



王明畫集

王明

畫集

叔平題



王昭画集

出版: 金陵书画社
发行: 江苏省新华书店
制版、印刷: 上海市美术印刷厂
封面设计: 王璐 责任编辑: 卢浩
开本 787×1092 1/8 印张 11.5 环衬 4
1982年9月第1版 1982年9月第1次印刷
印数 1—3,500
书号 8234·013 定价: 19.80元



25 183

开画五十年——袁亚明艺术之路

萧平

在我面前展开的，是一幅幅淋漓洒脱、奇峭明秀的画图；在我脑中浮现的，是中国画坛一位勇往探索、奔腾不息的战士。我作为跟随其多年的学生，力求从他那受过战火陶冶又经历摔打、浩劫的身世中，从他那艰辛摸索的艺术实践中，找出其规律和奥秘，以供借鉴。

从孤儿到战士到画家

一九二四年秋，亚明诞生在安徽省合肥市一个穷人的家里，只读过小学。幼年丧父后，开始卖自卷的纸烟以糊口。不知什么缘故，这个穷人的孩子，对图画产生了浓厚的兴趣，他常到礼拜堂去，不是做礼拜，而是等发几张画片。小说中的绣像和插图，也使他爱不释手。一九三九年秋，饥寒交迫的亚明，十五岁就参加了新四军游击队。一九四一年转入淮南艺专学画，一手拿笔，一手拿枪。四四年归队，搞战时美术，兼做后勤，后又担负战俘工作。烽火连天的十年，孕育了他的绘画才能，赋予他豪放、利索、不畏艰辛的性格。对他以后取得成就，这是一个可贵的因素。

新中国成立后，亚明转到江苏做美术工作。江苏历来是人文荟萃之地，就绘画而言，从东晋的顾恺之、五代的董源、明代的吴门画派、到清代的金陵八家、扬州八怪，有着深厚的传统根基。面对古老而又广博的艺术天地，年青的亚明一面做组织工作，一面开始攻习国画，穷源问津，临流借鉴。一九五三年他随一个文化代表团出国考察，使他有幸看到一些欧洲绘画大师们的原作，使他更坚定了钻研国画的决心。因为他悟出了这样一个道理：艺术如果离开自己民族的土壤，就无法开放出绚烂瑰丽的花朵。一九五七年江苏省国画院成立，他担任了副院长。一九六〇年画院集体旅行二万三千里的写生，使他在国画坛上初露锋芒。一九六三年《亚明作品选集》问世，这是他五十年代末和六十年代初中国画实践的总结，显示出他的艺术才华。

生活、传统、融外

亚明对于中国画技法的学习，从一开始就和了解中国画的历史、现状，以及现实的写生和创作的动机，紧密地联系在一起，这是亚明自三十岁始所实践的治学方法。

亚明具有丰富的生活经历，他熟悉工人、农民、战士，也了解知识分子。他游历了大半个中国，也多次访问过外国。古人把“行万里路”作为体验生活的一个标准，他确实远远超过了。“他们都崇拜自然，从没有说过谎。”这是罗丹的名言。包蕴万物的大自然，使一切有为的画家忠诚于她。我曾随亚明登过东狱，住过黄山，亲眼目睹他对于自然的那种贪婪的、没有止境的追求。他曾说，中国历代有成就的画家，都从写生中来，如果离开写生去讲笔墨，就成了无本之木、无源之水。

“崇拜自然”和尊重传统，是艺术上获得成功所不可缺一的因素。我国有数千年的艺术传统，留有无数的艺术珍品，鄙视传统，是十分愚昧无知的。亚明既非“科班”出身，也不是什么书香子弟，他就是靠的尊重传统，独立思考和踏实的学习。

亚明在五十年代末、六十年代初主攻人物画。开始，他取法宋代院体画的坚实严谨（形象的精确、神采的细微、线描的挺劲、用色的厚重）。作为表现江南水乡新风俗的《货郎图》，是这方面尝试的硕果。就题材而论，宋代院画里，出现过多种《货郎图》，但亚明笔下的《货郎图》却有了崭新的面目。在浩如烟海的传统人物画中，他抓住了两颗明星——南宋的梁楷、清末的任颐，借前者的简放，取后者之灵秀，奠定了自己人物画技法的基础。中国人物画历来讲“传神”，一千六

