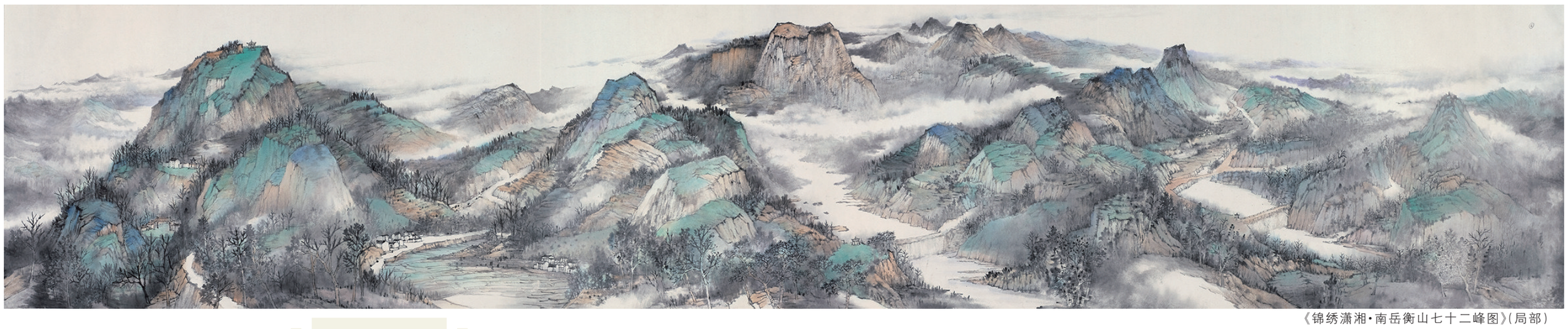

《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》(局部)

编者的话

“《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》，开启了南岳乃至湖南文化发展的新高度，是习近平总书记关于文艺工作的重要论述在湖南的落地开花。”中国美术家协会分党组书记、驻会副主席徐里这样评价。

南岳七十二峰，山水旖旎，人文灿烂，滋养了王夫之、曾国藩、毛泽东、刘少奇、彭德怀、罗荣桓、齐白石、陈少梅等彪炳史册的历史文化名人。历史上运用绘画形式表现南岳衡山及文化内涵源远流长。“文运同国运相牵，文脉同国脉相连。”《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》国画长卷，将八百里洞庭湘江和生生不息的湖湘文化精神融入到了一幅绿水青山史诗般的画卷中。

这项美术创作是湖南省建设“锦绣潇湘”全域旅游品牌的重要举措，更是在国家“弘扬传统文化”背景下诞生的重点文化艺术工程。日前，“长卷”在衡阳市南岳区祝融火文化园的南岳美术馆举行首展，吸引了国内文艺界专家学者、文艺爱好者及市民群众前来参会、观览，观展群众称这是一幅当代的《清明上河图》。文艺界的专家学者们一致认为：“长卷”问世，是湖南美术乃至中国文艺发展史上的一件喜事和盛事，为底蕴深厚的湖湘文化宝库增添了一颗璀璨明珠。

《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》，由著名山水画家王金石教授领衔，老中青三代实力派画家王金石、石纲、石劲松、旷小津、谭长德组成创作团队，他们“四年磨一剑”，足迹踏遍“洞庭衡岳间”八百里连绵山川。画卷以回雁峰为首，岳麓山为足，以湖南的山脉、水脉、文脉为主线，从湘江源头开始，绵延至岳阳楼入洞庭，涵盖永州、衡阳、株洲、湘潭、娄底、长沙、岳阳7个地市的著名景点、名人故居、知名建筑，高铁、高飞、高速和城市群等。画卷分两幅，一幅是长72米、高1.3米的线描长卷，一幅是长36米、高0.7米的彩墨长卷。这是一幅湖南画家潜心耕耘、扎根生活之作，更是一部体现时代高度、充满家国情怀、彰显湖湘特色、饱含史诗品质的扛鼎之作。

本报特刊发《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》(局部)，以及学者、美术评论家的解读和评介文章，以馈读者。

