

熊秉真

著

◎李勇编

水墨山水画法解析

上海人民美术出版社

水墨山水画法解析

◎ 熊伟书 著

◎ 李勇 编

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨山水画法解析 / 熊纬书著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8812-0

I. ①水... II. ①熊... III. ①水墨画—山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第270406号

水墨山水画法解析

著 者 熊纬书

主 编 李 勇

副 主 编 程波涛

策 划 徐 亭

责任编辑 徐 亭

特约编辑 叶康宁

技术编辑 季 卫

出版发行 上海人民美術出版社
上海市长乐路672弄33号

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

制 版 上海好色彩制版有限公司

开 本 889×1194 1/16 6印张

版 次 2014年1月第1版

印 次 2014年1月第1次

印 数 0001—3300

书 号 ISBN 978-7-5322-8812-0

定 价 36.00元

● 目 录

一、水墨山水画法解析 /8

山石法 /8

树法 /14

水法 /20

云法 /24

写生法 /26

构图法 /31

摹古范图 /37

王维山水 /37

米氏云山 /38

董源山水 /40

巨然山水 /42

范宽山水 /43

关仝山水 /45

燕文贵山水 /46

赵孟頫山水 /47

高克恭山水 /48

黄公望山水 /49

朱德润山水 /50

吴镇山水 /51

王蒙山水 /52

王绶山水 /53

董其昌山水 /54

王原祁山水 /55

黄宾虹山水 /56

二、水墨山水画画法心得 /57

论文人山水画 /57

论中国山水画两个特点 /73

创作山水画的师人、师物、师心 /80

附录：新丹青引（论画诗一首） /81

熊纬书山水范画 /84

附录 /93

学画历程 /93

后记 /96

水墨山水画法解析

◎ 熊伟书 著

◎ 李勇 编

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨山水画法解析 / 熊纬书著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8812-0

I. ①水... II. ①熊... III. ①水墨画—山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第270406号

水墨山水画法解析

著 者 熊纬书

主 编 李 勇

副 主 编 程波涛

策 划 徐 亭

责任编辑 徐 亭

特约编辑 叶康宁

技术编辑 季 卫

出版发行 上海人民美術出版社
上海市长乐路672弄33号

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

制 版 上海好色彩制版有限公司

开 本 889×1194 1/16 6印张

版 次 2014年1月第1版

印 次 2014年1月第1次

印 数 0001—3300

书 号 ISBN 978-7-5322-8812-0

定 价 36.00元

前言

◎邵大箴(中央美术学院美术史系教授、博士生导师)

熊纬书(1913—2002)先生,一位杰出的20世纪中国画画家,他的不平凡经历和充满人文精神的写意山水最近终于逐渐露出水面,受到人们的关注和重视。他是中国现代史上不少被遮蔽了的智者和贤者中的一位。在以“阶级斗争为纲”的年代里,这位曾在旧政权中谋职的正直知识分子,以欣喜的心情迎接了新中国的成立,并尽心尽责地为之效劳,但他还是在“文革”中被打入了另册,被剥夺了工作的权利,下放到偏僻的高邮农村以体力劳动谋生。即使在这样的情况下,他仍然怀着一颗热忱的心,用画笔和诗词表现对祖国历史、对民族文化、对大自然的热爱之情。在他进入古稀之年,改革开放大潮给他带来了希望和欣喜,使他的精神振奋,重新焕发起新的创造活力,留下了一批弥足珍贵的山水佳作。回顾他的坎坷历程,我们用弘一法师临终前的一幅题字“悲欣交集”来形容他的一生,看来是恰当的。

熊纬书出生于河南省商城的一个书香世家,祖父熊宾是慈禧寿辰恩科进士。他自幼受祖父和父亲指导通读古典籍,涉猎很广,钻研很深。少年时拜著名画家黄申芎、徐燕荪为师,学习国画、书法;稍后又拜著名诗人赵元成为师,学习格律诗。日本侵华战争爆发后,熊纬书满怀救国热情投笔从戎,入国民政府军事委员会委员长行营任书记(秘书)。抗战胜利后先后任安徽省报编辑、中国史馆协修。解放后,任中国第二历史档案馆工具书编辑处副处长,兼任南京大学历史系客座教授。1970年“文革”期间被下放到江苏高邮当农民,1979年落实政策,1989年回到南京。

