

陆俨少画语录

大师谈艺丛书

车鹏飞 编著

35

河南美术出版社

陆俨少画语录

车鹏飞 编著

河南美术出版社

陆俨少画语录

车鵬飞 编著 责任编辑 尤汪洋

河南美术出版社出版 新华书店发行 河南省信阳市人民印刷厂印刷

850×1168 毫米 大 32 开本 4 印张 75 千字

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷 印数:1—5000 册

ISBN7-5401-0695-6/J。• 580 定价:8.20 元

序

● 车鹏飞

陆俨少先生论画有一句名言，即“四分读书，三分写字，三分画画”。观其一生经历，确如其言。他的书画艺术造诣自不待言，他的文章诗词亦不同凡响，莫测高深。此既得益于其早年曾从前清翰林王同愈先生习诗文打下根基，又得力于以后日积月累的深入学习，识者称其文章有魏晋风韵。

陆先生晚年写了一些书，如《山水画刍议》、《陆俨少自叙》等等，阐述了自己的绘画观点并谈到具体画法。这些文字一如其在《山水画刍议》前言中所说，为了行文方便，一般“不列次序，也没有系统地写出来”，虽说如此，但还是条理分明，令读者能得要领，渐入佳境。

河南美术出版社约写《陆俨少画语录》一书，我作为陆先生的弟子自然感到十分欣慰，但在具体入手时又感到有一些困难。一是陆先生尽管文采过人，但从不开口若悬

河，夸夸其谈，学生请益时往往片言只语，点到为止，没有废话；二是虽有一些著作问世，字数亦有限，这与其一贯奉行言之有物，不大言欺人、欺世作风有关。有鉴于此，只得求助同门陆一飞、徐一轩、沈明权、杨天培诸兄，由大家共同回忆，分头写下，然后统稿，去同存异。由于出书时间紧迫，又请山水画家、理论家江宏兄协助编写，聊以应命。

鉴于手头资料杂汇无类，为了符合画语录的宗旨，有便于读者观览，我与江宏兄将其分段别类，归为：一、画论类；二、学习类；三、章法类；四、画法类；五、笔法类；六、色墨类；七、杂类。因为现有资料中一部分原非语录式，所以难免有一些混类现象，但无伤大雅，希望读者鉴谅。

1997.7

目 录

● 序	(1)
一 画论类	(1)
二 学习类	(42)
三 章法类	(60)
四 画法类	(70)
五 笔法类	(85)
六 色墨类	(106)
七 杂 类	(115)

一 画论类

气韵包括气息、神韵、韵味等。这些都是抽象的，统摄着整个画面。一幅画打开来第一眼接触到读者的就是气息，画的气息和作者为人的气息是一致的。所谓“人品既高，画品不得不高”，气息就是人品在画面上的反映。一个人生活在社会里，他的画一定反映这个社会的时代气息。我们看古画，首先看这幅画的时代气息，北宋不同于元代，南宋不同于明初。即使是优孟衣冠，刻意模仿，终逃不出作者所处的时代气息。在这个时代气息的大前提下，作者又有各自的气息。整幅画是许多笔画积聚而成，所以气息关乎笔性。反映在笔性上，有人浑厚，有人尖薄，有人华滋，有人干枯，有人净糯，有人板结，有人圆转，有人生硬，有人豪放，有人犷悍，如此等等，各如其面，互不雷同。一个人生下来就有各自的禀赋，所以笔性的形成，一半是先天的，一半是后天的。既然一半是后天的，笔性不好，就应该做转化工作，把不好的笔性转化到好的笔性上来。转化的方法，首先培养好的道德品质，做

一个正派的人。其次读书写字，多看名画，矫正执笔法，养气练基本功。多方面的修养，潜移默化，积以岁月，不是一朝一夕所能见效的。有了好气息就有高格调，伴之而来将是壮健融洽的神韵，灵变清和的韵致，谐美高洁的情趣，真气流转，生动活泼，形成一个好面目，让人看到欢喜，容易接近，过后时常想念，这就是一幅成功的作品，达到气韵生动，增强了艺术的魅力，吸引观众在思想上的共鸣，起到向上的作用。

