

区域文化与传播丛书 | 丛书主编 商娜红

焦墨山水画研究

| 李伟光 刘庆涛 邹航英 帅民风 著 |

 复旦大学出版社

区域文化与传播丛书 | 丛书主编 商娜红

焦墨山水画研究

李伟光 刘庆涛 邹航英 帅民风 著

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

焦墨山水画研究/李伟光等著. —上海: 复旦大学出版社, 2018. 6
(区域文化与传播丛书/商娜红主编)
ISBN 978-7-309-13755-2

I. 焦… II. 李… III. 山水画-国画技法-研究 IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 140184 号

焦墨山水画研究

李伟光 等著

责任编辑/黄 冲

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 7.25 字数 148 千

2018 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13755-2/J · 366

定价: 35.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

丛 书 序

文化是人类社会特有的现象,作为一个内涵极富张力的词汇,英国人类学家泰勒(Tylor)给出了这样的描述,文化是“包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗等的复合体”。这不仅界定了文化的内核,也开启了文化研究的另一种范式。

综观人类社会发展的历史,毫无疑问,文化所展现的导向作用、调控作用、凝聚作用和驱动作用无与伦比。党的十七届六中全会指出,“文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素、越来越成为经济社会发展的重要支撑”。正如联合国教科文组织所下的断言,“发展最终应以文化概念来定义,文化的繁荣是发展的最高目标”。

当前,地处祖国西南的民族自治区——广西——正以文化改革创新为引擎,加快建设文化强区。经济发展新常态之下,广西之于国家的定位是——建设面向东盟的国际大通道,打造西南中南开放发展新的战略支点,形成 21 世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。“国际通道、战略支点、重要门户”的“三大定位”,注定广西在“内区域”和“外区域”的发展上大有可为,为广西文化强区建设引入更加开放的视角。

与国内发达地区相比,广西文化发展存在严重滞后、优势不

显、赶超压力大等问题,不管是文化软实力的提升还是文化产业的发展都必然面临着比国内发达地区更大的困难。但同时,广西文化发展也有潜力大、后劲足等优势,近年来尤其发展迅速。作为有着沿海沿江沿边“三区统筹”格局的少数民族自治区,广西有着得天独厚的区域文化资源优势——民族文化多姿多彩,边关文化风情浓郁,生态文化清丽独特,山水文化得天独厚,民间文化资源专有富足,海洋文化恢宏开放,历史文化遗存开发潜力高,这些为广西建设民族文化强区奠定了重要后发优势。

广西各地的民间风俗和文化与东盟各国有很多相似甚至相同之处,广西一直以来都很重视与东盟的文化交流合作,以文化与东盟相牵手。特别是近十年来,广西紧紧抓住中国-东盟博览会永久落户南宁、中国-东盟自由贸易区如期建成和《广西北部湾经济区发展规划》全面实施的契机,结合广西实际积极开展全方位、多层次、广覆盖的对外文化交流活动,成为中国文化走向东盟的前沿窗口。广西通过打造文化外宣品牌、建立创新型交流载体、建设开拓性对外文化贸易品牌、扩大文化外交的成果,让广西成为中国文化走向东盟的前沿窗口、成为中国-东盟进行文化交流合作的聚集区、成为中华文化走向东盟的主力军和生力军,为建设具有广西气派、壮乡风格、时代特征、开放包容的广西文化作出贡献。

广西与东盟各国文化产业整合发展的空间也很大,在中国与东盟的合作框架下,把区域文化资源潜力转化为产业实力,不仅可以更好地保护各自的区域传统文化,而且能够更有效地承继、发展和创新民族传统文化,促进区域内文化产业的国际化发展。广西与东盟的区域文化传承创新也必须在中国-东盟文化交流合作框

架下从“通道”向“战略支点”转型升级,把广西建设成为面向东盟开放合作的区域文化中心。推动广西与东盟区域文化发展繁荣,形成区域文化建设前景谋划与交流、区域文化资源共同开发与利用、区域文化市场共同开拓与繁荣等机制,实现区域文化事业共同推进、区域文化内涵共同提升、区域文化产业共同发展等目标,提升广西在中国-东盟文化交流中的影响力。

