

从写生到创作

太行山笔墨表现

李明 著

天津出版传媒集团

 天津人民美术出版社

作者简介

李明，1966年4月生于河南郑州，祖籍河南南河。国家一级美术师，河南省“德艺双馨”艺术家、“四个一批”人才，’97中国画坛百杰。现为中国美术家协会会员，文化部青年联合会美术委员会副主任，中国美术家协会河山画会会员，中国画学会创会理事，河南省美术家协会山水画艺委会主任，中国人民大学客座教授。

从写生到创作

太行山笔墨表现

李明 著

天津出版传媒集团

 天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

太行山笔墨表现 / 李明著. — 天津:
天津人民美术出版社, 2013. 9

(从写生到创作)

ISBN 978-7-5305-5609-2

I. ①太… II. ①李… III. ①山水画—国画技
法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202235号

天津 **人民美术出版社** 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

银博印刷技术发展集团有限公司

全国新华书店经销

2013年9月第1版

2013年9月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 5 印数: 1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 36.00元

飞泉润太行 180cm X 96cm 李明 2012年

目 录

绪论·····	1	髡残诗意图·····	54
荆浩与《匡庐图》·····	10	泰岱晓烟·····	55
郭熙与《早春图》·····	14	西湾旧话·····	56
李唐与《万壑松风图》·····	16	滇南印象·····	57
魏紫熙与《太行幽谷》·····	18	邙岭雪·····	58
贾又福与《太行丰碑》·····	20	三皇晴云图·····	59
卢禹舜与《太行小景》·····	21	嵩岳寺塔·····	60
崔晓东与太行创作·····	22	龙脊壮寨 秀甲桂北·····	61
白云乡与《故园热土》·····	23	云涌太行·····	62
张彦与太行创作·····	24	李家山纪事·····	64
细研朱墨写太行·····	25	春临统万城·····	65
《双龙饮潭图》创作步骤·····	37	太行洪谷图·····	66
《石壁秋晴图》创作步骤·····	40	恒山悬空寺·····	68
《秋山晴远图》创作步骤·····	44	山村秋晴图·····	69
作品欣赏		秋染红石峡·····	70
大河朝晖·····	47	盛秋闲趣图·····	71
邙岭艳阳秋·····	48	巍巍太行秋气清·····	72
大河春汛·····	49	太行石气满秋山·····	74
龙吟太行·····	50	太行奇峰图·····	75
秋山澹然入画图·····	52	三皇览胜图·····	76
禅隐嵩峰图·····	53		

绪 论

中国是一个多山的国家，而且土地面积十分辽阔，南北相距遥远，纬度跨越巨大，从热带到寒温带，再到青藏高寒区，从海洋岛屿到内陆沙漠，气候带完整，地形结构齐全。仅就中东部中国传统山水画所表现的这一区域，不同气候影响下的高原、山地、平原形态触目皆是，各具特点。古往今来，在以中原地区为发端和中心的山水画发展和繁荣之地，名家辈出，灿若繁星，为中国山水画的创作营造出了巨大的发展空间，创造出了丰富的表现样式，以自然山川为基础，从南到北，由东至西，形成了众多山水画风和流派。在 1500 余年的发展历程中，一代代大师巨匠以他们卓越的天赋和积极的开创精神，外师造化，中得心源，在不同时期皆能创造出彪炳画史的山水画巨作，从而奠定了传统山水画丰厚的内涵和悠久的传统。

