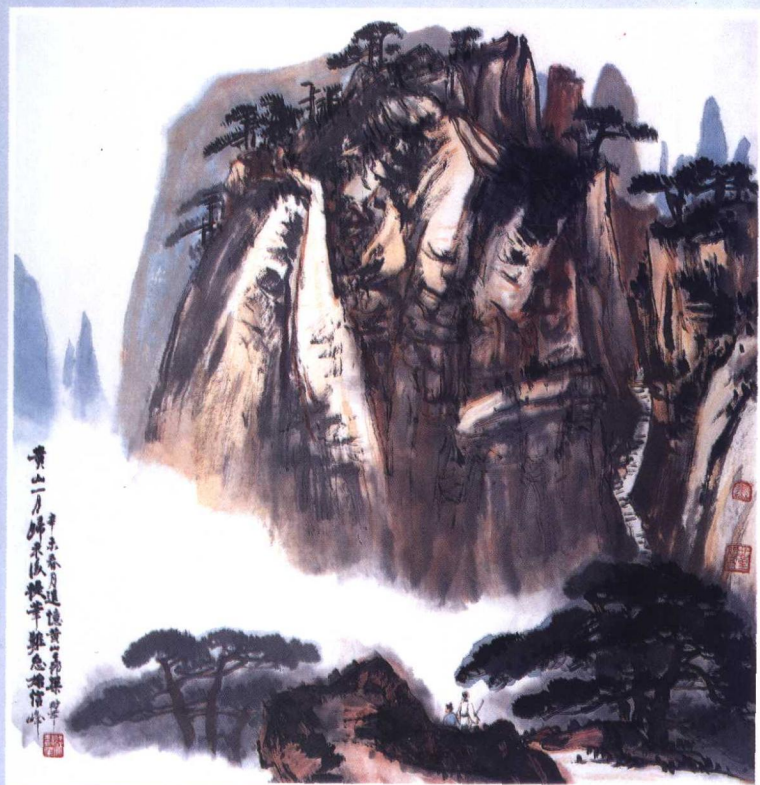

中国美术家作品丛书

梁树年

人民美術出版社

ZHONG GUO MEI SHU JIA ZUO PIN CONG SHU LIANG SHUNIAN

中国美术家作品丛书

梁树年

人民美術出版社

中国美术家作品丛书

梁 树 年

出 版 者：人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑：王玉山

装帧设计：李秀玲

总体设计：刘继明

印 刷 者：人民美术印刷厂

发 行 者：新华书店北京发行所

2000 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

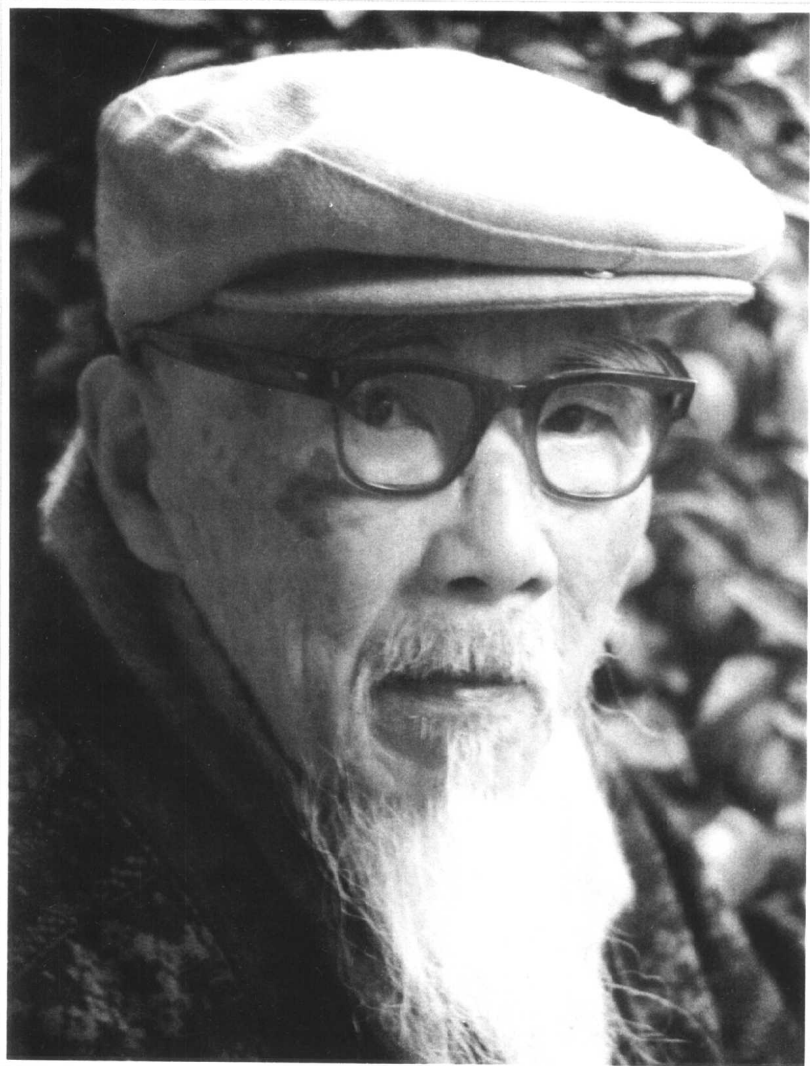
开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张：7.5