广西与东盟区域文化交流合作也有助于实施“一带一路”战略构想。文化交流与合作有助于促进广西与东盟国家不同文明的发展。“古丝绸之路既是一条通商互信之路、经济合作之路,也是一条文化交流之路、文明对话之路。”无论是古丝绸之路,还是海上丝绸之路的形成,都源自不同民族的人们对文化交流交融的向往与参与,更需要依托于促进文化艺术取长补短、商贸活动热络开展、不同文明交流合作的重要平台。在建设“一带一路”尤其“21世纪海上丝绸之路”的进程中,广西坚持文化先行,通过进一步深化与东南亚国家的文化交流,促进区域合作,实现共同发展,让命运共同体意识在沿线国家落地生根。

广西正处于赶超跨越的关键期与转型发展的攻坚期,大力推动广西文化特色研究以及文化产业发展,不断提升广西与东盟区域文化研究的品位,用文化研究的学术积累来丰富和发展广西文化品牌的内涵,提升广西文化软实力的影响正当其时。着力打造广西文化强区,使文化软实力提升成为广西经济社会发展的硬支撑,这既是建设文化强区的重要任务,又是实现发达广西战略的重要保障。

近年来,广西大学人文社会学科积极对接广西经济社会发展

重大需求,围绕广西民族文化、东盟国家文化以及广西与东盟区域文化交流等领域展开研究,使高校服务社会、推进区域文化的传承创新相互融合、彼此促进,成效显著。特别是立足广西独特的区位和资源等优势,加强中国与东盟区域文化传承创新与交流研究,不断提升学校人文社会学科的实力和水平。本丛书定名为“区域文化与传播”的意义即在于此。总体上说,该套丛书中的研究成果主要包括三个方面:一是广西地方特色文化研究,如《桂南前戏剧形态“跳岭头”研究》《壮族民俗文化双语平行语料库》《铜鼓文化与现代设计》《沿海跨境合作的文化动力——来自北部湾及粤港澳大湾区的例证》等;二是东盟国家文化研究,如《马来西亚大伯公庙建筑文化研究》《菲律宾〈世界日报〉研究》等;三是中国-东盟文化交流与合作研究,如《兰那——中国东南亚壮泰族群的稻与家屋文化研究》等。此外,丛书还涉及文化产业、传媒经济等领域的研究,可谓题材丰富,选题精准,既有理论性又有现实性,有些成果展现了一定的研究深度和探索色彩。从某种意义上说,丛书不仅呈现了区域文化传播和研究的新进展,也反映了广西大学部分人文社会科学学科建设与发展的新成果。

最后,作为广西大学“211 四期”区域文化传承创新与交流研究学科群负责人,我谨向所有为本丛书付出辛勤劳动的人士致以衷心谢意!同时,我代表丛书全体作者,热切期待广大读者的批评指正。

是为序。

商娜红

2015 年 10 月于南宁

序 言

在中国山水画的发展过程中,从隋代展子虔《游春图》以独立的山水场景为画面主题的出现,到唐青绿山水画的发展成熟,特别是自唐代出现水墨山水画以来,经五代、两宋至元文人画的兴起,水墨为上的山水画之画风占据了画坛的重要地位,形成了以笔墨为主要表现语言的山水画形式,其中的用笔、用墨又成为中国山水画的重要技法手段。同时,以书入画、墨分五色等绘画技法和理论,形成了中国山水画最重要的技法基础及审美文化特征。而山水画中的焦墨法自五代、两宋出现以来,随着其技法元素在山水画中越来越多地被画家们所运用,焦墨法逐渐走向成熟,并开始出现了一些以焦墨技法语言为主而创作的山水画作品。元朝廷佑五年,钱塘画家戴淳的《匡庐图》,就是以焦墨为主绘制的山水画作品。此外,元末明初冷谦的《白岳图》,也属于此类作品。而最具焦墨山水画风格的作品,当为明末清初新安画家程邃所作《千岩竞秀图》。它的笔墨语言既承继了传统中国山水画的衣钵,又形成了独特的焦墨技法表现风格和个性鲜明的艺术特色,成为焦墨山水画的最早样式。这一山水画形式的出现,使

