

鍾長生畫

長生

责任编辑：苑 诚 心
封面设计：李 世 苓
作品翻拍：任 国 兴

钟 长 生 画 选

出 版：河北美术出版社
(石家庄市北马路45号)

制版印刷：河北新华印刷二厂
发 行：河北省新华书店

---

787 × 1092毫米 1 / 12 印张6.33
1987年12月第1版第一次印刷
印数：1—4,000 定价：12.00元

统一书号：8087·1992
标准书号：ISBN 7—5310—0003—2/J·4

意 匠 惨 淡 经 营 中

吴 守 明

钟长生的山水画作品，不论是墨彩交晖的《故乡的山村》、潇洒迷朦的《山村薄暮雨萧萧》、水墨淋漓的《清漓渔歌》、妙趣横生的《春风已过漳河沿》，还是气势雄伟的《关山度若飞》和怪石林立的《阿诗玛的传说》，都犹如一首首抒情诗，不仅具有浓郁的生活气息和时代精神，而且意境深邃，画风洒脱，笔触典雅而隽永，引人入胜，耐人寻味，发人遐思，给人以美的享受。人们常说“江山如画”，这句话一方面说江山很美，美的跟画一样，用画之美来比喻江山之美；另一方面也说明江山不如画，也就是说画家笔下的江山——“画”，要比自然江山更美。当然，这里指的“画”，是成功的佳品，而不是平庸之作。这就说明一个问题，自然的美不同于艺术的美，当然两者是有联系的，但艺术美要高于自然美。譬如说，几个人同在黄山写生，同画一个景，或者说，几个画家同画桂林山水这一题材，但效果却不同，有的得山川之魂，生动感人；有的得山川之质，维妙维肖；有的则平平庸庸，感觉乏味。这是由作画者的审美观念，艺术修养，对生活认识的深度和绘画的技巧与功力所决定的。钟长生的山水画是得山川之魂者。下面从三个方面谈谈他的艺术实践和作品的风格特点。

一 生活环境、师承关系、艺术修养及其风格的形成。

钟长生于1942年出生在浙江省龙泉县的一个山村，他的家乡地处浙江西南部的山

区，瓯江从这里发源，向东流经温州注入东海。龙泉以出产青瓷和宝剑而著名，这两样东西有着它漫长的历史和一个代代流传不息的久远的故事。这里山上茂林修竹，山下绿水萦绕，常年竹筏逶迤、白帆点点。钟长生在此环境中成长，饱览大自然的绮丽风光。他从少年时代起就喜爱绘画艺术，尤其喜欢画风景画。同时，也还喜欢做些小动物泥塑，对生活充满热情和富于想象。钟长生后来走上从事山水画创作艺术生涯，并从他的艺术实践中显示出对于自然美的欣赏和捕捉的敏感性，这和故乡大自然秀丽风光的陶冶是不无关系的。

1960年，他进入浙江美术学院中国画系学习，1965年毕业，在五年的学习期间，使他受到潘天寿、陆俨少、顾坤伯、潘韵、陆维钊等一代书画大家的教诲与熏陶，学院正确的教学方针和系统的教学方法，有计划有步骤的课程安排，使他能够在民族绘画传统的学习方面涉猎五代、宋、元、明、清山水画诸家，打下了比较坚实的传统基础，并在一定程度上掌握和理解了传统的精神内涵。参加工作来到河北省之后，对山水画艺术坚持刻苦钻研，就是在十年动乱期间，他也未曾停止过学习和探索，默默地思考着，观察生活，观察着大自然的细微变化，在小本子上勾勒着速写、默写和小构图，还坚持利用一些空隙时间画些水墨画，体现着一个平凡的艺术工作者，对于艺术的虔诚和锲而不舍的精神。二十多年来，由于坚持不懈的努力，他取得了可喜的成绩。一方面向民族绘画传统的深层索取，他依据自我的审美意趣和追求目标的选择，连成一条线，从这条线中提取给养，也依据不同时期的不同认识提取不同的给养。他喜欢董源作品的平淡天成和浓郁的生活气息；范宽、李唐作品的雄浑峭拔，气势逼人；王蒙作品的苍茫深秀，丰富含蓄；龚贤作品的深厚含浑；石涛、石溪的格调和情趣。他学古不泥古，把传统看成是前人积累的知识，为我所用，根据自己前进的过程中，不同时期、不同认识和不同需要，学而用之。他说：“传统中有许多闪光的珠宝，容易被别人识别和索取。还有许多未被开凿和琢磨的‘和氏璧’，不易被人认识，一旦被认