一幅辉映湖湘文化神韵的人文山水长卷

——读《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》

艺苑风景

林木

山水画是中国古典绘画传统中最重要的绘画门类，而山水长卷又是中国山水画传统中重要的形式。

山水长卷中最著名者，有宋代王希孟的《千里江山图卷》，元代黄公望的《富春山居图卷》，石涛的《收尽奇峰打草稿卷》，当代则有张大千的《长江万里图卷》。直接以“潇湘”为名者，也有北宋米友仁《潇湘奇观图卷》，五代董源《潇湘图卷》……大致来说，这一类的山水长卷，大多是为了把美妙的山川尽收为一图，或作卧游之需，或惊造化之奇，或寄超逸之趣，或寓思乡之恋。齐白石1902年就画过《南岳衡山全图》山水12条屏，也是以再现山水之美为目的。所以此类山水长卷，山水的表现不论是绘画主题或者是画面形象主体，都是地地道道的山水画。

《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》之构思则有不然。该长卷是以山水为线索，展示湖湘文化精粹与灿烂的抒情写心之作。

该长卷以潇湘之水为线索，以衡山七十二峰作引领，既展示南岳衡山的山川风光，更刻意强化以南岳衡山为载体的人文特色。本来，这一带就是湖湘文化的中心地带，历史上出了无数光耀古今的名人领袖。你看在永州湘江边有宋代理学开山鼻祖周敦颐的故居。在永州潇水，有始建于北宋年间为纪念贬至永州的柳宗元的柳子庙。迤逦往东，在祁阳市潘市镇有当代政治家陶铸的故居，当代政治家周小舟故居则位于湘潭市排头乡星星村。长卷里衡山碧岫峰下，有始建于1925年的彭德怀故居。湖南湘潭韶山冲更有毛泽东故居。这位伟大领袖可是叱咤风云，名动中外，创造中国现代历史的伟大人物。湖南省宁乡市花明楼乡有刘少奇故居。湘潭白石铺乡杏子坞还有中国当代最重要的艺术家齐白石。湘潭及其附近这些同时出现的伟人，几乎可以说创造了20世纪半个中国史。长卷中还有位处衡阳石鼓山，始建于唐元和5年，属湖湘文化发源地的石鼓书院。在衡山上还有唐代李泌的书院。在永州的湘江边，有唐代元结撰文，颜真卿书写的《大唐中兴颂》刻石，历代250多位文人题诗作赋刻石的浯溪碑林。湘江之畔，衡阳石船山下，有大思想家王夫之故居“湘西草堂”。长卷画到长沙一带，又有曾国藩故居富厚堂。

这幅长卷中还绘有南岳衡山许多构成湖湘文化基础的自然景观和文化遗址，如香零山，潇湘夜雨，状元桥，回雁峰，来雁塔，珠峰塔，石船山，萱州古镇，隐山，当然，更有南岳衡山七十二峰……长卷里，每一个细节都有故事，每一个故事里都浸润着湖湘文化，浸润着中国文化的精髓。以南岳衡山主峰祝融峰下南岳大庙为例。这个建于唐开元十三年，历经宋、元、明、清历朝各代的寺庙，合儒释道三家为一体，三家共用，和而不同。这是以和为贵的中国文化最典型的代表……这些精心挑选，生动安排，精勾细勒的历史文化遗存，显然提高了山水长卷的文化含量，使《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》成为湖湘文化乃至中华文化的形象见证。

山水画长卷，历史上大多分工笔设色和水墨写意两大类。工笔设色类大多为青绿山水，又有更为辉煌的金碧山水。此类画法王希孟的《千里江山图卷》即为代表。写意类大多为水墨写意，不着颜色，讲究笔墨效果。黄公望笔精墨妙的《富春山居图》，张大千以破墨泼彩法所画《长江万里图卷》堪为代表。