百年前的顾恺之就提出过“以形写神”的观点；后代的写意大师们又有了“遗貌取神”的说法，愈加注重了“神”。亚明继承了这个传统，他笔下的人物，都有个性，有生气。五九年所作《石壕吏》取意“吏呼一何怒，妇啼一何苦”，画中吏的凶狠，妇的悲苦，形成鲜明对照，传神之处，令人难忘。

亚明还从传统人物画注意环境描写的规律中受到启发，借鉴西洋风景画的某些长处，创作了一些人、景并重的小品。轰鸣激越的《炉前》（六〇年作）、情意缠绵的《春雨》（六一年作）、开阔清新的《太湖晨雾》（六一年作）皆为人们传诵一时。

一九六〇年二万三千里的壮游，对亚明山水画的发展有着重要的意义。《川江夜色》、《华山》是他首批问世的山水画作品。那时，他自知功力不深，常作小幅，但多见巧思，与众不同。次年，他首登黄山，便有了《太平山居图》这样刻划入微的作品，然后便一发而不可收了。

六六年后，亚明被迫整整五年不能作画，这对艺术上正趋于成熟的他，其损失是很难估计的。但他一旦重握画笔，就又继续走自己的路。

七六年以后，他两次上黄山，作了大量的写生。不知是久经禁锢之后迸出的积郁，还是黄山松云对他的感染，他的画风又有了新的变化。“有心雄泰华，无意巧玲珑。”他渐渐摆脱以往清秀巧妙的画路，探索奔腾豪放、深沉朴厚的新途。

他以黄山和峡江为题材精心运笔，反复涂抹。这时，三个世纪前的大师——石涛，成了他研究的对象。他了解石涛从广西到庐山，又去安徽、登黄山，北上北京，最后定居扬州的全部经历。他说：石涛的长年浪迹，使他有可能“搜尽奇峰打草稿”，形成变化多端的画风。亚明得出了一个结论：中国画“有规律无定法”。他还对中国绘画工具、材料做了研究。他说，宋代以前，绘画主要用笔锋，元代以后，逐渐发展到用全笔（笔锋、笔腹和笔根），技法随之丰富起来。他认为，墨的功能，不是五色浓淡可以概括的，笔中所出的墨，所反映的东西，远在浓淡之上。宣纸极大的承受能力，使他产生过种种的想法。他不以为前人的成就是止境，并作了多种尝试：他从笔锋画到笔根，从纸面用到纸背，从泼墨发展到青绿，从粗放走向精细，又从细密返回阔放……终于运用自如，别开生面。

对于外来艺术的借鉴和吸收，亚明选择了“融外”这个词，试图说明，必须融会贯通，用以充实和丰富中国画的本身。作者在绘画实践中，出于整体效果的考虑，往往在最后进行大片的色彩渲染，正是从西洋水彩画中取法的。鲁迅先生说：“这些采取，并非断片的古董的杂陈，必须溶化于新作品中……恰如吃用牛羊，弃去蹄毛，留其精粹，以滋养及发达新的生体，决不因此就会‘类乎’牛羊的。”无论对于古代传统的学习，还是对于西画的借鉴，亚明正是在这样的实践中不断发达着自己新的艺术生体的。

生活、传统、融外，——这是作者廿多年不畏艰辛走过来的一条路，也是他还要继续走下去的。“有规律无定法”是他跋涉途中甘苦的总结。“规律”，指中国画的艺术规律和发展规律，包括原理和规则。“无定法”是说中国画技法应在忠于自然的基础上，吸收传统，借鉴外艺，开辟新路，灵活多变，层出不穷。“无定法”就是有“活法”。取得这个艺术的活法，是至为可贵的。有了它，可以触类旁通、举一反三、以一当十、事半功倍。从石涛的变化多端到亚明的变化多端，是由于他们都掌握着中国画的活法，而绝非形式和笔墨的因袭。

七七年深秋，亚明到湖南作了一次旅行写生，尔后出了一本《三湘四水图》的集子。这是他变法后的一次大实验。他画梯田、画麦浪、画人工林，画前人未曾画过的东西。他以纵横方折的皴法写《刀背岩》，又用抑扬的斗笔铺点湘江的群峦，都是前人画幅中难以找到的。

