

冰雪山水画论

BINGXUE
SHANSHUI
HUALUN

章华 余式晖 编

中国文联出版社

冰雪山水画论

章 华 余式晖 编

•

中国文联出版社出版

(北京东单新开路胡同77号)

华昌印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所发行

•

850×1168毫米 32开本 5印张 2插图 106千字

1988年7月第1版 1988年7月北京第1次印刷

印数: 1—3,000册

•

ISBN7-5059-0571-6/J·194 定价: 1.90元

洁白世界的展示者

——《冰雪山水画论》序

志学

我生在江南，自幼满目装着绿色。对于北方洁白的冰雪世界，一直感到陌生，至今还是奇妙的遐想多于深切的感受。古代流传下来的那些咏雪的诗画杰作，加上现代银幕照片中的冰雪景致，常常构成了我对北方冬天的美丽印象。近几年来，通过一些报刊和画展，我对于志学的冰雪山水画逐渐熟悉起来，一种清新、诱人而又难以说清的感受，从一幅幅白色交响乐般的画面中溢流而出，使我感动。大北方的冬天不再显得遥远、冷寂和神秘，而是充满了一种亲近、温和的柔情。我感到仿佛悠然沉落在北国冰雪的琼枝玉影之中，心荡神驰。

冰雪是一种在空间和时间上比人类更久远的现象。从时间上看，它是人类出现之前冰河时期的主角；从空间上看，在二极地带，甚至在热带高山的雪线以上，摩天的冰雪都表现着一种洁白永恒的生命力。

于志学冰雪山水画的清新感在中国古代传统雪景画的对照中表现得十分明显。在中国传统雪景画中，雪基本是通过留

白法暗示出来的（即留出宣纸之白），而于志学冰雪山水画中的冰雪则是用笔墨刻画出来的。这样，传统的那种清一色的留白就被丰富多彩的淡墨取代了。冰雪的姿容流银泻玉般地出现在中国画的画面上。

画面的这种改变是以技法的革新为根基的。传统技法上由于淡墨的笔触不易固定，所以即使画家有意要刻画雪，在技法上也不能实现。于志学以矾水作为技法的突破，终于形成了一整套系统的描绘冰雪的方法。这一历程他跋涉了20余年的时间。

目前，中国正处在本位文化与外来文化积极交融的时代，这使一切方面都呈现出多彩多姿而又复杂的情况。在中国画方面，既有把中国画传统放在玻璃罩内不容任何新因素染指的意见，又有不问中国画的本质如何而把外来因素强行嫁接的现象。这两类情形实际上都是依各自的角度宣布中国画已走到了尽头。于志学的冰雪山水画，在保留了中国画笔墨这一本质的基础上开拓了新领域、新技法，无疑是中国画现实生命力的一个生动的例证。

我不赞成传统虚无主义，也不赞成传统理想主义，而主张以新的艺术精神对待传统并有所创新。我觉得，于志学既充分发挥了创造的能动性，又没有丢掉中国画传统的优秀部分，才使自己的创造性有了一个扎实的根基。

冰雪山水画能从中国画传统技法的拓展中找到新的艺术语言，这无疑含有相当的研究价值。也许因为我是外行，因此，在绘画等品种的艺术研究上，我更喜欢读具体的分析文章。某些至关重要的、只有艺术的实践家才能领悟的东西并不是美学家、伦理学家、社会学家所能说清的。而这也正是直观水平的画论难得的一个原因。因此，本书的出版就有它的意义在。

于志学手擎那些瑰丽的冰雪山水画步入了《世界名人录》。这样，他的名字也成了我们这个时代的一种符号。我觉得这是值得高兴的。当然，成功和荣誉永远只是起点。

愿于志学同志在未来中国画的创作道路上有更大的建树。

1988年1月20日

**继承不是重复，
一切在于创造**

——摘自于志学的“冰雪堂笔记”

目 录

洁白世界的展示者

——《冰雪山水画论》序……………刘再复(1)

艺术家赋奇观于冰雪世界…〔意〕普莱沫罗斯·吉丽丝(1)

严肃的美……………〔日本〕藤山纯一(4)

中国冰雪山水画的创始人——于志学

……………〔日本〕穆小林(6)

冰雪画家于志学的成就……………〔新加坡〕林肇刚(9)

雪的真容……………〔新加坡〕托汉威(13)

冬景画简评……………〔美国〕桑迪·基塔(16)

