

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

孙君良园林山水

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

孙君良园林山水

编辑人语

在历代画家中以画园林传世者，代不乏人。宋元以来的界画及倪雲林、沈周、王蒙、文征明、唐寅、仇英、陈洪绶、任伯年等作品中，皆有园林之画作。但其中除极少数以园林为画中主体、独立成幅外，大多以园林作为人物或花鸟的衬景，居于从属地位。这些画家也都是以人物、花鸟或山水著称于世，并不专攻园林，或有以园林独立成幅也只是偶而为之，并不多见。因此，睽诸画史，当代著名山水画家孙君良实为专攻园林卓然成家的第一人。多年来，孙君良醉心于园林山的诗意描绘，抒发自己的情怀，他以自己个性化的语汇，独自言说着对园林山水的眷恋真情。画面中长廊曲折、山石起伏、楼阁掩映、层林叠翠、湖石嶙峋、间或柳绿桃红、竹青蕉绿，弥漫着一股清润流动、情韵并茂之气韵，观后令人遐思不止。

在孙君良的园林山水面前，总有一种清新舒畅、心旷神怡的感觉，往往被他多种表现手法和诗一般的意境所征服、所陶冶。他的作品，没有高山大川的雄伟壮丽和磅礴气势，但却有奇松怪石的秀润、华滋、清灵、深邃。画中峰回路转、草木苍郁、闲云舒卷、流泉有声，呈现一派远离尘嚣的闲逸与宁静，仿佛为焦虑匆忙的现代人圆了一个林泉之梦。画家以气韵为旨，吸收了传统的高古清峻，格调平淡幽深，水墨气象、烟云风光溢于画面，于笔墨间抒发胸臆。所谓「望秋云神飞扬，临春风思浩荡」，孙君良在与园林对话的过程中，得到了抒情、言志、悟道等各个层面的精神满足，甚至把「与天地精神相往来」看作是人生的最高境界。

- 1941年出生于江苏省无锡市。中国美术家协会会员，苏州市美术家协会主席、苏州市国画院院长、一级美术师。
- 无师自学，1961年入苏州国画院从事专业创作至今，作品以园林和江南水乡为主题。
- 作品入选第五届、第七届、第八届全国美展，“当代中国山水画油画风景比较展”，“百年中国画展”和“江苏优秀国画作品展”等国内重要展览。
- 出版有《孙君良作品集》等画册。

园林山水

· 孙君良 ·

宋代郭熙在《林泉高致集》中谓：“君子所以爱夫山水者，其旨安在？丘园养素，所常处也，泉石啸傲，所常乐也……”山水和园林为历代士人所喜爱，密不可分，虽说历来将中国古典园林分为皇家园林、寺庙园林和私家园林三大类型，但在名胜古迹、山水佳处也少不了亭榭楼阁的园林构筑，而私家园林造园之始即垒石为山，蓄池为水，先确定山水丘壑后再营造花木亭台。追溯至古代，二者关系更密不可分，唐代王维之辋川别业，我想应是山水中的园林及园林中的山水，应为造园者最理想的境界。

园林艺术是再造自然，融会了中华民族的哲学理念、审美观点，是历代文学、音乐、绘画、诗歌、建筑等传统文化的积淀，中国山水画论中的小中见大、咫尺千里、虚实相生、起伏开合等观点，同样成为园林中叠山理水优劣评价。人们在品赏游历园林的过程中可逐渐提高对中国文化精神的理解，也加深了对自然的认知和感悟。

历代山水画中具体以描绘园林为主的作品并不太多，宋人之界画应更近于皇家园林。至元代，如倪雲林之《狮子林图》，王蒙之《静室清音》、《一梧轩图》才是表现江南私家园林之佳作。明代吴门画家多有画园林之名篇，而以文征明最具代表性，其

《真赏斋图》、《拙政园三十一景》等都很好地表现了江南园林的特质和文人情怀。不少明清画家以文人雅集为主题的园林画则较近于山水画，但与其说这些画家不善于画较为工整的亭榭楼台，还不如说正是这些画家对山水林泉的向往，也正是造园者之本旨，我们可以从中学学习借鉴和得到启迪。

