

Research on Painting Characteristics of Shi Tao and Mei Qing

Ziyu Sun

Xinjiang Art Institute, Urumqi, Xinjiang, 830049, China

Abstract

During the Ming and Qing Dynasties, Chinese landscape painting was at its peak, with Shi Tao and Mei Qing as outstanding representatives at that time, Shi Tao as one of the main figures of the four monks in Qing Dynasty and Mei Qing as the leader of Xuancheng School. They all have their own insights in landscape painting, and shine brilliantly in their respective fields of expertise, leaving behind many masterpieces handed down from generation to generation. This paper discusses the artistic features of the similarities and differences between Shi Tao's and Mei Qing's painting features from the perspective of painter's theme, pen and ink and composition.

Keywords

Shi Tao; landscape painting; Mei Qing; Mount Huangshan

石涛与梅清绘画特色研究

孙紫誉

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830049

摘要

明清之际, 中国山水画处于一个巅峰时期, 石涛和梅清为当时杰出的代表, 石涛为清四僧主要人物之一, 而梅清为宣城派的领军人物。他们在山水画上都有着各自的见地, 并且在各自擅长的领域大放异彩, 留下了不少传世之作。论文从画家题材、笔墨、章法角度着手, 以探讨石涛与梅清绘画特色的相似与异同下的艺术特色。

关键词

石涛; 山水画; 梅清; 黄山

1 题材选择上

石涛与梅清在题材选择上有一些相似之处, 石涛曾在宣城一带居住, 持续数十载, 这一时期, 与梅清互为师友。在这一时期石涛的山水画受到他一定的影响, 石涛对梅清晚年绘画题材上也有着不可或缺的影响。

石涛是一位涵盖多种创作题材的全能画家, 开阔的视野是石涛山水人物花鸟画日益精湛的原因之一。石涛的创作题材大致分为以下几个时期: 一武昌时期; 二宣城时期; 三南京时期。1657年前后, 石涛创作了早期作品《人物山水花卉册》, 此册有十二开, 其中包括山水七册、花卉五册。在他的作品中, 可以看到石涛晚年在山水、花卉、书法等方面的成就。宣城时期, 石涛曾数次游览黄山, 感悟黄山的秀、松石的美。以自然为师, 虚心学习。并以黄山为题材创作了一系列作品, 如《黄山图册》等。石涛讲究意境的创造与山水氛围感的刻画, 敏锐的观察感悟为他山水画创作与创新做了铺垫, 在此期间形成了自家面貌。宣城的

这十五年里, 在石涛的艺术生涯中具有深刻意义。石涛在宣城居住时多次涉足黄山, 奇松怪石、云烟浩渺的胜景给石涛留下深刻的印象, 成为石涛重要的创作灵感来源。其中, 南京时期的《黄山八胜图》最具代表性。

梅清早期绘画的主题主要是家乡的风景为主。而后主要取材于宣城的山水之间。32岁的他开始专注于黄山, 多次浏览天都、莲花、云门、光明顶等百余处胜景, 对天下第一奇山深深着迷。至此, 创作出一系列传世之作, 世人称他为诗人, 他常以诗人的角度去感受自然, 用画家的情感表达自然。其六十八岁时创作的作品以表现黄山为主, 具有代表性的作品如《黄山十九景》《天都峰图》《黄山图》等。

石涛与梅清在题材上都对黄山独有偏爱, 并在不同时期创作出具有代表性的作品。二人在题材上不同点是: 石涛在题材上更加广泛, 不仅在山水画上传奇一生, 花鸟人物题材上也留有经典之作。而梅清主要以画黄山的作品出名, 他画的黄山独得仙气。

2 笔墨意境上

中国画中笔墨是主要的书写语言, 没有笔墨, 就无法

【作者简介】孙紫誉, 女, 中国新疆昌吉人, 在读硕士, 从事国画研究。

论及中国画。唐代张彦远在《历代名画记》中提出：“运墨而无色具^[1]。”石涛有言：“夫画，天下变通之大法也，山川形势之精英也，古今造物之陶冶也，阴阳气度之流行也，借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也^[2]。”此话表明，作画者是借笔墨形式以此传达性情，宣泄情感。

石涛山水画在笔墨意境上的运用可以称为前无古人后无来者的境界，其用笔看似随意却精心策划，并提出不似之似、无法而法是我法、法自画生等语录。中国画讲究师法自然，以笔墨的干湿浓淡描绘自然景物，抒发主观感受。石涛的山水画在继承传统的基础上，融百家之长，师古不拘泥于古，守正创新，形成了其别出心裁、张扬个性的绘画风格。石涛在理论著作《苦瓜和尚画语录》的《笔墨章》中有言：“墨非蒙养不灵，笔非生活不神。能受蒙养之灵，不解生活之神，是有墨无笔也。能受生活之神而不受蒙养之灵，是有笔无墨也^[3]。”这段话表明用笔有灵气的基础是潜心练习，用笔有神韵必须了解了世间万物的丰富性，二者皆不可缺。石涛的《山居图》为1679年所画（现藏于美国弗利尔美术馆），作品中山石乱而不乱、齐而不齐，整幅画面气势磅礴，章法严谨，苔点疏密有致，笔墨纵横。展现了画家的审美情趣。由此可见石涛善于表现黄山之美。他的绘画不仅调动了情感的能动性，同时在笔墨中也赋予了情感。