创新画家于志学……………(台湾)刘国松(18)

北国大自然的歌手——于志学……………(台湾)刘国松(33)

雪魄冰魂系苦心……………薛永年(40)

论形神系统……………陶 同(55)

白的质变……………胡东放(71)

冰雪山水画的几点哲学启示……………胡东放(100)

于志学的直觉思维……………章 华(108)

冷逸的宁静……………章 华(125)

冰雪山水之我见……………马 克(133)

冰雪山水画技法……………于志学(137)

于志学年谱……………(146)

后 记……………(151)

Selected Treatises on Ice-and-Snow Landscape Painting

Edited by
Zhang Hua and Yu Shihui

Content

Preface; Fine Display of the

Pure White World

.....Liu Zaifu

Artist Pours Wonder into Snowy World

.....[Italy] Primerose Gigliesi

Solemn Beauty

.....[Japan] Tengshanchunyi

Creator of Ice-and-Snow Landscape Painting

.....[Japan] Muxiaolin

Artistic Achievements by Yuzhixue

.....[Singapore] Lin Zhao Gang

Severe Portraits of Snow

.....[Singapore] Teo Han Wue

Fine Example of a Modern Painting

.....[United States] Sandy Kita

Talented Artist—Yu zhixue

.....[Taiwan] Liu Guosong

<i>Lyrical Artist of Northern Snowy World</i>	 [Taiwan] Liu Guosong
<i>Impressions of Ice-and-Snow Landscape</i>	
<i>Painting</i>	 Xue Yongnian
<i>Thoughts on Form-Spirit System of Ice-and-Snow</i>	
<i>Landscape Painting</i>	 Tao Tong
<i>On Originality and Significance of Ice-and-Snow</i>	
<i>Landscape Painting</i>	 Hu Dongfang
<i>Some Philosophical Meanings of Ice-and-Snow</i>	
<i>Landscape Painting</i>	 Hu Dongfang
<i>Intuitive Thinking by Yu Zhixue</i>	
	 Zhang Hua
<i>Elegant and Peaceful Snowy World</i>	
	 Zhang Hua
<i>New Creation of Chinese Painting</i>	
	 Ma ke
<i>Painting Technique of Ice-and-Snow</i>	
<i>Landscape Painting</i>	 Yu Zhixue
<i>Yu Zhixue's Chronicle</i>	

艺术家赋奇观于冰雪世界

〔意大利〕

普莱沫罗斯·吉丽丝·

虽然于志学使用中国传统绘画的笔、墨、宣纸和颜料，但他却是一位为中国画增添了某些新因素的山水画家。

首先，他在作品中一扫通常与中国山水画密切相关的那些江南的纤弱风景，而代之以中国壮阔的东北地区那无垠的平原，冰封的森林，兴安岭雪峰。那是些静默、孤寂和冥思的作品。

在北方，虽然自然是严酷的，生活是与严寒气候的一场永无休止的搏斗，但于志学的风景中却没有那种惊人魂魄或突兀的戏剧性效果。

对于冰雪世界中那些奇妙的、而往往又饱含着忧郁美的景致，他似乎倾注了一种渴慕和惊异的情思。

四十四年前，于志学生在靠近松花江和嫩江的一个村庄里。童年时，他就迷上了绘画。十二岁时，他已能令人满意地为乡亲们画灶王的画像了——那是个仪表堂皇而又略为令人生畏的神，曾经难得温饱与安定的中国农民乞求着他的庇护。