从熊纬书的经历看,他不是专业画家,可是,他的山水画却具有很高的水平,他的笔墨达到了炉火纯青的境地。何以能如此呢?我以为,可以用两个字来回答,那便是“修养”。

陈师曾在《文人画之价值》一文中分析说:“文人画之要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想,其此四者,乃能完善。”细细考究,这人品、学问、才情和思想,哪一项不属“修养”范畴?所谓修养,大致上可分两个方面:一是为人一方面的,即一个人的人生经历及对人生的感悟,人品、思想,皆从此出;二是知识、文化、艺术方面的,即学问、才情这一类。光有的人生经历而没有对它的深刻感悟,谈不上有人生修养。光有学识而无才情,也很难说有文化艺术修养。当然,才情有后天获得的,更有先天赋予的,因人而异。熊纬书的人生饱经风霜,喜怒哀乐愁五味杂陈。他在自己的诗词和书画的题跋中,对人生炎凉的感悟多有流露。例如,“文革”动乱时他在题为《清明三首》的诗作中写道:“鼎鼎百年间,我生略如春燕与秋鸿。雪泥爪痕几何时,一场大雨失其踪。”荒凉、悲怆之意,溢于言表。而在改革开放大潮席卷全国的上世纪80年代,他在《乱世幽居》山水画中有题句:“乱世幽人隐于此山之中,今当圣明之世,可以出而工作矣。”欣喜之情,跃然纸上。数十年来,他的足迹遍及祖国大江南北,兼有雄伟、刚毅和妩媚、柔和之美的大山大河,对他的人格、性情的陶冶,是可想而知的。这都是他珍贵的人生修养,也是他宝贵的精神财富。

熊纬书青少年时期接受国学教育,文、史、哲、艺,十分全面。加上聪敏与悟性过人,他的才学脱颖而出。他怀念中国历史上文化盛期那些先贤们,在《索居四绝》中有诗为证:“李杜苏黄遇略同,诗文书画俱神工;灵犀一点通古今,恨不能生一代中。”后两句,既是写他仰慕古人的心情,也是表述他与古人灵犀相通的才赋。至于他对传统中国画本质特性的认识,不仅在他那个时代具有反潮流精神,而且今天仍值得我们认真学习和思考。

上个世纪50年代,受“五四”时期对国学和民族文化某些过激观念的影响,加之文艺政策偏左,传统文人画受到抑制,处于被“改造”地位。当认识到中国画仍需提倡时,仍然摆脱不掉对“写

实”与“写生”的依赖。这时熊纬书出自于他的国学修养，写了一段针砭时弊（过分强调写实）的文字，在当时来说应该是具有反潮流精神的：“在宋人论画，已有‘与其人师之人，不如师之物，与其师之物，不如师之心’之说。‘师人’是古典的，‘师物’是写实的，‘师心’是浪漫的。吾早期作画多‘师人’，后渐‘师物’，而以‘师心’之作为最多。解放后，乃几乎放弃作画一事矣。今北京《人民日报》复有对新中国画之提倡，但以写实为要求。吾意‘师物’的写实，即单取直接经验，‘师人’则可取间接之经验，而‘师心’则为结合直接与间接经验而提高到理性的阶段，复以不断实践直、间接经验中，不断地提高与改进其‘师心’之作，乃为创造的整个过程。吾将于此而进入创造心中山水画一途。”

这是熊纬书写于1953年夏的一段话，他对“师人”（师古人）、“师物”（师自然）、“师心”之间的关系，论述得多么辩证而有说服力！回顾新中国成立之后六十多年来中国画的历程，我们在师法自然与师法古人方面取得不少收获，成绩是有目共睹的，而对“师心”这一点，由于认识不够，没有大力提倡，造成的缺失逐渐显露出来。当代中国画创作缺乏诗性特色，个性风格不够鲜明，恐怕与不重视古人“师心”之说有关吧！