观赏园林有动观与静观之分，动观者如览中国画之长卷，于长廊曲折、山石起伏、楼阁掩映间、俯仰拾趣，得移步换景之妙，这正是中国山水画特有的观察方法。古代画家讲“读

荷风四面 2003年 纸本 34cm × 34cm

万卷书，行万里路”，多从游历中认识自然，在行动中观察感受和思考，在山势起伏、烟云变幻、水流回荡、路径曲折间认识和体会大自然的变化和韵律，将所有印象的领会进行选择 and 淘汰，“搜尽奇峰打草稿”逐渐形成中国画特有的全景式构图，也是中国卷轴画产生的原因。所以园林写生中，更重观察，要在“曲径通幽”、“峰回路转”、“柳暗花明”的园林结构中得到启迪，找到山水园林特有的艺术境界。如以西洋透视法来写园林则很难发掘古典园林的精微和奥妙。

“万物静观皆自得”，静能生趣，静能生慧。江南四季分明，园林之四季变化万千，而日月盈虚、万物消长、朝晖夕阴、风霜雨雪的变化，都应在静观中细细体察其时空变化之韵律和万物生命律动之美。“种蕉可听雨，栽松可邀风”，草木本无情之物，与自然、宇宙相通便有无穷意趣，而造园者在园林建筑花木配置中营造了特有的艺术境界，如“留听阁”、“看松读画轩”等，所以在园林创作中应使这些特有的艺术意境和情趣得到阐发。

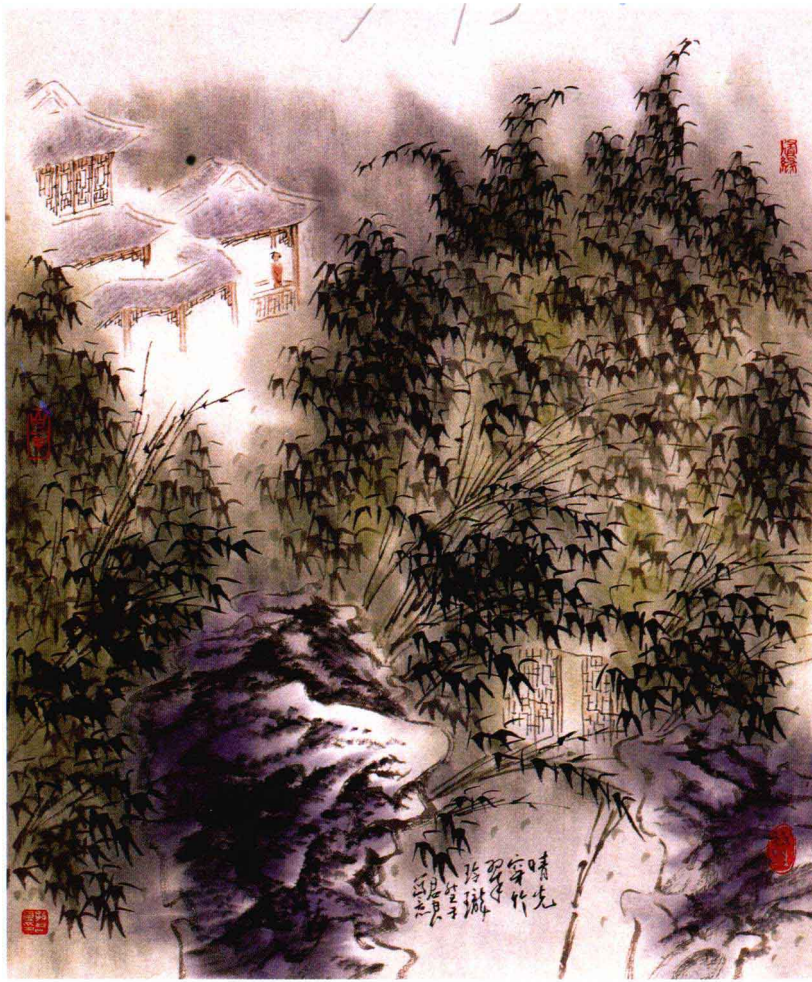
画园林可以画重檐复廊、树影重重之全景式构图，可借用山水画之三远法来表现山水园林丰富多彩的一面，也可以画庭园一角几株修竹、湖石一片的园林小品，繁简皆宜，各有境界。

