

嶺南美術出版社

單 劍 鋒

SHAN JIANFEN G

LANDSCAPE OF ETERNITY

山川悠悠

J222.7
9

單劍鋒

SHAN JIANFENG

責任編輯：陳侗（特約）

裝幀設計：陳侗

責任技編：謝榮賢

裴裕祥

作品攝影：彭石根

謝建良

何沛行

白匡璧

LANDSCAPE OF ETERNITY

嶺南美術出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

山川 悠悠

1991

247534

(粵) 新登字06号

單 劍 鋒 · 山 川 悠 悠

出 版

嶺南美術出版社

總發行：

印 刷：深圳旭日印刷有限公司

經 銷：廣東省新華書店

開本：大20開 3印張

1991年9月第一版 第一次印刷

ISBN 7-5362-0687-9/J·666

定價：十八圓

陳少豐 序

從

單劍鋒變法

單劍鋒的山水畫藝術風格，在我的印象中，近幾年來發生了很大的變化，粗看起來判若兩人，但熟識者便理解到，新的風貌不僅是出於他熟練的手筆，而且是發自他獨特的心靈，更得心應手，更左右逢源，更具有單劍鋒自己的藝術面貌了。

生長於湖南，60年代學畫於嶺南（廣州美術學院中國畫系）的單劍鋒，當時適逢號稱嶺南畫派健將的關山月、黎雄才先生身強體壯、創造力旺盛的年月掌教中國畫系，可謂得天獨厚。單劍鋒不辜負素所景仰的老師，恪遵指教，勤勉好學，他不僅從老師那裏學到了富有藝術表現力的鈎斫皴擦、渲染烘染的程式技法，更重要的是領會到了重生活、師自然、加強審美體驗，發揮作者主觀能動性，從而進行藝術創作的現實主義精神與方法。如果沒有領會掌握這種可貴的精神與方法，很難想像單劍鋒會有今天的藝術面貌與成就。

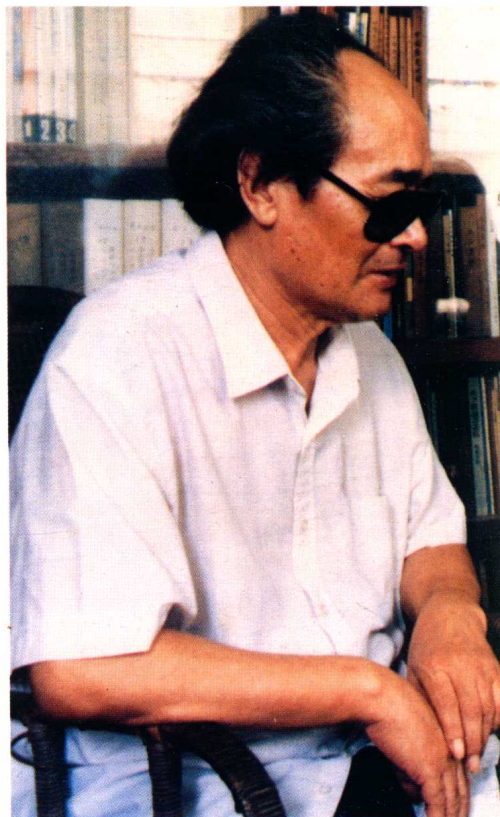
關於嶺南畫派，人們議論很多，褒之者固不乏其人，貶之者也或有之。但嶺南畫派的開派大師及其承傳健將們繼承中國山水畫的優秀傳統和借鑑西方從寫生入手的學習方法，並富有成效地貫徹到教學過程中去，其在近現代美術史上的巨大意義，却沒有得到應有的明確而肯定的評價！

我國自古以來，師徒傳授繪畫，教學方法基本上以臨摹老師或前人的範本為主。臨摹自有它的長處，特別是注重程式的中國山水畫藝術，在教學上如果不通過臨摹，對於一個初學者來說，即使擁有優良的筆墨紙張顏料，也很難像用炭筆或鉛筆在圖畫紙上畫素描那樣達到一定效果。故畫史上每有珍視老師或名家粉本的記載。有識之士通過臨摹，進而領悟到“前人之法，未嘗不近取諸物。吾與其師於人者（應係指臨摹），未若師諸物也（係指對山水觀察體會、寫生）。未與其師於物者，未若師諸心（意為師心自運，獨創一體）。但多有不明究竟者，死守師法，臨摹終生。