识、被开凿和琢磨，将会放出异样的光彩。然而，要认识它，开凿它，必须要有一双‘慧眼’，这‘慧眼’由三个条件构成——时代的情操，新的审美观念和广博的学养。”

在近代和现代有成就的画家中，钟长生最喜欢黄宾虹、李可染、林风眠、刘海粟诸大师的作品，他也非常喜欢张仃先生的焦墨山水，以上他都一一进行认真的研究和学习，在对他影响最大的师承导师陆俨少先生的艺术精神内涵的基础上加以消化和吸收。他还善于发现和吸收青年画家作品中的长处，以及不同画种作品中的可取因素。钟长生重视深入生活，向大自然学习，探索大自然的奥秘，他把这些放在整个艺术实践的第一位。太行山、燕山、海河流域，黄山、桂林、三峡、九华山、峨眉山、青城山、泰山、武当山、西双版纳、张家界、神农架等地，都有过他的足迹。他说，他不敢奢望周游世界，但也不愿把创作题材固定在某一地方的小圈子里。他要饱览祖国的名山大川，一千多万平方公里土地上的草草木木，山山水水，都应该是自己绘画表现的主题。不然，这一生会遗憾的。

钟长生爱好书法艺术，对古文字亦有学习和研究的兴趣。他的隶书底子较为坚实，长期的临习过曹全碑、孔庙碑、张迁碑和石门颂，同时很喜欢夔宝子与泰山经石峪刻石结体的古朴趣和稚拙趣。他的隶书融会了这些碑帖的不同特点，加上个性的发挥和创造，自成一格。他也醉心于草书和大篆，通过书法练习，追求线条的凝练、深沉、雄浑、博大、古朴而奔放的气质。他灵活地将不同书体的运笔特点和线条的趣味运用于画面，有时用圆转、浑厚、古朴的石鼓文和紫带、豪放、自如的狂草线条构成画面的节奏；有时则用遒劲、细辣、稚拙、隽永的线条勾勒出物象的造型和神韵，从中透露出甲骨文和金文的某些气质。他在书法创作上也具有打破常规，但又是严肃的开拓精神，他的一件书法作品《山雨》，1985年9月参加了国际书法展览，这幅作品很有感染力，后来在聊天中得知他创作《山雨》是从生活的启示而来的。有一次他在山上写生，突然间乌云密布、雷声大作，真有“山雨欲来风满楼”的气势，山黑沉沉的，

眼看非下一场大雨不可了，然而，且是大自然的一场骗局，虚张声势，啪，啪……几个雨点过后，天空随即又豁然晴朗。这一生活感受使他创作了这幅书法作品，“山”字以浓墨的块面形式出现，“雨”字则以俏拔的细线和几个稀疏的略带斜势的点子组成，一个浓重而密集，一个苍劲而疏朗，再通过“雨”字左旁靠下的落款取得构图的均衡，形成强烈的对比和节奏。人们评论说：这是一件书法作品，然而又是一首诗，又象一幅画。他把绘画的意境和构图美学的形式法则，熔铸在书法中，若不经意，正是极其经意。

钟长生爱读古代诗词和现代散文诗。在古代诗词中尤为喜爱长短句的词，一类象李后主和李清照的作品，情感深沉，生活气息浓厚；一类象王安石、范仲淹、苏东坡、张孝祥、陆游、辛弃疾、岳飞、刘克庄等词风豪迈、奔放而雄厚；同时，还很喜欢一些描写边塞风光的诗词。他自己也爱好写诗，时常以诗词的形式记录一些生活感受。

钟长生善于借鉴古今，能够在多种画种、多种风格和多种流派的艺术作品之长中，在大自然不同特点之美中，识别、捕捉、消化和吸收，融会贯通，为我所用。善于把多方面的文学艺术修养，注入创作实践，锤炼自己的艺术风格。这可从他的作品所显示的在现代审美形式和情调氛围的深处透露出来的古雅、隽永的意趣得到证实。

