

师古·造化·我心

——赖少其《黄山之雾》中的笔墨运用与精神还乡

刘雪风

(广州美术学院, 广东 广州 510000)

摘要: 本文以赖少其先生晚年山水画代表作《黄山之雾》为研究对象, 通过视觉语言分析与艺术渊源追溯, 探讨其在传统与现代之间的笔墨运用与精神表达。文章首先从观展体验出发, 指出赖少其先生与弘仁的风格关联与差异, 进而梳理其在新安画派、黄宾虹等传统脉络中的学习与选择, 并重点分析《黄山之雾》在构图、透视、皴法、点墨等方面的融合与创新。文章认为, 该作品不仅是赖少其先生个人艺术生涯的总结, 更体现了其在“师古人、师造化”基础上走向“我师我心”的创作自觉, 实现了从自然景观到心象图式的升华, 完成了一次深具文化寓意的“精神还乡”。

关键词: 赖少其; 新安画派; 黄山; 精神还乡

DOI: doi.org/10.70693/202607160012

一、前言

在《造化为我——赖少其与现代山水画创作研究展》的现场驻足, 尤其于“我师造化”板块中, 见到赖少其先生笔下那些黄山写生的手稿时(图一), 笔者忽然有种恍如故人相逢的触动。其线条的疏朗与山石结构的清峭, 竟与弘仁的风格极为神似, 恍惚间仿佛穿越时空, 窥见两位画家在面对自然时相似的凝望与提炼。

这并非偶然的联想——上个学期笔者正好选修了《明清山水小品临摹》课程, 其间多次临摹弘仁的作品(图二、三), 对他简淡中见深秀、枯笔里藏生意的语言尤为熟悉。也正是因为这样的前缘, 当笔者走到《黄山之雾》(图四)面前时, 感受格外复杂: 一方面, 构图与笔意中透出所熟悉的弘仁式气象; 而另一方面, 赖少其先生又在墨韵与氛围的铺染中融入了鲜明的现代感知与个人记忆。那种介于承袭与创新之间的张力, 让笔者既感到亲切, 又觉得新鲜。

于是笔者忍不住想去追问: 这熟悉感, 是来源于笔墨传统的内在延续吗? 而这陌生感, 是否正来自赖少其先生先生在师古人、师造化之后, 最终走向“我师我心”的创造距离?

二、赖少其先生的艺术渊源与选择

新中国成立之初, 国家在美术领域采取“派出去、请进来”的发展战略, 推动了苏联现实主义绘画的引入与传播。在此背景下, 苏联现实主义、以徐悲鸿为代表的法国古典主义, 以及以江丰为核心的延安鲁艺革命美术体系, 共同构成了当时美术创作的主导思潮。然而, 赖少其先生却选择了一条不同于主流方向的探索之路。

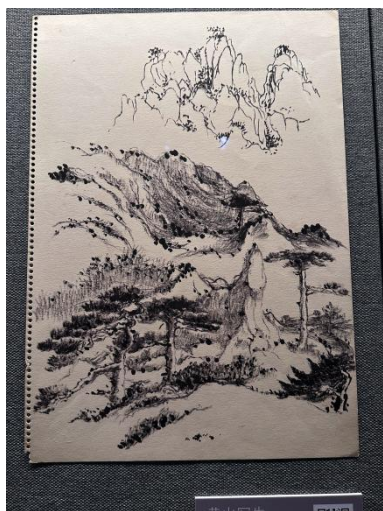
早年在上海主持文艺工作期间, 赖少其先生专程赴杭州拜访年事已高的黄宾虹, 并陆续为他筹办寿庆、颁发奖状、组织画展与出版画册。这段为期三年的交往, 深刻影响了赖少其先生一生的艺术走向。纵观其四十余年的山水画创作, 虽在笔墨技法上未直接模仿黄宾虹, 但其笔墨观念与艺术实践却无不渗透着黄宾虹的艺术滋养。

