

李长白山水画集

——
黄山情（云之恋）

李 长 白 山 水 画 集

——黄山情（云之恋）

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

序

——孔六庆

作为工笔花鸟画大师的李长白教授晚年画出了一批前无古人的山水画，是当今中国画坛应该瞩目的事情。

李长白（1916—2005），浙江兰溪人。1933年考入杭州国立艺专，跟从林风眠教授学西画，同时也跟潘天寿学中国画，1939年毕业。1944年潘天寿任杭州国立艺专校长时，被聘为国画工笔花鸟讲师。1949年创立“杭州平民艺术研究所”。新中国成立后任教于南京艺术学院（前身为华东艺专），专门从事工笔花鸟画的教学工作，于是倾毕生精力建立了自古未有的工笔花鸟画教学体系，出版的教材有《花卉写生构图》、《花卉设色技法》、《翎毛写生设色》、《工笔花鸟画创作》，发行量大而学之者众。同时，他的工笔花鸟画深入宋元而自出“静美妍丽，空灵清新”的风格，既与于非闇“刚劲硬朗、雄健朴实”的风格不同，又与陈之佛“图案意趣构造画境”的风格不同，堪与于非闇、陈之佛并称为“新中国以来工笔花鸟画三大家”。但1970年起，李长白开始兴趣于山水画，1987年退休之后更是兴趣有加，并且和他以前画工笔花鸟不求闻达的状况一样，10多年里静心创作了一批不与时人同的山水之作。

李长白山水画的总数量有200件之多。其中临摹之作约10件左右，绝大部分作品具有明确的表现元素而有强烈的个人风格，其中黄山题材的山水画约近100件。他涉及山水画的时间点，一是1939年到1940年，当时临摹了几幅南宋刘松年、马远风格的古画，此后30年没有山水画信息。二是1970年起临摹了几幅傅抱石山水画，此后山水画信息不断。所画题材，既见中国的湖景山色和名岳风云，又画美国的山林风光和蓝天白云。前者如黄山作品系列、桂林作品系列、武夷山作品系列等，后者有《美国黄石风光》和《加州森林》等作品。既见写实的，如前举例者；又见幻象的，如《高原风情》系列、《火山风云》组画、《雪山风情》组画中的有关作品。

近百件的黄山题材作品，也就是该画册所收集的，孕育、发展、成熟了李长白山水画的风格。其中，三幅在不同时间画的《猴子观海》见证了他山水画风格的演变。

一是1974年所作（图1）的形出写实。在静态中由近及远的层层画云、吸收西洋画的天际线透视法、朝霞满天的红调子渲染等特征，画出了自己观看黄山日出的感受。此图在一平方尺多的画幅内，用红色调子像照片一样写实表现了波澜壮阔的云层。其站在云层之上极目宇宙的抒怀，让太阳在红色中留白，红色却在绿色的对比之中。红色用在绿色的对比中，是指左下角近景山树色彩的墨绿，经山岩紫墨色的过渡，调和于通幅红色调的处理。跟他其它作品往往将红色与墨黑搭配不同，此作与绿色的搭配，画出了一种晨曦时分的清新感。

二是1989年所作（图2）的形神兼备。在动态中千山群峰排云宇宙的画云，有云与山、云与树交融的画云法产生。由近而远的云，利用远近关系依据山峰结构，并以山树为标志组织了排云的秩序，山树由大而小、由深而淡地向纵深推进，让人意会山体的渐行渐远而一直融入远方云层的深处。这样云与景交融的处理，是以前他的山水画少见的。并且近景之中亦融入云气，既顺水推舟地处理了近、中、远的山景层次，又通过浓淡节奏的渲染表现了大自然的神秘感。例如飘入猴子观海山石下方的云在灰色中的闪亮，所呼应的上方白云，是由绿而蓝，由蓝而紫，由紫而泛红光的远近关系，特别是最远处白云的一抹微红经天际深色墨花青衬托，天空更神秘了。此作画云的意境、造型、技巧，基本臻于完善。

三是1992年所作（图3）的神出意象。“猴子观海”处，是云层连排奋发如大海滔天的巨浪直至天边，近景与中景之间的山谷处升腾的云烟，犹如拍岸而过的白浪虽稀落却壮观，全图意境深邃，气韵灵动，气势恢宏。前景的逆光取像之深墨，中景猴子观海处的由深而淡、由实而虚的与云海交融之处理表明：李长白山水画对于“云”与“逆光取像”两个表现元素的运用，正臻于炉火纯青的程度。

