

當代
歷代

从传统走来

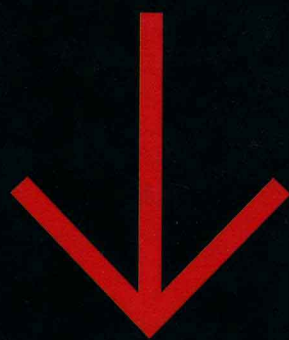
从传统走来

第1辑

当代国画名家解析历代国画大师作品
天津人民美术出版社

曾先国

解析

王蒙

Zengxianguo

Wangmeng

选题策划：戴剑虹
责任编辑：薛 强
邢立宏
程志薇
陈 一
封面设计：陈幼林
技术编辑：高 振

图书在版编目（C I P）数据

曾先国解析王蒙 / 曾先国著. —天津：天津人民美术出版社，2005.5
（从传统走来：当代国画名家解析历代国画大师作品）
ISBN 7-5305-2920-X

I. 曾... II. 曾... III. 中国画—艺术评论—中国—元代 IV.J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第035063号

书 名：曾先国解析王蒙
出 版：天津人民美术出版社
发 行：天津人民美术出版社
地 址：天津市和平区马场道 150 号
邮 编：300050
电 话：022-23283867
网 址：<http://www.tjrm.com>
制 版：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
印 刷：北京嘉彩印刷有限公司
经 销：天津发行所
开 本：787 × 1092 毫米 1/8
印 张：5
版 次：2005 年 5 月第一版
印 次：2005 年第一次印刷
书 号：ISBN7-5305-2920-X
印 数：1-3000 册
定 价：46 元

主 任：
刘建平 郭怡琮
丛书主编：
戴剑虹 满维起
丛书编委：
戴剑虹 满维起
薛 强 谢冰毅

主编如是说

丛书出版前，对此选题，有画家认同，有画家质疑。认同的理由是：现在该是中国画正本清源的时候了，我们必须搞清自己的“源”是什么，否则连自己站在哪里都不知道，怎么能知道要向哪里去？质疑的理由是：我们有必要为自己认个祖宗吗？反对“好字好画非要有源头有师承不可”之说。

其实这些都不重要！

关于传统与创新，是一个常提常新的话题。曾读过一段故事：有人卖席，顾客嫌席子太短不合身长，席贩说，是给活人还是给死人睡？客答当然是给活人睡！席贩说，既是活人，难道不会蜷着身子睡吗？客哑然。

席子如此，传统亦如此，画画如此，评画亦如此。

宋人苏轼曾说“后生科举之士，皆束书不观，游谈无根”，此“根”是学养，是精神。环顾我们的四周，精神已不再是主要的，技术成了世界得以存在的关键。

所以吕胜中要“招魂”，所以吴冠中与张仃才有“笔墨等于零”、“守住中国画底线”之争。

传统是什么？是笔墨，是士之精神，是……此话题太大，一时半会儿说不清。

但是，“传统”肯定是能教人知所适从，让人有所为而有所不为之良方。

作为画家，研习传统，你就不会飘浮；有时代的气息，则你的艺术生命之树才会常青。

“承前启后，及时梳理”正是“从传统走来”丛书的编辑目的。

当下的话语，创新是时尚，怀旧是时尚，传统亦是时尚，作为出版者的我们也只能叹“未能免俗，聊复尔耳”了！

从传统走来 当代国画名家解析历代国画大师作品

曾先国
↓解析
王蒙

天津人民美术出版社

曾先国简介

1956 年生于山东青州。曾任淄博市文联副主席、淄博书画院院长、淄博市美协主席。现任青岛画院副院长、国家一级美术师、中国美术家协会会员、山东省美协副主席、青岛市美协副主席。享受国务院特殊津贴的专家。1997 年被中国文联、中国美协授予“中国画坛百杰”称号，先后参加第七、八、九、十届全国美展，并获优秀奖。《暮秋山雨》和《江南烟雨》分别参加全国首届中国画展和全国首届山水画展，并分获佳作奖和优秀奖。2004 年获中国艺术研究院颁发的“黄宾虹学术奖”，多幅作品被中国美术馆、中国画研究院、人民大会堂、中南海及天安门城楼收藏。出版有《曾先国画集》、《曾先国山水精品集》等十多部专著。