二 用性灵和情思作画

钟长生有一首诗：“山河之情即我情，我与山河共咏吟。何日学成王维法，丹青铸就赤子心。”表达了作者对于艺术的赤诚之心，对大自然和祖国大好河山的深厚感情。他1965年离开了景色秀丽的江南水乡，来到风光粗犷雄伟的北国，太行山、燕山拔地而起，壁立千仞，危峰突兀，巨石嵯峨，箭阁高耸，雄关虎踞，古长城盘旋而上，起伏千里。这种大异于南方的壮丽景象震撼着他的心灵，他领略了北国大自然之美：

当列车发出气笛的长鸣行进在太行山、燕山的深山峡谷之中，穿过一个个隐约的山洞，跨过一道道彩虹式的长桥，跃过一座座古老的村庄，这是多么美好的画图；他看到高压线在山风中发出嗡嗡的响声，从这一山颠跨越到另一山颠，连绵起伏，向着遥远的地方延伸，雄鹰从背光绝壁的石罅中飞出，投向蓝天的屏幕，这是多么美丽的景色；深山里的矿区厂房沿着山坡栉比而上，每当夜晚，满天的星斗和厂房的灯光混为一体，这又是多么美妙的景象。现代建设的节奏，奇妙的怀古联想，和着雄浑峭拔、巍峨壮丽，逶迤千里的北国群山构成一个强烈的交响乐章，启迪着作者的神思。同时，他敏锐地觉察到北国山区的一种爽朗、朴茂的乡土风情之美。他感到山里人的性格仿佛也和巍巍太行一样，豪放、爽朗、耿直而好客，而漫山遍野的枣树结出的饱满而甜蜜的果子，则使人联想起昔日军民鱼水情和革命的老传统。《燕塞山居》、《古太行深处》、《关山晨曲》、《娘子关飞瀑》、《麻田颂》这些气势博大、骨脉雄强、笔线苍劲、墨韵浑厚、色彩典雅、意象含蓄的作品，凝聚着他的性灵和情思。他在心得中写着：“生活是美的，山河是美的，象一坛美酒。这美酒是大自然和人民智慧的双手酿造的，愿我以一丝纯朴而真挚的情感，斟起一杯，敬献给酿造这美酒的人们。”

钟长生说他画山水，“一半是客观的，一半是主观的。”客观的一半，应该指的是尊重客观物象的基本特征；主观的一半，应该指的是“见景生情”得来的情感加表现技巧。作画光有生活是不够的，还要构思立意，迁想妙得，通过提炼、概括、夸张、集中来强调与突出所要表现的主题和内容。用吴冠中先生的话来说，画画不要与照相机争功。绘画艺术来源于生活，而要高于生活。画家要做自然的主宰，而不做自然的奴隶。钟长生的画也努力体现这一宗旨，他不受自然的约束，用情思来作画，以主观的审美意志来匠心经营一个画面。他不仅对创作是这样要求，在深入生活，收集素材过程中，对待速写和写生也是这样要求的。他把速写分成三种类型：即创作性速写、构图性速写和结构性速写。创造性速写是对景速写时带有创作性质，要求画面有意境，

要把当时感受到的情思通过意象表现出来，构图完整，有强烈的形式趣味，是通过对客观世界的剪裁、提炼、概括和根据画面形式美需要进行艺术加工得到的，回去照此速写稿画成水墨（不是一成不变），即是一件完整的作品；构图性速写，一般是在时间短，来不及仔细刻划，而以简练的线条记录景物的位置、轮廓和基本结构即可，回去制作水墨画时，细节部分根据主观的感受，记忆或构图需要补充之；结构性速写则是对某一具体物象的细致入微的刻划和记录，以备创作时采用。钟长生画水墨写生时，首先认真地依据自己的审美观念选择一个最合适的角度，当选定好角度时，意境、情趣和构图也就已经在意念中基本形成。然后坐下来再经过一个时间仔细观察审视和斟酌，对构图的细部进行推敲，做到胸有成竹之后随即落笔写生。他在落笔之前短暂的思维过程，也已经完成了对客观物象的取舍、提炼、概括、加工的过程，在意念中形成的画面已不是客观的自然景物了，它已铸进了人的主观情感因素。然而一当落笔着墨之后，在追求表达意象的整个过程中，一方面随着客观对象特征的启示，笔墨灵活自由的生发；一方面还需要根据画面构图的形式趣味的要求不断调整物象的造型、结构和位置（这个调整是指对意念中的构图而言，并非在画面上涂涂改改），最后达到物理和画理的高度统一，意境得到充分的表达，画面气韵生动，写生即告完成。至于在创作中，则更加强调意境和主观情感的表达，如《峡江险航图》，为了加强表现瞿塘峡两岸绝壁高耸的境界，把画面的视平线压得很低，江流从右边绝壁后面的两山之间涌出，顺着河道一转弯朝正前方奔驰而来，江轮向着画的纵深逆流缓慢而行，峭壁上悬挂着航标，近山泼墨淋漓、苍翠欲滴，远山却一反常态，用焦墨涩辣的线条和纸张折皱产生的自然肌理构成，形成强烈的对比，而对江水来说又起到呼应的作用。画面结构严谨、意境深邃，画幅不大而气势磅礴，“众水汇涪万，瞿塘争一门”的雄奇意趣从画面溢出，给观众亲临其境之感。这是他第一次游览三峡，“身临两岸奇峰，脚踩万倾波涛，终日目不暇接，笔不离手”的情况下，回来画成的佳作。他的作品是

