仿八大山人 81
- 仿八大山人 83

- 得大自在 85
- 莊子 87
- 人之初 89
- 仿八大山人 91
- 懷素 93
- 夏塘 95
- 仿八大山人 97
- 仿八大山人 99
- 仿八大山人 101
- 行地神仙 103
- 米顛拜石 105
- 仿八大山人 107
- 仿八大山人 109
- 仿八大山人 111
- 無量壽 113
- 牧放歸來 115
- 太白沉吟 117
- 仿八大山人 119
- 仿八大山人 121
- 仿八大山人 123
- 君子臨淵 125
- 夢遊天姥 127
- 伯樂 129

- 荷葉蓋頭歸 131
- 仿八大山人 133
- 仿八大山人 135
- 仿八大山人 137
- 仿八大山人 139
- 濟公 141
- 接輿之儔 143
- 仿八大山人 145
- 仿八大山人 147
- 亦崎嶇而經丘 149
- 仿八大山人 151
- 仿八大山人 153
- 神駿 155
- 達摩神悟 157
- 桑麻絮語 159
- 仿八大山人 161

附錄 范曾論八大山人

- 八大山人 165
- 八大的哭笑 167
- 知白守黑 169
- 臨《八大山人畫集》自序 171

圖 版

潑墨簡筆人物畫之所以在南宋之後無繼之者，蓋緣其難也。山水畫、花鳥畫則因其可寄懷抱、可託憂思、可怡性情、可悅耳目，宋、元之後挾長風以馳驅，蔚畫史之大觀。潑墨簡筆人物畫所需於畫家者為博雅之學識、銳敏之感悟、精到之技巧與風發之才情；只有從嚴苛的錘煉中可庶幾前接南宋，後啓來者。要之，簡筆潑墨不在競毫末之奇崛，而在逐意韻之深邃。作畫雖曾不能以一瞬，而甘苦盡在其中矣。

十翼
范曾

中國繪畫自古有「疏體」、「密體」之分，言其用筆疏放跌宕與綿密嚴謹旨趣有異。唐張彥遠評張僧繇、吳道子云：「張吳之妙，筆纔一二，象已應焉。離披點畫，時見缺落，此筆雖不周而意周也。」其實我的性格是更接近疏體的。儘管我在造型的盡精刻微方面下過幾十年的苦功，然而我凡畫密體工筆，身心俱抑，不能暢達，這類畫往往不易感人，亦不足愉己。而我於作疏體意筆時則心手兩暢，往往筆墨茂越，氣格蒼渾，此時所寫人物，雖蓬髮蕭髯而神情爽朗。