王蒙山水画艺术浅析

曾先国

王蒙（1301—1385），字叔明，号黄鹤山樵。浙江吴兴人，是赵孟頫外孙。他的山水画初师赵孟頫，后上溯唐宋，尤其对董源、巨然浸淫甚巨，并结合写生自出机杼，与黄公望、吴镇、倪瓒并称“元四家”。传世代表作有《青卞隐居图》、《葛稚川移居图》、《春山读书图》、《太白山图》、《夏日山居图》、《具区林屋图》、《溪山隐居图》、《谷口春耕图》等。其中《春山读书图》、《青卞隐居图》、《葛稚川移居图》最为著名，被陆俨少先生列为山水画教学必不可少的古画临摹范本。

纵观王蒙山水画艺术成就，主要体现在以下两个方面，试作分述。

笔墨美性的崇高追求

王蒙的画基本上都是画在半生半熟的纸本上的，由于纸本的渗化功能，使得笔墨效果完全不同于绢本。绢本上的紧、板、刻、滑等弊端在纸本上已经得到根除，取而代之的是松、毛、透、濡，从而更显现出笔墨的韵致与美感，同时也更符合画家写意抒情的创作旨归。可以说，这种彰显笔墨美性的艺术追求成为元人山水画家的共性，从而使笔墨美学上升到空前的历史高度，这一点在代表元画最高水准的“元四家”作品中得到了充分体现。这种注重笔墨美性的思潮深深地影响到明清以至当下。在王蒙的作品中，可以看出他最大限度地发挥了用笔用墨的效能。就用笔上，从笔尖、笔肚到笔根尽显毛笔的运用功能，通过苍毛的、蓬松的、干渴而又滋润的笔墨充分地表现出南方植被浓郁葱翠的山水景致。用墨上，他将巨然开创的焦墨混点发挥到淋漓尽致，点线交织的格局使画面更显丰富、耐看。他那层层深入的墨韵又使得画面浑厚苍郁，形成松而不散、毛而不涩、干而腴润、虚而盈实的笔墨图式。在山石皴法上，王蒙大胆地熔前人创造的披麻、鱼鳞、牛毛、云头、解索等皴法于一炉，别开生面。这一点，在元代画派中也是卓然独步的。

