

李成山水画画面布局与笔法研究

——以“晴峦萧寺图”为例

蒋莹莹

(西京学院 陕西省西安市 710123)

【摘要】 在中国的水墨画发展史上，宋代文人水墨占据着非常重要的地位。宋代绘画的发展是在魏晋、唐五代的绘画基础上茁壮成长的结果，并且当时稳定的社会环境也为绘画的发展起到了很大的助推作用，使得这一时期的绘画有了很大的成就。

【关键词】 山水画；笔墨技法；构成

宋代时期，我国杰出的画家数量多、种类全，非常值得我们去研究。当时的民间绘画、宫廷绘画、士大夫绘画都各自形成体系，彼此间又互相影响、吸收、渗透，构成宋代绘画丰富多彩的面貌。当时的皇帝非常重视绘画的发展，宋徽宗所举办的宫廷花苑更是为后世留下了许多宝贵的财富。范宽、张择端、李公麟、李成、夏圭、郭熙等也是当时的代表性画家。李成师承荆浩、关仝。继承、发展了唐以来的风格，李成的风格在宋代就已经有着广泛的影响，当时的社会背景下，全国的画家皆以仿李成为荣，李成被推崇为“古今第一”，又有“齐鲁之士，惟摹营丘”之说。直至后世这种影响也依然存在，可以说李成在北宋乃至中国传统山水画史中的地位是显著的。

对绘画作品的分析是由多方面因素共同作用的。分析一幅绘画作品，其中的图示、笔法、文字记载、构图等都很重要。可以从这些方面观察到作者创作时的心境，以及对所处年代的了解。不过因为知识是有差异性的，现存的很多分析理论大多都有所偏重，并不能非常全面且绝对客观的评价，不加以取舍以辩证的眼光看待问题就会使自身学习陷入误区。李成的传世作品数量很少，并且存在争议，因此这里着重对“晴峦萧寺图”中山水画面布局与笔法来进行研究。

1 李成绘画风格形成因素

1.1 宋代的社会情况

宋代是传统山水画的高峰时期，在这个时期，诞生了著名的理学思想。这个思想不单对当时社会中人民的思想产生了影响，也深刻影响了画家们的作品。在理学“格物致知”的思想下，画家们对于事物以及画面的观察也变得更加细致入微，这也就使得宋代的绘画更加注重写实。

当时整个大社会背景下，政治、经济、文化对绘画发展也影响极深。在政治上，中央政权与少数民族政治并立的局面已经开始逐步走向统一，专制主义的中央集权制度加强。在经济上，整个经济重心南移，商品经济也高度繁荣，文化的创造与发展也逐渐进入新的高峰，在这个背景下山水画开始兴旺，并开始向多方面发展，这个时期多数艺术作品开始反映当时的社会生活。社会环境稳定且繁荣，催生出来了一大批质量高并且有时代意义的绘画作品，我们所提到的李成，就是在这样的社会背景下诞生的画家。

1.2 人物生平与画风的形成

李成的一生命运多舛，他的父亲曾经担任过青州推官，在当时的社会下，这样的条件也能很好的培养李成。家庭背景使李成在年少的时候就能受到良好的教育，且李成自幼就能够博览经史、爱好赋诗。但是他的一生都郁郁不得志，终日郁郁寡欢，只能将所有的情绪表露在画面上，最终醉死他乡，也是非常悲惨的一生。

也正是因为李成仕途上的不顺，才能使李成能够醉心于山水画的创作，这也是历史上很多文人骚客都有的一个共同特点。不过也恰恰是他在生活上所遭受的这些苦痛折磨，才能使李成的作品饱含情感，最终成为经典，也为世人所传颂。也许正是因为他生活上的苦痛折磨，才使李成的作品取得这样一个高度。

