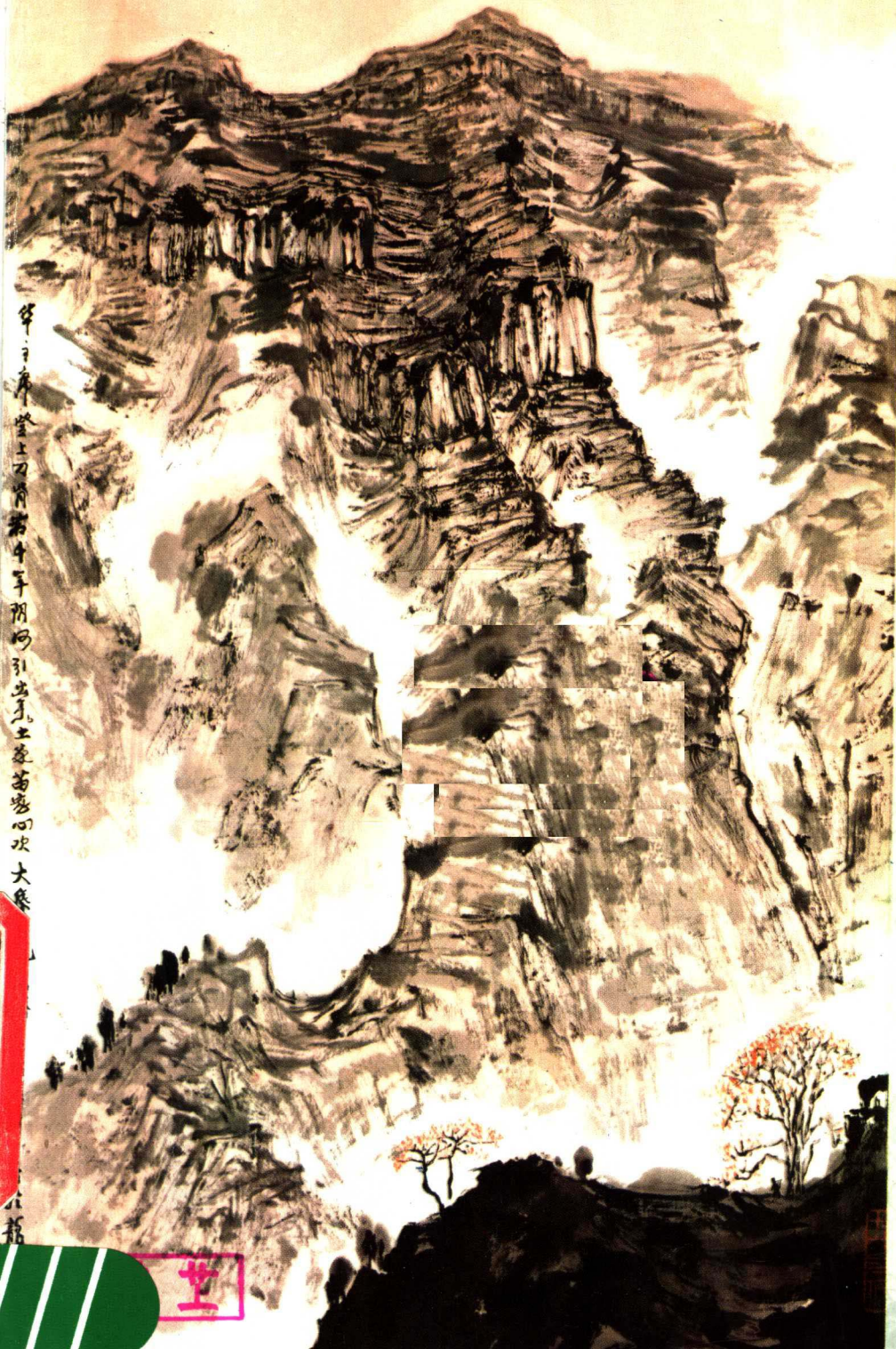

三湘四水圖

此圖為三湘四水圖中的一部分，展示了湖南的山川地貌。

三湘四水圖

亚明湖南写生选集

上海人民美術出版社

责任编辑：陈贞馥

装帧设计：王振祥

三 湘 四 水 图

亚 明作

上海人民美術出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷十一厂印刷

开本 787×1092 1/18 印张 3 7/9

1979年12月第1版 1979年12月第1次印刷

印数 0,001 — 4,500

统一书号：8081·11629 定价：4.00元

前言

亚明同志，安徽合肥人。早年家境清贫，生活紧迫，为寻求真理，投身于中国共产党领导下的伟大革命斗争。在艰苦的环境中，经受了种种的锻炼。出于革命工作的需要，他开始了以美术为武器的艺术创作生活，当时他还只是一位刚满十七岁的少年。