熊纬书的另一论点是强调书法在国画创作中的作用，他认为“国画必须书法化”，“国画所以为国画，由来书画同渊源；画乃复杂之书法，此为国画最高巅”。与此相关的是，他说中国画“只宜约略参西法，不可视之如神仙”（《新丹青引论画诗一首》，1984年）。

了解了熊纬书的人生和艺术修养以及他的艺术主张后，我们就不难解释他的山水画何以能如此浑厚、沉雄、质朴而富有神韵；他的笔墨何以如此自由、随意而有深厚功力！他写自己内心储备丰厚的真情实感，写胸中丘壑，每幅山水又都富有诗意境界。他深谙古法，驾轻就熟地运用范宽、李唐、黄公望、王蒙、石溪、黄宾虹诸大师的图式和章法，常用“仿某人”或“师某人”的方式作画，但笔墨与境界均出自他的心灵，体现了他与山水交流、融合的和谐之情，表现出他对世界豁达而深邃的见解。在他的绘画语言中透露了他对祖国河山真挚、深厚的感情，也不时流露出“夕阳无限好，只是近黄昏”的苍凉感。

写完上面的这些文字，笔者内心不能平静。我和许多论者一样，认为凭熊纬书的才学和修养，他生前就应被人们尊为当代国画大师的，但世事多变，他未获得机会，这是不公平的。不过，待我静下心来稍作思考，对这种想法又有所修正：有远大抱负的熊纬书先生，一生总是怀着一颗平常心待人处事，默默写诗作画，置名利于度外，他生前虽然没有声名显赫，但他留下的文化意蕴清纯而深厚的艺术作品，散发出不朽的光彩，为后人敬仰、研习，这不也是对他辛劳一生的最好回报吗？他的这种无私奉献精神和高尚人品，不也是永远值得我们尊敬、学习和怀念吗？

● 序

◎梅墨生(中国国家画院一级美术师)

李杜苏黄遇略同，诗文书画具神工；
灵犀一点通今古，恨不能生一代中。
——索居四绝（选一）

鼎鼎百年间，我生略如春燕与秋鸿；
雪泥爪痕几何时，一场大雨失其踪。
——清明三首（选句）

尽管我们不认识熊纬书，但是如果我们读了如上他的诗句，该如何想呢？我想是：《索居四绝（选一）》体现了熊先生的情，一种穿越时空的情思。《清明三首（选句）》体现了熊先生的理，一种洞明世事的哲学化的了悟。如上的诗作都作于他“文革”期间的下放生涯里，生命意绪的秋凉是不言而喻的。

在熊纬书的贤弟子吕居荣先生向我提起熊先生之前，我对熊先生一无所知。大概这也算不得我孤陋寡闻。既知熊纬书，又见其画、其书、其诗，油然而生敬意，怅然而若失。茫茫环宇，扰扰尘世，像熊纬书先生这样的遗贤该有多少？而当我们后人去思量此类人生的个体价值究何所在时，我们将得到什么样的结论呢？

熊纬书同许多同类人一样，早年接受了传统文化教育，中年参与社会革命，壮年坎坷，晚年落寞，在时代大潮中浮沉而身不由己，逮至暮年好景，却是夕阳黄昏了。寂寞的人生，反而是坎坷丰富的人生，是充沛的人生。当年山水画大师李可染先生见到黄秋国的山水时感慨：世有颜回而不知，深以为耻。如今，颜回少见，大师已去。深以为耻的事恐难再见。举目所见，多是寡廉鲜耻，大言不惭，包装、运作、鼓噪比比皆是，斯文早已扫地矣！