心灵和情感的流露，意匠惨淡经营的结晶，自然美的再现，天人合一，情景交融。

三 独特的表现形式和表现手法

钟长生的山水画艺术有他独特的表现形式和表现方法。他曾说过，他在考虑所要表现的主题和意境的同时，更费心地考虑构图形式如何别出心裁和出奇制胜。他往往打破视觉的常规来精心设计画面的构图形式，他把画面各种物象形体的组合看成一个整体，有时把画面上这些复杂形体的组合，看成是由许多的点、线、面构成的交响乐章，而画面所要表现和突出的若干个画眼，被看成是洒落在这交响乐章构成的底盘上的大小不均的几块晶莹的宝石；有时又把画面看成是各种造型不同形体的巧妙构成；有时则以干辣的线条和湿润的块面产生画面的强烈对比关系；有时也以疏疏朗朗的平铺直叙的方法信手写之，随意生发，显示意象的洒脱和清新。

钟长生山水画构图多采用印章的经营方式，并从画象砖和甲骨文中取得借鉴，压缩真实的空间关系，把画面看成是一个方块平面，努力在这一方块平面内做好文章，着意把这一方块平面布置得新奇、丰富、严密，然后在饱满和密实中求得空灵。

在制作方法上，先清楚，后模糊，再由模糊到清楚。先把要表现的景物清清楚楚有条不紊地精心安排到画面上，然后再通过多种手法将画面某些部分的条理打乱，如利用线条的交错、干笔皴擦、反复点染等方法，层层积叠，在此过程中反复调整，处理好画面的疏密关系、虚实关系、清与浑的关系，保持画眼的明净清晰，精心留取空白，使画面逐步丰富、含蓄，繁而不乱，以此达到气韵生动，意境深邃的艺术效果。

钟长生的山水画以水墨和浅绛为多，也有在浅绛基础上着重彩颜色的，技法有“填色”、“点色”、“泼色”、“积色”等（以不伤墨色为原则）。他从商周青铜器的古朴、斑斓的色调中得到启示，作品色彩凝重、沉着、纯正而典雅，《古刹松堂》、

《山里人家》、《黄山》、《湘江北去》、《苍岩山》、《悬空寺》等多属此类成功之作。他偶尔也作大青绿山水，着意于“毛”，而取其“秀”，苍中见秀，具有强烈的装饰风格。

钟长生说：“作品不应该象地面上的积水，而应该是深山里的清泉，它流经丛林峡谷，渗入地层，绕过矿藏，经过多少次沙层的过滤，从岩缝中渗出地面，晶莹高洁，攀登人尝一口，比甘露还要美好，再追溯起它的渊源，则不知有多么深远……”。这段形象的语言表明了他的创作态度和对于作品的要求，也可以说正是他整个艺术实践的浓缩和执着追求的象征。

