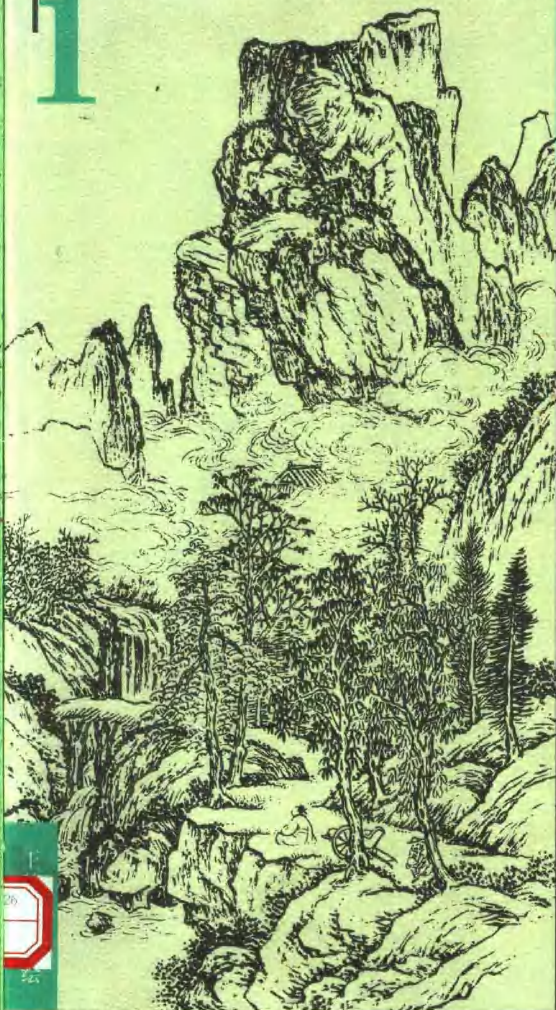

1

大家画案
必备

河南美术出版社

古典山水课稿

大家画案必备

古典山水课稿①

编绘 王穗生

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

古典山水课稿(1)/王穗生编.

—郑州:河南美术出版社,2000.2

(大家画案必备)

ISBN 7-5401-0862-2

I. 古…

II. 王…

III. 山水画—技法(美术)

IV. J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 74571 号

丛 书 名: 大家画案必备

书 名: 古典山水课稿(1)

策 划: 刘钊 尚晓周 张同标

编 绘: 王穗生

责任编辑: 尚晓周 张同标

出版发行: 河南美术出版社

经 销: 全国新华书店

印 刷: 河南第一新华印刷厂

开 本: 889×1194mm 16 开

印 张: 4 印张

出版时间: 2000 年 2 月第 1 版

印刷时间: 2000 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 5000

书 号: ISBN 7-5401-0862-2/J₂·748

定 价: 10.00 元

地 址: 郑州市农业路 73 号

邮 编: 450002

技法·画谱——古版画新解

□张同标

陶渊明读书不求甚解,中国山水画多不求甚似。大概跟传统文化有关,得意忘象已深深地印入每个国人的心头。于是,陶渊明才有了他独步千古的见解。植根于玄学哲理的山水画也是如此,讲究静对默悟。虽然画家也重视对物传神,所谓写生——外国人如实描绘,而国人则达物之生。生者,精神主体也——荆浩在太行山中写松万株,可是他画中的松树跟太行山里的相去甚远。大凡杰作,莫不如此;超然象外,又莫不在其中。

山水画,可卧、可居、可游。玄妙、虚幻与客观的真实交织在一起,激发古往今来无数懂画者与不懂画者的痴迷之心。好画者,迷于山水画远离尘世的心灵皈依,又畏于千笔万笔,无从下手。清代文豪李渔在他为《芥子园画谱》所写的序里,以文人特有的手笔,表述了这种心态。在他之前,至迟从隋唐的山水画家开始,就一直在竭力探讨山水画的授受心法,试图摸索出一种可以按图索骥、富于可操作性的程式。

大约在五代前后,出现了一批托名前辈大家的山水画论著,像梁元帝《山水松石格》、王维《山水论》、《山水诀》等,文笔俚俗,不类大文人的手笔,倒像是坊间炮制出来的人门读本。尽管如此,里面的若干说法,如山岚尺树、远山无石、远水无波等语,至今仍是画家的常蹈之规。郭熙的《林泉高致》名气很大,实际上,讲的也是这些人原则。

山水画至宋元已发展鼎盛,风格流派、门类区划更为细致,相应地,技法论著也逐渐充实具体起来。像宋人韩纯全以他名字命名的著作《山水纯全集》,其中有“论林木”、“论石”、“论云霞烟霭岚光风雨雪雾”、“论人物桥阁关城寺观山居舟车四时之景”等。详细地讲解了山水画各局部的画法要领,如水有高低急缓,林木有四时荣枯,虽有继承前人的成份,却也讲解得入木三分,是他的一大创举。

