

语华画语

伍小东

著

泛说

画理

疏识

知见

辩要

广西美术出版社

语华画语

伍小东 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

语华画语/伍小东著. —南宁: 广西美术出版社,
2008.9
ISBN 978-7-80746-526-3

I. 语… II. 伍… III. 中国画—技法(美术)—
研究 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第139033号

语华画语

YUHUA HUAYU

著 者 伍小东
图书策划 姚震西
责任编辑 林增雄
责任校对 黄雪婷 陈宇虹 罗 茵
审 读 欧阳耀地
装帧设计 水木居
监 制 凌庆国
出 版 人 蓝小星
终 审 黄宗湖
出版发行 广西美术出版社
地 址 南宁市望园路9号
网 址 www.gxfinearts.com
邮 编 530022
制 版 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 广西南宁华侨印务有限责任公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 8.5
版 次 2008年9月第1版
印 次 2008年9月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-80746-526-3/J · 957
定 价 35.00元
版权所有 翻印必究

伍小东，一九六〇年生，广西桂林市人。一九八六年毕业于广西艺术学院美术系中国画专业，获学士学位。现为广西艺术学院中国画学院副院长、副教授、硕士生导师，广西美术家协会常务理事，漓江画派促进会常务理事。一九九八年结业于广西师范大学教学论专业（美术教学）研究生班，中国艺术研究院第二期中国画名家班学员。广西宣传部签约画家，广西书画院签约画家。

二〇〇三年建立“语华庭园”研究生教学工作室。主要从事花鸟画、山水画创作和教学，曾有两名研究生从工作室毕业直接考上博士研究生。

出版有《中国吉祥图案》《青松白描画谱》等数种教学及研究专著，有十多万字论文公开发表。

作品曾获中国美协主办的“中国西部大地情·山水画·风景画”优秀奖、广西中国画精品展一等奖、广西美展一等奖，入选第十六届国际造型艺术家协会代表大会美术特展。并有作品发表在《美术观察》《美术界》《中国文化报》《艺术探索》《荣宝斋》等专业刊物。

序

凡序文，是为引言。旨在开个好头，以便阅读顺畅并引领文中要义。此《语华画语》是自己十多年于国画教学和研究所得，虽不敢言开人茅塞，但总有些益人之处，也决不害人子弟。

此画语分三部分：其一，为画语部分，分泛说、画理、疏识、知见、辨要五章，为国画研究、日常教学笔记和言论集成，言及中国画的常理性的认识以及作画之笔墨、谋篇、变化等；其二为画学研究之文论二篇，系统探究画学中的个案；其三为自己的画作，只选取自己近年来的花鸟画作。子曰：述而不作。是孔子对古贤们的礼拜的态度，自己非有那般“述而不作”的信念与定力来对待前贤，只想以微小之言语，言心中所言，以此来礼拜前贤，却也属无知之勇。

虽为画语，只在于从自己之角度引录，根本不敢言及“语录”二字。己非为一理论者，而是一具体的国画学人和实践者。习画三十年，点滴认识，对方家而言，也许近于浅浮，对于自己而言，却是得之不易。五章均围绕“画”而言，又特别针对习画之践行者而言，因其本来就是与习画者交流感悟之言语。故言语文字，力求通俗易懂，愿平浅之文句而入深刻道理，这当然是己之所愿而非一定如此。以己一习画之人，虽也通读历代前贤绘画之文论，然所发之言，必我之肺腑，也属自己之言，所用文辞尤不愿咬文嚼字、引章用句以为文化，愿以清新文辞将就而成。