到封建社會晚期的明、清時代、畫壇上更形成一股泥古摹擬的濁流狂瀾！一時間號稱“名家”、“大師”的“作品”，赫

然寫着“仿大痴”、“摹云林”、“臨黃鶴山樵”、“擬梅花道人”等字樣。然而這並非以缺乏創造性、只能拾人牙慧而自謙自愧，倒是以幅幅有根據、“筆筆有來歷”作自我炫耀！其間雖偶有高見卓識之名手巨匠，或從藝術實踐上與之對抗，或從理論上進行指斥，但却未能從根本上扭轉歪風頹勢。

共和國成立之後，北京市人民政府曾組織一些畫家到風景名勝區進行寫生，而對畫譜畫稿畫了幾十年的山水畫家，面對真山真水竟無所措手！有的用習慣的“開合”構圖，然後以慣用的皴擦點染法描畫山石樹木，結果還是公式化，概念化老的一套，與面前優美壯麗的景物了不相干；有的則面對生動具體的自然美景，不知如何加以取捨提煉，原有的一套

陳少豐先生與作者

陳少豐

序

說到嶺南畫

派

僵死的畫山、畫水、畫樹木、畫煙雲的方法，全用不上，於是畫成幼稚、堆砌、迫塞一團，結果仍與自然美景了不相干。

崛起於資產階級民主革命時期的嶺南畫派，他們的創始者高劍父、陳樹人都是追隨孫中山從事革命鬥爭的堅強戰士，都以革除陳陳相因、反映新事物、新思想，發展中國畫為己任；高劍父及其弟高奇峯於本世紀二、三十年代先後以春睡畫院和天風樓開帳授徒，從學者云集，形成陣容可觀、影響廣遠的“嶺南畫派”。1933年畫家徐悲鴻以“發揚真藝、領袖畫壇”八字題贈，充分肯定了嶺南畫派在現代繪畫史上的作用。

嶺南畫派是一個藝術思想一致的畫派，而不是繪畫題材

相同，藝術風格整齊劃一的小羣體。它的創始人，號稱“嶺南三杰”的高劍父、陳樹人、高奇峯三人的題材、畫風就各不相同，特別是到後期，二高的差別也日益明顯。高劍父每用古人的話告誡門生：“學我者死，似我者俗！”力主各有創造，各有建樹，自成一家，不為老師的成就、風格所局限。

自然，格局技法之相近，並不一定妨碍畫家創作個性之發揮。如畫史上同樣用披麻皴畫江南多土、濕潤、草木茂盛“平淡天真”情景的董源、巨然；用云頭皴畫山石，以蟹爪樹為特征畫平遠寒林之景的李成、郭熙；以水墨蒼勁大斧劈皴畫江浙峭拔險峻之山的馬遠、夏珪等等，仍不失各自的風格特色。如果可以允許把這些視作美術史上的例外的話，那麼，用自家筆墨，運自己胸中丘壑，自是一個畫家進行獨創所必然。因此，單劍鋒畫風之變化，並非一時的“心血來潮”，或如某些人所宣揚的“拋棄傳統”、“自我表現”，而恰恰是對優秀傳統的繼承和發揚，是對前輩大師告誡的深切領會和實踐，是畫家在成長過程中由從師到獨創所必然。我以為一個有出息的畫家，應永遠處於摸索嘗試的過程，不停留在已有的水平上，既不重複別人，也不重複自己，一生一世永不“吃老本”。

單劍鋒新近的作品，確已顯露出可喜的開端：筆墨蒼潤，峯戀單純渾厚，一條山徑，一縷流泉，一抹晚霞，一彎新月，都不僅是一種自然現象或畫面點綴，而是由於它們的存在令景色更具有引人遐想，動人情思的意蘊。有的畫題上“海上生明月”、“秦時明月漢時關”，“青山依舊在，幾度夕陽紅”等詩句，已不是圖解古老的“詩意”，而是給觀者以清新深處的時代聯想。

陳少豐：著名中國美術史論家，廣州美術學院教授，《中國大百科全書·美術卷》編委，《中國美術通史》主編。主要著作有《中國美術史》（與溥松年合著）、《中國雕塑史》（即將出版），並參與策劃和審理《中學生叢書·藝術集》。

FROM SHAN JIANFENG'S

From Shan Jianfeng's Changed Style

CHEN SHAOFENG PREFACE

to Lingnan School

The style of Shan Jianfeng's landscape paintings has, in my impression, undergone tremendous changes over the last year. At the first sight, his paintings may seem to have come from an entirely different artist. But those who know him well soon realize that the brand-new look of his paintings comes not only from his consummate skill, but also from his original mind both of which enable him to attain his unique artistic feature with greater ease.

