

论石涛“搜尽奇峰打草稿”

刘小艾

(宁夏大学美术学院 宁夏银川 750021)

【摘要】“搜尽奇峰打草稿”是明末清初画家石涛提出的一种绘画理念，也是中国山水画创作最基本的理论。强调绘画创作源于客观自然，艺术创作需要从自然中“搜尽奇峰”来积累素材。本文主要从“搜尽奇峰打草稿”的内涵以及现代山水画创作对传统的继承与发展方面进行阐述。“搜尽奇峰打草稿”的理论是石涛在不断的艺术实践中得来的，它不仅是绘画创作的一种方式，更是艺术创作中需要坚持的一种态度。

【关键词】搜尽奇峰打草稿；中国山水画；艺术创作；创新

On Shi Tao's "search all the Qifeng draft"

Liu Xiaoi

(School of Fine Arts, Ningxia University, Yinchuan City, Ningxia 750021)

Abstract: "Searching for Qifeng Drafts" is a painting concept proposed by Shi Tao, a painter in the late Ming and early Qing Dynasties, and it is also the most basic theory of Chinese landscape painting creation. It is emphasized that painting creation originates from objective nature, and artistic creation needs to "search all the peaks" from nature to accumulate materials. This article mainly elaborates on the connotation of "searching for the draft of Qifeng" and the inheritance and development of tradition in the creation of modern landscape paintings. The theory of "searching for Qifeng and drafting" was obtained by Shi Tao in continuous artistic practice. It is not only a way of painting creation, but also an attitude that needs to be adhered to in artistic creation.

Keywords: search for Qifeng drafts; Chinese landscape painting; artistic creation; innovation

引言

“搜尽奇峰打草稿”是山水画创作的重要途径，强调画家创作应深入自然、开阔视野。中国历史上卓有成就的山水画家，无不以大自然为师，将自然作为创作的源泉。随着时代的发展和科技的进步，山水画在审美观念与表现方法上已趋于成熟，因此“创新”成为山水画发展的必然趋势。然而创新必须以继承为基础，二者相辅相成、缺一不可。传统山水画是中国山水画的根基，只有将继承与革新有机结合，山水画才能不断发展。

1. 石涛“搜尽奇峰打草稿”的提出

石涛（1642年-1708年），原名朱若极，字阿长，僧名原济，别号大涤子，是明末清初著名画家、艺术理论家。石涛擅长山水画、花鸟画和人物画，在书法方面也颇有研究。其绘画作品有《搜尽奇峰打草稿图》、《竹石图》等，传世著录有《苦瓜和尚画语录》。与弘仁、髡残、朱耷并称为“清初四僧”。

1.1 石涛的生活经历

石涛幼年时，因明朝遭遇清兵入侵，家族遭难，他被送往清湘郊外的一座寺庙，从此削发为僧。十岁时，他离开清

湘，前往武昌的另一处寺庙，生活了七年。出家后，石涛广游四方，创作了大量笔墨奔放、意境苍莽的山水画作。尽管身为明宗室后裔，石涛曾希望凭借绘画天赋重返仕途，但屡次遭遇挫折，最终专心于艺术创作。由于早年出家，他对佛学和禅学有深厚的造诣，同时在文学、诗词方面也取得了较高成就。石涛的画风独树一帜，超凡脱俗，作品气势磅礴，笔法奔放，因此成为中国绘画史上具有重要影响的艺术家。^[1]

1.2 “搜尽奇峰打草稿”的提出

明末清初，清兵入关，清王朝的建立和清初统治者在全国强制推行一系列落后腐朽的政策。这一历史变故的降临，带给广大劳动人民和知识分子前所未有的压迫，一种屈辱悲愤的民族情绪油然而生。这一思想上的变化也反映在画坛上，也就是企图摆脱“外物”束缚。与此同时也出现了一部分推崇革新的“遗民”画家，他们与“泥古不化”的保守势力相对抗，要求突破古人之法，于是画风新奇，笔法脱俗的石涛成为了代表人物。^[2]

石涛的绘画风格独特，与其禅学背景和丰富的游历经历密切相关。他将自然界的真实感受与传统技法融合，形成了

超凡脱俗的山水画风。晚年，石涛撰写了《苦瓜和尚画语录》，阐述了佛学与绘画技法，其中提出“搜尽奇峰打草稿”理论，强调画家应从大自然搜集素材，研究山水结构，激发创作灵感。这一理论为中国美术史注入了新鲜血液，指引了画坛的发展方向。

2. 石涛“搜尽奇峰打草稿”的深刻内涵

“搜尽奇峰打草稿”强调艺术创作前需进行大量实践，全面了解所表达的对象。“搜”代表画家应深入自然，寻找素材；“尽”强调最大限度地探索与发现美；“奇峰”则是画家通过丰富经历对自然的初步认知。“打草稿”是将发现的美进行整理、加工与再创造，将内心的构思转化为画面。这一理论不仅体现了石涛对自然的深刻体验，也总结了前人的创作方法。

2.1 生活实践引领艺术创作

石涛用大半生游遍名山大川，身临其境。石涛早期与其

友人渡潇湘，过洞庭，游武昌，饱览当地文化景物，之后石涛旅居徽州之时，受友人梅清之邀，多次上黄山，并与黄山为友，创作了大量以黄山为题材的作品。黄山的奇景为他的艺术创作提供了极好的素材，至黄山归来时，石涛便缘会南京，在南京他结识不少文人志士，包括戴本孝和屈大均等当时的艺术巨匠和理论先驱，这些进步知识分子的思想给石涛的个性解放带来很大启发，石涛的游历经历成为了他创作《搜尽奇峰打草稿》图卷不朽的素材。^[3]