画家在不断探索大自然的奥秘中获得启示，在广泛研究、深入学习传统中取得借鉴，在长期艰苦的艺术实践中锤炼自己的艺术风格。愿钟长生同志在今后的艺术道路上攀登新的高峰。

1986年12月

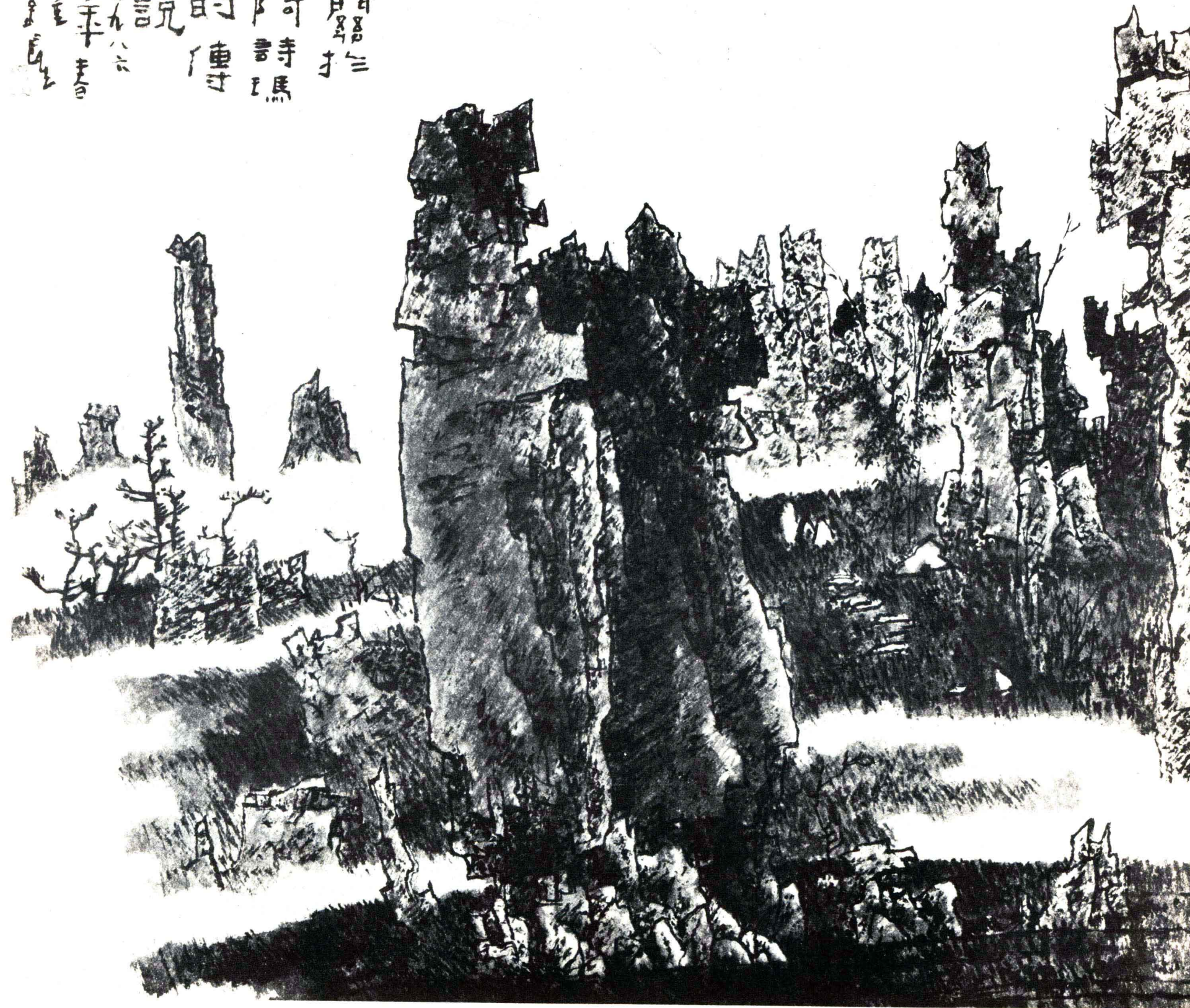

目 录

关于阿诗玛的传说..... 1	漓江天下秀..... 32
峨眉道中..... 2	清漓雨霁..... 33
宝瓶口..... 3	九华暮韵..... 34
路转溪桥忽见..... 4	又是山间秋叶红..... 35
月涌大江流..... 5	黄山..... 36
九华云浪..... 6	山村暮色..... 37
凤阳山..... 7	燕塞山居..... 38
娘子关飞瀑..... 8	黄山云涛..... 39
溪山日暮..... 9	竹溪山居..... 40
古太行深处..... 10	峨眉山月半轮秋..... 41
家住江南黄叶村..... 11	古琴响雪..... 42
古刹松堂..... 12	爱晚亭..... 43
山里人家..... 13	速写画稿..... 44
七星岩..... 14	山雨（书法）..... 46
傣乡风情..... 15	山村薄暮雨萧萧..... 47
琵琶溪上花桥..... 16	长廊观峡图..... 48
峡江险航图..... 17	天下第一奇观..... 49
洱海公园..... 18	凌云山..... 50
清漓渔歌..... 19	春风已过漳河沿..... 51
江城..... 20	关山度若飞..... 52
石林湖..... 21	秋..... 53
九华山祇园寺..... 22	苍岩山..... 54
山乡晨曲..... 23	故乡的山村..... 55
清音阁..... 24	麻田颂..... 56
月牙山一角..... 25	湘江北去..... 57
乌尤山..... 26	乡情..... 58
苍岩涛声..... 27	黄山人字瀑..... 59
人家数点火风物一川云..... 28	山城早市..... 60
悬空寺..... 29	老岭..... 61
避暑山庄一角..... 30	江村一角..... 封面
漓江畔..... 31	

