

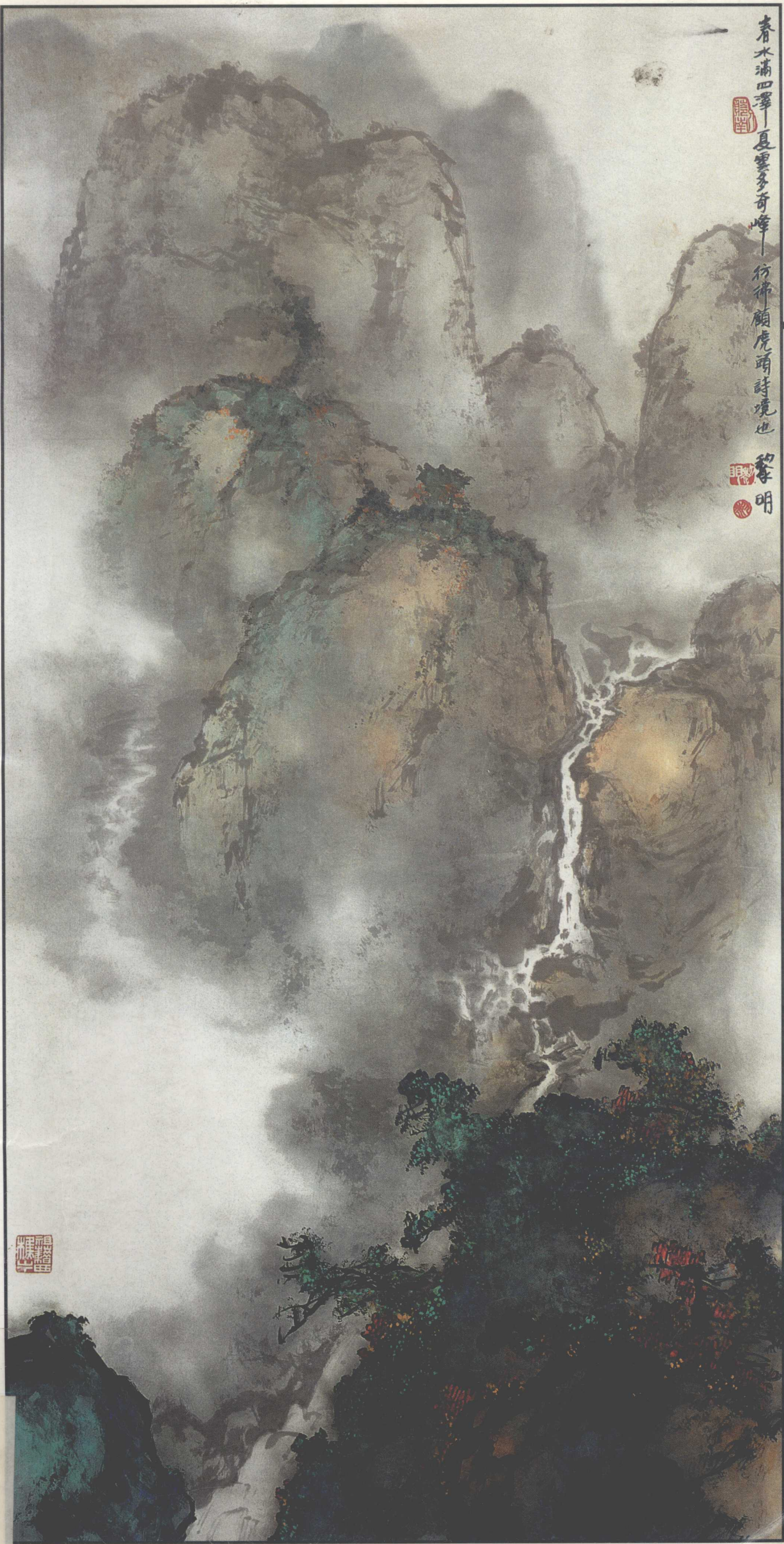
主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

黎明岭南派山水

春水满四泽—夏云多奇峰—行拂顾虎头诗境也 黎明

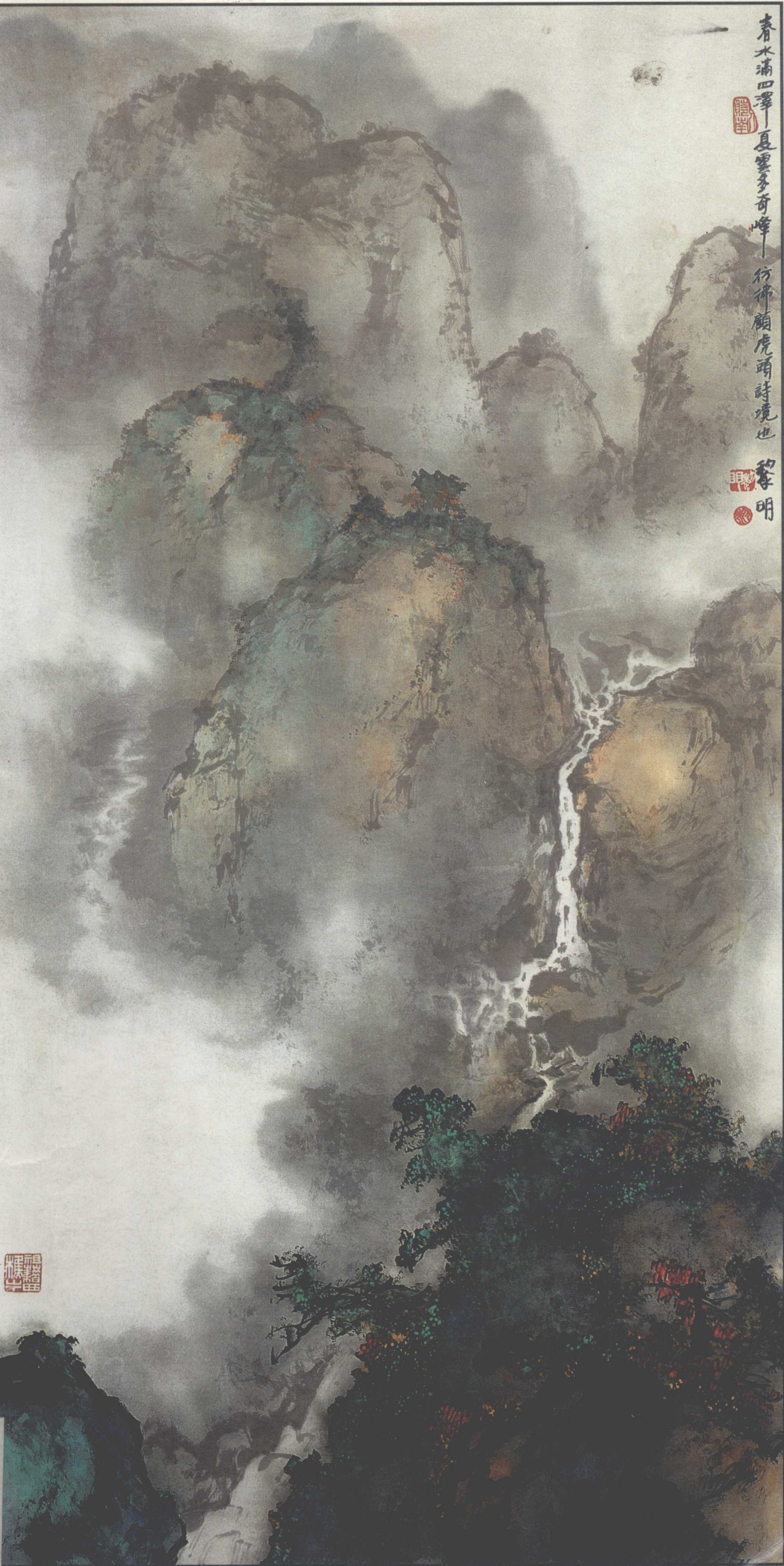
主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

