

鄭明 著

現代水墨畫家探索

王三少

唐可集

錢松

雄獅美術

現代水墨畫家探索

作者／鄭明

發行人／李賢文

封面設計／韓秉華

文字編輯／王曼萍

美術編輯／邱梁斌·葉若蒂

出版者／雄獅圖書股份有限公司

地址／台北市忠孝東路四段216巷33弄16號

電話／(02)27725211

郵撥帳號／台北010103712號

打字／五湖企業有限公司

金威照相打字有限公司

製版／立全彩色製版公司

印刷／雄獅圖書股份有限公司

定價／

初版／民國七十八年六月

行政院新聞局登記證局版台業字第〇〇〇五號

本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

版權所有·翻印必究

J212 / 9

鄭明 著

現代水墨畫家探索

0000050077

SWT115/0
367079

雄獅美術

現代水墨畫家探索序

本書作者從香港打電話過來，說他已把潘天壽、黃秋園、石魯、錢松壘、李可染、陸儼少、吳冠中、程十髮八位水墨畫家的生平 and 造詣作了一番探討研究，要我寫一篇序言以作紹介。

對我來講，這是十分難得的一次讀書機會，我略不遲疑，立刻滿口答應。並且隨即請雄獅的王曼萍小姐送過來全部的編輯資料。展卷快讀，簡直就是一部現代的水墨畫史，不僅資料豐富詮釋清楚，而且圖版精彩美不勝收。

水墨畫可以說是現下當今中國畫壇的主流，其氣勢之澎湃及展拓之絢爛都令人欣喜無限，久已需要有一本這樣觀其大略具前瞻性的好書來作詮釋導引。鄭氏這本畫適逢其會滿足了我們的需要，而且是由活水源頭說起，一直到當代藝壇這股主流的美好前景，一一都中肯異常而且充滿了樂觀希望。

所以能有這樣良好的效果，其原因不一而足，首先是得地之利，作者在香港寫成此書，是因為地望當要路之津，水墨畫家常在這個地方舉行展覽，所見者多，既挹其精華，又多聽聞比較，更加上作者本身興趣高、見解深，又勤學好問，陸儼少、程十髮、吳冠中諸畫家在港舉行展覽時光，他便趨前一一問道採訪，而且整理出來以饗大眾，這都是得地之利優先之明證。

其次是「得人之和」，因為藝術亦是一種行業，不但有行規，同時也有行話，在這一點上特別和京戲相像，不是科班出身便不容易得其竅要。在此一點之上，本書作者可以說當行出色，他不但是台灣師範大學藝術研究所畢業，而且卓有成就，現又在香港中文大學教畫，要找這麼一個各方面都合適的人並不容易，更加上文筆條暢，能達藝術境界的曲折精微，鄭氏可以說是這方面最理想的人選了。

既有了地理、人和，我們也可以論一論天時，「用天之時」在這裡指的是時代。因為現今的印刷術，日新月異，精美動人，圖文並茂已不再是奢望，卻變成了人人得以享受的佳音。對於愛好藝術和從事藝術的人，更是了不起的恩惠。如今印一冊書，首先就會致慮到有多少圖版，尤其是彩色圖版更放在首先致慮之列，這對介紹藝術或詮釋評判藝術的書尤其重要。記得我在西湖藝專讀「畫」的時候，常常以外國的印刷精美而羨慕不置。如今時代進步，早早超過了那個時代的標準，所以藝術家、藝術批評家都有了福氣。鄭氏這本畫既佔了天時，也因之更為可以觀、可以賞、可以細細品味了。

至於書中所說到的八位大藝術家，我認為選擇的十分得當；而且非師即友，一個個都是我敬仰的人。潘天授（壽）先生是我的國畫授業老師，如今我能夠懂得一點點國畫精微，都出于先生之指點所賜。最令人衷心哀傷的也是，如今