Mr. Shan was born in Hunan and studied the art of painting in Lingnan (Guangzhou Fine Arts Academy). It happened that Mr. Guan Shanyue and Li Xiongcai were teaching in the Chinese Painting Department, they are master painters of the so-called Lingnan School and were then in the prime of their physical and art life. It may well be said that Mr. Shan, who came at a right time and was abounded in gifts of nature, bore his teachers' instructions in mind while working and studying industriously. He has lived up to the expectation of the two teachers whom Mr. Shan holds with boundless respect and admiration. He has learned from his teachers the art-expressive stylized techniques of outlining, chop-like brushing, delineation of irregular surface, rubbing, coloring and elaboration. More important, he has come to emphasize everyday life, to model after nature, which has in turn enriched his aesthetical experience and excited his subjective initiative and realistic spirit and method. Mr. Shan would not have attained today's artistic feature and achievement without understanding and mastery of such valuable spirit and method.

Lingnan School is not a small colony of identical subject matter and uniform style, but an entity of artistic ideas. The subject matter and style of the works of its founders, Gao Jianfu, Chen Shuren and Gao Qifeng, the so-called "three outstanding painters of Lingnan School", are different. The disparity between the two Gaos was increasingly striking especially during the later years of their lives. Gao Jianfu always warned his students with the old saying: "Those who follow my style will be trapped in the dead-end, those who imitate my style will fall into the common run." He maintained that everyone should have his own style, and should not be overshadowed by the achievements of his teachers.

Of course, the similarity of structure and techniques will not necessarily hamper the development of an artist's personality. In the art history, those who had entirely different personal styles were not overruled by the same techniques they employed. For instance, Dong Yuan and Ju Ran employed the same skill of Pima delineation to depict scenes of humid and bushy southern China, Li Cheng and Guo Xi used the cloud-like delineation to paint rocks and desolate woods in the distance characterized by claw-like trees; Ma Yuan and Xia Gui applied bold and vigorous chop-like delineation to paint precipitous, soaring mountains in Jiangsu and Zhejiang Provinces. If those can be considered exceptions in the art history, then it is inevitable for an artist to paint the ideal in mind with his unique strokes. Therefore, Mr. Shan's changed style in art is not an outcome of a sudden impulse, or self-display, or "abandoning tradition" as claimed by someone. Instead it is an inheritance from and development of excellent traditions, and full understanding and realization of teachings of master painters of the older generation, and an inevitable trend (though it is still in a period of trial and probe) in the growth of the artist learning from teachers toward the creation of his own. I believe that a promising artist should always walk in the course of trial and never live on achievements. He should not

repeat other's styles, nor should he repeat his own, or rest on his laurels. Mr. Shan's latest paintings have indeed ushered a successful beginning: vigorous and dark full-bodied touches, pure and bold mountain ranges, a path in the mountain, a stream of running spring, a vestige of sunset clouds, a crescent. All these are not only natural phenomena or marks of paintings, more important, they trigger off people's imagination and sentiment. Some of his works like "The moon shines above the sea", "The moon still shines with lapses of time", "Green hills and sunset", are not merely explanation of old poems through paintings, they remind the audience of a fresh breath of air of our time.