黎明岭南派山水

春水满四泽—夏云多奇峰—行拂顾虎头诗境也 黎明

编辑人语：

香港著名画家黎明是岭南画派的传人，是被称为「岭南三杰」之一的高剑父大师在晚年亲自教授的得意弟子。可以说黎明对岭南画派的神髓得到了真传。他全面继承和发挥了岭南画派的风格，提倡师法自然，重视写生，在传统笔墨的基础上，发扬岭南画派善于渲染之所长，大胆吸纳西方的光影、色彩的现代表现手法，使画面色彩丰富，变化多端，生机勃勃。在他的作品面前，可以真切地感受到他作画之际「情驰神纵，超逸优游」的状态。就笔墨而言，他浓笔酣墨，落在画上皆成「文章」，显示出解衣般礴的畅快，达到了通权达变的火候；就描绘的内容而言，他打通了山水、人物、花鸟原有门类的界限，只要面对自然，便能「临事制宜，从意适便」，皆占有一席「风流」。

黎明的画看上去满幅轻松，但却埋伏了雄强之骨和清远之韵。他对传统中雄浑一体的画风显然是体悟深刻，从宋元绘画到高剑父，都是他直接吸收的对象。他胸臆开敞，喜读群书，研读画史画论及文化论著，养成腹中经纶和思中识度。他也注重生活素养，投身于大自然的怀抱，采集养分，荡涤心灵。这些学养、才情、能力都是构成黎明绘画风格的基础，使他落笔便生墨韵，笔笔相连，连成「质有而趣灵」的山水世界。

成功的艺术家总是在超越法度中树立新的规律，在新的突破和创造中产生新的妙理，「出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外」，当我们欣赏品味黎明的艺术时，不禁让我们想到并且进一步思考苏东坡这句哲理名言。

■ 原名黎国安，1929年生于澳门，祖籍广东南海县。历任香港艺术馆名誉顾问，市政局香港艺术推广顾问。现为春潮画会会长、全港青年学艺比赛评判、孔教学院院董、国际女画家联盟顾问、高崎市日中书画院顾问、高剑父纪念馆顾问、广东省炎黄文化研究会特邀顾问。

■ 早年从罗宝山习人物画，后从高剑父习岭南画法；1944年加入春睡画院，高剑父为其改名黎明；1946年代表春睡画院展出于广州；1956年作品三幅入选华南美展；1958年参加英国文化委员会及美国新闻处主办的东南亚巡展；1962年被邀请参加香港美术博物馆今日香港艺术大展；1962-1963年代表香港入选英联邦艺展；1994年举行个展于广州美术馆；1996年在广州美术学院岭南画派纪念馆举行个展；1997年分别在广州美术馆及香港大会堂展览馆举行个展；1998年在香港举办黎明、卢延光联展；2000年在三藩市及纽约举办黎明、黄咏贤联展；2001年在上海美术馆举办黎明、卢延光联展；2002年在日本高崎市举力岭南画派代表画家展；2002年12月-2003年3月在番禺博物馆举办香港名画家黎明、黄咏贤画展。

■ 主要出版物有《黎明画集》、《黎明、黄咏贤画选》等。作品被入选的主要画集有《当代联邦之艺术》、《美术》、《藏画精选》、《香港艺术家——香港艺术馆藏品选粹》、《现代中国山水名家画集》、《番禺博物馆——馆藏集珍》、《中国现代花鸟画全集》等。

艺从剑父话黎明

· 潘肇雄 ·

香港画家黎明先生，是岭南画派宗师高剑父的学生。他的画风深得高剑父神采，他的画路相当宽广，在技法上既长于工笔重彩，也兼擅水墨写意。在题材上，花卉、翎毛、走兽、山水、人物无所不能，是一位功力颇深、学养极高、多才多艺的全面发展的画家。

高剑父的作品用笔沉雄老辣，豪迈犷野，黎明的作品却能把高师的精髓融入自己的画作之中，他的画里处处透出秀逸文静之天性，真是画如其人，另有一番情韵。广州美术馆馆长卢延光曾评论黎明的画云：“他的画画得很美，特别是对形的掌握恰到好处，很会造势，无论花鸟、山水和人物都表达得相当精致，可以看到他的基础功夫非常过硬；他的色彩也得其正宗，运用非常娴熟，对撞水、撞粉的修炼往往使我惊叹，高剑父先生的前期、中年的画也不外如是。就画画而言，广东这个派系的一些知名画家尽管使尽看家本领也画不过他。”

春睡画院是高剑父先生授徒传艺的私人画院。高剑父在教学传艺时特别强调“师法大自然”。他指出：通过不断实践用于描写今天的生活现实。因为生活是源泉，必须到生活中去写生，然后才能写出生活的气息，创作出富有时代精神的作品。他还援引董其昌的话：“读万卷书，行万里路，胸中脱出尘浊，自然丘壑内营。”（《书禅室随笔》）高剑父认为：写山水固然要多观察大自然，写其他对象，同样也要多做临摹和写生功夫，这是一个有成就的画家所必须具备的两项条件。他又引范宽的话启发学生：“前人之法，未尝不近取诸物。吾与其师于人者，未若师诸物也。吾与其师于物者，未若师诸心。”（《宣和画谱》）他着重解释“师诸心”即不要凝滞于具体事物，即不必过于求形似，而是应像兵法说的那样，运用之妙，存乎一心，以取得其神似为贵。高剑父同意古人“师造化”之说法，但又补充指出，必须加以集中概括，提

科罗拉多急流 1994年 纸本 122cm × 246cm

炼取舍。他提出“要忠实于大自然，但不要做大自然的奴隶”的口号。他在教学中还用“由不似画到似，再由似画到不似”两句话以概括他的观点。他教学生画画由工笔入手，然再进到意笔。又说：“大胆落笔，小心收拾。”通过不断地练习，聪明颖悟的黎明承受了高剑父先生在“立意”、“用笔”、“撞水”、“撞粉”上很多传授，同时亦接受了高剑父先生的艺术主张、观点和思想理论。高剑父先生所倡言的：“从学古人入手折衷中西、融会古今”的主张和提倡写生，“采彼之长，补我之短”的艺术观整整影响了黎明一生。

