◎笔墨观象

每一次展开,都很难得

——《千里江山图》将全卷展出

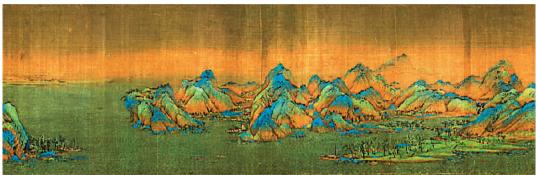
□肖敏

北宋有两幅鸿篇巨制的传世名画,一幅是 《清明上河图》,另一幅则是《千里江山图》。有人 说,这两幅画,一幅是北宋全盛时期的风俗写 照,一幅是文人理想世界的缩影。相较于前者的 大名鼎鼎,多年藏于"深闺"的《千里江山图》 期待更多人的相识。

9月,故宫博物院将全卷展出藏品宋代大青绿 山水画《千里江山图》。这幅位列中国十大传世名 画的作品,纵51.5厘米,横1191.5厘米,气象开 阔、壮丽辉煌、引人入胜。

《千里江山图》使用大量石青、石绿等矿物颜 料,颜色很厚,因年代久远,一旦展开,画卷颜 色易剥落, 损伤画作原貌, 在20世纪80年代公开 展出之后,一度间隔近30年未曾露面。据故宫博 物院介绍,不只是普通观众与这幅名画"缘悭一 面",故宫内部研究人员一睹真容的机会也屈指可 数。可见,《千里江山图》的每一次展开,都很难 得。《千里江山图》最近一次全卷展示是在2013 年"故宫藏历代书画展"第六期上。本次展出距 离上次不过4年时间,相较此前30年的等待,实

《千里江山图》(局部) 王希孟

辽阔宏大与细腻生动

《千里江山图》是中国古画中少有的鸿篇巨制,作 品画在绢上。作品本身没有作者落款,后世是根据作 品的收藏者、当朝宰相蔡京在画上的题跋,才得知为

《千里江山图》全卷以郭熙"三远"透视法的平远 观察视点,显得辽阔宏大,根据绘画布局结构,大致 可以分为六部分。第一段近景平实,中景绰约,远景 开阔,一条宽阔的河流从远方涌入,给人一种山水近 人、心旷神怡的温馨之感。在水面分隔之后, 画面进 入第二部分,近峰起伏踊跃,中峰推浪鼓荡,山势渐 雄;山间楼台隐现,连起一架飞虹廊桥,跨越山水, 气贯彼岸。彼岸蜿蜒而上、依山铺陈方显出人间仙 境。这已是第三段,山势如含苞花蕊,簇拥相携,楼 台如云中仙阁, 凭山临水, 江山盛景, 人间天堂。此 一段山蜿蜒绵长,竟如人工筑园般精巧。隔岸有小舟 相望,山脚峰回路转,山头却是异峰突起。如果说第 三段是画卷人气高峰, 仙山琼阁, 那么第四段就是山 水交响, 摄魂聚气。第三、第四段当为全卷画眼。第 四段与第五段是在群峰交错中的蜿蜒水道相过渡的, 无三峡之险, 却有长江龟山、佘山相峙之妙, 峰峦相 峙,豪气相衔,画家把主峰壮美气势如巨浪般层层推 远,一浪出去,一峰递进,其势向中远景传送,一抹 浓重的远山把气势托住,作者匠心之妙,叹为观止。 开阔的江面向远山脚下浩浩远去。在第五、第六段相 邻处,远、近景山势平缓,如平沙漠漠般辽阔,山高 水长,天光明媚,在舒缓的岛屿上,一峰兀立,宛如 响鼓雷鸣,与敦实有力的起首相呼应,收官收得气壮

元代溥光题跋

山河。10米长卷大开大合,气势恢宏;起承转合,衔 接自然灵动。每一段景致人物姿态自然,每一片树叶 生动率意, 千姿百态, 与工笔细写的亭台楼阁、舟船 桥渡形成鲜明对比。