王蒙《溪山风雨图》之一

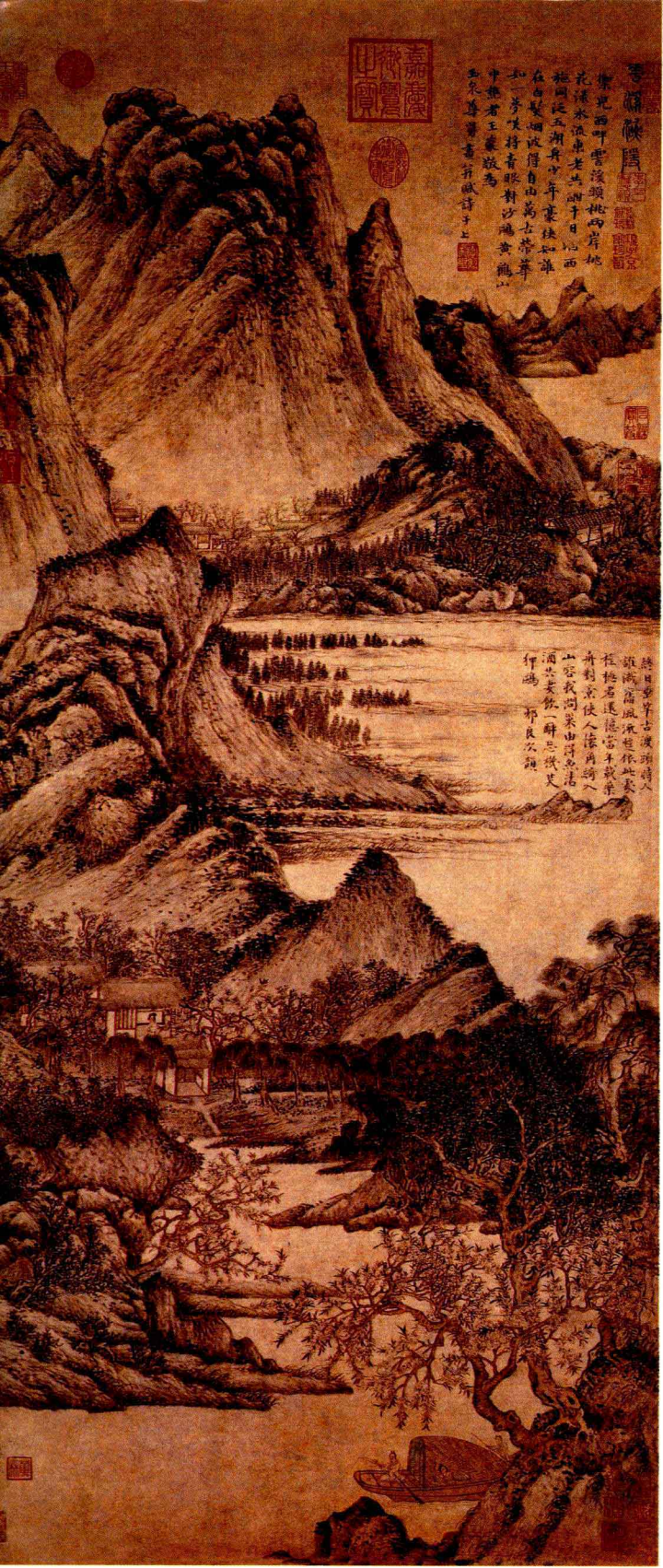

王蒙《竹石图》

上竹下石，分截两端，中以长款连气。竹子出枝劲挺、洒脱，竹叶丰腴朗润，石用湿墨勾皴，稍以浓墨点苔。上下墨气相当和谐，富有恬然的文人气息，颇有其外祖父子昂之风。

王蒙《太白山图卷》（局部）

王蒙《花溪渔隐图》

画的布局与《秋山草堂图》一样，山势宛转重叠，杂树纵横交错，山体纯用披麻皴，疏朗简约。中景水际，用平拖法勾画些许水纹。全景境界平易朴茂，可以看出全从董、巨演化而来。

曾先国《陕北速写》

伟岸峻厚的丘壑经营

元人多崇尚萧散简远的画风，注重笔墨本身的美性更甚于山水丘壑。但王蒙是例外的，在元代画家中，最善于经营丘壑的莫过于王蒙了。我们知道，宋人侧重于生活，元人耽于笔墨，无人学宋人，由谨严刻画趋向脱略写意，由重“骨力”到重“骨肉分匀”，强调寓书法意味于画中，从而提高了中国画审美的新境界。于是，追寻笔墨美性，是元人绘画美学的中心志趣。为了强调笔墨自身的美性，凸现笔情墨趣的精神韵致，所以，形象只能趋于“简括、提炼、萧疏”。故而，画史上有“宋画刻画，元画萧散”的说法。元四家中，只有王蒙直承宋画“写实”的正脉，尤其北宋丘壑蔼然、崇高的山水画格。他一方面直取宋人丘壑，一方面又保持精神气息符合时代所崇尚的萧散、疏松的逸格。在经营丘壑的同时又尽显笔墨美韵，融和写景、写境、写意于一体，将丘壑、笔墨、意境都推到了前无古人的地步。重山复岭、萦回曲折的布局，形成了满而不闷、繁而不乱，密塞中又有玲珑剔透的气韵流动，浑然里又不乏层次分明的全景式构图特色。其注重细节

