

搜尽奇峰打草稿

画解
黄宾虹
著

上海
人民
出版社

石涛(公元一六四〇

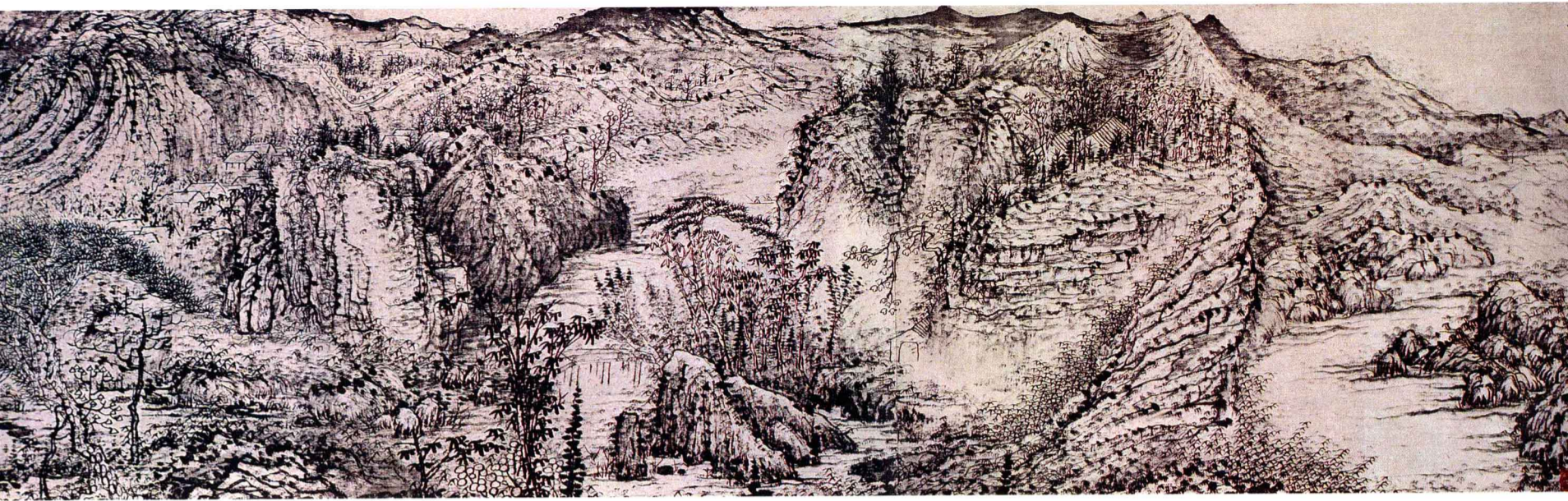
——一七一八年),本

姓朱,名若极,明靖江王赞仪十世孙,亨嘉之子。石涛幼年即削发为僧,释号原济,又号石涛,同时也以清湘老人,清湘陈人,苦瓜和尚、大涤子、瞎尊者等并称。

石涛,好古书爱书画,善画山水、花卉,兼工人物;诗文、书法、篆刻样样具通,尤工分隶。每画多作题识,诗书皆淋漓洒脱。曾游皖、苏,久居宣城、南京、扬州等地。

石涛以山水画成就为最高,曾受过新安派影响,以后则独出机杼,自成一体。其画布局新奇,物象丰富,手法奇谲,涵义深远。设景不同凡响,画法千变万化,造象恣肆狂劲,用墨淋漓洒脱,泼辣中不失蕴藉,奇峰里兼绕秀润。一幅之内,往往放纵、粗细互用,巧拙相生,或浓墨渗化,或淡墨轻染,离奇苍古而又能细秀妥贴,深得写意画风之精髓。