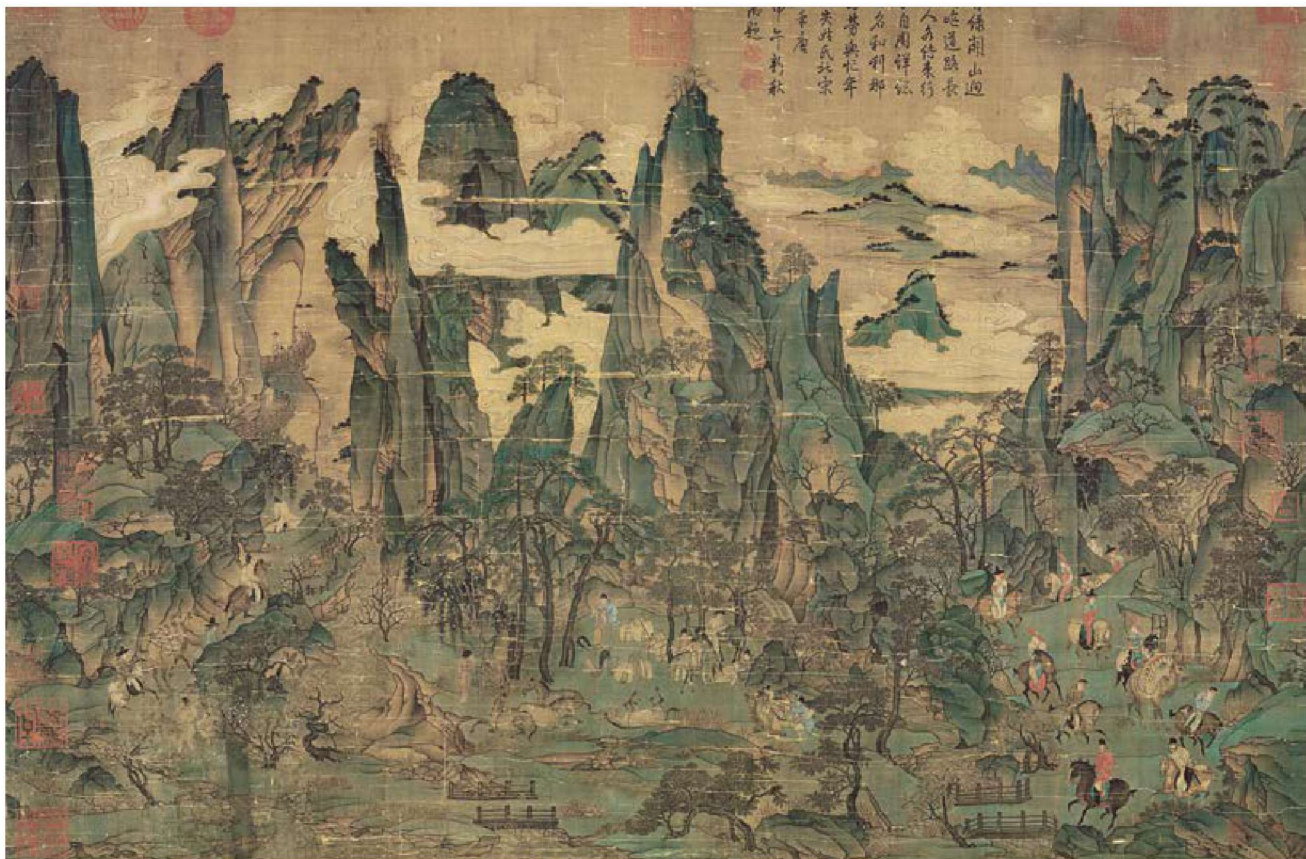
隋朝展子虔的《游春图》是我国山水画史中现存最早的山水画作品，以浓烈色彩渲染烘托出秀美河山的盎然生机。唐代传为李昭道作品的《明皇幸蜀图》所表现的是蜀道紫云险峻的山色。北方山水画派的创始人——五代山水画家荆浩及其弟子关仝，以及后继者北宋画家郭熙、李唐等，都以太行

山为主要表现对象，并形成了完备的表现手法。荆浩为河南济源人，隐居林州太行洪谷，其《匡庐图》为表现太行的开山之作，完备的树法、石法、水法表现令人赞叹，被后学者奉为圭臬。北宋范宽身为陕西华原人，主要以自己熟悉的关陕风光为表现对象，其《溪山行旅图》刻画极为生动细腻，气象高远，境界幽深，成为北宋写实画风的典型代表。