中国山水画的大家庭中出现了一个新的品类,增添了一朵美丽的奇葩。及至现代的黄宾虹常以焦墨笔法作画,在他的山水画中,不仅把焦墨技法运用得淋漓尽致,而且他也常常采用纯粹的焦墨语言进行山水画写生,留下了许多鲜活的焦墨山水画写生画稿。真正形成独立焦墨山水画形式的,当推现代的张仃先生,他把焦墨技法作为一种独立的山水画表现语言,以纯粹之焦墨笔法表现山川景物,把焦墨山水画之技法手段运用到极致,丰富了焦墨山水画的艺术表现力,将焦墨山水画推向了一个新的高度,开辟了一个山水画的新天地。

简而言之,焦墨山水画无论是在技法上、理论上,还是意境表达上,在表现出与传统山水画渊源和精神之共通性的同时,也展现出其独特而新颖的山水画风貌,这正是焦墨山水画的独特性、审美性、文化性之所在,也是我们研究焦墨山水画的目的是意义。本书将依据这一理念来展开焦墨山水画的系统研究。

一、焦墨山水画概念的界定

对于焦墨山水画进行概念的界定应是20世纪下半叶形成的。一般而言,是指在宣纸或绵纸、皮纸、绢帛等上,使用经研磨至浓重之墨或书画类墨汁不经加水的墨色,以中国画之笔墨形式绘制的单墨色山水画。即在笔墨表现上引以书法、金石之笔意与风骨,通过用笔的勾、皴、点、擦等技法,以及墨色的焦、浓、枯、渴、清等形成的墨色层次和画面的虚、实关系,来表现山川景物的物象结构、形态特征、空间情境的山水画作品。从广义上说,也包括以焦墨技法及焦墨的墨色层次为主调,适当辅以淡墨或淡彩的山水画。

由于焦墨山水画以单一墨色作画,注重用笔的书写性和写意性,强调下笔古拙秀逸、苍劲老辣以及用墨的焦、浓、枯、渴、清等笔墨特性,因此,焦墨山水画具有黑白分明、笔法苍劲、焦中带润、画面明净的焦墨山水画审美特征,蕴含着单纯静谧、苍润浑厚、灵动简洁的审美形质,呈现出苍茫古拙的独特样式风貌。其独特的艺术形式,充分体现了中国画笔墨运用的艺术魅力及其所蕴含的中国文化精神。

二、焦墨山水画的研究现状

在当今的中国山水画领域,焦墨山水画已引起了人们越来越多的关注,有越来越多的学者、画家加入对于焦墨山水画的研究与实践创作队伍中,不少画家和学者对焦墨山水画的理论与绘画技法进行了多角度、多层次的研究,对焦墨山水画创作进行了大胆的探索与创新,取得了诸多的成果。这些画家、学者可大体上分为两种类型。第一类是绘画实践型的书画家,他们或在进行中国画多画科研究与创作的同时,探索焦墨山水画的表现形式,或专注于焦墨山水画的技法研究与创作;第二类是美术理论研究者,他们对于焦墨山水画的理论性研究和探索,不仅加深了人们对焦墨山水画的深层次认识,同时也提升了焦墨山水画的品格与表现形式空间。

在以焦墨山水画写生、创作为主要绘画追求的绘画实践型画家中,张仃先生无疑是最具代表性的先行者及开创者,他对焦墨山水画进行了系统而深入的研究与实践应用,特别是他把焦墨山水画运用于写生实践与创作,在对传统笔墨技法的传承与创新的不断实践和探索中,开创了焦墨山水画的新格局。其焦墨山水画

作品题材广泛,几乎涵盖了国内东、西、南、北各个地域的山水画题材,尤以表现北方的太行山地区及广西桂林的作品较为多见,达到了极高的艺术境界。此外,在当代画家中,北方的王镛、曾来德、陈玉圃、王界山、邵璞、王永敬等,南方的黄格胜、赵剑溪、帅立功、林汉涛、帅民风、刘国玉等,以及台湾书画家张光宾先生、旅日华裔画家李庚、旅美华裔画家穆家善,他们在进行中国画多画科研究与创作的同时,或把焦墨技法应用于写生实践,或专注于焦墨山水画的技法与创作研究,探索焦墨山水画的表现形式,为焦墨山水画的发展积累了可贵的实践经验与理论依据,丰富了中国山水画的表现语言。

