桂林寫生

胡佩衡作

桂林寫生

胡佩衡作

北京林学院图书馆
1957.11.13
芷书
79763

人民美術出版社
1957年·北京

桂林写生

編　者：胡　佩　衡

出版者：人民美術出版社
北京东总布胡同10号

責任編輯：陆　耀　又
美术設計：

發行者：新　华　書　店

印刷者：新华、美术印刷厂

北京市書刊出版業營業許可証出字第004号
1957年8月第一版第一次印刷
开本：787×1092 耗 1/8　印張 9
統一書号：8027·1064　印数：1—4,700　定价：6.30元

导　　言

我在本年三月間，为体驗生活，赴桂林写生。画了60幅写生画和一些加工的画稿。回京后，人民日报选印了6幅，并将我的游記随感也选印了几段，作为說明。見报后，接到了許多同志的信反映良好，大多数都認为这是展开国画写生的門徑，是应当提倡的，贊助的。

几百年来，国画最严重的缺点是：盲目临摹脱离現实。我在38年前就著文主張"用古法去写生，由写生而創作"，在那时我就想把山水画推进到写实的境地，不要拘束在古人的圈子里。但是旧社会里仿古的風气积重难返，所以，我个人对于国画改革的主張，当然不可能得到重視。解放以后，我們的党和政府对于民族的美术大力的發展，明确了社会主义現实主义的方針，使我38年前的願望，到今天才得到了澈底的实現。

我这次赴桂林写生，到处受到欢迎，可以看出人民对于祖国繪画的热爱。为了配合民族繪画的發展，人民美术出版社叫我写一本極淺近的小書"我怎样画山水画"，此書对于写生和創作是很注重的，因篇幅有限，举例不多，也未談到較深的理論。所以更选印这本"桂林写生"为了写生和創作在实踐中的参考。这本書是由桂林和沿途地方写生画稿內选出了30幅，并附載桂林写生随感，每幅都加入風景的介紹和淺近技法的說明，为一般喜爱国画、学習国画的同志們观覽。內容缺点一定很多，希望同志們給予深刻的批評和指教。

胡佩衡 1956.10.1

SAS49/12

桂林写生随感

我平素喜欢讀游記、笔記等書，关于广西的曾讀过"徐霞客游記"、張祥河"粤西笔述"、徐旚堂"听雨軒笔記"、方炳奎"瓶廬小記"、孙樑"余墨偶談"等等，互相参証，覚得"桂林山水甲天下"的話必实有見地，絕不是夸大。"余墨偶談"有一段說："桂林李燕伯孝廉云，其里人某足迹半天下，还家后有'五岳归来成一笑，名山还讓故乡多'其言不为夸也"。这样看起来甲天下的話是名不虛傳的，因此，我早有去桂林写生的願望。

本年一月讀到周总理关于知識分子的报告，其中很关怀国画家的問題；又讀到郭沫若先生关于知識分子的报告：首先要求提高知識分子的政治与業务水平。在这两篇报告的啓發下，我才不顧年老与心脏病的威胁，决心赴桂林体驗生活。回京后，特将零星随感整理出来权当作一篇游記。

长江以北　从北京到汉口，坐在火車上看到一望無边的大平原，感覚到祖国的辽闊广大。虽然是初春天气还很冷，可是农田中到处都看到农民們紧張地在集肥、耕地、修水利、挖河泥、整机井，这是往年所不可想見的景況，这充分說明从去年农業合作化运动高潮之后，农民生产积極性提高的新气象。象这样农村初春的一幅好圖画，可惜，火車疾行，無法把它們記录下来。

沿途的大小都市到处看到人們忙碌地进行建設；到处都可看到新建的工厂、工地以及新建筑物，眞使人兴奋。

我从解放后一直沒离开过北京，对各地人民的生活和建設，只从报紙上了解一些情况，这次旅行，使我亲自看到沿途的工人和农民，使我看到了祖国的社会主义就在眼前，自己也覚得年青多了。