阿詩瑪的傳說
馬詩可
三
年
八
月
三
日
畫

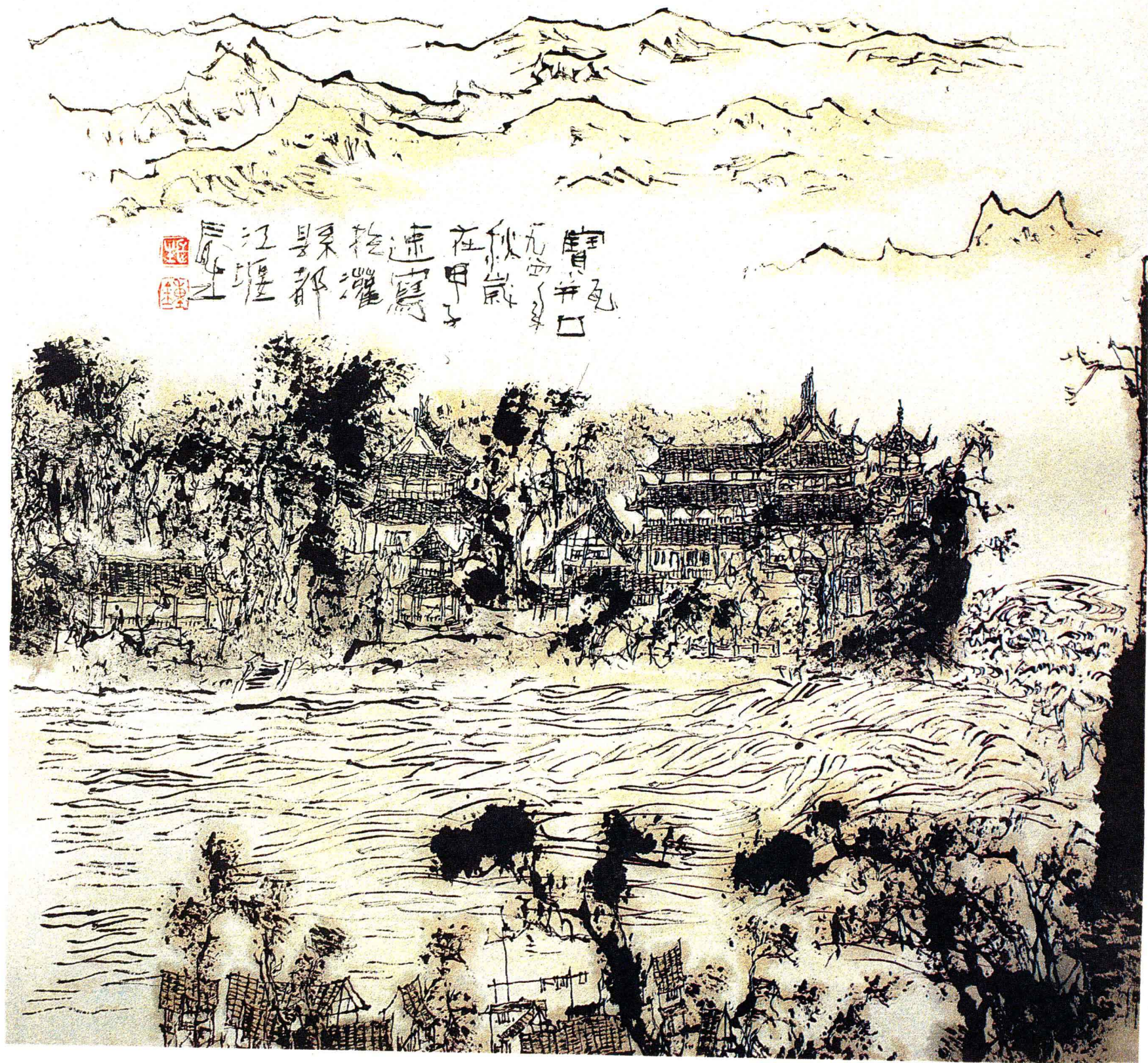