而美术理论研究者对于焦墨山水画的理论性研究,也呈现了一种上升的趋势,有越来越多的研究焦墨山水画的文章、论文或专题研究见诸各类的书著和学术刊物,引起了学术界与绘画界的关注。如书著类:黄宾虹的《琴书都在翠微中——黄宾虹自述》^①中,收录了黄宾虹对焦墨技法运用的一些论述;杨成寅的《黄宾虹画学解析》^②,谈到了焦墨的问题;王鲁湘的《张仃》^③一书,也阐述了张仃对焦墨山水画的独到见解;等等。又如文献类:张筱膺的《谈枯笔焦墨及其在程邃山水中的审美表现》^④,杨力舟的《独领风骚呈全才,鬓华虽改艺常青——张仃的焦墨山水》^⑤,

① 黄宾虹:《琴书都在翠微中——黄宾虹自述》,文化艺术出版社2015年版。

② 杨成寅:《黄宾虹画学解析》,浙江摄影出版社2014年版。

③ 王鲁湘:《张仃》,河北教育出版社2007年版。

④ 张筱膺:《谈枯笔焦墨及其在程邃山水中的审美表现》,载《艺术探索》2006年第02期。

⑤ 杨力舟:《独领风骚呈全才,鬓华虽改艺常青——张仃的焦墨山水》,载《美术》1996年第12期。

崔振宽的《漫谈焦墨》^①,王鲁湘的《黑色文化的极品——张仃焦墨山水》^②,陈云的《焦墨疏论》^③,张明学、李霜平的《从焦墨山水画发展脉络透视漓江画派焦墨山水画艺术哲理》^④等。此外,在一些高校的学术研究课题中,也有相关的焦墨山水画学术研究论文。如,华南师范大学美术学院张艺的《论焦墨山水画的艺术特点》^⑤,陕西师范大学刘树宗的硕士论文《论山水画焦墨技法的产生和发展》,南昌大学王兰兰的硕士论文《程邃山水画中“平淡天真”意境的研究》,苏州大学智海娟的硕士论文《关于焦墨山水画传统价值的研究》,齐齐哈尔大学崔昊的《焦墨法对当代东北山水笔墨语言探索的价值意义》等。

这些书著及论文内容主要集中在三个方面:一是焦墨山水画的历史成因及审美内涵的理论研究;二是焦墨技法与形式语言的探索;三是焦墨山水画画家个案研究与作品评述。由此可见,对于焦墨山水画的研究,已在美术界形成了较宽泛的理论与实践探索氛围,在焦墨山水画研究的一些层面,不乏深度与创见之文,尤其是在焦墨山水画的技法表现与写生实践研究上,相关论述已形成了较为完备的理论与实践基础。同时,在焦墨山水画的表现形式与审美理念等方面,也展现了一些不同的学术性见解,提出了当代焦墨山水画发展的前景与价值观。这些理论性与

① 崔振宽:《漫谈焦墨》,载《美术》2004年第06期。

② 王鲁湘:《黑色文化的极品——张仃焦墨山水》,载《美术研究》1994年第01期。

③ 陈云:《焦墨疏论》,载《国画家》2016年第04期。

④ 张明学、李霜平:《从焦墨山水画发展脉络透视漓江画派焦墨山水画艺术哲理》,载《贺州学院学报》2015年第04期。

⑤ 张艺:《论焦墨山水画的艺术特点》,载《美术教育研究》2016年第17期。

实践性的研究,促进了焦墨山水画的发展,使焦墨山水画的技法实践与创作表现上升到了一个理论的高度。但对焦墨山水画进行专题性、系统性研究的专著类书籍,特别是融理论研究 with 技法实践应用于一体的图文并茂的专著,目前尚不多见。本书基于这一现状,以融合焦墨山水画理论探索与技法实践应用的系统性研究为主调,对现代焦墨山水画发展的多种形式特征及趋势,提出了一些新的技法构设和表现形式理念,意在完善焦墨山水画理论与技法、形式之系统性研究的不足,填补相关理论与实践应用研究的专著空白。