到汉口本想画画久已卅名的长江大桥工程，可惜，火車是夜間到，即刻轉粤汉車南下，所以未能与大桥見面，只見工地上灯光一片，也可想見正在紧張地施工情况了。

长江以南　长江以南的土地，已由黃而赭，逐漸变紅，过了衡陽，火車路旁的土坡，居然象朱砂一般顏色；山石也有朱紅顏色的。远处的峰巒虽不在夕陽的时候，偶然也会看到朱砂紅的山和石青色的山并列着，很覚美丽奇艳。所以大滌子有时用朱砂画远山确是写实的作品。

湘桂交界　湖南的南嶺和广西的北境，如紫溪、井头圩、黃沙河、黃土井、庙头等車站，所經过的地方，都是高耸的青山，迴环的碧水，繁茂的林木，逼地是农業生产合作社的黃色的油菜花，白色的蘿卜花，紫紅色的肥田草，綠色的小麦等等。黃、白、紅、綠参差相間的农作物一望無边，如同新織成地毯一样，是多么可爱的大田园。这地方就是許多幅風景画，我們画家看見了，热爱的心情简直是画笔無法表达的。远处雄壯美丽的高山都是国画的素材，随时随地都是画稿，于是忙着用画笔記录下来，眞使人有应接不暇之势。

桂林早晨　我們到达桂林的时候是晚十点，次日天才亮，我一个人就出了店門散步街市，举头一看，这边是象鼻山，那边是老人峰、独秀峰等等。因为我在未出北京前，早已熟讀桂林游記和照片，所以一望而知不必介紹。更因为头天落了小雨，次早天晴，霞光照耀就如同人們穿了一件新衣服一样，更显得美丽。早点后，我們到了叠綵山，山是青黑石天然叠成的，剛上了一層有一山亭，大家上了亭子东望，看見了尧山和無数奇峰，紫絮云霞金光环繞，眞令人叫絕。我虽然勾了些画稿，但实在未能把当时景致的美艳描写出来，到現在我脑中还留存着尧山和群峰山的光艳，回想古画中虽用泥金勾山石輪廓所謂金碧山水，实在說这样画法仍未能把大自然的美妙完全表达出来，这是我們今后应当繼續研究的。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

陽朔道中　大家看見桂林山水的美丽，又联想到"陽朔山水甲桂林"，于是議定先到陽朔后返桂林，再将桂林風景与陽朔作比較的研究。遂向該地文化局联系，次日即雇船赴陽朔写生。早晨在解放桥碼头上船（包船共四天，經行到陽朔以便于随地写生），未开船时船家上岸購买四天用的粮米和菜蔬，我就坐在船上开始画伏波山、雉山、斗鷄山、穿孔山等景。开船之后，覚得两岸的山景，愈行愈奇，愈走愈美，什么小宝山、大宝山、卓笔峰、观音岩、小宝滩、战滩、榕滩等等。韓愈有"水作青罗带，山为碧玉簪"的詩句，并未咏得完美。"余墨偶談"載"桂林岩洞之美，峰巒之峭，欲状其形势非千百言所能盡，而陽朔山水变化尤为之最，在舟中偶得'山好容人四面看'之句……"这段記載，才算描写出这个地方的精神。我們在船上写生眞是左顧右盼，应接不暇了。这种風景，国画家看了更为高兴，有好多的地方和石濤所画的山水吻合。大滌子生于广西（見粤西笔述），他搜尽奇峰打草稿，当然先写广西各地方的名山，所以溝江数百里的山水，奇峰怪石都融化到他的笔端，石濤山水意境新奇是有所根据的。

"桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林，陽朔美景在兴平"的話我們是听熟了的。船行第三天到了兴平，果然兴平地方的山特别高大，而且深秀，因为山深，顏色特别的綠，岸上多大竹林，一望無边，更显清幽深远。兴平乡有亭台花木之胜，和青山綠水相陪衬眞是难得，無怪人人称道。我們叫船停在岸旁，上岸画起兴平美景。"余墨偶談"中有記載"此地山旣奇峭，虽砂石亦無不佳"，我拾得一塊石头子，正二斤重，苔斑濃綠，形似魁星的头，耳目口鼻俱全，古人說石文而丑，丑的一字可以給这塊石头作評語。我已将这塊石头带回北京作为紀念。