ISBN 7-102-02111-9/J · 1803

印数：1-5000 册

定价：22.00 元

版权所有 翻印必究

梁 树 年

“淡烟清溪画屏幽”

——艺坛大家梁树年的山水画

孙美兰

一位静默少语的长者，精神矍铄。或独步林间小径，或笔耕墨耘于窗前。晨曦暮霭里，面带谦和的笑容。遇有虔诚的求艺者，会伸出他那双独造烟峦的手，温暖代替了许许多多语言。穿过浮嚣尘埃、躁动人世，独辟一片自然的灵境：清溪潺潺，淡烟渺渺……梁树年先生其人其艺如斯，自有一种潜移默化的力量。85岁高龄的梁树年先生，并不是一位避世索居者。他酷爱传统山水艺术，几经风雨，几番图进，特别是65岁以后，新时期20年的再探索，确立了以故求新一代大家的风范。

树年先生幼年醉心艺术。家居北京(当时旧称北平)东郊六里屯。5岁入私学，把笔练书写。少年沉迷绘画，求师于一位翟姓穷困画师，以画竹石启蒙。13岁左右，村里正重建小庙，艺人塑造神像，遂萌发用泥土造型的兴趣。可是民间长时间流传造像“摄魂”之说。母亲害怕塑像艺人将儿子的模样摄去，不能长命百岁，出于爱子之心，禁止小树年趋近。但他好奇心盛，求艺心切，不仅背着家人去偷看，还在学堂里老师面前编个假话逃学。这样，到底看了个始终。一天，见大雨冲塌的沟坡细泥，兴致突发，塑造了一个坐像人。未料吸引了众多

围观者，频频赞许。从此，靠自学，摸索途径。稍长，曾习刻印，又节约手中零钱，乘车直奔故宫，神痴于山水，化为心迹。

先生青年时代，拜师祁井西，初崭头角。大约二十三、四岁，以画会友，常聚集青年画者同道五、六友人，每周在东城煤渣胡同贤良寺集会，共同切磋艺事，研究书画。当时办展风盛，大家提议办展，推举树年，众扬其“号”——豆村，命名“豆村画社”，以豆村画社的名义举办群体性画展。由此，树年先生半个世纪以上的笔耕生涯，通过画展，点燃了两次关键性机缘，值得一书。

第一次，20—30年代之交，张大千先生赴京城。适逢豆村画社之首展，于中山公园开幕。前辈画家大千先生观展，兴致勃勃预订梁氏山水二幅。由此青年画家得与张大千相识，初表仰慕之心。抗战胜利后，张大千再赴京城，彼此重叙结谊夙愿，执拜师礼。树年先生自此进一步得窥传统绘画堂奥。

第二次，又一个新机缘：解放初期，通过一次小范围的“李可染国画观摩展”，树年先生对求索中国画之革新必须深入生活、面向自然、写生创作、破除陈规，感受颇深，备受鼓舞。他回忆此次画展给他的印象和影响——“大开眼界，为之一震”，对某些“陈腐不堪、积习太深”的画风，有所察觉、有所警戒。后来听说可染先生也曾收藏他的一幅小画，默默然，于无形之中喜逢同道知音。1964年，全国艺术院校调整，梁先生多年任教之单位——北京艺术学院改为中国音乐学院，而梁树年山水艺术深得可染先生首肯，是为梁氏受聘中央美术学院中国画系重要机缘。从兹进一步坚定了意求革新之路。

