

石涛

刘荣一 编绘

人美画谱

人民美术出版社

山水清音
石涛

刘荣一 编绘

石涛 人美画谱

人民美术出版社 北京

图书在版编目(CIP)数据

人美画谱. 石涛 / 刘荣编绘. — 北京: 人民美术出版社, 2017.11

ISBN 978-7-102-07864-9

I. ①人… II. ①刘… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第270911号

人美画谱 石涛

RÉNMEI HUÀPǔ SHÍTÀO

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

编辑部: (010) 67517665

选题策划 石建国 张雪梅

责任编辑 石建国 沙海龙

装帧设计 徐 洁

责任校对 冉 博

责任印制 刘 毅

制 版 朝花制版中心

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年12月 第1版 第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/8

印 张: 8

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07864-9

定 价: 49.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

目录

石涛山水画漫谈	一	遮天狂壑晴岚中	五七
石涛作品临摹示范		山水册页之一	五八
临摹范本	四	山水册页之二	五九
山法之一	五	坐亭观山图	六〇
临摹范本	一二	淮扬洁秋之图	六一
山法之二	一三		
临摹范本	一八		
树法	一九		
临摹范本	二八		
石法	二九		
石涛佳作赏析			
黄山白龙潭	三六		
按琴听松	三七		
平坡临江	三八		
湖滨写景	三九		
陶潜诗意图册之八	四〇		
陶潜诗意图册之十	四一		
陶潜诗意图册之十二	四二		
一身独往图	四三		
溪山隐居	四四		
溪山无声	四五		
水岸扁舟	四六		
依石觅新句	四七		
伴水宜居	四八		
山雨图	四九		
空林图	五〇		
黄澍轩辋台	五一		
游华阳山中作	五二		
游华阳山中作 局部	五三		
山水清音	五四		
山水清意 局部	五五		
万仞青峰	五六		

石涛山水画漫谈

石涛，明宗室后裔。出生于广西全州。从小为僧，随喝涛和尚辗转于岳阳、武昌等地。二十七岁到三十九岁，以宣城为中心，往返太平、黄山之间。云游江浙，寻访名师。梅清、戴本孝等均是石涛的知心好友。与孔尚任文人雅集，诗画唱和。其后在京城三年得到辅国将军博尔都的赏识，名声更加显赫。晚年还俗入道，定居扬州。其一生的别号有大涤子、清湘老人、苦瓜和尚、瞎尊者、石道人、小乘客、零丁老人、若极等。康熙四十六年（一七〇七）石涛卒于扬州，终年六十七岁。

石涛的山水画清灵飘逸，秀润光彩，为现代中国山水画的发展提供了诸多启发和营养。他是最具研究价值的经典画家之一。重新认识他的艺术观念，分析其笔墨特点是学习山水画的必要途径。首先，石涛的生活年代及其奇特的人生境遇，决定了他的个人性情。加上出众的才华和天赋，在参禅悟道、云游南域、诗画唱和的岁月中，较早地在画作中呈现了他不与人同的风貌。从现存的他二十六岁至三十岁的画作中，我们已经可以明显地感受到「石涛风格」初露端倪。纵观他一生作品的风貌是多样的，缘于其性情的疏荡。「拈秃笔，向君笑，忽起舞，发大叫，大叫一声天宇宽，团团明月空中小。」他的创作做到了际遇不同、情绪有别而笔墨气质、画面面貌随性情所变的境界。「作书作画无论老手后学，先以气胜，得之者精神灿烂。出之纸上，意懒则浅薄无神不能书画。」

石涛的笔墨语言、单位形象极具个性，源于对艺术规律的把握及对生活深刻的体验。在明代后期，山水画在董其昌画分「南北宗」的倡导下，日益走向内心化、程式化的语境。石涛的艺术观念独树一帜，在其画语录中有《尊受章》：「受与识，先