梅清的人生境遇及超逸情怀都显现在他的笔墨之中，他的画作具有空灵清秀的格调。他一生描绘了诸多黄山等地的景物，他笔下的山川雄伟壮丽且给人以美的享受。他的传世作品中可以看到梅清热衷于画黄山，他自称“余游黄山后，凡有笔墨皆黄山矣^[4]。”他把山水画作为表现自己高尚品格的一种手段，用山水来表达自己的精神和情感。时至晚年，梅清的艺术创作达到了高峰，1693年所作的《黄山十九景》（现藏于上海博物馆），以变幻莫测的笔墨设色描绘出黄山的云雾缥缈、险峻秀丽。

石涛和梅清的相似之处在于，几乎所有的画都是直入主题，用简洁舒适的笔墨描绘自然。两位画家描绘的山川意象看似漫不经心、朴实无华，实际上却能感受到深思熟虑后的浓淡对比，让观者随着笔墨的变化和线条的走向让他们进入画家的内心世界。二者的区别：石涛的黄山和梅清画黄山，虽都为描绘黄山的佳作，但其笔墨的意境却大相径庭。石涛的笔触自然随意，只有几笔就能描绘出山体结构。梅清对黄山的刻画灵动飘逸，追求“秀”和“逸”的境界。

3 构图章法上

顾恺之将中国画的构图形式称之为“置陈布势”，也就是谢赫“六法”之一的“经营位置”。在当代被称为“章法”“布局”。山水画在空间上讲究虚实结合，以云气为虚，以山为实。所谓“山本静，有云则动”“山之有云犹鱼之得水，自然空灵”，以至于形成了传统山水画处理虚实的一种常用手法。传统程式化构图在一定程度上缺乏灵动性，削弱了艺

术的创造力。

石涛在山水构图章法上从不局限于元明以来程式化构图，对王原祁崇尚的传统式构图更是不屑。石涛山水画的布局出乎意料，形式新颖，给人以一种强烈的视觉冲击力。现收藏在天津博物馆的《黄歇轩辕台图》构图上以传统笔墨成就新的构成形式与传统形式截然不同。画面中以横切夸张的笔触切割画面，使整幅画面气韵生动而又不显突兀，左侧叠嶂山脉与两松中间的山头相呼应，以墨块和少有线条形成虚实对比给人以无限山险的感觉，与梅清温和的山水构图形成截然不同的风貌。这种沉郁苍茫的境界，在清初画坛上实为罕见，是石涛典型的画作。

梅清的《黄山文殊台》（现藏于衡水中国书画博物馆），抓住了黄山的特征，并在此基础上进行加工创造，强调了自然变幻的整体感受和神韵。整幅画面采取俯视的角度，以松为主体，以白云缭绕切割画面。同时，远景的人物、房屋为画面增添了烟火气息，在构图的处理、形象刻画上，恰到好处地表现出梅清的审美观念。将云气穿插于山脉之中，与整体块面造型的山峰形成对比，有鲜明的自家面貌。梅清的作品具有明显的特色：其布局结构奇特，且取自黄山等处的景色，对于布局有所取舍、有所选择，大胆落笔，细心收拾。梅清的这幅图妙在能将云气掩映处理得颇为自然，是靠形象衬托来显示舒展的云层。

因此，石涛与梅清在构图方面的共同之处是大胆创新，懂得取舍。石涛构图与梅清不同的是，石涛更加讲究构成，对点、线、面的构成极其重视。石涛的画以繁取胜。梅清以简取胜，梅清的画面最主要的就是简约，布局巧妙，使得画面空灵俊秀。运用简练的形象刻画，使画面的视觉效果更具张力。

4 结语

石涛是中国绘画史上富有传奇色彩并极富艺术才情的艺术家，他的作品和绘画理论都很值得研究。梅清虽不具石涛那般影响深远，其构图用色上却值得考究。一些慕习者和研究者如要从石涛和梅清的作品中获取什么以此滋养自己的创作势必要以此方面着手。论文虽试图从二人的题材选择、笔墨意境、构图章法角度入手，深入解析了石涛与梅清的不同、异同之处，将作品中的构图、笔法加以分析，以此在创作中提供新思路。论文研究水平有限，视域短浅，难免存在问题和谬误，期待今后加强学习，深入研究。

注释

①此为《黄山图》梅清白题，现藏于北京故宫博物院，作于1692年。

参考文献

- [1] [唐]张彦远.历代名画记[M].北京:人民美术出版社,2004.
- [2] [清]石涛.苦瓜和尚画语录[M].李晶晶,译.南京:江苏凤凰文艺出版社,2018.