自五代董源、巨然以来, 江浙地区一直是山水画发展的重要中心, 大家辈出, 影响深远。赖少其先生在上海的七年时间里, 与江浙画家交流密切, 深受地域画风熏陶, 同时也置身于时代的洪流之中。面对当时部分人主张将中国画改为“彩墨画”的思潮, 赖少其先生提出了自己的见解: “如果说中国画是一门艺术科学, 则更符合艺术规律。例如突破空间限制, 正是西洋画欲突破而未能突破的领域”^[2]。由此可见, 虽然出身西画, 赖少其先生

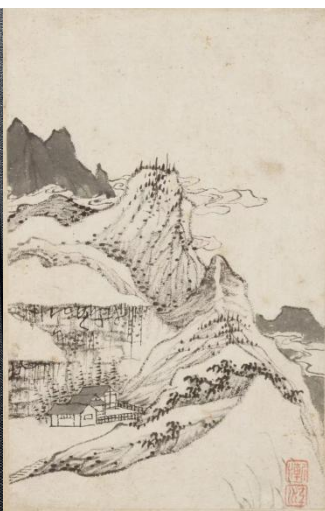
作者简介: 刘雪风(2005—), 女, 本科在读, 研究方向为中国画论与近现代美术史的绘画视觉语言分析。

^[2] 赖少其. 画坛忆旧: 上海中国画院筹备情况[M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2015: 259.

对中国传统绘画的理解却具有独到的洞察。

图一：赖少其先生黄山写生稿

图二：弘仁山水册

图三：笔者的临摹作品

图四：《黄山之雾》 赖少其先生 1991 年

调仕女徽后，赖少其先生潜心锤炼山水画基本功，留下了大量写生稿。新安画派作为安徽地区重要的绘画传统，是当地画家无法绕开的影响来源，赖少其先生亦不例外。他多次临摹新安诸家的作品，尤其推崇程邃，曾在其《溪山无尽图》（1964）上题写：“此图笔致神奇，令人观之神往情移，真法物也”^[3]。在《明程邃山水临本册》（1986）的题跋中，他进一步写道：“邃画用枯笔干皴，余喜其粗笔苍茫浑厚，落墨不多，气象万千，此大手笔也。余习之经年，苦未能入室，惜晚生三百余年，未能拜其门下也”^[4]。谢稚柳在赖少其先生所临《山村泊渔船》（1964）上亦评其“喜用渴笔焦墨，得垢道人三昧”，可见赖少其先生通过长期临习，已深入掌握枯笔焦墨、苍茫浑厚的表现语言。

赖少其先生在师法古人的道路上，可追溯到五代的“荆关”，用北派画法描绘南方山水雄伟的一面，也用“董巨”的“解索皴”法表现山水的迷蒙。赖少其先生对米元章的“落茄皴”喜爱有加，对王蒙更是偏爱，以至于在

^[3] 于在海.赖少其山水集[M].合肥：安徽美术出版社，2015:8.

^[4] 于在海.赖少其山水集[M].合肥：安徽美术出版社，2015:8.

两次变法中,较多地借鉴了其“牛毛皴”法。赖少其先生取唐伯虎和龚半千山水构图之雄奇,推崇文徵明的青绿法和浅绛法相互融合之道,使作品既清丽雅致又富有笔墨情趣。他也借鉴了石涛笔法之流畅凝重,松柔秀拙,尤习其点苔之法,密密麻麻,劈头盖面。赖少其先生取新安画派之枯笔焦墨(图五),去其冷峻静逸。他也反复临摹黄宾虹,往往“愈似愈远”,遂悟“不似之似”。

图五:弘仁的山水画

图六:《黄山之雾》局部

三、《黄山之雾》的视觉语言分析

赖少其先生在《丙寅变法》(图七)中是这样描述的:“我继续用‘干笔焦墨’之法作画...以西画写生之法画黄山,不仅可以如实地反映黄山,还有自己的特别。我是学版画的,发现版画的方法——黑白对比,与中国画基本相似。我又在画法上下工夫。”这一理念在作品中得到了充分体现。