王蒙《溪山风雨图》之十

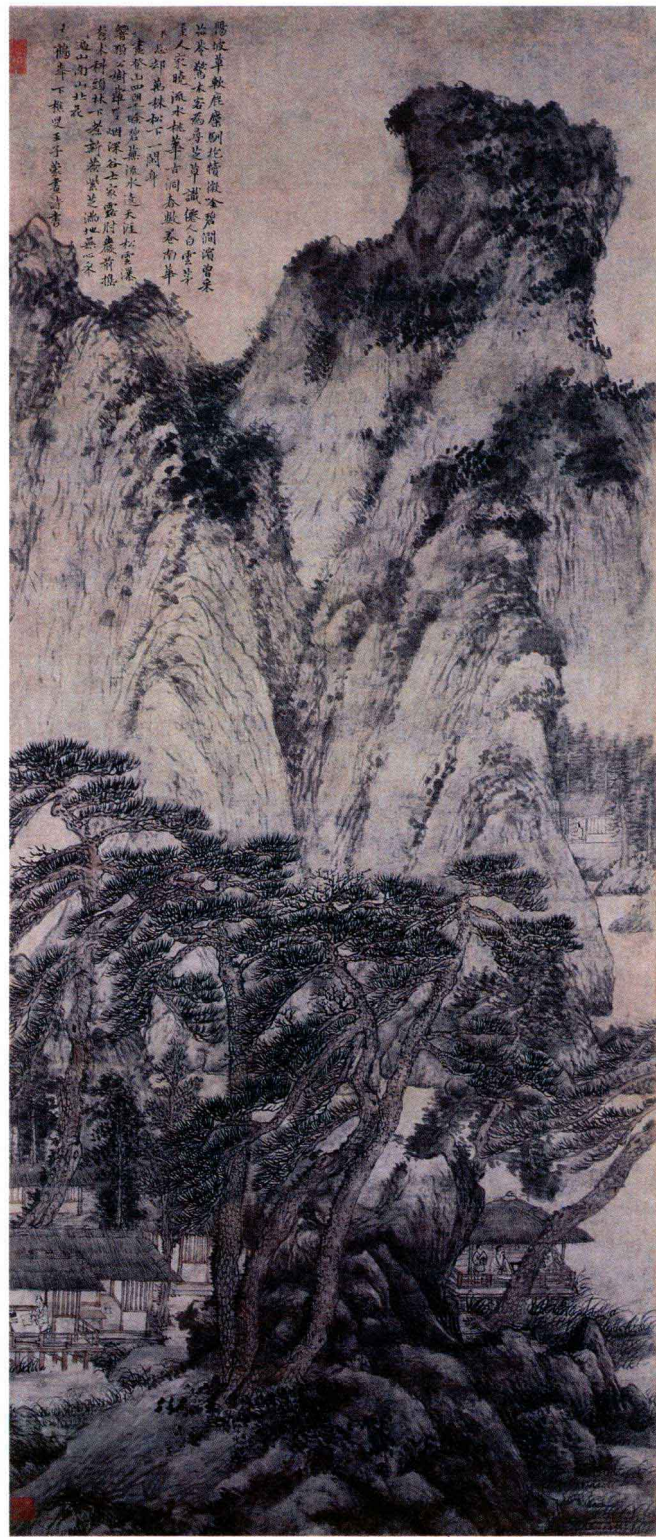
王蒙《溪山风雨图》之五

的经营与陈述，具有非常的可阅读性，令人久久玩味，充分体现了他对北宋严谨而丰腴的山水画精神的把握。与宋画比较，王蒙的画富有雍容尔雅的书卷气，特别是摈弃了南宋山水画“剑拔弩张”的垢病；同时，又具有并世画家所缺乏的丰满殷腴的丘壑文章，从而使他的山水画具备“含文包质、含筋包骨、文质彬彬”的气象。难怪倪瓒对他推崇备至，作诗赞誉“叔明笔力能扛鼎，五百年来无此君”，王原祁也有“琐细处有淋漓，苍茫中有妩媚”的中肯之评。他的山水画影响甚巨，可以说，后世凡有成就的山水画家没有不受其影响的。

重温宋元传统，对于当下的山水画创作有着极为重要的现实意义。纵观当下山水画，或偏于笔墨游戏，或执著形象刻画，致使文质不符、气韵无存、意境平薄，而“视觉化”、“风景化”的滥觞更使山水精神渐趋式微。学习王蒙，加深对王蒙艺术的再认识，能起到温故而知新的积极作用，同时对于把握山水精神，提高山水画创作水准也有推动作用。尤其是他善于出入古今而能化、师法造化夺神韵的精神仍将启迪后学攀登艺术高峰。

王蒙《春山读书图》

与《夏日山居图》一样，以长松高岭式布局。山石主要用解索皴表现，笔墨灵动、萧散，书写意味浓厚。松树纯以篆法中锋画出，道劲如屈铁，松树之间顾盼生情。山顶点法非常丰富，有长点、扁点、圆点、破墨点、散笔点，浓淡干湿，格外显得润秀。草庐水阁三两相间，人物神态悠然可掬，整个画面蓊郁滋润，充分表现了生气盎然的春山韵味。