我想到要把生平領悟所得來和老師印證求誨，卻再也得不到機會了。這是師生在學問上的風木之悲，人生有恨淚沾臆，古往今來，不知多少薪盡火傳的人在此等處同聲一哭！

在學校的時候，潘老師著的中國繪畫史已經出版，那時他不過四十歲左右的光景；我由於終生服務於博物院，有幸多覽國寶名蹟，但是一直到了七十多歲時光，才勉強寫出了一部中國繪畫史稿。我常常在痴想，他日地下相對，我們師徒二人披圖論道，一定會有不少知心話語要來滔滔不休。

在繪畫技法方面，我還親切的記得潘老師那支「彩筆」的細事。記得是臨畢業的那一學期，我們要求老師賜每人一幀墨寶，他慨然應允，但是卻說我們的筆不服手，要下星期自帶筆來揮毫。——果然是如約攜來，但是，老師，您知道嗎？您的那支寶筆，實在是「不起眼」，許多同學說，這種破筆，擲諸道畔，一定沒人撿拾。然而一經您蘸墨揮灑，忽然奇蹟耀眼發生，真是精采百出揮灑從心如有神助，真把我們一大群小學生圍看得目瞪口呆。至今此事已逾半個世紀，卻活鮮地還在我的眼前。——師生情意真切，幽冥亦不能阻隔，只恨當時識淺貪玩，多多有辜負師恩，不曾學到了登堂入室的地步。

由潘老師那裡，我知道了李可染先生，原曾約定一同前往探訪，卻又因循未果。在西子湖上那段時光，可染先生他還是「師牛堂」的門下弟子，以畫水牛名震藝壇。不懂得水墨「塌」染之情，連齊白石翁在畫水牛方面亦放先生出一頭地。到後來在電視上看到他的牧童水牛連環圖畫，卻亦是創新了一方園地。雖先生避此而不多談，我倒認為亦是富于時代性之創新意境，未必可以厚非。

可染先生的最大貢獻，後來轉到了山水畫方面，也以這方面對國家的貢獻最為照眼，因為他把中國畫的傳統推展到新新的境界中。像畫灤江上鐵鑄山川的逆光以及「樹杪百重

泉」上的水之明亮度等，都是自出機杼予中國畫以新生，使我們對中國畫的前瞻，充滿了第二春的大希望。

鄭氏對李可染先生用的篇幅最多，下的功夫也最深，讓我們一齊來祝福這位老畫師長命百歲，為我們中華文化更多創些國寶明珠，為我們這個除舊佈新的大時代卓立更多的瑰麗見證。

我見道甚遲，由鄭文中見到李氏有「七十方知已無知」的印章而欣然有悟，不僅是先得我心，而且是此心略同，一此中有真意，欲辨已忘言」也，只不知此生和可染先生還有一笑傾心的難得機會否？

和李可染氏取道逆光的大畫家是吳冠中，他也是西湖藝專的同學，我常說，吳冠中是由西洋畫方面打過來，李可染先生則是從中國畫方面打出去的。——能不能裡應外合鳳凰再生為我們這個時代出一支奇兵，卓昭于千秋萬世，給歷史出一異彩？我衷心誠意祝禱無量！

我知道此項說法，語病甚重，但是我卻知道吳冠中氏非同小可，他潛力甚厚，而且執「迷」（畫迷）不悟，將來必有過人驚人之成就。因為他和許多大畫家一樣，曾經一再身不由己，幹了不少世人認為的「傻」事。

如他在廣東畫了一張油畫，油漆未乾，他便扶持油畫植立車廂中，由廣州一直罰站到北京，貫穿了大半個中國。他也曾千里迢迢遠征滇西的玉龍大雪山，只因為看到了我的雪山速寫。口中還說道：李霖燦能，為什麼我就不能！而且還在荒野廢棄的工棚之中，和畫友小楊苦守了十晝夜，日曬辣椒饑頭和雪水以為食，結果「手攜長纜縛名山」，畫得玉龍倩影，而且還題了長詩以為證！