画山水首先是讲究画树石，画园林也一样，但画园林之树石和山水画中之树石不完全相同。首先园林以假山石为主，而江南园林之假山石首先是湖石，其次是黄石。假山石之画法可以从披麻皴、卷云皴、折带皴等传统山水皴法中得到借鉴，但具体画法还须根据画面的需要来处理。太湖石从石峰单独观赏的角度来看可以表现其“皱透漏瘦”的特质，但作为叠石成山的湖石假山来说，则更应注意结构转折起伏之势态，注意整体感，忌琐碎。石峰不妨玲珑多姿，石山则应雄浑一体，所谓虽由人作，宛为天开，强调其合乎自然的一面，既是造园者垒山之要求，也是画假山时必须注意的。山本静水流则动，石本顽有树则灵，园林中之树木虽与山水画中之树木没有什么大的不同，但园林画中的树木应占更大的比重。且园林中之树木又极为丰富，品类极多，不同品种、不同季节的树木可营造出不同的境界，所以既要注意各种树木的不同体态特征的不同画法，也要注意同不同景物、山石廊层之间的相互掩映和谐调。如前所述，画园林构思，宜在动观中观察，而面对局部之树、石，则宜在静观中细微观察，要注意季节变化中树木之枯荣盛衰，又要善于发现不同品种树木之不同美感。举松树为例，黑松苍劲挺拔，白皮松婀娜多姿，五针松则繁密为盖，各有各的特质和美感。园林中除了高大的树木，花木及其他各种草本植物之配置也十分丰富。