“云”的表现元素，早在1974年创作的《黄山》、《黄山云海》（图4）两幅作品中见成熟。《黄山》画阴雨天气风云自下而上蒸腾，白云茫茫中山峰显露的景色。画云之妙，妙在遮掩山体与山峰接触处的边缘处理，其实中见虚，虚中见实的模糊感，恰到好处地表现了云层升腾时的云气感觉。这样的表现，是李长白以自己的眼睛、自己的观察、自己的敏锐捕捉大自然，再画自己感受的黄山之云。阴雨天气的风云，使之运用淡墨调子晕染山峰的阴阳凹凸，格外着力于浓淡虚实的节奏感韵律感，画出了在山上亲身感受的那种风飕飕而清冷的感觉。《黄山云海》是在平实中见虚灵、虚灵中见平实的画云。围绕了铁铸青山的云，似从高处压来，在底下承受了力量后又渐而升腾，于是组成了由近及远的由疏渐密、由淡而深的云层结构。从而画云之妙围绕着铁铸青山展开，最精彩的是一小缕正如烟升腾的白云，其从山峰后转来，正与前面涌来的云朵相迎。其往上的飘升，正对比着青山铁铸的深沉；其如动物的外形，能给人以丰富的联想；由之成为主题集中处。全图的色调处理也值得注意，自左往右、自下往上由冷而暖变化的色彩微妙，增加了云层景观的神秘感，丰富了画面整体的表现力。像这样的画云在想象力、表现力方面的发展，如水墨表现的1975年《散花烟雨》、1977年《黄山（春光云影）》、水墨淡设色的《黄山（石上清流）》、《云间送客》，1978年《黄山》，设色的1985年《黄山（云漫天都）》、《山在虚无缥缈间》、《松鼠跳天都》、《黄山松》，1988年《双龙入海》等，显示了“云”表现元素的成熟轨迹。

“逆光取像”的表现元素，于1990年《双剪晨姿》（图5）见端倪。该图画早晨的阳光照射进山体刹那间的景象，白光刺眼，光芒放射，逆光下使眼睛看到的景物只是外形而内里一片黑色，变化这片黑色的唯有四射的光线。此图抓住这特点，是承认山体的一片黑色而尽黑色氤氲之妙，以把握自下而上的自深而淡总体节奏为前提，如剪影般画山，如剪影般处理墨色，而让射进的太阳光芒成为表现的中心。

经此表现后，“逆光取像”渐渐成为李长白山水画的一个重要元素。其与先前的“云”元素结合在一起，个人风格

图1 猴子观海

图2 排山倒海

图3 白云回望台

图4 黄山云海

图5 双剪晨姿

图6 千山云起

图7 飞来石

图8 风回云转

图9 乱云飞渡

图10 神龟渡海

更为突出了。1991年起，综合了这两个元素的一批李长白山水画脱颖而出。计有：1991年的《松映祥云》、《黄山（浩波荡漾）》、《千山云起》，1992年的《风回云转》、《观海图》、《清凉云变》、《山走云飞》、《云海茫茫》、《云涛一》、《幽谷风云》、《云飞谷底》、《云涛二》、《风云幻变》，1993年的《彩浪滔天》、《云蒸霞蔚》、《山雨欲来风满楼》、《艳阳》、《云飞天都》、《云涌莲台》，1994年的《风起云涌》、《晨曲》、《落日奇观》、《迷茫的山谷迷人的太阳》、《神龟渡海》、《雨后林间》、《云漫千山》、《千山云起》、《云涌峰浮》，1995年的《飞来石》、《晨》、《黄山云海》、《月光曲》，1996年的《飞瀑》、《观海图》、《黄山云海之奇观》、《黄山云雾》系列、《梦笔生花》、《山色空濛雨亦奇》、《山在虚无缥缈间》、《松下问童子》、《云雾玉屏》、《黄山云雾》等约50件作品。那些，均为精品。举其中的一些略作介绍：

(1) 1991年《松映祥云》，近景逆光取像焦浓墨画松树与山体，中景亦逆光取像而稍淡墨画山体，远景山峰亦如此。云层流泻于松间石后，并以淡墨打底而讲究色彩变化，近处淡橙红向中间橙黄推进，渐远渐转淡绿并转淡青紫，远入灰橙黄。云层的形态在统一中显出丰富，色彩在沉着中显出神秘富丽，其在墨重黑松的强烈对比之中，显出沉着幻变的视觉震撼力。