画是形象思维的艺术，一定要依附形象，就是说每笔要说明一个特定的形象，为形象服务。中国画要求一定程度的似，但同时也要要求一定程度的不似。所谓不似，就是笔墨主要为形象服务之外，还要有独立性，抽象地发挥笔墨中熟练和巧妙的运用技法，使一点一拂，沉着痛快，虚灵圆转，不依附形象而有独立的欣赏价值。这和书法一样，积点画以成字，而一点一画都要独立能看，并起来成一字，而拆开来每笔都经得起推敲，毫芒转折，波磔相生，毫发无遗憾。画亦同然。所以学习山水画，不一定要画素描，但一定要写字。写字可以训练笔墨的运用，所谓基本功，一半指这一点。

“六法”是中国画的基本理论，亦是评论一幅画好坏的依据。第一条气韵生动是抽象的，以下的骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、转移模写是具象的，它们

之间是相互连锁不可分割的。具象的五条处理得当才能生发出气韵生动。

骨法用笔在“六法”中居第二条，可见在中国画上的重要，笔墨的精妙也就成为一幅画优劣的重要因素。

山水画家而能兼习人物花鸟，可比人物花鸟画家兼习山水，容易得多。因为山水画中，笔的运用变化最多，如果掌握了山水画中变化丰富的用笔方法，可以跳出一般画人物花鸟的老框框，面目出新，游刃有余，收事半功倍之效。而且山水画中常常需要人物花鸟的点缀，宋元画家，都是山水、人物、花鸟三者兼擅，明末以后，分工太细，也限制了山水画的发展。

我们往往看到山水画家，偶作花卉，能够脱去花卉画家的老框框，自出新意，别饶奇趣。但是花卉画家，如作山水，多不入格，其故何在？我的不成熟体会：山水画用笔变化最多，点线上有了功夫，用在花卉上，好比有了五千兵，只用三千，自能指挥如意，绰绰有余。花卉画上点线用笔变化较少，用来画山水，好比只有三千兵，却要当五千用，以少用多，当然捉襟见肘，使转不灵。而且在画史上每有山水、人物、花卉三者兼工的画家，一般也是花卉最好，山水最次。现在我们要求绘画为三大革命服务，不宜分工太细，以致局限太多。所以山水画家，最好兼工人物花卉，也可收事半功倍之效。而且山水画上，也多需

要点缀人物花卉，所以兼工，对山水画本身，也有好处的。

山水画比较其他画种，笔墨运用之间，如皴擦勾勒，点斫渲染，拉线作圈，变化最多。主要决定于工具。一支尖锋而有弹性的柔毫，运蘸水墨，画在能渗开的宣纸上，去表现山石云树泉流等多样的形态，这就需要多方的用笔变化。比起同样的中国画来，如人物花鸟等，更为复杂多变。有了高超的笔墨形式，同时也要恰好地表现对象的具体形象。山水画的成熟阶段，就是用笔从简单到复杂的过程，如唐以前山水画空勾无皴，到了五代北宋，运用皴法，日趋成熟。即如皴法，土山用披麻皴，石山用斧劈皴，各式各样的山石，就需要各式各样的表现手法。又如树木，种类繁多，枯枝密叶，春生秋杀，同样要求多变的笔墨，才能恰当地表现出来，其他可以类推。

山水画最讲气势，山脉起伏、山石的转折俱要贯通一气，切忌画作如盆景样。

画画先要胸有成竹，而后要胸无成竹，做到胸无成竹画好画才是高级阶段即走入“自由王国”，有意无意笔笔不离个理字，抒写胸中的一段奇俱应造化之神方是高手。

一个人形成自己的风格面目，不强求硬做而成。如果

涂了花脸说他有面目，这个面目也不可贵。一定要结合自己的各种修养，自然而然地水到渠成，这样形成一个面目，才是可贵。但也不是说有了面目就算好，獐头鼠目，也是一个面目，但这个面目不讨人欢喜，必须有一个使人看了心爱，过后还要想看的面目。格调二字，虽然好像是抽象的东西，但形成好面目，必须有高格调，这种高格调，是摒去了上面所说的甜俗气、犷悍气、陈腐气、黑气等等。吸取外来，不是拿别人的糟粕和垃圾拼凑一起，成了垃圾箱、泔脚缸，而是冶铸百家的精华，成为一块好钢。看上去有自己独特的面目，而细细推寻，各有来历，既有传统，又有创新。创新不已，面目日变，年岁已迈，而艺术生命常青不老，最为可贵。

我外出游历名山大川，以前从不勾稿，只是用眼看。后下放生活，开始画些速写，也是很概括简单的，回来搞创作又丢开不看。我认为画速写固然很必要，但更重要的是要得山川神气，并记在胸。否则一味强调形似，那就拍照好了，何必去画呢？