熊纬书，1912年生于河南商城，解放前夕坚拒国民政府赴台之邀留在了大陆，供职于南京第二历史档案馆，并兼南大历史系客座教授。可是，自1970年下放到江苏高邮，二十余年光阴他都是在江苏高邮小城度过的。他的人生轨迹是寂寞以终。唯有笔砚诗画聊作安贫乐道之寄托。他后悔过吗？在风雨如晦的日子，他有感怀二首诗，中有句云：“早年只识清高贵，今日方知权势尊。”“衰龄俯首依腾草，莫炫当年鄙楚秦。”可见，这种自嘲自怜里包孕着多么深沉的苍凉与无奈啊。熊纬书因此而真实地活着。真实，让我们感动。但是，熊纬书的可贵正如古来的遗民稚士逸人一样，他能苦中求乐，甘淡如饴，这种人格自贵，正是我中华民族最令人敬仰的文化精神。齐白石能如此，熊纬书能如此，显隐一如，文化由是以传薪火。熊纬书将他的一怀心事都付与了纸上云烟，然而世事的平不平呢，却在他这都付与了云烟，云烟过眼！

熊纬书的诗情，是林泉高致和复归田园的复合。因此，他的山水画，所吐的胸中块磊尽是苍莽的云山与溪流小桥高士。诗言志，画抒情。他的诗、书、画无不笼罩着一种苍凉而厚重的气息，那种文化意绪是非常非常传统的。论者谓其画风多取诸范宽、李唐、黄公望、王蒙、石溪、黄宾虹等家，不无道理。此种雄浑苍莽笔路都在熊纬书笔下有所反映，但我觉得与其追其山水之祖述，还不如多探其人之心源品性为尤合。前人之所影响，实则在熊纬书笔下，多已化为一种自我意象，这也正是他本人所强调的“师心”——“创造心中山水”。

熊纬书的山水意象概言之有四：一是苍茫，二是浑厚，三是朴质，四是自然。有此四者，而淳古得焉。其实，这种外粗服内朴厚之中国画，当世已鲜睹矣！缘今人已不朴厚不自然不诚笃矣。故我以为在当代艺坛，熊纬书之山水可自立一品，因其未落时尚之中也。若非参透中国文化玄机者，不足与语黄宾虹。亦不足与语熊纬书。熊纬书之名声固不能与黄宾虹相并论，然而，熊纬书之山水，置诸当代山水中，真大方家数，真真实者言，其微苍惨淡，其淋漓兴会，其纯粹自如，足令时人愧赦。因此之故，鄙人愿为之介，以推诸世人眼前，供同好雅玩，以排时风浊气。“却道：天凉好个秋”也！