(2) 1991年《黄山（浩波荡漾）》，云层流动如汹涌大海，奔浪自远处来，遇到群峰则云回路转，遇到山谷即奔流而下，此图描绘的这一场景，亦在云层与逆光取像两个元素的表现之中。不过山峰之黑不像《松映祥云》中画松的焦浓墨那样，而是勾皴渲染到较深程度后再焦浓墨小笔点写山上松树，画出逆光中深色的层次韵味。因此决定的画面黑白灰关系，是黑灰在其下、黑白对比在中心而展开的节奏感处理，中部以上灰白调子的云层运动直至天际，所以全图意境广大而深远。

(3) 1991年《千山云起》，逆光取像耸天奇石小树，衬以蓝天白云背景，一派高空云层的静态景象。耸天奇石在逆光中凝重，石岩小树的焦墨处理如铸铁，云层渲染丰富厚实而动态变化缓慢，这样的景象常在山中见，但李长白得之，自有感受。

(4) 1992年《风回云转》，逆光取像深墨画近景山峰松树犹如剪影一般，中景是白云倾泻于峰峦之中。如大瀑布、如倾倒海水般的白云包裹着的山峦似仙境蓬莱岛，云层之厚之大，仙岛之远之小。远景是墨花青浓色的云层，益增画意的神秘感、画面的节奏感。从而境界奇，形式新。

(5) 1992年《云飞谷底》，逆光取像画前景的黑影松树，线条勾写、色墨晕染而灰色的中景之山于风云流泻之中岿然不动。云气下泻谷底，云势惊心动魄。画面造景奇特，风格清新。

(6) 1993年《彩浪滔天》，逆光取像俯瞰近、中、远诸山峰，浓墨黑影并投于云势激荡的云层之中，色调在由近及远的黑色、紫色、红色、橙红色、橙黄色的秩序中流变，画面凝重、丰富、厚实而充满激情。

(7) 1993年《艳阳》，逆光取像画大山，层层积黑写山体，边角构图旭日照，满天红彩染山廓。

(8) 1996年《梦笔生花》，逆光取像写黄山奇峰，近景黑墨，中景淡黑，风云之中，奇趣盎然。近景奇峰之黑，在勾线皴笔及渲染的画法中积墨而成，故墨之黑影凝重厚重，又所占面积之大，格外增加了深沉静穆的感觉。此图的画法，有对傅抱石画法的消融，而一出自己真切的实境感受。

游刃有余于“云”与“逆光取像”两个表现元素之中，是这批黄山题材的李长白山水画风格之新的表现要点。自古以来黄山的山水画很多，但那对李长白来说，只是抽象的传统概念。至于具体画法，只顾在自己的审美理解中独来独往。

黄山系列之后的李长白山水画，还出现了交叉运用“云”、“逆光取像”两个表现元素后的新元素，并成为1996年至1998年创作《高原风情》组画和《火山风云》系列作品的新动力。从而以格外奇思异想而幽深瑰丽为特色，达到了他艺术表现的巅峰状态。

李长白山水画在绘画史上深具发展意义。第一，他跳出了自古以来山水画在以斧劈皴画法为代表的北方山水画派、以披麻皴为代表的南方山水画派中发展的思维圈子，直接进入“外师造化，中得心源”的创造笔墨之道，在尊重自己感受处着力，于无古无今无法地自创新路时，展现了本来的中国画道精神。第二，展现了中西艺术融合的时代性。“中西艺术融合”是林风眠教学体系的特色，作为林风眠的学生，李长白深受其影响。李长白山水画以传统笔墨为功底，融合了透视，还有印象派、表现主义等西方艺术的痕迹是显而易见的。林风眠教学下产生的赵无极、吴冠中、彦涵、朱德群、李长白、苏天赐等杰出画家，都以中西艺术融合为特征而开拓了新路，李长白山水画亦为杰出代表。

孔六庆

2008年7月3日写于南京艺术学院

(作者为南京艺术学院美术学院教授、博士、硕导)

图 版 目 录

散花烟雨	1	白云回望台	29
黄山云海	2	云漫天都	30
猴子观海	3	海上升明月	31
黄山	4	风云幻变	32
松鼠跳天都	5	云涛	33
云雾黄山	6	观海图	34
山在虚无缥缈间	7	风回云转	35
奇山云起时	8	西海云峰	36
迎客松	9	山舞飞雪中	37
翠谷云起	10	烟雨黄山	38
彩浪滔天	11	云涌峰浮	39
黄山松	12	观海图	40
山在虚无缥缈间	13	风起云涌	41
黄山雪	14	西海云峰	42
始信黄山天下奇	15	云飞低谷	43
松下问童子	16	双剪晨姿	44
双龙入海	17	飞来石	45
雨后黄山	18	黄山仙境之六	46
蓬莱三岛	19	飞瀑	47
观海图	20	山色空濛雨亦奇	48
排山倒海	21	乱云飞渡	49
双剪晨姿	22	青山如醉	50
仙猴观海	23	天都峰	51
清凉云变	24	雨霁	52
千山云起	25	黄山如醉	53
云漫千山	26	神龟渡海	54
松映祥云	27	晨曦	55
彩云映日	28	黄山云海之奇观	56