另一类著作中探讨了山水画常常会犯的毛病。范宽讲有形病、无形病,郭若虚讲三病。元人饶自然的山水画创作成就,神龙见首不见尾,无从评说,倒是他总结出十二大弊端,著成《山水家法》,其中的十二条梗概通常称为《绘宗十二忌》。这类著作大多也写于宋元之际,比较全面地总结了绘画中可能的误区。

明清两代的山水论著多达千种,而技法图谱的出现可谓别开生面。比较有名气的是莫冈《树木山石画法》、龚贤《山水画法》、顾沅《南画样式》、费溪源《山水画式》及九思斋《三希堂画谱》、马骥《自习画谱》等。明清人对山水技法的整理,论说与图谱并行不悖,很多论说就是写或刻在画谱、画稿上的,像明人王履的论著《华山图序》就是写在四十余幅华山图上。第一部高水平的集大成的山水技法画谱是《芥子园画传》第一集山水部分。这是王概等人在前辈画家李流芳留下的四十三页画稿的基础上增补而成的,耗时三年,增至一百三十三页,以开化纸五色套印,“嗜好者见之击节称赞”,“啧啧许可”。初版数百册,藏书家以为可与宋拓《阁帖》媲美。现在我们常见的是巢临本。其他版本很多,累计印

数,恐是美术类论著之冠。究其本质来说,应是《山水纯全集》的图谱化。

《芥子园画传》的光芒太盛,足以淹没其他若干可以传世的画谱。围绕《芥子园》,后人纷纷仿照这样的体例改编、续编、重编,如现传《芥子园》的人物部分就有几种不同的版本,《三希堂》基本上也是仿《芥子园》体例。清末民初的《马骊画宝》应是比较出色的一部,黄宾虹推为杰作。

前人学习山水画的途径很有限,很多人从《芥子园》一类的画谱中获益不浅。对大多数人来说,也只能如此,毕竟,直接学习古典名画原作只能是少数人。在画谱之外,我们有可能在另一个领域,重新感受到古人山水的魅力,这就是古代木刻地理版画,虽说不是纯粹的山水画谱,但其中有许多佳作,对学画山水而言,其价值不亚于山水画谱。

很难说最早的地理版画出现在什么时候。明清两代的地理版画很多,种类也较为丰富,仅《钦定古今图书集成图》(110册)的山水部分就极为丰富,各种方志中更是不胜枚举,如《天下名山图》、《治黄图》、《治淮图》、《泰山图志》、《黄山志》、《西湖志》等。我们现在比较注意的萧云从所画的一套《太平山水画稿》(1648年刊),早于《芥子园》(1679年刊)。这是张万选所编的关于皖南山水的一套三册的地理丛书之一,很显然,其出发点在于如实描写地形地貌,但毕竟出自一代名画家的手笔,其艺术水平自然不容小觑。郑振铎热情洋溢地称赞道:“无一不具深远之趣,或萧疏如云林,或谨严如小李将军;或繁花怒放,大道骋驰;或浪卷云舒,烟笼渺渺;或田园历历如毡纹,山峰耸叠似岛屿;或作危岩惊险之势;或写乡野恬静之态。大抵诸家山水画作风,无不毕于斯,可谓集大成之作矣。”

但 these 地理版画中,其中有大量与绘画并无直接关联的地形地貌的图说以及相关的文字题跋,这些对研究家来说,固然是重要的资料,但对广大习画者和画家来说,却缺乏实用参考价值。将这些尚未广为人知的地理版画,从绘画艺术的角度筛选,以课稿的要求编出这一套两册的《古典山水课稿》,集中向画界推荐,倒也颇有新意。

应该说,我们现在有条件做好这项工作。明清两代,江浙一带的刻书业非常发达,绝大多数书籍都配有插图,其精美程度至今为人津津乐道。江浙的藏书家也很多,比较著名的如八千卷楼、皕宋楼、天一阁等。尤其值得一提的是,乾隆的《四库全书》还专在浙江存放了一套。这些书现在大多数还可以查找到。郑振铎先生曾将古代刻本中图画精美者,汇编出版了《中国古代版画丛刊》等,可说是古版画研究领域内的巨著。另外,《明代版画研究书目》、《中国版画史》等著述,为我们查找古代刻本提供了不少方便。

《古典山水课稿》所选择的作品,基本上来自古代的地理版画。有些作品,目前尚不能确认绘刻者的姓名,但是,这不妨碍我们对其艺术成就的敬仰。本书还将山水画中常用的点景部分,分成树木、溪涧、屋宇、舟楫、桥梁等专题,从古版画中选出一些精彩的局部,并参考其他资料,整理编绘,使本书成为涵盖面更广、内容更加丰富的实用课稿。

古人云:读万卷书,行万里路,师造化与师古人相得益彰。我们策划编选这套《课稿》,就是想为师古人再辟新径。这薄薄的两册《古典山水课稿》,虽是沧海一粟、粒米之珠,相信有助于“大家”的学习和参考。