七八、七九年，是他创作旺盛的年头，且多产大幅。其中《瑞雪》、《峡江》两图皆取繁密

完整的高远章法，笔墨浓重淋漓，气势壮阔森严，颇有范宽的风骨，但气息是新的，笔墨是他自己的。《锺山晴日》写玄武、九华、锺山合景，图中旧城古塔与天文台的现代建筑相映，垂柳轻舟又对照着雄峙的峰峦、烟云，巧妙地表现了“千古龙蟠并虎踞”的南京城的历史和风物，解决了纵、横两方面的问题。另一幅题为《一峰不与众峰齐》的黄山图，画一峰突兀云端，笔墨简括，画法似出石涛，又不与常类，真可谓“不与众峰齐”也！

关于他的外国写生，给人最深的印象是充满异国的情趣。他画沙漠，就让你感到干旱的滋味；画《印度河》，你就绝不会想到长江或黄河。中国画表现外国景物，是一个新课题，并不是所有的国画家都能表现好的，在这方面，傅抱石走了成功的第一步，亚明又迈出了可喜的第二步。无疑，使他成功的还是——活法。

感人心者莫先乎情

亚明曾说：“我是用感情在作画。”他强调画家必须“纵情”，才能成就好作品。认为作者的感情可以通过手、笔，迅速而细腻地传达到敏感的宣纸上。这种感情并非图画的形象，她栖身于组成形象的笔墨之中的节奏和旋律。前人论“以景写情”，说明画要有诗情，有意境，主要指画家在绘画形象构成的境界中所寄托的情感。亚明进一步探索的，是作者作画过程中的激动在笔墨上的反映，即笔墨本身所包含的“情”。使这个问题具有更深一层的意义。

玩弄笔墨，还是以感情挥洒，这对一个有基础的画家而言，确实是成败的关键。古往今来，有成就的画家，无不是带着激情作画的。明代徐渭的墨迹，今天看来，依然觉着是作者激情的倾泻，可以想见其作画时的狂放情态。清初朱耷冷练的笔墨，不是更能说明他的身世么？“墨点无多泪点多”，这“泪点”正是作者诚挚的情感！一幅画传了几百年，还能使读者感到它的作者当时的激情，这才是真正的艺术。

让我们再来看几幅亚明的作品：《松》为六尺大幅，取苍松一截，老干挺直、针叶密布，上不露顶，下不见根，特写遭折的巨枝，触目惊心。这是作者听到周总理噩耗的当夜（一九七六年一月九日）挥写的。钩划、皴擦和点染，浑然一体，你分不清他是怎样下笔落墨的，只觉得这苍浑雄壮的画面，浮动着一股气，一股逼人的悲愤之气。我还记得初见此图时的感觉，那是总理去世后不久，在作者的卧室里，我完全说不出话来，一阵悲怆在胸中回荡……我怎能不赞赏这样的艺术，她正是挚情和泪水的化身！《天问》作于一九七七年，描写屈原怀抱被害的婞婞，仰首问天，上诉苍穹。这是作者有感于“四人帮”陷害忠良而作的，所以它虽写历史人物，却具有现实意义。画家用极其简括的手法，刻划了这感情激荡的一瞬。他删除了背景和琐碎的衣纹、装饰，秉笔直取人物的心灵。屈原如火燃烧般的愤怒，像箭穿心似的悲痛，横眉怒视，须发都连成了一片；婞婞死了，面容却镇定自若，似皎月般的美丽、纯洁、坚贞……这是图画，是历史，也是诗歌，它包含着作者炽热的感情，它触发读者用全心去热爱美好、正直的人物，憎恨邪恶的丑类！

“句里春风正剪裁，溪山一片画图开”作者近期访日归来，第四次登上了黄山，他告诉我，他又有了新的感受、新的设想，艺术的探索将是没有穷尽的。这本画集，作为他近年艰辛实践的总结，将给画坛的朋友们以莫大的启示。