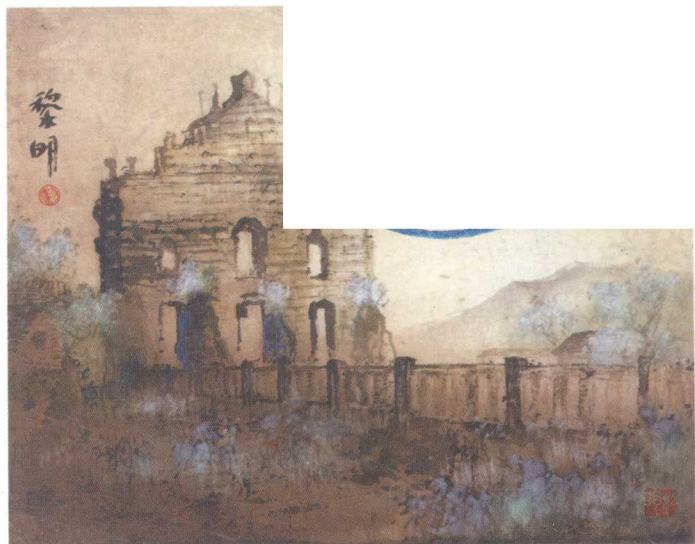
1946年至1949年期间，黎明画遍了广州的所有名胜古迹，他以传统的笔墨去描写现实景物，如水墨斗方《土华渔家》、《越秀山水塔》、《光塔》等就是他描绘广州近郊土华村及广州名胜的代表作。1949年，黎明回到澳门协助其父经营粮店，闲暇时，他仍勤于写生。澳门无名川大山，他便到近郊写生，他创作了《澳门主教山》、《青洲突影斜阳中》、《澳门海角》、《濠江圣迹》等作品，真实地描绘了当时澳门青洲渔翁街松山脚下水塘及圣保罗教堂（大三巴）遗迹的风光，特别是《濠江圣迹》图，可算黎明辛勤探索的成果，极具时代感。他运用中国画笔墨表现现代题材——西方教堂遗迹。这是从大炮台山坡那里描绘富有典型西方建筑风格的大三巴牌坊，它现已成为澳门的一个标志，每天吸引着无数的中外游客，并也引起无数画家的好奇和兴趣。他们一次次来到大三巴牌坊，参观、摄影、写生，多年来，这主教堂遗迹一直成为画家们绘画的题材，可惜构图似乎千篇一律，难有新意。然而，黎明笔下的这幅《濠江圣迹》图确很特别，他表现的教堂与众不同，画面构图平实、稳妥，设色温暖，似乎透析出画家忠厚、纯正、谦和的人品。画面中疏落的树枝后面挺立着的教堂残骸宏伟依然，在那残垣断壁上还遗留着些许精致的欧洲式雕刻，从这可让人们想像到圣保罗教堂原貌的精美壮观。如今画上昔日残旧的民居已不复存在，代之而起的是绿茵茵的草地、优美的园林和牌坊正面的石砌阶梯……此画笔墨虚实相间，层次分明，风格独具。虽是写生作品，但不拘泥于对自然的如实摹写，难能可贵。高剑父看到黎明的这幅写生图后非常高兴赞赏，即在其画上题写“濠江圣迹”四个字。高剑父的题款，其字如老树枯藤，老辣狂野而又具朗润苍劲，足见他当时心情之兴奋。高氏的题款给黎明这幅《濠江圣迹》图顿添新韵。

从40年代末到60年代初，黎明参加美术活动活跃而频繁。穗、港、澳等地举办的各类大型、重要的画展中，他多有作品参加展出。如英伦各地展、英美文化团体举办的东南亚巡回展等，他都成为香港的艺术代表，他的作品使香港艺术获得声誉。他的《松鹰图》，曾代表香港画界入选1962年英联邦美展，是在伦敦编印的《当代联邦之艺术》特辑中被刊出的唯一一幅中国画，以至当时的香港传媒给黎明高度评价。有些记者还登府拜访，采访他如何把生活变成艺术，如何从写生到创作实践等等。黎明坦率地告诉记者：“我的创作是‘道法自然’，以造化为师，只不过多细心观察自然，累积经验，勤奋练习，充实自己而已。”

60年代末至80年代中期，黎明由于经济上受到挫折和工作上的繁忙，曾一度中断了艺术创作，并疏离了美术界。

1982年，对于无限热爱艺术的黎明来说，是重要的一年。经过十几载的沉寂后，他又重入画坛。是年，他与赵少昂、杨善深、关山月合作绘制了一幅《花卉图》。赵少昂绘桂花，杨善深写雁来红，关山月补墨梅，黎明画石榴。这幅具有重大意义的合作《花卉图》，至今一直悬挂在黎明家中，这是他下定决心重返画坛的见证。

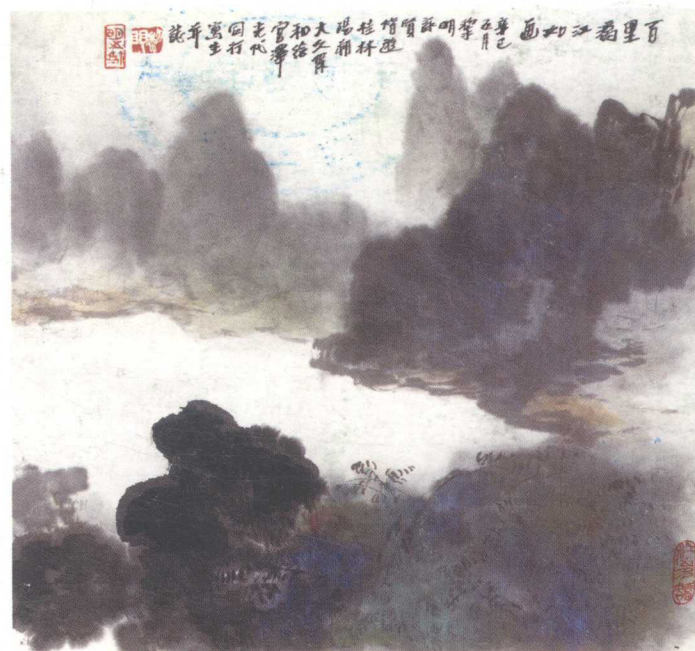
黎明现处于快要退休闲适之中，艺术的冲动，已整整煎熬了他数十年。他初衷不改，又重拾画笔。他多次东游日本、韩国，南游泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾，西游美国、加拿大，欧洲英、法、德、意、瑞士诸国。他游历国内外的名山大川，“搜尽奇峰打草稿”，他得江山之助，又令他创作情绪再次高涨。短短的时间里，他接二连三地创作了多幅山水、飞禽、走兽、花卉巨制。1994年，黎明自在广州美术馆举办从艺五十多年的第一次个人画展后，继而于1996年又在广州岭南画派纪念馆举办“黎明画展”。这次展览中的数幅巨构新作，引人注目，颇得观众好评。国画大师关山月观展后感叹地说：“这些新画够气魄！”他点头称赞从商海中重返画坛的黎明近期所获得的艺术进展。他一再鼓励黎明：“应该继续这样

三巴夕照（澳门）1950年 纸本 35cm × 43cm

澳门海角 1950年 纸本 34cm × 42cm

百里漓江如画 2001年 纸本 68cm × 68cm

画下去。”香港国画大师赵少昂在病榻上还握着黎明的手，深情地说：“我们都老了，要看你啦！”大师的重托，使重执画笔的黎明，心潮澎湃，无比激动……他怀着对艺术的浓厚兴趣和执着，正加倍地努力，辛勤地耕耘。

暮春 1998年 纸本 29.5cm × 136cm

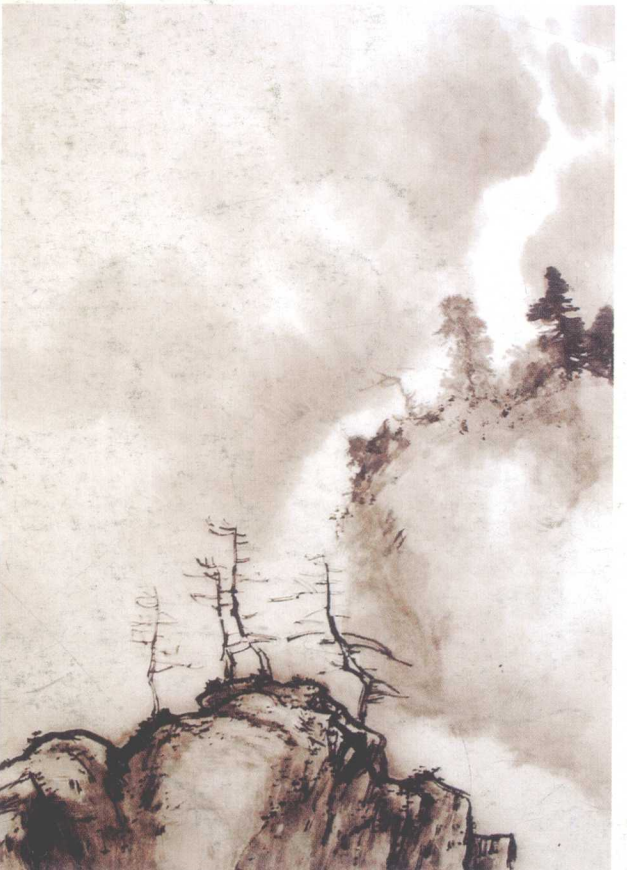
《泉声吞翠壑》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