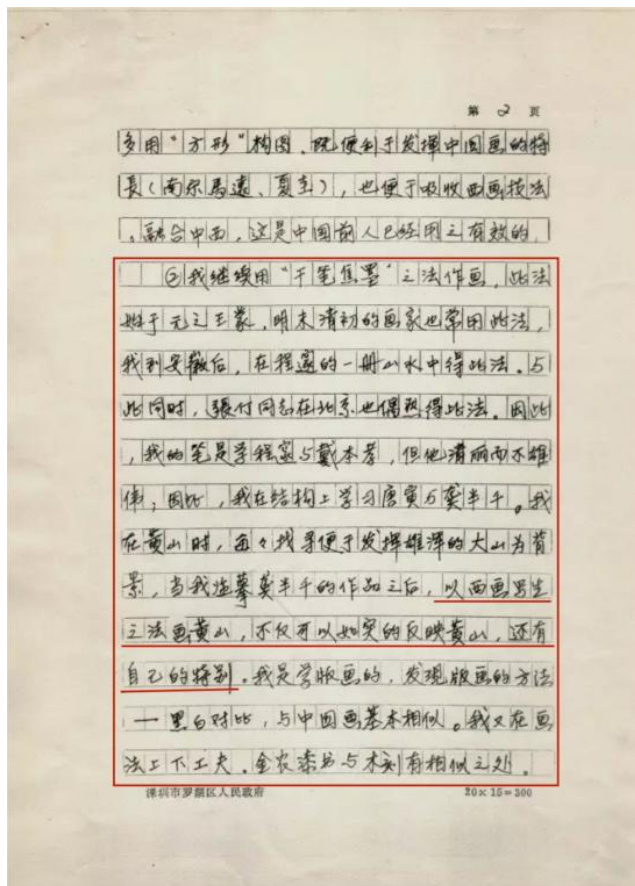
《黄山之雾》延续了新安画派干笔浓墨的技法,但摆脱了那种清冷安静的感觉,画面显得更浑厚有力。在构图上,画面疏密搭配得当,有动有静、有远有近、清晰处与朦胧处相互衬托(图八),整体来看,画面上部密集、下部疏朗,把黄山高耸入云的气势充分表现了出来;采用的是西画中的焦点透视,与中国画中散点透视不同,焦点透视使画面具有强烈的立体感和真实感;同时,通过强烈的明暗对比,画面黑白分明,进一步强化了黄山的体积感、质感与空间层次。