受而后识也；识而后受，非受也。古今至明之士，藉其识而发其受。知其受而发其所识。」「夫受画者必尊而守之，强而用之，无同于外，无息于内。」「因而在他的笔墨语言中有着深厚的生活蒙养与体验厚度。「墨之澹笔也以灵，笔之运墨也以神。墨非蒙养不灵，笔非生活不神。能受蒙养之灵而不解生活之神，是有墨无笔也；能受生活之神而不受蒙养之灵，是有笔无墨也。」「他这种从生活的源头寻找笔墨依托的方式体现了艺术生命的价值。以石涛作品中出现的丛草为例，有多种形态，向左倒、向右倒、纤细的、劲拔的、雅致的、高贵的，皆有着娴熟的笔路，明确的感受，浑然无碍的状态。他通过深入生活，积累感受，以及对古法的利用和变通，提出了「我用我法」的主张。「我之为我，自有我在，古之须眉不能生在我之面目，古之肺腑不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑，揭我之须眉，纵有时触着某家，是某家就我也，非我故为某家也。」「何等自信！再拿石涛作品中点子的运用来看，也是一绝：「古人写树叶，苔色有深墨浓墨，或「分」字、「个」字、「一」字、「品」字、「厶」字，以至攒三聚五。梧叶、松叶、柏叶、柳叶等垂头斜头诸叶，而形容树木山色，风神态度。吾则不然，点有雨雪阴晴四时得宜点。有反正阴阳称贴点，有夹水、夹墨一气混杂点，有含苞藻丝瓔珞连牵点，有空空阔阔乾没没味点，有有墨无墨飞白如烟点，有如胶似漆邈邈透透明点，更有两点未肯向学人道破：有没天没地当头劈面点，有千岩万壑明净无一点。噫！法无定相，气概成章耳。」「其具体的运用幸有《搜尽奇峰打草稿》这一经典作品为参照，其意象的联想使我们想起前代画家王蒙牛毛皴的运用，一股苍茫之气溢出纸面。笔墨元素由绵密细谨的中锋长线和铺天盖地的点子构成，仔细分辨点子的运用分为三类：一、醒目点。提示大韵律、大节奏、点子大，黑墨饱满。二、当做皴法用的点子，成为另一种皴法，以干皴点为主。其后黄宾虹《千峰乱吐》三、错杂纷乱联系点，用于调整空间转折与联系的点，形态多变。点子的运用，是石涛山水画的灵魂。

特，气息奇异，皆从生活中来，概括提炼，凝注笔墨。

石涛的画法延续了元人「简笔求繁」的语言方式，其特点有别于宋人「千笔万笔，笔笔从简」的方式，因而其绘画状态不是「十日一山，五日一水」（宋人画法）反复经营的画面构成，而是体现为「即兴」的创作。「笔笔生发，随画随改」的迹象在石涛的作品中时常可以看到。人的状态在创作的过程中展现无遗。我们从中不但看到了生动的气象，更感悟到了活生生的石涛的存在。

石涛的笔墨观到今天都值得我们深思，「笔墨当随时代，犹诗文风气所转」。

上古之画迹简而意淡，如汉魏六朝之句。中古之画，如初唐盛唐雄浑壮丽。下古之画，如晚唐之句，虽清丽而渐渐薄矣。」「运笔运腕，大都多从写石之法写之。」其运笔极重处，却须飞提纸上，消去猛气，所以或浓或淡，虚而灵，空而妙，大山亦如此法，余者不足用。」

「生疏中求破碎之相，此不说之说矣。」石涛画作对水的运用出神入化，看似放纵实则精谨，「始知真放在精微」。在以破墨法为主的作品中，我们可以看到其落款为求节奏和线性的统一，用清水点破掉了个别字——一种独特的处理方法。

因此联想到石涛的重要理论「一画论」。「一画者，众有之本，万象之根。见用于神，藏用于人，而世人不知所以。一画之法，乃自我立。」「此一画，收尽鸿蒙之外，即亿万万之笔墨，未有不始于此而终于此，惟听人之握取之耳。」

石涛众多面貌的画作，是根于其最基本的元素。「一画」，一下笔，线的味道、线的质感，即决定了整幅画的境界。从石涛的画作中看出他的实践，也印证了他的理论，由此回溯历代山水经典作品的笔墨语言莫不如此。石涛只是明确揭示出其内在的规律，并以自己的作品实践之。