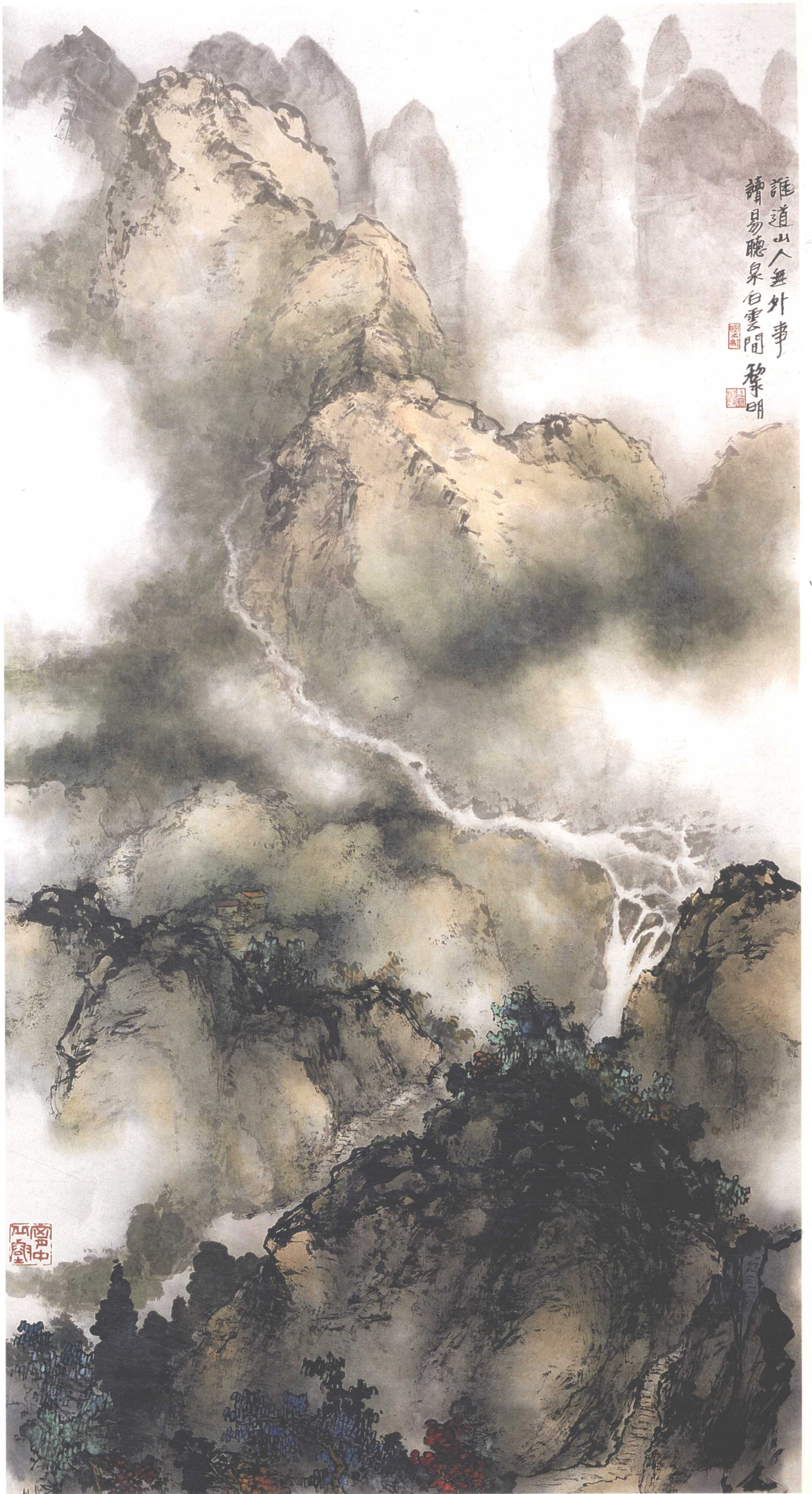
步骤一：先构思经营，从大处着眼，中锋用笔，以墨线写树石主体轮廓，皴法线描切忌呆板，须轻重干湿并用，树枝交搭须有势。

步骤二：在山石阴暗部分用淡墨依位置写阴影，以加强立体效果，虽谓法无定法，但须一笔一画写，切勿马虎从事。

步骤三：用排笔或喷水湿纸，然后用淡墨渲染，使山石层次向背更为分明，再渲染烟树云山，泉瀑峰岚，注意画面须留空白位置，以扩展意境。

步骤四：以赭石填写山石光面、树干，墨花青色渲染阴暗面，此即浅绛烘染法。最后而重要的步骤是点苔。一般苔点是点在山石凹凸外边，也可点在皴纹之间，作为草树之辅助，以构筑浑厚华滋的效果。

步骤五：其后，亦可酌加石青，石绿。此类矿物颜色不宜太厚，亦可混调，多观摩各家心法，研究自然四时朝暮特征，自有所得。

读易听泉白云间

2001年 纸本
176cm × 98cm

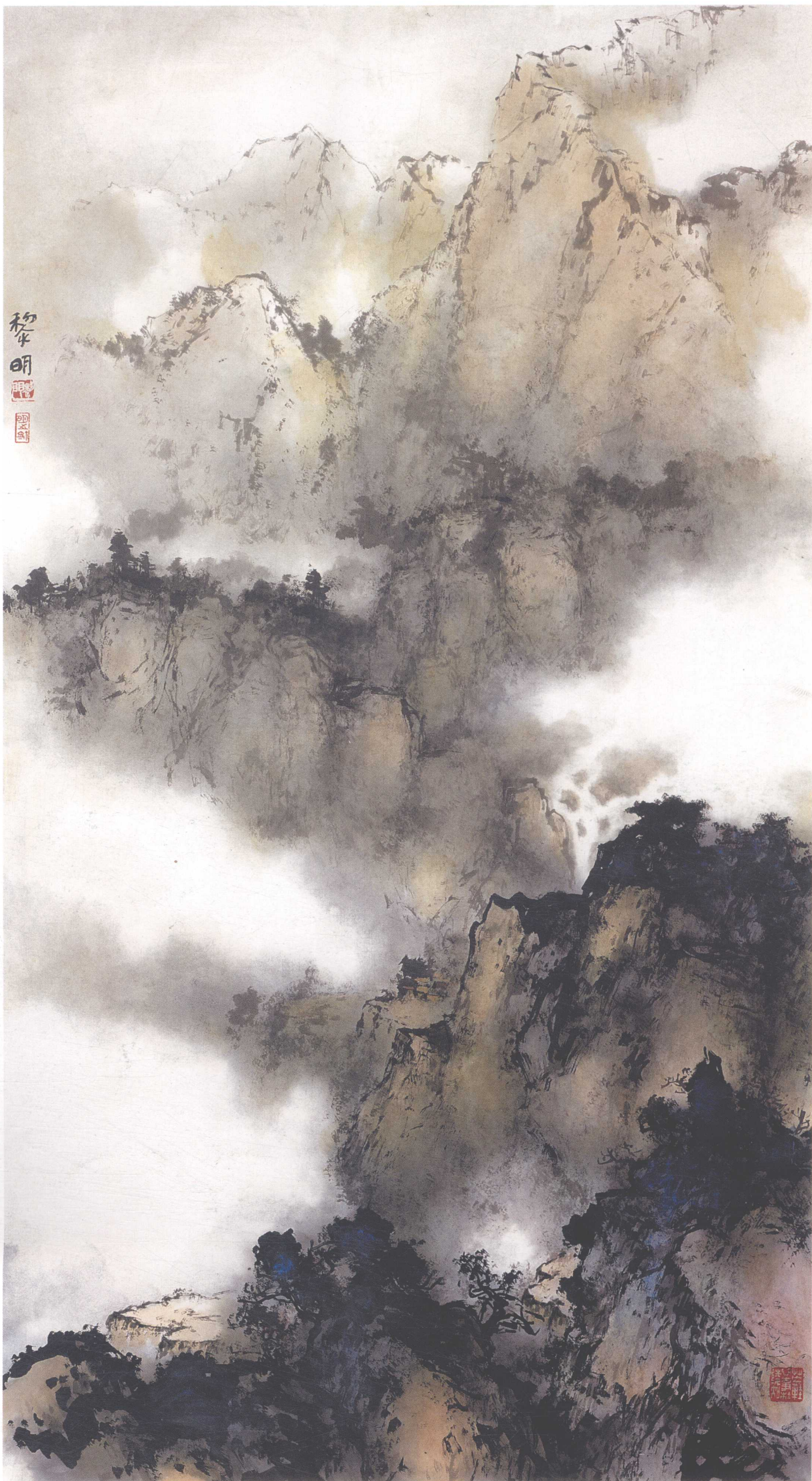
黎明笔下的山水境界优美奇峻，皴法丰富严谨，墨色浑然一体，在清劲简洁之中有苍阔雄浑之风。那吞吐于胸中的山光水色各有新意，真实地表现了大自然造化之神奇。此作笔墨苍润，于蓬勃生机中见率真；用笔圆劲，于恣肆纵横中见精微。渴墨点苔，突出林峦郁茂苍茫的气氛。绿树丛林，点缀红叶，虽着色不多，有青绿金碧之概。远处隐约见高士隐居，把诗情画意融为一体，给观者留下广阔的想像空间。