关于阿诗玛的传说

峨眉道中

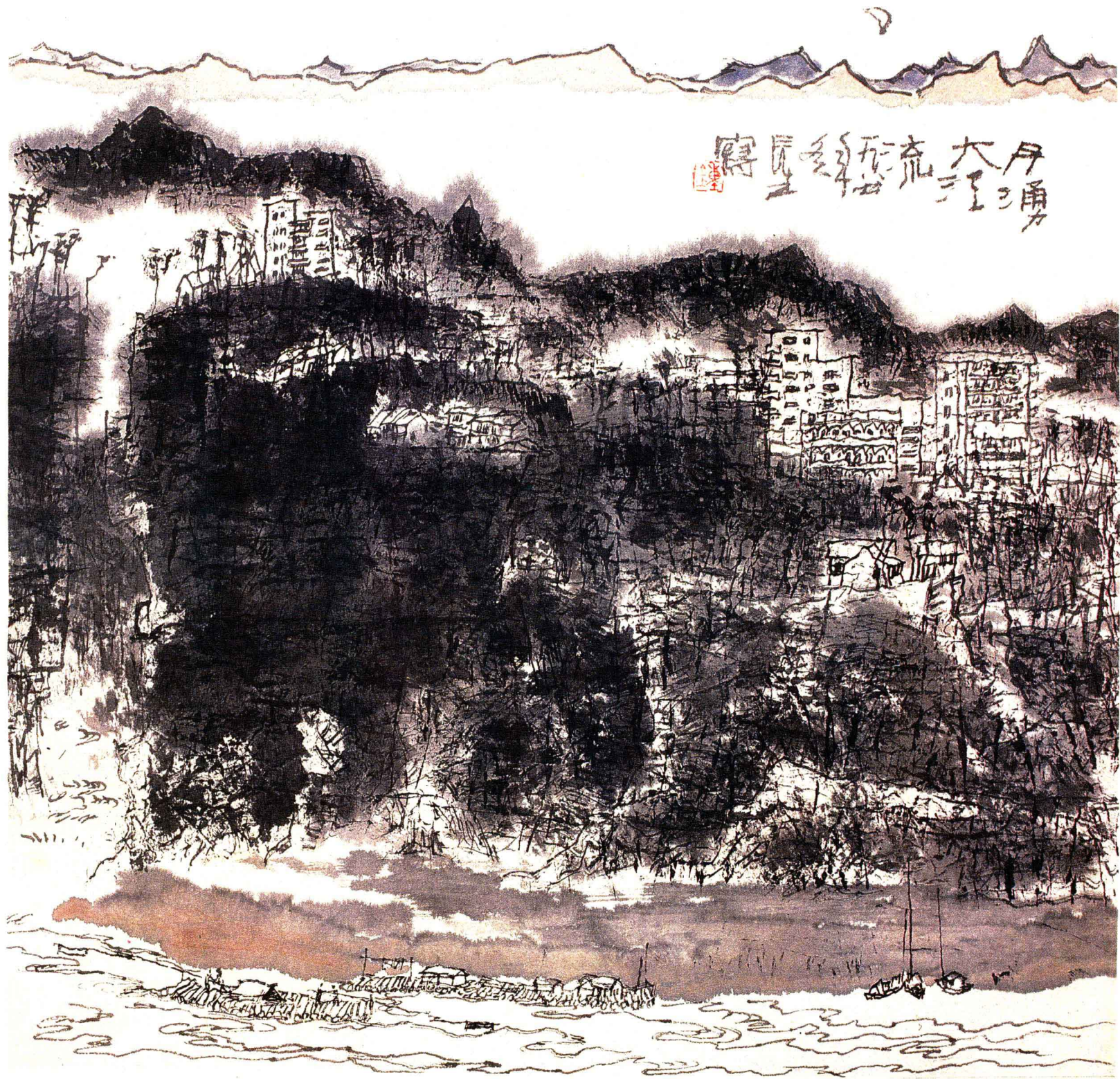