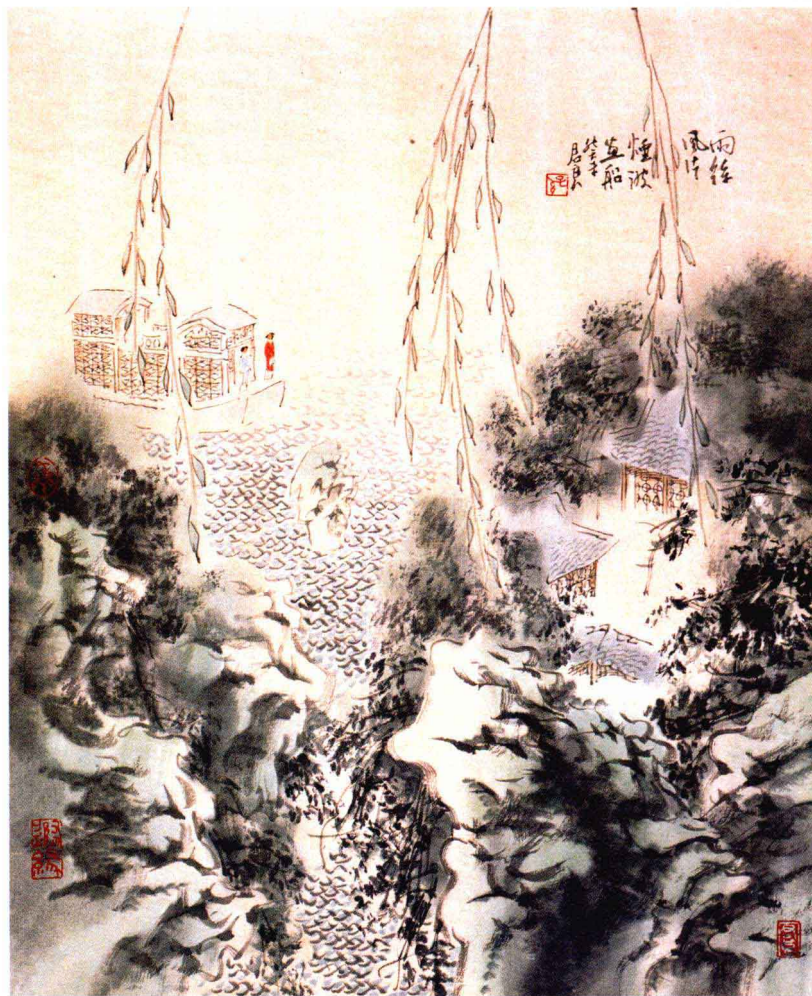
江南地气温润，四时之花可相接不断，一些在山水画中偶见点缀者

松风竹韵 2003年 纸本 56cm × 45cm

晴光穿竹翠玲珑 2003年 纸本 56cm × 45cm

雨丝风片 烟波画船 2003年 纸本 56cm × 45cm

如蕉、竹、藤花、荷莲之类在园林画中同样可占较大的比重，同样需要仔细的研究和观察。在园林之湖石隙处或层层转折处，多见如三二芭蕉、几竿修竹之小景近于传统花鸟画之章法，所以也可借鉴花鸟画法来创造自己的程式。

中国古典园林是中国传统艺术之瑰宝，无论是北方的皇家园林和南方的私家山水园林，和黄山、三峡等自然景观一样成为现代人旅游向往之地。但在现代中国画中描绘园林的并不太多，而中国古典园林中，无论建筑构造、花木经营及漏窗铺地、匾额楹联等都是极为丰富的艺术宝库，除了园林研究者可以研究发掘其丰富的文化内涵外，山水画家也可从中汲取形式美感、艺术境界来创出更具东方特色的园林山水。

《水满池塘叶满枝》作画步骤

步骤一：树石勾勒以中锋为主，须沉着有力；画石可中侧锋互用，注重其转折变化，同时可以淡墨略加皴擦。

步骤二：以浓淡墨粗细点点树叶和石上之苔迹，须注意用点之粗细、大小和力度的变化，以表现不同形质。

步骤三：以色蘸墨加色点以追求树木之葱郁和厚重，同时以色渲染山石，可层层递加以求丰富浑厚。

步骤四：整体调整，使之层次更丰富鲜明。不足处可再加重墨点、擦，最后再画水纹、亭阁及其他，最后落款盖印完成。

花涵清露晓
2003年 纸本
110cm × 50cm

此作表现园林春晓之景，采取条幅直构图形式，用山水画平远和深远画法，可上下重叠，画出园林的纵深感。花木葳蕤、林木润秀、楼阁掩映，登楼一望，满目生机，一片春光，宛如自然天成。

