TRACING THE SOURCE—
SHEN XIAOGUO CHINESE PAINTING

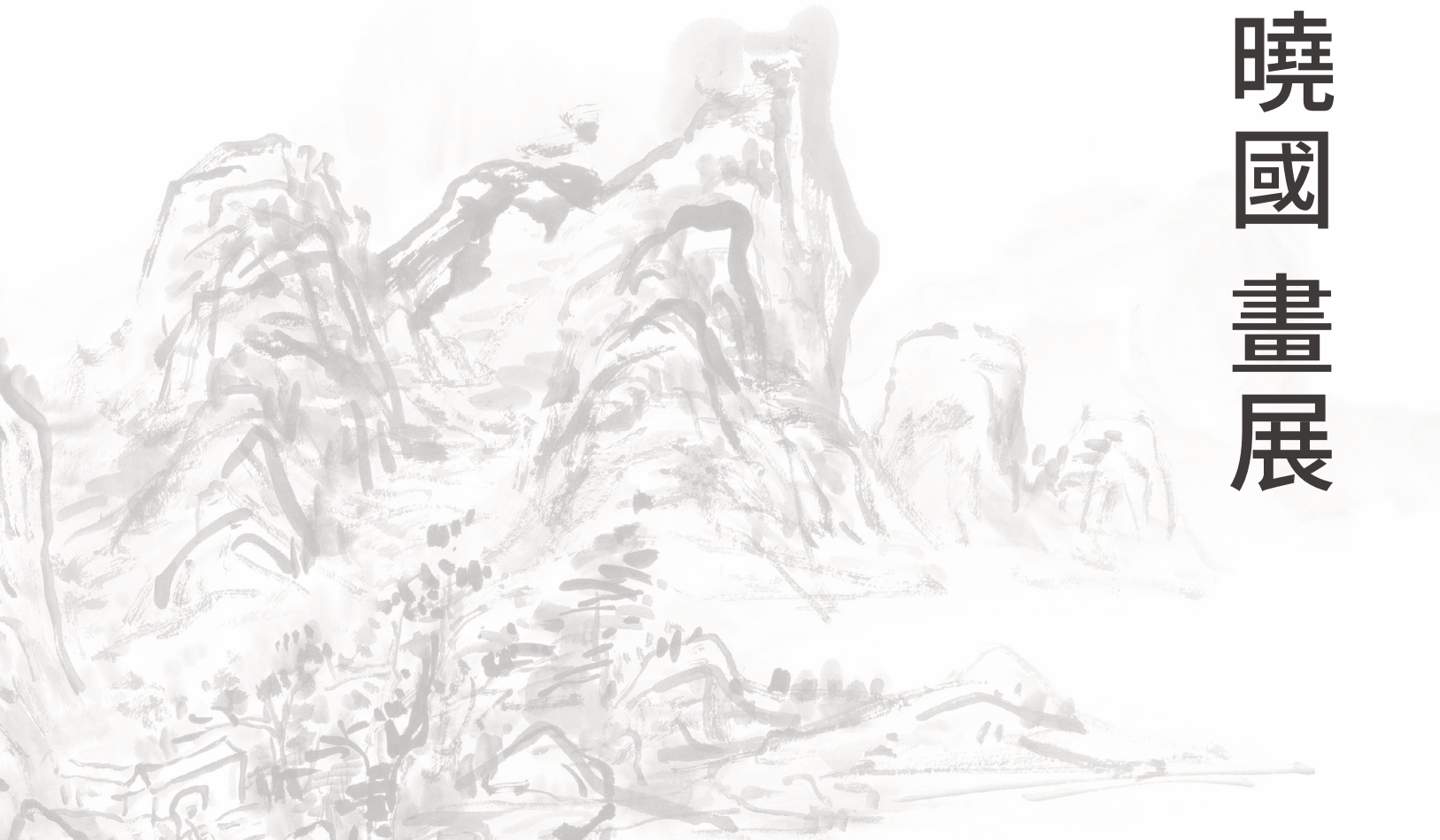
Sponsored by
Rong Bao Zhai (H.K.) Co. Ltd.
SEEWELL International Arts Development Co. Ltd.

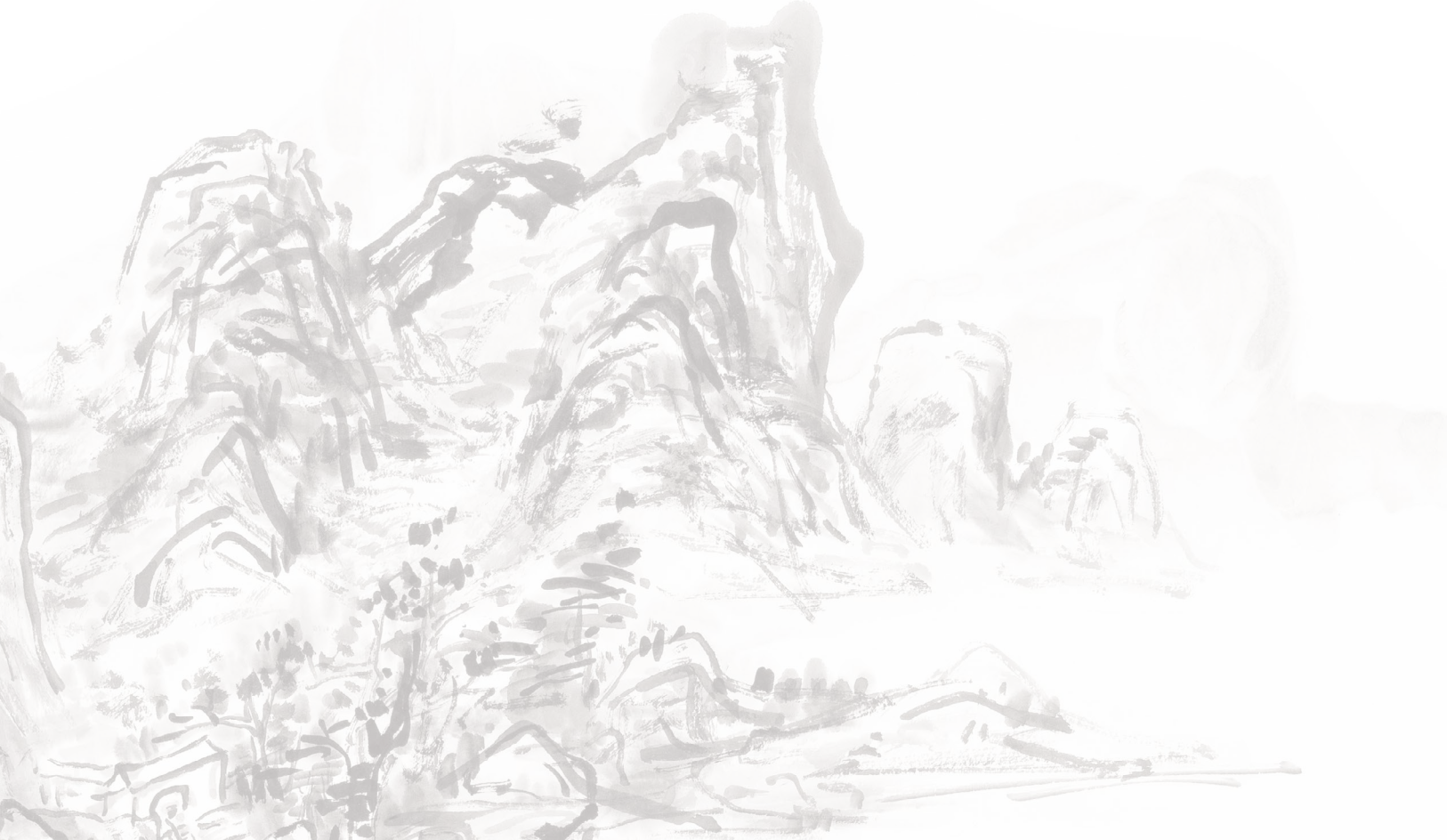
Co-sponsored by
HKI Tea Development Ltd.

Artist: Sheng Xiaoguo
Academic Advisor: Zhou Bolin
Curator: Xue Hua

策展　人　　雪　華
學術主持　　周伯林
藝術　家　　申曉國

問水究原
申曉國畫展





目　　錄

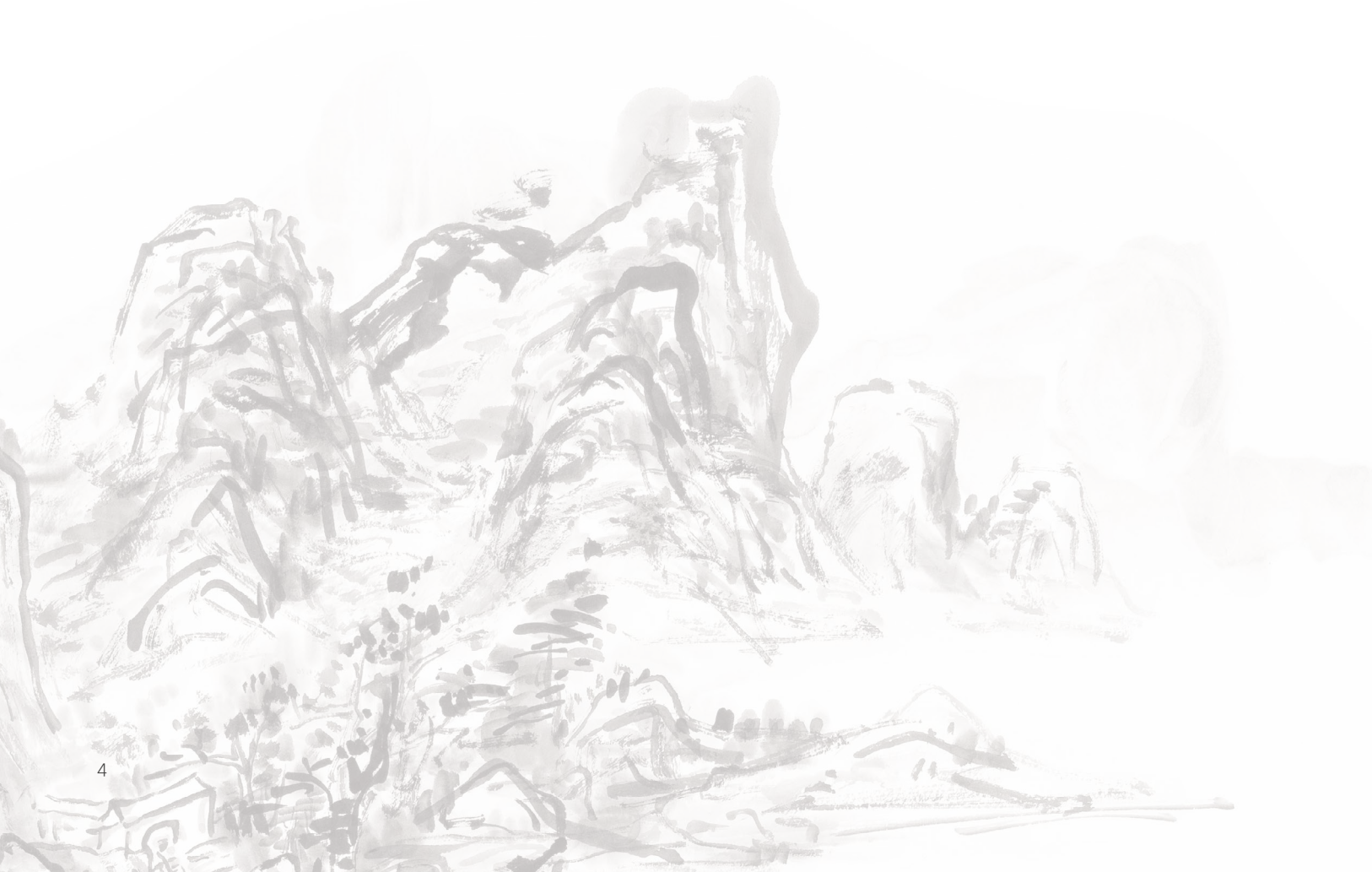
序 …… 04

藝術家介紹 …… 09

藝術家自述 …… 13

藝術作品 …… 17

後記：深山晤語，問水究原 …… 93

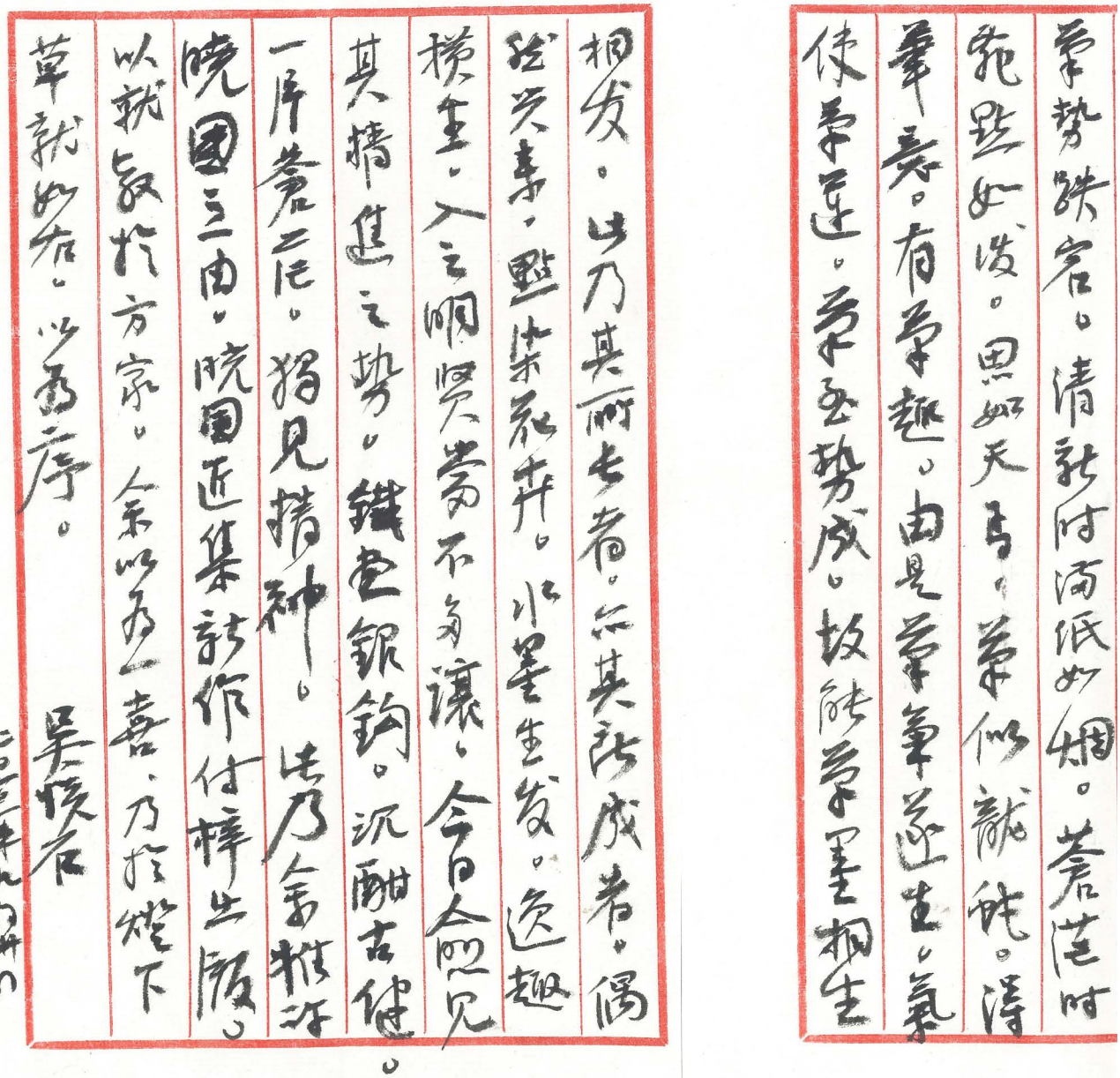


吳悅石先生為曉國畫冊序

曉國又名一舟，山西高平人，署其畫室為問水山房。曉國醇厚真摯，納言敏行，善鼓琴。余喜其有孔子彈《文王操》之意，大抵有思想之文士，能於形骸之外追其深遠之由。曉國工詩善畫，文采斐然，其畫由此出，洋洋若不盡之流泉。萬千變化之中不失其根本，不迷其性。曉國善山水，於賓老之法用功最深，得其用筆之妙，觀其所作，處處見筆，筆筆生根，沉實遒勁，如壯士屈鐵；虛實雅宜，如仙子飄舉。或疏樹短亭，或深壑密林，山川盤鬱、筆勢跌宕，清新時滿紙如煙，蒼茫時密點如潑。思如天馬，筆似龍蛇，得筆意，有筆趣，由是筆筆遂生，氣使筆運，筆至勢成，故能筆墨相生相發，此乃其所長者，亦其所成者。偶然興來，點染花卉，水墨生發，逸趣橫生，入之明賢當不多讓，今日益見其精進之勢，鐵劃銀鉤，沈酣古健，一片蒼茫，獨見精神，此乃推許曉國之由。曉國近作付梓出版，以就教於方家，余以為一喜，乃以燈下草就如右，以為序。

吳悅石

2010 年 9 月 30 日



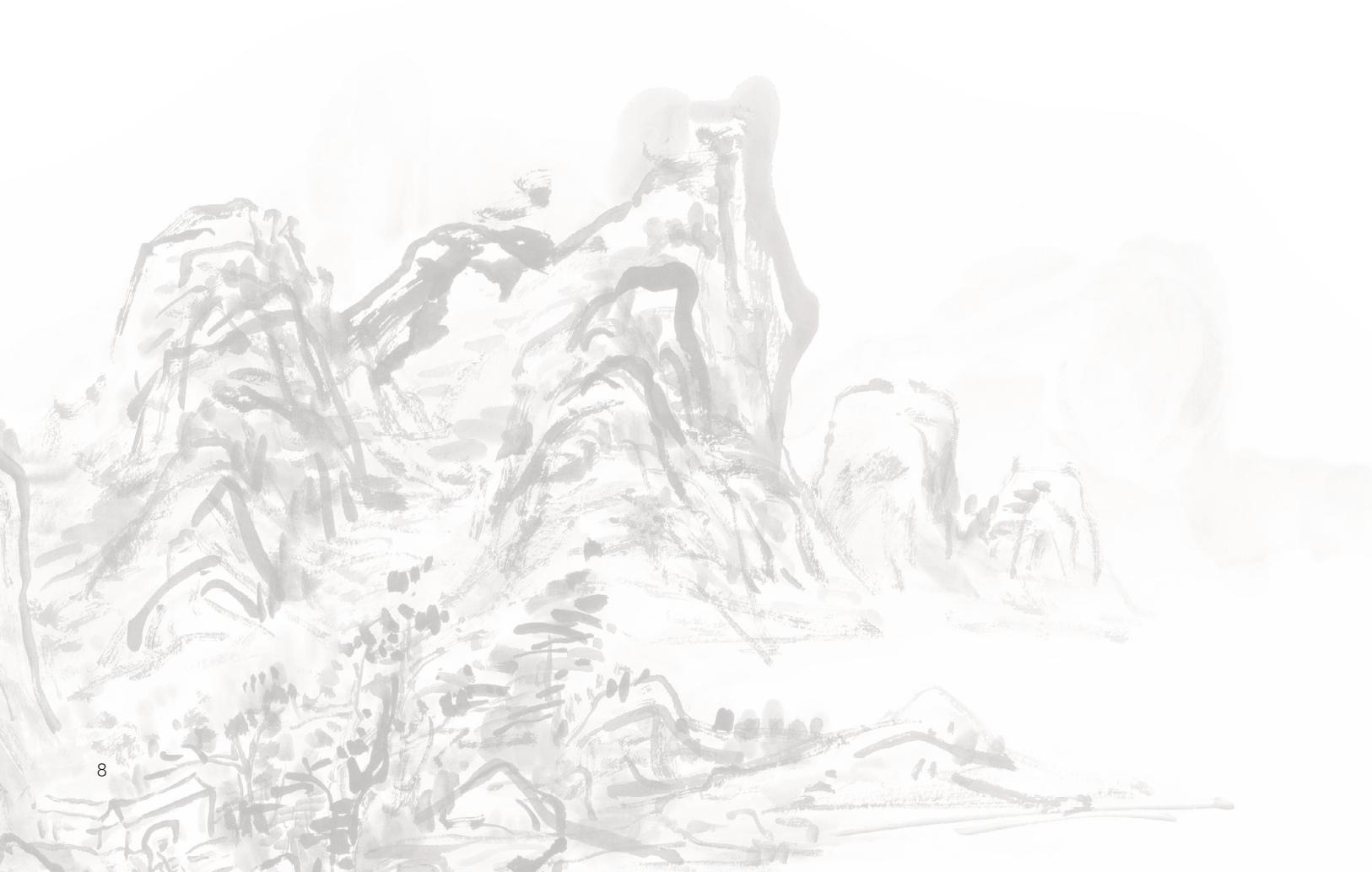
筆勢跌宕。清新時洒紙如烟。蒼茫時
飛墨如雨。思如天馬。筆似龍蛇。淳
華美。有筆趣。由是筆筆逆生。氣
使筆逆。筆至勢成。故能筆墨相生
相發。也乃其所專者。亦其所成者。偶
然笑事。點染花卉。小墨生發。逸趣
橫生。人之所賞不多讓。今日合四兄
其精進之勢。鐵畫銀鈎。沉酣古健。
一序蒼茫。猶見精神。也乃余特為
曉國三兄。曉國近集新作付梓出版。
以就教於方家。余以為之喜。乃於燈下
草就如右。以為序。