● 目 录

一、水墨山水画法解析 /8

山石法 /8

树法 /14

水法 /20

云法 /24

写生法 /26

构图法 /31

摹古范图 /37

王维山水 /37

米氏云山 /38

董源山水 /40

巨然山水 /42

范宽山水 /43

关仝山水 /45

燕文贵山水 /46

赵孟頫山水 /47

高克恭山水 /48

黄公望山水 /49

朱德润山水 /50

吴镇山水 /51

王蒙山水 /52

王绶山水 /53

董其昌山水 /54

王原祁山水 /55

黄宾虹山水 /56

二、水墨山水画画法心得 /57

论文人山水画 /57

论中国山水画两个特点 /73

创作山水画的师人、师物、师心 /80

附录：新丹青引（论画诗一首） /81

熊纬书山水范画 /84

附录 /93

学画历程 /93

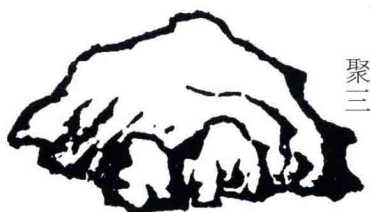
后记 /96

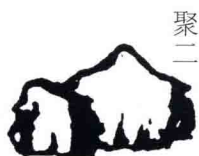

一、水墨山水画法解析

山石法

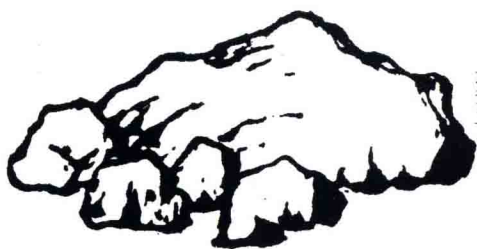
聚三

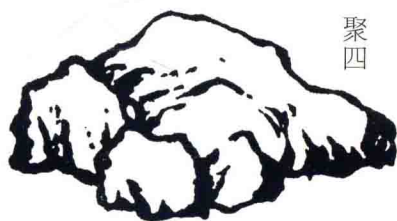
聚二

聚一

聚五

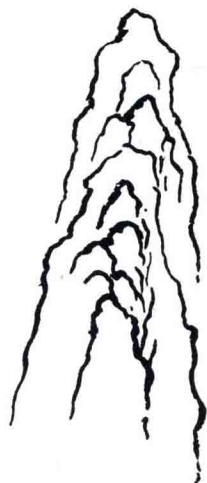
聚四

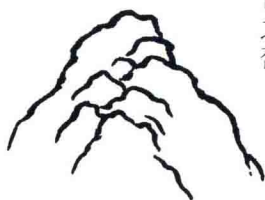
小间大法

大间小法

形势峻拔者谓之峰

形势团转者谓之峦

山的脉络

● 仿米芾、米有仁山石法

米点皴，宋以后宣纸的出现特别适于“米点皴法”表现江南雨后朦胧的雾气和雨中滋润的山川，士大夫文人玩赏笔墨又多了一种重要手段。其画法的特点：用淡墨画出山形，沿山形皴出层次后，横笔排点。在用“米点皴”时，不可太过“灑”而点法无形，要干湿相间，否则就会缺乏力度。

● 仿赵大年石法

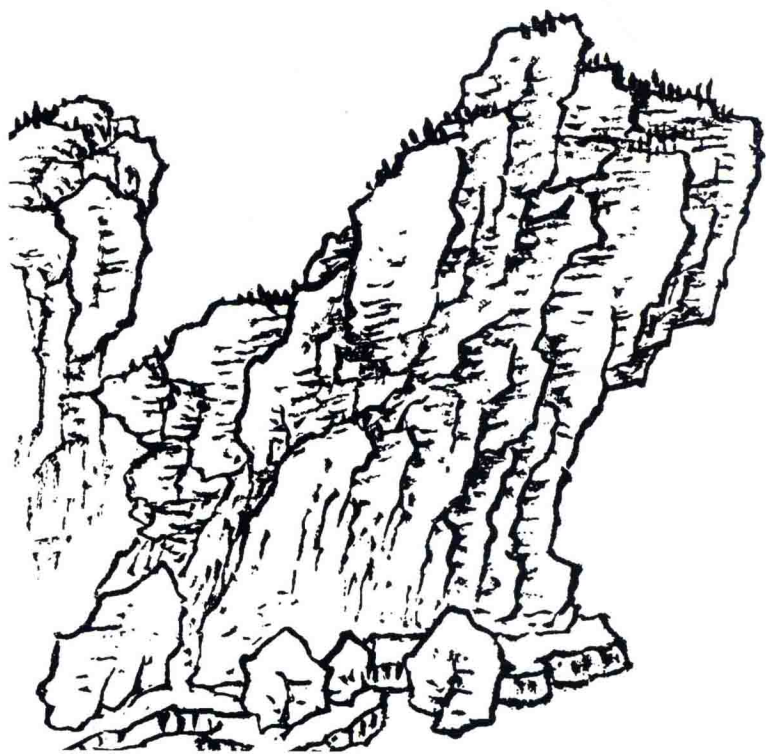
赵大年即赵令穰，画山石是用大斧劈皴，而这种皴法是从李唐的斧劈皴变化出来。画家以干枯的笔墨勾画石壁轮廓，再用夹杂着大量水分的笔墨迅速化开，使画面上产生水墨交融淋漓畅快的感觉。

● 仿黄子久石法

黄公望画山石，采用披麻皴，比之董、巨更为松灵简淡，石头小石为矾头，这是江南土山的特点。

略师黄大痴富春山一角

● 仿董其昌石法

董其昌画法近似倪云林面貌，山石树木皴法，侧笔为主，又自出己意。董其昌是“米点皴”法继往开来式的人物，他在继承米点皴法基本画法的基础上，加上披麻皴和折带皴及其他皴法，丰富了米点皴的画法，使米点皴更具表现力。他的画法对以后的画家特别是清代的“四王”影响甚大。