『我之为我,自有我在』是其真实的写照,他强调个性与变化,具有大胆的革新精神和创造精神。在山水画创作中,脱尽恒蹊,他是清初最杰出画家之一。

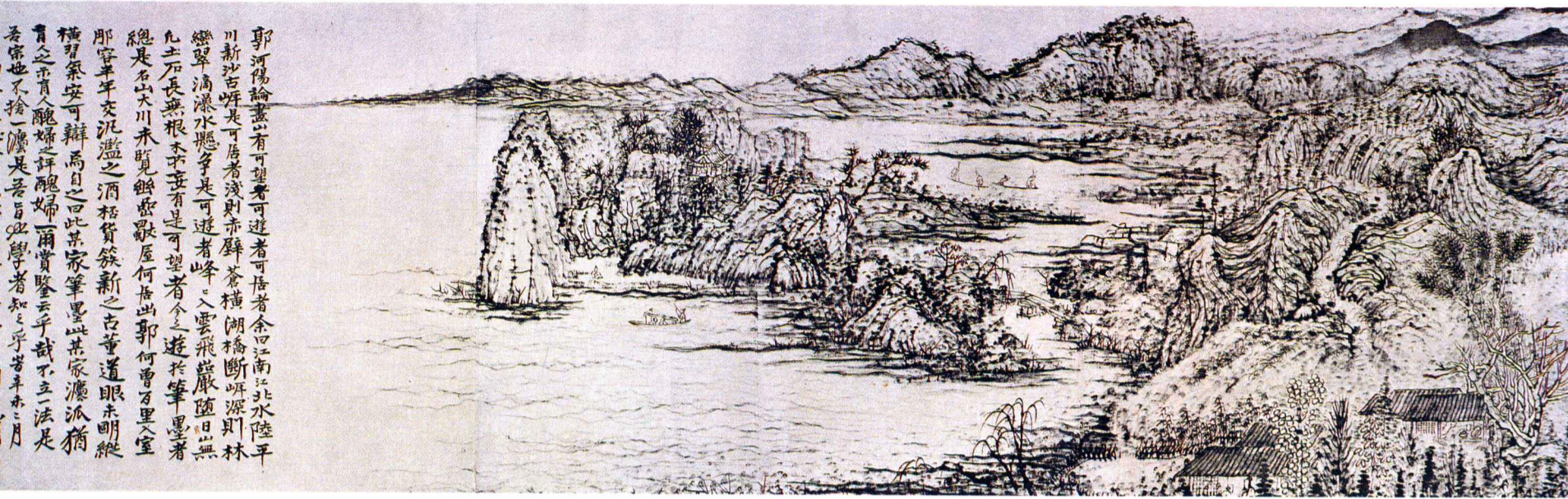
《搜尽奇峰打草稿图卷》42.8 × 285.5(cm)

搜尽奇峰打草稿图卷

此画于康熙三十年（公元一六九一年）原济五十岁时所作，当时他正北游京师而寓居天津大悲庵内。图卷为纸本，宽四十二点八厘米，长二百八十五点五厘米。

全图以水墨山水横向展开，右侧从上竖排用隶书题有『搜尽奇峰打草稿图卷』字样，画末左侧又有长款题云：『郭河阳论画，山有可望者、可游者、可居者。余曰：江南江北，水陆平川，新沙古岸，是可居者。浅则赤壁苍横，湖桥断岸；深则林峦翠滴，瀑水悬争，是可游者。峰峰入云，飞岩堕石，山无凡土，石长无根，木不妄有，是可望者。今之游于笔墨者，总是名山大川，未览幽岩，独屋何居。出郭何曾百里，入室邨容半年。交泛滥之酒杯，货簇新之古董。道眼未明，纵横习气安可辨焉。自之曰：此某家笔墨，此某家法派，犹有人之示盲人丑妇之评丑妇尔，赏鉴云乎哉！不立一法，是吾宗也！不舍一法，是吾旨也，学者知之乎？时辛未二月，余将南还，客且憨斋宫纸余案，主人慎庵先生索画并识请教。清湘枝下人、石涛、元济。』

