

米氏云山与印象画派

《潇湘奇观图》是“米家云山”的东方印象，江南印象。

□ 撰稿 | 邵仄炯

“米家云山”是由宋代米芾和他的儿子米友仁共同创建的一种文人画全新图式。它具有浓重的江南气息和文人情调，经后代的传承演变和发展，成为了山水画中的经典。后人把米芾和米友仁父子称为“大米”和“小米”，又把他们创作的山水画样式称之为“米家山水”或“米氏云山”。

米芾与苏东坡、黄庭坚、蔡襄并称为宋代书法四大家，他的艺术才情极高，不仅在书法上以八面出锋独绝古今，而且还痴迷于画画，经常有新的技法与创意。他用纸筋、莲蓬当画笔，不在平常的绢纸上画，不求工细，却极有意趣。大米的作品在画史上只有只字片语的描述，并没有真正流传下来。大米的画难辨真伪，又难寻踪迹。米家云山留下的画卷，基本上是米友仁所画的。所以客观地说，“米家云山”应该是由二米共同创建的，并由米友仁逐步完善成熟起来的。

《潇湘奇观图》是一幅典型的米家山水，它以长卷的形式构图，云山的美景自右向左徐徐展开。最右端烟云初起向左缓缓涌动，几座山峰出现了，一会儿又隐没于云海之中。再向左，近处有山冈浅坡，坡脚处有一片丛树，此时的烟云时而显露山前，时而又绕于山背，山峰此起彼伏，层层叠叠，最左端又出现了一小段近景的坡岸，似乎与画面中段相呼应，坡上杂树交错，有一房舍掩映其间，房后仍以烟云远山相映衬。

此画特点，可以概括为：淡、简、柔、戏。

《潇湘奇观图》的主题是云水、山峦，均为视觉上的远景，往往以淡墨表现为宜。画家以极淡的墨线勾云，又用极淡的墨色渲染，点出了隐约的山头，一片空蒙、透明，顿觉恍兮惚兮，让画面有了一丝仙气。

潇湘奇观图。

在中国绘画中，简内含老庄哲学中大道至简的提炼与升华。老子认为五色令人盲，水墨的出现就是颜色的大简与极致。五代宋初的山水画家追寻自然真实，尽其所能用披麻、斧劈皴，或浓墨重彩来表达山水，到了二米的手中，他们以点代替皴，删繁就简。在画史上，这种点称米点皴，实际上就是以毛笔横向点染而成。“米家山水”的造型没有复杂的结构，以点叠加，排列成山形和树形，多为三角状，树冠也用大小墨点替代，画面以少胜多，具有极简主义的形式美感。

此图中的柔是一种潇洒，云山在舒卷绵长中慢慢显现出韵味。但它不是没有力量，这种力量隐含在连绵的韧劲之中。此画的墨法上不仅有积墨，更重要的有破墨的用法。破墨就是在第一遍墨色未干之时，点染或加第二遍墨色，让其在水分自然渗化中出现柔和过渡的效果。江南的山是水生成的，必须以柔的方式来幻化它。

戏，就是游戏。米友仁此图的题跋中有“故为戏作”四字，作为一种自由，不局限、不执着于物的绘画新理念，渐渐在宋代的文人画中传播。大米和小米以戏的自由状态，颠覆了唐宋精工与法度的苦心经营。此画的云和山丝毫没有严整、肃穆的气氛，一切都在灵动率意中变化，画中的“戏”不是不认真、不严肃，而是一种创作时的心理状态。游戏时的心态一般都比较放松，在进入绘画的天地时，米友仁告诉你也要放轻松才能获得快感，这才是艺术的真谛！

在西方的绘画中，我觉得印象派画家与“米家云山”有些类似之处。近代著名美术教育家徐悲鸿先生也曾经说过，“米家云山”首创点派写雨中景物，可谓世界第一印象主义者。由此可见，《潇湘奇观图》是“米家云山”的东方印象，江南印象。[1]

信息

赤心惟存——纪念朱纪瞻诞生 130 周年

2021 年是著名画家朱纪瞻诞生 130 周年，恰逢中国共产党成立 100 周年。近日，“赤心惟存——纪念朱纪瞻诞生 130 周年系列活动”拉开序幕，此次展览聚焦 20 世纪近现代美术史语境的艺术背景中，从其早年临习现实题材创作，再到晚年的耄年变法、师友之间的人文交流展览脉络和谱系，完整呈现其艺术历程。