

Painting style

畫風

2009 · 卷14, 四川出版集团 四川美术出版社
策划 张修竹 主编 怀一 执行主编 子游

观点-国画之美

视觉-彭先诚

风月-秋

品味-霍春阳·胡石·周一清·吴宇华·叶青·刘晨

万象-缪晓春·姚璐·陈满春

经典-项圣谟

有闲-阅微草堂·鉴史三十章(节选)·碧螺春

清谈-金农艺术的金石气



Painting style

2009 · 卷 14, 四川出版集团 四川美术出版社
策划 张修竹 主编 怀一 执行主编 子游

畫風

图书在版编目(CIP)数据

画风: 2009.14/怀一编. —成都: 四川美术出版社,
2010.2
ISBN 978-7-5410-4163-1

I.画… II.怀… III.美术—中国—丛刊 IV.J12-55

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第015253号

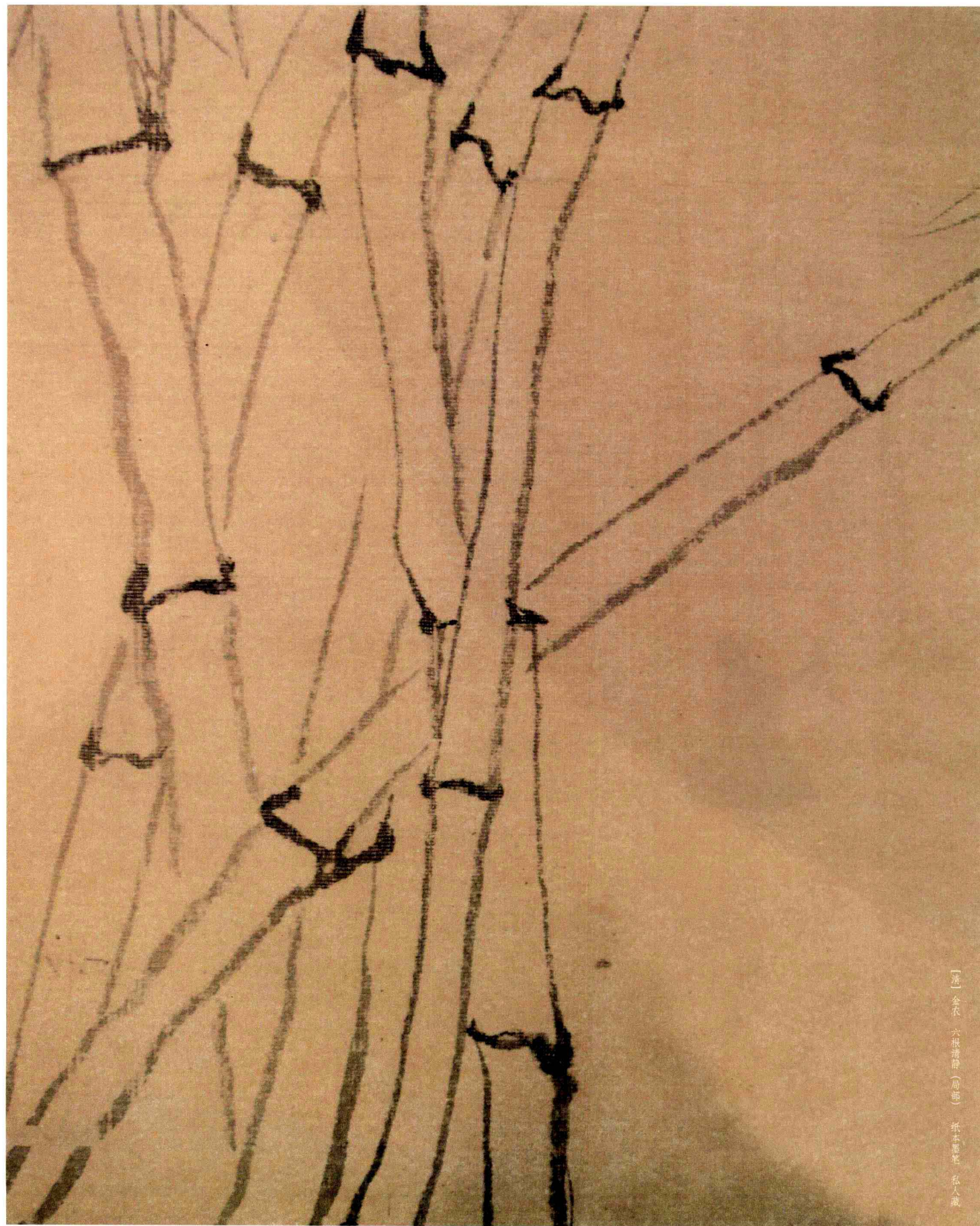
画风 2009.卷14, HUA FENG 2009.JUAN14,

怀一/编

策 划 张修竹
主 编 怀 一
执行主编 子 游
副 主 编 徐家玲 陆 虹

责任编辑 李咏玫
装帧设计 二月书坊
责任校对 张拾羽
责任印制 曾晓峰
图文制作 陈 旭 秦 霏 马志磊 李一明

出版发行 四川出版集团 四川美术出版社
地 址 成都市三洞桥路12号 邮政编码: 610031
经 销 新华书店
印 刷 北京北方印刷厂
成品尺寸 260mm×210mm
印 张 15
图 片 220幅
字 数 200千
版 次 2010年2月第1版
印 次 2010年2月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-4163-1
定 价 46.00元