石涛 50 岁时创作的《搜尽奇峰打草稿图》融入了他对自然的深刻感受，首次呈现了长城，体现了其写实风格与“师法造化”的理念。画面既有险峻之处的雄浑气势，也有虚空意境的严谨布局，笔法奔放却层次分明，云气流动、林木隐现，营造出灵动的韵味。尽管画面丰富，却不显杂乱，反而空灵苍茫，展现了“搜尽奇峰”的技艺境界。

2.1.1 搜尽奇峰打草稿 局部 石涛

2.1.2 搜尽奇峰打草稿 局部 石涛

2.1.3 搜尽奇峰打草稿 局部 石涛

2.2 艺术创作需要情感表达

创作要深入实践,走进自然,以自然为师,做到情景交融,物我统一。石涛曾说“山川与予神遇而迹化也”,强调创作是人与自然的共情与交融,画家要深入自然,感受山水的精神。创作中的“搜尽奇峰”是为“打草稿”,但表现自然不仅是描绘山石形态,而是通过自身的情感与理解,将自然山川转化为“胸中丘壑”。^[1]

艺术形象妙就妙在“似与不似”之间。中国画不论是山水花鸟画,还是人物画,都讲究“神韵”。南齐画家谢赫在《画品》中提出“六法论”,其中第一个就讲到“气韵生动”;顾恺之曾在《画论》明确提出人物画要特别注重“传神”;宗炳《画山水序》中更是提到“畅神说”,强调艺术家的想象活动。这些对情质和意境创造的领悟,无疑是对艺术创作追求“寓情于景”、“情景交融”的肯定。

艺术形象的创造首先源于艺术家对现实生活的直观感受,并以艺术实践为基础。然而,艺术创作并不等同于对客观事物的再现,而是将客观景物与创作主体的想象力和理解力融合在一起。石涛的作品之所以能够达到出神入化的境界,正是因为他深入大自然,感受山川景象,并将眼前之景赋予内心强烈的感情色彩。

3. 现代山水画创作对传统的继承与发展

中国山水画经历了漫长的发展阶段,逐渐独立成科,形成了属于自己的艺术体系。山水画对传统的继承与创新也是现代山水画家所面临的一个重要问题:传统不是一尘不变的,而是在继承传统的基础上创新,实现山水画的发展。^[5]

3.1 现代山水画对传统的继承

山水画历经千年,随着时代的发展,艺术也不断产生出新的时代精神,由于画家们对传统有着不同的理解,山水画领域也受到各种文化思潮的冲击发生了巨大的变化。山水画在形式上不断出现多元化趋势,但中国绘画史在经历了一系列的变革之后,现代山水画代表性画家在研究山水画发展的过程中并没有完全摒弃传统山水画内涵,而是在继承传统的基础上不断探索新的技法表现画面意境。如林风眠、李可染、傅抱石等,让我们认识中国山水画新风貌。

山水画讲“天人合一”的思想,需要眼到、心到、意到,自古以来山水画都是凭借着这些“古法”发挥内在精神,做到真正的“天人合一”。山水画在中国绘画史上具有悠久的历史和文化历史和深厚的文化根基,传统山水是中国山水画的“根”,它凝聚着一个个朝代强烈的文化内涵,现代山水画家在笔墨表现形式上有别于古人,但不论山水画形式如何改变,都不能脱离传统文化的根基。不论时代如何更替,传统

山水画中蕴藏着宝贵的精神财富,不应轻易摆脱传承几千年的文化血脉。

3.2 现代山水画对传统的发展

为何山水画的发展一定要立足于传统?纵观中国古代山水画大师级别的人物,他们的经历都值得我们深思。北宋画家范宽被誉为“得山之骨”,“与山传神”,他本人也曾深入自然山川,长期居留于太华、终南诸山中体验云烟惨淡、风月阴霁下不同气候中的山水形态变化。元代画家黄公望常年居住虞山,一生喜好游览山水,饱览自然万物变化的特征,所作《写山水诀》中表明:山水画创作应从自然实景中寻找创作素材。^[6]

现代山水画与传统山水画中所蕴含的文化内涵还是有一定差异的。新时代中国山水画发展问题仍然严峻,在这个文化开放和信息发达的时代,现代山水画的发展在符合现代人审美的基础上更要发挥现代山水画的艺术价值和人文价值。认知高度决定着创作的深度,好的作品应反映时代的文化内涵和画家自身的认知。古人“守其神,专其一”的绘画态度,值得学习。现代山水画家也要担负起责任,坚持立足于传统,并且不断的深入生活,从中积累素材、积极思考,创作出具有时代精神、富有内涵的优秀山水画,只有这样现代山水画才能向正确的方向发展。

结语

石涛“搜尽奇峰打草稿”不仅是对传统山水画的经验总结,也是中国山水画创作的重要组成部分。经过一代又一代画家的亲身实践,这一理论几百年来经久不衰。石涛的绘画创作理论指引着中国山水画的发展,现代山水画应在继承传统的基础上实现创新,将中国文化的脉络延伸下去。

参考文献:

- [1]丁玲.“扬州八怪”之怪与中国当代艺术的平庸[D].西南大学,2006.
- [2]肖文琼.浅析石涛艺术创新精神[J].青年文学家,2013(07):158.
- [3]汪静.从石涛《搜尽奇峰打草稿图卷》窥其美学思想[J].艺海,2018,(06):82-83.
- [4]曹斌.论“意境”在石涛山水中的体现[J].大众文艺,2013(10):115-116.
- [5]魏江华.浅析中国山水画对传统文化的继承与创新[J].美术文献,2021(05):11-12.
- [6]赵永强.论北宋山水画的艺术特点[J].美术教育研究,2018,(04):10-11.