《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》不同于以上诸种类型，而是自出机杼，兼工带写，以水墨小写意青绿山水画法见长。长卷以写生的笔法，写形状物，真实平淡，真切自然。许多细节，则以准确灵动的工笔笔法勾勒而成，与淡雅清隽的小写意用笔相谐相和，融为一体。《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》有两个本子，有白描本，有水墨本。上述笔墨的特点，在其白描本上有充分的呈现。水墨本长卷虽有小青绿山水特色，但画面仍以笔墨为主。全画以淡青绿水墨调子一气呵成，画面和谐统一，有着中国文化含蓄深蕴，淡雅清新的美学格调。

《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》画面一反古代长卷从右向左的传统格式，而以现代读图习惯从长卷的右面，从湘江上游潇水画起，沿南岳衡山，一路向北，经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至岳阳的洞庭湖。要把800里南岳衡山的众多文化亮点包容在一幅长72米，高1.3米白描本，或长36米，高0.7米水墨长卷之中，画家们自由地运用中国独特的意象式观察方式和表现方式，或拉近，或推远，或登高至天，或行进于地，或删或减，或隐或显，或疏或密，集传统“三远”之法而综合运之，把八百里南岳衡山自然人文之精华自由剪辑组合为一画。

全画以平淡舒缓的潇水进入画面起笔，渐入南岳衡山七十二峰，历史文化遗迹迤逦出现。至湘潭长沙段，伟人遗址频出，现代化城市巍然屹立，古今湖湘文化极致出现高潮。这以后，画面中的湘江流过了湘潭，流过了长沙，流到浩瀚无边的洞庭湖，云烟缥缈，若有若无，岳阳楼若隐若现。云淡风轻之中，让我们又想到宋代那位以“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的范仲淹。这位苏州籍的大文人，以他那独特的方式加入了湖湘文化的大合唱，也为我们这幅《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》挽上了一个余音袅袅启人遐思的美丽句号。

（林木，中国美术史家，美术评论家，中国美术家协会会员，中国美术家协会理论委员会委员。）

翰墨飘香

湘江北去，阅尽雄姿秀色

谭伟平

以王金石教授领衔创作的《锦绣潇湘——南岳衡山七十二峰图》长画卷，令人收获了不少惊喜！画卷之绵长，内容之丰富，构思之奇特，手法之新颖，都可称得上当下中国山水画美术创作的扛鼎之作！它既是对湖湘文化一次全景式的艺术勾勒，也是绘画艺术反映历史文化与现实生活的一次非常可贵的探索，在许多方面突破了传统山水画创作的局限，扩大了山水画的艺术表现力，丰富了美术创作表现人文社会的内容，刷新了人们的视觉观感，称其为中国当下山水画创作里程碑式的作品也毫不为过。综观其画作，有以下特点：

一、在潇湘文脉的艺术呈现方式上进行了可贵的探索

作为印象或观念上的“潇湘文脉”，在一般人脑海里，大多是一种概念或碎片的存在形式，《锦绣潇湘》以艺术的表现方式，将这一“概念”具象化、系列化、视觉化，是一大创造。

无论是线描的还是水墨的《锦绣潇湘》，作者匠心独运地将潇湘文脉“化入”千里江山图谱之中，这是以往山水画难以见到的创新。为了在画面上表现出潇湘文脉的悠久绵长与巨大影响，《锦绣潇湘》突破了以往中国山水画一般只单纯表现山川河流的局限性，创造性地将能体现历史影响的人物，通过其特定的象征物（如故居、庙塔、书院），将山川河流与之关联起来，体现其特殊的人文意义，在“咫尺千里”之间，再“思接千载，视通万里”，极大地拓展与丰富了绘画艺术的人文历史内涵。长卷不但具有厚重的历史感、鲜明的时代性，还散发出城市山水浓郁浪漫的气息。作品在表现名山秀水绮丽风景的同时，也绘出了城市文明的浪漫底色，作者运用抒情的手法，画出新时代城市山水的秀美来，构成了这幅长卷的另一种艺术的努力与追求。