曾先国《巩义速写》

王蒙山水画《青卞隐居图》赏评

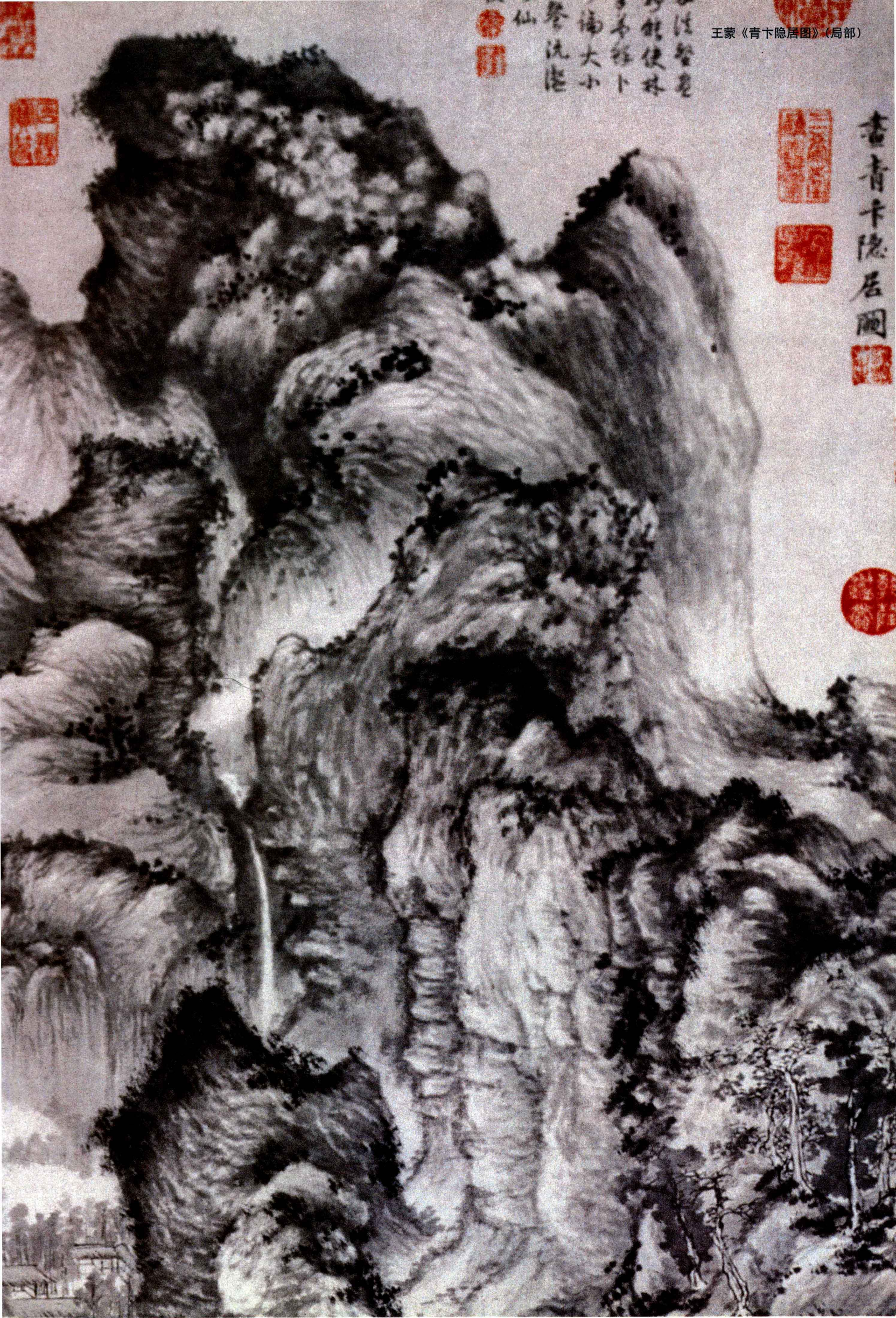
王蒙《青卞隐居图》

《青卞隐居图》藏于上海博物馆，水墨纸本，纵141厘米，横42.2厘米。所画卞山，地处浙江吴兴西北。斯图自山脚深溪起，凡山麓、丛林、曲径、人物、屋舍、水口无不丝丝入扣，其千岩万壑、重山复岭，层层而上，而飞泉云霭杂然其间，山体宛转纵深，四面峻厚，气势磅礴。在构图上，寓深远、平远于高远之中，形成跌宕、幽邃、纵深、平阔、蜿蜒、曲折、纵横、变换的迷离之境，给人一种“莫辨其中、无可端倪”的视觉感受。总之，景全繁茂，应有尽有，令人如入山阴道上，目不暇接，叹为观止。在这幅画里，我们还可以领略到王蒙驾驭各种皴法的本领。画中近景山石用短披麻，醇静而沉着；至上又用长披麻写陂陀，疏朗俊秀；中景山峦叠起，用解索加披麻，山石迤迤向上，布水口穿隙而流；上景山峰耸秀，纯用解索皴，四围皴笔，由淡而浓，兼以焦墨，更觉山势峻厚，又中夹淡墨矾头，平添逸趣。整体而看，布局疏密有致，墨色浓淡相宜，林木的画法和山石的画法和谐统一，气韵生动，境界幽深，神色淋漓，堪为王蒙的神品力作，难怪董其昌观后拜题为“天下第一，王叔明画”。斯图取景翔实，富有生活气息。董其昌曾游历卞山，赞叹说：“只有王蒙能为此山传神写照。”可见王蒙是非常注重生活积累的。同时，从这幅作品中我们也能体会到王蒙转益多师而又有出蓝之胜的才情与胆识，这是我们应该借鉴和学习的地方。

王蒙《青卞隐居图》(局部)

