

陈传席：借用西方画法作山水大多不成功

多年前，中国绘画分科巨著《中国山水画史》面世，对中国历代山水画的发展与画风变迁进行了深入梳理与分析，作者、著名美术史家陈传席曾言，“非唯述各宗派之始末递变，尤在穷其画风所成之源，更在揭示中华民族精神形于画之旨，亦复披露山水画潜移民族精神之义。”梳理及至近现代，陈传席尤为感叹，“二十世纪虽然是最了不起的世纪，但是值得我一提的、勉强值得我一提的，以及一些陪衬画家不过这几个人。”不过，他同时强调，“岭南三家，改革精神是很令人感佩的。”岭南画派的黎雄才、关山月等创作的山水画也充满雄浑厚重之风。以下是陈传席对山水画梳理的部分观点。

■收藏周刊记者 梁志钦

成千上万个号称画家的人能在画史上找到自己的位置吗

二十世纪，画家如云；但我排一下山水画大家，只有黄宾虹、傅抱石、李可染三人。我力图像前代的“元四家”、“明四家”、“四僧”那样找出四家，但实在找不出。齐白石的山水画别有情趣，也有大家气派，但他不属正规军。花鸟画也只有三大家：吴昌硕、齐白石、潘天寿。改革派我只找到两家：徐悲鸿、林风眠。后来硬是将蒋兆和加上，才勉强有“改革三家”。但20世纪的美术史，不能只写这9人；山水画史也不能只写这三家。放宽一些，还有张大千的泼彩、钱松嵒的屋漏痕，其次石鲁还有一张黄土高原皴。其他也没有什么可谈了。只好再加一些陪衬，以反映当时的绘画状况。

像冯超然、黄君璧、溥心畲一类画家，在今天看来已不值得一提；但在当时也还不错，有一定知名度，而且他们在画史上也起到过一些作用，还是提一下。像岭南三家，改革精神是很令人感佩的，而且他们开创的岭南派至今势力仍很大，画史上也是不能少的。何香凝艺术水平也不亚于岭南派的几位领袖。其他如赵望云、陆俨少、吴湖帆、贺天健、刘海粟、陈子庄、黄宾虹等都在当地或当时起到过一定的作用，可以反映画史上的一些情况。

如此看来，二十世纪虽然是最了不起的世纪，但是值得我一提的、勉强值得我一提的，以及一些陪衬画家不过这几个人。而今天有成千上万个号称画家的人，差不多都认为自己是一代大宗师、国际著名画家，都认为自己必须名垂画史。

◀关山月 河冻写生 1954年
关山月美术馆藏

▼关山月 汉水流解冻 1954年
关山月美术馆藏

读了我这部画史，你能在画史的坐标上找到自己的位置吗？

功底、新意、修养(思想)是杰出画家的三个标志，而且不是一般的功底、新意和修养。没有功底的画，不论怎么样的新奇，都不能得到别人的承认。黄宾虹、齐白石都锻炼了七十多年的功底，方成为一代大宗师，不是闹着玩的。你有功底，但无新意，别人可以从古人、洋人的画中找到你的功底，你也不会被人承认，自然不能入史。你有新意，但新得无理，看不出你的文化底蕴，看不出你的修养，不可能成为高雅的艺术，也会被人舍弃。

黄宾虹以功力作画 李可染再造了新的传统

黄宾虹是一代大宗师，他以功力作画，画中仍能见到披麻、折带、米点等皴法；但黄宾虹已不为传统皴法所囿，他已进入自由王国，法已化入他的功力之中了。傅抱石以激情作画，他不用古皴法，他创造了“抱石皴”。和李可染同时的陆俨少仍用古皴法作画，而李可染已破除了所有古皴法，他的画就笔墨内涵来说，完全来自传统，变化也在传统基础上变化；就山水形貌的形式而言，完全来自大自然。他开始写景乃是对着真实的山水，一丝不苟地写生，后来丘壑存于胸，靠他的修养加工，使之更符合艺术的规律；但最终仍归于自然。这一点，他不是用传统的皴法模式，而是用西洋油画和素描的观察方法及表现方法，当然，又是用国画的笔墨方式去表达。这样，就出现了崭新的山水面貌，有人称为“李家山”，其特点形成之奥秘就在于此。