中学生活为他的天才打下了更坚实的基础。毕业后，他在一家私立美术学校任教，这更加深了他献身绘画的志向。1966

* 普莱沫罗斯·吉丽丝：意大利文艺评论家。

平他开始在哈尔滨一家杂志社任美术编辑。这段经历给了他见识，因而使他的作品达到了那种传统与革新相融汇的特色。

赞 美 寒 月

为描绘北国的荒野美，捕捉住它变化万千的常新意境，于志学屡次跑遍白山黑水，聆听寂静中冰河的开裂，细察森林野生动物谨慎的行迹，赞美悬挂在深邃寒空中的皓月。

要描绘出北国隆冬这些与古代大师所画的截然不同的风景，需要完全知悉南北景观之间的差异。

冰雪覆盖的北国形象是不见岩石的山峦，不见树木的森林，甚至不见枝丫的树木，给洁白的空纸赋予生机的实际只有雪、冰和水。

复杂的创新

基于上述对南北景致那种两极性对比的认识，于志学简括地总结出了“南黑北白”论。

对于在传统上通过无穷墨色表现出来的那些南国的山岭及其起伏的翠绿峰峦，在于志学的笔下必须变成茫茫无际的白色。

而南方风景中的那些白色瀑布和水晶般的清流，在于志学笔下必须成为北国乡土寒彻平静的黑水。

研究自然总是更复杂的创新的第一步，画家正是在这个基础上试图把自己的想法和感受在画面上实现。但这要求精湛纯熟的技巧和一套程序，探索这些用去了于志学二十年时间。

例如，传统上画雪的飞白法或画江南冬景的湿雪留空法，都表现不了弥漫在北疆天空的暴风雪或积雪和晶莹的冰柱。

于志学不用飞白，而用明矾控制墨色的润散和墨色的细微差别。他成功地画出了不同时节北国冰雪世界的千姿百态。

无论于志学的画题是什么（迷人的森林，冰原上飞翔的小鸟，春天的到来），他总能灵敏地揭示出大自然微妙的含义。

例如他画故乡森林的一角，人们会感到在那松软静止的积雪下面，无数企盼春归的森林植物正搏动着生命之脉。

于志学纯熟地将墨混上一点颜色，并通过那不落俗套和情思不凡的绘画来传达感情。晴朗无风的天空，挂雪的枝杈间悄然翻飞的麻雀，大自然精心融成的冰柱，正朝雪下的土地坠下欢迎的水珠。这样的作品是淡灰色和蓝白色织成的交响乐，表达了大自然的创造力，揭示了艺术家诗人般的清新感。

于志学对中国画做出了他个人的贡献，他的艺术既扎根于传统，同时又试图表达出新的意念和需要。

译自《中国日报》1981年12月2日第五版

严肃的美

〔日本〕藤山纯一

如果有人问，中国东北最有特点的现代代表画家是哪一位，我相信大多数中国专家的回答恐怕将是于志学。

中国东北地区现有人口超过一亿，因而画家也很多，其中以自己的独特画风闻名全国的亦不乏其人。在这样众多的画家们中，能使自己的名字获得这种地位，是因为他的画完整地表现了中国东北地区所特有的风光之美，这是被人所公认的事实。

他创造了冰雪山水画这一中国美术的新的领域，为了追求冰雪所特有的美，他曾深入到黑龙江省的大兴安岭长达十年之久，获得了艺术上的成功。

在中国美术史上，也有一些冰雪画作品，然而，那不过都是些中国中部到南部的一般雪景。

而于志学的画所表现的是最低温度零下40度的大兴安岭山中的冰雪，是冰柱、冰树、冰山雪水。中国东北地区独特的风光，具有引人入胜的魅力。

要在画中表现出这样一个世界，就意味着面临着一个本质性的难题，即如何用水墨画所具有的黑与白来表现冰雪这一主题。

于志学解决了这一难题，并且因此感动了人们。

下面一段插曲很好地说明了这一点。

在大兴安岭的深山老林中，探索了十年之久的于志学，有一天和一位老猎人在深山中漫步。天空中飘着小雪，气温直线下降。夜晚，雪停了，空中升起了一轮明月，在月光的映照下，山野变成了一个银白色的世界。于志学着迷地望着那美妙的景色。忽然，他发现，在月光的沐浴下，树影和远山呈现出一种奇异的黑色。这黑与白的对比吸引住了他，因而他彻夜未眠一直守候在篝火旁。黎明终于来临了，一丝阳光射进深山，瞬间，一条黑色的带子飞驰地出现在前方。