吳悅石

二〇一二年九月廿日

《吳悅石先生為曉國畫冊序》原稿

曉園又名一舟。山西方平人。署其室曰方
圃水山房。曉園醇厚真摯。納言敏行。
善鼓瑟。余喜其有孔子浴沂之意。
大抵有思想之文士。徒於形骸之
外追其深遠之由。曉園工詩善畫。
又能斐然。其由出生。澤之若不竭
之流泉。萬千變化之中不失其本。
不違其性。曉園善山水。於賞老之
法用功最深。深其用筆之妙。觀其詩
作。霧之見峯。峯之生根。沉實通動。
如壯士屈鐵。危雲雅宜。如仙子飄華。
或疎樹短亭。或深壑密林。山川壁都



藝術家介紹

申曉國

筆名一舟，山西高平人。署其畫室為問水山房。

現居北京，職業畫家。

問學於陳綬祥、吳悅石、顧森、丁羲元諸先生，是吳悅石先生入室弟子。

2005 年 9 月，入讀中國藝術研究院陳綬祥藝術教育工作室。

2009 年 9 月，入讀中國國家畫院吳悅石工作室。參加顧森——春秋堂藝術工作室學習（五年）。

2016 年， 天津美術學院中國畫學院特聘客座講師。

出版個人作品集《曉國畫冊》、《畫境文心》、《溪山履跡》、《一墨千山》、《墨語觀心》、《壹舟墨語》、《扇下清風》、《生香宛如》、《如見道心》、《靜裏悠然》、《東方藝術·申曉國》、《桐蔭雅集》、《學畫日記·申曉國》、《登山臨水》

主要展覽

2018 年
“熔古鑄今——戊戌雅集全國名家小品展”（吳昌碩紀念館，上海）。
“中國畫名家邀請展 --- 筆墨光大滿庭芳花開四時展”（光大銀行，北京）。
“元嘉盛世——吳悅石師生作品展” （龍口元嘉盛世，山東）。
“筆墨印心——中國畫名家邀請展”（柏林禪寺，河北）。

2017 年
“金山問禪——中國書畫名家作品展”(鎮江，江蘇)。

2016 年
“墨華文昌 • 蜀道傳奇——中國書畫名家展”（梓潼，四川）。
“福州西湖畫扇——2015 中國名家邀請展”（福州畫院，福州）。

2015 年
“北京第十八屆藝博會——吳悅石師生作品展”（農業展覽館，北京）。
“翰墨齊魯——全國中國畫作品展暨吳悅石師生丹青襟抱書畫作品展”（東營，山東）。
“應目會心——新文人畫源流師生作品展”（ 濟南，山東）。

2014 年
“臨沂國際藝術大展 --- 吳悅石工作室作品展”。（臨沂，山東）。
“明月清風 --- 當代中國畫名家宮扇作品邀請展”（保利藝術中心，北京）。
“國家畫院學員優秀作品展”（國家畫院美術館，北京）。
“文脈春秋條屏展”（ 常州木壹堂美術館，江蘇）。

2013 年
“吳門雅集 --- 吳悅石師生書畫聯展”（日照美術館，山東）。
“品逸文化成立五周年國畫邀請展”（品逸美術館，北京）。

2012 年
“春秋堂師生作品全國巡展”（湖南懷化學院，湖南）。
“心契丹青 --- 吳門四曉新春書畫雅集”（品逸美術館，北京）。

2011 年
“丹青釋懷六人展”（798 泛空間，北京）
“全國名家藝術精品展”（杭州世貿館，浙江）。

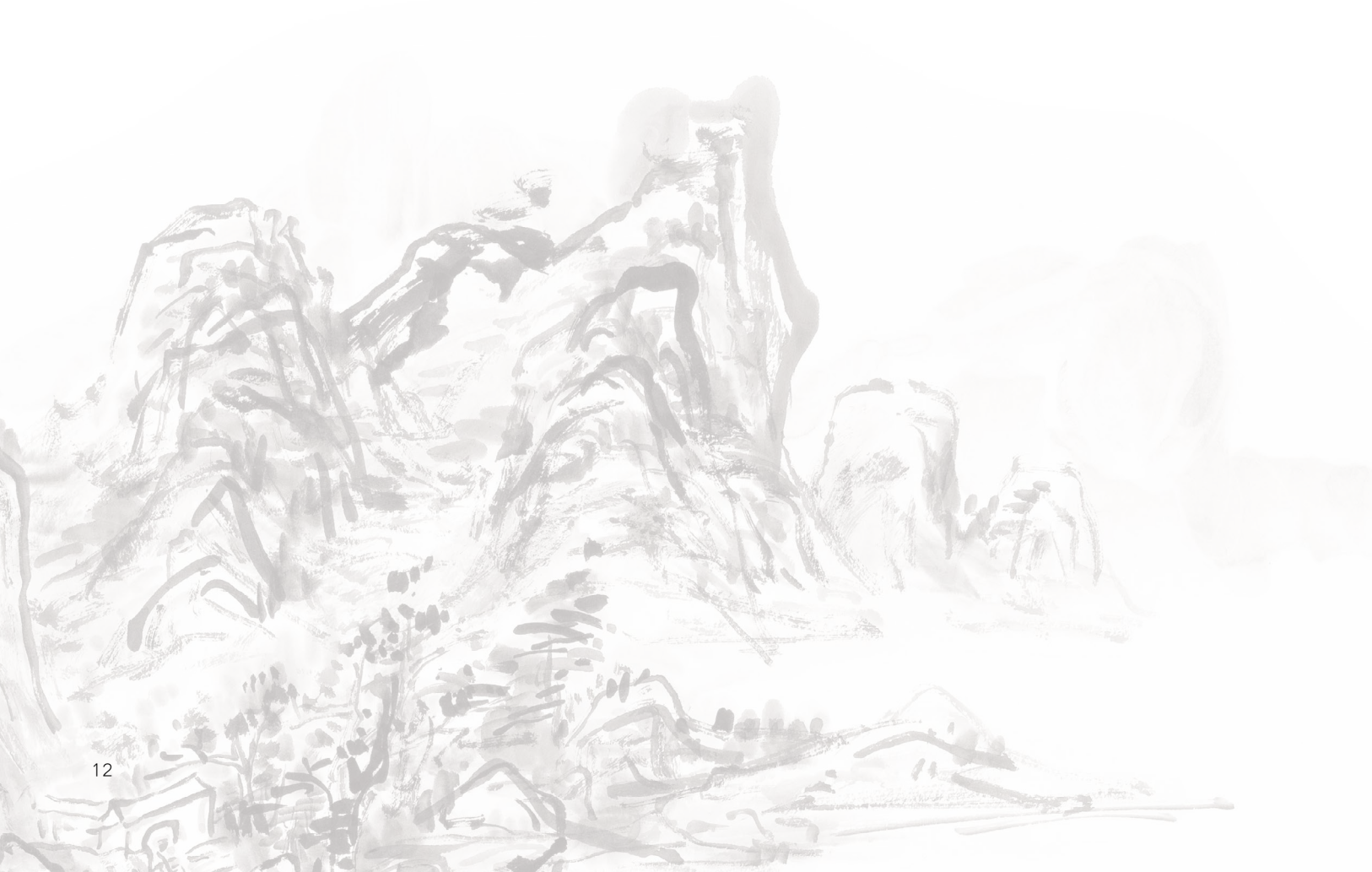
2010 年
“大道不器 --- 吳悅石工作室作品展”（葫蘆島，遼寧）。
“春秋堂師生長卷作品展” （太原，山西）。
“國家畫院 2009 高研班結業展”（國家畫院美術館，北京）。
“春秋堂師生長卷作品展”（西安亮寶樓，陝西）。

2009 年
“春秋堂（乙丑）師生作品展”（ 常州江南美術館，江蘇）。

2008 年
“七十年代水墨畫家‘2008’提名作品展”（江蘇省國畫院展館，江蘇）。
“劉貞麟、申曉國書畫展”（臨汾，山西）。

2007 年
“新美域青年實力畫家學術作品展”(濟寧，山東)。
“和諧新泰名家邀請展 ”(新泰，山東)。

2006 年
“陳綬祥藝術教育工作室太原師生作品展”(山西大學美術館，山西)。
“陳綬祥藝術教育工作室常州師生作品展”(常州劉海粟美術館，江蘇)。



藝術家自述

古人曰：君子務本，本立而道生。作畫先作人，人品即畫品。外師造化，中得心源。源頭活水，凡事須究原也。“原”之本義，泉自崖下流，“原”即“源”也。古之學者，追根求源 , 格物致知，故有“原道”之說。

國畫一道，源於象形，結繩畫卦，文字肇始，和諧於卦象，河圖洛書為其數理。八卦九宮，上下左右，須合禮數。起手三筆生發，攢三聚五，形體組合，起結連諸，以成棋局。高低起伏，聲韻出焉。以書為基，著詩為魂，以成形勢。萬物事理，皆有相通，遠觀天象，借朱雀玄武諸象以布星陣，近取諸身，觀鳥獸之跡，寓經脈奇穴於山川物理。

崇儒萬物和諧，以秩為序，移於畫可知畫筆之遞延；道法自然，春花秋月，生生不息，運筆常思山川物理，樹石相間，雲水相生；佛源慧根，天機妙趣，畫幅出其不意而使觀者思緒萬千。

凡成事皆有本，功成莫不以古為基。研習國畫，先習古人。臨摹典範，以悟高明，汲汲求學以成志向。代有賢者，凡山水、花卉、人物皆有高明之人，悟其妙，守其神，終有所得。

詩中有畫 ，畫中有詩。詩畫賴筆墨傳情。故筆耕不輟，行成於思。讀萬卷書、行萬里路。作文吟詩，皆有規矩，哲思為本，音樂其中。小學文字，詩經屈騷。皆須一一明曉也。

縱觀畫史，唐畫恢弘，始具規模。宋畫自然，求理成法。元畫得心力所趨，奇峰疊現。明後重整佳構，蔚然成風。畫理莫不合當時思想風尚而成。理學道學，體現於畫作之中。吳鎮、黃公望莫不曉道玄機關。董玄宰畫禪隨筆，引領明清風尚。石濤畫學入禪，自然生動，一畫之說高標畫壇。近代賓虹老人拙樸求雄，世人以為中西結合，實亦古法翻新也。以上諸多大家之成，皆據以國學之道，文人之氣，圖畫垂青於後世也。

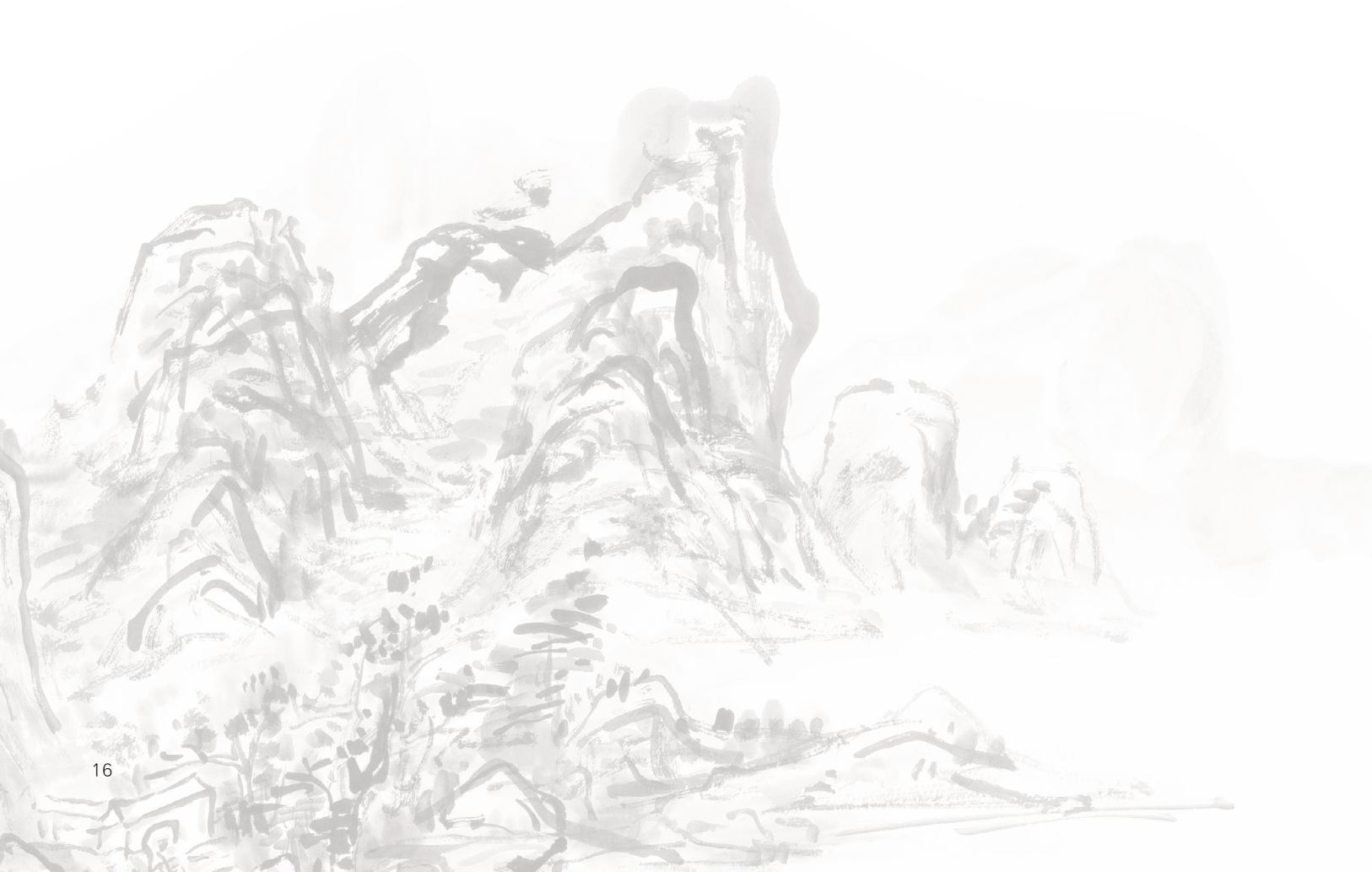
吾齋為恩師吳悅石先生擬定且題，名曰問水山房。展名題名“問水究原”，意義深遠。圖書文章，秋水文心，探本溯源，樂在其中。近年每講即多言吳昌碩師俞曲園國學大家，根底工夫，小學文字，運以書畫，故學此派無文字修為難以青出於藍。必要究原求本，方能有所成就。