1.3 对前人绘画的学习与研究

相传李成师承荆浩与关仝，但是如果细心观察就可以发现，李成在山水画面上的用笔却与他们没有相似之处，更多的是取其神。我们可以看出李成笔下的树石大多是非常有力的，笔线细但是挺劲有力，充满了力量感，就像有一种不屈的倔强精神。在树枝的画法上他继承了关仝的鹿角画法，但同时也通过观察自然自己进行总结归纳，表现出了一种像蟹爪一样的树枝形态。这些树与山石的技巧能够将现实景物生动地表现出来，同时还能体现出李成的个人特点。

1.4 地理环境的影响

这一时期有一个比较突出的现象，就是绘画中南北派的风格差别非常明显，主要是地貌特点上的差别非常明显，进而出现了北方山水、南方山水，这些差别是非常巨大的，不过这也为画坛的繁荣与多样性提供了必不可少的条件。当时的李成就属于典型的北派画法，李成主要以山东的山石树木为观察写生对象。所以我们在他的作品中不仅能体会到那种北派山水的壮阔之情，并且也能体会到画家作画时的心态。

2 李成笔墨技法的表现

2.1 画面中的布局

李成在山水画的构图上更加重视幽平之境。“平远”与“高远”“深远”相比，更能表现山水画得以成熟的精神性格。李成的代表作品“晴峦萧寺图”与他其他的作品相比，“平远”的表现是较弱的，这幅画用的是“平远”

与“高远”相结合的构图。画面中的山石走向是左右延伸的，画面近景处映入眼帘的是平地与微缓的丘陵，画面之中的水面非常开阔，画面的中景处有一座寒林佛寺，远景处有高山耸立，紧接着画面中的左右远山、瀑布渐隐于雾霭的烟云之中，这样的构图也拉大了空间的范围，在一定程度上减缓了画面中的险势，使得画面看起来就显得更加协调平稳，有稳如泰山之势。进而营造出了画面“平远”的布局特征。

中国画中的散点透视一直被认为是十分有特色的构图方式，其实不光是散点透视，中国的传统绘画历来都很注重伦理比例。比如常说的“幅无大小，必分宾主”就是对这一思想的阐述。画面中的一切元素都在尊崇这一原则。中国的山水画自然是离不开风水二字，从风水角度来看这又被称为“察砂之法”，强调画面中各元素之间的主宾与联系，如何在一幅画面中存在也是非常有讲究的。“晴峦萧寺图”之中的主峰高耸，各个景物之间也都相互联系。水面开阔平静而又有曲折蜿蜒之势。在中国山水画中水口的设置是尤为重要的，画中多处溪涧、瀑布的安排都颇为巧妙，这也使得整体有一种贯穿画面之气，使画面的透气性增加，并且画面的整体效果看起来更加合理。

2.2 李成所画的山石特征

李成的画面内容大多取材于他所生存的环境之中，齐鲁平原的山势较为平缓，地质结构上多为断裂构造，这就使地形地貌的多样性不断增加。“晴峦萧寺图”中山石结构坚硬又带有圆润的感觉，褶皱层叠，已经不太有荆浩的风格，倒是颇具关仝“石体坚凝”的特点。技法上他采用的是“雨点皴”，随着山石的走向，笔法、墨法也有着浓淡的变化，也显示出了齐鲁之地的厚重感。整幅画面又经过整体的层层烘染，笔势上变得统一，使整体画面更加和谐。此幅画在描绘山石时运用的是中锋线条勾勒，在行笔上分轻重缓急，在对有些地方勾勒后墨色没有干的情况下略加渲染，使得山石勾勒的痕迹看起来不是那么明显，虚实相生，画面也因此显得异常生动。山石完成以后缥缈生动，山石的形状就如同云在滚动，这种奇特的山石画法就是所谓的“卷云皴”，这个名字也是因为山石的造型像云朵一般而得名，可见古人在画面的经营上下足了功夫。