此画卷首有清乾隆帝御题:"江山千里望无垠,元 气淋漓运以神。北宋院诚鲜二本,三唐法从弗多皴。 可惊当世王和赵,已讶一堂君与臣。易不自思作人 者, 尔时调鼎作何人? 丙午新正月御题"。卷尾除蔡京 题跋外,还有元代书画家溥光和尚的题跋,他对《千 里江山图》推崇备至:"予自志学之岁,获观此卷,迄 今已仅百过。其功夫巧密处,心目尚有不能周遍者,所 谓一回拈出一回新也。又其设色鲜明,布置宏远,使王 晋卿、赵千里见之,亦当短气。在古今丹青小景中,自可 独步千载, 殆众星之孤月耳。具眼知音之士, 必以予言 为不妄云。"常看常新,相信不会是溥光一人的感受。

有专家认为,此卷水是南方的水,滋润平和,作 者画水的笔法细密平和; 山却是北方的山, 峭拔耸 立,作者勾皴有力,设色雄丽,可谓集南北山水于一

天才少年与古代画院

《千里江山图》的闻名,不仅在于超凡的艺术性, 也在于画家年少成名的传奇色彩。

《千里江山图》的作者王希孟,是中国绘画史上仅 有的以一幅画名垂千古的天才少年。他少年时进入皇 家画院为生徒,被一代艺术帝王宋徽宗赵佶认为"孺 子可教",并亲授指点笔墨技法。宋徽宗讲究以诗人 画,深入观察、体验生活,立意要高,出笔要精到。 在他严格的训练和指导下,政和三年(1113年),年仅 18岁的王希孟仅用半年左右时间就创作完成了《千里 江山图》这幅不朽之作。少年的年轻气盛,全数化作 这长卷的青绿山水。创作完成后, 王希孟将画作谨献 给宋徽宗。宋徽宗甚是惊喜,又把《千里江山图》赐 给他器重的大臣——当朝宰相、书法家蔡京。

蔡京在这幅作品上留下一段题跋,记述了宋徽宗 指点王希孟,收他入翰林书画院的经历:"政和三年闰 四月八日赐。希孟年十八岁, 昔在画学为生徒, 召入 禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂 诲谕之,亲授其法,不逾半岁,乃以此图进。上嘉 之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。"此外再没有 关于王希孟的记述,不久便英年早逝。

在古代,绘画实际上就是今天的照相。皇家需要 通过绘画来记录国家社稷的重大事件和治理天下的盛 世景象。有专家认为, 自夏商周时期就开始出现宫廷 绘画,汉代已经有专职的宫廷画师。西汉末年,刘歆 在《西京杂记》中记载了宫廷画师毛延寿因王昭君不 愿行贿而将其画丑,致使昭君被汉元帝远嫁匈奴的轶

事。唐初在翰林院中有画师的职位。但作为官府独立 的机构, 画院始于五代后蜀皇帝孟昶在公元956年建立 的翰林院图画院。宋徽宗时期是中国古代画院的高峰 期,宋代甚至在科举考试中专设了"画科"。元代以 后,皇家画院逐渐衰落,但宫廷绘画依然存在,例如 意大利人郎世宁在清代如意馆任画师。中国古代画院 创造了世界级的经典艺术,是人类文明代表性成就之 一。也只有集中了天下最厉害的画家群体,才可能产 生和培养出王希孟这样训练有素的少年艺术天才。

青绿山水与山水画起源

中国山水画是全世界唯一的画种。它并不以描绘 客观山水为主要追求,而是重在表达人的主观感受, 要求画可观、可游、可居,通过饱游饫看,达到身心 交融、天人合一的境界。中国山水画始于魏晋时期, 它的独立源于山水主体意识的觉醒。魏晋时期,知识 分子受到高压,一批文人走入山林,与自然山水相唱 和,完成了山水的人格化审美,山水画从作为人物画 背景而独立为一个画种。迄今存世最古老的画卷是隋 代展子虔的青绿山水画《游春图》。