今近天命之年，賴以名師指授，故畫路清正，不入邪甜，但仍覺學力不足，故從源頭求識，不負師望，以慰吾心。晉文公七十秉燭而明，吾更當惜時如金，來者可追矣。

探本究原，循序漸進，上下求索，自在其中。

申曉國

2018 年 10 月 1 日稿



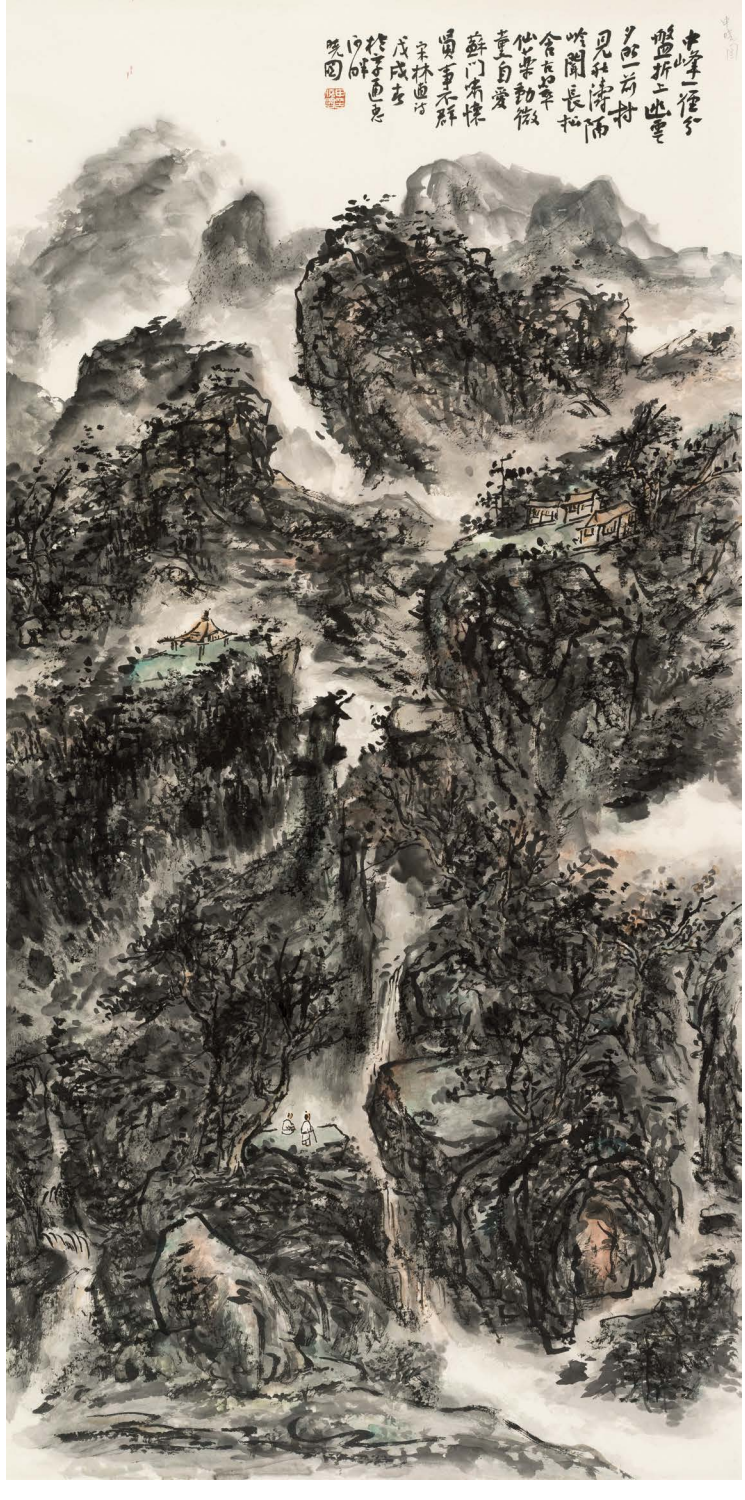
藝術作品

柏酒何勞勸

尺寸：69×34 cm

材質：紙本水墨

年份：2018 年



中峰觀瀑

尺寸：136×68 cm

材質：紙本設色

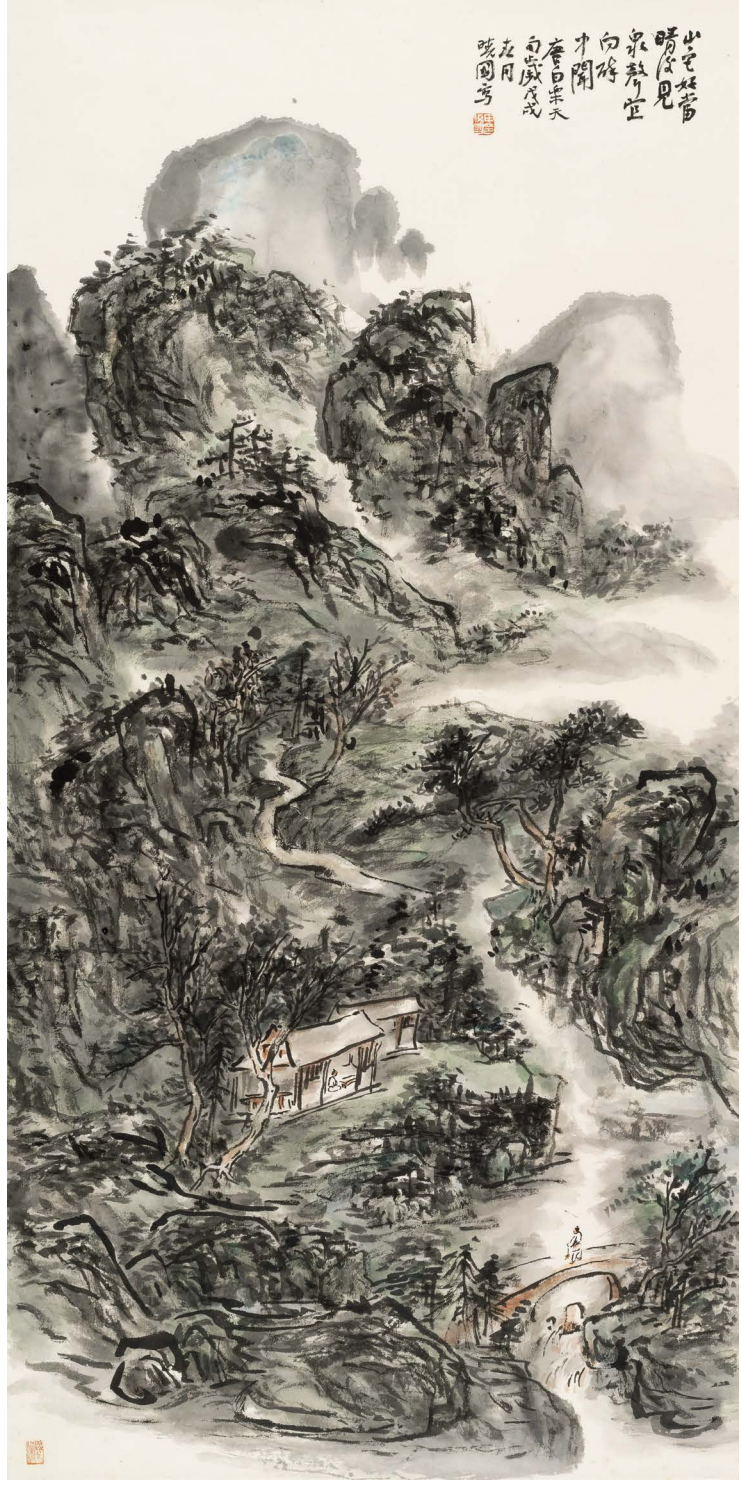
年份：2018 年

草亭坐忘

尺寸：136×68 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



泉聲醉聽

尺寸：136×68 cm

材質：紙本設色

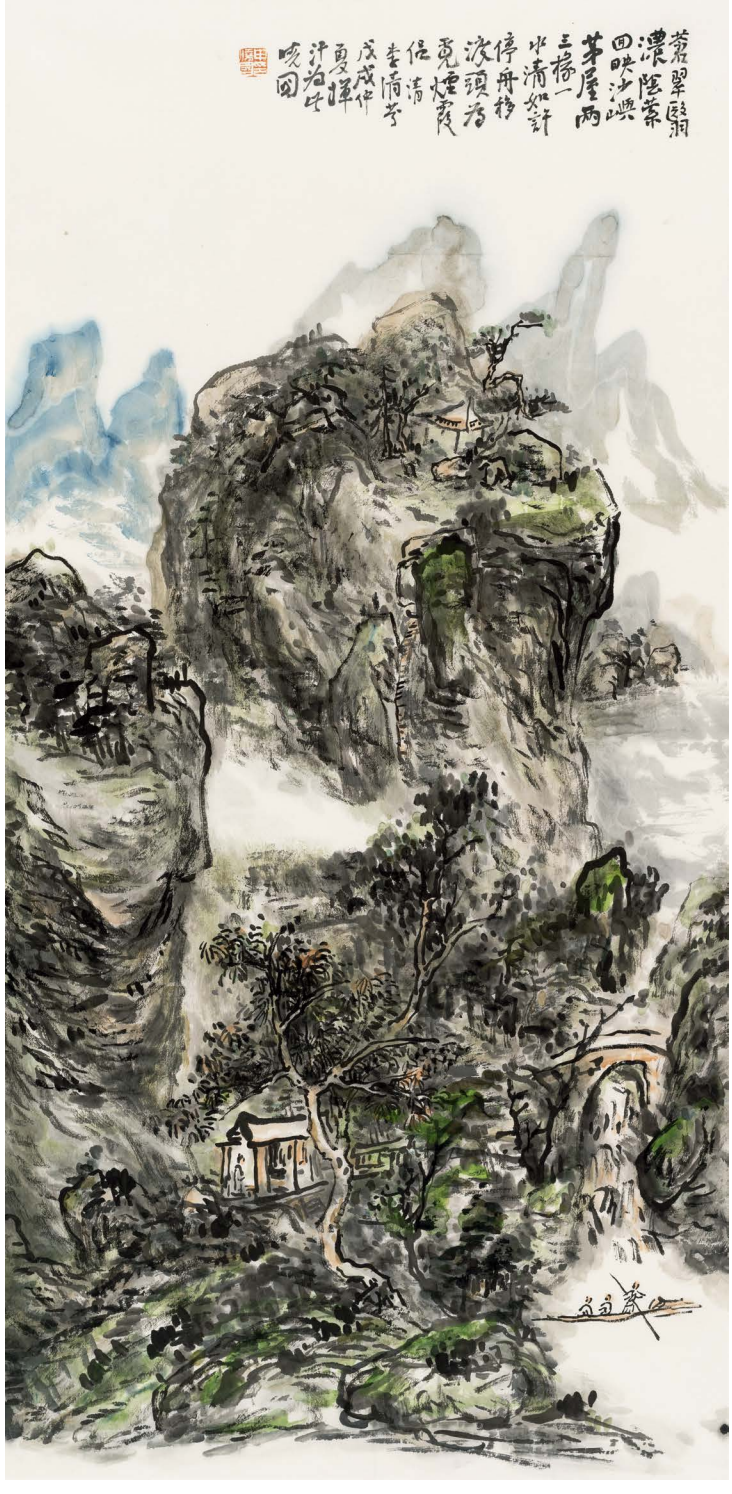
年份：2018 年

不覺身入畫

尺寸：100×50 cm

材質：紙本水墨

年份：2018 年



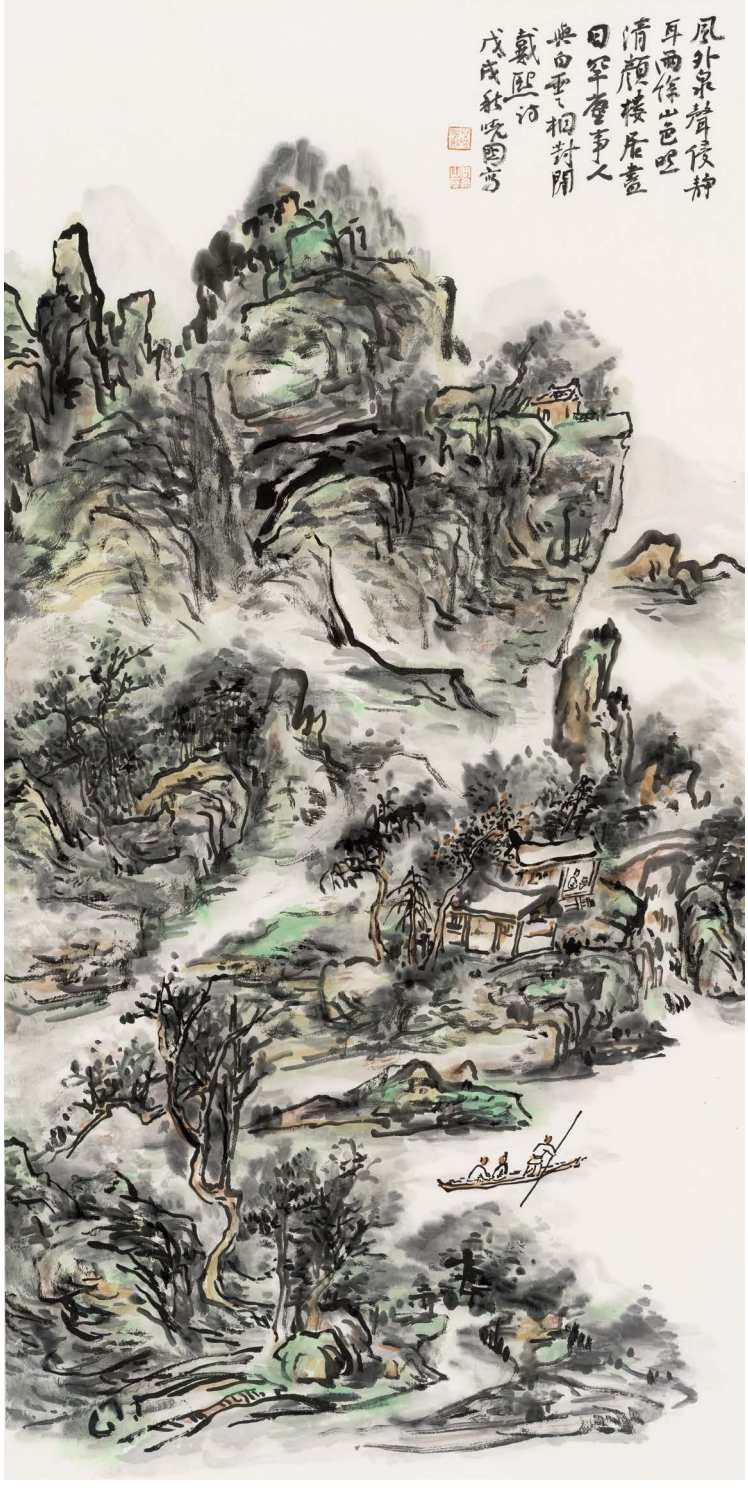
蒼翠翳濃陰
茶
田映沙嶼
茅屋兩
三椽一
水清如許
停舟移
淡頭看
覓煙霞
信清
奉清考
戊戌仲
夏揮
汗為性
咳因