仙
登洗
偏大
小
林
使
林
登
洗
偏
大
小
林
使
林

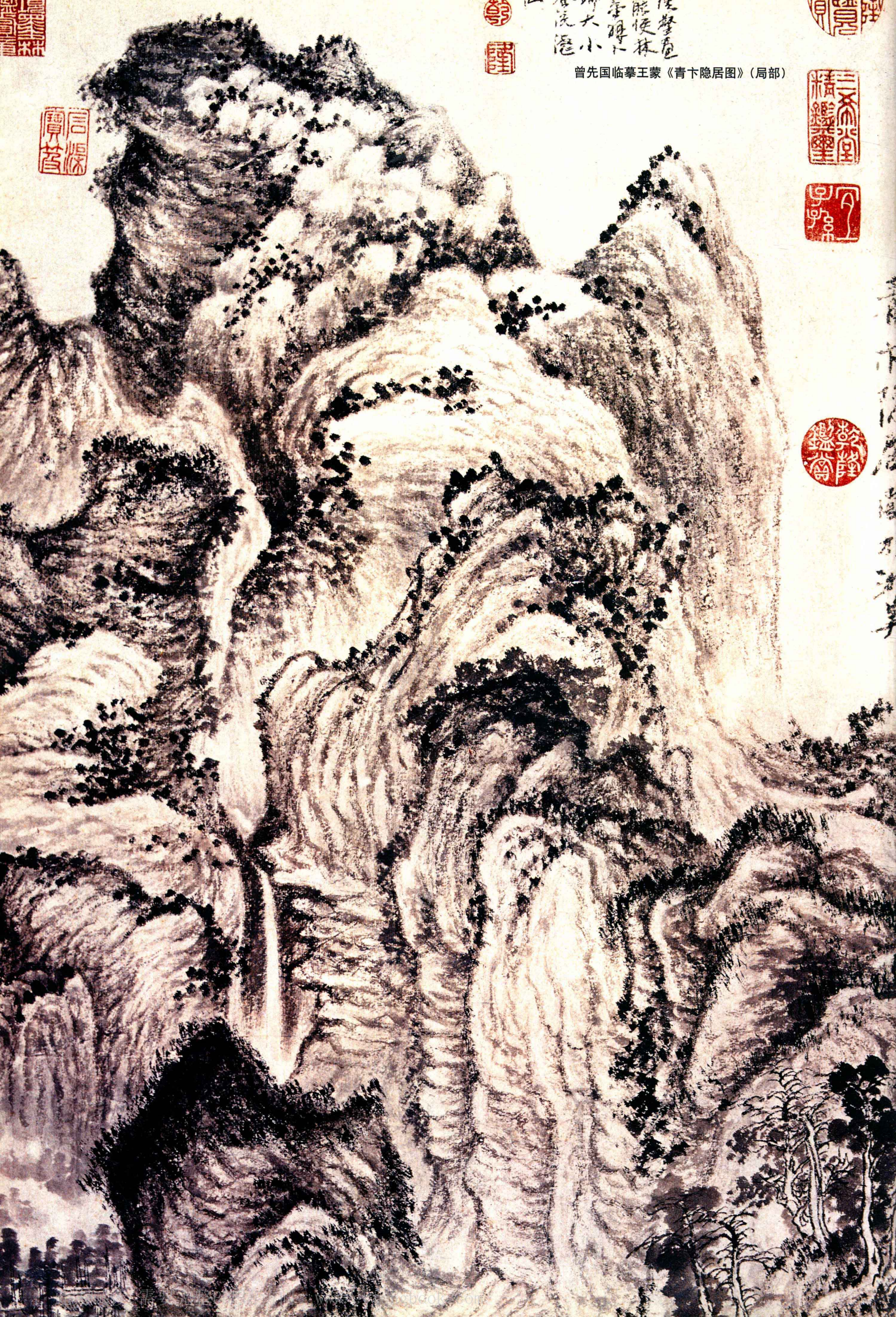
畫青卞隱居圖

青卞隱居圖
卷之六
王蒙
畫

曾先國臨摹王蒙《青卞隱居圖》(局部)

曾先国临摹王蒙《青卞隐居图》

一九八二年

王蒙《青卞隐居图》（局部）

曾先国临摹王蒙《青卞隐居图》（局部）

画法演示

山石法

先用含水较少的淡墨、干笔勾勒山石，随山石形体的走势行笔。注意用笔要有提按、顿挫、转折、虚实、轻重的变化。勾的同时，辅以皴、擦并举，由淡到浓层层复加，以求苍茫、浑厚直到渴而成润。须知，用笔的松、毛、虚、透、濡、厚是学好王蒙画法的关键。同时，要达到松而势紧、毛而腴润、虚而苍厚、透而华滋、濡而灵动、厚而玲珑以及“隐迹立形”的效果。

解索皴宜用中锋，笔力要平，寓刚于柔，笔线组合要随意，切忌太规则。

云水法

从现存的王蒙原作来看，其画云，多是传统的留白法，只要注意所留白的面积要有大小变化，形状不雷同。

王蒙画水基本上是延续了传统画水的几种方法。《青牛隐居图》是留白法，《具区林屋图》是“人字”勾线法，《溪山高逸图》是平波法，用写意笔法平缓卧锋写出。

林木法

王蒙多作丛树，夹叶、点叶交错，干湿浓淡相间，尽显丰茂、葱郁的感觉。先用中锋勾树干，落笔要肯定，注意要毛、涩，有力度，有转折。分枝有疏密、松紧，枝梢宜取横势，生发有度，且与干的关系要若接若离。树与树之间顾盼有致。