中国山水画是从有色彩开始的, 而青绿山水就是 最古老的山水画种类。中国画别名"丹青"正是与青 绿山水有关,丹即丹砂,青是青雘,都是矿物质颜 料。早在《汉书·苏武传》中写道:"竹帛所载,丹青 所画。"《晋书·顾恺之传》中有:"尤善丹青"。而有色 山水画一般包括大青绿和小青绿(以石青和石绿两种 颜料作为主色,前者多钩廓,少皴笔,着色浓重,装 饰性强;后者是在水墨淡彩的基础上薄罩青绿)、金碧 山水(比青绿山水画多一种泥金色)以及浅绛山水 (以淡红青色渲染为主)。

青绿山水画最早出现在魏晋时期,到唐代形成了 以大小李将军李思训、李昭道父子为代表的第一个高 峰。《千里江山图》是中国古代大青绿山水画的经典代 表作,体量宏大、构思周密、技法深入、色彩绚烂, 它把古老的青绿山水画推向成熟的高峰。

初唐前的中国画, 无论是壁画, 帛、绢画, 都敷 以重彩。唐代中期后,水墨画开始流行,至五代已几 乎成其一统天下。北宋初,水墨山水已经达到高度成 熟,相反,青绿山水却逐渐式微。但回望历史可以发 现,历代大画家都曾画过青绿山水。宋代以后的董其 昌、文征明、唐寅、沈周、仇英……直到20世纪的黄 宾虹、潘天寿、张大千、吴湖帆、谢稚柳、贺天健等 名家都曾画过,只是青绿山水不再是绘画主流。青绿 山水画的特点是色彩浓丽、富有装饰性、象征性,适 合皇家富丽堂皇气派的表达。它与文人画的水墨表达 不尽相同, 画起来在技法上的局限相对较多。因此, 后世画家多是偶一为之。

◎艺术走笔

"借古以开今"是清代画家石涛所言。纵观画 史, 自开新面而成大家者, 必能穷究古今学艺之 精深,又能参合造物之变化。继"山水篇"之 后,江苏省美术馆再推"借古以开今——馆藏明 清绘画专题展"的"人物花鸟篇", 遴选出近40位 明清名家的70余幅作品,借众多名垂画史的大师 大家作品, 昭示代代积淀的笔墨法则、写意精 神在绵延不断的传承中,呈现出风格多样的时代

借古以开今

□朱同

福禄寿通景图

传统中国画的写意精神, 是中华艺术独特的 人文内涵。人物画求传对象之神韵, 花鸟画求写 物象之生意。对文人写意画而言,在"神韵"与 "生意"之中灌注了创作主体的情感与性灵。这种 追求主体精神境界的审美意识, 在明清达到了高 峰,艺术表现手法更为丰富,笔法墨法更臻成熟。

明清绘画发展兴盛。从地域上来看,明末清 初的南京人文荟萃、清代前期的扬州富甲天下, 鸦片战争后上海、广州开埠通商, 一时间画家云 集,创作、购藏活动鼎盛。从题材上来看,花鸟 画大兴,"扬州八怪""海上画派"画家多以此为 主; 仕女画、故事画盛行, 源自文人、民间传 统。从风格上来看,文人写意画成就卓著,各家 各派发展成多种多样的画法形式, 追求雅俗共赏 的格调。作画既是"一枝一叶总关情",又是"画 梅乞米寻常事"。既空出画家个性 又切合民众雲 求, 传统文人画充盈着新的创造活力。