蒼翠翳濃陰

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



風外泉聲侵

尺寸：100×50 cm

材質：纸本设色

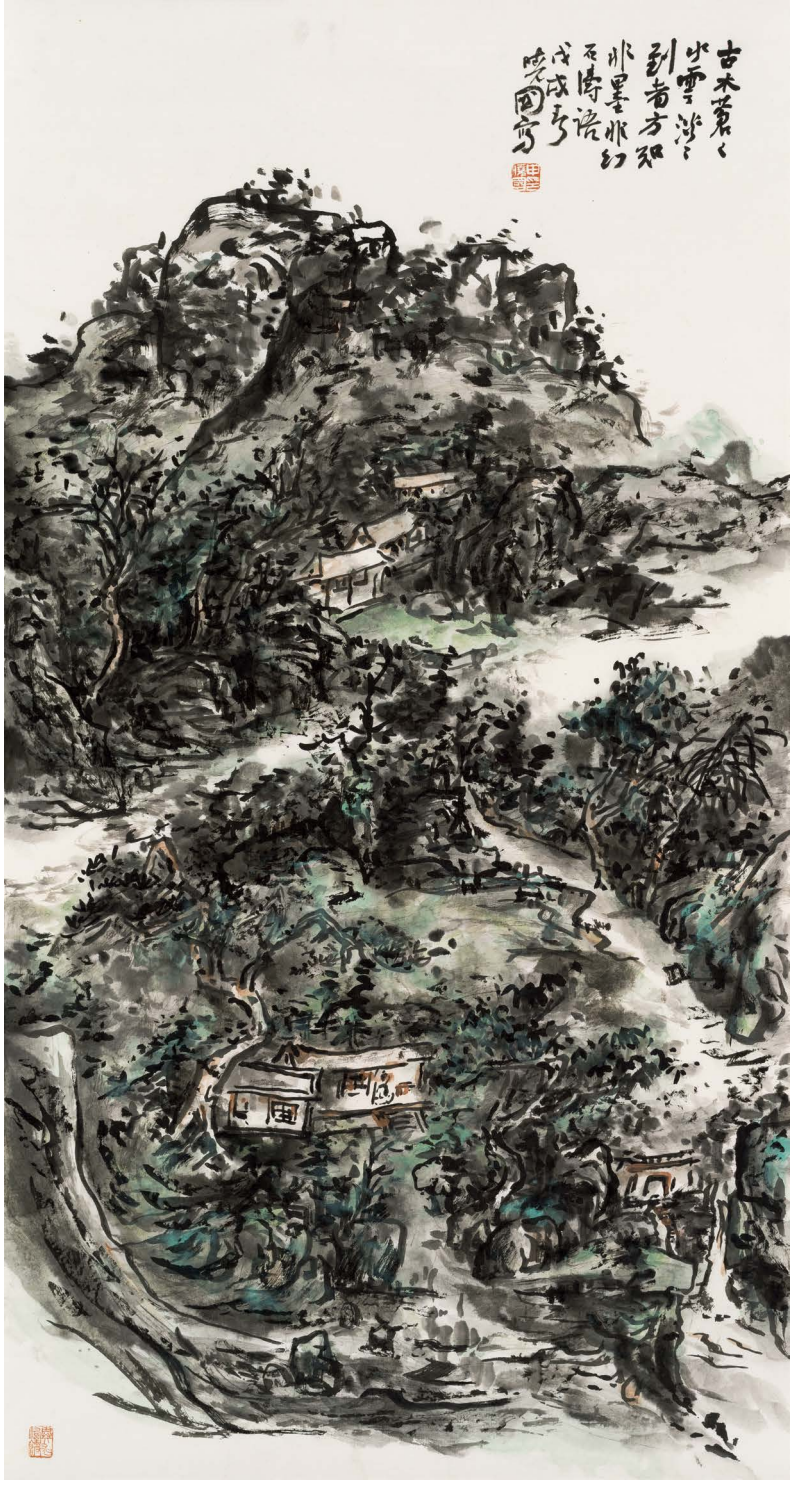
年份：2018 年

佛道不從心外覓

尺寸：100×49 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



古木蒼蒼

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

行到水窮處

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

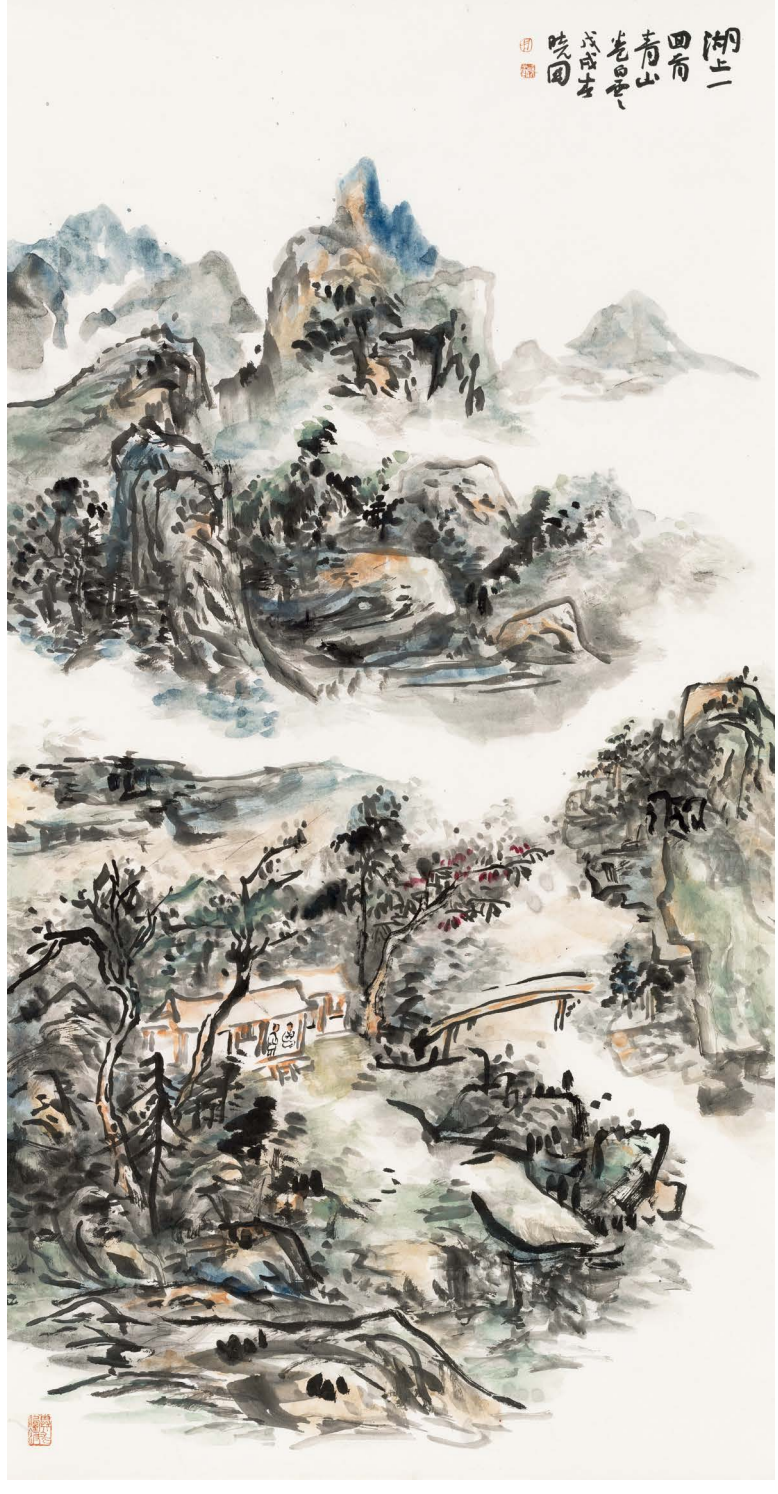
年份：2018 年

何以消煩暑

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



湖上一回首

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

落筆有形自作詩

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

千岩觀下

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

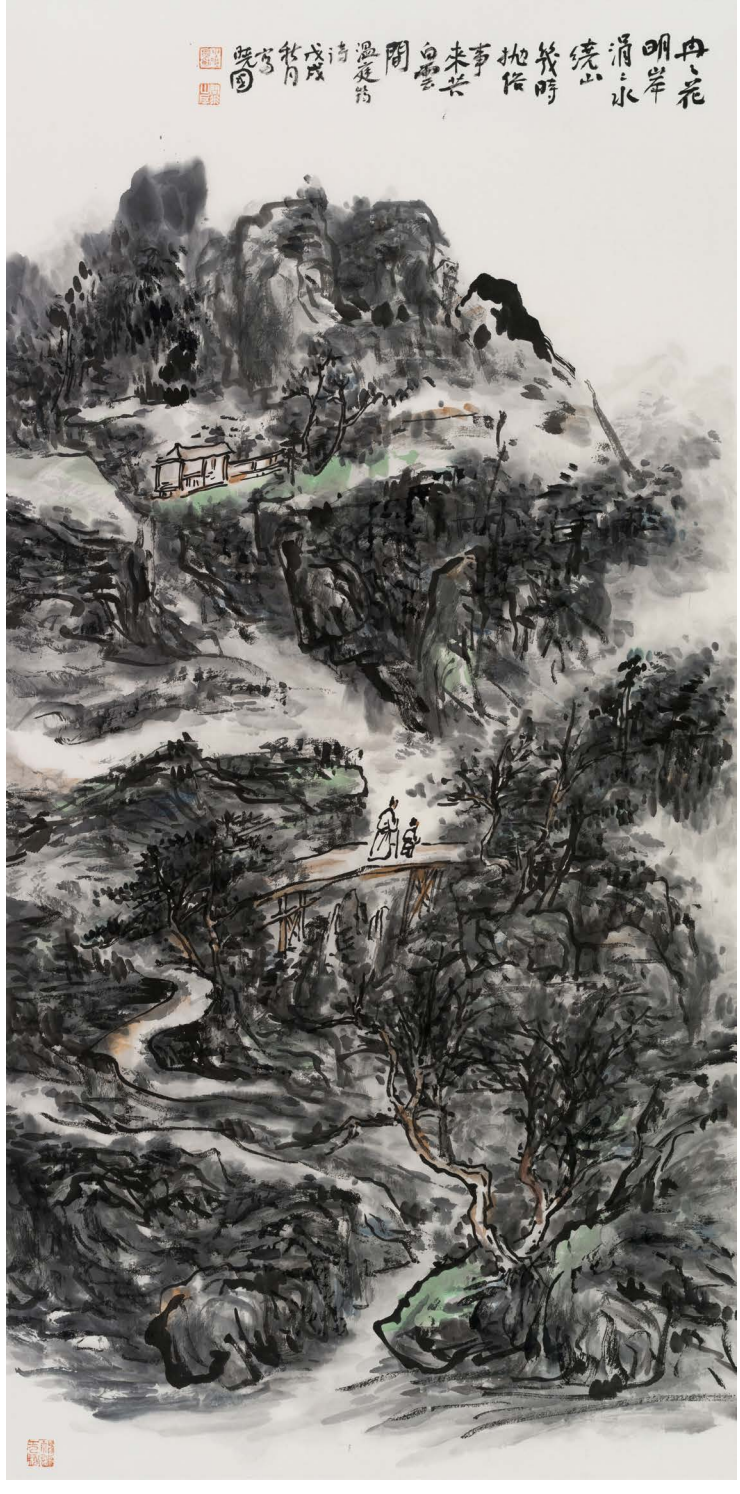
年份：2018 年

千岩競秀萬壑爭流

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

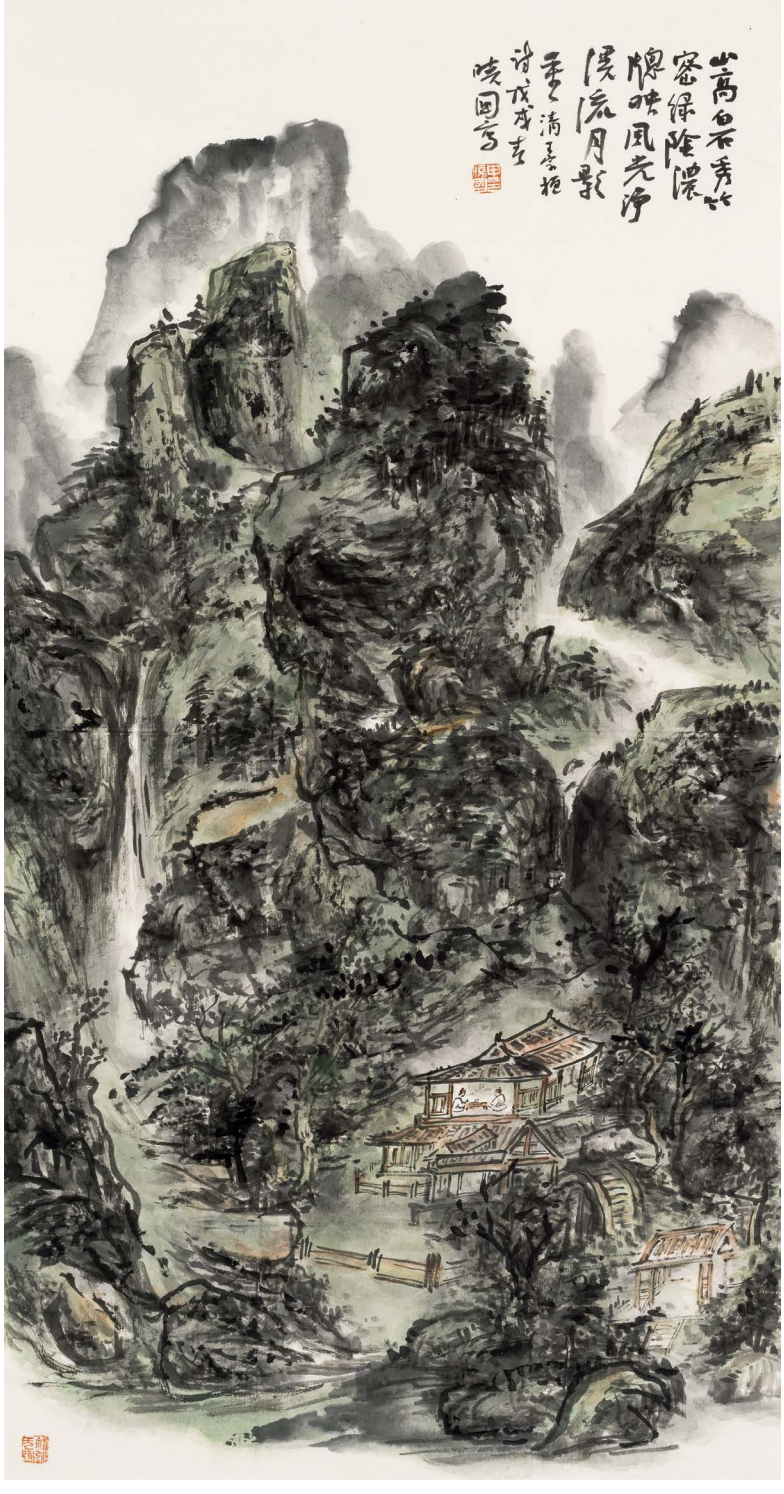


冉冉花明暗

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



山高白石秀

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

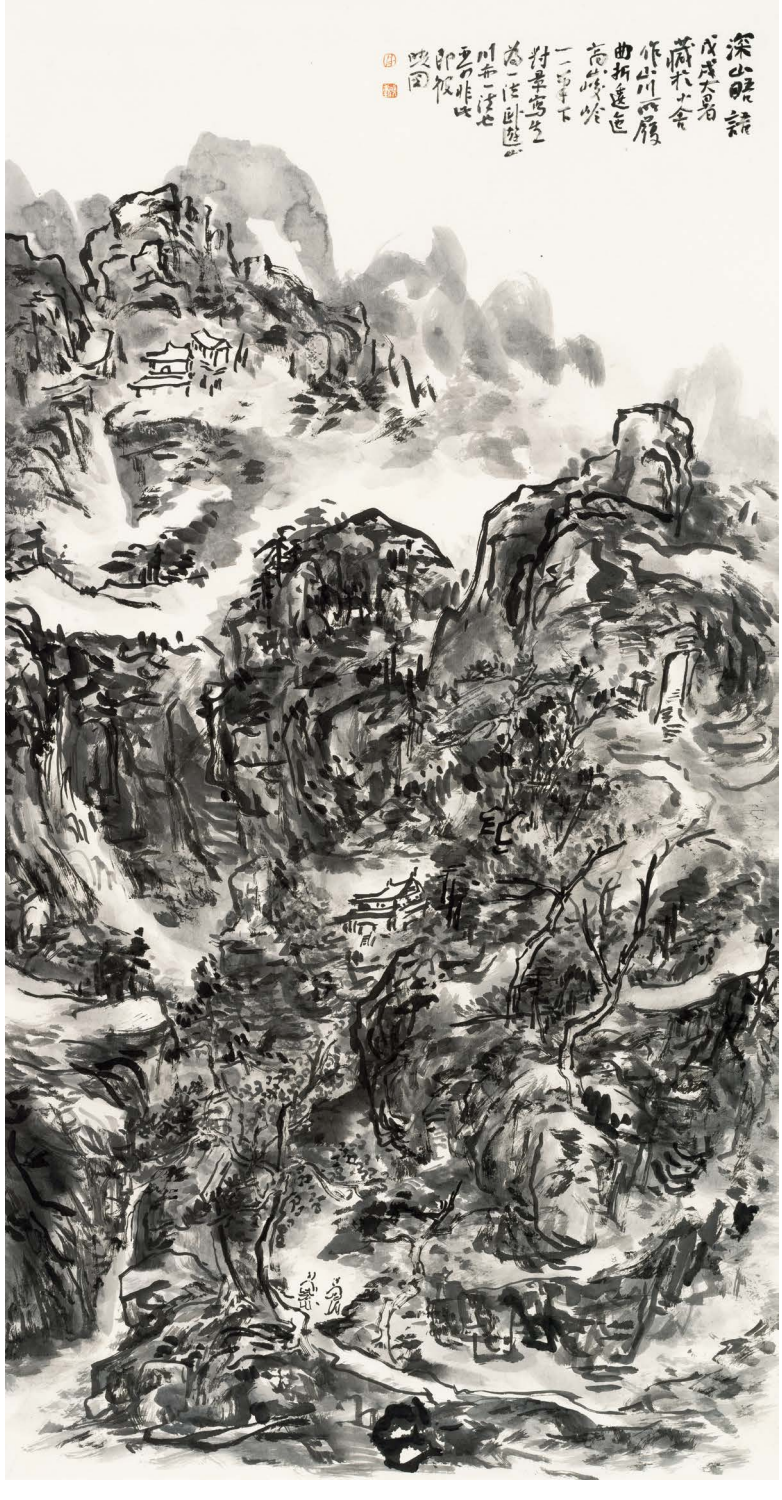
年份：2018 年

山人唯好道

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

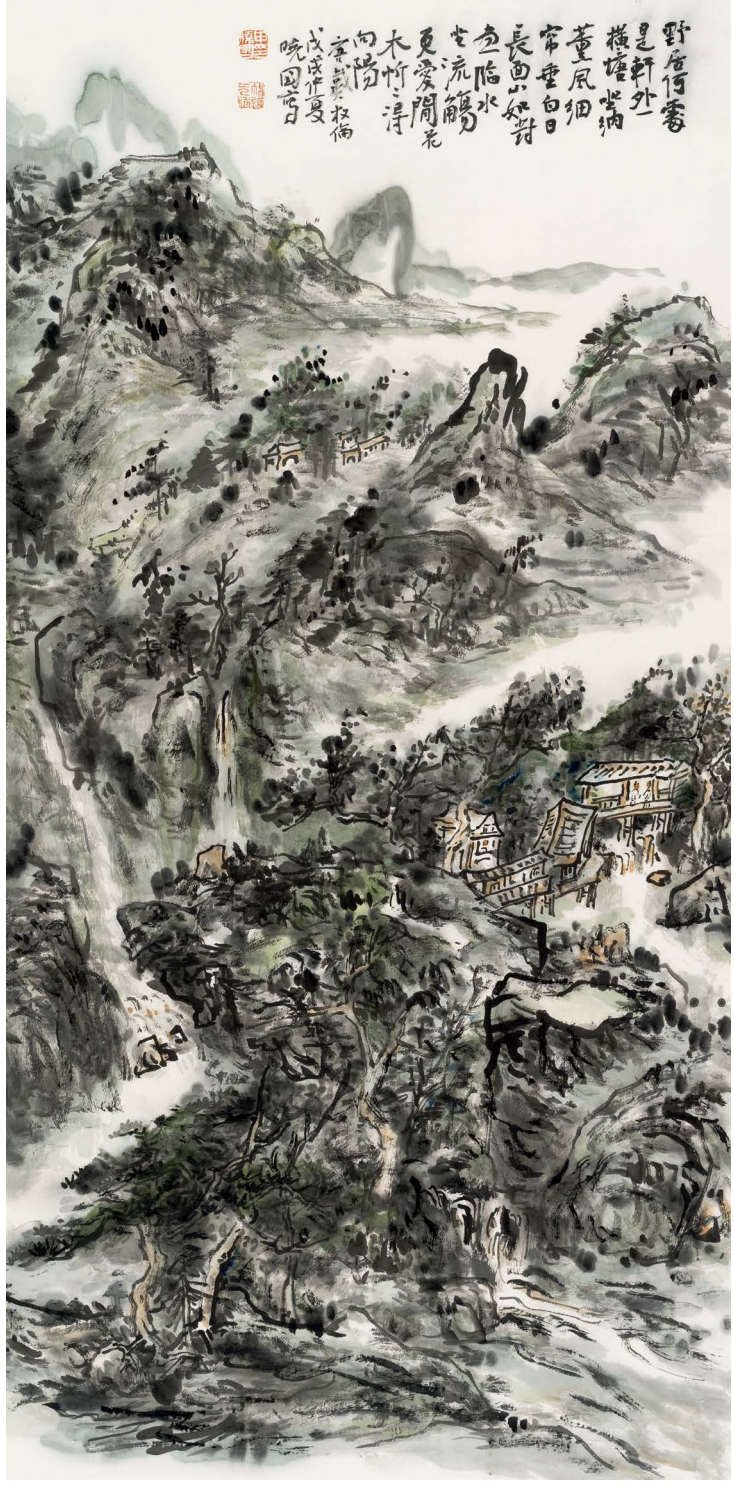


深山晤語

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



野居何處是

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

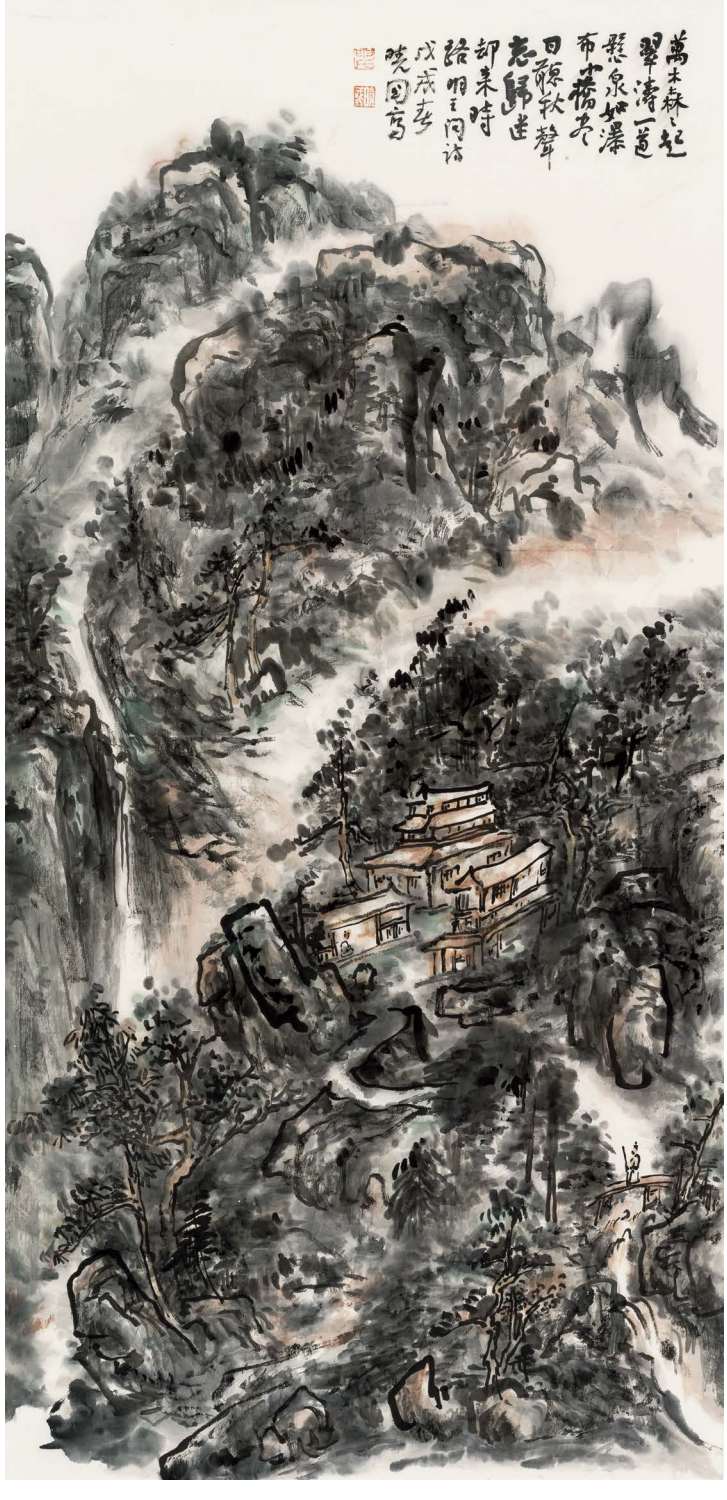
年份：2018 年

石磴雲松

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



萬木森森起

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

太行山記憶

尺寸：100×49 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