铃白文『苦瓜和尚』、『雪悟前身』、『石涛』三印。

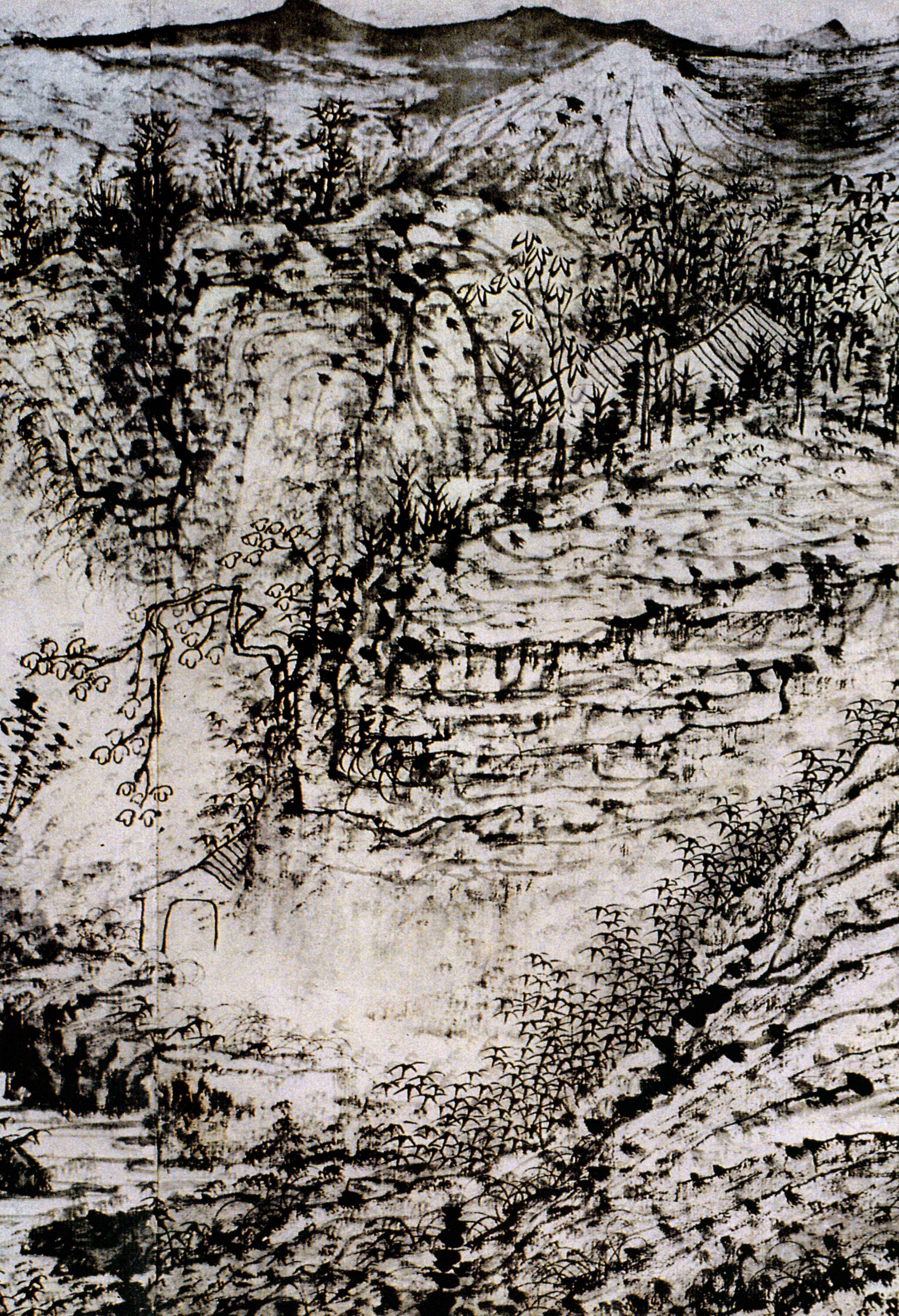
郭河陽論畫有可望者可遊者可悟者余曰江南江北水陸平
川新沙古岬其可居者淺則赤蘚蒼橫湖橋斷岬深則林
巒翠滴瀑水懸爭是可遊者峰入雲飛巖殿隨日無
九土石長無根木亦空有是可望者今之遊於筆墨者
總是石山大川未覓巖壑屋何居出郭何曾百里入室
那容半半交沉濫之酒括貨簇新之古董道眼未明縱
橫習氣安可辯焉自之曰此某家筆墨此某家派派猶
青之亦有人醜婦之拜醜婦一兩賞鑒云乎哉不立一法是
吾宗也不捨一瀆是吾旨也學者知之乎若年未二月