两次契机，意味着梁树年先生艺高德正，秉虚静之心悟道，称得上画坛逸事双叠。

王国维论“造境、写境”，乃以此为“理想”与“写实”二派所由分。又认为二者相辅相依，颇难区别——“因大诗人所造之境，必合乎自然，所写之境，亦必邻于理想”。虽然所论者诗，实合乎一切艺术创造的规律。梁树年山水画，倾向于“造境”，倾向于“理想家”一派。然而，其虚构之境，原始形态必求之于自然，而其构造，必遵从自然美之法则，绝无凭空虚造者。以其驰誉海内外的“树年松”为例，正是“造境”求之于自然，“理想”植根于现实，二者浑化，进入“一棵树可以唱一出重头戏”的怡然超然境界。先生称颂黄山云、黄山松为“黄山之最”。他一探再探画松的心灵体验和精神追求。年逾古稀之后，画松尤其是他求索创造、寄托理想的集中点。他谙熟书画相通之理，采用丰富多变的笔法，不但借极为敏感的毛笔之轻重顿挫、自然回旋之势，笔尖挑剔之法，展示松树伸展于大自然中雄伟的千姿百态，而且兼及颂扬松树挺立于峭崖峰顶，在风雪冰霜、云雾迷漫中超迈不拔的高昂气概和品德风神。可谓由表及里、一击双响。树年先生说：“松有挺立雄伟之姿，不畏寒风霜雪之质。画松要求画家自身高洁，以松树精神自律，才有可能画出松树品格。”《万壑响松涛》（1961）的静谧清幽，《黄山黑虎松》（1983）的傲岸矫健，以及《高峰苍壁》一画那绝崖间洒洒落落的松群，烘托着百步云梯，腾空而起，正和“群立高峰空碧寥”的诗名相凑泊，浑然一体。

梁树年山水，传统功力深厚，而于“造境”每出新意。这里仅举二图试析之。

其一为《听风听雨书屋》，作于1982年大暑（现藏中国美术馆）。

其二为《长江三峡图卷》，作于1988年，载《梁树年山水画稿》大型专辑（天津人民美术出版社出版）。

《书屋》一画，表现了风云变幻的天象。但这还不是他所要传达的主要意图。那风雨飘摇中一间小小书屋和一位静静伏案的读书人，才是点题的“意趣中心”。这里写景忌绝藻采，铺陈屏弃泛碎。笔墨练达的山水小品中，蕴含了非同凡俗的思索和一种真切的心理表达。“艺术家有幽静环境的追求，但又深切关注时代风雨和国家大事，由这种矛盾统一的情感而作斯图”（参见梁树年著《山水画技法》，学苑出版社，第34页）。这里有真景，有真情，也有想象，有直感，有神悟。其言情也沁人心脾，其写景也豁人耳目。因其所见者真，其所知、所想者深也。

《长江三峡图卷》，出于表现的需要，以当代久不流传之手卷形式展开（34cm×384cm）。画家赴长江三峡游览观景于1978年，返京作初稿，十年后始成定稿。长卷布局有如乐曲，富节奏感。首段由序曲发端，中段向主题曲铺开，末段推至高潮，渐趋尾声。笔墨力度，由淡远渐近、渐浓、渐强；而后复归渐淡、渐远、渐轻、渐消失，曲终。整体上富于层次地展示画家心目中长江三峡雄伟风貌和奇峭多变的胜境。但见江界曲折回绕，水段流速时急时缓，古老沉重的木船和现代舟艇或停泊

或穿梭往来，夹岸建筑群参差错落，构成尽三峡之险、立壁峥嵘、云雾聚散流转的大千世界奇观。通过“步步移”的传统写景法，表现横岭侧峰、上下左右巡环观览的多视角印象，颇具现场活动感。既有近景细致精致的描绘，又有远景粗线条的勾勒。以现代人思维与遥望视线，重新启动了宗炳所论——“竖划三寸，当千仞之高。横墨数尺，体百里之迥”的山水时空幻觉。并列九行，百数十字的跋语，和梁老别出心裁的其他画跋同样，融会着温和自谦的幽默感，形成一种诗情、画意、文心一体、浑厚清新的艺风。兹录原文，以共赏析：

“十年前往返游长江三峡，将揽山川胜境拟制三峡长卷图。既入三峡，舟行颇速，目不暇接。况身在景中，不见全景矣。为此返游时几度停舟登岸，尚可略观强记。归来回忆，印象茫然。只作初稿，遂搁笔，置之笈中。但此愿终未忘怀也。一九八八年元月，岁次丁卯腊月，于小庄新居之欲静斋下，复拾原稿，朝夕填补，限于旧模，更加臆造，勉成此卷，貌已全非，何必名之曰长江三峡图而自欺乎。豆村梁树年。”（《长江三峡图卷》载《梁树年山水画稿》，天津人民美术出版社 1989 年 12 月版）

这段跋语，开门见山，首先记述三峡揽胜，舟行颇速，目不暇接的兴奋感，要求突破“身在景中不见全景”的局限。——所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，是中国画之境界创造的大碍。其次，几度停舟登岸，略观强记，——是重视观察体验，以求目识心记的创作方法。终于乘灵感草创初稿。搁笔十载，而后方入“胸中丘壑、笔底烟霞”的艺术宣泄过程，也