石涛绘画的特点还在于一个「奇」字。他的笔墨奇，形象也奇。他对山石皴法有

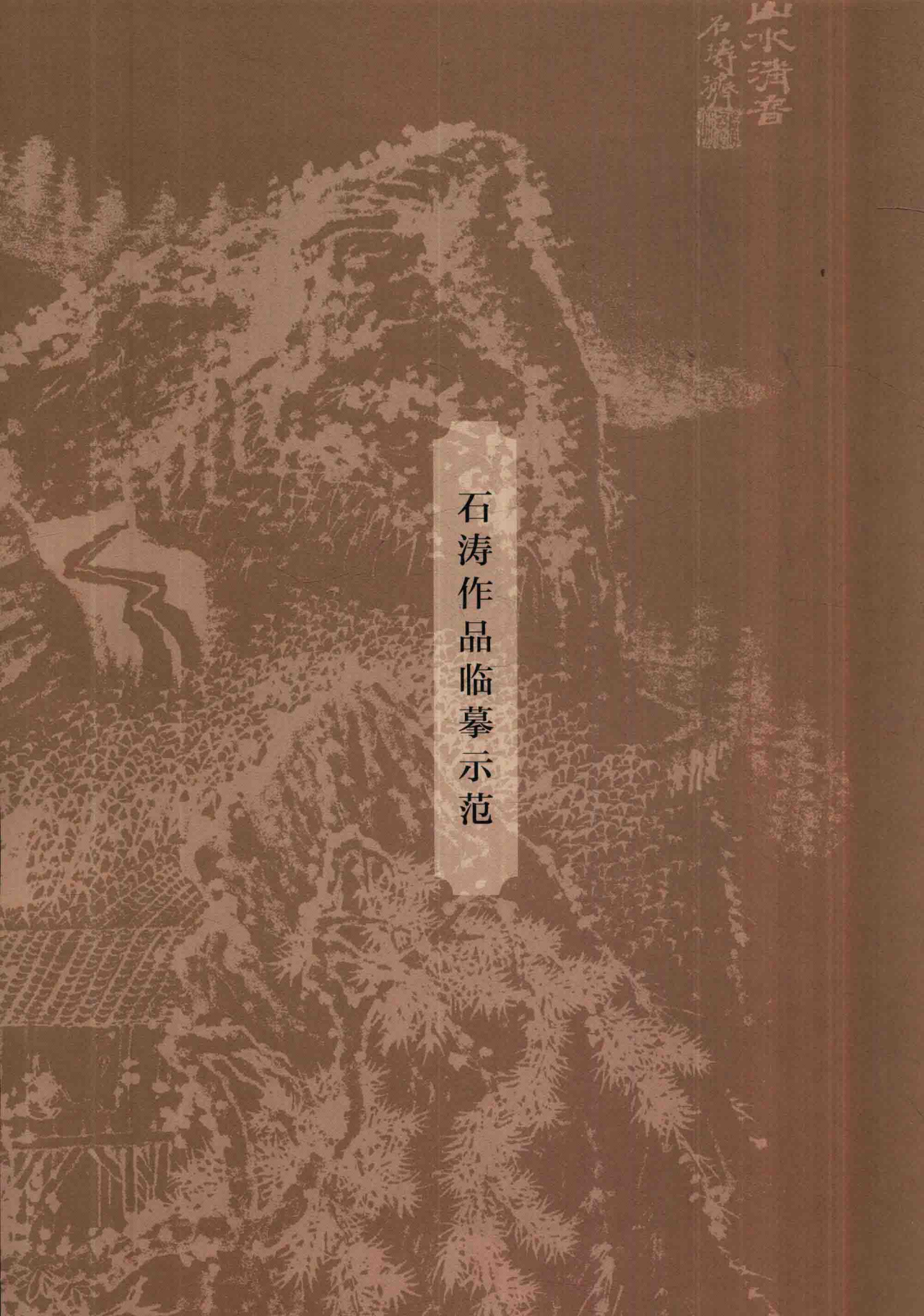
自己的理解。「山之形万状，则其开面非一端，世人知其貌，失却生面，纵使皴也于山乎何存？」造境写实亦从心，心象存于似与不似之间。其章法也体现一个「奇」字，他的画论中有蹊跷六法：「对景不对山，对山不对景，倒景，借景，截断，险峻。」这六个方式是石涛自创的造景方式。当然作为文人书画互证的修为，结字法亦被运用到画面构成上，从元代以降，通过董其昌等人的提倡作为一种位置的内在法则。石涛曾写道：「所作画皆用字法布置，或从行草，或从篆隶，疏密各有其体。」