14

PAINTING STYLE
INDEX
FOURTEEN 09

封面作品/[宋]佚名作



「画风·清谈 BY-TALK」
金农艺术的金石气
朱良志

二二九

Painting style 畫風 目次

「画风·观点 ATTITUDE」

国画之美

意境说

武艺

边平山

刘二刚

北鱼

李永林

王祥夫

陈绶祥



十

十二

十三

十五

十八

二〇

二四

二七

「画风·视觉 VISION」

我的生活就是笔墨

彭先诚

二八

「画风·风月 SEASON」秋



一〇八

「画风·品味 TASTE」

以画致道

霍春阳

空灵境界

胡石

杀虎口

周一清

原质之美

吴宇华

一二八

一四八

一六八

一八八

哲理的雕塑

叶青

闰望

刘晨

一九四

二〇〇

「画风·万象 PANORAMA」

视觉的迷宫

缪晓春

遮蔽就是现实的本质

姚璐

镜头写山

陈满春

二〇四

二〇八

二一二

「画风·经典 CLASSICAL」

项圣谟

「美」高居翰



二一九

「画风·有闲 LEISURE」

阅微草堂

张中行

鉴史三十章（节选）

西川

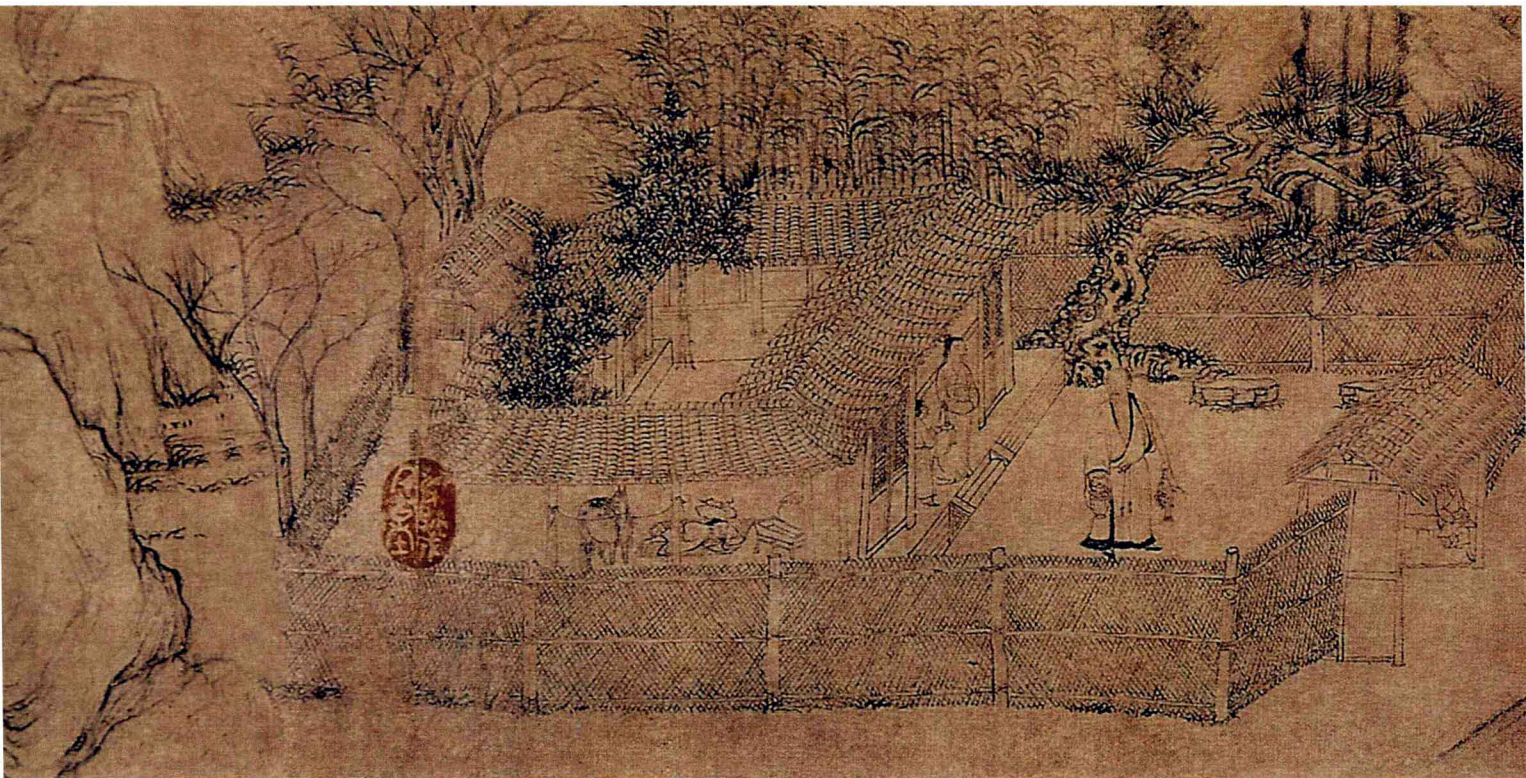
碧螺春

车前子

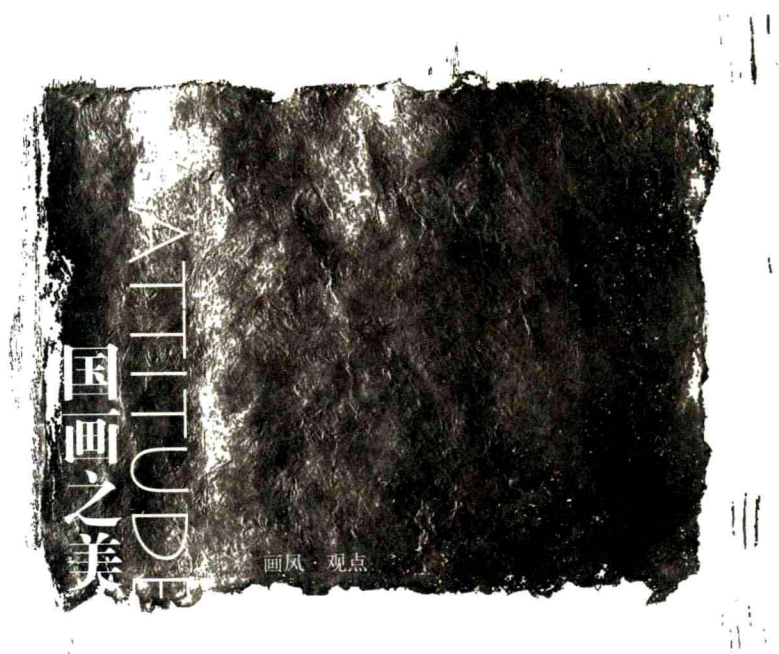
二二四

二二六

二二八







意境是一枚好使的文人标签。最先造就它的也是文人。

“意”与“境”却不是一对双生，唐代王昌龄先有“取境”之说，而后司空图“思与境偕”，用以论文。

至北宋，方有论画之“意”，欧阳修：“萧条澹泊，此难画之意。”郭熙：“世之笃论，谓山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者，画凡至此，皆入妙品，但可行可望不如可居可游之为得。何者？观今山川，地占数百里，可游可居之处，十无三四，而必取可居可游之品。君子之所以渴慕林泉者，正谓此佳处故也。故画者当以此意造，而鉴者又当以此意穷之。此之谓不失其本意。”更将“意”提升为山水画的品鉴标准。