画山水一定要有自己的感受，多看些真山真水。解放前有的人画了一辈子山水，真正的山都没有好好看到过的人也有，这些人专从故纸堆里讨生活，不利于山水画的发展。我的一生并无太多的嗜好，除了读书写字画画，还喜欢游历名山大川。过去年轻时跑了不少地方，现在老了，

腿脚感到不灵了，但还是希望在有生之年再出去跑跑。

我没有去过的地方，因为没有感受，所以也可以说是没有发言权的，因此，一般我是不画的。

你们出去写生，要多注意观察大自然的各种变化，也可以画点速写或对景写生，但这只是研究纪录生活的一种手段。回来创作时，不可依赖速写和照片，要凭自己的感受和修养，笔笔生发来选境写意。否则，弄惯了不好。

中国画写生不同于西洋画写生，写生时主观上可以对景物进行取舍和改造。如你所问，写生时山峰是否可以根据需要进行搬动，我说当然是可以的，在艺术创作时，把山峰搬来搬去又不犯法的。

我的学画过程，起初临摹前人范本，接受传统技法，到大自然中去，体验印证，得到启发，回来有所变更，创立了一些新技法。我在所著的《山水画刍议》中，列举了具体画法，如勾云勾水等等，都在不同程度上修改了古法，有所创新。再如十多年前，我在皖南写生，于下午二时许，日光斜照山岗层林处，边缘起一道白光，条理清晰，觉得好看，回来和西画家谈起，说是轮廓光。后来到新安江水库上，连朝阴雨，饱看云山之美。接着又到井冈山，看到满山林木，掩映流云飞瀑。几处结合，遂创为

“留白”之法，效果很好，古人未尝有此。后又不断发展，用得很多，不仅仅一条二条，而是许多条，也不是几根并行的直条子，而是屈曲回绕，既像云气，又是表现流泉，又是留出轮廓光，总之在画面上有了这些条条，就变化多姿，也增加了装饰美。再说传统山水画法，例用点和线，无有用块者，即使用墨渲染云气，也是不见笔迹。我创为“墨块”之法，迅笔直下，利用大块墨痕来表现云气的阴面，留出树石的亮处，两相对比，能增加厚度，同时可使画面丰富，重点突出，效果也很好。这些都是前人所未有，也算填补空白吧。

我以前年轻时画得没有现在这样多，当时在嘉定，时间多用在看书写字上。下功夫要全面，尤其在打基础阶段，读书写字画画，都不可偏废，画画最好也不要专攻一样，画山水的，人物花鸟也要涉猎一点。

画画如果整天不停地画，也不一定能画好。每天画两三个小时也足够了，可以一天画墨稿，第二天加一遍，然后完成，这样平均两天完成一张画，已经算很多了。

画切忌有甜俗气、犷悍气、陈腐气以及黑气等等。犯甜俗气的就是用笔没有沉着痛快的感觉，也就是不辣，一味软疲疲，用墨浮涨，用色无方，绀红搭绿，甜腻不清，一股馊气，令人欲呕。犯犷悍气的就是大笔挥洒，力量外

露，有筋无肉，有笔无韵，对待物象，交代不清，但求快意，毫无含蓄，看似雄状，实则外强中干，内部虚弱。犯陈腐气的为前人法度所拘，不能自拔，即学前人，也只学到一些糟粕，陈腔滥调，酸溜溜一点也不新鲜。以上三病，是容易看出，独有黑气，不是画面上多用了焦墨浓墨，就有黑气。殊不知黑气的有无，不关用墨的浓淡。所以没有黑气的画，即使通体用浓墨焦墨，甚至用宿墨，横涂竖抹，也不觉有黑气。有黑气的，即使淡淡几笔，还是有黑气。此中关键，全在看它的气清不清，从外表看来是在用墨上，实则用笔占主要的因素。墨仅仅记录笔的运动，所以墨也是从笔出来的。所以气清最为紧要，不论粗服乱头，不事修饰，或则用笔狼藉，泼墨淋漓，或则境界重叠，笔墨繁复，或则矜持严正，一丝不苟，面目虽异，首要清气往来，灵光四射，笔精墨妙，令人享受到一种新鲜而美的感觉，方是好画。