散花烟雨

散花烟雨是吾山最美景观百步之
佳处然即秋名佳日晓雾初开峰
峦隐显则是散花烟雨之情景

黄山云海 41cm × 33cm 1974年

猴子观海 74cm × 33cm 1974年

黄山 37cm × 47cm 一九七八年

松鼠跳天都

33cm × 45cm

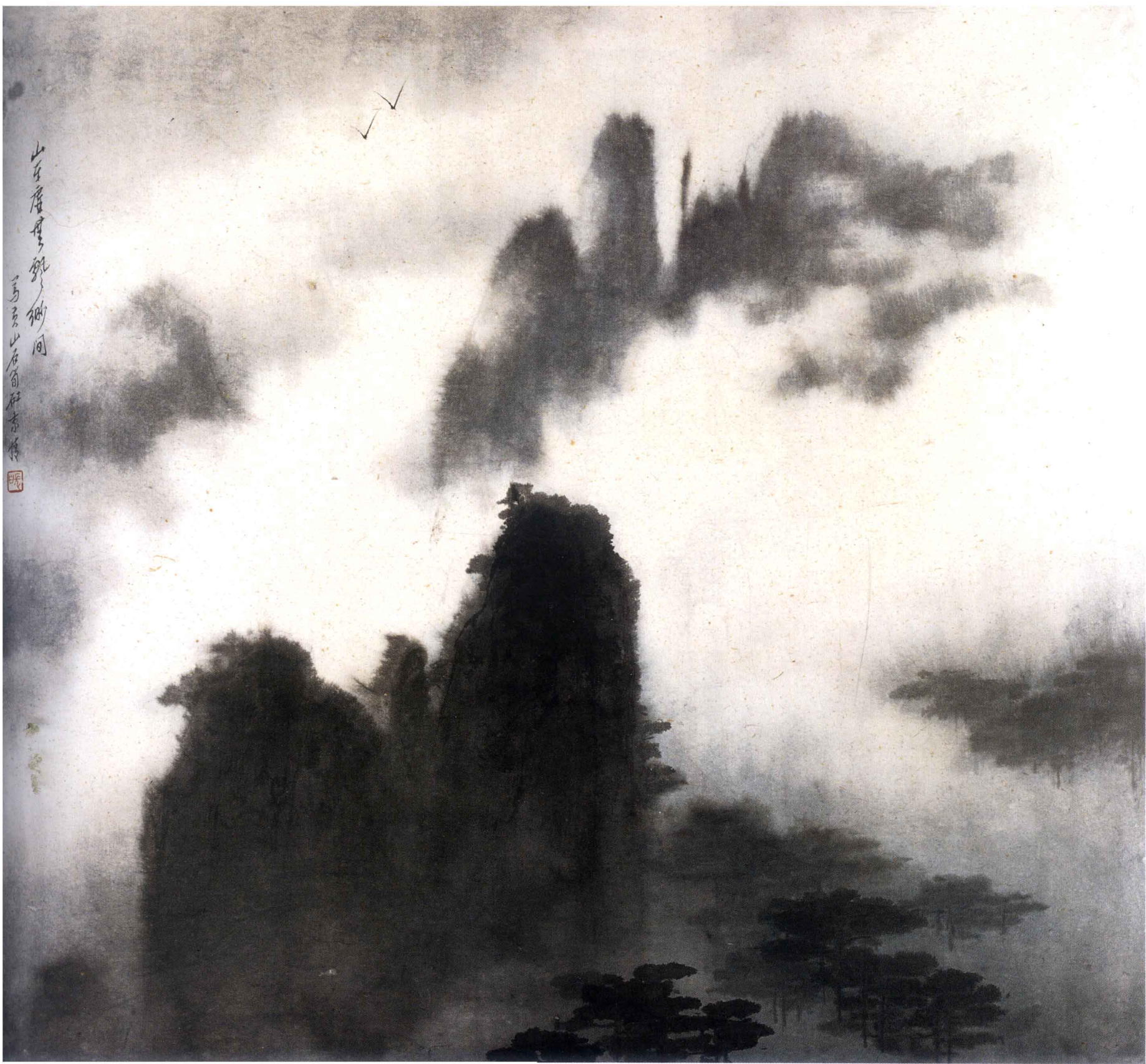
一九八一年