李可染晚年的创作，是从传统中“打出来”，尽管他懂传统，但不拘泥于传统，他直接师法大自然，“未画以前，不立一格”，不以前人之法所束，“既画以后，不留一格”。画成之后，既不靠近古人，更不靠近洋人。所以有“李家山”之称。他自己说：“精读大自然，精读传统。”又说：“人离开大自然，离开传统，不可能有任何创造。”但他把传统化进大自然中去，他再造了自然，也再造了新的传统。

前面说过，李可染的画以“黑”“重”为特点，石涛强调黑，黄宾虹强调黑，李可染比他们更黑。和现代山水画大家相比，李可染的传统功力赶不上黄宾虹；天真自然和诗文赶不上齐白石；激情迸发、气势磅礴赶不上傅抱石；但他借鉴了油画和素描法，创造出古今所无的崭新山水，面貌又超过以上诸大家。他创造了山水画的崇高美、凝重美，也超过其他诸大家，甚至可以超越明清，超越元代，而直接五代宋初的范宽。而且，他在“崇高”和“凝重”中又创造了古人所无的“光”感。他创造了代表时代风格的、古今没有的山水画新风，体现了中华民族博大精深的文化精神，也是我们时代所需要的精神；因而，李可染的山水画代表当时山水画的一代高峰。

李可染生于徐州，长在徐州，但最后成功于北京。他是“京派”的领袖人物，但他的“高峰”却代表全中国，他的影响也遍及全国。“京派”山水画家十分众多，其中以黄润华、张凭、李行简以及王镛、龙瑞等人较为突出；李可染之子李小可能传家法，功力逊于其父。

“京派”山水画家中能变出新风，显得更为突出的画家是贾又福，他已从“李

家山”中跳出来，可以独立门户了。其次有张仃、白雪石、张仁芝、杨延文等山水画家也值得注意，另一位画家贾浩义以画马、牛闻名，偶作山水画，别具一格，近来专门从事现代抽象派山水画的创作，人称非常大写意，颇受国内外有识之士注意。但这些人可算作京派，都不属“李家山水派”。

中西融合是20世纪中国画面对的世纪课题，被视为中国画重要的创新途径。新中国成立以来，很多画家借用西方的一些画法作山水画，大多不太成功，还有很多抽象的画法，也很难得到国人的认可。在这方面较为成功的是李可染和赖少其。他们都有深厚的传统文化功底，年轻时向传统大家学习，精研书法，长期写生。在打牢传统的各种基础后，李可染将光引入艺术表现，尤善用积墨画逆光；赖少其学习西方印象派等画法，他作画也用积墨法，但不同于黄宾虹、李可染，他用枯笔、干笔、焦墨，层层加染，最后着色，着色借鉴了西洋画的方式，却和传统融合得很好。所以，他们笔下的祖国河山仍然体现出雄浑厚重、大气磅礴的中国精神。

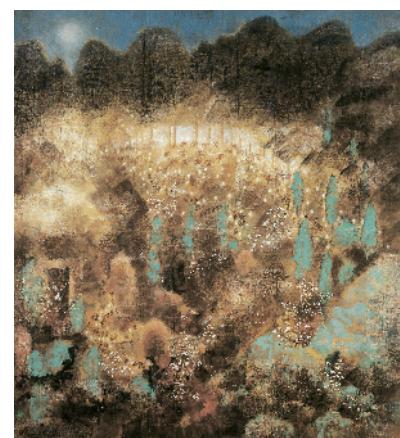
西画以技术为基础，中国画以文化为基础，前人的创作经验说明，借鉴外来艺术必须打好中国书画传统功底、文化功底。黄宾虹、潘天寿、陆俨少等为代表的“新浙派”，立足中国画传统，吸收新视觉元素，对近现代中国画坛产生深远影响。改革开放以后，特别是近十几年来，中国画更为重视传统，但依然有“高原”缺“高峰”，原因便在于画家传统功底、文化功底还是略显薄弱。如果硬学西方，作品只是形式新奇而无风骨，这样的作品在美术史上是留不住的。

■黎雄才 护林

■许钦松 山河正气 2011年

■李劲堃 良宵 2001年