中国山水画经历了北宋山水雄浑壮阔的时代观照及元人心象内观的笔墨浸润两大高峰。明代以董其昌为代表的画家更把山水画在「参禅入画」的语境中推向了心境的写照，由此笔者以为山水画在造境与写心间徘徊。时代的审美召唤左右着人群观照的角度。石涛是一位天资聪慧、悟性超群的天才画家，即使如此，也经历了心灵的提升过程。「予五十年前未脱胎于山川也，亦非其糟粕山川而使山川自私也，山川使予代山川而言也，山川脱胎于予也。」「山川与予神遇，而迹化也，所以终归于大涤也。」「时代是风格的催生剂，明末清初，书风画风怎一个「奇」字了得？以「四僧」为代表的野逸画家，在自然与历史的研磨中自展性情，才华横溢。他们是同时代者，有着相同的文化属性与判断，真如英雄惺惺相惜般遥相呼应。石涛曾题曰：「此道从门入者不是家珍，而以名振一时，得不难哉。高古之如白秃、青溪、道山诸君辈，清逸之如梅壑、浙江二老，干瘦之如垢道人，淋漓奇古之如南昌八大山人；豪放之如梅瞿山、雪坪子，皆一代解人也。」

山川化我，我化山川，在每一位山水画家面前，画风是一个时间的推演过程。月换星移，风物相随。看到石涛的作品，重读石涛画论及他的题跋，记以下这些感想，也是期望今天的我们在石涛的启发下，继续创造着。

山水清音
石涛

石涛作品临摹示范

临摹范本

同游青山图

纸本水墨

此图是典型的石涛以「拖泥带水」的破墨法画的雪景，笔墨浑然一体。为了求统一，落款题字写成后也用水破了一下，反映了他的特别之处。

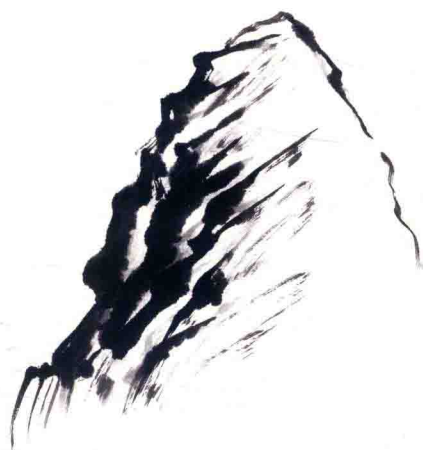

一、用淡墨勾勒出山石结构，清晰明了。

二、趁湿用重墨交错叠加，以呈现破墨效果。

三、还以淡墨勾勒画左边山石第一遍，结构清晰，主次明确。

四、以重墨跳跃叠加，用破墨方式使山石变化复杂。

五 以墨线画出房屋与树，结构清晰

六 趁湿以淡墨或清水交错叠加，墨法上属于淡破浓

七、破墨的方式可以获得一种自然晕化的效果，使形象复杂有趣。

八、放大局部可看到晕化效果。

九、房屋后的远山亦用此法，浓淡墨交错时大胆、沉着、痛快，充分发挥生宣纸的特性。

十、未干时复加重墨。

十一、待前两遍的破墨效果干透后，用淡墨线补加一遍。

十二、待干，再用浓墨补加调整一遍。

十三、待前四遍叠加干后，用淡墨烘染，使空间转换，山石体面更加明确。石涛的破墨法做到了乱而不乱。

歲時催朽木疎雨浸邦
溝意帝誰同識書朱
破我愁蒼生茶鼎沸花
落酒搖浮暈憶隔谿水
歸雲殿閣收

依東岳素韻漫圖此
苦吟人濟

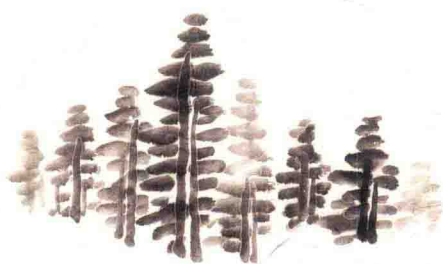
书画杂册之一

纸本设色

此图还是以破墨法画树，虚实空间的安排处理合于自然，笔笔痛快，而又无法分割，小中现大，精谨之极。

清晰明确

一、画树的破墨法也是从淡墨开始，第一遍线的秩序

二、趁湿交错加第二遍，使墨气充分发挥

