

14 山水画的意境^①

李可染

预 习

◎ 山水画是国画的一种，以描绘山川景物为主。你知道一些山水画的名作吗？不妨找些作品欣赏一番，与同学交流。

◎ 本文探讨山水画的意境，层层阐述，思路清晰。读一读课文，看看你对艺术的领悟是否又进了一步。

画山水，最重要的问题是“意境”，意境是山水画的灵魂。

什么是意境？我认为，意境就是景与情的结合；写景就是写情。山水画不是地理、自然环境的说明和图解，不用说，它当然要求包括自然地理的准确性，但更重要的还是表现人对自然的思想感情，见景生情，景与情要结合。如果片面追求自然科学的一面，画花、画鸟都会成为死的标本，画风景也缺乏情趣，没有画意，自己就不曾感动，当然更感动不了别人。

在我们的古诗里，往往有很好的意境。虽然关于“人”一句也不写，但是，通过写景，却充分表现了人的思想感情，如李太白《送孟浩然之广陵》的诗句：

故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。

这里包含着朋友惜别的惆怅^②，使人联想到依依送别的情景：帆已经远了，消失了，送别的人还遥望着江水，好像心都随着帆和流水去了……情寓于景。这四句诗，没有一句写作者的感情如何，尤其是后两句，完全描写自然的景色；然而就在这两句里，使人深深体会到诗人的深厚的友情。

毛主席的诗句，意境是很深的。如《十六字令三首》，每一首都是写景，每一字都是说山，但每一首、每一字又都充分表达了人的思想感情。三首词分

① 选自《李可染论艺术》（人民美术出版社1990年版）。略有改动。李可染（1907—1989），

江苏徐州人，画家，以山水画成就最高。

② 〔惆怅（chóuchàng）〕伤感，失意。

别体现了山的崇高、气势和力量，这里并没有直接描写人，实际上都有力地歌颂了人，歌颂了人的英雄气概。古人说“缘物寄情”，写景就是写情。诗画有意境，就有了灵魂。

怎样才能获得意境呢？我以为要深刻认识对象，要有强烈、真挚的思想感情。

意境的产生，有赖于思想感情，而思想感情的产生，又与对客观事物认识的深度有关。要深入全面地认识对象，必须身临其境，长期观察。例如，齐白石^①画虾，就是在长期观察中，在不断表现的过程中，对虾的认识才逐渐深入了，也只有当对事物的认识全面了，做到“全马在胸”“胸有成竹”^②“白纸对青天”“造化在手”的程度，才能把握对象的精神实质，赋予对象以生命。我们不能设想齐白石画虾，在看一眼、画一笔的情况下能画出今天这样的作品来；而是对虾的精神状态熟悉极了，虾才在画家的笔下活起来的。对客观对象不熟悉或不太熟悉，就一定画不出好画。

写景是为了要写情，这一点，在中国优秀诗人和画家心里一直是很明确的。无论写诗、作画，都要求站得高于现实，这样来观察、认识现实，才可能全面深入。例如毛主席的《沁园春·雪》开头几句“北国风光，千里冰封，万里雪飘”，就充分体现了诗人胸怀和思想的崇高境界。

中国画不强调“光”，这并非不科学，而是注重表现长期观察的结果。拿画松树来说，以中国画家看来，如没有特殊的时间要求（如朝霞暮霭等），早晨8点钟或中午12点，都不是重要的。重要的是表现松树的精神实质。像五代画家荆浩^③在太行山上描写松树，朝朝暮暮长期观察，画松“凡数万本，始得其真”。过去见一位作者出外写生，两个礼拜就画了一百多张，这当然只能浮光掠影^④，不可能深刻认识对象，更不可能创造意境。如果一位画家真正力求表现对象的精神实质，那么一棵树，就可以唱一出重头戏。记得苏州有四棵古老的柏树，名叫“清”“奇”“古”“怪”，经历过风暴、雷击，有一棵大树已横倒在地下，像一条巨龙似的，但是枝叶茂盛，生命力强，使人感觉很年

① [齐白石(1864—1957)] 原名纯芝，字渭清，后改名璜，号白石，湖南湘潭人，画家、篆刻家，尤擅长画花鸟虫鱼。

② [“全马在胸”“胸有成竹”] “全马在胸”语出罗大经《鹤林玉露》“大概画马者，必先有全马在胸中”，“胸有成竹”语出苏轼《文与可画筼筻(yúndāng)谷偃竹记》“故画竹，必