王国维在《人间词话》中将意境称为境界：“境非独谓景物也，喜怒哀乐，亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者，谓之有境界。”又说：“有有我之境，有无我之境……有我之境，以我观物，故物皆著我之色彩。无我之境，以物观物，故不知何者为我，何者为物。”

所谓境由意造，因心造境，意境之于画者，仿佛托马斯全旋加转体360°的高难度动作，做好了自会惊艳四座。品评者也将意境作为文人的游戏规则，连规则都玩不转的，对不起，您出局了。

然而意境却是这样一种东西：越是营营役役于此物时，越是抓摸不着；不经意时随性而至，它却正在灯火阑珊处。

从看山是山到看山还是山，山水未变，变的只是心而已。

——武漢

武 艺
边 平 山
刘 二 刚
北 鱼
李 永 林
王 祥 夫
陈 绥 祥——
如是说

范宽山水浑厚，有河朔气象，瑞雪满山，动有千里之远。寒林孤秀，挺然自立，物态严凝，俨然三冬在目。

营丘作山水，危峰奋起，蔚然天成。乔木倚磴，下自成阳。轩畅闲雅，悠然远眺。道路深窈，俨若深居。用墨颇浓而皴斫分晓。凝坐观之，云烟忽生。澄江万里，神变万状。予尝见一双幅，每对之，不知身在千岩万壑中。

——明·董其昌《画禅室随笔》

凡画有三次第：一曰身之所容。凡置身处非邃密，即旷朗，多景所凑处是也。二曰目之所瞩。或奇胜，或渺茫，泉落运生，帆移鸟去是也。三曰意之所游。目力虽穷而情脉不断处是也。然又有意有所忽处，如写一树一石，必有草草点染取态处。写长景必有意到笔不到，为神气所吞处，是非有心于忽，盖不得不忽也。

——明·李日华《紫桃轩杂缀》

人不厌拙，只贵神清。景不嫌奇，必求境实。

山下婉似经过，即为实境；林间如可步入，始足怡情。

无层次而有层次者佳，有层次而无层次者拙。状成平褊，虽多丘壑不为工；看人深重，即少林峦而可玩。真境现时，岂关多笔；眼光收处，不在全图。合景色于草昧之中，味之无尽；擅风光于掩映之际，览而愈新。密致之中自兼旷远，率意之内转见便娟。

山之厚处即深处，水之静时即动时。林间阴影无处营心，山外清光何从著笔？空本难图，实景清而空景色现；神无可绘，真境逼而神境生。位置相戾，有画处多属赘疣；虚实相生，无画处皆成妙境。

——清·笪重光《画筌》

意贵乎远，不静不远也。境贵乎深，不曲不深也。一勺水亦有曲处，一片石亦有深处。绝俗故远，天游故静。古人云：咫尺之内，便觉万里。

画境异乎诗境。诗题中不关主意者，一二字点过。图画中具名者，必逐物措置。惟诗有不能状之类，则画能见之。

——清·方薰《山静居画论》

世之写图，每遇实境必棘手，即写诗词摘句，亦少见长……苟能胸富丘壑，毕备诸法，纵叠出数十图，境界自无雷同。

文人作画，多有秀韵，乃卷轴之气，发于楮墨间耳。远行之客，放笔多奇，良由经历境界阔也。固知读书游览，两不可废，若其功力未化，但多秀韵奇别，莫视为当行之作。

——清·范玠《过云庐画论》

画当形为心役，不当心为形役。天地饱满，偶见端倪，如风过花香，水定月湛，不能自己，起而捉之，庶几境界独超，笔墨俱化矣。

笔墨在境象之外，气韵又在笔墨之外，然则境象、笔墨之外，当别有意在。

——清·戴熙《习苦斋画絮》

意境说

旨微于言象之外者，可心取于书策之内。

——南朝宋·宗炳《画山水序》

若拘以体物，则未见精粹；若取之象外，方厌膏腴，可谓微妙也。

——南齐·谢赫《画品》

萧条淡泊，此难画之意，画者得之，览者未必识也。故飞走迟速，意近之物见，而闲和严静，趣远之心难行。

——北宋·欧阳修《试笔》，见《佩文斋书画谱》

世之笃论，谓山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者，画凡至此，皆入妙品；但可行可望不如可居可游之为得。何者？观今山川，地占数百里，可游可居之处，十无三四，而必取可居可游之品。君子之所以渴慕林泉者，正谓此佳处故也。故画者当以此意造，而鉴者又当以此意穷之。此之谓不失其本意。