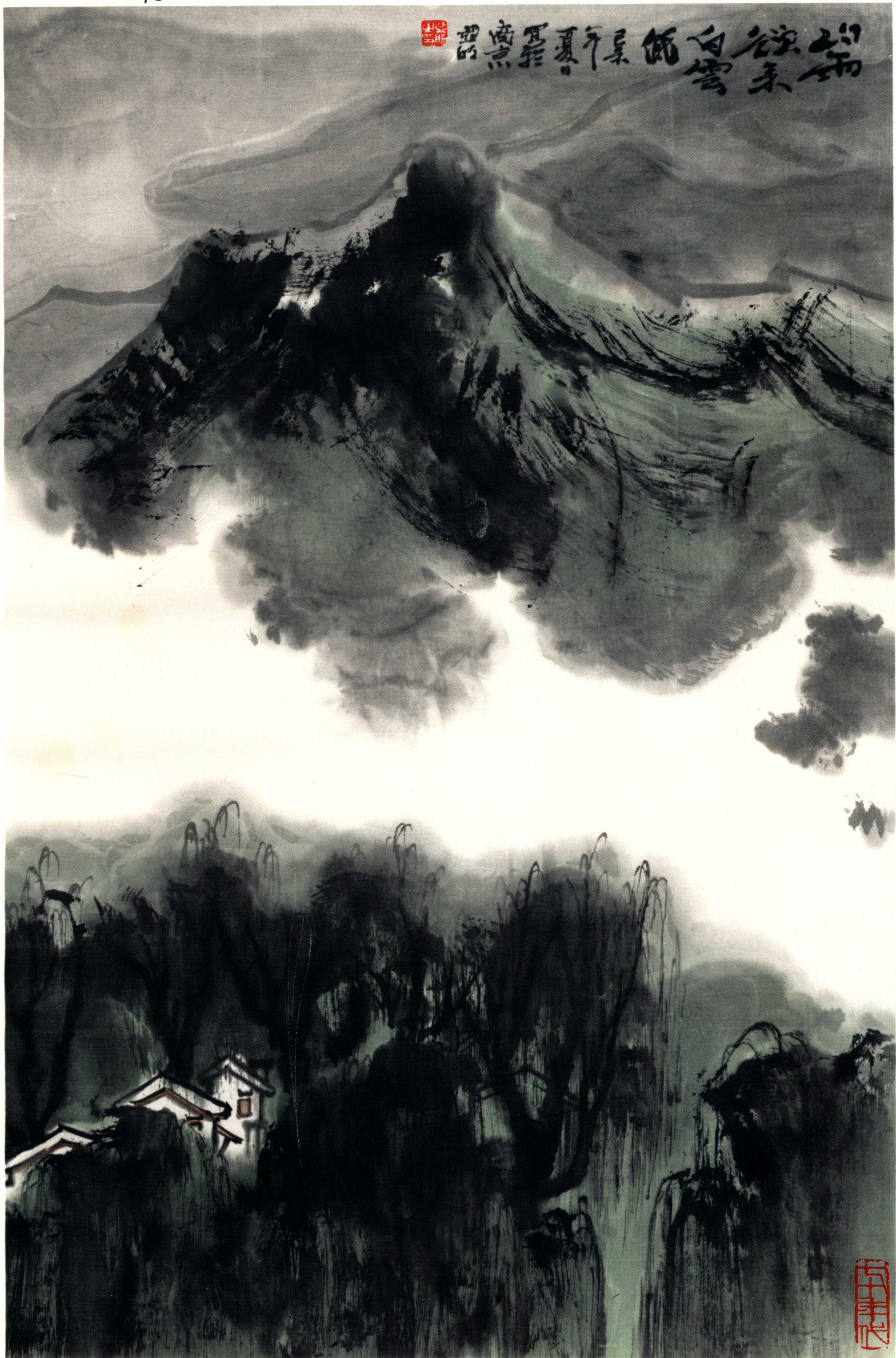
一九八〇年七月于南京博物院

目 录

山雨欲来白云低	1
水咽汨罗	2
桃花源	3
锺山晴日	4
江南烟云	5
春江放筏	6
太湖秋晴	7
新安江上人家	8
江浸月	9
虎门今日雄	10
松	11
屈 原	12
高秋图	13
白云行	14
荷 风	15
唐人诗意图	16
漓 江	17
胡天八月雪	18
苍生望不赅	19
一峰不与众峰齐	20
漫将一砚梨花雨	
泼湿黄山几段云	21
清泉出山图	22
山高千万丈	23
湘西有此景	24
苗岭无处不歌声	25
洪家关	26
江峡云	27
得赫特拉山口	28
卡拉奇老城所见	29
峡江云	30
教堂门前的老人	31
卖豆翁	32
农 民	33
奈良春晓	34
渔 歌	35
石廊崎观海	36
云涌峰浮见岚山	37
印度河上	38
春风白云肥	39
再见吧 富士山	40