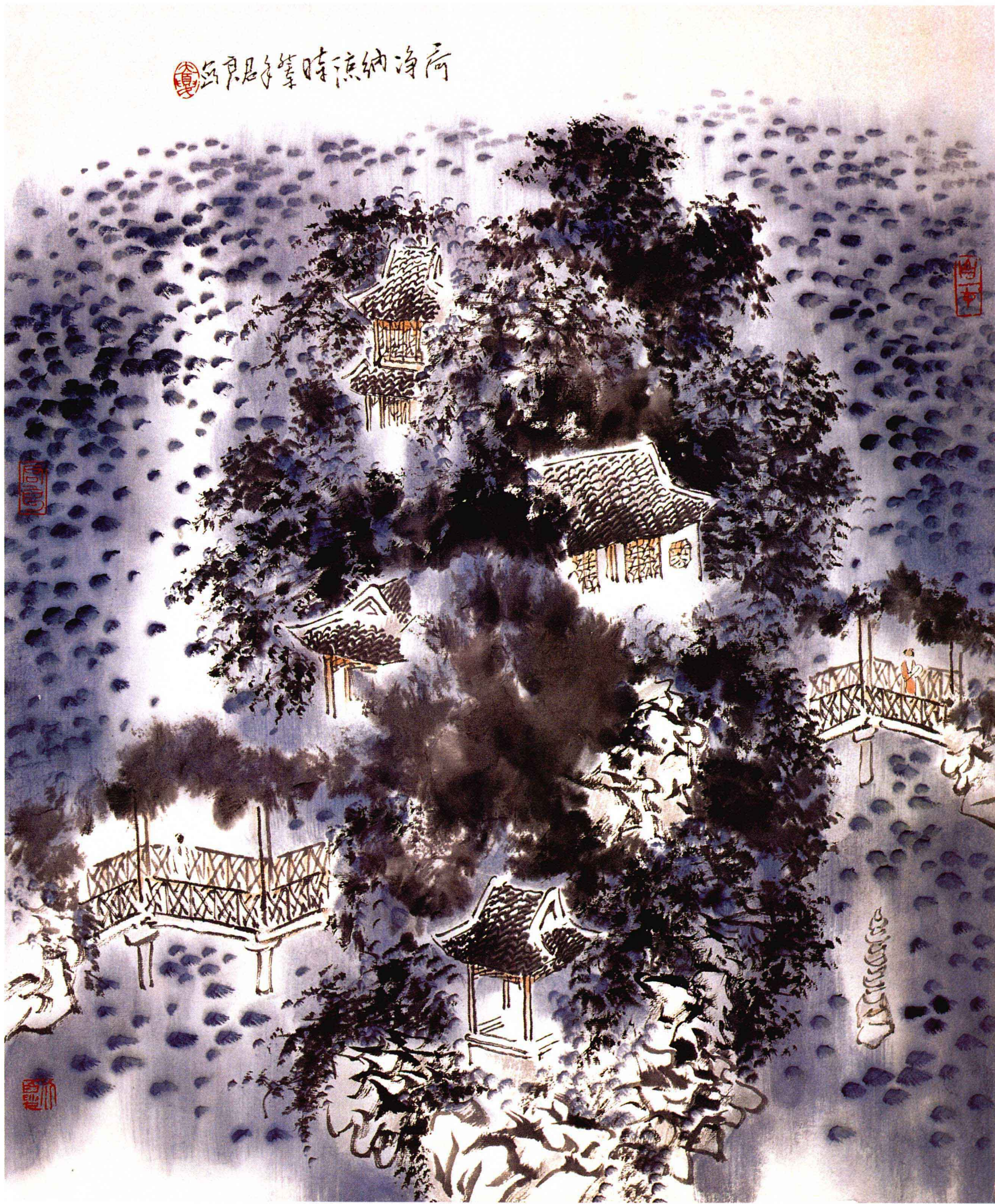

桐阴清润雨余天

2003年 纸本

110cm × 50cm

夏日园林的雨后，树石清润，绿蕉如洗，满目葱茏，淋漓滋润，复以色破墨，以墨破色，宜用繁笔，表现草木繁茂华滋之景致。

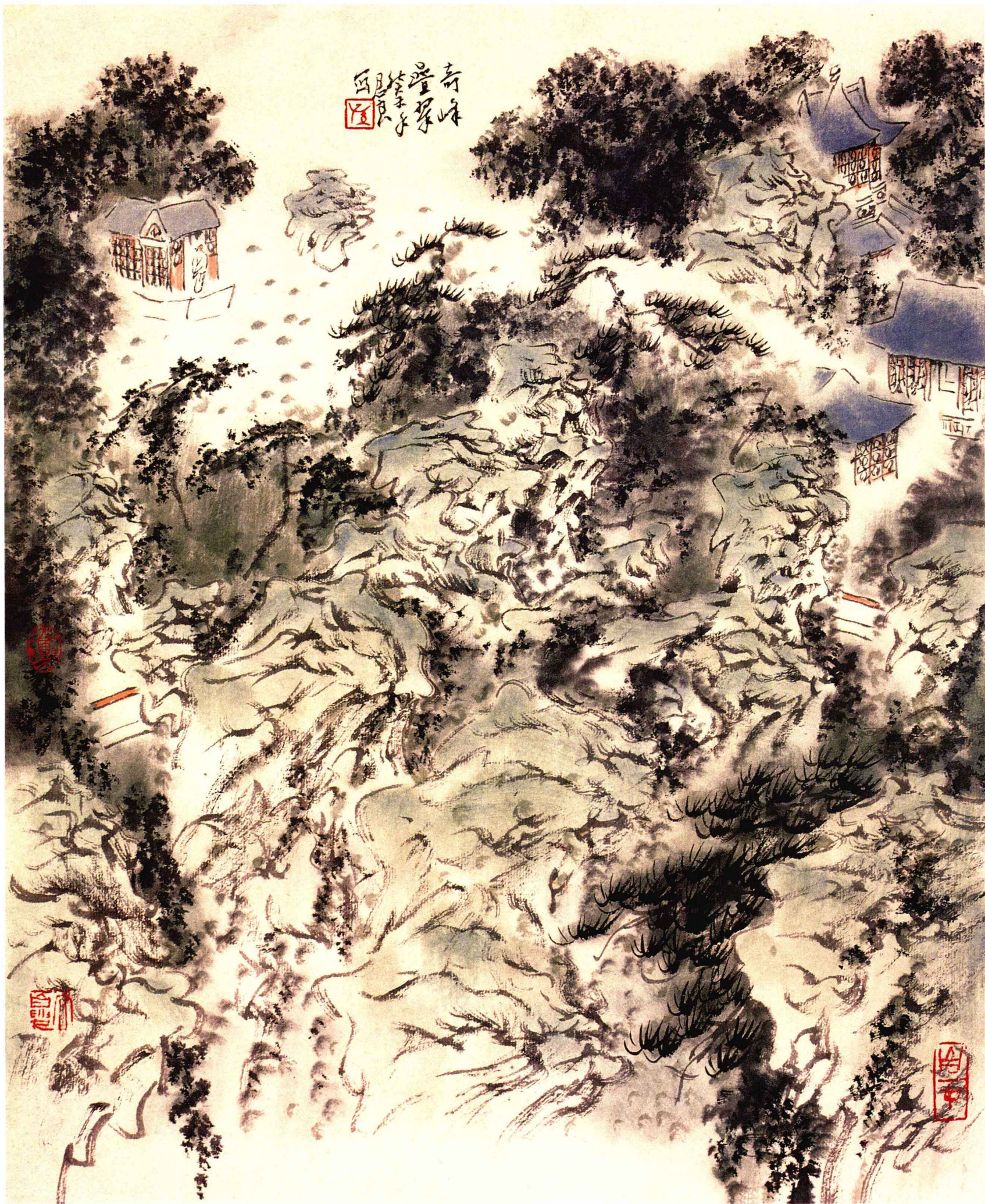

荷净纳凉时

2003年 纸本