溪曲結衡宇

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

煙雨江南

尺寸：100×49 cm

材質：紙本水墨

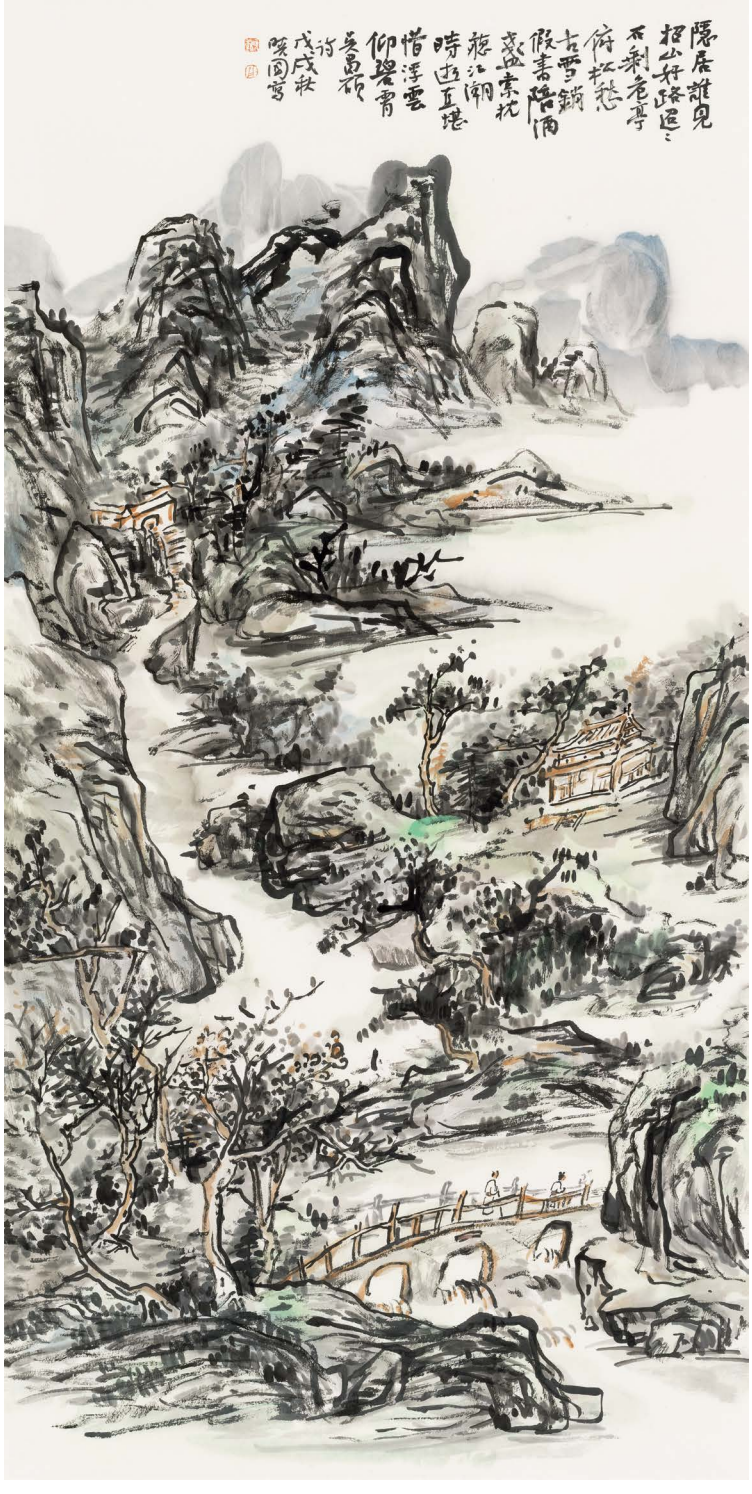
年份：2018 年

一徑回環上

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



隱居誰見招山好

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

隱士歸兮

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

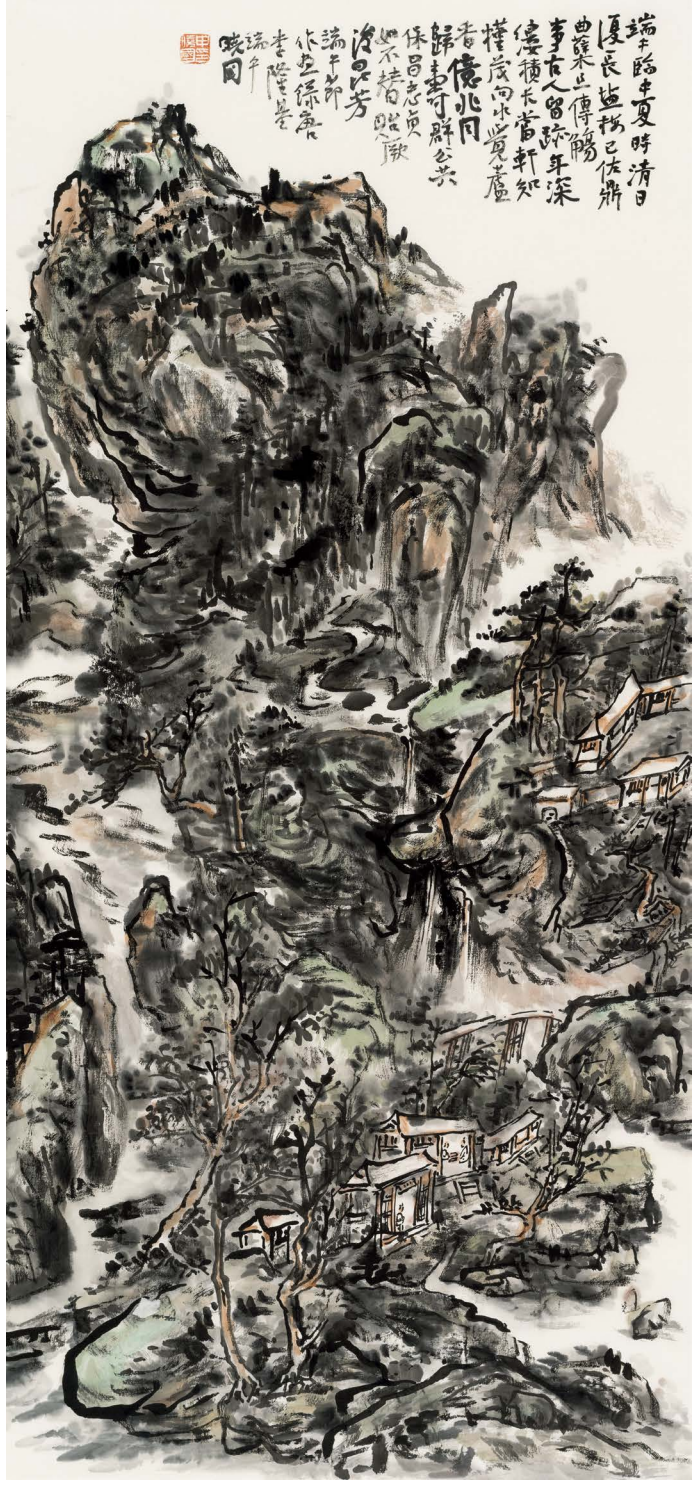
年份：2018 年

雲移山漠漠

尺寸：100×50 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

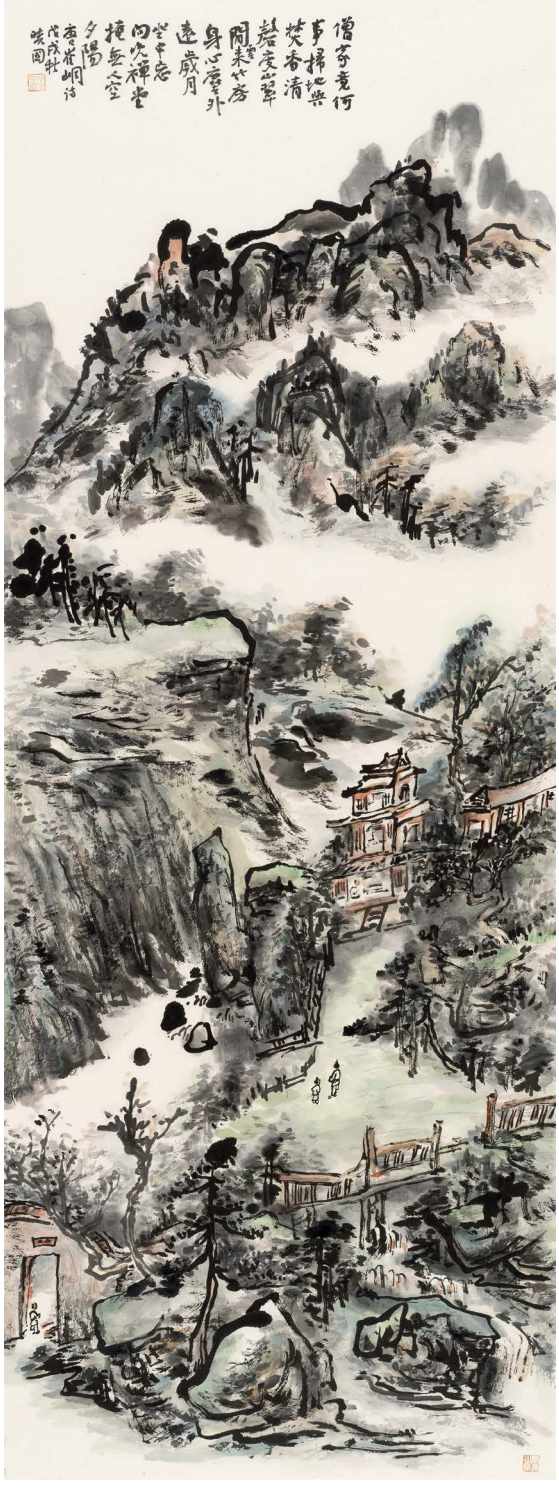


端午臨中夏

尺寸：100×45 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



僧家曾何事

尺寸：130×48 cm

材質：紙本設色

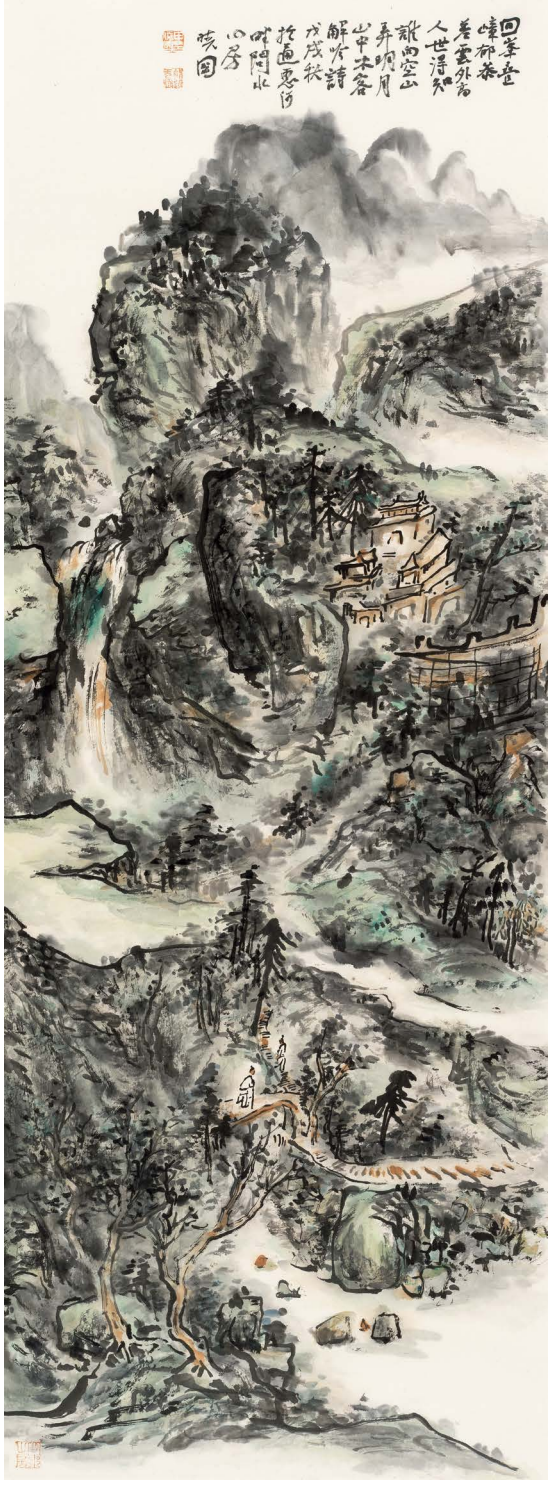
年份：2018 年

同聽樹梢秋

尺寸：100×35 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

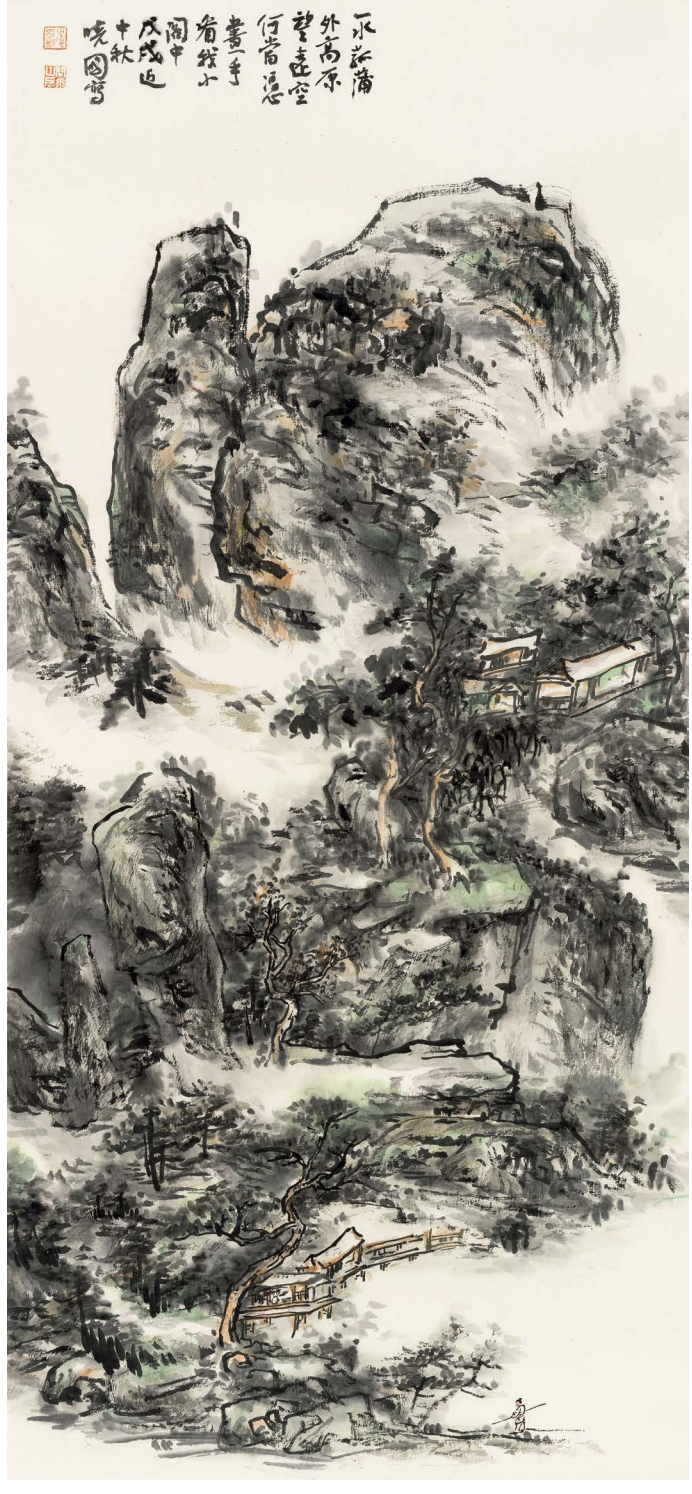


回峰疊嶂鬱參差

尺寸：130×48 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

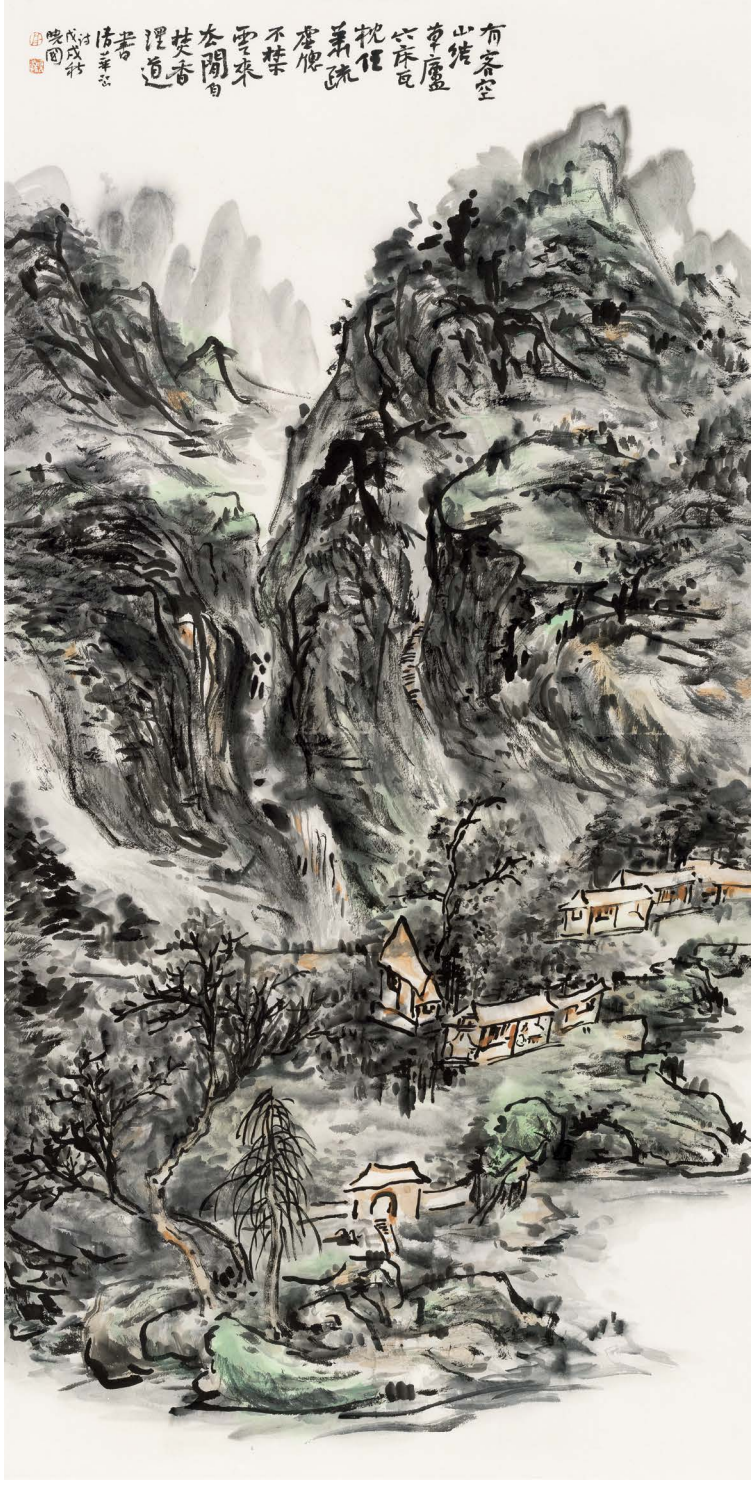


一水孤蒲外

尺寸：95×44 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



有客空山結草廬

尺寸：98×49 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

漁翁

尺寸：72×50 cm

材質：紙本水墨

年份：2017 年

青山不墨千秋畫

尺寸：80×44 cm

材質：紙本水墨

年份：2017 年

春草綠色

尺寸：128×48 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

徑轉見青山

尺寸：130×47 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

李綱武夷山詩意

尺寸：130×48 cm

材質：紙本設色

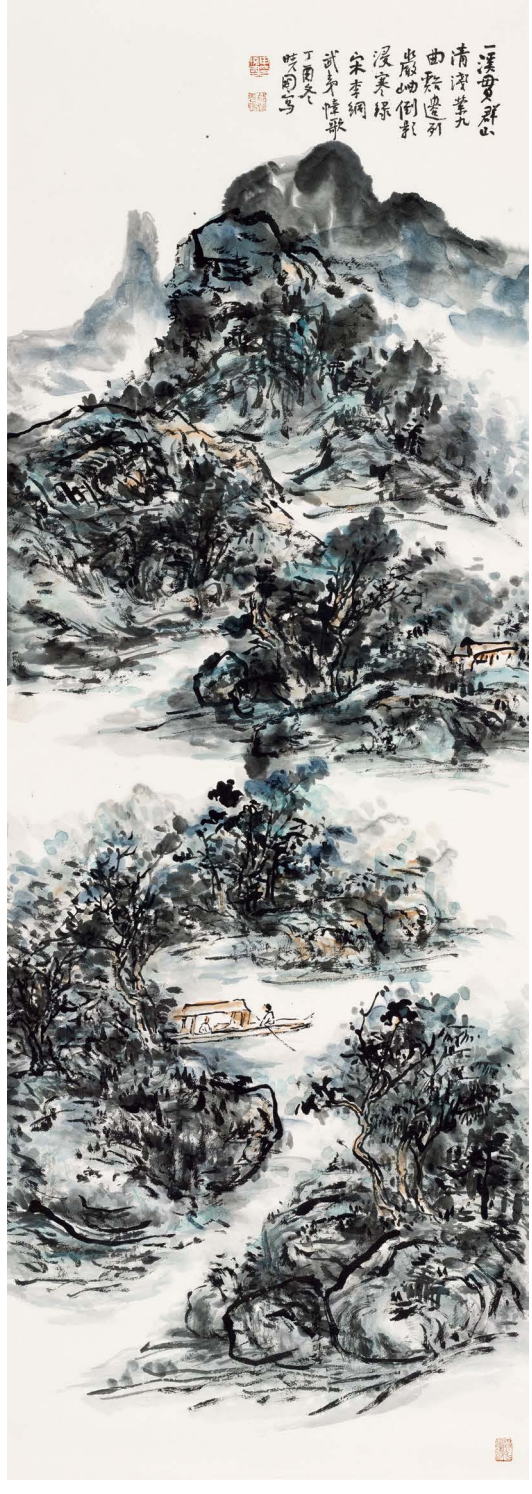
年份：2018 年

只許荷花開門

尺寸：123×47 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年



一溪貫群山

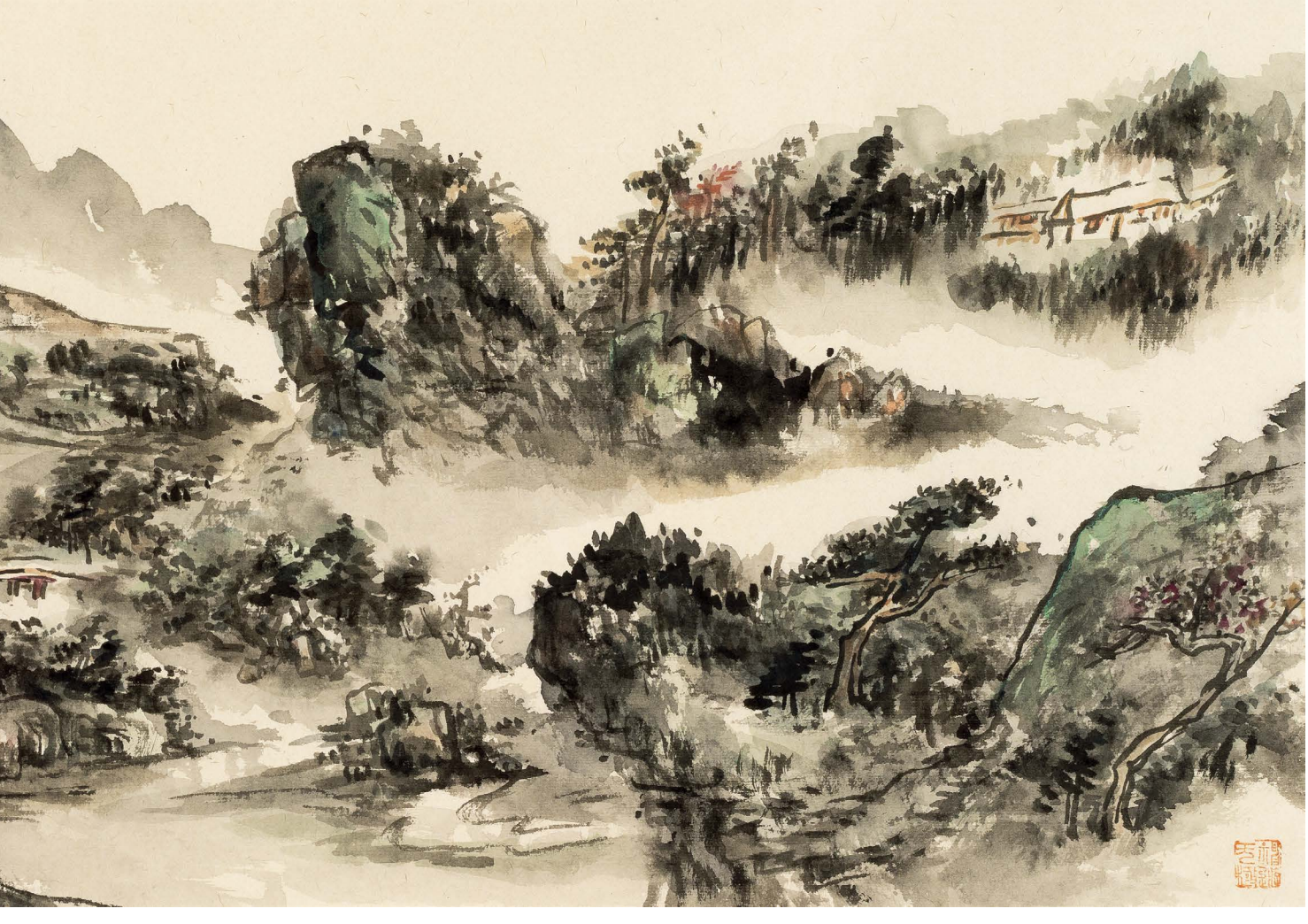