“啊，那是什么？”于志学惊叫着。

“那是河水，在这样的光中，水看上去是黑色的。”猎人回答说。

于志学愕然了。就在这一刻，他仿佛感到象是抓住了黑与白之美所具有的严肃性、深刻性及其全部原理。

他下山回到哈尔滨市自己的房间，象着魔似的一张又一张地，不停地画起冰雪水墨画来。于是，他奇异地感觉到了能将骨头一起冻结起来的冰与雪和生命的人一样的温暖的呼吸。

他将这些画收集在一起，举办了画展。

这一展览在全国引起了爆发性的反响，中国的各种报纸、杂志均介绍了他的作品。

一瞬间，他成了全国闻名的大画家。不久，他在西德、美国、新加坡举办的画展均获得了很大成功。

于志学就是这样一个画家。

中国冰雪山水画的

创始人——于志学

〔日本〕 穆小林

我曾观赏过无数的美术展览，但是，其中使我感受最深的，是于志学先生的那种完全不同于传统中国绘画的冰雪山水画。在先生的诸多作品中，如《边疆十月》、《雪漫兴安岭》、《春雪》、《冰凌花》、《冰雪山林图》等，体现了北国景色的质朴。冰雪在静静地消融，心境的慰贴，对人生的鼓舞，这一切都充分展现着画家对生活的无限热爱。幻境般的白山黑水、冰凌上的小鸟、静静流淌着的泉水、正在消融的冰柱，是生命与性格的体现，充分显示了大自然的绵柔、质朴，令观赏者入迷。

先生经过20余年的努力，在继承传统画的基础上，创造了崭新的冰雪山水画，这是中国画发展的一件大事，不仅在中国国内，而且在世界上也影响极大。先生的作用日趋显著，作为中国当代代表画家，在世界上已获得很高的评价。

1983年，在伦敦的“欧洲出版中心”出版的《世界名人录》第48版中，对先生著有如下的论述：“于志学，系中国美术家协会会员，黑龙江省国画研究会副秘书长。自1960年起，

在中国画的传统基础上，运用了与众不同的技巧，创造了冰雪山水画。其作品《塞外曲》，曾获得中国文化部建国30周年优秀作品奖。意大利文艺评论家普莱沫罗斯·吉丽丝，曾评赞说：“于先生对中国画具有卓越的贡献”。由此可见于志学先生对中国画的发展贡献极大。先生的精湛艺术，不仅来自传统的技巧，更重要的是，他追求美术固有生命的活力与精神美，产生了新的创造力，从而创造了别人所不能表现的美和具有独特风格的艺术世界。

先生1935年生于黑龙江省肇东县一个农民家庭，自幼就酷爱绘画，在少年时期已被称为绘画神童，从12岁起已被本村农民公认为画家，而承担绘制神像的义务。中学时代的于志学，通过对中国画的学习，决心要成为一个忠实地表现北方冰雪山水的人。毕业后，先生就教于私立美术学校，从而更坚定了他绘画的志向。

从1960年至1965年的5年期间，先生在出版社担任了美术编辑之职。系统地学习了中国传统绘画对雪的表现方法，开始了对北方冰雪风景表现技巧的研究。

如何运用中国传统方面的笔和墨，以及宣纸和颜料独创新风格，先生认为这是自己的使命，从而下了不少功夫。到目前为止，中国画描绘雪的作品还很少。而中国画大师王维与范宽有关“江南小雪”的作品是用“飞白法”、“弹雪法”和“留空法”来描绘南方雪景的。但是，它却无法体现出北方冰晶般的冬季所特有的那种晶莹的冰柱和积雪覆盖的森林。为了展现北方的大自然，追踪冰雪的变化，先生创新的起步就是研究大自然。为此，先生踏森林、入高山，足迹踏遍东北各地，通过探索，根据自身的感受，力求将其融会于艺术之中，为创出独特

的艺术，绘制了数以千计的作品。

1967年先生终于成功地创作出冰雪山水画作品，这就是《白山黑水》。继而又创作了《冰上渔夫》、《瑞雪》等新作。

先生创作的作品是茫茫北国雪原、冰封的河川和白雪覆盖的森林。而毫无中国传统山水画家所描绘的那种江南山水的忧思，却呈现出特征鲜明的安静而优雅的银白世界的自然美。

艺术品是艺术家本人精神的产物。艺术家必须将其本身的思想、愿望和感情倾注于自己作品之中。于先生热爱大自然，在描绘故乡森林之际，将其蕴涵于积雪之下的生命活力表露出来，生动地表现了“迎春的森林生物。”先生借用明矾，利用墨色的渲染和色差，复现了北国冬季冰雪世界的不同景色。墨中恰如渗进了鲜艳的色彩，表现着自身的感情，明媚的骄阳，蔚蓝色晴朗的天空。在挂满白雪的树枝之间，飞翔着的麻雀，大自然雕塑师雕刻出的消融欲滴的冰柱，是先生对大自然创造力的歌颂。在先生的创作中，高度地描绘出了自然景物与画家自身精神的共鸣，以其独特的见解，打破了历来的传统界限，将中国画引向了崭新的境界。

译自日本《艺术公论》1986年第1期