全国解放后，亚明来到南京工作，从此他有更多的机会接触广阔的艺术天地。他经常同在南京的画家们一道探讨研究，并进行广泛的实践。一九五三年他又有机会到国外去参观了一些欧洲古代和近代的作品，从而得出一个结论：艺术离开自己民族土壤，就很难开出茁壮美丽的花朵。

亚明认为：由于先代画家的辛勤劳动，在中国绘画传统工具的使用上，给我们开辟了一条道路。这些毛笔、宣纸、水墨和颜料，在表达形、神方面，过去有很大的成就，今后还有无尽的潜力，有待于人们去探索和推进。拿毛笔来说，古人用笔限于笔锋，产生了钩描等技法。后来逐渐发展到用笔腹和笔根，在绘画技巧上，更得到了充分的发展，特别表现在写意花卉和泼墨山水的成就方面。但是这些过去成就绝不就是“止境”，今后国画笔墨技法的发展还正方兴未艾。

但是，亚明并不认为国画就只是专门从传统的纸、墨、笔法上下功夫就够了，这样不是继承和发扬传统，而是使传统枯萎的做法。任何一种艺术要发展，都应当尽量吸收和消化外来的有益的营养，使它不断丰富和充实。他不反对国画家从事西洋技法的探讨，也不反对先进的绘画工具的利用，但是这一切都应当是丰富和充实中国画的手段。

亚明认为中国绘画的特点之一，就是艺术创作和艺术欣赏的人（作者和读者）往往通过作品而感情融会地互相了解和互相合作。换句话说，画家能够通过读者头脑的补充，使一幅笔墨简略的艺术品足以说明丰富的内容，比如画面上只描绘一条活泼的游鱼，一笔水都不画，读者却知道鱼在水中；同样，白纸上画一只翱翔的鹰，一笔云也不画，读者也知道鹰在天空。白纸是留给读者想象补充的空间。中国艺术常常要求创作者和欣赏者共同“创作”，作品留给读者以充分自由发挥的余地，这一点是西方作品所少见的。概括和简练，是中国绘画的主要特征。

举他《湘江北去》这幅画为例，远山和近山是渲染皴擦而成的，但画面的近景却只绘了几条船，没有画一笔江水，观众却看出船是在一平如镜的水面上航行的。又如一九七七年冬在湘西所作的《山高千万丈》，画中只点染了远山、近林和苗家屋宇，留下的空白处是水、是云、是路，却都不言而喻地由读者自己的思维去补充了。其实这种表现方法，是一般国画家都能够掌握的，但在亚明的作品中，却更善于运用这种方法罢了。这幅画不但豪纵地运用中锋、偏锋和横抹的侧锋来刻划祖国大地山河的壮丽，更重要的是以景写

情，我说的“豪纵”和“壮丽”，都是作者通过笔墨感染于人，使人发生共鸣的“情”。亚明自己说：一个画家不带着激情去创作，就画不出一幅好画来。亚明的作品豪迈矫健，没有一笔柔弱纤靡，这是作者的性格和感情的流露，也就是我们这个时代的艺术家的共同感情。

二十多年来的观察和实践，使亚明得出另一条结论：中国历代成功的画家，其实都是从写生中锻炼出本领来的。不写生，闭门造车，单从笔墨技巧上用功夫，肯定搞不出什么名堂。所以他平时非常重视实地写生，近些年来他曾多次到黄山，贪婪地吸取和消化了黄山的峰峦云树，使他的画风发生一次飞跃。一九七七年他又作了一次湖南写生旅行，作品更加充实了。亚明说：董源、荆浩、关仝、范宽，都是写生画家，他们的风格和他的出生环境完全有关。明朝的王履，只不过留下一份《华山图》，就对后人起了很重要的作用。石涛早年从广西到江西庐山，又到安徽敬亭山、黄山，后来到南京、北京以至晚年定居扬州，所到之处，几乎都把全副精力放在观察和表现当地的山水上。石涛的长年浪迹，在他的实践中悟出“有规律无定法”的道理来，他的技法变化多端，表现为“无定法”。而他的无定法，却是从“搜尽奇峰打草稿”中得来的。这些事实都充分地说明国画写生的重要。离开写生去讲皴法、讲笔墨，这就变成无源之水，无本之木了。亚明在湖南的旅途中画梯田、画麦浪、画植树造林，这些都是古人没有画过的东西，这些新课题给亚明的国画写生出了很多难题，可是你看看这幅《三湘分流处，稻香飘万里》就解决得很好，他运用了国画笔墨传统技法，利用毛笔笔锋的抑扬顿挫去表现曲折多姿的田垅和收割后的禾秆堆，正是一幅笔酣墨畅的国画。《清水塘》也是如此，在传统国画中，冷杉树是很少人画过的，但既然要画清水塘，而清水塘前面又确有冷杉树，那就只能自己创造出表现这种树的技法来。《植树造林图》用浓色渲染葱茏的近林，用有层次的中锋小点点出远山的人工林；近处以细笔表现幼林的丰密嫩枝，使人看了有油画笔触的感觉，但是它仍然是在传统的笔墨基础上，从现实的观察和吸收消化中，创造出来的新方法。在另一幅山水写生中，他用细笔描绘近景的马尾松林（这也是前人很少画的），用淋漓的水墨去表现远处峰峦，这两者却结合成为和谐的画面，象这种笔法和构图，清楚地说明他是继承和发扬了传统，赋予了传统国画以新的面貌和精神。亚明的这些风格，都是从写生得来。写生，在不同的描写对象中要用不同的方法来表现，所以必须“无定法”；但是不掌握绘画的基本法则，不管三七二十一，拿起笔来蛮干，不参考借镜古人和外国人的优秀技法，那当然也不行，所以必须“有规律”。规律是既要深入掌握，但又必须不被它束缚死的一种东西。