尺寸：138×48 cm

材質：紙本設色

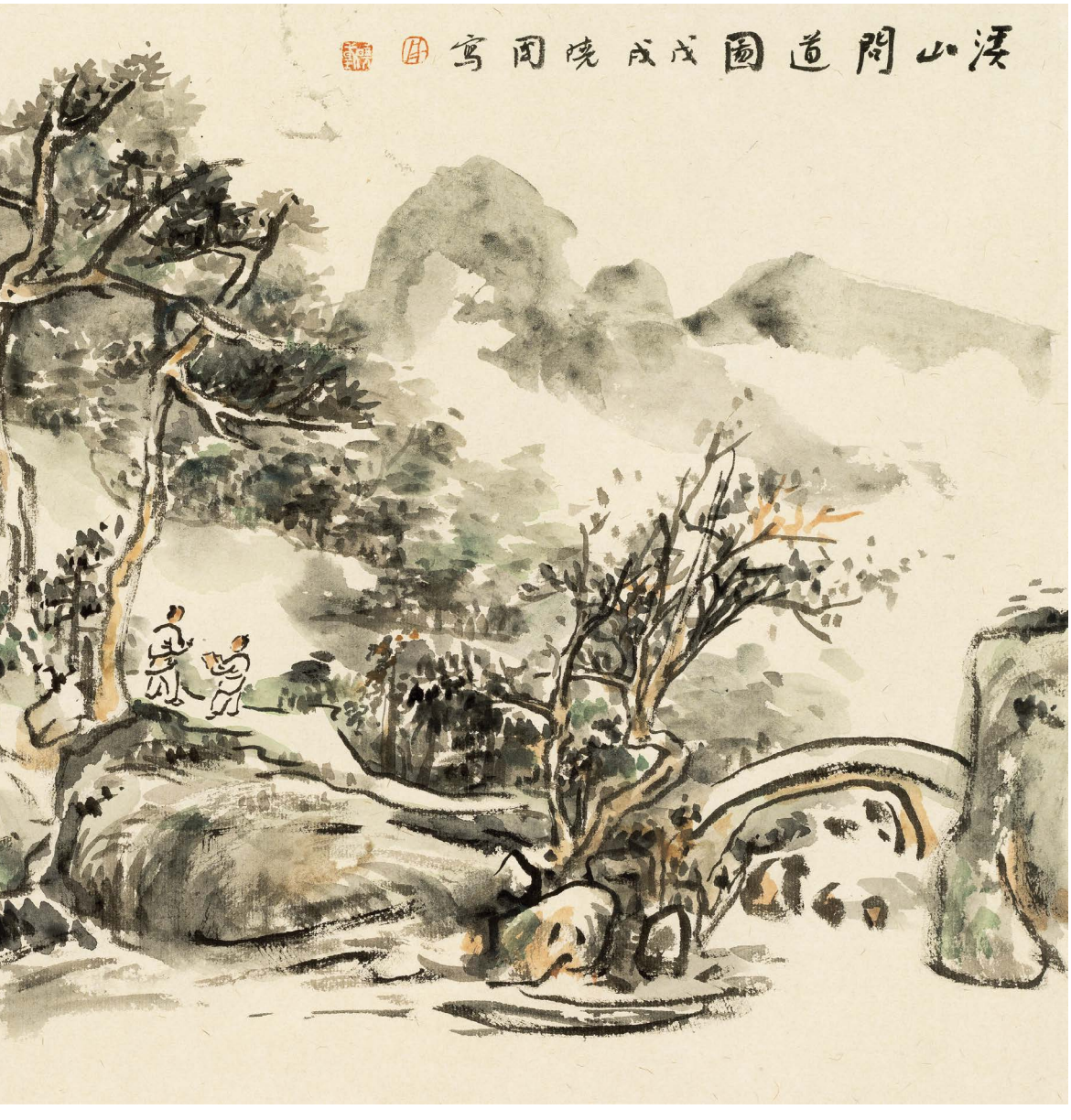
年份：2018 年

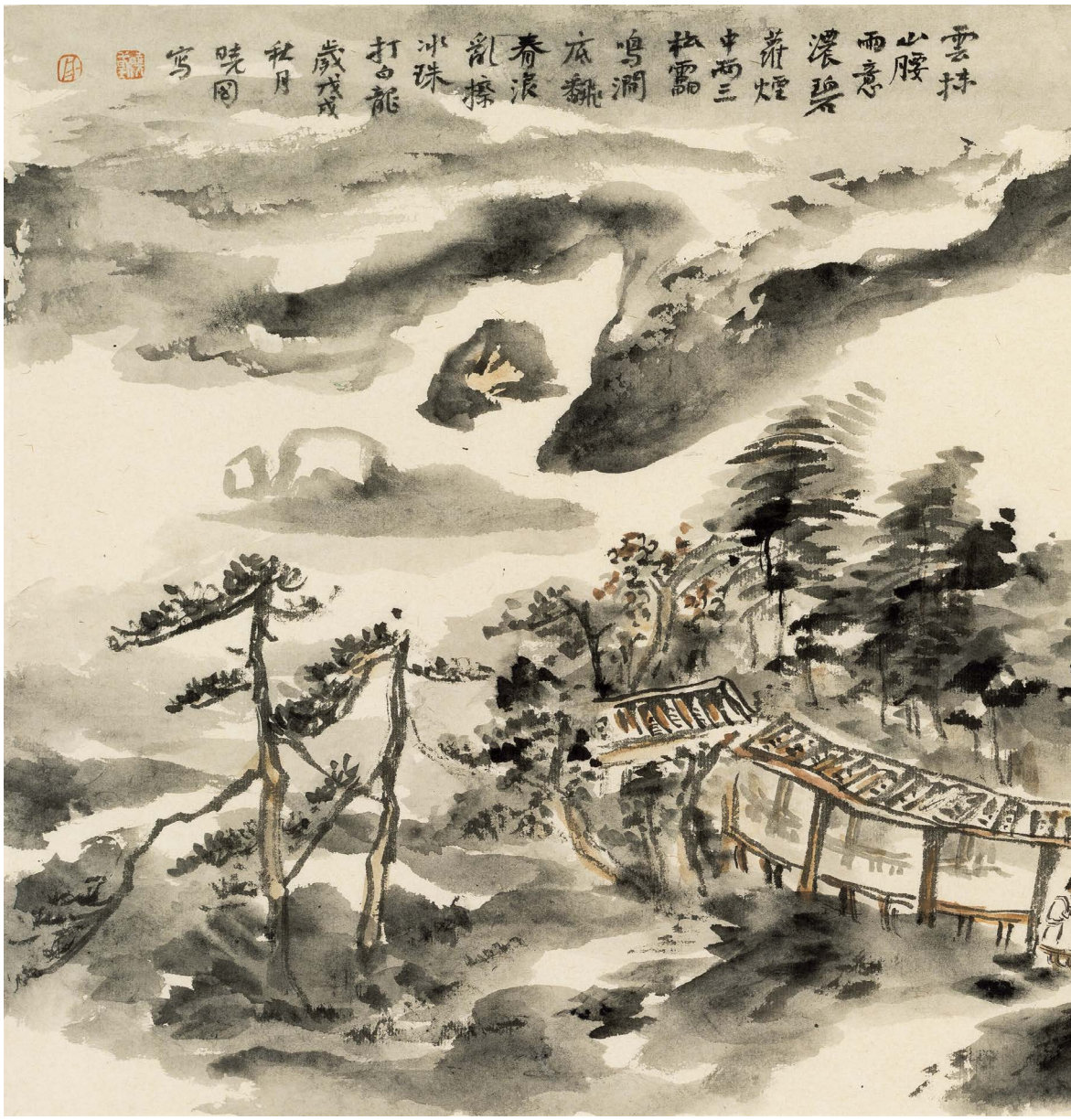
碧峰遙隱現
33×100 cm　紙本設色　2018 年

清江兩岸多古木
34×98 cm　紙本設色　2018 年

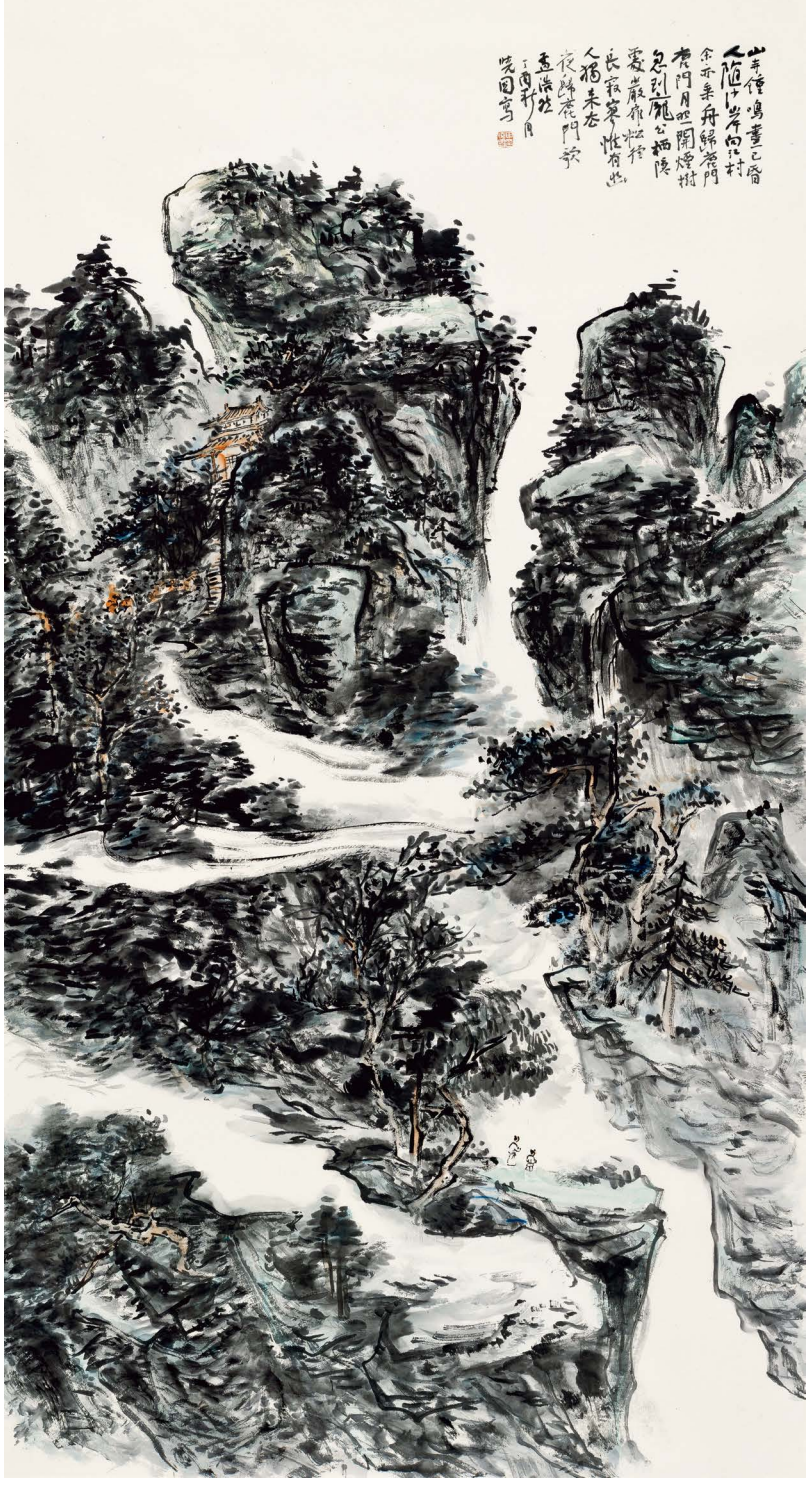


溪山問道
35×70 cm　紙本設色　2018 年


溪山閒道圖 戊戌 曉岡 寫



雲林山腰雨意濃
35×70 cm　紙本設色　2018 年



孟浩然歸鹿門歌

尺寸：180×95 cm

材質：紙本設色

年份：2017 年

臥龍山印象

尺寸：143×74 cm

材質：紙本水墨

年份：2016 年

逸士琴酒閑

尺寸：102×37 cm

材質：紙本水墨

年份：2016 年

琴弦動人心

尺寸：102×37 cm

材質：紙本水墨

年份：2016 年

淡霧送行客

尺寸：102×37 cm

材質：紙本水墨

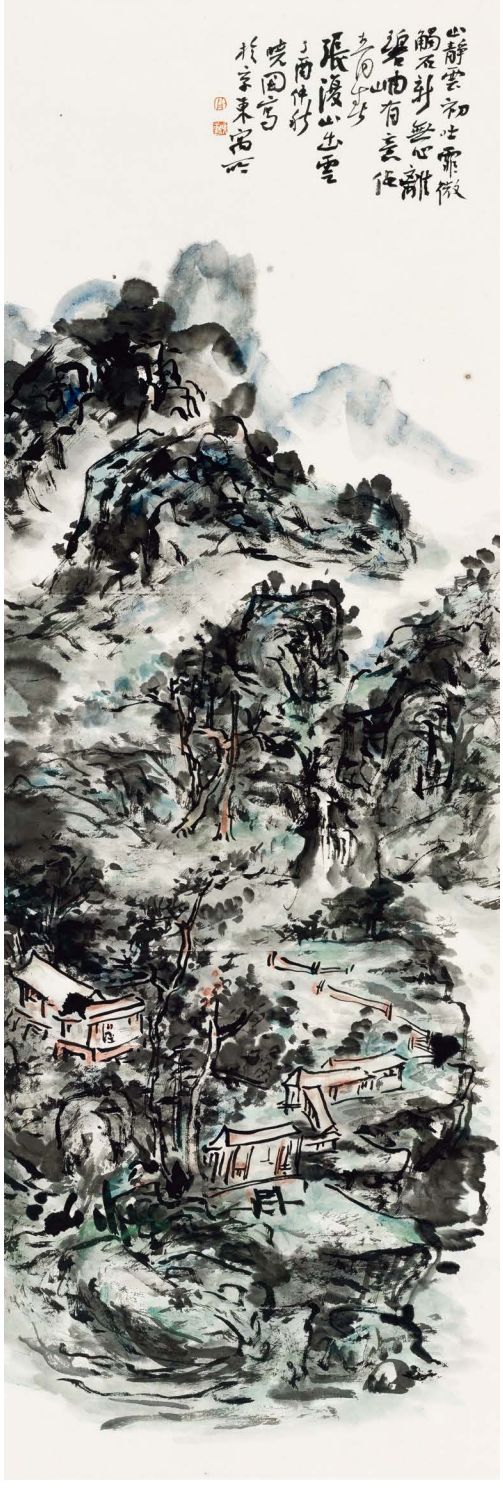
年份：2016 年

山翠襲人衣

尺寸：102×37 cm

材質：紙本水墨

年份：2016 年



山靜雲初吐

尺寸：100×34 cm

材質：紙本設色

年份：2017 年

高山流水有知音

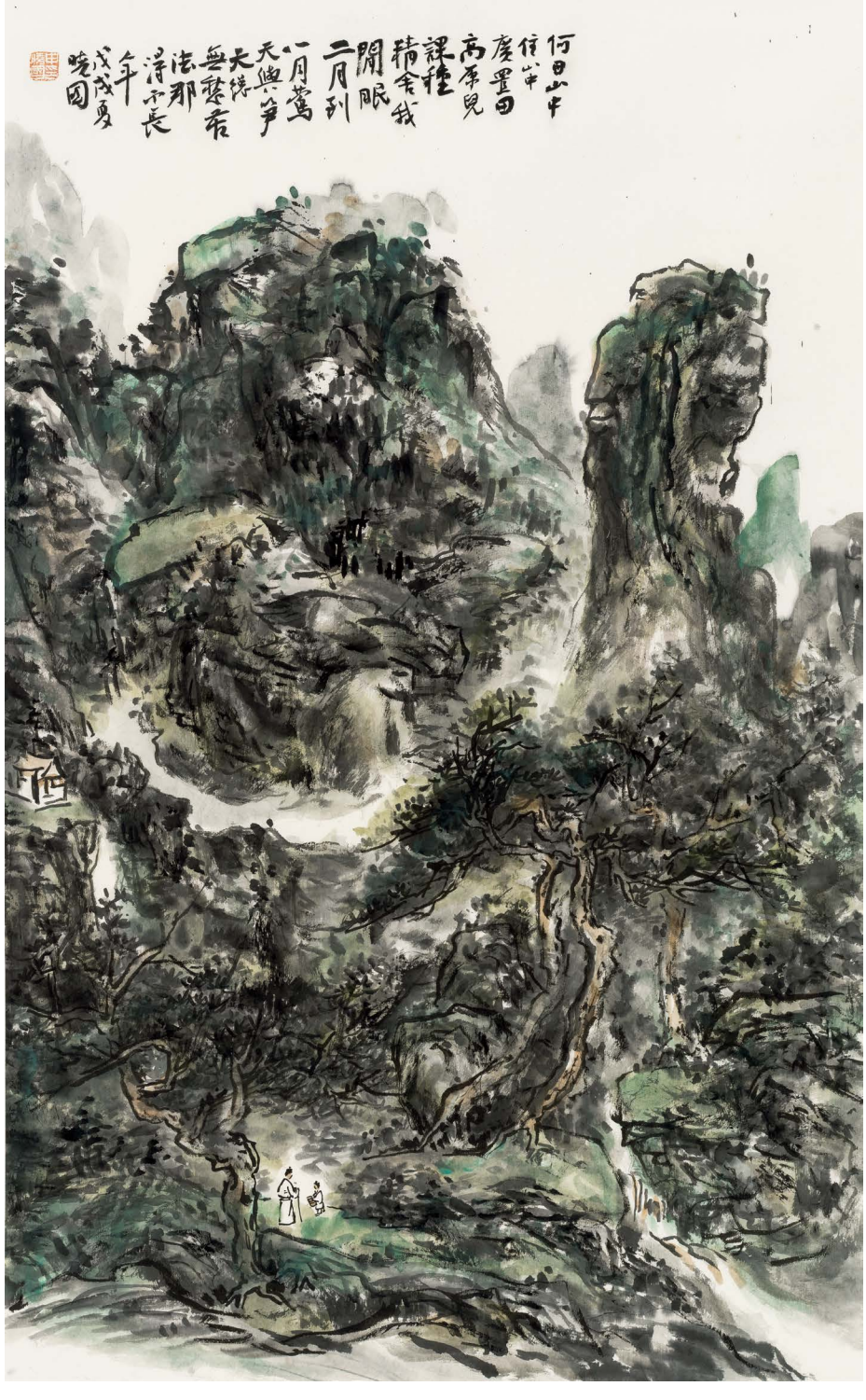
尺寸：138×69 cm

材質：紙本設色

年份：2016 年

白雲為期

94×70 cm　紙本水墨　2018 年

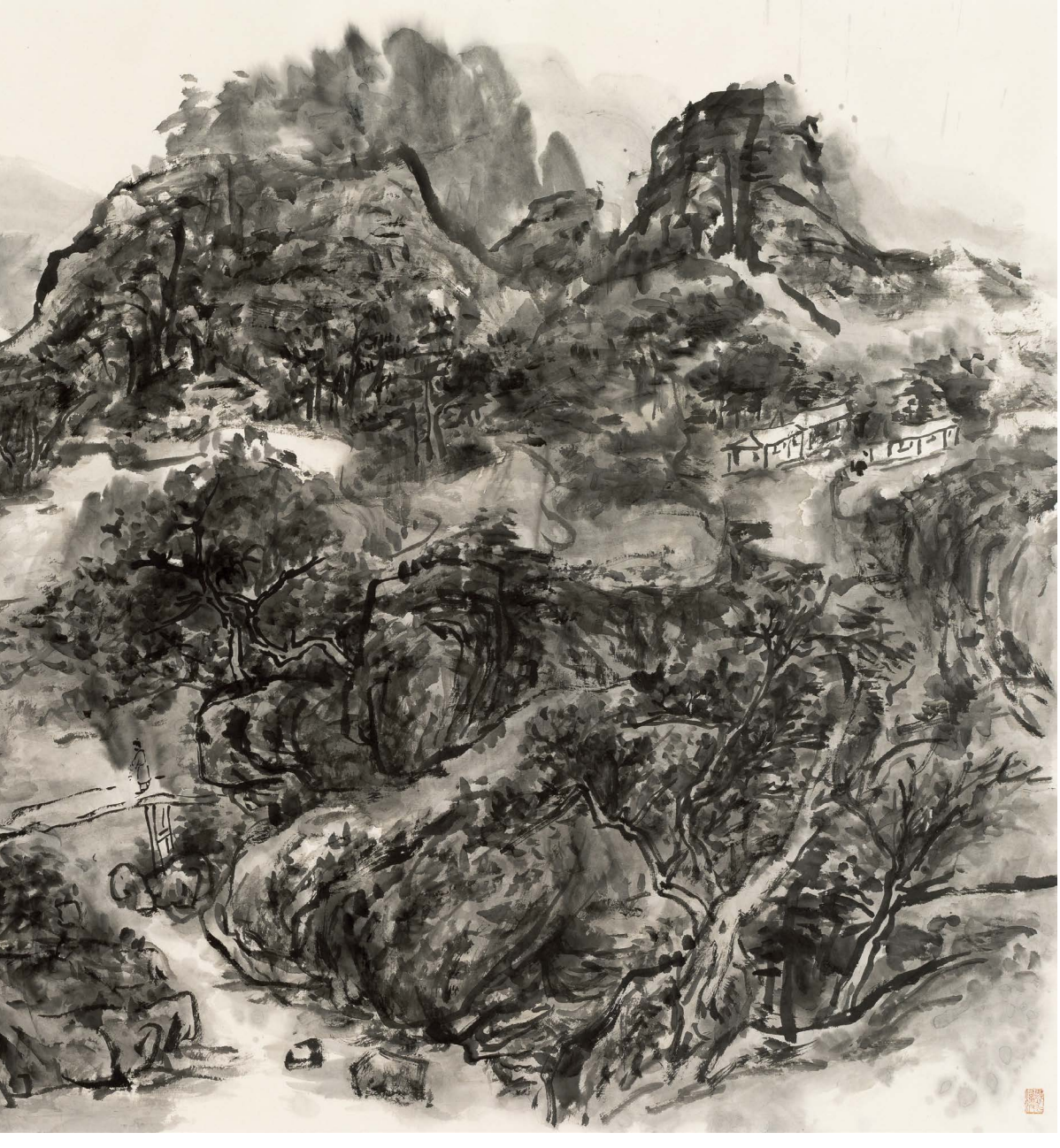


歸園田居

96×59 cm　紙本設色　2018 年

山盡覺寒早

95×180 cm　紙本水墨　2017 年

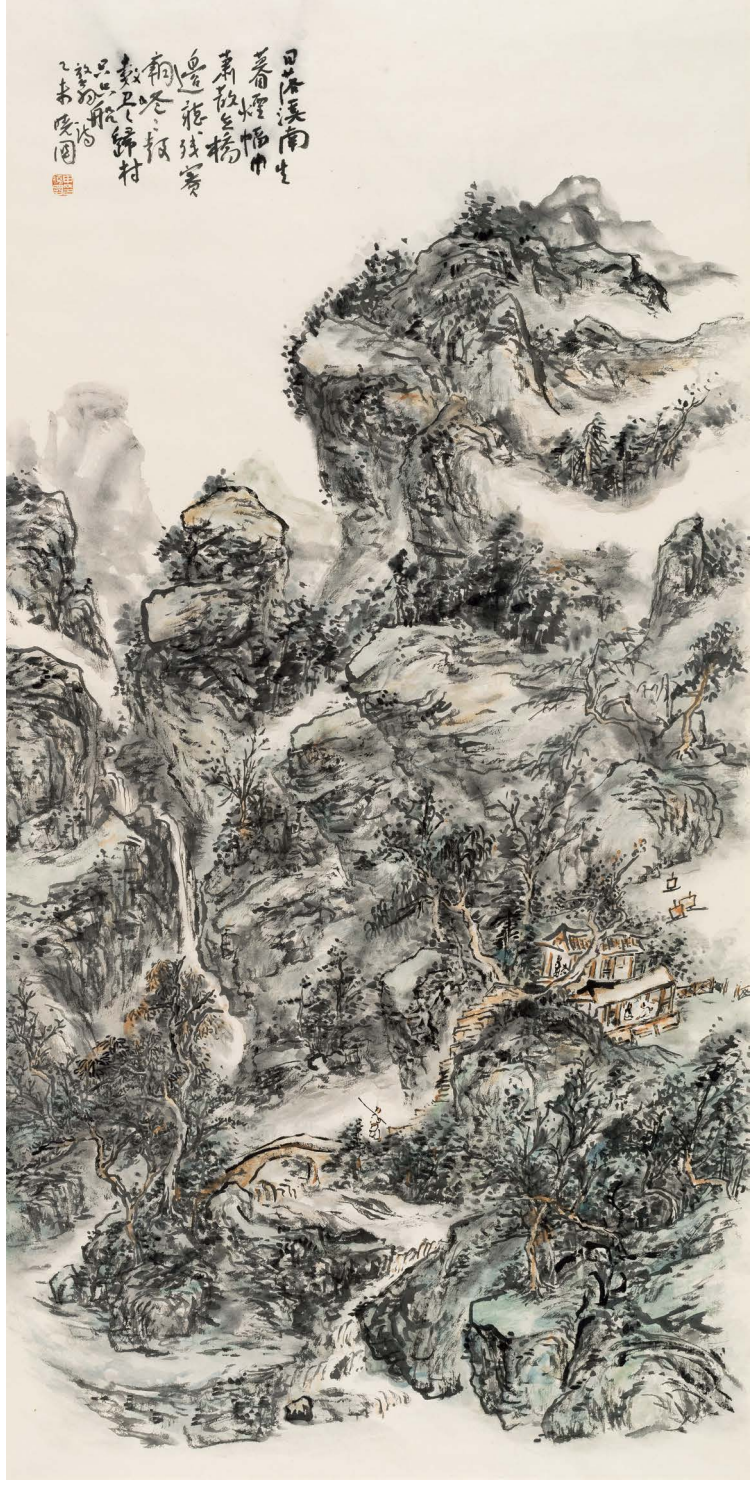


青山若鐵鑄

尺寸：138×69 cm

材質：紙本設色

年份：2015 年



日落溪山生暮煙

尺寸：137×68 cm

材質：紙本設色

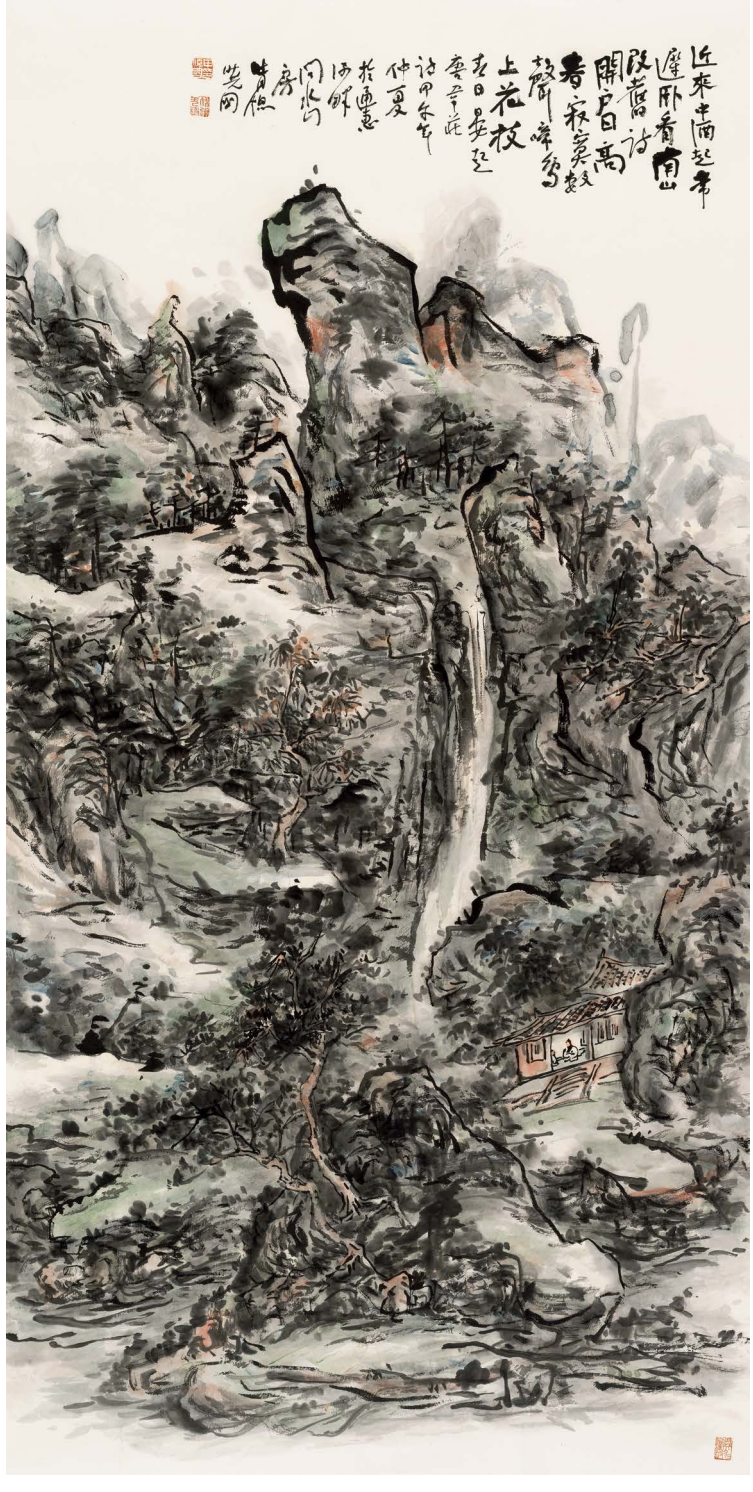
年份：2015 年

白石老人曰移花接木

尺寸：130×48 cm

材質：紙本設色

年份：2018 年

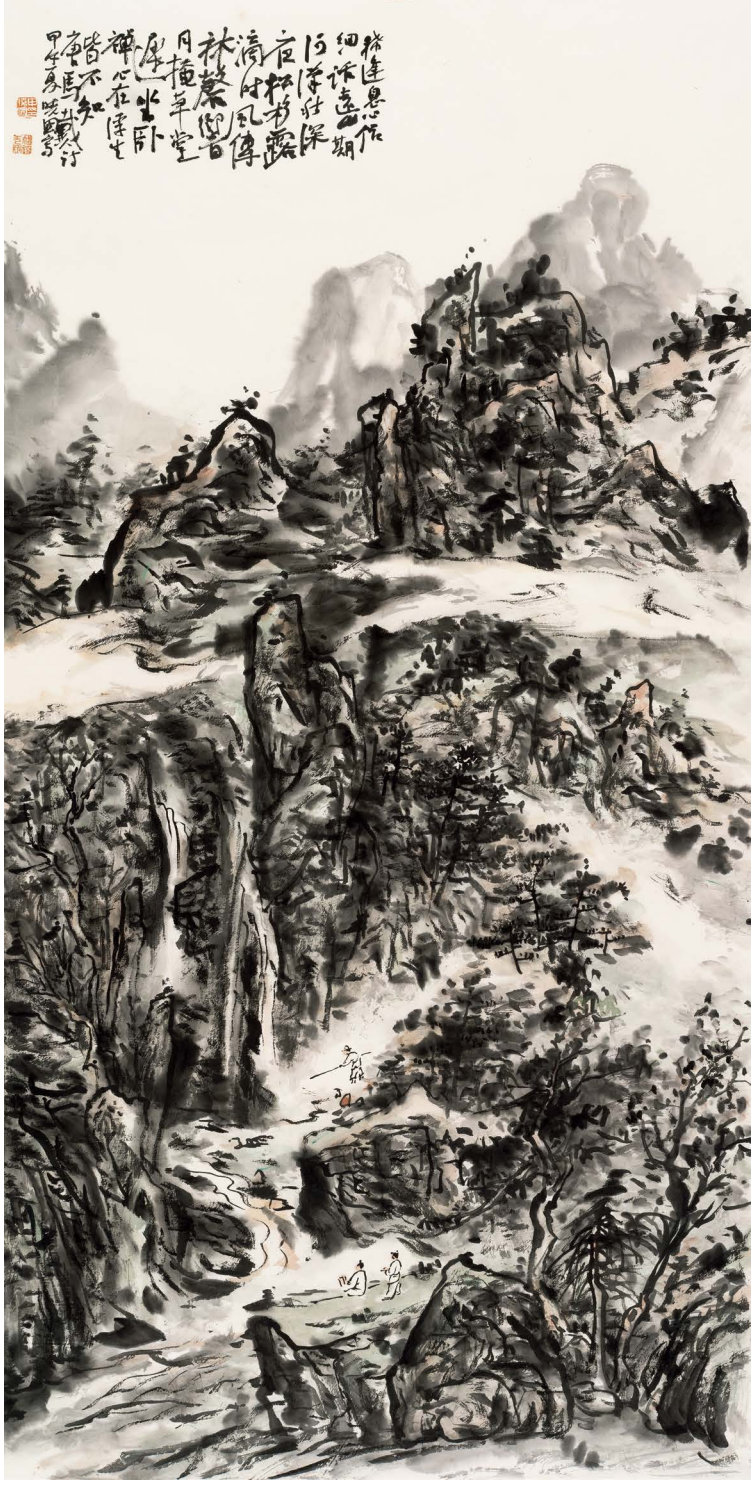


近來中酒起常遲

尺寸：138×68 cm

材質：紙本設色

年份：2014 年



稀逢息心侶

尺寸：137×68 cm

材質：紙本設色

年份：2014 年

筆下江山取次成

尺寸：138×34 cm

材質：紙本設色

年份：2014 年

欲駕雲帆滄海去

尺寸：138×34 cm

材質：紙本設色

年份：2014 年

廬山高

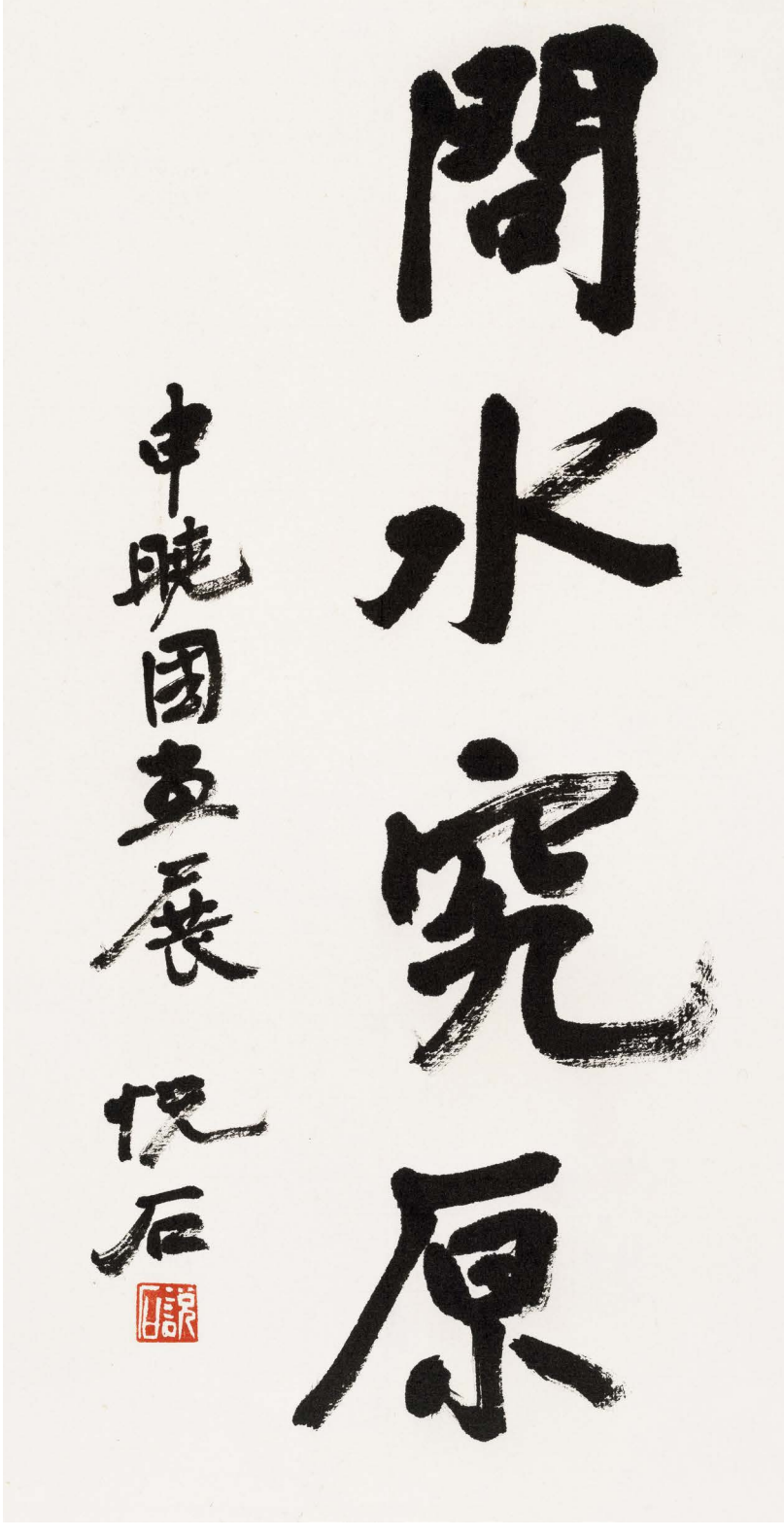
尺寸：180×96 cm

材質：紙本設色

年份：2011 年

愛蓮說（四屏合一）
96×44 cm ×4　紙本水墨　2018 年

水陸草木
之花可愛
者甚蕃
晉陶淵
獨愛菊
自李唐
來世人甚愛
牡丹予
獨愛蓮之
出淤泥
而不染
濯清
漣而
妖中通
外直不
蔓不枝
香遠益