《搜尽奇峰打草稿图卷》卷是

石涛山水画的代表作之一。画幅以大石壁立起首，山势雄浑，蹲踞天宇。继之山势曲折横行，层峦叠嶂，横脉逶迤，聚散呼应。先可见奇峰峭耸，后不见岗峦峰巅，在枕山际水的倾侧中，渐与水泽湖泊相衔接，山石渐低渐散，湖面渐宽渐远，鳞鳞千顷水波，清流缈碧天际，给人以无限的遐想。画幅中又时时缀以长松瘦石、竹树房舍，又有物人行止其间，情味盎然。如其所言，画幅中尽有可让人观望游居之景之趣之情，足以让人留恋而不思返。

在画法上，作者顺应山石的自然变化，用笔勾线，线随意行，中锋侧锋兼施。披麻皴、荷叶皴、折带皴，皴笔稠密，秀劲凝重，干湿浓淡并用。峰峦石面以淡墨晕染，渴墨皴擦，苍郁明润；在山石兀突处则以墨点苔，厚积呈姿，吐纳生气。松林竹树，疏密相间，屋宇人物，掩映增趣。画幅以山水为主，取形用势，气势磅礴，布局绵密，意境深邃，是密体山水的绝妙之作。

山
石
松
竹

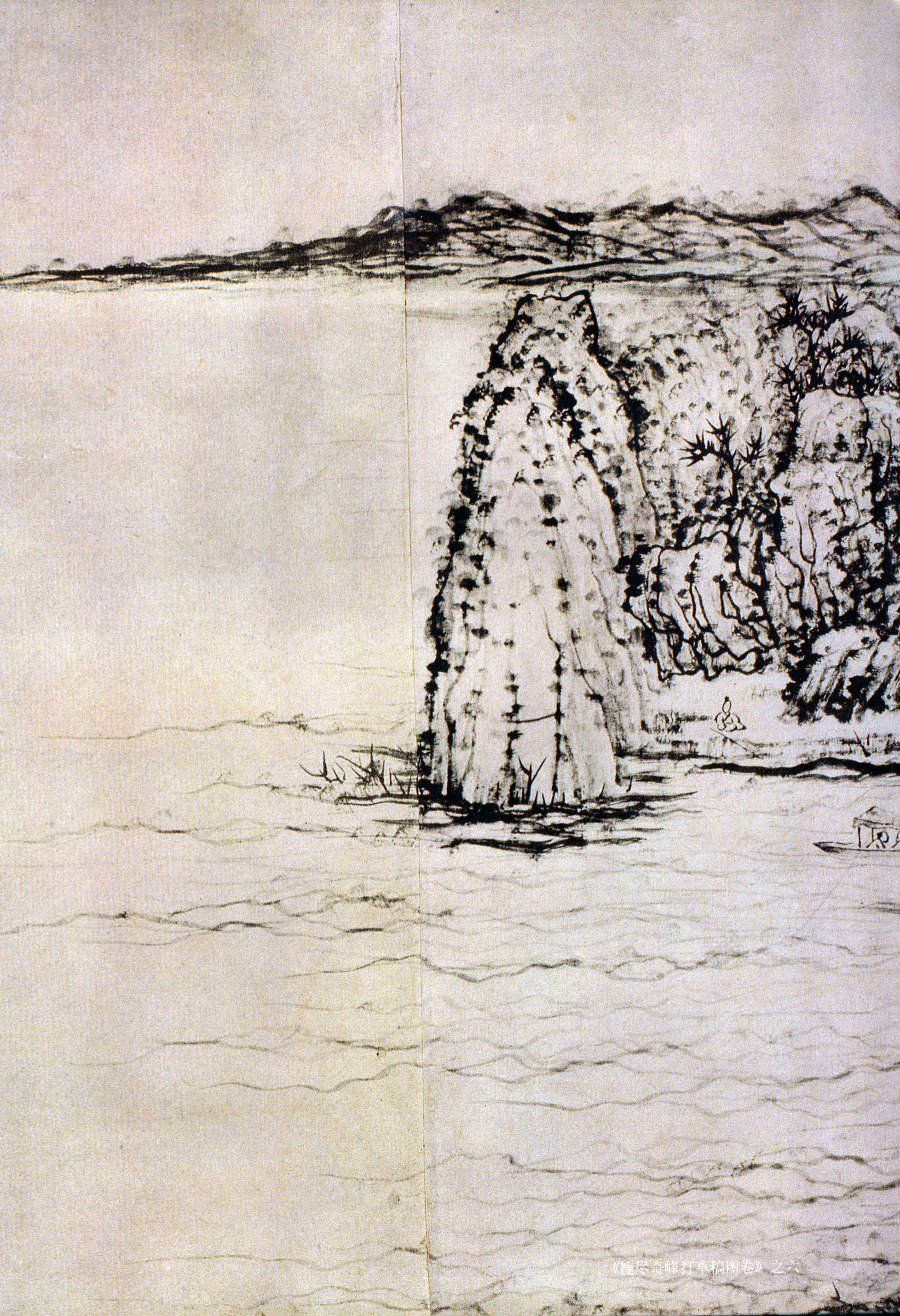

郭河陽論畫山有可望者可遊者可居者余曰江南江北水陸平
川新沙古岬是可居者淺則赤壁蒼橫湖橋斷岬深則林
巒翠滴瀑水懸爭是可遊者峰入雲飛巖廠墮日山無
凡土石長無根本亦妄有是可望者今之遊於筆墨者
總是名山大川未覽見幽壑巖屋何居出郭何曾百里入室
那容半年交汎濫之酒括貨簇新之古董道眼未明縱
橫習氣安可辯焉自之曰此某家筆墨此某家灑泝派猶
有人之示有人醜婦之評醜婦一爾賞鑒云乎哉不立一法是
吾宗也不捨一灑是吾旨也學者知之乎苦辛未二月
余將南還客且耽齋宮紙餘案主人慎庵先生索画并識
請教清湘枝下人石濤元濟