48.375
198

山雨欲来白云低
何白雲
夏年
寫景
畫



山雨欲来白云低



水咽汨罗 震霄 南燕 画



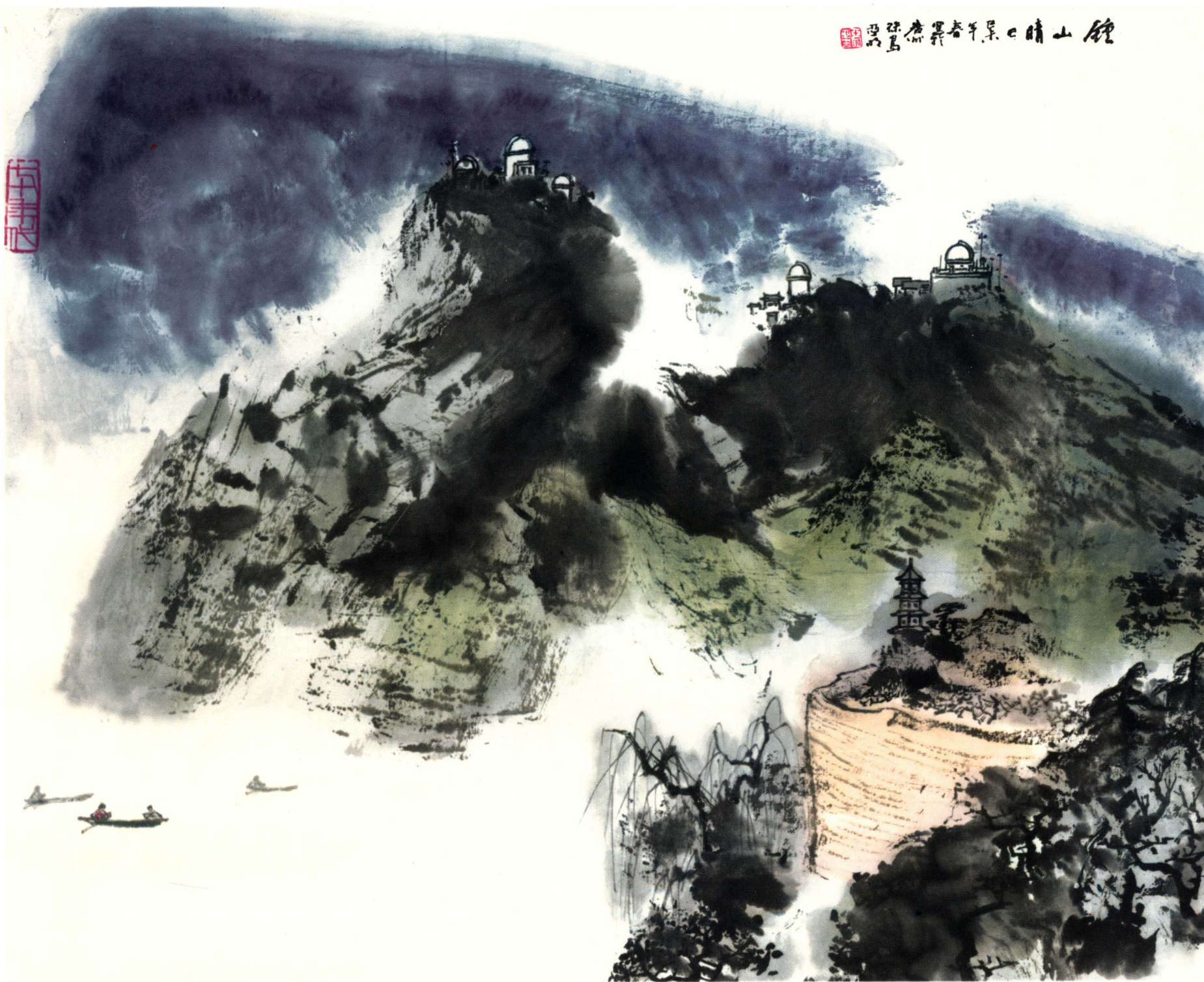