清亭亭
淨植可
遠觀而
可褻
玩焉

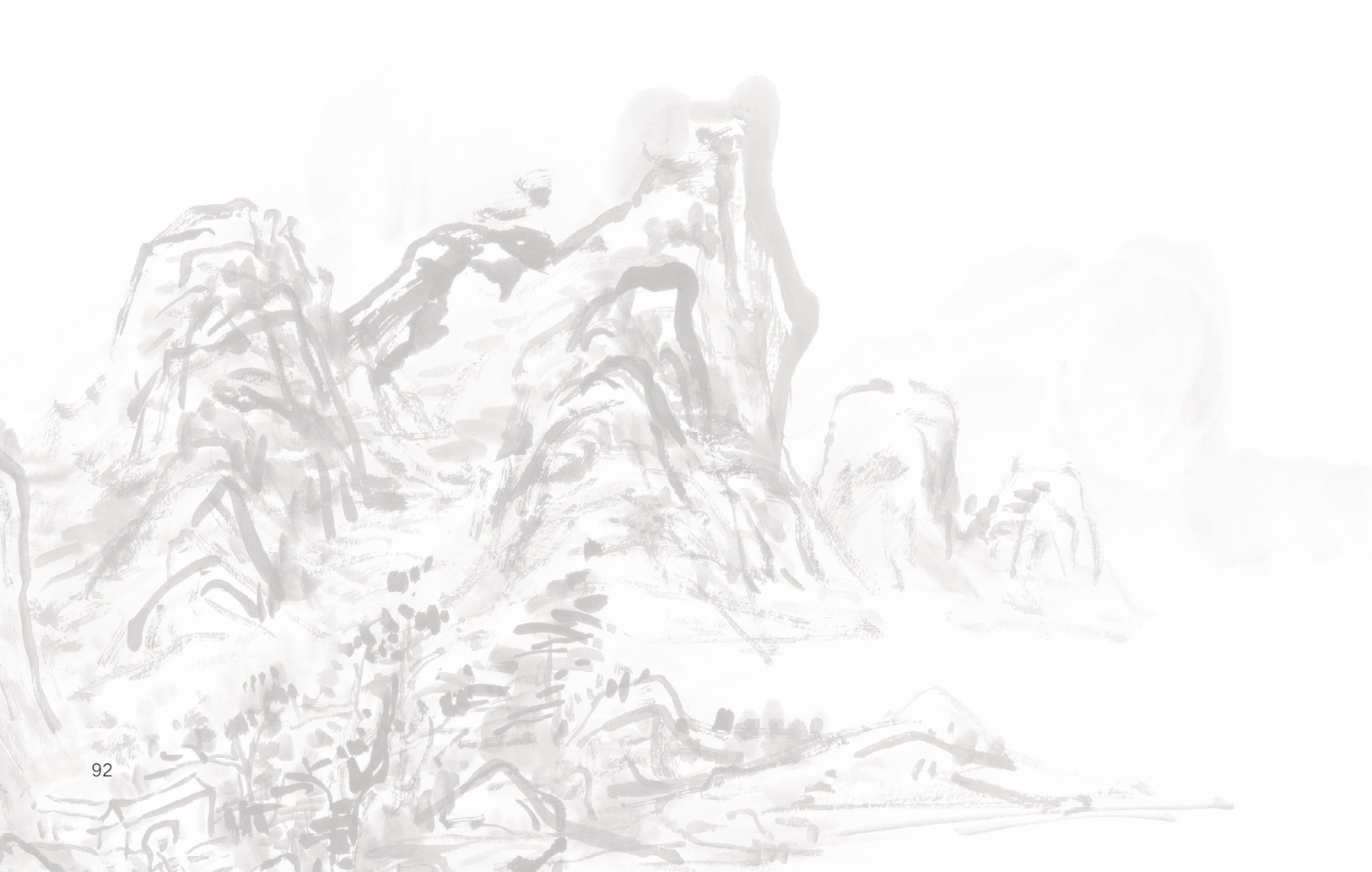


问水究原（吳悅石為展覽題字）

尺寸：34×22 cm

材質：紙本

年份：2018 年



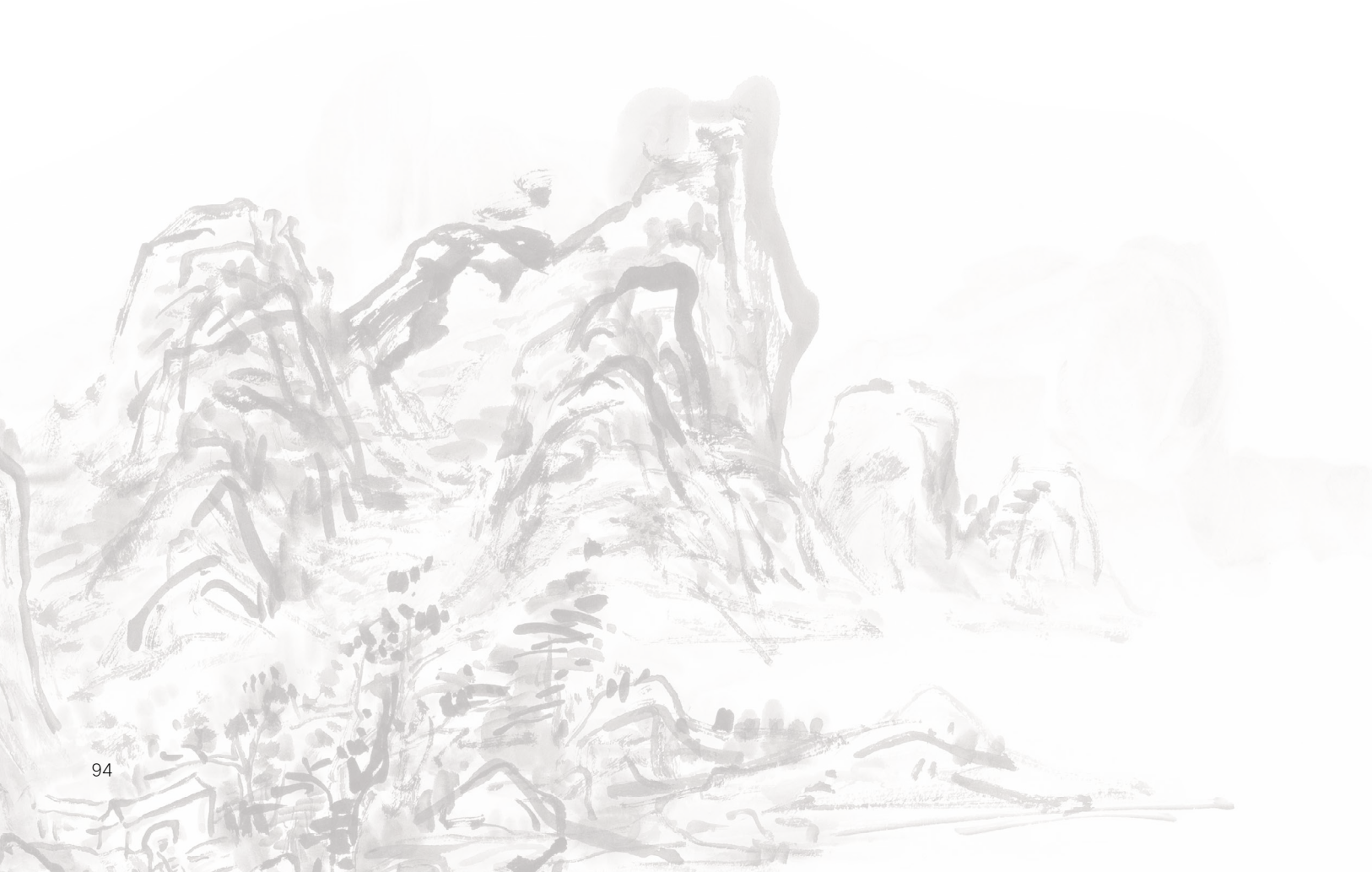
后记

深山晤語，問水究原 —— 申曉國的山水世界

山水是申曉國藝術創作的母題，恩師吳悅石先生為其畫室取名“問水山房”，為其此次在榮寶齋（香港）的個展取名“問水究原”，皆不離水。山水作為中國水墨畫中的壹個獨特分支，雖稱“山水”，但對於千百年來的文人墨客而言，山卻始終是著墨的重點。然而，郭熙在《林泉高致》中說道：“山以水為血脈……得水而活”。吳悅石先生或許有意提醒弟子虛實相生之理。若山是山水畫中的視覺主體和“超級符號（super sign）”般的意象，體現筆墨技巧；水和由水蒸騰而成的雲氣則留出空白，打開了想象的詩意與無限，關乎畫面的格局與意境。山與水、筆與墨、虛與實的“共生 (symbiotic)”使得山水畫不再是對現實的描繪，而是壹幅遼闊奇絕的宇宙風景，個體的生命借此升華。

換言之，中國的山水畫從來不只是關於現象的風景，或繪畫技巧，而是具有精神意義的生發。正如宗炳在《畫山水序》中很具體地描述的體悟：“聖人含道暎物，賢者澄懷味像。至於山水，質有而靈趣……聖人以神法道，而賢者通；山水以形媚道，而仁者樂……以應目會心為理者，類之成巧，則目亦同應，心亦俱會。應會感神，神超理得……於是閑居理氣，拂觴鳴琴，披圖幽對……聖賢暎於絕代，萬趣融其神思。”對於宗炳而言，山水中蘊含著深刻的“道”，若壹個人的精神可以與山水貫通，便可達到悟道的境界。當他年老體弱，無法繼續走訪名山大川，便對著山水畫神遊冥思。據《宋書·宗炳傳》，宗炳把他所遊歷過的山水畫在自己的居室中，對著這些圖像彈琴，“欲令眾山響”。

申曉國循先賢之道研習山水。在此次展覽的作品中，壹件名為《深山晤語》的豎幅山水上題著:“戊戌大暑，藏於小舍，作山川所履，曲折委迤，高山峻嶺，壹壹筆下。對景寫生為壹法，臥遊山川亦壹法也，吾非此即彼。”這無疑是對他創作的真實寫照，也是對此次展覽作品的最佳詮釋——或對景寫生，或以詩入畫，或有感而發。多年來，除了漫遊山川，他多數時間在畫室中，以古為師，品味名作，熟讀畫論，精研筆墨。此外，他更將古意融入生活，習字讀詩、撫琴吹簫、茶香古玩，無壹不精。這並非附庸風雅，而是生命與藝術的相互滋養。



所謂“外師造化，中得心源”（張澡），若想將山水提升到觀念，乃至哲學層面，最終需要藝術家的見識和學養。而中國的各項藝術形式大抵有相通之處，例如古琴中托、擘、挑、抹、剔、勾、摘、打……等指法像是在試探手與弦的各種可能，帶著拙澀、猶豫，使音回到最單純的質感。這與山水畫中，藝術家通皴、點等筆法、墨法去追蹤世間萬物的結構、質地、感覺頗為相似。同時，古琴還大量應用了聽覺上的空白，通過音的簡化、延長，使“音”與“無音”、“有聲”與“無聲”像山的重疊與水的回環般，靈動流轉，體現藝術家內心的節奏情緒。申曉國在生活中沈思著這種關於“空白”的哲學，將藝術從對感官的刺激蛻變為對感官的反省和沈思，從而達成心靈的解放。