图1

折帶皴行
筆中鋒
兼側綫
各圓中
有方折
層：連
疊如折
帶之狀

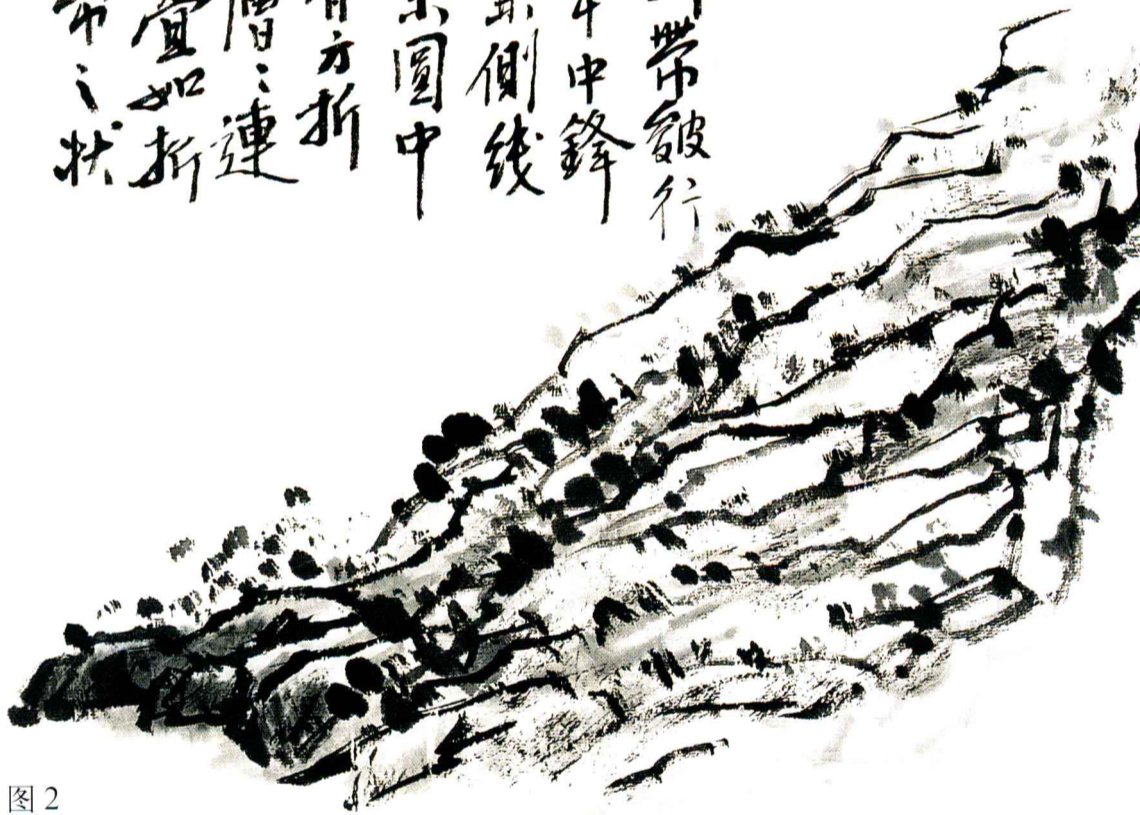

图2

图3

一、山石画法

勾法和皴法是画山石的主要手法，它能表现山石凸凹形体和阴阳效果。山有脉络层次，石有裂隙皴痕，要充分表现山石的神韵，还要有综合运用勾勒、皴擦和点染的能力。石涛画山石，用笔灵活，线条多波折，在此图卷中，为了表现山崖石壁，岸块坡岩，他勾皴点并用，展示了山石的自然神韵。从用的皴法来看，他主要用的有折带皴、披麻皴和荷叶皴等。

(一) 折带皴

图1是由两组山石组成的，前一组是水边的石山，主要是披麻皴；后一组是矗立的石壁，主要用折带皴。其结构、取势、手法的变化，给人以抑扬顿挫之感。山石绘画一定要先用勾法，勾勒要有全局观念，从大处落笔，小处着眼，勾出轮廓，分出纹理，然后用皴。临摹此图，用笔要刚劲，却能以柔出之，笔势圆浑，而能写出锋芒，转折时要小心，勿露棱角。画时要注意伏转折背逆明暗的气韵，以留下外敛内实的质感。

图2、3都用折带皴，这里的两组山石，一取直纹，一用横纹，其画法相同，感觉不同，颇有对比互补之妙。

图2，折带皴是由披麻皴演变而来，行笔时中锋兼侧，线条圆中有方折，层层递叠，结体如折带之状。其法可顺逆上下，以需择取。

图3中的山石，画时用笔不宜太湿，由浓及淡出之，画山石纹理，不可乱，也不可太整齐。待墨干后，用横笔偏锋，在石纹间用斧劈皴，可自上而下或由下向上勾砍皴擦。勾砍时，下笔要简洁清爽，快而不滑，使人有坚挺苍劲的感觉。最后用淡墨勾染，浓墨点苔。