水咽汨罗



桃花源

鍾山晴日
吳昌碩畫

鍾山晴日



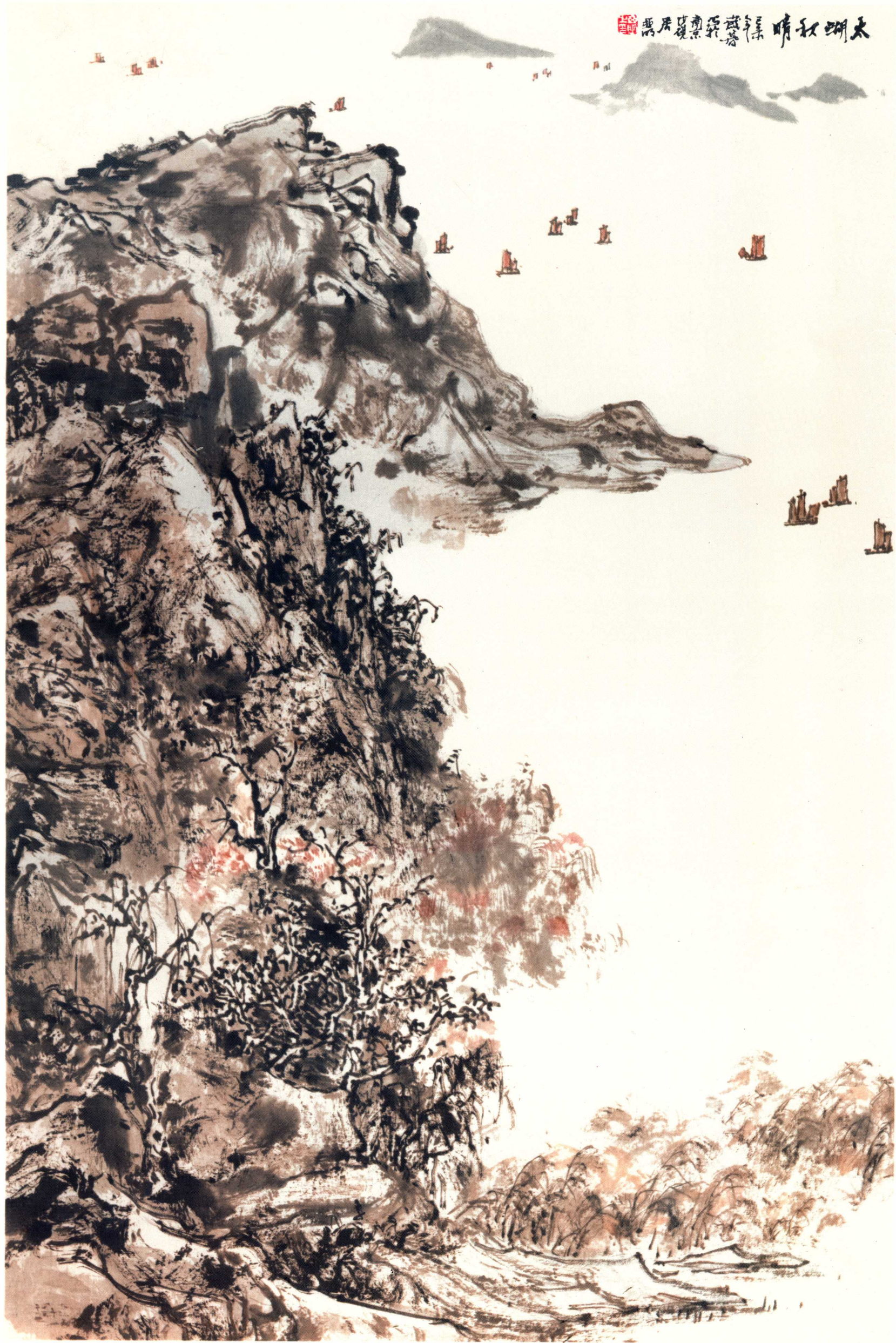
鍾山晴日

江南烟云 庚午年 居庸山 画