陽朔風景　陽朔县，虽然城墻不存在了，可是古拙有趣的城門仍然独存。街道不寬，居民非常朴素，我們首先拜見当地著名国画家帥硃坚先生。帥先生是桂林人，因愛慕陽朔的好風景，所以迁居到陽朔。他有一兒一女，也是以画为职業，兒子在四川，女兒在天津，都做圖画教員，家学淵源，非常美滿。他說唐沈彬詩中有"陶潜彭澤五株柳，潘岳河陽一县花，两地爭如陽朔好，碧蓮峰里住人家。"讀了这首七絕就可以了解陽朔的風景与别处不同了。碧蓮峰在市中如圓錐形，四面滿生常青灌木，开花时奇丽异常，有路可登絕頂。他介紹了陽朔八景是：白沙漁火、东岭朝霞、西山晚照、市桥双月、馬山嵐气、龙洞仙泉、鬆寺曾鐘、鬘宮万云。他又談到桂林八景是：訾洲烟雨（象鼻山）、东渡春濶（解放桥）、青碧上方（文昌門外万寿寺）、栖霞晚照（七星岩）、桂岭晴嵐（华景洞铁佛寺）、尧山冬雪（尧山）、舞洞熏風（虞山庙）、西峰夕照（西門外老君洞）。他并同着我們到白沙漁火各地去写生，随走随講，听到了許多关于繪画的故事。市里的陽朔公園有两座白色山亭，在青山綠树的中間显得突出有趣。公園中栽滿高一丈以上的巨大丹桂达数百株，据說开花时将全县都熏香了。

他領导我們过一寺院，在溪边筑一长楼，专为画家們写生的，所以各面开长方形窗戶，由窗口远望，到处都成圖画的章法。这倒是很有趣的画室。

陽朔归来　我們从陽朔归还桂林，坐的是长途汽車，由陽朔直达桂林市内 120 里路，沿途成千成百的山峰都到了我們的眼帘，后半天夕陽正好照映，紅、綠、紫、翠、高下奇峭的山峰，居然是無限的圖画长卷！看王希孟"千里江山圖"（故宮藏）都無这样美丽。我們在車子里随走随看，非常的兴奋。回到桂林后繼續写七星岩、月牙山、甲山、老君洞、龙隐岩、解放桥、桃花江、环湖、榕湖、杉湖、象鼻山、花桥、独秀峰等处風景，收获了不少的画稿。

湘漓分界　由桂林坐火車到兴安县，参观秦堤。秦堤是秦始皇时命史祿将軍修的，因为当时伐百粵，史祿是御史监軍，鑿渠运粮，既通舟楫又利灌溉，号为灵渠。二三千年以来并未損坏。經过苏家桥小天坪到了湘漓分界处，这地方有一高亭眺远，右旁石碣二个，一凹一方，凹的刻"伏波遺迹"四个大字，款是万历 17 年知兴安县事梁梦鏞。方的刻"湘漓分派"四个大字，款是乾隆辛亥仲秋，桂林知府查淳。亭右漓江水向南流，亭左湘江水向北流，两水在亭子前边相通，并不同源，可是毫不紊乱，很覚得奇异。听說中外人士来秦堤参观的很多，都是来研究这种奇异的工程。

这地方高山聳峙，顏色深翠，就是古画中大青綠的根据。树木多老柳，枝干曲折变化异常生动，与别处的柳树不同，是作画的極好素材。听雨軒笔記詳述湘漓分界的形势，末謂："湘江五千里，直达湘漓之脊，亦豪矣哉。"足見这地方的出色了。

韶山毛主席故居　我們本来要到衡山見識南岳的雄壯，据本地人說衡山須天暖时可登，現在天气未暖，山風太大，寒气太重（湖南此刻尚燃炭盆）不能往游，过湘江时，只能远望南岳的雄姿，我們遂到了长沙，登嶽麓山写了望湘亭、爱晚亭、五輪塔諸景。俯視湘江，帆影如林，小漁船往来在安涛巨浪中忽隐忽現，也頗有趣。下山后，乘汽車到湘潭轉韶山拜訪我們最敬爱的主席毛澤东同志的故居。这地方四面环山，深秀壯丽，山上松柏不下万株，故居的后面綠竹脣脣，更覚得清爽高雅。門前有說明，詳載故居保存的經过。我們住在韶山招待所，在樓上写生，正值天雨，滿山云烟往来，很可以研究古人画云的技法，古人說云忽有忽無，忽聚忽散，忽留忽逝，体驗起来实在是不錯的。"雨后登樓看山"是东坡賞心 16 事之一，我們能在毛主席的故乡遇見，眞是十二分的难得。我画了韶山最美丽的六幅風景，实在未能把灵秀的意境表达出来。