先得成竹于胸中”，都是强调画家作画前，要对所画的对象有整体的把握，非常熟悉。

③ [荆浩] 字浩然，河内沁水(今属山西)人，五代后梁画家。擅长画山水树石，有《匡庐图》传世。

④ [浮光掠影] 比喻印象不深刻，好像水面的光和掠过的影子一样，一晃就消逝。

力地歌
寺画有

的思想

勿认识

，齐白

斩深入

白纸对

命。我

的作品

观对象

很明确

才可能

封，万

果。拿

），早

。像五

本，始

然只能

真正力

州有四

一棵大

觉很年

画前，要

熟悉。

人，五代

图》传世。

水面的光

轻的样子。经过两千多年，不断与自然搏斗，古老的枝干坚如铁石，而又重生出千枝万叶，使人感觉到它的气势和宇宙的力量。一棵树、一座山，观其精神实质，经过画家思想感情的夸张渲染，意境会更鲜明；木然地画画，是画不出好画的。每一处风景都有其各自不同的特色，如同人的性格差异一样。四川人说：“峨眉^①天下秀，夔门天下险，剑阁天下雄，青城天下幽。”这话是有道理的。我们看颐和园风景，则是富丽堂皇，给人金碧辉煌的印象。一个山水画家，对所描绘的景物，一定要有强烈、真挚、朴素的感情，说假话不行。有的画家，没有深刻感受，没有表现自己亲身感受的强烈欲望，总是重复别人的，就谈不到意境的独创性。

肯定地说，画画要有意境，否则力量无处使，但是有了意境不够，还要有意匠；为了传达思想感情，要千方百计想办法。意匠即表现方法、表现手段的设计，简单地说，就是加工手段。齐白石有一印章“老齐手段”，说明他的画是很讲究意匠的。

《漓江胜境图》 李可染作

①〔峨眉〕即峨眉山。“峨眉”与下文的“夔(kuí)门”“剑阁”“青城”，都是川渝一带的风景名胜。

意境和意匠是山水画的两个关键，有了意境，没有意匠，意境也就落了空。杜甫说“意匠惨淡经营中^①”，又说“语不惊人死不休^②”。诗人、画家为了把自己的感受传达给别人，一定要苦心经营意匠，才能找到打动人心的艺术语言。

思考探究

- 一 默读课文，说说作者为什么认为“意境是山水画的灵魂”，意匠与意境是什么关系。
- 二 本文探讨山水画的意境，却多以诗词为例；行文中，还引用了一些人们耳熟能详的语句。分别找出来，并说说它们的作用和表达效果。
- 三 各种艺术门类之间总有一些共通之处，彼此往往能够互相借鉴。下面这些山水画创作的心得体会，对你的写作有哪些启示？
 1. 对客观对象不熟悉或不太熟悉，就一定画不出好画。
 2. 一棵树、一座山，观其精神实质，经过画家思想感情的夸张渲染，意境会更鲜明；木然地画画，是画不出好画的。
 3. 一个山水画家，对所描绘的景物，一定要有强烈、真挚、朴素的感情，说假话不行。
 4. 有的画家，没有深刻感受，没有表现自己亲身感受的强烈欲望，总是重复别人的，就谈不到意境的独创性。

积累拓展

- 四 运用课文中有关意境的论述，选择一首自己喜欢的古诗词进行赏析。

读读写写

意	境		惆	怅		真	挚		渲	染		身	临	其	境	
胸	有	成	竹		朝	朝	暮	暮		浮	光	掠	影			

①〔意匠惨淡经营中〕语出杜甫《丹青引赠曹将军霸》。意思是下笔之前竭力构思。形容艺术创作的艰苦。

②〔语不惊人死不休〕语出杜甫《江上值水如海势聊短述》。意思是作诗或写文章不搜寻到惊人的妙语不肯罢休。形容写作时在语言上下苦功夫。

子
欲无言
何述焉
生焉。
这
是要想
言
因为言
缥缈无
限的，
线画实
是
学作品
的语言
是
术的基
俗一
含有
所想
子说

① 选自
出版
198
品有
②〔天
哉？