先人讲“隐居卧游”主要是因为政局不稳，时局不明，后来逐渐成为一种“隐士文化”，于魏晋时期渐成风气，文人士大夫的这一生存方式对山水画家的创作方式也产生了深远的影响。两宋以后，在政治上失意，不愿与当时政府合作的山水画家以“隐游”方式创作生活者代有奇人。他们多以自己熟悉的山川环境为创作原型，以高超的笔墨技巧和独特的人生感悟逐渐形成极具地域特色且具个人面貌的创作风格，既为自然山川写貌传神，同时又锤炼出传统山水的精神气质。当我们为山水宝库中丰富的皴法感到钦佩和敬畏时，我们不能忘记这一代代画家所付出的努力。元四家之首的黄公望隐居富春山，饱游饫看，领略钓滩之胜，遂成《富春山居图》，实为表现钱塘江流域平原丘陵相间的景色，是由写生到创作的典型代表。认真研究以《富春山居图》为代表的黄公望作品，就不难窥出中国传统

隋 展子虔 游春图 43cm×80.5cm

唐 李昭道 明皇幸蜀图 55.9cm×81cm

山水画创作的精髓，包括创作手法的演进以及由客观再现到主观表现的渐变轨迹，为以后的山水画家树立了不二标尺。明代的新安画派主要以黄山为表现对象，涌现出了浙江、梅清、石涛等彪炳画史的大家，更具体准确地演示了由写生到创作的有机转变。明代王履隐居太华，写遍西岳诸峰，具有从写生到创作的经典意义。对王履的成功进行分析和研究，就能洞悉写生升华为创作的关键所在。经历了宋元时期的高度发展，明清山水画创作整体上走向了重笔墨情趣的主观表现，多以临摹前代名家名作为能事，有些托古言志的倾向，逐渐使山水画脱离了由写生到创作的既定模式，因循前人，故而渐失活力，以至于明季以来“人人一峰、家家大痴”的局面统治着山水画坛，虽有少数画家如石涛者发出了“笔墨当随时代”的呐喊，也很难改变明清以来的山水画格局。

“五四运动”以来，尤其是新中国成立之后，近现代大家在新文化运动的影响下，逐渐创造出了由写生到创作的新模式，以黄宾虹、傅抱石、钱松

喆、魏紫熙、李可染、石鲁、赵望云、高剑父、关山月为代表的新金陵画派、长安画派、岭南画派等重新祭起了写生创作的大旗，遂使传统山水画得以复兴，他们共同为传统山水画向近现代的演进做出了贡献。

《列子·汤问》中《愚公移山》一文记载“太行、王屋二山，方七百里，高万仞”。太行山北接燕山，南抵黄河，略呈东北西南走向，像一堵陡峻的山墙屹立于华北平原西部，拱卫着山西高原。太行山从北向南有小五台山、太白山、白石山、狼牙山、南坨山、林虑山、王屋山诸峰，平均海拔1200米以上，其主峰小五台山海拔2882米，山脉多东西向横谷，因此由北至南多有雄关，自古就是交通要冲、商旅通衢和兵家必争之地，古时有著名的太行八陉。同时，太行山还是中国地理第二阶梯和第三阶梯的分界线、华北平原和黄土高原的分界线，纵跨北京、山西、河北、河南四省市，南北纵横400公里，也就是人们常说的“八百里太行”。

太行山山势险峻，绵延千余里，如同一部石刻

北宋 范宽 溪山行旅图 206cm×103cm

元 黄公望 富春山居图

史书，记载着中原大地、黄河两岸中华民族千年百代的沧桑。作为一座在自然历史和人文历史中都具有重要意义的山脉，太行山数千年来与中华民族血脉相连，荣辱与共，曾经谱写出无数壮丽的诗篇，它的沧桑经历和被赋予人格化的形象成为中华民族抵御外侮、自强不息的民族精神代表。古往今来，以画笔展现太行雄姿、表现太行性格的作品都是我们宝贵的精神财富，认真研究和分析前代大师的这些作品，将对我们进一步开掘太行这一自然和人文的艺术宝藏起到积极的促进和启迪作用。