苍茫云海间

1998年 纸本
85cm × 69cm

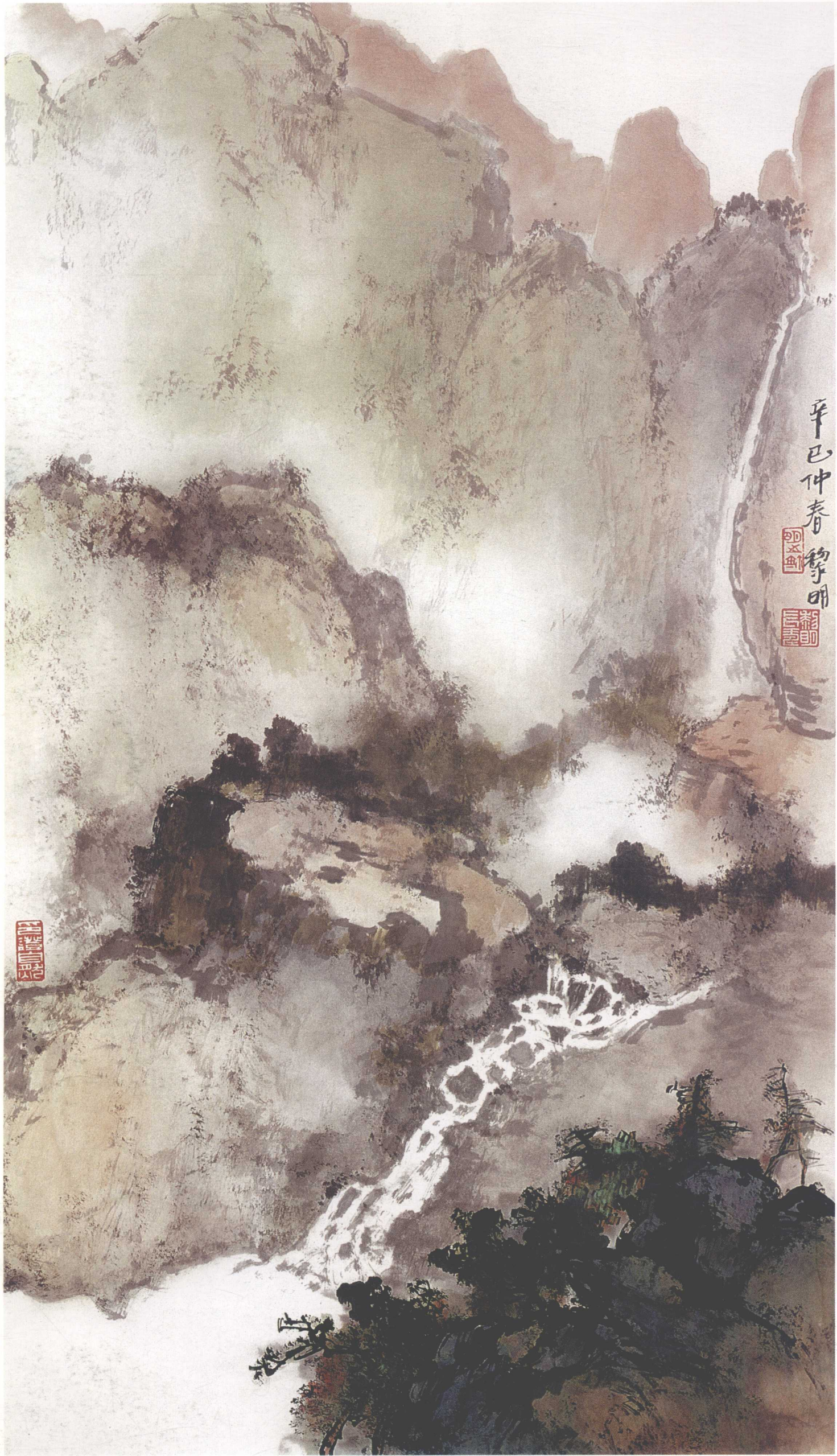
黎明的山水画，使观者感到欣然翕然的是他创造的独特意境。山岳的高峻，树木的苍古，峡谷的幽深，云霞的微茫，这一类景物的本身就使人产生雄强崇高的联想，而画家更以广阔迷茫的空间统汇、融合、调动、选裁这一类景物，使画面具有丰富自然的空间感，造成“雄秀清远”的意境。

绿树荫浓夏日长

1999年 纸本
136cm × 69cm

黎明画中所营造的“雄秀清远”的意境，不仅是景物的选择、安排，也由于他的技法。从画中可以感觉到他对北宋山水画家和现代山水大师的学习借鉴。尤其对岭南派大师高剑父山水的研究和继承，更是入木三分。这种学习和研究促成了他个人的绘画风格形成，一种清逸俊爽的笔致，一种抒情畅怀的笔调。他下笔潇洒爽快，但毫无滑、浮、媚态。