画为心声，文也心语。不动于心之言语不动人之颜色。余愿此小册能与画界师长同道交流，以此“有朋自远方来，不亦乐乎”。

今观天下，自劳自酬。余以此文为己之《语华画语》作序，不知如何？

戊子夏于南宁三石居 伍小东

目录

画语	I	画由心生	15
泛说	3	通透	16
		用法	16
骨气作画	3	写法	16
正气	4	以形媚道	17
光明正大	4	论画	17
尊养	4	空灵	18
智与见	5	题跋	18
富贵雅俗	5	万紫千红	19
隐世孤傲	6	率性自由	19
古意	6	取象造形	20
万法唯识	7	疏密二体	20
食古	7	知白守黑	21
写山写水	8	自我	22
随类赋彩	8	求意	22
文人画	9	花鸟	23
大师	9		
书法用笔	9	疏识	23
文化人	10		
笔墨立意	10	明静秋色	24
		竹子	24
画理	11	匠人	24
		顺势造型	25
格物致知	11	不容易	25
气韵生动	12	炼形	26
格物求法	12	仁者见仁	26
不似之似	13	一花一世界	27
虚空灵动	13	意境	27
水墨为上	13	元素	28
意象	14	雕琢	28
野逸	14	折枝画	29
气正为宗	14	自己	29
以笔造型	15	笔笔生发	30

超越	30	白描	47
直入心胸	31	笔法	48
理论	31	国画	48
秋水无痕	31	师法	49
宣泄痛快	32	黑白	49
气质	32	大俗大雅	50
		山水画	51
知见	33	画东西	51
		书画同源	51
搭配	33	探索	52
山野气息	34	写生本义	52
写生	34	循序渐进	53
画眼	36	立意	54
入目	36	笔墨	54
采风	38	造就	55
回眸一笑	38	工写二法	56
蝶恋花	39	明理作画	56
幽谷清艳	39	风格	56
心花怒放	39	图式	57
会心一笑	40	致于至善	57
山水清音	40	高贵平和	57
镜中花	40	研习	58
宁静致远	41	画科	59
文质彬彬	41	气韵	60
包容	42		
素描	42	文论	61
先师	43	写意画法与写意画之流变	63
做人	44	中国画视知觉法则	79
辩要	45	画作	93
		于己之画	95
写意画体	45		
写意画法	46	结语	125

画语

泛说

骨气作画

作画，本当是骨气之事，故作画人不必装腔作势，不可装名头欺世，不然虽能混个衣暖饭饱，终是害人害己。故作画要有高贵的头颅，平常的心态。此犹子曰：素隐行怪，后世有述焉，吾弗为之矣。警戒为人不可装腔作势，不可装名头欺世盗名。

作画只是作画人的一种生存态度和生存形式。

作画这行当，不仅是为了描摹外象而出现的，它是以形色来传达对事象的认识及感悟的这么一种艺术，作画也是性情、见识、审美的表现形式。知此，人之心态应平和自如，了去自以为是的念障，做到解脱一切障碍。能够如此，对作画者是幸事而不是自贱。如以此来从事赚钱为目的真是糟蹋了画业。

正气

凡习画练字，首要正气，使正气流于毫端。正气可造就大气象，然也当从一点一画中养育，从一点一画中化出，万不可庸俗媚气满纸。故不可图一时涂抹快意，宣泄激情完事，中国画不当如此作法。

光明正大

气象光明和堂正最不易求，此犹常言“光明正大”，求“光明正大”可得大家气象。大家气象，上承文脉，下开风气，堂正而光明。画，人皆可为，然各自气韵、情境又因人而异，此由学养与审美所致。子曰“恶紫不可夺朱”，言正气不可夺。又故善良义气，朋友四海皆兄弟。平和大方，无欲无求，光明正大，人可大气，画亦大气。

尊养

太多的习画者总是忙着说要找自己的风格、样式，这太过于急功近利。其实，自己看见了自己没有，问下自己的心：“我是谁？我是我吗？”这样，每一人都是一种风格，这是个性喜好所决定和造就，往往不易于明显，是其微小难见和被更具有个性、强势之风格及样式覆没而已。

风格及样式，不可等同于怪异别类，怪异别类是不可言画有品格的，国画要说品格，这是之所以以“国”字称谓画的核心。这“国”是讲究品格的中国，是崇尚宁静致远、平常心态，讲究富贵不骄傲、贫贱不可夺志、匹夫可杀不可辱等操守节气的中国。故入此文化教育之眼目，方可言风格、个性。尊性习文，持恒自得，此为造就风格的前提。