唐末五代山水画家荆浩为避战乱隐居太行洪谷（即现在的河南省林州市洪谷山），他在《笔法记》中写道：“太行之山有洪谷，其间数亩之田，吾尝耕而食之。”雄奇伟岸、博大浑厚的太行群峰成就了他大山大水和全景式构图的画风，其以水墨为主要表现手段，笔墨并重的技法在这里得到锤炼并最终走向成熟。北宋政治家韩琦在《游天平山记跋》中评林虑山势“雄伟秀拔，不可图画，虽东南诸山素有名者皆所不及”，高度评价了林虑诸峰中天平山的卓尔不群。北宋山水画大家郭熙在其所著《林泉高致》一书中曾说，“……天坛、王屋、林虑皆天下名山巨镇”，又说“……太行枕华夏而面目者

林虑”。作为中原西北屏障的太行山、王屋山在北宋已名闻天下，而且郭熙认为，绵延千里的太行山脉，林州境内的林虑山最典型、最具代表性。林虑山嵯峨高峻，气势磅礴，其中王相岩诸峰素有“太行之魂”的美称。正是基于对太行的深入了解和准确把握，成就了郭熙山水的开张大气、烟霞蒸腾，既具全景式构图的整体气势，亦不失局部刻画的隽秀细腻。

李唐作为北宋末年的山水画大家，其南渡之前的山水画巨作《万壑松风图》亦为表现太行的典范之作，其中所展现的大小斧劈兼具的皴法以及主峰表现所使用的马牙皴等，皆是对太行山石结构准确而生动的表现。而且李唐在北宋灭亡的北掳途中得以逃脱，在颠沛流离中辗转太行，继而南下，如此苦旅对于山川之感悟，定非一般画家所能体会，所以李唐南渡后的作品仍掩盖不住其北方山水的雄伟大气。金代文学家、书画家王庭筠曾隐于林县黄山，著《五松亭记》：“林虑诸山横绝百里，陶然犹卧龙，洪谷为首，天平为脊。”他将洪谷描绘为林虑山面目之首，足见荆浩当年挑选隐居地时的慧眼独具。

五代至北宋这一时期，以荆浩为代表的以表现

明 王履 华山图

太行为主体的北方山水画派崛起，使得美术史上这一时期成为古典山水画的巅峰，名家之多，难以数计。其后师法荆浩的关仝、李成、范宽、郭熙、李唐等皆一脉相传，很好地继承了荆浩的创作精神，又能选取各自的表现对象，挖掘生活，在技法上勇于探索，反复锤炼，终成自家面貌。这其中，还有一部分画家能够将自己的艺术实践总结成理论法则传于后世，成为他们探索笔墨丘壑的有力注脚。纵览这一时期的作品，可看出几个鲜明的特点。首先，他们全部来源于生活，皆为写生所得。就丘壑而言，其刻画的真实程度和画家所表现出的写实能力已明显超越前代，各种表现性很强的皴法、树法等样式已基本成形，如李成的寒林树法，范宽的豆瓣皴、鹿角树法，郭熙的鬼脸皴、鹰爪树法，李唐的大小斧劈皴等，皆能准确而生动地表现出山石树木的结构、体积、走向和动势。其次，自荆浩以来，已提出了“笔墨并重”的主张，并且在《匡庐图》中已经得到了成熟的体现，其后诸大家皆能领悟其神而

各得其妙，在再现丘壑的同时，很注重笔墨的个性和表现性，为南宋以后中国山水画派林立的局面奠定了笔墨的源流和遵循的法则。第三，当时一些以表现江南山水而著称的画家，如董源、巨然，尤其是深受文人思想浸淫的米芾等，在创作上追求平淡天真的主观感受，其笔墨注重意趣和主观表现，注重个人性情的抒发，对后世追求笔墨价值的独立存在性起到了推动作用。五代北宋时期作为表现太行画风的最佳时期，其题材之丰富、风格之多样、画法之完备、意境之优美，都堪为后世典范。