辛巳仲春 穆守明

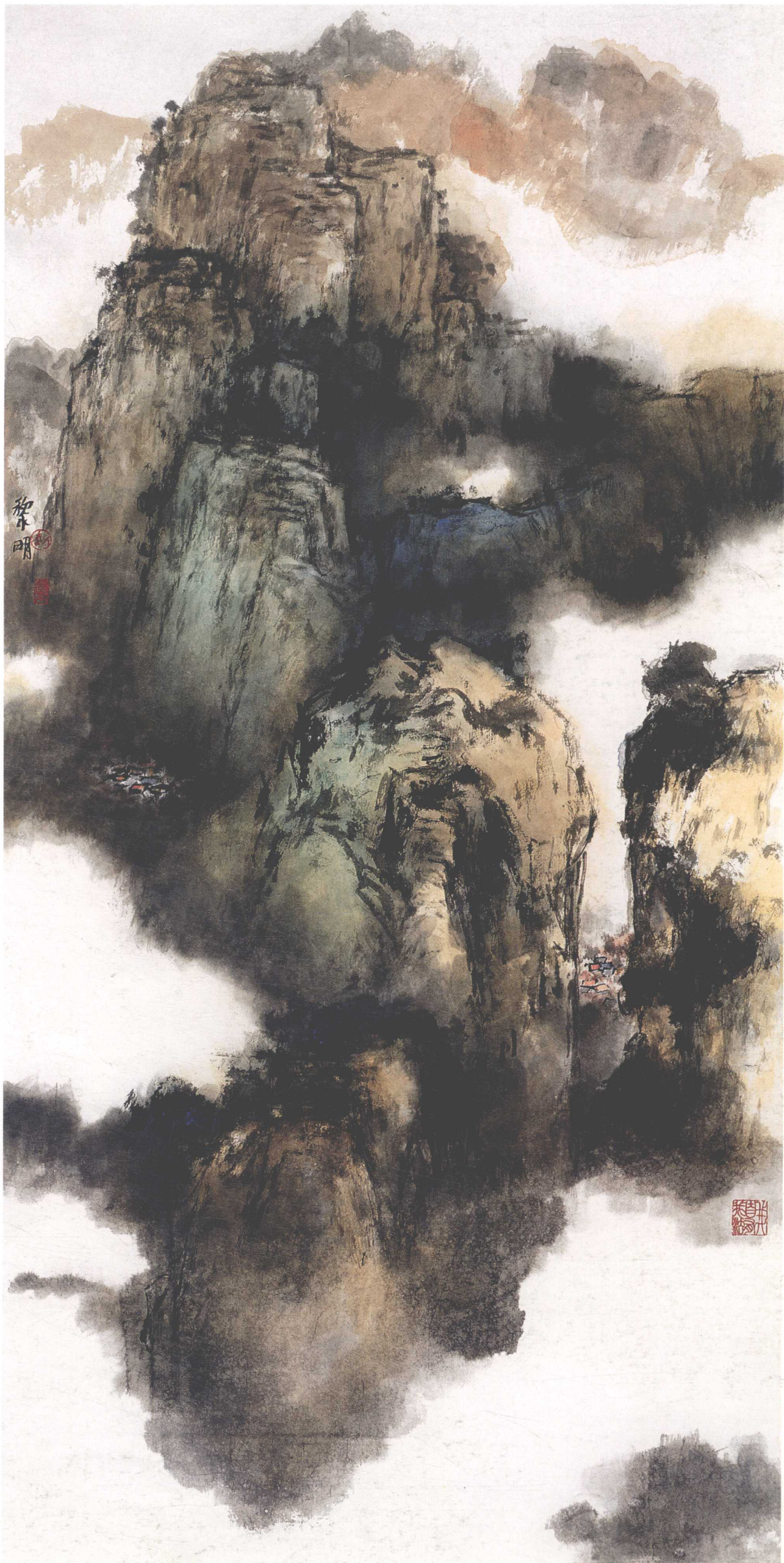

万壑千岭锁翠烟（左图）

2001年 纸本

136cm × 80cm

这是一幅苍润华滋，又自然有趣且构图独特的山水佳作。山溪婉转成塘，山石起伏跌宕，微露山峦之骨，浓淡干湿，富于变化。整幅画色调统一，但能在枯淡浓湿的渗化中寻求晶莹苍润色泽，表现出层次分明的节奏感、空间感和气韵，体现出“清研秀润，草木华滋，点染意趣生动”之风格。

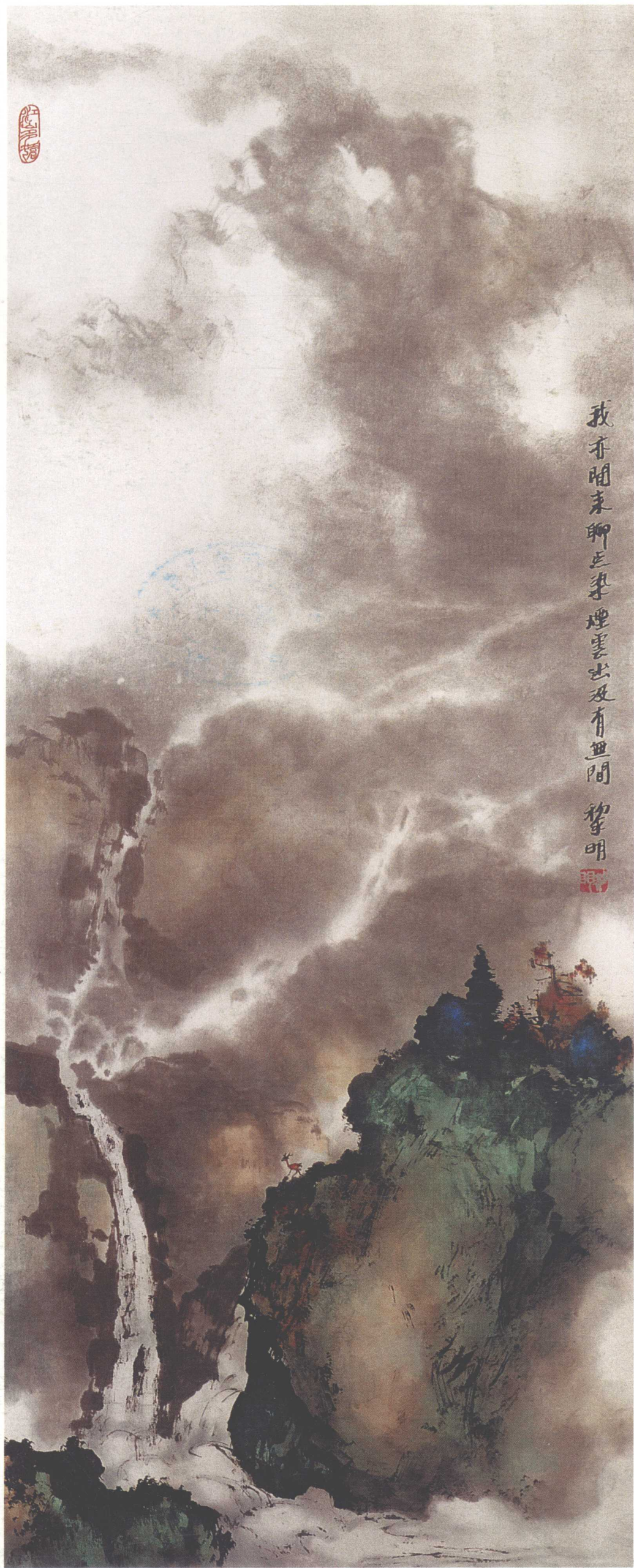

秋岚凝翠图

1993年 纸本

131cm × 66cm

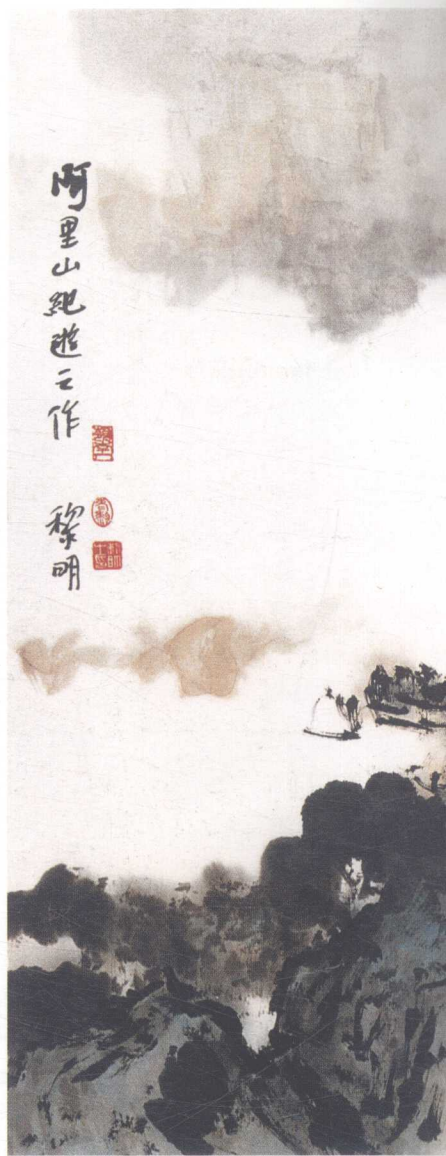
秋高气爽，危岩奇峰，层峦凝翠，气象雄伟，是画家在这幅作品中所要营造的意境。用笔畅达，墨、色相映生辉，尽显今日山川之壮美，表达了画家对祖国大好河山寄予的深厚感情。1993年广州重建高剑父纪念馆，高氏弟子关山月、黎雄才、杨善深与黎明同时被邀请送画于馆藏，以反映各自不同的风格，为岭南画派开展新风。此图为高剑父纪念馆收藏。