宝瓶口

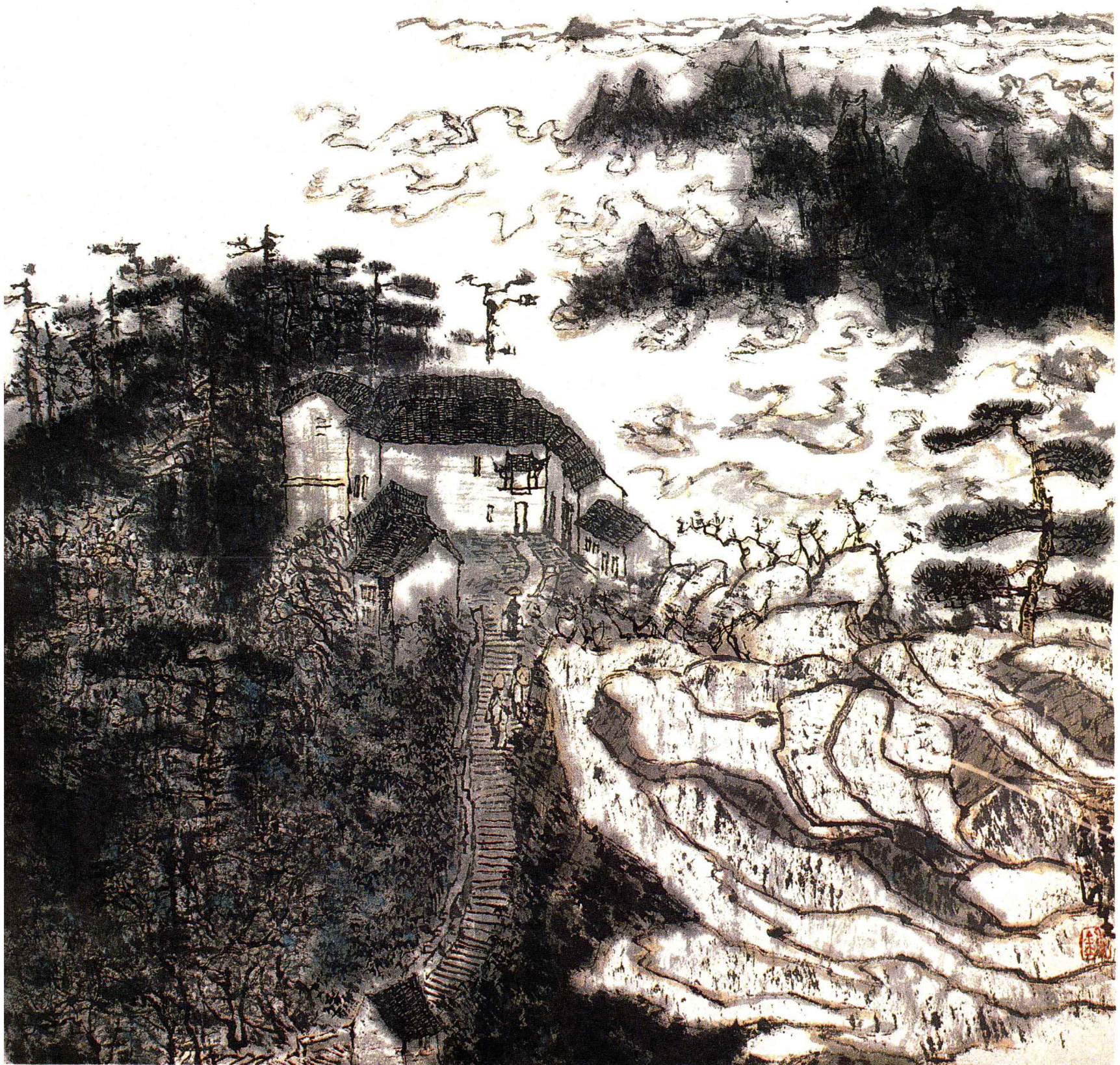
路转溪桥忽见

月涌大江流

九华云浪