宋室南渡以后，由于失去了以中原为中心的北方土地，也就让南宋画家失去了表现太行的可能性，倒是金朝画家多有表现北方山水的作品。南宋以李刘马夏为代表的院体山水画创作多继承李唐水墨清刚一路，笔法上多具北方气息，但画面多表现江南小景，渐失中原山水气象。元明清以来，由于文化中心已转至江南，无论是“元四家”、“明四家”，或是清“四王”，这些代表正统主流画风的画家多

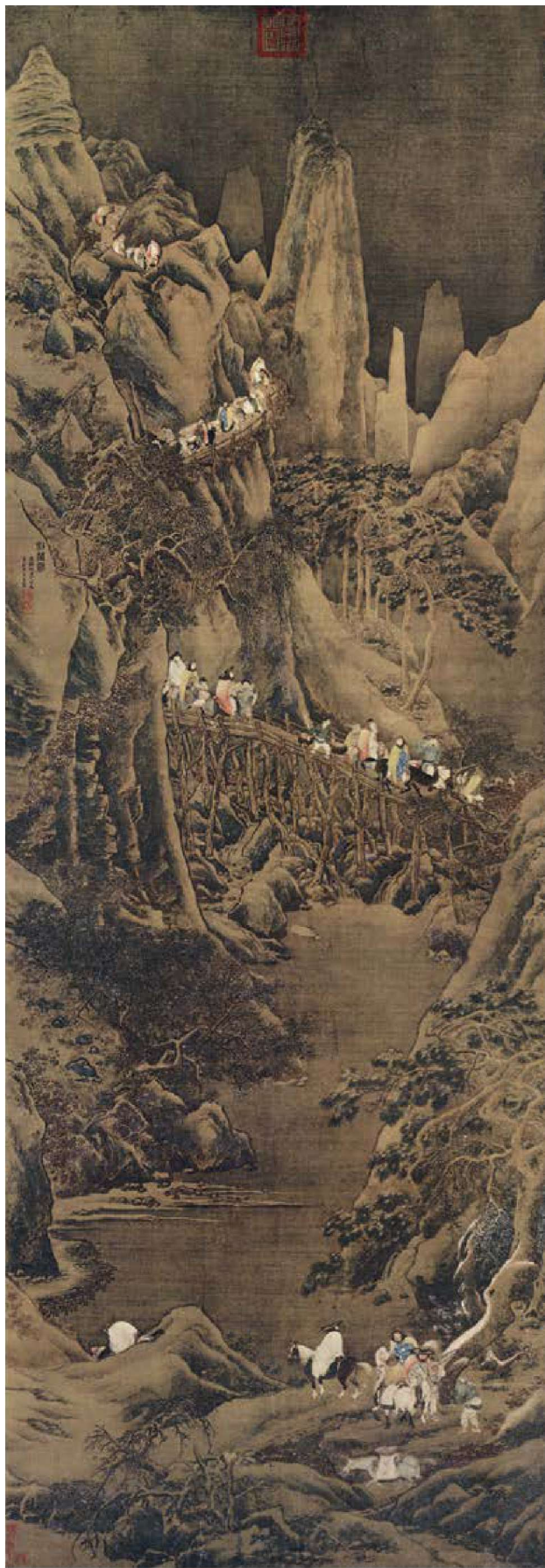

元 王 蒙 葛稚川移居图 139.5cm X 58cm

为江南才俊，由于生活环境所限，已很少有表现北方大山大水的作品。偶有元王蒙作《葛稚川移居图》、明仇英作《剑阁图》、明王履作《华山图》、清王翬仿宋人笔意等作品能够看到一丝中原山水的痕迹，已属凤毛麟角。