就此而言画家的风格、个性及样式，风格通过性情、学养笔墨而造就，样式是个性喜好所营造。画家会从画中透出个性和学养、喜好。没有个性、风格，画家就难言画家了。

要尊重自己，尊重自己的个性、性情与喜好，寻找一个切入点，去完善自己。

既然都说“一花一世界”，别人都能看到“一花一世界”，那么又为何不能看到自己的“一花一世界”呢？“明心见性”与“直指人心”，就是要求以一个平常人的心态去造就自我和体悟自我。整天去写所谓的禅意，去重复前人画语言的伪文人画，应不是作画的本义。尊重性情与笔性，由心使笔了法、了笔墨，这已是另一个层次了。

智与见

孔子《论语》有“智者乐水，仁者乐山。智者动，仁者静”，又有“仁者见仁，智者见智”之说，指出了智者乐水，因水流动不滞，依岸赋形，无常形而有常理，无滞固而生机变化，故“智者乐水”。这最适宜作画法则之讲究，是因笔求变、因形使笔、顺笔顺势、依笔造形、笔生而变化万千的原则。

而“仁者见仁，智者见智”之说又合画理，犹体现画如其人。文者观山是山，看山见文心，眼中所出笔架山、莲花山、独秀峰等，而求财者依形而断“元宝山”，淫欲者每见山多言语“奶头山”等。故善者见善，“仁者见仁，智者见智”。

富贵雅俗

孔子有“富与贵，是人之所欲；不以其道得之，不处也。贫与贱，是以人之所恶也；不以其道得之，不去也”之语，今人多喜富与贵，此

也人之常情。然人欲得富与贵，何独言牡丹为俗相也。牡丹气象华贵，雍容大气，花中王者。世人作牡丹者，多言富贵，此也人之所愿。言花相与富贵，文人所作，心中无俗相，花容何必担俗名，此世俗人之所见也。

花之俗雅，为人眼中所出，俗眼看花花自俗，风雅伴花花亦雅，况乎图画。花之雅俗，由画者画出，笔墨清雅，气象纯正，无尘俗媚态，画如其人，画显人态，画自有大方雅仪，此也观花牡丹之气象法也。而要有雅正之气，必调心，养笔墨，见花而不思淫气，心中有花而无尘埃，此正气可出。故牡丹花本无俗媚之相，人之俗眼凡心致自俗也。同理，画之俗，其作者必俗，非花俗也。

牡丹无媚态，天生本丽质。不可俗人眼，艳妆也清词。予又曰“智者乐水，仁者乐山”，皆是相对成趣之慧心，仁者见仁，智者见智。

隐世孤傲

以形色来写就心中的意象，意象出而画意出。凡画，雅俗粗陋均可从取形造象中分出。画可忍受稚拙，不可忍受粗陋媚俗；可以欣赏隐世孤傲，不可认同欺世盗名，更不可同流合污。隐世孤傲是个人价值的取向，也是一种有人格魅力的审美生存态度；那种媚俗欺世，虽也是一种生存方式和个人取向，也可混迹江湖而名震朝野，但毕竟是小人手腕，终将随时代而显现真原形。

古意

以画追求古意，这是审美取向的问题，也很正常。但故意造作以为在发黄的底色上画墨色的图像和颜色，以为那就是古意了。

古意在于笔法、墨法和情趣审美，不在于纸的颜色，那是泥于古

的形色，不是古意。仿古色只是一种外在的形式和表面现象，作画不要只追求这种表象。历来有画理：“师古人之心，不师古人之迹。”要体现出那种倾向于古典的审美和传达立意的古典手法，用笔、用墨仍是关键。比如顾恺之的《女史箴图》的用线，可以说是中国古代人物画发展至魏晋时期的一个巅峰了。他的用线被称为“高古游丝描”，形容如春蚕吐丝。这种描法看似无后世发展出的各种描法如“钉头鼠尾描”“柳叶描”“折芦描”等的丰富变化，但却别有一种简约、淡雅、冷逸之美，也就是一种含蓄隽永的“古味”，这也恰恰体现了这种描法名称上的所谓“高古”二字。