Translated by Wu GaoLin Shao Hong

作者與 黎雄才先生、陳金章先生

陳少豐

序

247534

単剣鋒の技法の変

化から嶺南画派まで

単剣鋒の山水画の芸術風格は最近大きく変化し、その作品を大雑把に見ると、まるで別人の絵のようだが、彼をよく知っている人には、それが彼の熟練した技法によるだけではなく、彼の独特の心霊によるものであり、益々独自の芸術風貌を形成した、と理解できるのである。

単剣鋒は、湖南省に生まれ、嶺南（広州美術大学中国画学部）にて中国画を学んだ。広州美術大学在学中は、ちょうど嶺南画派の巨匠である関山月と黎雄才が創作力旺盛で、中国画学部の教鞭を取っていた時で、素晴らしい先生に恵まれたのである。単剣鋒は、平素より仰慕していたその両師の指導に従い、一生懸命に勉強した。彼は、師から芸術の表現力に富んだ鈎（輪郭を書く技法）、斫（力強く切るように筆を振って書く技法）、皴（陰陽向背を表現する技法）、擦（濃淡を付ける技法）及び淡を渲染し濃を際立たせるような諸技法を学び取っただけでなく、生活を重んじ、自然を師とし、審美体験を強くし、自分の主観能動性を思う存分發揮して芸術創作をするという現実主義の精神と方法を学び取ったのである。もしそういう貴重な精神と技法を身に付けていなければ、単剣鋒は今日のような芸術風貌と成功を得ることは出来なかっただろう。

嶺南画派は、一致した芸術思想のある画派であって、絵画の題材や芸術風格が全く同じである団体ではない。その画派の創始者で、「嶺南三傑」

関山月先生偕夫人李小平女士參觀《單劍鋒畫展》與作者全家合影

と呼ばれた高剣父、陳樹人、高奇峰ら三人の題材や画風もそれぞれ違っている。特に後期になると、高剣父と高奇峰兄弟二人の画風は益々違ってきたのである。高剣父はよく「我を習う者は死し、我に似せる者は俗なり」という古人の言葉で弟子に戒め、先生の成就や風格にこだわらず、それぞれ創造性と特長を持って一家と成すと主張した。

構図と技法に近いのは画家の創作において個性を發揮することに影響しない。絵画史上においても、同じ構図や技法でも、それぞれの画風を失わない例は少なくない。例えば、董源と巨然とは同じく披麻（筆で下へ引くように描く）という技法で江南（揚子江より南の地方）の湿潤な土地の草木などを表現した「平凡な自然」を描き、李成と郭熙は同様に雲のような形で山や石を表現し蟹の足のような格好で幼い木を表現して遠くにある冬の林の景色を描き、馬遠と夏珪は同じく水墨を用い枯れた力強くしかも斧で切るような技法で江蘇省と浙江省にある険しい山を描いた。もしそれらが美術史上においての例外だとみなすなら、自分の筆と墨で自分の胸にある山や谷などを描くことは画家が独創をするための必然だと思う。したがって、単剣鋒がその画風を変えたのは一時的な興味で湧いてきたものではなく、またある人が「伝統を捨てよう」とか、「自我を表現しよう」とかというようなものでもなく、それは優れた伝統を継承し拡大強化するものであって、先輩と巨匠の教を深く呑み込んだ上、実践に移したものであり、画家が成長過程において師の影響から独自の道を開くための必然である。もちろん、それはまだ摸索の段階にはあ

るが、しかし、見込みのある画家にとっては、今現在のレベルや段階に停まっていけないし、また他人や自分の経験にこだわらず、永遠に摸索の段階に身を置くべきだと考える。

単剣鋒の最近の作品を見ても分かるように、彼は喜ぶべきすばらしい一步を踏み出した。その筆は枯れて力があり、濃淡虚実の加減に優れ、描かれた山が無駄がなく、立体感に満ち、山道も、泉も、一片の夕焼けも、また空に掛かっている新月も、その存在がより人々に景色を連想させ、感動させる力を持っている。ある作品には「海上明月を生じる」とか「秦の時の明月、漢の時の関」とか「青山依然として在り、幾度夕陽紅なり」などが書いてあるが、それは絵で古い詩の意を表すものではなく、見るものに清々しく深遠な時代を連想させるものである。

1. 荒原月 The Moon Over the Wasteland

2. 日起東山

The Sun Rising From the Eastern Hills

3. 我是一片雲 I Am Like a Cloud

4. 獨釣寒江

Fishing in the Desolate Cold River

5. 聞一多《死水》詩意 On the Meaning of Wen Yiduo's Poem "Still Water"

6. 上弦月 The Moon at the First Quarter

7. 長河落日 The Sunset behind the Long River

8. 黄河东流去 The Yellow River Rolling East

9. 芳草地 Fragrant Grassland