56cm × 45cm

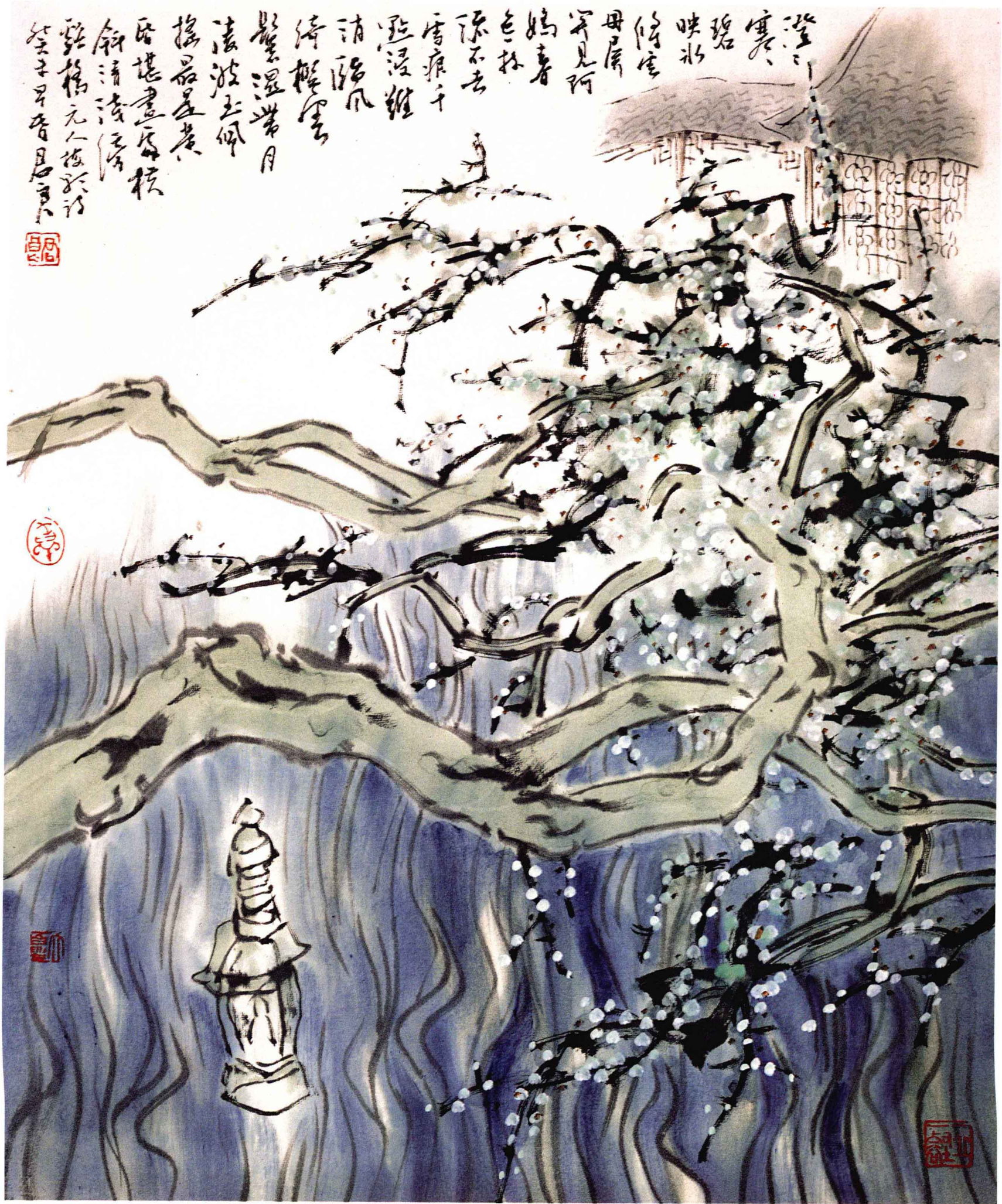
荷花，亭亭玉立于湖中，朝阳晨露，荷香清气沁人心脾，晚来万籁俱寂，荷风初过则暑气全消，古人有“荷净纳凉时”之诗句，此画取其意境而作。

奇峰叠翠

2003年 纸本
42cm × 34cm

奇峰竞秀，树木峥嵘，江南山水园林之佳构，正是“人道我居城市里，我疑身在万山中”。

寒塘梅影

2003年 纸本

56cm × 45cm

石令人古，梅令人幽，“春色一枝流不去，雪痕千点浸难消”，寒塘梅花倒影，更添梅花风韵。

已凉天气未寒时

2003年 纸本

56cm × 45cm

秋风入园林，添黄减绿，秋色缤纷，“动乎意，生乎情”，东坡居士云：“一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。”