真山水之烟岚，四时不同：春山淡冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。画见其大意，而不为刻画之迹，则烟岚之景象正矣。

春山烟云连绵人欣欣，夏山嘉木繁阴人坦坦，秋山明净摇落人肃肃，冬山昏霾翳塞人寂寂。看此画令人生此意，如真在此山中，此画之景外意也。见青烟白道而思行，见平川落照而思望，见幽人山客而思居，见岩崩泉石而思游。看此画令人起此心，如将真即其处，此画之意外妙也。

——北宋·郭熙、郭思《林泉高致·山水训》

古人布景不一，有崔巍者，有平远者，有萦回者，有空阔者，有层叠者，或多林木亭馆者，或多人物船舫者。每遇一图，必立一意，若大幛巨幅，悉当如之。

——元·饶自然《绘宗十二忌》

为逼，其意安在？倘能于所谓静者甚者得意焉，便足黄、王而上矣。

——清·恽寿平《瓠香馆集·卷十一·画跋》

山川草木，造化自然，此实境也。因心造境，以手运心，此虚境也。虚而为实，是在笔墨有无间，故古人笔墨具此山苍树秀，水活石润，于天地之外，别构一种灵奇。或率意挥洒，亦皆炼金成液，弃滓存精，曲尽蹈虚辑影之妙。

——清·方士庶《天慵庵笔记》

山水不出笔墨情景，情景者境界也。古云：『境能夺人。』又云：『笔能夺境。』终不如笔境兼夺为上。盖笔既精工，墨既焕彩，而境界无情，何以畅观者之怀。境界人情而笔墨庸弱，何以供高雅之赏鉴？吾故笔墨情景，缺一不可，何分先后？

情景人妙，为画家最上关捩，谈何容易？宇宙之间惟情景无穷，亦无定像，而画家亦无成见，只要多历山川，广开眼界，即不能亦要多览古今人之墨迹。

——清·布颜图《画学心法问答》

一丘一壑之经营，小草小花之渲染，亦有难处；大起造，大挥写，亦有易处，要在人之意境何如耳。

——清·郑板桥《墨竹》题跋，扬州市博物馆藏

每见画家先用破画取可改救，然已先自拘滞，如何笔力有雄壮之气？余不论大小幅，以情造景，顷刻可成。

——清·孔衍拭《石村画诀·造景》

作画不能静，非画者有不静，殆画少静境耳。

意造境生，不容不巧为屈折，气关体局，须当出于自然。故笔到而墨不必胶，意在而法不必胜。



武艺

1966年生于吉林省长春市。1985年至1989年就读于中央美术学院国画系，获学士学位。1991年至1993年就读于中央美术学院国画系，获硕士学位。1993年至今任教于中央美术学院壁画系。

“各人从各个角度看，都会有不同的意境感受，就像二十个人看同一幅水墨画一样，感受不尽相同。”

编者（以下简称“编”）：你怎么看国画“意境”的问题？

武艺（以下简称“武”）：各人从各个角度看，都会有不同的意境感受，就像二十个人看同一幅水墨画一样，感受不尽相同。

编：中国画论中提及的“意境”与诗论中的“意境”有区别吗？

武：两者区别很大。其实，诗与画常常并无关系。

编：中国画中提及“意境”，或许会谈及画境与笔墨的关系问题，你对此怎么看？

武：不一定有关系。

编：“意境”的构筑是否有赖于“师造化”、“得心源”、学习古人、提高修养诸多方面？

武：“意境”的构筑的确与这些方面息息相关，但有时从其他角度会有不同的意境收获。

编：能具体谈谈吗？

武：目前谈不下去了（笑）。

编：“意境”在今天有没有一个评判标准？你的评判标准是什么？

武：没有固定评判标准，很丰富很自由。



边平山

1958年生于北京。结业于中央美术学院国画系、中国艺术研究院中国画名家研修班。曾任荣宝斋出版社编辑，编辑美术书籍百余种，获全国优秀编辑奖。现为职业画家。出版画集数十种。