现在普遍划定的太行范围是北起燕山，南抵黄河，其实河南境内黄河南岸还有一段太行余脉，原因是东流的黄河在地质时代曾被太行山所阻隔，在今天济源以西、三门峡以东附近形成一个大的滞留湖，随着漫长的地质变迁，黄河一点点地劈开太行向东流去，形成一个东西向的峡谷地带，这一地带就是济源境内的八里胡同。河南岸则是洛阳新安县境内黛眉山等一带山脉，三门峡水库和小浪底水库都是依托劈开的峡谷而建，所以黄河北岸和南岸应该是同一山系，它们在山形走向、岩石构造上都具有一致性，因此，黄河南岸的太行山与邙岭的过渡地段，即土石结合的这一区域，也可作为表现太行丰富变化的一部分，这一块是中原山水所独有的。作为太行、邙山、秦岭的相交过渡地带，又有黄河蜿蜒其间，从而使得这一区域土石变化丰富，加之远古先民繁衍生息于此，留下众多人文景观，有地坑院落点缀其间，多有雄关屹立，控扼东西，更有丝绸古道穿行于崇山峻岭、黄河岸边，使这一地域具有无限画意，由古及今，中原和关陕画家多有表现。特别是以赵望云和石鲁为代表的长安画派的崛起，对黄土高原的特色描绘使得全国各地的山水画家都十分关注这一区域。邙山属于黄土高原的东延余脉，又蜿蜒在黄河两岸，且北有王屋山，南有黛眉山、青要山这样的石山夹挟，壮阔之场景、优美之小景兼具，皆可入画，再加上著名的小浪底水库镶嵌其中，近些年来，吸引了大批画家以及美院师生来此采风写生。

太行山是中国地形第二阶梯的东缘，东侧为断层构造，相对高差巨大，由北至南，在漫长的地质年代曾不停地向西垂直塌陷，形成众多年轻的悬崖峭壁，壁立千仞，且山前多有坍塌巨石拱卫峭壁，巍峨壮观，如河北的障石岩、河南林州的王相岩等都是著名的太行绝壁。因此，西望太行就如同一块

明 仇 英 剑阁图 295.4cm×101.9cm

横亘千里的石壁，又如同一位仗剑端坐、气宇轩昂的将军，气度非凡，气势逼人。从山水画技法上看，太行群峰上为断层构造，应属典型的斧劈皴和折带皴；山根为褶皱隆起，多为远古海洋时代的沉积岩层，坡度较缓，应属披麻、解索一类皴法。两种地质结构自然合为一体，而两种用笔不同的皴法是不易协调结合的，这在古今画家表现太行题材的时候都是一个难点。众所周知，山水画写实技法在五代北宋时期达到一个高峰，并形成了法度完备的体系，在山水画的章法上十分讲究起承转合，在全景式构图的水画巨作中多以俯视表现近、中景，而以仰视构图结束山峰的描绘，从而回避了中景的平行构图，这在荆浩的《匡庐图》、郭熙的《早春图》、李唐的《万壑松风图》中皆可看到。因此，太行绝壁之上的平顶、绝壁与平坡之间的结构，由于视角的差异而得以巧妙地隐去，这也为后人表现这一区域留下了空间，故而，努力研究笔墨与丘壑的关系，探索表现太行新貌的技法就显得非常必要。

上世纪80年代以来，在一批老中青画家的努力下，传统山水画表现太行取得了突破性的进展。从第六届全国美术作品展览以来，每一届都有众多表现太行题材的水画巨作，且不断有佳作涌现，其中比较著名的中青年画家有李宝林、贾又福、卢禹舜、赵卫、陈平、庄小雷、吕云所、崔晓东、白云乡、李桂泱、郭明堂、张彦等。老一辈著名山水画家魏紫熙是新金陵画派的代表画家，他是河南人，曾多次赴太行写生采风，特别是八十岁以后，又数次登临太行，创作了大量表现太行的佳作。他曾说，古人在表现太行上有回避，我们要把峭壁和平坡这