是从心灵记忆捕捉动感印象,升华、“造境”的过程。梁先生说:“画要从真来,不受真所限”,是对乃师张大千论山水“以我为主,师法自然”的领悟和发挥。而梁氏温和自谦的幽默感,正是他对世事达观、对艺术洞悉因而兴会盎然的体现,又是他心力活跃、悟性高卓,超越了一般快乐和戏谑的表现形式(参照《钱钟书论学文选》,第208页)。

梁先生诗、书、画、印兼长。画作常用印章——无论姓名印、别号印、斋堂印或闲章,皆出己手。印章多取方形或长方形,喜篆体朱文、白文两种。刀法劲利,盘屈流畅,工稳古朴。苦思默想,非得创意不肯奏刀。“安樗堂”、“欲静”、“警退斋”,铭记终生进取之心。“不大斋”、“不说瓜苦”,风趣地激励自己修炼心性。“且朴”大印,取《文心雕龙》中“欲文且朴”的高品位美学原则,概括了先生漫长的艺术生涯德风、诗风、书风、画风之所求和基本格调。另有一方造型异样的圆形印,刻朱文于一块竹根断面之上。这奇异的竹根,得自长江三峡之行,上刻“抱根”二字,既持此特殊印材之珍贵,又含抱传统之根的心愿,亦可会意扎根故土,一语三关,匠心独运。树年先生尝以“树”字为支点,引发出一系列玄奥有趣的名号、斋堂号、闲章印语。妙语连珠,掷地有声,个性鲜活,文章天成。

梁老曾在海内外数次举办个人画展。通过在西萨摩亚、德国、日本办展,进一步产生深远的国际影响。两次在北京举办个人画展,获得巨大成功。近次1996年9月“梁树年画展”,适逢先生85寿辰。读先生自律词《水调歌头》,深感梁老

作为艺坛大家，虚怀若谷，壮心常在。兹录杜甫名诗《望岳》，
敬为之贺：

岱宗夫如何？齐鲁青未了。

造化钟神秀，阴阳割昏晓。

荡胸生层云，决眦入归鸟。

会当凌绝顶，一览众山小。

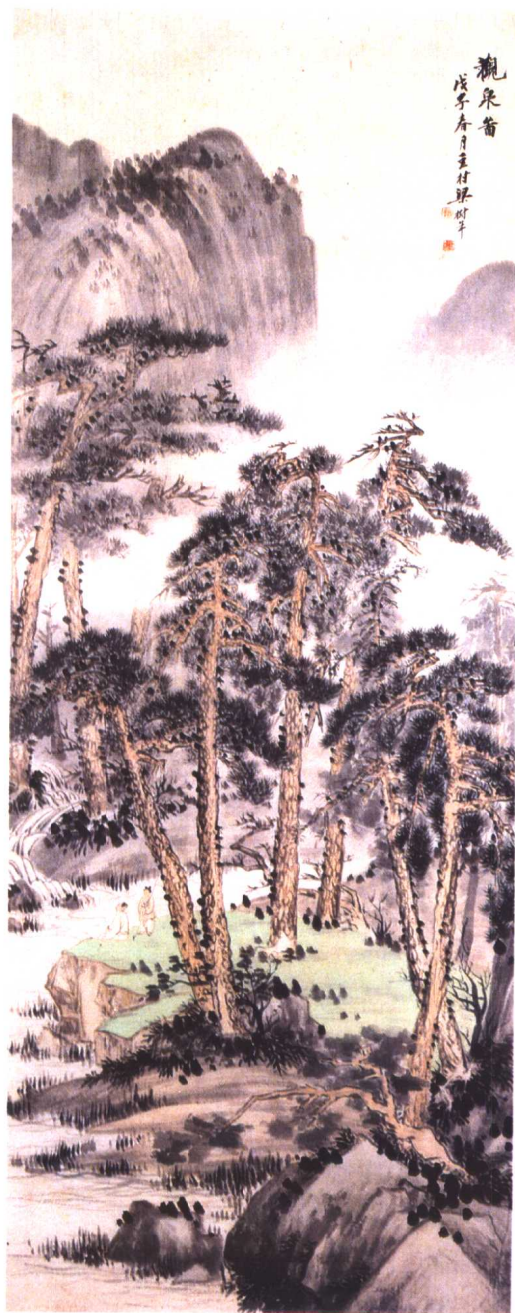

图 版

峒关蒲雪 1947年 72×43(cm)

夏山幽居图 1949年

观泉图

1948年 134 × 54(cm)