在《苗岭无处不歌声》的画面上，我们可以看到山势莽莽苍苍，气势雄壮，山下村落齐整，春意盎然。这幅画的笔触老辣生动，就是这种粗豪的皴擦，看出新的苗家山水的雄奇，看出在奇秀的山川之下，苗家生活的喜悦。作者通过笔墨把自己的整个精神都贯注在这山川风物的刻划上，他通过笔墨赋予了山川以生命，正因为如此，所以这幅精力充沛的作品，便深深地打动了读者。

再看看那幅《贺龙同志家乡》：几列秋林险山，山下几家湘西特有的农村屋舍，构图既庄重又活泼，横线和垂直线组成了画面的稳定气氛，山势凝重有力，作者通过笔墨赋予山水以雄伟的气派，通过画面的气派，他告诉我们的是：祖国是可爱的，人民是有力量的，民族是坚强不屈的。在这幅画的题识中，他记下了贺龙元帅曾经在这个地方组织农民兄弟，用两把菜刀和棍棒，夺取了反动派的十多支毛瑟枪，开始走上武装斗争的道路。

前面曾经提到“以景写情”这句话，亚明十分强调画家作画必须“纵情”，纵情还不够，还要有拚命的精神。这就是说，应当把无上的热情赋予自己的作品。亚明认为画家进入画境，正如演员进入角色，必须忘记了自己，把自己化身为画，这才能画得好。从观察题材、捕捉题材到表现题材，都必须贯注自己的感情，再把这些感情通过笔墨传染于读者。绘景只是手段，写情才是目的，这是国画山水的精髓。

古今中外，有成就的画家都是带着激情作画的。激情是画家首要的条件，但是单有激情，没有技巧，激情也就表现不出来，而技巧是从对自然的不断观察和对传统的观摩借镜中产生的。亚明自己说：一个画家不能保证每一幅作品都是成功的，一种新的技法的尝试也绝不能保证一下子就完成，要不断的摸索，也要有一定的胆识。用他的话来说，就是应当“挺而走险”。对待自己的创作如果畏首畏尾，举棋不定，或者省事惜力，持盈保泰，那么只能是一个无所作为的庸才。

画画要“纵情”、“拚命”、“挺而走险”，这些主张是亚明在长期的创作实践中自己琢磨出来的经验。那意思就是：你要自己的作品有生命，那么你就得果断地把你自己的生命交给作品。