两种结构有机地表现出来，达到和谐完美的统一。魏紫熙先生在对太行的长期观察和写生过程中，总结出了表现太行绝壁、瀑布、树木、村庄、行人的一整套表现手法，生动自然、苍浑厚重，是由自然提炼升华至主观表现的典范。李宝林先生作为李派山水的传人，李可染先生的人品画艺在他的创作中得到了淋漓尽致的体现，其太行表现手法凝重洗练，开阔大气，意境深邃。贾又福先生是表现太行的大家，曾于不同季节数十次深入太行，他以李派山水笔法、宋人丘壑和时代感悟完成了对太行全新的塑造，成为新时期表现太行的旗帜，对当代太行画风有深远的影响。卢禹舜先生近年来多以写生手法体悟太行，钟情于写生过程中的完美追求，其独特的笔墨巧妙地营造了太行的山石结构，展现了静观八荒的胸襟。赵卫先生擅以焦墨写生描绘太行小景，平实自然，具构成装饰韵味，且用笔苍涩老到，风骨犹存。陈平先生长以水墨淋漓之境图绘太行，注重整体意象的捕捉和符号化笔墨的展现。庄小雷先生多以彩墨表现太行山村，工写兼备，意趣十足，且具浓厚装饰韵味，在当代山水画坛别有一番气象。吕云所先生以独有气象表现了太行之魂、民族之魂。崔晓东先生注重对太行结构的写生和研究，能够准确地捕捉到太行的山水性格。白云乡先生多写太行山麓小景，具有浓厚的乡土气息。李桂泱先生则多表现胸中气象，梦里太行。郭明堂先生擅写太行之情。张彦先生则长期坚持对景创作，多以小见大，以岭南山水的用笔描写一个中原人对太行的认知，于水墨淋漓中寓雄浑苍茫。这里所列举的只是众多通过写生到创作途径表现太行的具有代表性的部分画家。

五代 荆浩 匡庐图 185.8cm×106.8cm

荆浩与《匡庐图》

荆浩是公元10世纪唐末五代著名的山水画家、北方山水画派的创始人，字浩然，河南济源人。荆浩自称是唐朝人，因逃避战乱而隐居于太行山洪谷（今河南林州境内），自号洪谷子，博通经史，善属文，书法学柳公权，工画佛像，尤妙图山水。荆浩在山水画的理论研究与创作实践上皆造诣高深，是一位承前启后、继往开来的大家。他总结唐代画家在山水上的成就，著有《笔法记》一书，对创作的过程、内容与形式的关系作了深入而系统的论述，建立了中国水墨山水画的理论体系，对后代山水画的发展具有深远影响。

荆浩作为山水画史上的一代宗匠，不仅注重传统，讲究格法，亦非常重视深入生活，对景写生，主张面对真山真水，“携笔复就写之”。《笔法记》叙述他隐居太行，画松树达数万本，足见其对写生的重视和投入。不仅如此，《笔法记》对松柏的生长规律、形质特点以及其在云气阳光掩映下色彩的变化、疏密的绕转等都作了精辟的论述。不经过深入细致的观察写生，是很难获得这些有价值的论断的。

徜徉在雄奇伟岸、博大浑厚的太行群峰之中，获得的灵感和创作冲动将是巨大的。因避战乱而隐居太行的荆浩应感到幸运，他的大山、大水、全景式构图的画风在这里形成，他以水墨为主要表现手段、笔墨并重的技法在这里得到锤炼并最终走向成熟。他以非凡的胆识继承并发扬了前代的传统，又以稳健而成熟的画风统领宋元以降1000余年的风骚。

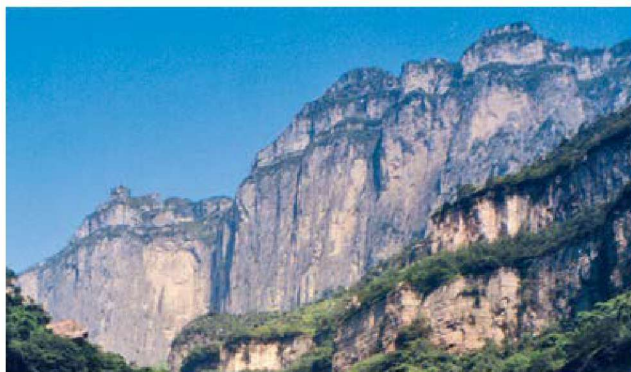
荆浩留下来的作品极少，《匡庐图》为其中最具有代表性的一幅。画面悬崖飞瀑，平麓云林，皴法变幻微妙，极富笔感与层次。作品表现出了山川的雄伟气势、烟岚的深远缥缈，虽名匡庐，实为太行山水的真实写照，较唐代的山水画有巨大进步。据《宣和画谱》记载：“……今御府所藏二十有二：夏山图四，蜀山图一，山水图一，瀑布图一，秋山楼观图二，秋山瑞霭图二，秋景渔父图三，山阴宴兰亭图三，白苹洲五亭图一，写楚襄王遇神女图四。”