“生命是一朵花，但每朵花绽放出来的美是不一样的，美就如同意境。从生命这个角度而言，我们说意境的时候，什么东西都是意境，什么东西都是空间，因为空间和意境分不开。”

编者（以下简称“编”）：你怎么理解意境。

边平山（以下简称“边”）：意境也是一个实践，但境界的关键不在于你表现什么，而是在于你表现的准确性。因为我们不能说李白好杜甫就不好，五柳先生也好，只是他们表达的点不同。意境其实就是一个“情”字。人是个多情的动物，所以就有了意境。画家所表现的内容被说成是“画如其人”，就是因为绘画表现的是画家内心情感的变化。还有一种假意境，就是画完以后写首唐诗配图。为什么说是假意境呢？比如说李白写诗，抒发的是他自己的内心感受，但是你非要给他配个图，未必李白是那么想的，这就非常造作。所以艺术创作重要的是有一个好字有一个好句都可以成为真的意境，最怕就是照着书本活着，引经据典的夸夸其谈。只有你自己就是书本的时候，才能表现出真正的意境。

编：就是说要表达自己真正的心性。

边：对。生命是一朵花，但每朵花绽放出来的美是不一样的，美就如同意境。从生命这个角度而言，我们说意境的时候，什么东西都是意境，什么东西都是空间，因为空间和意境分不开。比如说“怀古”是一种意境，也是一种空间产生的美。林黛玉很美，因为她美在文学上，文学给我们提供了一个空间距离，文学和诗歌都是有空间距离的。

编：文学的意境和绘画的意境一样吗？

边：其实他们的形象思维是一样，比如梁楷的“泼墨仙人”就是一个形象思维，但重要的是这里需要设立一个空间。如果我们只是拿古诗来谈什么是意境，就只不过是重复已知意境。而我认为，生活之中每分每秒都有意境，像你明天回忆现在就是意境，意境是关于你生命本身的一种敏感性。我们看

《泼墨仙人图》，里面的仙人形象之所以让我们觉得那就是仙人，就是因为梁楷画出了意境，因为仙人本身不存在，完全依托我们的想象力。这是一种空间意识里的意境概念，关乎造型，而另一种是我们通常说自古至今名著诗歌中的意境，就是情的意境。意境都加入了作者本身对它解读的情感。

编：山水、花鸟也具备你说的那种意境。

边：是的。自古至今的山水我见到过一幅使我落泪的画，就是明代马碗。他的画很少见，我是一次在上海逛商店，看到二玄社复制的展览，有一幅马碗的手卷，这幅画的意境之好是我从来没有见过的，让我一下子就落泪了。这幅画是远景里面有远景，中景里面有中景，近景里面有近景。但近景、中景、远景里面都还有故事，能够表现得这么一气呵成而有条理、合情合理是绝对罕见的。绘画在我们考虑笔墨的时候已经是很难了，而设定一个大致的意境不成问题，中国山水难在把山顶、山腰、山根三者都画好，这在近代少之又少，能够画好两项的都不多。而在宋至明期间，能够画好的画家非常多，出现了很多杰作，到“四王”就不行了，把远、中、近符号化，已经没有意境了。为什么董其昌画得好，就是他在表现远、中、近三者的时候表现得非常好，并且让人觉得近处的石头都会说话。我们看画一个人，把头部、躯体、四肢都画好了还要求有表情，并且要求耳朵鼻子都有表情，那这就要求非常高了。但