* * * *

我們此次赴桂林写生原来为的是体驗生活，学習技法与遺产互相参証，不想在無意之中，感受到很深刻的爱国主义教育。沿途受到各地人民的欢迎和热誠招待，絲毫沒有感到旅途的苦悶，而覚得祖国大家庭的温暖。各地人民都喜爱国画，对国画家都非常的欢迎，对首都来的人尤感亲切。因此，我們国画家就更应当多为他們創作些令人喜爱的作品来。

我在沿途看到各地人民在党和毛主席的領导下，都在热情地投入积極建設，充分地說明新中国的新气象，也說明社会主义一定会早日建成。

画稿目录

湘桂交界 第1圖 全县道中

桂　林 第2圖 环湖 第3圖 叠秀山东望 第4圖 甲山 第5圖 桃花江 第6圖 老君洞 第7圖 象鼻山

陽朔道中 第8圖 光彩滩 第9圖 大墟鎮 第10圖 半边渡 第11圖 草坪以南 第12圖 竹江村 第13圖 竹江村的大榕树 第14圖 卓笔滩 第15圖 画山 第16圖 兴平風景一角 第17圖 兴平附近大石壁

陽朔县 第18圖 陽朔公园 第19圖 陽朔公园的奇石

兴安县 第20圖 苏家桥 第21圖 兴安漓江畔老柳树

衡陽市 第22圖 衡陽車站附近的下溪

长沙市 第23圖 湘江 第24圖 望湘亭

韶　山 第25圖 毛主席故居 第26圖 毛主席故居的后部 第27圖 韶山烟雨(毛氏宗祠) 第28圖 韶山学校 第29圖 韶山主峰与招待所 第30圖 韶山招待所后山麓

第1圖　全县道中

在湘桂交界处，山势已然美丽多了，一到广西的全县，山景的变化陡然不同。一座翠碧的大岭，蜿蜒好几十里长，并沒有起伏的变化，简直是一座大屏幛，雄偉的精神，讓人看了惊异。山腰横亘着很寬的一道白云，山下有丛林和隐約的村舍，村前有河流，曲折环繞着平田，都是極美的画材。正当斜陽初落，余光反照着美丽的景物，而河流特别的白亮反光，像一条錦带，有小舟将在停泊，此时此景，令人叫絕。

凡画大山，当太陽将要出或暮落的时候，山的紋絡当然是看不很清楚，最好是用唐人的沒骨法重着色，取其精神，然后才能把雄偉的形态表达出来，若一加皴擦，反显得瑣碎，离眞实太远了。丛林短密，舟上的人極小，都是反衬山岭的雄偉。下部仅露松頂，近处和远处相呼应，方显得紙外还有画，这样做，气象的充沛是無尽的。

第2圖　环　湖

桂林市的西部有环湖，湖的中心有个亭子，在亭子上写生，可看到南岸的很多垂柳和桃花，参差着紅綠相映，很是美丽。西边有一长桥，长桥的后边碧柳重重，隐約露出了楼房和寺院。再远就是西峰，横亘在云霭的上边，起伏变化，頗有層次，都是絕美的画材。