一。画面中尤以荷叶皴法为特色(图九),笔锋自上而下铺展,脉络四面散宕,直至山脚,既表现出黄山石

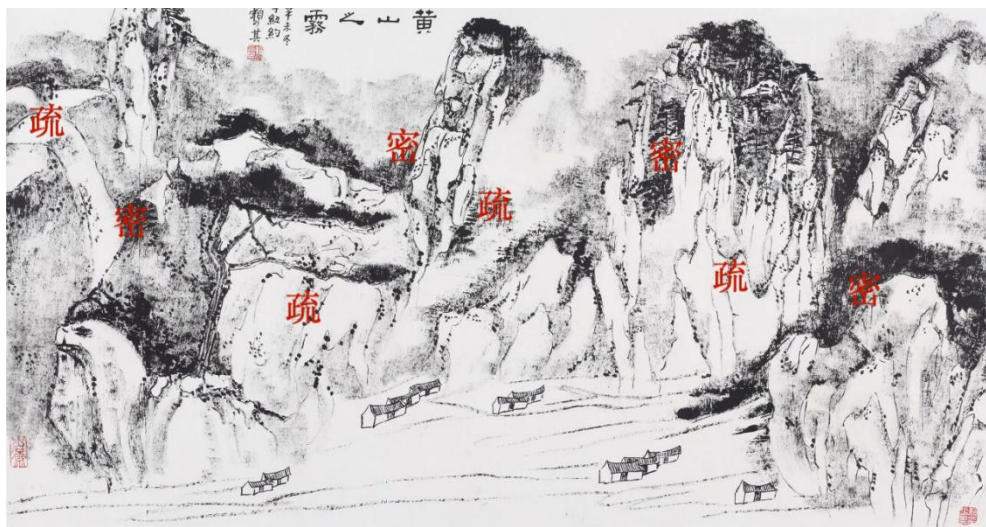
质的坚硬嶙峋，也营造出峰峦在雾气中若隐若现的虚实层次。

画面中亦可见大量的点法运用：于山体结构上聚点成线、化线为点，岩石表现则线、皴、点交融互渗；松叶以墨点写成，近处浓重，远处浅淡。整幅画作中点、线、皴、墨浑然一体，将黄山的山石林木表现得淋漓尽致。这种以点为主导、积点成象的“点墨法”，在表现手法上与西方“点彩派”颇有相通之处。

赖少其先生善于表现山石的体量感与结构感，画面中他将巨岩环峙、壁立千仞之势予以适度夸张，并融入对形式美的现代理解，赋予画面一种兼具抽象意味的视觉张力。其山石铁骨铮铮，有“铁打江山”般的坚毅豪迈；同时又刚中带柔，方圆兼备。近处山石挺拔屹立，远处以皴擦点染营造空间纵深，整体构成一派雄浑而又深秀的黄山意象（图十）。

图七：赖少其先生《丙寅变法》第2页他人代抄手稿 1986年6月17日

图八：《黄山之雾》作品疏密分析

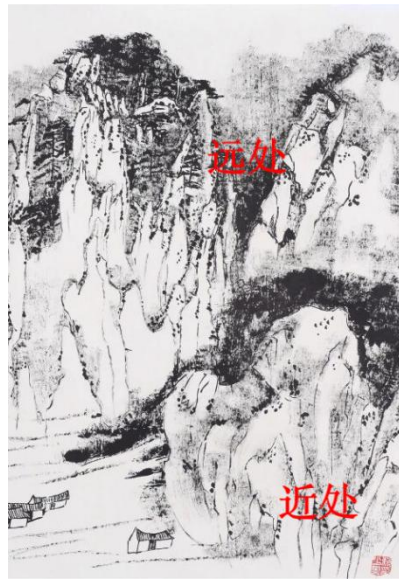
《黄山之雾》不仅捕捉到黄山幽深奇崛的自然意境,更传递出其内在的神韵与生命力。正因如此,日本称赖少其先生笔下的黄山为最高峰,唐云赞赖少其是“新黄山画派”的执旗人^[5]。

笔者给《黄山之雾》这幅作品的一个关键词是:精神还乡。赖少其先生早年投身革命,长期远离故乡广东。晚年他常回广州、深圳居住,并重游了对他艺术产生决定性影响的黄山。《黄山之雾》可以看作是他用艺术方式对“精神家园”——黄山的一次深情回望和总结。并且,在《黄山之雾》中,还可以清晰看到他对新安画派、黄宾虹等先贤笔墨精髓的化用,这何尝不是一种在创新基础上的“精神还乡”。

《黄山之雾》创作的年份是1991年,这是赖少其先生正“丙寅变法”之后。这个时期,他笔下的黄山已超越了地理景观的局限,成为融合现实与梦境的心象图式。他将黄山峰峦景观解构重组,云雾以留白的方式流动于山脊之间,既呼应黄山气候的瞬息万变,又暗合道家“虚室生白”的哲学意境,体现出变法之后其艺术向内心本源回归的自觉追求。这也许就是笔者在看到这幅画,感到陌生的原因。

图九:《黄山之雾》画面中荷叶皴的应用

图十:《黄山之雾》远近对比

四、思考与总结

本文通过对赖少其先生《黄山之雾》的视觉语言分析及其艺术渊源的梳理,不难发现,这幅作品既是赖少其先生个人艺术生涯的凝练,也是中国山水画在现代语境中转型的一个生动案例。