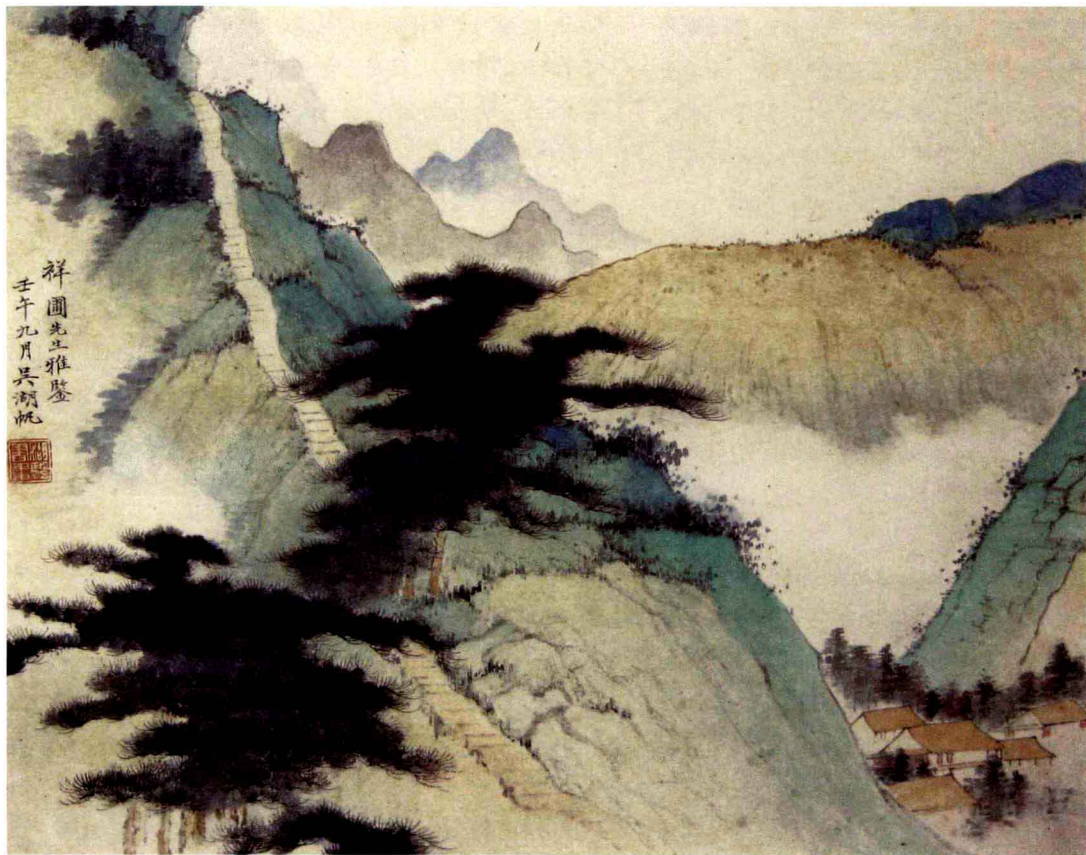
是如果要求你不画五官还要有表情，这就更难了，这就是境界。意境和境界是分不开的，所以你谈境界也好，意境也罢，其实是有死意境和鲜活意境之分的。

编：具体说来，意境和什么有关。

边：意境的高低和空间有直接的关系，比如说八大画一块石头，石头上落了一只鸟，他在天空上画了一条鱼，而照片是不会产生这样的关系，这恰恰是我们谈论的境界，而产生出这样的境界就是这里面有一个“空”字，它融化了万物，就像在八大的石头上添飞机、汽车都可以，因为这个空白融化了任何空间的概念。扬州八怪的李蝉画了不少鱼，有的在水里露出半个头，有的露出半条尾巴，有大鱼有小鱼，其实他已经画得非常好了，把空白也利用得很好，但这只是微观意境。而在八大那里是比较哲学的，比如天、地、海这三者对于人而言都是博大的，这时候就可以用空来虚化这些东西，把什么东西组合进来都不成问题，这就指向了哲学的本质，因此八大的意境很明显的要高于李蝉。八大的意境就高在空间上，而对于意境而言有一个很重要的东西就是自信，八大的画从空间、乐趣上都要比李高很多，李蝉的鱼周围画了水，但八大直接将鱼画在空白上，这就是一种自信。

编：笔墨在意境中起到一个怎样的作用？

边：意境有一个主动形式、对等性，比如看杨柳、看风景，说春天好、秋天好，在欣赏时，就在空间的距离中产生了一种意境。还有一种意境，就是发生在自己身上，把他解决得非常非常好，被人称之为意境，说是境界高，因此意境就有主动型和被动型的区别。主动型更多是欣赏，被动型是要自己面对的，比如说笔墨，很多当代的画家和古人比可能显得不讲究，有好坏高低之分。笔墨里包含了冷暖、呼吸、脂肪的感觉、阳光的感觉，在创作的时候就要求你的笔墨含有这些。中国画不仅仅是视觉艺术，中国人在描述事物时候更注重讲述一种自我内心的感受，并不是画什么就是什么，他所要表达的意思往往是在视觉之后。八大在视觉上的冲击远远超出了我们所看到的自然、情景，如果我们仅仅是去描绘自然情景，谁也描绘不了，但是我们把它视为文化之后都是将之拟人化了的，永远不要去想绘画是真实的。只不过我们在绘画的时候，要求理解的东西很多，比如对于空间的理解、文学的理解、人生的理解，需要我们讲究的东西很多。说到底意境就是一件事——“品格”。