理论是实践的基础，当了解一定的理论知识后，在我自己临摹李成“晴峦萧寺图”的过程中，我发现在李成画面中，每一块石头的外形都惊人的相似，有些外轮廓型酷似一张张的人脸侧面剪影。它的每一块山石造型都是先轻松地凸起一些，然后凹进去，再突出来，这样一来一回像极了额头的突出与眼窝的深陷，之后又有规律的起伏，最终构成一幅剪影一般的人脸。并且每块石头的造型朝向左侧的轮廓线都非常像一张张的面部剪影。以上均为个人临摹时的发现，有待进一步的考证。也许是画家个人绘画习惯所形成的巧合，但也有可能是有意经营而为之。

【参考文献】

- [1] 王贵胜. 山水画构成图式与风水理论[J]. 美术研究, 2003 (3): 48-55.
- [2] 王伟民. 宋代院体画的艺术风格[J]. 国画家, 2008 (3): 2.
- [3] 王元元. 论宋代绘画艺术[J]. 美与时代: 美学(下), 2006 (6): 3.
- [4] (英) 苏利文, 洪再新, 译. 山川悠远中国山水画艺术[M]. 广州: 岭南美术出版社, 1989.

2.3 李成笔下树法的特点

在李成的“晴峦萧寺图”中可以看出，李成对于枯树的处理是有自己的独特见解的。画面最前面的那一组树是比较高的，进曲远直，上面缠绕着繁密的藤蔓，树干用重墨勾勒，枝条的处理上疏密交叉，整体的感觉非常强劲有力。在画面之中，李成为了突出刻画寒林树木的主体特征，树木用笔清劲瘦硬并且坚韧，又以淡墨来进行少量的渲染。值得注意的是，李成所画的树，在树疤的地方不画墨圈，中远处的树、小枝条用中锋行笔来表现，多用湿墨，蟹爪树枝，张力十足，与近景清晰的枯树形成对比。进而给人呈现一种刺骨扎手的感觉，虽是枯树却给人一种非常强力的感觉。树的绘制上多用焦墨，用笔曲折并且富有变化。整幅画面用墨来营造苍茫浓厚的画面意境。整幅画无论是从整体上，还是从细节之处看，都是非常禁得住推敲的。

3 李成作品对后世的影响

李成在中国书画史上的地位是非常高的。他的影响不只是局限在现代社会，在古代社会中也造成了很大的影响。他的山水画在北宋时期，不仅影响了宫廷画院，而且影响了平民百姓，当时学李成的人上至皇亲国戚，下至平民百姓数不胜数。在当今社会之中，一些近现代画家也受到了李成绘画的影响。他们通过临摹，继承了李成绘画风格之中的苍健、遒劲、蓊郁、沉凝等艺术特点。黄宾虹晚年学习古人的绘画时，李成也在他的学习之列，由此可见李成对后世的影响。当代的美术教学都很注重写生这个环节，平时临摹古人的作品用来锻炼笔墨的技法，扎实水墨绘画的功底，在写生的过程中，可以把平时临摹的技巧运用到真山真水中，创造出自己独特的笔墨语言，这也是古代笔墨创作在现代绘画中最直观的应用。

在临摹“晴峦萧寺图”的时候，我的收获颇多，并且也发现了自身的许多问题，在技法上掌握不足、空间表现弱以及对笔墨的掌控力还需要有很大的提升，还有那种画面中的生命力也是我值得用一生去研究的。凡事都有两面性，这也造成了写实主义转向程式化发展，一定程度上也为后世山水画的僵化埋下了隐患。山水画在新时代融合了更多的元素，画面的表现形式也开始多样化，加入了许多现代的元素及构成。但是这都是在古人的基础上发展起来的，无论社会发展变化如何他们的功劳都是功不可没的。因此我们在学习古人绘画的时候，不能够一味的追求完全相似或者绝对的雷同，我们还要有所经营的进行运用，将古人留下的技术财富更好地运用于自己的作品之中。

作者简介: 蒋莹莹(1997.4—)女, 辽宁铁岭人, 硕士研究生, 研究方向: 中国画山水方向。