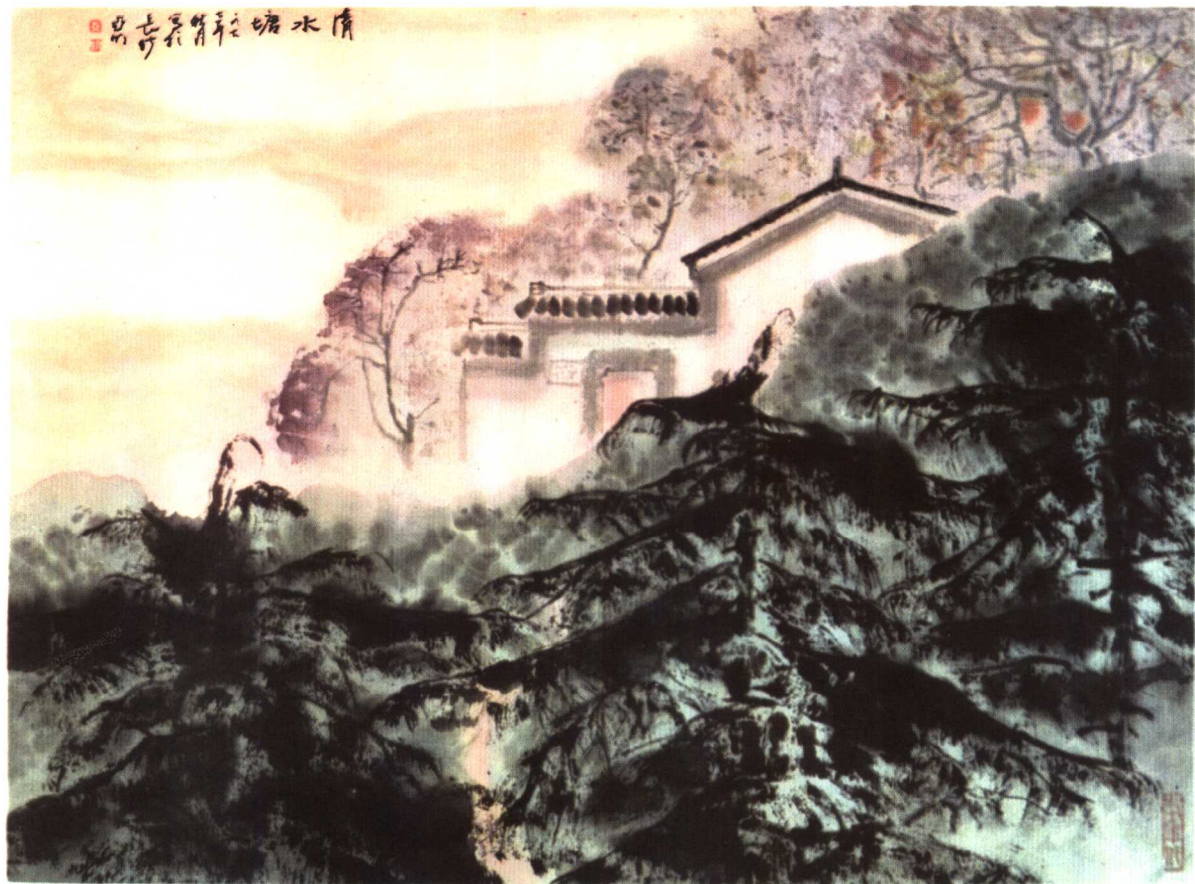
看完了亚明的作品，我有一个总的印象，就是生气勃勃，烟云满纸。这种生气正是运用中国的传统工具和技法的结果。我们知道，四世纪谢赫在《六法论》中提到“骨法用笔”，但是那个时候还没有，也不可能注意墨的作用。进入中世纪的宋代，造墨的技巧逐渐精妙，米芾、苏轼等文人画家才开始发挥墨的妙用，但直到明代徐渭、八大山人他们，才真正把墨的运用提到高度。石涛说：“笔与墨会，是为氤氲。”用今天的话说，“氤氲”也就是生气。明末人开始用生宣纸作画，改变了传统的绘画风格，使笔墨的效果进一步发挥出来，达到淋漓尽致的境界。

在绘画上，“生气”是重要的，谢赫的《六法》，首先就提出“气韵生动”作为从事创作和衡量作品的第一个标志。“气韵生动”的要求，包括画家的世界观和艺术修养，既要深入到生活中去锻炼，也要借鉴吸收前人外人的传统技法。生气勃勃，是“气韵生动”的表现之一。苏轼题吴道子壁画的诗，有两句是：“当其下手风雨疾，笔所未到气已吞。”这正是亚明在艺术实践中所追求的境界。

黄苗子 一九七九年

目 录

清水塘·····	1	韶山灌渠水, 滋养万亩林·····	36
湘江北去·····	3	山乡发电站·····	37
东山学校·····	5	植树造林图·····	38
冬更忙·····	7	君山茶·····	39
澧水恋青山·····	9	稻花开满山·····	40
华国锋同志登上刀背岩·····	11	高峡出平湖·····	41
芙蓉国里尽朝晖·····	13	桃花源·····	42
山高千万丈·····	15	苗岭绿透·····	43
苗岭无处不歌声·····	17	赤溪河·····	44
洛塔公社在上头·····	19	贺龙同志家乡·····	45
越过重山见吉首·····	21	苗家景·····	46
瑞雪兆丰年·····	23	漫天皆白·····	47
南华山·····	25	湘西有此景·····	48
隔山隔水不隔音·····	27	武陵山高·····	49
苗家住高山·····	29	十万坪·····	50
爱晚亭·····	31	湘西凤凰县·····	51
农民协会旧址·····	32	郭亮县·····	52
毛镡公祠·····	33	不二门·····	53
雷锋公社·····	34	陈家河·····	54
三湘分流处, 稻香飘万里·····	35	杉木水库·····	55

清水塘

湘江北去

东山学校

冬更忙

澧水恋青山