画柳最好是春景，因为有紅桃陪衬，很有春光明媚的意思。但是在布置上不可太繁密，水多山少，方显清爽。这幅画，桥上只画两三人，湖面上只画两只搖艇，都是取其疏落；远山虽多，并不很高，也是減少分量的道理。总之画这样的風景不妨大胆的剪裁，才能把明媚的姿态画出，若太細碎則近于繁杂，就不明快了。我是本着古人"春山淡冶而如笑"这句話描写的，所以对于着色，也是力求輕淡。本来中国山水画的着色，淺淡的居多，画家們总以为淺淡着色气韵才能雅馴，若大紅大綠，就难免火气。实际上是不对的。小品的画着色淺淡尙能感覚清爽，若是大幅画的着色非是濃艳渾厚不可，否則就显不出磅礴雄偉的精神来。我看过故宫藏的王希孟"千里江山圖"，此次又在岭南一带体驗过濃艳的山水，然后对于着色的加量才更大了一些。但是重着色也要有一定的尺度，所以惲南田說："青綠重色，为濃厚易，为淺淡难；为淺淡矣，而愈見濃厚为尤难。"就是說淺淡的着色，須表現出濃厚的趣味；濃重的着色，須表現出灵秀清爽的精神。着色到了这个程度，淡的才不覚得淺薄，濃的也不覚得重浊了。

第3圖　叠綵山东望

从叠綵山东望有群峰，群峰的上边，有極大的山峰就是尧山。尧山以冬天积雪著名，是桂林八景之一。罗星桥“桂林山水集”說：“雪压群峰，晶然四照，儼然李营丘圖画。”粤山多石，独尧山是土山，所以顏色較淺。叠綵山和尧山的中間，拥抱着無数的尖峰，顏色非常美丽突出，俯看漓江中，时常有小船往来捕魚，丛树里有几处楼房，住在这里如同住在圖画中。

这些山峰，在大幅子画里是常見到的，在四王、吳、惲画里就見不到了。所以董其昌說：“以蹊徑之怪奇論，則画不如山水，以笔墨之精妙論，則山水决不如画。”我們要它两个优点并存，就是用古人的精妙笔墨，去写新奇的景物。石涛就作到了这一点，而不是抛弃了民族繪画的优良傳統，作無根据的胡乱創造的。

再者构圖上須要注意，这幅画的左边是叠綵山的一角，它的位置很是重要，它与右边的近山抑抱对比着，才能把中間的群峰突出和推远。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第4圖　甲　山

火車过了全县，就看見山上有好多漆黑的石塊，桂林西門外的甲山，也是如此。这些漆黑的石塊几乎把山峰都摆滿了，这样奇景，在别处很少見到的。甲山在老君洞的后边，老君洞的山麓有一个小学校，从小学校的門进去，再一曲折就看見洞口。老君洞的山石是青色的，后面的甲山是黑色的，青与黑相映成趣，頗为新奇。据乡人說，山上的黑石密密的摆着，就如同鎧甲一样，所以叫作"甲山"。这种黑石很不容易描繪，一塊一塊的堆砌，便失去了全山远望的精神，我是略用黃鶴山樵的勾法和皴法，把石塊都連貫起来，才略得甲山远望的意境。

第5圖　桃 花 江

桃花江在桂林西門外，老君洞的南边。这个江不很寬，但是清澈見底，江面上有新建的木桥，江的两旁都是农田，确是覚得清爽幽美。江的西面和南面都是青碧的山峰，起伏变化很多，無論早霞和夕照，在这个适当距离的广闊山环里，都覚着有爽快的气氛。

我这幅是創作画，本来老树和民居距离木桥很远，我用剪裁的方法，把它收縮在一幅画面上。若是沒有老树和民居，仅画桃花江，江边上又看不見什么大树，江里又看不見船只，就很难画成一幅美丽的圖画了。所以創作可以夸大，同时也需要剪裁，但是夸大和剪裁又要照顧到原風景的精神。縱然是艺术加工，但加工終于不能脫离現实。

第6圖　老君洞

在桂林西門外，桂林八景里的"西峰夕照"就是这个地方。一座青翠的灵岩山，上边生得好多小丛树，山下一所小学校，課堂后边有三間佛殿，佛殿后边就是老君洞。經过两折十余層的石阶，就到了洞口。洞門旁边石刻"古朝陽洞"四个字，洞里供一巍然的天尊象，两旁題的詩句很多，大半都是出世文字，可以想見旧社会里文人的苦悶。洞里很黑暗，总是滴滴清水，潮湿的空气，使人很不舒服。