目 录

序 言 / 1

第一章 山水画的历史渊源与焦墨法的出现 / 1

第一节 山水画的历史渊源 / 1

第二节 山水画的成熟与焦墨法的出现 / 8

第二章 焦墨山水画的形成与独立 / 19

第一节 焦墨山水画的形成 / 20

第二节 焦墨山水画的独立 / 24

第三章 焦墨山水画的特点与技法 / 56

第一节 焦墨山水画的特点 / 56

第二节 焦墨山水画的技法 / 58

第四章 焦墨山水画写生在广西的地域实践应用与教学意义 / 105

第一节 广西地域特色的焦墨山水画写生 / 105

第二节 焦墨山水画在广西地域写生的教学意义 / 121

第五章 焦墨山水画外延的综合化 / 125

第一节 表现形式与题材外延 / 126

第二节 焦墨画类别 / 138

第六章 实践性与创新性 / 144

第一节 材质突破 / 145

第二节 技法创新 / 149

第七章 视觉形质 / 156

第一节 意形象迹 / 156

第二节 肌理形质 / 160

第八章 焦墨魅境 / 165

第一节 墨观演进 / 165

第二节 焦“色”墨“韵” / 171

第三节 研“焦”探“色” / 176

参考文献 / 187

附录：现代焦墨山水画家名录 / 190

后 记 / 216

第一章 山水画的历史渊源与 焦墨法的出现

第一节 山水画的历史渊源

中国山水画的历史渊源有着悠久的历史。从远古时期一些岩画及汉画像砖、帛画等出现的自然景物图像,到山水画的独立形成,经历了漫长的发展过程。据相关绘画史料记载,魏晋南北朝时期以审美为主要功能的山水画已开始出现,它与文人士大夫阶层参与绘画有着密切的关系。当时的山水画表现手法主要是把人物画的技法借用过来,构建了以墨线勾勒、晕染设色为主的青绿山水。及至唐代,随着山水画的逐步成熟,山水画的技法表现也渐渐地丰富起来,在勾勒、晕染的基础上,开始出现了笔墨的皴擦技法。经五代至两宋,山水画的发展已达到了一个高峰,其笔墨技法越来越丰富,表现形式已十分成熟。此后经元、明、清的不断发展和完善,山水画不仅拥有了一套完整成熟的山水画技法语言,也拥有了一套成熟的山水画理论体系,形成了融诗、书、画、印于一体的山水画独特表现形式。而这一艺术形式中所包含的

焦墨技法元素,也逐渐凸显,并得以充实和发展。

一、古代绘画的山水图像与山水画的出现

如果从是否有自然景物作为描绘对象的基本元素上来界定,中国山水画的起源可以追溯到远古时期的岩画,在一些岩画中已有表现与山水画相关的自然物象。如连云港将军崖岩画,这是新石器时代中晚期刻画在崖壁上的图画,也是我国迄今发现的最古老的反映农业部落原始崇拜内容的岩画,距今约七千年(也有专家考证始作于春秋时期)。在崖刻中刻有类似草木、禾苗及许多表示星云的圆点或短线构成的各种图像图案(图1-1),这些岩画与先民的图腾崇拜、祭礼等观念有关,可看作与中国山水画起源的最早雏形。其后的绘画发展中,汉代的一些墓室壁画、画像石、画像砖中,也有山水物象的出现,但也都是作为人物活动的背景出现的,如表现劳动生产的播种、收割、放牧等。魏晋时期的佛教壁画中(图1-2),也有山水画雏形的遗存,但其绘画目的在于表现人物活动的空间场景,尚不属于严格意义上的山水画。

图1-1 连云港岩画(约新石器时代)

从迄今发现最早绘于帛上的战国楚墓帛画《龙凤人物图》(图1-3)、《人物御龙图》(图1-4)中,可以看出当时已形成传统中国画的基本样式,而这一基本样式大多体现在人物画的题材上。从绘画历史文献中可以知道,当时