本次展览以江苏和侨居江苏的画家为主,兼 及浙江、上海、安徽、广东等其他地区画家。"金 陵八家""扬州八怪"代表江苏地域的风格流派; "海上画派"中江苏籍的有王素、沙馥、倪田, 侨 居江苏的有虚谷,此外还有常熟之杨晋、黄鼎, 丹阳之蔡嘉, 侨居扬州之张赐宁, 丹徒之周镐, 南京之司马钟, 盐城之周贲如, 扬州之陈崇光 等,体现出江苏地域画家群体在画史上的重要地 位与突出贡献。

杨晓阳: 创作者不能在"高原"定居

□立辉

日前,国家美术发展专题创研班中国国家画院杨晓阳 工作室作品展在中国政协文史馆举办。展览汇聚 47 位学员 的190幅作品,呈现出多元化的图式。在美术工作室教学理 念上, 创研班也做出了新探索。

据介绍,该创研班历时两年,作为2015年度国家艺术 基金艺术人才培养资助项目之一,由中国国家画院院长杨 晓阳任导师。与其他工作室不同,47位学员均在各自学习 背景下取得过不同成绩,一些学员甚至在某一方面表现出 不凡的敏感和坚实的功力。既然是名家汇聚, 其教学就不 仅是一般意义上的"教"和"学",而是真正的教学相长。 经过不断与学员交谈思考,杨晓阳提出"器道并重、一人 一品"的教学理念,"形、神、道、教、无"的"五字箴 言"和"题材模糊化、意义多元化、章法多维化、用笔书 写化、造型意象化"的"五化"创作方式以及"减法式" 的"归零"教学概念。

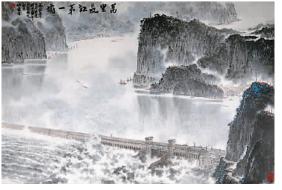
所谓"器道并重",即在教学中强调理论和技巧并驾齐 驱。"创作者不能在'高原'定居,因此,理论的突破就变 得尤为重要。"杨晓阳要求学员从理论的研究起步,每个人 探索自己独特的切人点。杨晓阳说,由于全国大量"取长 补短"的教学班已有基础, 创研班因而采取"扬长避短", 即把别的班的"加法"变为"减法",发现每个人的独特 性,形成特点,提醒每个人清理当下流行的共性,以便重 新开始创作。

伍霖生"墨韵河山"之美

行万里路, 画万卷画。在写生与壮游中, 变古 法, 开新技, 在千变万化的自然之中寻求传统山水画 的现代之路。在"墨韵河山——伍霖生艺术展"上, 雄强清丽、酣畅淋漓的笔墨在壮阔的自然之境与火热 的建设新象中, 赋予山水画时代新境。

伍霖生,1924年生于浙江,在学期间受教于徐悲 鸿、傅抱石、黄君璧等名家,尤得傅抱石赏识,成为 傅先生的入室弟子,在南京师范学院时期任傅抱石的 助教。傅抱石在艺术思想和创作上对伍霖生的影响深 远, 伍霖生也正是沿着傅氏山水之路开启他的艺术之 旅。傅抱石在山水画的教学上,强调画史、画论与创 作的相结合, 伍霖生通过对傅抱石的讲课稿与谈艺录 的记录与研习,在理论层面对艺术的认识有了很大的 提升。在山水画的创作之路上, 伍霖生依循傅抱石的 写生思想,以造化为师,以生活为范,在写生中领悟 古法,探索新法,创造自家之法,完善山水画的自我

到自然中写生,在生活中历练,是20世纪山水画 家承延和变革古法山水的重要路径。伍霖生追随傅抱 石之路,在写生中寻求山水画技法、社会现实与个人 精神表达的统一,在山水画的语言与材质上,伍霖生 直承傅抱石笔法中一气呵成的散峰方法,并选择可以 反复渲染的皮纸,同豪迈放逸的抱石皴不同之处,是 伍霖生宽厚、和善的性情与江南意蕴的结合, 在他笔 下所呈现出的磅礴之中见清润的笔性特征,是他山水 画语言的魅力所在。

伍霖生 万里长江第一坝