在文化大革命鬧得天翻地覆時光，他獲有「糞筐畫家」之雅號，這與現代時光差得好遙遠，那時節他竟然還要拾糞作肥料，而他就在此糞筐之間支起木板作畫不輟。試想這樣艱

苦卓絕死氣白賴的一直畫來，就是頑石也會成精變成了寶玉。故事令人啼笑皆非，所以他的成就也就情理俱無。

他由西方的畫法打了過來，用水墨畫泰山的五大夫松，直把松的糾纏魂魄都扶發了出來，就名之曰「松魂」（我贊成改爲松魄），畫蘇州的網師園、獅子林，直把太湖石的玲瓏曲折窳透都盤屈在紙面之上，使人直取對象靈魂，渾忘了軀殼糟粕。怪不得他的同班同學趙無極說：就只有吳冠中一個人在那裡畫畫的嗎？

他現今該是七十才出頭光景，人生七十方開始，前程似錦，希望無窮，我們都在爲這位水墨畫家大聲喝采祝福！

陸儼少先生的畫雖然根基深厚異常，卻水雲飛揚簡直就接近了抽象畫派的空靈境界。他曾畫過一幅巨軸水圖（一九五七）使人想到了南宋馬遠畫水還沒有到達這種體認。原因是他曾乘木筏下三峽親歷大漩渦之險，水圖之上有驚心動魄之描繪。他由重慶到宜昌足足走了一個月，「千里江陵一日還」的快捷未曾嘗到，卻像陸放翁的入蜀記一樣，幸得舟行遠，得盡所歷妙，從此他別樹一幟，成了有名的「三峽畫家」。

他一九八五年畫的「桐君山」是指富春江上的桐廬，我由杭州溯江去訪嚴子陵釣臺時曾一宿此地，客舍臨江，風雨滿窗，至今不忘，潘天授老師知此事後，特爲我書桐君之歌一闕，現在行篋珍藏，誦：昔有高隱士，不知其姓氏，深山採藥復著書，金石草木識佐使……至今山亦名桐君，比隣垂釣羊裘者，黃石公赤松子，萬年長壽同不死，江水清蒼山花紫」之句，詩情畫意，濃郁撲人，對圖思人思景益增陸氏此畫之美！

錢松岳老畫師以望九之高齡，猶奮力作大軸巨幀，覽之令人欽崇神旺。他的画法奪古開今，使人心神震撼不已，都是與造化血戰而得，不同凡響。我尤愛他的寫生畫稿，晶瑩可愛，我曾在雲南劍川畫一「十字画法」的「獅子玄關圖」

稿，恨不得有機緣移呈來求教也。

黃秋園老畫師是當今畫壇的一幕悲劇，但是畫卷長留大地間，後世必有法眼正評，鄭氏在文字中深爲揭揚悼念，觀其廬山諸巨製，水墨綉緼深厚，令人傾仰無既。

程十髮先生的最大成就，則在於其人物畫的意境深遠，而且悲壯蒼涼，撼人心絃，給人以不能磨滅之印象。我曾選他的嵇康像入我編撰的人物畫欣賞之中，其意境之高，直邁古人而前，覽之神壯，真有易水悲歌之壯懷慷慨與蒼涼。

鄭氏所選的最後一個水墨畫家是石魯，他也是一個悲劇性的人物，以六十三年之短命悲愴棄世，但是其藝術生涯，近尼采、近梵谷，故其成就亦同樣高不可攀，直與西嶽華山同壽，人呼之爲華山派，或逕稱之爲長安畫派。

說到這裡，使人想到了這支水墨畫派的宏闊發展，和現下當今的地理開拓有密切的關係，由于交通之方便，什麼黃山派、廬山派、三峽派、華山派等都可以一覽而收。——我自己於藝專畢業之際，亦曾有壯志豪情，遠走點蒼玉龍，要爲山水畫開一雪山宗派。亦是追隨諸大家之後，希望能對時代有所報命的意思也，現今疆域日闢，機翼之下，世界各名山巨瀑大川，都可以朝發夕至，故畫境亦隨之日廣，水墨畫得時之利，因境之廣，必能發揚光大，突破往昔範疇，卓立當代藝人之高標。鄭氏在此扼要之時機，擇其最卓越之八大藝術家，以通暢之文筆，深刻的析理，作中興之鼓吹，我觀其畫，談其文，思其意，認爲必能有助於對藝壇之現狀瞭解，助長潮流之奔騰澎湃。因亦不揣冒昧，隨觀感而命筆，細細寫來，以作序引，不以其魚龍曼衍多言支離之爲繁，卻希望能收到拋磚引玉因指得月的雙重之美妙效果也。