再看看唐代大小李将军的青绿山水，和后世发展更加完善的山水作品相比，二李的山水画明显比较幼稚，很欠成熟，更没有后世山水画中的诸多皴法。但正是这种仅以墨线勾勒，填色敷彩的山水作品，却有其独特的古雅天真之气。这才是真正的从作品内在笔墨所体现出来的古意。

万法唯识

泰山上有个对联写得好，“万法唯识，登峰造极”。“万法唯识”，这个“唯识”要高于法，“万法”只有“唯识”，法才可为法，才可“登峰造极”。认识是在内心得到的，一切法终归是法，要知法用法。作画，可了法并用自法，这里又归至“唯识”上来了。

食古

当下，以文化人之角度来进行“画”的创作，更多体现传统的无为清静、宁静致远、修身齐家的个人态度。从这个角度可以说，讲求个性之小我独处修行，体现出闲情雅致地与山水相乐，与花鸟悦情。虽说山水、花鸟是最适合的表现题材之一，而且于画来说，也熟门熟路

地易作画，况山水、花鸟这题材也适合国人的性情和审美习惯要求。然而，古典的审美不仅是一种思维方式，还不至于使画滞留在古代文人习惯的审美样式和模式之中，可怕的是乐道于食古不化，钟情着那旧式古文人的情趣，认为这就是传统。

隐居、不涉世事、闲情、雅风、林泉听风之类画大量充斥画界，包括在各大画展上大都如此，而主要又反映在山水、花鸟画上的复古情怀。山水、花鸟画本是可有新时代审美境界的，也应该有才对。

写山写水

山水之义，智者乐水，仁者乐山。智者如水，周流不滞，随岸赋势，不拘于形，如水如云，故智者如水如云，也山水之水也。又仁者乐山，仁者人本，厚重不迁，稳重如山，故仁者乐山。此乐于山水者，作山水画者，于山稳重，于水灵活。于静于动，于静生动，依山傍水，智者乐，仁者寿，性归于山水。山水形义，不止于山水，义也；止于山水，形也。写山写水，不可止于山水之形。

随类赋彩

墨色可以体现“一切类”，是以观念来用色的。中国色彩是以人的社会认知审美的共同性来加以界定及运用的。谈色彩，从平面设计的角度来说，色相、明度、冷暖的浓淡都可表现色彩的不同情绪。中国有“随类赋彩”之说，哲学家谈的色是按哲学思维去分析，虽然对“随类”能以逻辑推演，但还原到画家身上是不顺畅的。“随”既有从色彩方向考虑，也可从哲学、政治、情感上去考虑。“墨分五色”后“随”什么呢？随“人情类”，随“情趣类”。

文人画

文人画的形成和发展是分阶段的，先是由观念影响至语言，然后归于笔墨造就立意上的“象外之意”。文人画与画法无关，与造型也无关，而是与文化观念、审美态度相关。文人画更重要的是以心作画、以性情作画，普通画匠是“以形写形，以色貌色”。文人画既不是那几笔，也并非不是那几笔，“外师造化，中得心源”方“托物起兴”格物求“自法”，了却他人之法。

文人画不是变形的画。文人画怎么定义？一千个人有一千种答案。文人画主要强调写意，而不是写物，还强调诗、书的修养，求画外有境。

大师

对传统的研究与对时代脉搏的把握才能出大师。大师不是叫出来的，大师是一个时代文化的表率。老者谦逊不固执，少年自强当学问，此本该是大师之心态。“古之须眉，不能安我之面目”，这是大师的气概。

书法用笔

从秦汉至魏晋之后，书法用笔不断与时演变，并由此发展运用到绘画上，以书法用笔之笔趣写形，转而强调于书写情怀，与我们现在所说的写意画在用笔书写上有所相通。

唐时的泼墨画法，可称之为墨法，应归为笔法类，由王墨等开始有了一些运用。虽然如此，但还不是现在我们所说的完整的绘画笔法，还不够完善，用笔只是强调了劲力、劲爽、道健等运笔速度形成的特点。元代的笔法就越发丰富了，如折带、披麻、飞白等，都把刚强、道