二、丰富了中国山水画创作的艺术表现手段

全景式表现山川特点与社会风貌，是中国画的一大传统，源远流长。

在中国美术史上，类似的全景式的艺术表现，当首推宋代的《千里江山图》与《清明上河图》，前者以南方的峰峦与江河为主线，将起伏绵延的山峰与烟波浩渺的江河融为一体，亭台楼阁与古屋民居散落其间；后者将北宋都城汴京（今河南开封）的街市盛景与活动在其间的人物，刻画得栩栩如生，它们以全景式手法，反映了特定时期的特殊景物，一直为美术界所推崇，为世人所称道。

《锦绣潇湘》借用了上述这种全景式的表现手法，在72米长的线描长卷与36米长的水墨长卷中，将湖湘的山脉水脉文脉人脉融为一体，既汲取了《千里江山图》山水相连、水绕山转、山牵水依的绘画特点，又融入了《清明上河图》景物两旺、以景衬物、以物烘景的特点，将南岳七十二峰的神奇秀丽、峰峦叠立，潇湘由南向北的蜿蜒曲折、绵延伸展，以及在这方水土上诞生的、由古至今的著名历史人物的故居与地理标志，一一集合起来，构成一幅幅云蒸霞蔚、波澜壮阔，既生动活泼，又威武雄壮的历史画卷！它用绘画的形式，将当代的湖湘风貌，全景式的呈现在我们面前，艺术地诠释了“大江东去，无非湘水余波”的文化蕴涵。

三、拓展了中国山水画的表现宽度、深度与厚度

中国历代山水画，多为单纯的山或水等景物的实景描摹，如南派山水画开山鼻祖董源的《潇湘图》，在画面内容的取舍上，纯粹、独立、隽永。很少有似《千里江山图》这样复合的、恢宏的、多视点的作品。而《锦绣潇湘》则不但在山水景物上采用了《千里江山图》同样的创作手法，而且通过将潇湘名人的故居或活动场所，融入到七十二峰和湘水流域之中去，来表现源远流长、博大精深的湖湘文脉，将山脉、水脉与文脉、人脉的有机结合，从而凸显出锦绣潇湘蕴藏的历史文化内涵的悠久与丰富，极大拓展了中国山水画的表现宽度、深度与厚度。

《锦绣潇湘》还通过其成功艺术实践，探讨出一套独具一格的点、面、段绘画技巧手法。

虽然画幅长达72米，但相对于山峦林立的南岳七十二峰，和全长近千公里的湘江，还有积累了上千年的湖湘文化内容，要在有限的画面上表现出来，难度是相当大的。如何选择处理好这些不太容易忍痛割爱的创作素材，尽可能在有限的画卷上，承载更多的秀美山川和人文历史与社会内容，对于艺术家的创造力来说，是一个极大的考验。

王金石教授认为：人的记忆面积只有3平方公里，在创作时，要反复琢磨画笔下的山川地貌特点与周边人文环境特点，如韶山毛主席故居、齐白石故居、曾国藩故居等建筑特征与周边道路环境特征，就存在着如何处理好点与面的关系问题。创作者抓住人们对那些特殊标记的景物都有很强的记忆点和辨识力这一能力，进行有选择性的巧妙构图布局。如为衬托南岳主峰祝融峰的雄奇与苍茫，将祝融峰在画面上的地理位置抬高，从而体现出领袖群山的南岳气势！将通往齐白石故居一条有特点的道路保留在故居旁，契合了熟悉齐白石故居周边环境的记忆点与辨识度，很容易引起人们的联想，这些点与面的处理，为山水画创作如何做到“咫尺千里”而又不“失真”，提供了宝贵的经验。

另外，发挥速写（线条）的优势，来表现衡山山脉的肌理，也在《锦绣潇湘》中表现得淋漓尽致。王金石教授充分发挥其擅长线描的特点，勾勒南岳七十二峰山形山势特点，使不易绘制的南方山水，在画面上轮廓突出、形象清晰，将南方山的崎岖、水的圆润，体现得十分到位，为南方山水画创作提供了一个新的创造性样本。

（谭伟平，博士，教授，怀化学院原党委书记，现为湖南省文艺评论家协会副主席、湖南省作协评论委员会委员。）