林州太行山

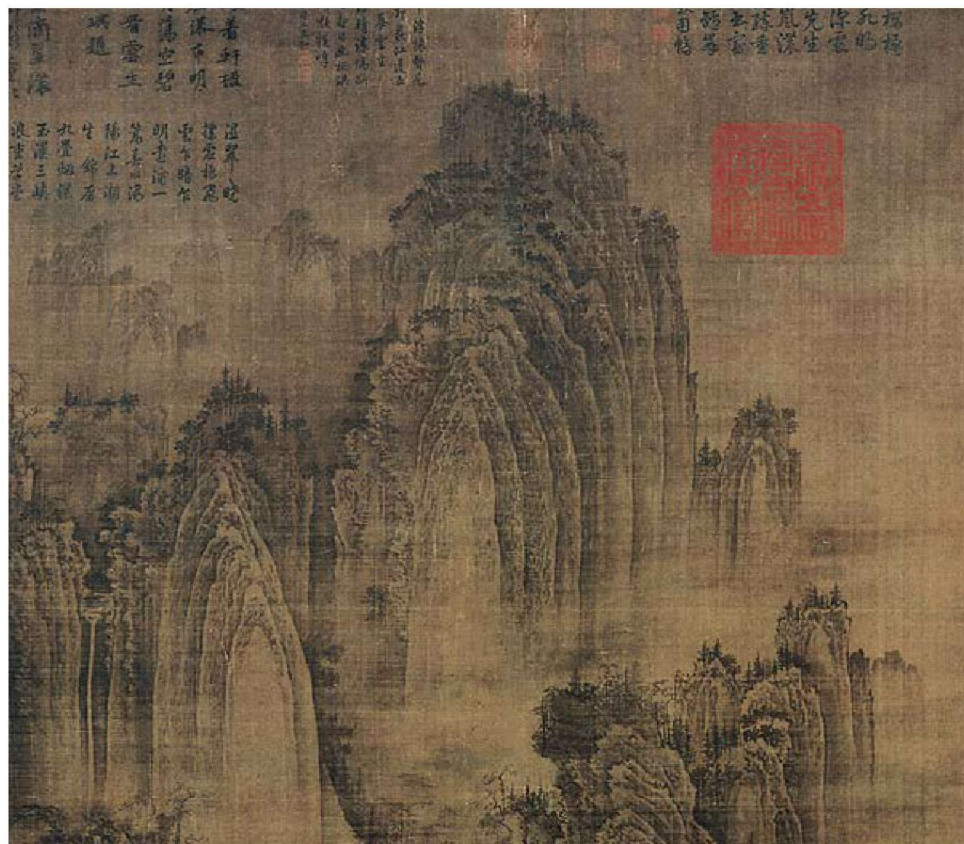
济源太行山

林州太行山

这22幅作品中，并无一幅名为《匡庐图》，或可推之，此图之名是由元人柯九思附会而来。

我曾数十次赴林州太行山写生，数次到洪谷写生考察，观察周围山势结构，拍摄了一批照片，选取几幅与《匡庐图》作一比较，虽然不能证明《匡庐图》描绘的就是洪谷周围的山色，但可以看出其所表现的正是太行山水典型的结构。我以仰视角度拍摄的太行群峰，已不能看到山顶平坡，而是嶙峋的峭壁与突兀的峰峦，这与《匡庐图》的主峰极其近似，与画家的表现手法也极其吻合，与《匡庐图》

《匡庐图》局部一

林州红谷

《匡庐图》局部二