當申曉國以筆與墨在紙上拖筆、擲筆、扭轉、點墨時，那些沒有聲音的符號所組合、排列的是哪壹首琴譜呢？“少無適俗韻，性本愛丘山。誤落塵網中，壹去三十年。”與陶淵明的經歷相似，申曉國也曾在宦途沈浮數十載，最終，他們都選擇了“守拙歸田園”。陶淵明追求的是山水田園的詩意生活，申曉國則是出於對筆墨的熱愛。他從小練習書法國畫，但由於家庭條件所限，高考時他並沒有選擇夢寐以求的藝術專業，之後的工作也與藝術無關。但這些都沒有打消他的熱情，反而使他更加珍惜自己的業余時間，練習書法，自學國畫。從黃賓虹、董其昌至四王四僧壹脈，他壹壹臨摹，乃至傳神。35 歲時，在家人的支持下，他放棄工作，來到北京，求師問道，專心山水。此後的歲月，他以筆墨紙硯為知音。

2016 年是他來北京的第十壹個年頭，大雪時節，他在工作室中摩挲著壹踏宣紙。這紙不知何時來到他的工作室，燥性隨著光陰褪去。他心弦壹動，揮筆作畫。在這幅《高山流水有知音》上，他評價道：“此紙有些老味，可反復積染。”而已在筆墨中浸淫半生的申曉國，何嘗不是如此。在今年近中秋時作的壹幅畫上，他題詩道：“壹水孤蒲外，高原望遠空。何當憑畫手，看我小閣中。”這既有“獨與天地精神往來” 的樂趣，也不乏“欲令眾山響”的氣概。沈括在《宋書·隱逸傳》中說陶淵明：“不解音聲，而蓄素琴壹張，無弦。每有酒適，輒撫弄以寄其意。”同理，當畫家已經領悟了山水精神，又何須身在峰岫雲林？“觀物者必窮理。理有在者，可以盡察，不必求於形似間也。（董逌，《廣川畫跋》）”於是，在此次展出的另外壹幅作品中我們可以看到，申曉國引白石老人印語“移花接木”，將王蒙的黃鶴山樵之景移於江南妙景之中，這不諦為另壹種“萬壑在胸”。

申曉國說古琴學習給他最大的啟示是“先求音正，次求句法完整，最後以情聯綴起來。先求技，再技道結合，最後忘技得道。”這也正如他研習水墨之法。以書入畫，為他奠定了筆墨基礎；由黃賓虹上溯筆墨的源頭，讓他畫路清正；從自然風景到內心的風景，山水成了他生命的皈依之所；在生活中感悟古人哲思，在筆墨中思考宇宙的蒼茫和無限，此次展覽向我們呈現了壹個生氣盎然的山水世界。

近年來，中國書畫市場日益火爆，各大拍賣行佳報頻傳，尤其是香港，更掀起了壹股書畫熱，全球首個以當代水墨為主題的大型國際藝術博覽會——INK ASIA 水墨藝博也落戶香港。榮寶齋自 2013 年進軍香港，便引來各方關註。經過 5 年多的經營，以其對中國書畫在海外的大力推廣，促進東方與西方、傳統與現代的交流對話等貢獻獲得了藏家和市場的高度認可。這與威獅國際的理念不謀而合。2017 年，威獅國際與鳳凰藝術攜手，在瑞士、列支敦士登等歐洲多國舉辦推廣中華文化藝術大型活動。作為受邀藝術家，申曉國的作品得到了各方青睞，更被日內瓦東方藝術宮永久收藏。此次，榮寶齋（香港）與威獅國際攜手，為其在香港舉辦個展，由此，申曉國將邁上壹座更高的山峰。詩雲“正入萬山圈子裏，壹山放過壹山攔”，雖近天命之年，但他仍將繼續“探本究原，循序漸進，上下求索，自在其中。”

文 / 張芳

監　　製：　陳齊傑　　董　琦
主　　編：　雪　華
封面題字：　吳悅石
責任編輯：　朱嘉怡
裝幀設計：　張宇欣
後記文字：　張　芳
聯合主辦：　榮寶齋（香港）有限公司
　　威獅國際藝術發展有限公司
協　　辦：　香江會匯天下茶業有限公司

製　　作　　威獅國際藝術發展有限公司
電　　話　　0086-0591-83056739
出　　版　　喜馬拉雅出版社
地　　址　　香港灣仔灣仔道165號樂基中心14樓1405室
國際書號　　978-988-79313-6-2
印　　刷　　福州興凱彩印
開　　本　　215×285 mm
版　　次　　2018年12月第1版　2018年12月第1次印刷

版權所有，翻版必究；未經許可，不得轉載！