李霖燦

外雙溪 綠雪齋中

七十八年一月廿四日（一九八九）

目錄

現代水墨畫家探索序

003

作品欣賞 009

潘天壽

浪淘沙盡幾英雄

034

——談潘天壽的藝術

江西寂寞一卧龍

058

——談黃秋園的藝術

生命的變奏

072

——談石魯的藝術

氣勢雄強的頌讚

080

——談錢松喦的藝術

錢松喦

黃秋園

李可染

現代山水畫的革新者 090

——談李可染的藝術

山動雲移水洶湧 122

——談陸儼少的藝術

陸儼少談藝術 131

藝術的苦行僧 140

——談吳冠中的藝術

吳冠中訪談錄 152

筆歌墨舞溶古鑄今 160

——談程十髮的藝術

程十髮訪談錄 170

程十髮

程十髮

作品欣賞

潘天壽

他盡力以剛勁雄健、硬如屈鐵的用筆（線條），欲呈現一種大至剛之氣，而非僅只線條的表現，且更兼具生命力的形。

映日

雷漢廷

潘天壽

圖15 潘天壽 映日

圖21 潘天壽 巖岩潤一角 (局部)

圖22 潘天壽 欲雪

圖37 潘天壽 長卷

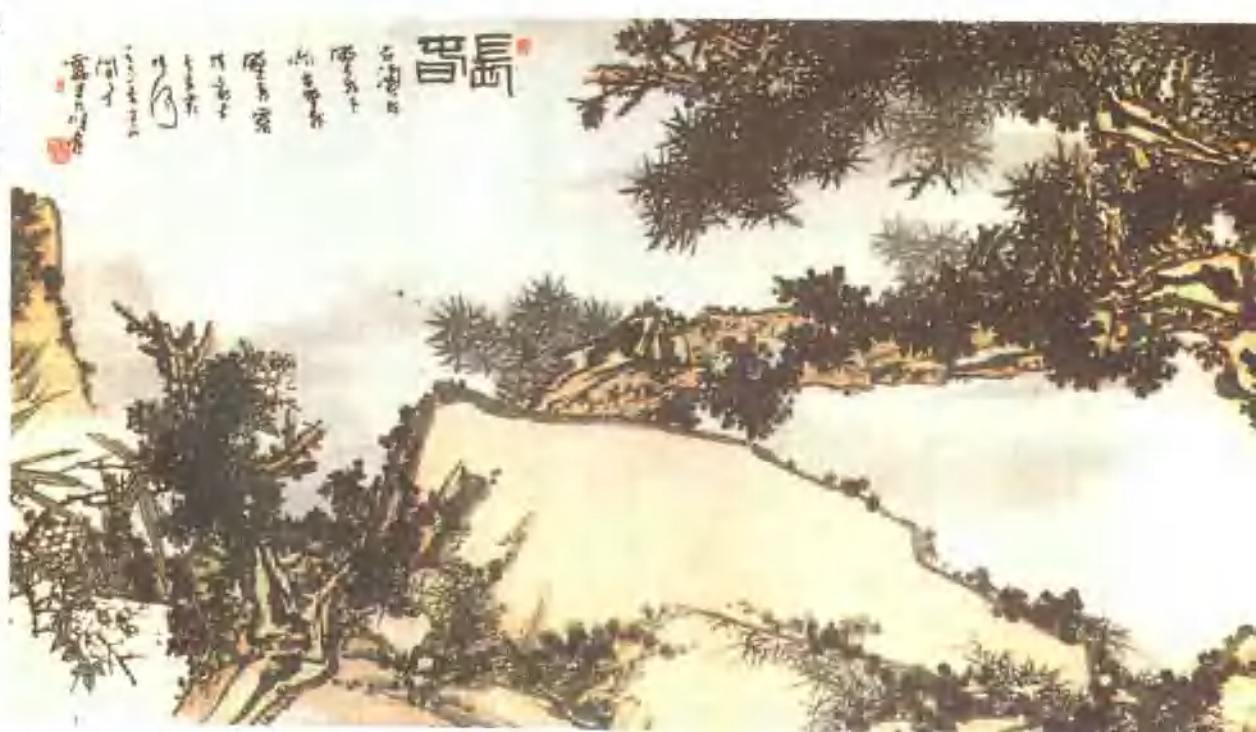
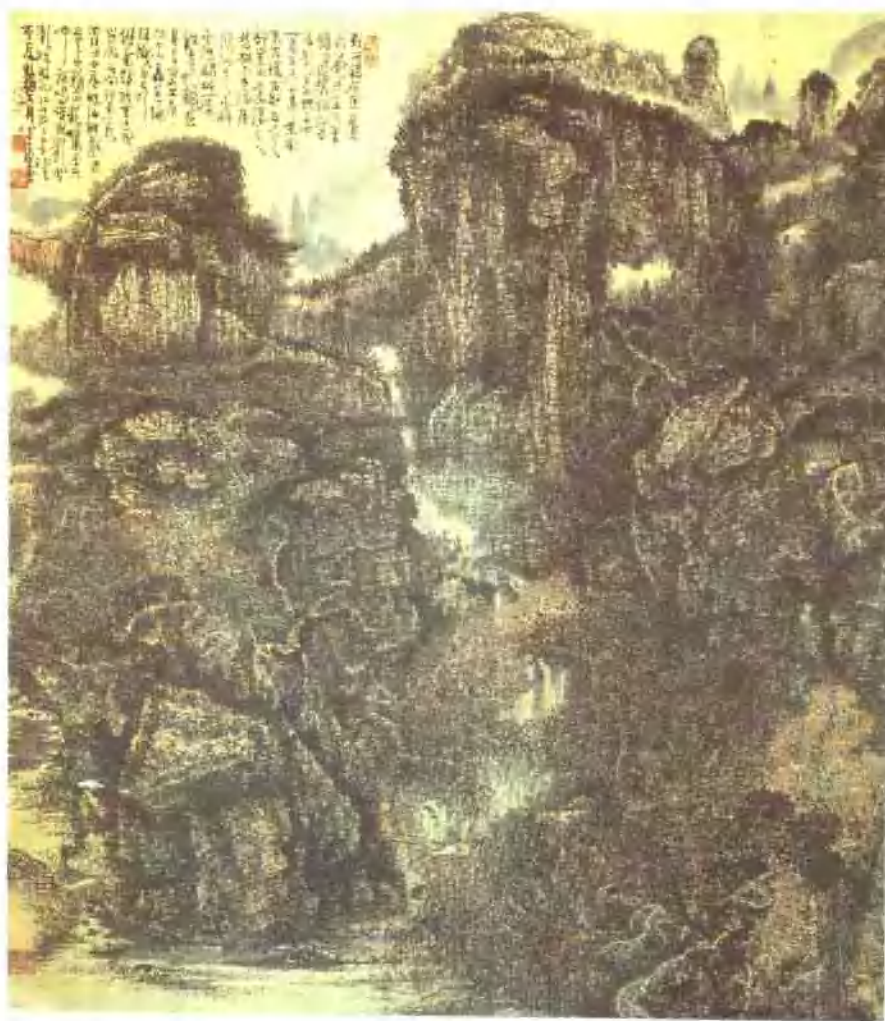

圖 12 潘天壽 雄鷹

黃秋園 匡廬圖

黃秋園 香爐峯疊翠

黃秋園

欣賞其畫，猶如聽古琴演奏，最樸實的琴絃原音和空靈的迴響，慢慢的聽，靜靜的聽，聽罷令人心寧氣靜，餘韻無窮。

黃秋圖
江山雪景圖

石魯

在每張「自己胸中所有，他人筆下所無」的作品中，
都能看到一種勇於獨創的精神，
並形成「石魯風」影響了許多人……

石魯 赤岩映碧流 1961 138×88.5cm