赖少其先生的艺术实践提示我们:真正的传承并非机械摹古,而是在深入传统内核的基础上,注入当下的体验与思考。他笔下的黄山,既承载着新安画派的笔墨基因,又融入了西画的空间意识与版画的黑白构成,更蕴含着作为革命者与游子的生命记忆。这种“融汇中西、贯穿古今”的创作路径,使得他的山水作品在延续文人画精神的同时,也具备了鲜明的现代品格。

而笔者所提到的“精神还乡”,不仅指向赖少其先生个人的情感回归,也隐喻着中国画在现代性冲击下的文化自觉与身份重构。在全球化与图像化的今天,中国画家如何既保持笔墨传统的深度,又回应时代的视觉经验?赖少其先生通过“丙寅变法”所实现的,正是一种“从心所欲不逾矩”的创作自由——在把握笔墨规律的同时,敢于打破程式,将自然景观转化为心象图式,从而实现了“造化”与“我心”的统一。

回到一开始提出的问题,笔者认为答案是肯定的:那熟悉感源自笔墨传统的血脉相连,而那陌生感则来自赖少其先生在“师古人、师造化”之后,最终走向“我师我心”的创造距离。正是在这熟悉与陌生、继承与出走的张力中,《黄山之雾》得以超越时空,成为连接传统与现代、自然与心灵的艺术桥梁。

参考文献:

- [1] 胡志亮.木石魂:赖少其传[M].北京:中国青年出版社,2000.
- [2] 于在海.赖少其版画文献集[M].合肥:安徽美术出版社,2003.

^[5] 丁远飞.线上展厅·公共教育——赖少其艺术馆系列展示活动(第十三期·上).赖少其先生艺术馆.2020-10-23.<https://mp.weixin.qq.com/s/WCnBo28nspY1SRLE2sd5DQ>

- [3] 赖少其艺术馆.《赖少其艺术学术研究参考图文集》[M].合肥:安徽美术出版社,2012.
- [4] 陈传席.中国山水画史[M].天津:天津美术出版社,1998.
- [5] 于在海.赖少其山水画集[M].合肥:安徽美术出版社,2015.
- [6] 陈传席.六朝画论研究[M].北京:中国青年出版社,2014.
- [7] 陈传席.评现代名家与大家·续集——赖少其[J].国画家.2005(02).
- [8] 罗一平.大道之道——赖少其绘画艺术[J].美术报.2015(011).
- [9] 傅爱国.剑胆琴心托豪素笔底风云是精神——赖少其书画艺术释读[J].书画世界.2006(02).
- [10] 陈光俊.赖少其山水画传统略论[J].书画世界.2012(154).
- [11] 周宗岱.由赖少其谈传统书画学习方法[J].美术报.2012-11-10(010).
- [12] 李伟铭.林风眠、关良、赖少其艺术异同论[N].中国文化报.2007-11-18(006).

Learning from the Ancients, Emulating Nature, and Following One's Heart: Brush-and-Ink Application and Spiritual Homecoming in Lai Shaoqi's Mist on Mount Huangshan

Xuefeng Liu

(Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou, China)

Abstract: This paper takes Mist on Mount Huangshan (1991), a representative landscape painting from Lai Shaoqi's later years, as its primary subject. Through visual analysis and a tracing of artistic origins, it explores the artist's brush-and-ink practice and spiritual expression situated between tradition and modernity. The study begins with the author's exhibition experience, pointing out the stylistic connections and differences between Lai Shaoqi and the early Qing master Hongren. It then examines Lai's engagement with and selective absorption of the Xin'an School of Painting and Huang Binhong's legacy. The core analysis focuses on the synthesis and innovation in composition, perspective, texturing methods (*cunfa*), and dotting techniques within Mist on Mount Huangshan. The paper argues that this work not only encapsulates Lai Shaoqi's lifelong artistic achievement but also manifests his creative self-awareness of moving from "learning from the ancients" and "emulating nature" to ultimately "following his own heart." In doing so, it elevates natural scenery into a mental landscape, accomplishing a "spiritual homecoming" rich with cultural significance.

Keywords: Lai Shaoqi; Xin'an School of Painting; Mount Huangshan; spiritual homecoming