这幅画是描写洞口的外狀，好象黃小松仿碑圖的意思，但不用他的画法。本来桂林的岩洞最多，在我国名胜里算是最出色的，象华景洞、虛秀洞、韶音洞、栖霞洞、水月洞，龙隱洞、木龙洞、乳洞、風洞等等都是岩壑幽深，怪石嵯峨，可称之为岩洞的大观。焦竑类林上說："桂林之山，玲瓏剔透。"历代的詩文名家都有題咏，都說不能描写出岩洞的精神。这幅圖只是聊备一格，实际上也未能描写出岩洞的幽美。

第7圖　象鼻山

象鼻山也叫象山，在桂林雪家洲，所謂桂林八景的"雪洲烟雨"就是这个地方。在烟雨迷蒙中，看見極大的象在江边突立，低头飲水，多么新奇！我在桂林时，一天早晨赶上落雨，才看見了这个奇景，在烟雨中象的形状更象活的了。山下有洞叫水月洞，南面有石阶可登象背，北边有小徑，可以穿行到洞里，山上有古塔状似宝瓶，塔的前面有一座圓盘，古塔的后边有一高亭。如在岸上写生总是画象的旁面，我在船上写生，所以能画出正面。画正面比画旁面更覺奇趣。

学習写生取景法，是最要注意的，取景不要平凡而要突出。古人說："橫看成岭側成峰，远近高低尽不同。"写生取景能了解这个窍門，将来創作出的作品，必然能推陈出新变化無穷了。

第8圖　光彩滩

滴江滩水很多，在船行时忽然听到水响，就知道快过滩了。滩是由水里的很多碎石堆积而成，激流冲过，激荡而作响。船行到附近，只見滩水中显出几道雪白的叠浪，相映在青山碧水中很是好看。船夫过滩頗覚吃力，一过滩就平静如常了。俞安期初出滴江詩："拄杭輕舟下粤关，誰言岭外客行艰，高眠翻爱滴江路，枕底涛声枕上山。又董傳策滴江詩："远游苦忆滴江險，今到滴江冒險看，万叠波涛春石齿，千盘豹虎嘯龙滩。霧迷艙壁飞鸢細，云断荒椒落日寒……"这两首詩把滩水的状态，可以說形容得尽致了。

画滩水，与一般画流水不同，須着出白浪激动的紧張精神，最好是能画出水声来。須用蜡青色染江水，把白浪挤出来，才覚得生动。此幅白云横亘，为的是把远山表現的很远；这是在写生时根据自己所掌握古人的技法，能够随机应变，創造性地布置构圖的尝試。所以画出来才显得真实，而又不失掉傳統的風格。远山部分，一边是紅山，一边是尖峰。这都是对照眞景写的，但是紅山和尖峰的中間空虛了一部分，这就是古人的技法了。所以無論写生和創作，若对于遺产的技法，毫無根底，不但下笔倉皇失措，就是画出来也是缺乏民族風格的，不但笔墨幼稚，布置上也不妥当，那里还能談到气韵生动呢！

第9圖　大墟鎮

我住在大墟鎮的永兴客棧的楼上。这个地方的建筑，全是明朝古老的样子。这座楼房和旁边的邻居，一切窗子栏杆等，都与古画里所見的样子相同。在永兴楼上，俯看江面，往北能看得很远，远远的小船一只一只的从面前經过，好多都在大墟鎮停泊，隔岸上的柚子丛林，很是繁密，树后的山巒起伏是一望無边。我到此地，正是斜陽在山，烟波浩渺，景物与别的时間不同。

这幅画就是坐在客棧楼上画的。本来在楼上看到的景物很多，就拿停泊的船只說，至少有三四十只，我仅在左边画了三只，其余的都在画外；树的層次和山的起伏，我都大胆的剪裁，只把突出的部分画出，其他渺小瑣碎的就不画了。据棧里的小学生說：在这客棧的街后，有一处風景更美，可惜天晚未能去看，只在楼上画了眼前的景物。画后很疲倦，請小学生代我买来許多沙田柚子，同两个小学生都吃光了。又听棧里老大娘講了本地的好些故事，然后安眠。这样看来在外边写生，是多么有趣味的快乐事！

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com