「民国」 吴湖帆 秋山（局部） 纸本设色 私人藏



刘二刚

笔名二刚。1947年生于江苏镇江。现为南京书画院专业画家，国家一级美术师。

“我以为，‘意’字，就是心上的音，‘境’字，一个是自然之中的，一个是画家心中的，如心中无境，自然之境也未必会发现。诗言志，歌咏言。画亦如是。”

编者 (以下简称“编”)：意境一词最早见于唐代王昌龄《诗格》至王国维《人间词话》时已建立了较系统的意境说，但中国古代画论谈“意境”较之诗论晚，至北宋郭熙《林泉高致》才明确使用了境界一词，中国画论中提及的意境与诗论中的意境有何区别？

刘二刚 (以下简称“刘”)：你说的意境是美学上比较难说清的大话题，今人爱花样，此话已多时不提了。中国的美学不象西方，喜欢说得那么系统，中国画理论大多是很零散的，像郭熙的《林泉高致》说得算是比较详细的了，还有一本石涛的《画语录》也比较详细，他是以玄学思想来论画，其“境界章”谈的却是章法。其实看一幅好的画，最好的方式是让人能会心面对就够了，有句成语叫“妙不可言”，什么意境啊，境界啊，风格啊，说出来或许就不妙了（一笑）。

画的意境与诗的意境可以说是一又是二，苏东坡说王维诗中有画，画中有诗，他提出了文人画的一个特殊话语，就是画不仅是让人看的，还要让人想，让人品味，从而见画见人。王国维把“境”分为有我之境与无我之境，已偏哲学范畴，像庄子梦蝴蝶，栩栩然不知蝴蝶为我？我为蝴蝶。谓之“蝶化”，艺术能到这境界能有几个呢？我们看这“意”字，心字上一个音，境字，本是自然之中的，加上了意便是画家心中的，如心

中无境，自然之境也未必会发现。诗言志，歌咏言。画亦如是。诗与画都讲“味外之旨”、“象外之象”，都讲“以少少许胜多多许”、“以有限致无限”，只是在具体的表现方法上有所不同，诗注重的是在字里行间去求得时空、声、色、意的奥妙，画画却是以笔墨形象来作黑白的比较。如王维的“空山不见人，但闻人语响”，这“响”怎么画？钱起的“曲终人不见，江上数峰青”这“曲终”又怎么画？又“天涯静处无征战，兵气销

为日月光”，这“兵气”又怎么画？当然，画自有画的功能，画的形象语言 and 空间很重要，它将难以表现的时间语言虚在画外，让人去想或借助题字。故一切境界都是通过艺术手段来体现的，宗少文《画山水序》有：竖画三寸，当千仞之高，横墨数尺，体百里之回。张彦远《历代名画记》更提出“以形写神”，说张吴之妙：笔才一二，象已应焉。所谓“落笔惊风雨，诗成泣鬼神”。诗与画是异曲同工，没有诗意的画就谈不上意境，没有画意的诗就味同嚼蜡。文人画主张诗、书、画三绝，其旨就是更好地表述自己的意和境。可惜今人偏要诗书画分家，不知是畏难还是要走捷径？

编：你怎么看中国画的意境之美？

刘：丰子恺在“艺术的性状”中说：艺术是假象的，非功利的。假象也就是想象，我以为中国画的意境之美就是一个“虚”字——以有形表现无形；以有限表现无限。人与自然，天人合一的哲学主张长期以来深深影响着中国绘画，“云烟供养”已成了山水画的代名词。我们说山水画而不说风景画，说花鸟画而不说静物画，说人物画而不说风情画，这里体现的是一种生生不息的精神，庄子说：万物与我为一，天地与我并生。孟子说：万物皆备于我。养我浩然之气。这种美是一种以不变应万变的静远之美。苏东坡说：“静故了群动，空故纳