云间出没有无间

2001年 纸本
136cm × 55cm

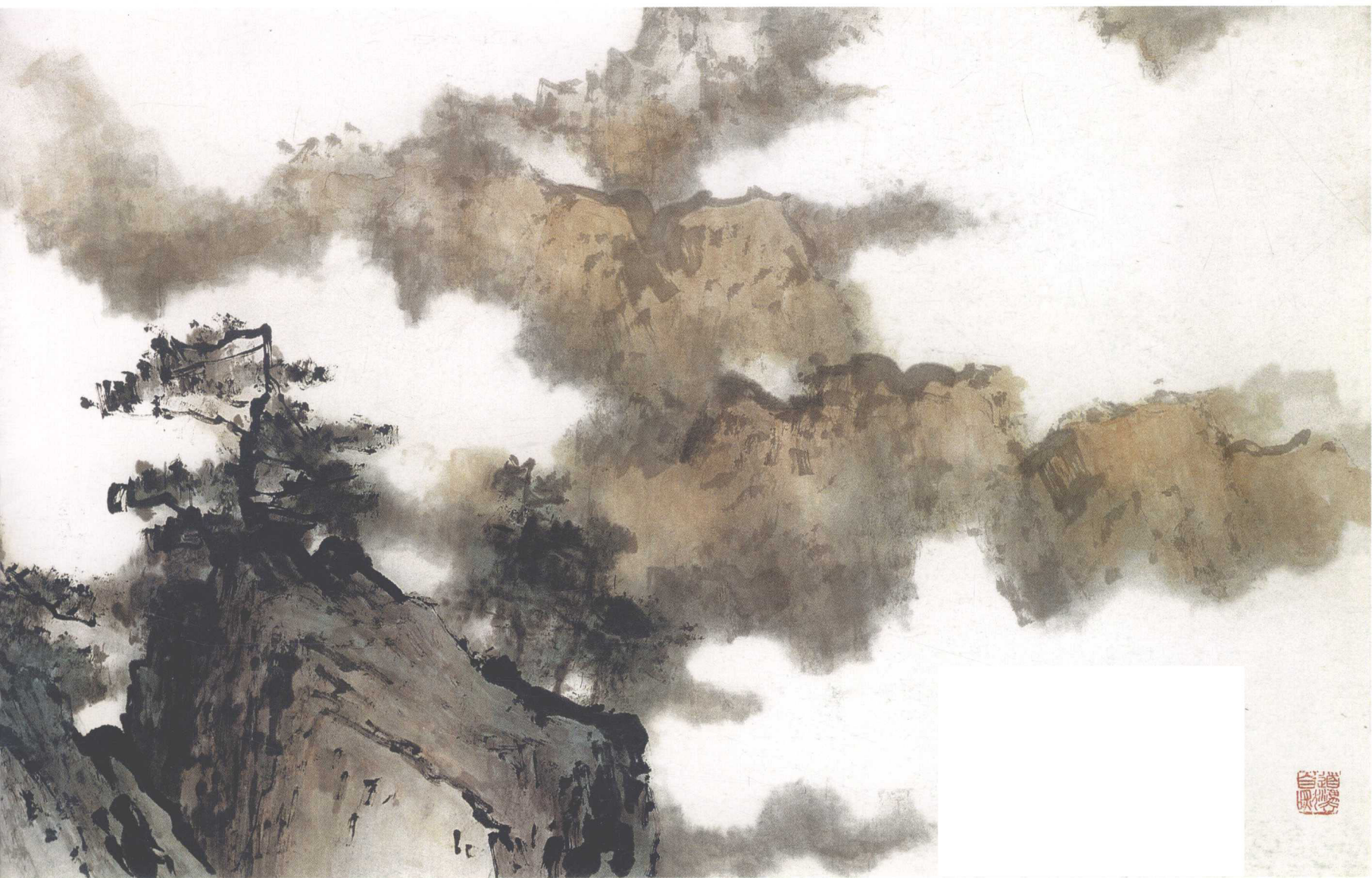
近景青绿着色，其余部分以水墨写云烟，似有若无，虚无中有生气，非一般传统山水画堆砌而成的老套路，充分体现了画家善于从整体上把握山川真趣以创造新的胜境的创造力。

欧游拾趣

2001年 纸本
68cm × 136cm

“岭南画派”融传统功力与自然写生于一体，别具风貌。此图是画家从欧洲旅游写生稿中整理出来的作品。

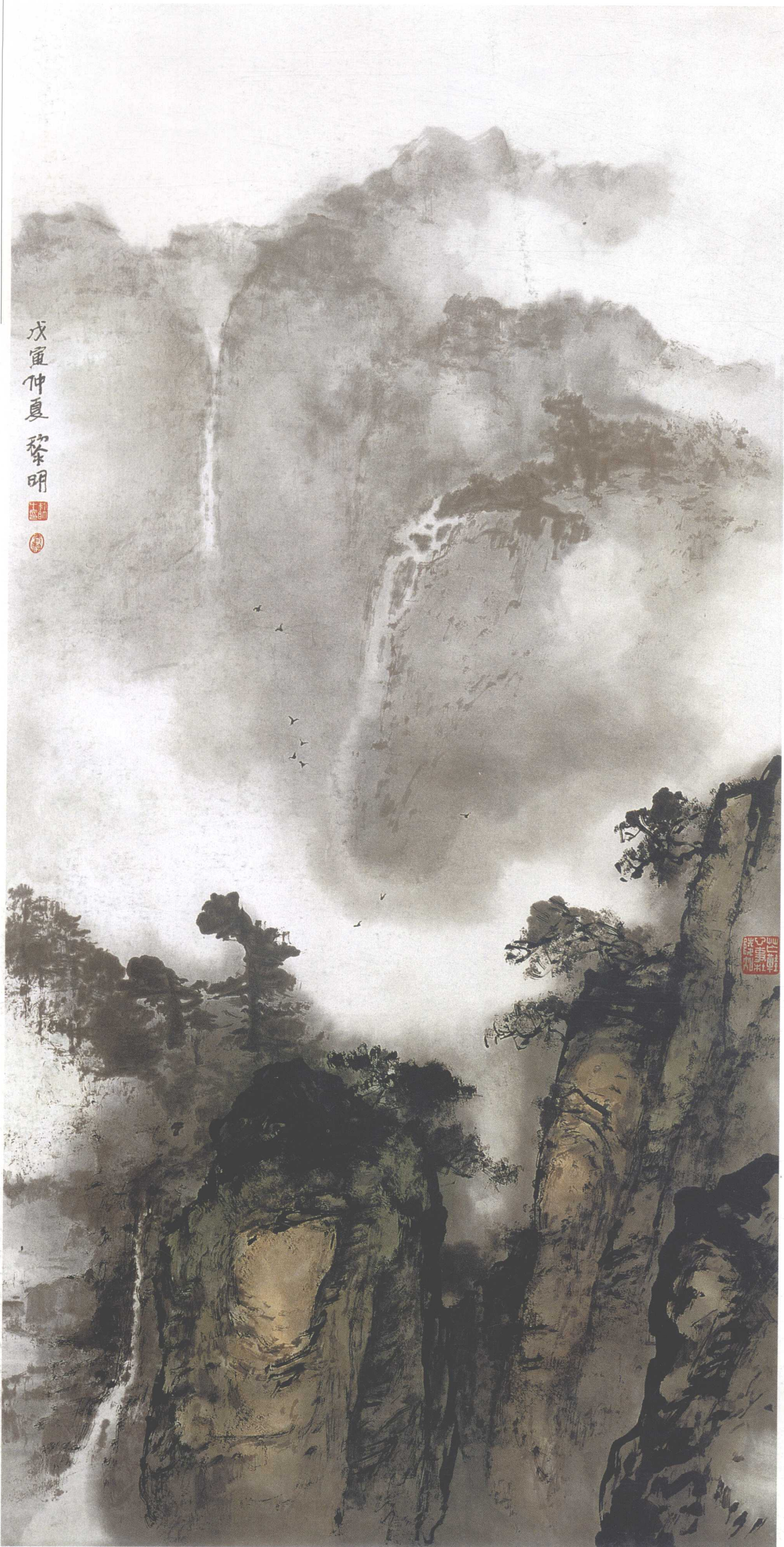
阿里山纪游

1998年 纸本
68cm × 136cm

黎明的山水画艺术，可以说是来自传统，成于写生。他早年师从高剑父学习绘画，迄今已五十余年，具有深厚的传统功力与修养，同时又自如地掌握西画的造型写实能力，这就为他在艺术上的探索求新，打下了扎实的基础，使他能够得心应手地描绘现实生活，反映时代风物。