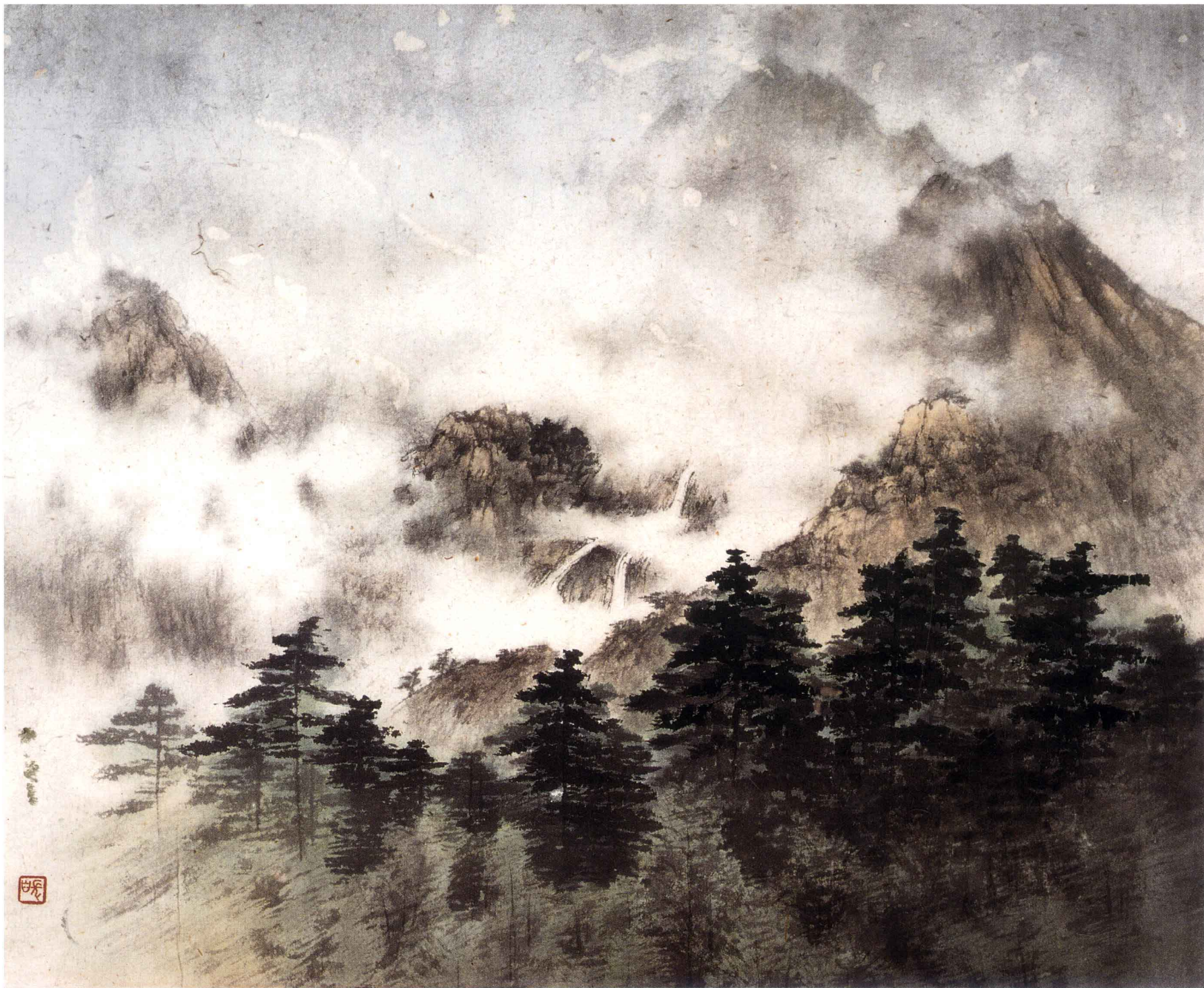
云雾黄山

34cm × 45cm

一九八一年

山在虚无缥缈间 45cm × 34cm 1982年

奇山云起时 45cm × 34cm 1982年

迎客松 32cm × 42cm 1982年

翠谷云起 45cm × 34cm 1982年

彩浪滔天 66cm × 67cm 1996年

黄山松 52cm × 52cm 1986年