大混点作树叶，要浓淡相宜，一次蘸墨画到墨尽为止，中途可不断续水，如此才能尽现墨色的韵味。王蒙用得最多的点叶，还有渴笔点，画时将笔锋散开，看准位置，集中精力，从容落纸，层层复加，直到有郁然之气。注意落笔要与枝干有聚散关系，不要咬得太死。

王蒙的松树画法非常写意，有书法韵致。所谓以“篆隶之法为之”，特别是画松针，笔意连贯，富有节奏感。画时心态要平静，笔势须平圆，气机要连绵。

点景法

屋舍以中锋干墨画出，笔笔送到，一丝不苟，屋顶草庐画时要有虚实变化，切忌平、板。

点景人物，注重神态，衣纹勾线要有转折、顿挫，起伏有力，着笔不多，但神采粲然。

夏日吴用卿携黄
室山樵画之余令中
同陆君策陈仲醇
诸德祖朱井熙观
其其昌记

具区林屋人自有
其袖此其生迹也

其昌子观

王蒙《具区林屋图》

上部层崖密集，积细碎之笔而撑大局，严密峻整得几不容针。中部杂树散置起调和疏密作用。画左下角以细韧之笔虚实相间勾出“人”字水纹，使整个画面豁然明朗起来。山体小披麻皴娴熟，长短随势而变，用笔虚、松、毛、透而又笔力圆韧，随山势宛转而行，曲尽形势，以勾皴为主，不加密点。画中人物历历可数，点睛全局。树叶用勾线填色，点染出秋高气爽，红叶中有介字、梅花、横笔等墨叶相间。总览全局，上实下虚，位置紧而笔墨松，笔墨精微而意蕴放逸。