歐遊拾趣
林鄭月娥女士
雅正
黎明

峡谷帆影（右图）

1996年 纸本

99cm × 66cm

高剑父是一位有见识的艺术家。他对中国固有的传统文化和审美心理的理解是深刻的。他着重研究了源自中国宋元绘画传统，又融入日本和西洋画法，着重写生，善用色彩和水墨渲染，开创了岭南画派。黎明完全继承了岭南画派的优良传统，然后化为己有，自成面目。画风雄秀清远，笔法苍率简洁。此图满纸云烟，显得空灵涤荡，全幅水墨淋漓，运笔飞动，布局实中有虚，虚实相宜，令观者畅神达意，有着无尽的审美趣味。

松林雨后

1998年 纸本

136cm × 69cm

当代新古典山水画家卢延光曾赞美这幅画苍劲郁葱的山峰，几笔略带抽象点染的树，烟雨苍茫，湿润而水气充分。这画是黎先生代表作之一，笔墨淋漓酣畅，气势豪放，浑厚苍茫，干湿并用，不落前人窠臼，自创风格。也是黎先生建议钻研山水画的朋友，一方面要珍惜传统珍贵经验，但要融会自然，撷取现实情景，不即不离，从而建立个人风格。

黎明

13

黎明
岭南派山水

南国春半踏青时

1993年 纸本

29.5cm × 136cm

烟树云山

1998年 纸本

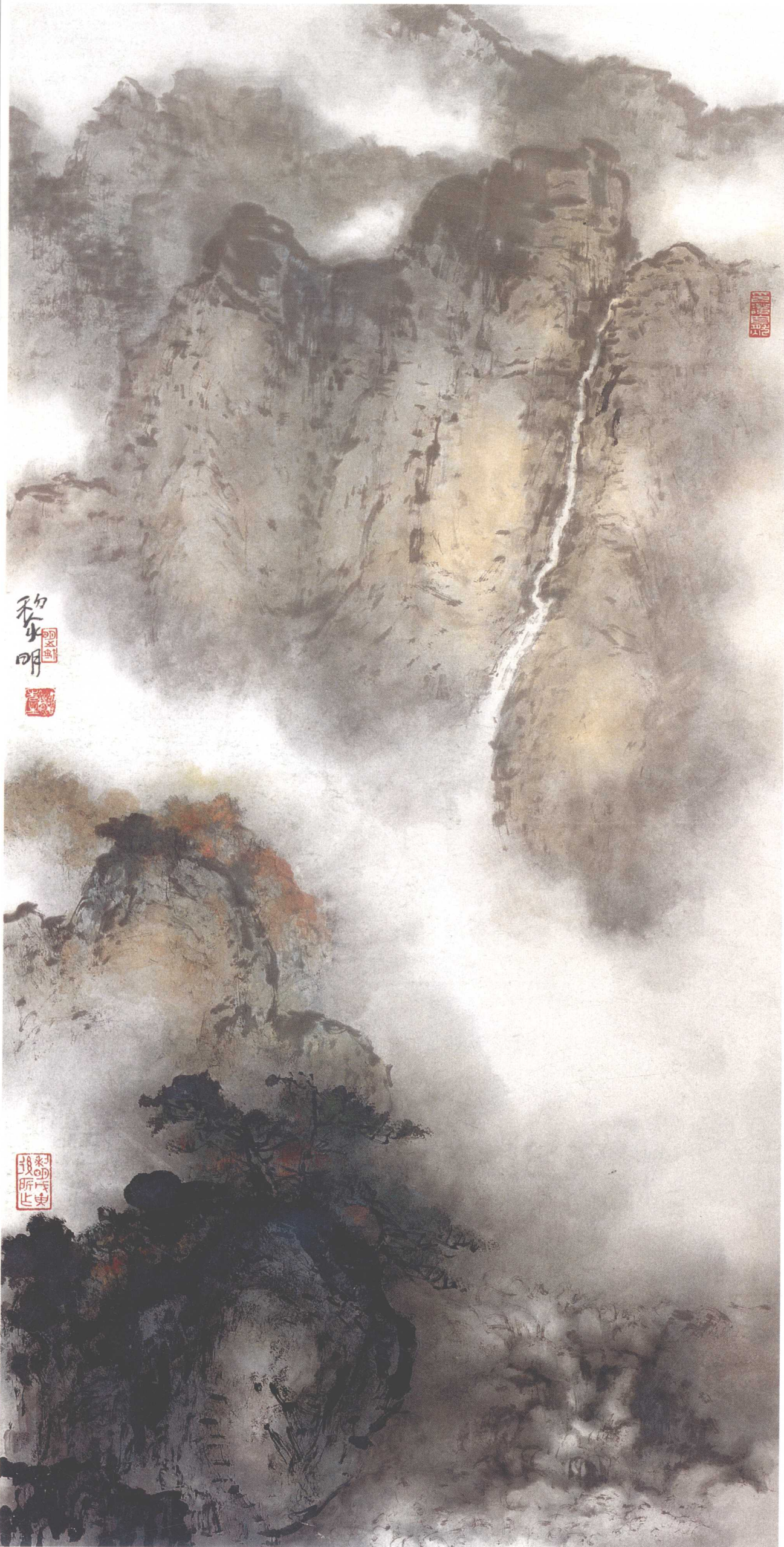
29.5cm × 136cm

在长期的写生磨练中，黎明终于在高剑父的山水画格制中找到了自己的感觉。这种感觉透过他率意、豪放，有时候不拘成法的笔法，赋予他的山水画以沉稳、内省的风格力量。

山水画之精华在其灵气、诗气，真山真水当存其真气，是写其表还是写其里、写其骨、写其韵，则看作者与山水之情感，是否为山水之感化，并从中悟出其精华所在。此幅画写故国神游兴会所作，笔墨瘦劲简洁，风格清新，前人谓“敢言天地是吾师”是也。

山溪雨后（右图）

1997年 纸本
136cm × 84cm

在整体秀美的画面中，恰到好处地发挥了皴擦点染的笔墨意味，又具有相当的力度，经得起反复审视和推敲。正如宗白华所说：“一切艺术的境界，可以说不外是写实、传神、造境，从自然的抚摹，生命的传达，到意境的创造。”黎明的艺术正是如此，无论是全景式的巨构，还是别有情趣的小景，都是情中之景，景中含情脉脉，跃动着大自然的生机。

飞流千尺

1998年 纸本
136cm × 69cm

在黎明的作品里，我们显然能够发现高剑父画风不同程度的影响及这种影响嬗变的轨迹。正像高剑父一样，写生是黎明选择的艺术与大自然联系的主要方式。他的艺术实践表明，“外师造化，中得心源”不仅仅是中国画学一种口头指令，更重要的是，它是能够在艰苦的探索中获得验证的箴言。