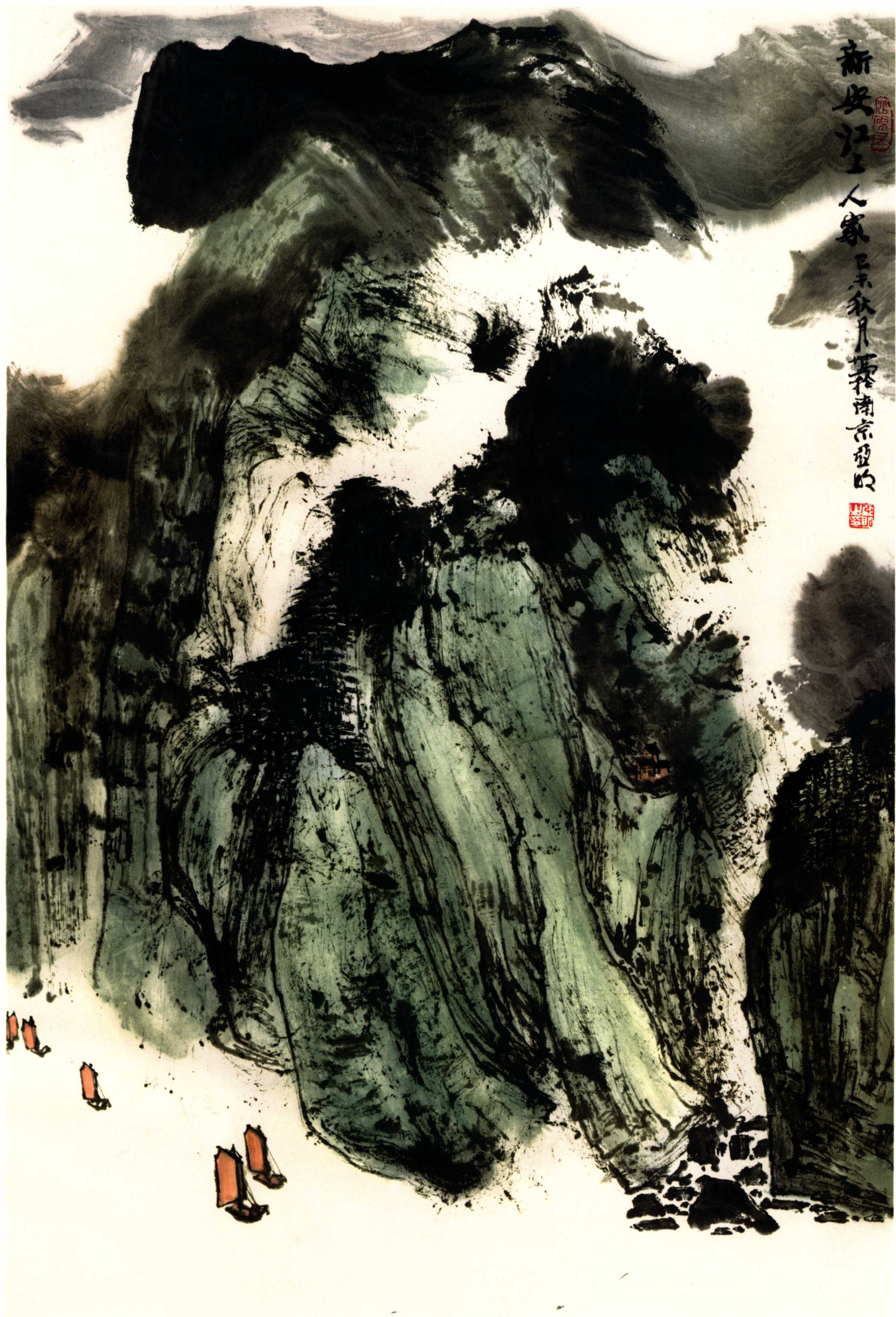


江南烟云





太湖秋晴



新安江上人家
丁巳秋月
吳昌碩

新安江上人家



江浸月