艺术的魅力在于给人以新鲜感。而新鲜感的来源在于创造，所以我们反对泥古不化。泥古一定要化，要不泥，必须举一反三，触类旁通。

我们要承认大自然是善于变化的，从中可以得到很多的启发，像点椿树的叶子，有了墨点之后，变出双勾法。而同样是分组的双勾叶子，较阔大的是椿树，画得较细一点就是槐树，也可以把叶子画得光一些，而在顶叶特别圆

大，就变为核桃树，甚至可以变到不明显分组的枣树等等。

创作方法必须靠平时积累素材，时刻不断观察对象，把它默记在心，经过消化，化到创作里去，那么即使万汇纷纭，而表现的方法也是取之不尽的。

传统技法，注重线条，“六法”中所称“骨法用笔”，都是指线条而言。因为积累了千余年来前人的经验，所以在线的运用上，中国画是有其独特的成就，为其他画种所不及。在这方面我们可以学习的地方很多，而且也应该再加以发展，把它运用得更成熟，为创作服务。自从西画流入我国，它的造型方法，如块面、色彩等等，有独到之处，我们可以学习的地方很多，也应该拿过来，为创新得到借鉴。因为古画注意线条，不讲究墨块，我们如果只从线条上探索，和前人的创作方法接近，容易觉得老。用上墨块，再加上色彩的变化，这些都不同于前人的创作方法，就觉得新了。要新当然可以从枝节上用改良主义的方法去求新，但一定要在方法上大变异，才能有新的突破。

现在一些年轻人以为前人都不讲究创新，不重视创新，这是错误的。其实古人大都强调自出新意，都在不断地实践。关键是出新意不是信口开河、信手涂抹就能达到的，意要“新”还很不够，还要“好”才站得住脚。

山水画求其静中有动，动中有静。峰峦、山石、屋宇、桥梁之类，是静止的东西，要画得稳重。云水等要画得流动，草树有风则动，无风则静，在动静之间。画雪景要画得静，画大风大雨要画得动。由于对象的殊异，引起了画法的动静不同。山是静的，由于云气的流动而益见其静；急流是动的，由于礁石的兀峙而益见其动。同样的情形，形成矛盾的两个方面，但要求其统一，形成很好的对比。再如，有的笔沉着凝重，力透纸背，有不可动摇之势，是属于静的方面，如画山石等等。而画云水，用笔流畅飞动，和山石在笔墨上形成尖锐的对比，使动者益动，静者益静。但在另一方面，静中也有动，动中也有静，峰峦因云气的流动，也好像在奔走；急流因礁石的阻挡，也咽塞而徘徊。此就其整个大体而言，在局部细部，用笔也要动静参用，几笔凝重沉着之间，参以几笔飞动之势，求其不平，而得节奏之美。

做人要老实，作画要调皮。调皮，含蓄也。即虚虚实实。虚处最难，留白守黑，留白处即亦是虚处，在画黑处时眼要看在白处，虚的处理好了使人遐想无穷。

作画不可老实，要调皮一点。所谓调皮，亦即狡狴，乃是不主故常，自出新意，发前人所未发。未放先收，欲倒又起，虚灵变幻，不可揣测，这样方是狡狴。其要点不

外是善于用虚。下笔之际，时时想到怎样用虚，以实托虚，用虚代实，虚实互用，变化多方。兵法虚虚实实，兵不厌诈，才是善于用兵的人。创作一幅画，就好比打仗，即使是堂堂之阵，里面也要有些花巧，一点老实不得，更何况偷袭暗渡，佯攻巧退，用虚可以出奇，出奇而后制胜。画中正面大小，笔墨也是要求变化，此外云烟出没，风雨晦明，有开有合，若即若离，更要令人端倪莫测，不可方物。

画画到最后就要看气息，比修养。修养不是单指一个人的文学水平，有人以为在画上题点诗文就有水平，甚至认为多读能背古诗文就有修养，这不全面。古代很多奸臣文章书法都不错，你能说他修养好气息高？修养是与人品一致的，只有真正同时具有高尚情操，才谈得上有修养。

画画要“松”。这里的“松”不是松懈、松散的意思，而是指画画时人要轻松、放松，否则思想负担很重，患得患失，就不可能有上乘的表现，发挥不出应有的水平。

古人作画，强调暗，今人作画，强调亮。暗是属于静的，亮是属于动的。暗与亮，动与静，是一对矛盾的两个方面。没有静，哪来动，没有暗，哪来亮。一定要有了暗，才能衬托出亮。所以画要亮，不是通幅明朗虚淡，一点黑墨也没有。这样不能算亮，反之通幅大部黑暗，某处