松阴如盖，微风宜人，三二知己谈古论今，自有无穷意趣。园林乃人工造境，画者借景抒情，自能“山川与予神遇而迹化也”。

松阴清话（右图）

2003年 纸本

68cm × 45cm

我疑身在万山中

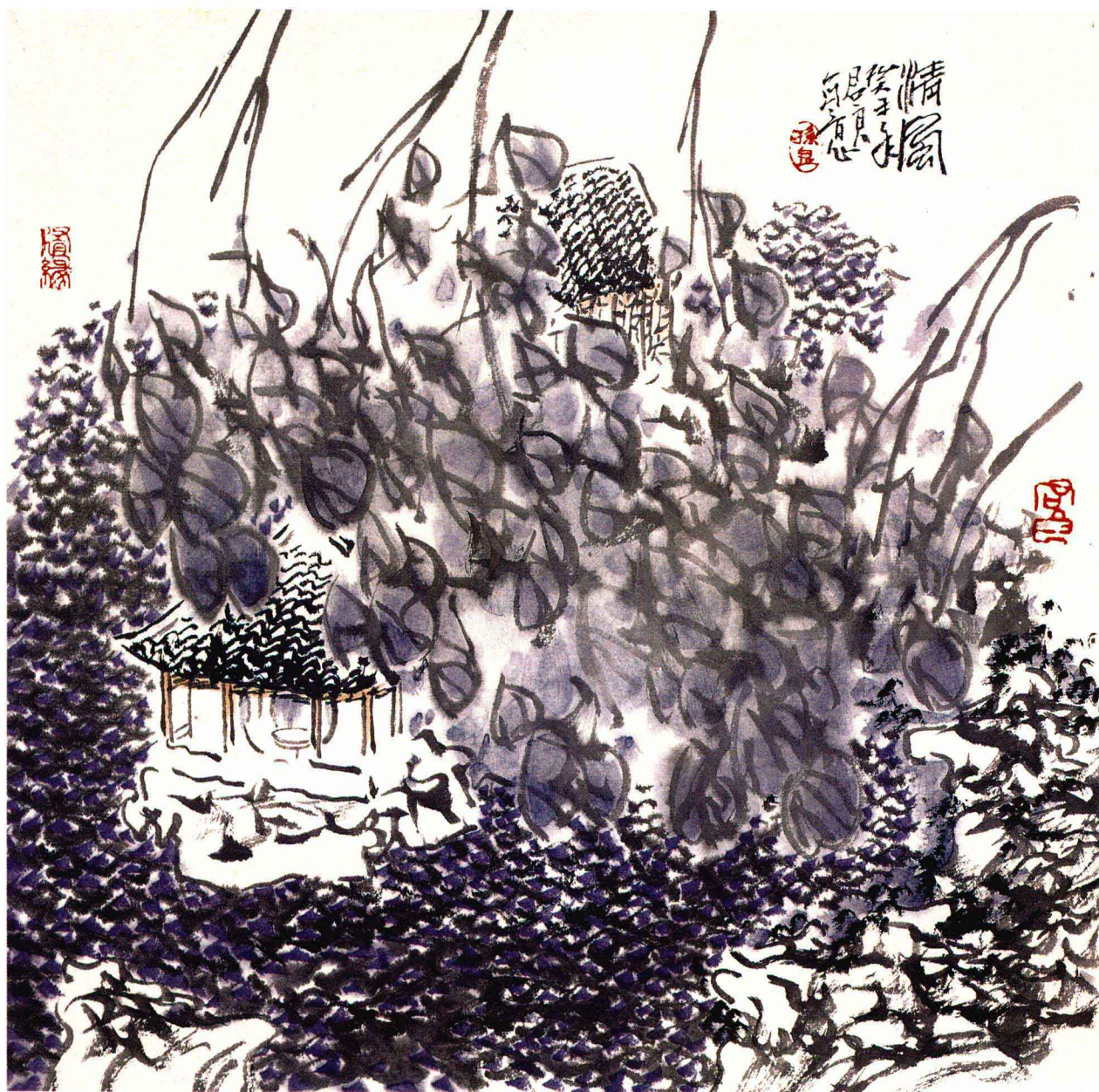
2003年 纸本
56cm × 45cm

游狮子林湖石假山，如入重峦叠岭之中，崎岖石路，峥嵘磴道，萦纤盘桓，将登而先下，欲往而复返，极尽曲径通幽之致。

忽如一夜春风来（左图）

2003年 纸本
56cm × 45cm

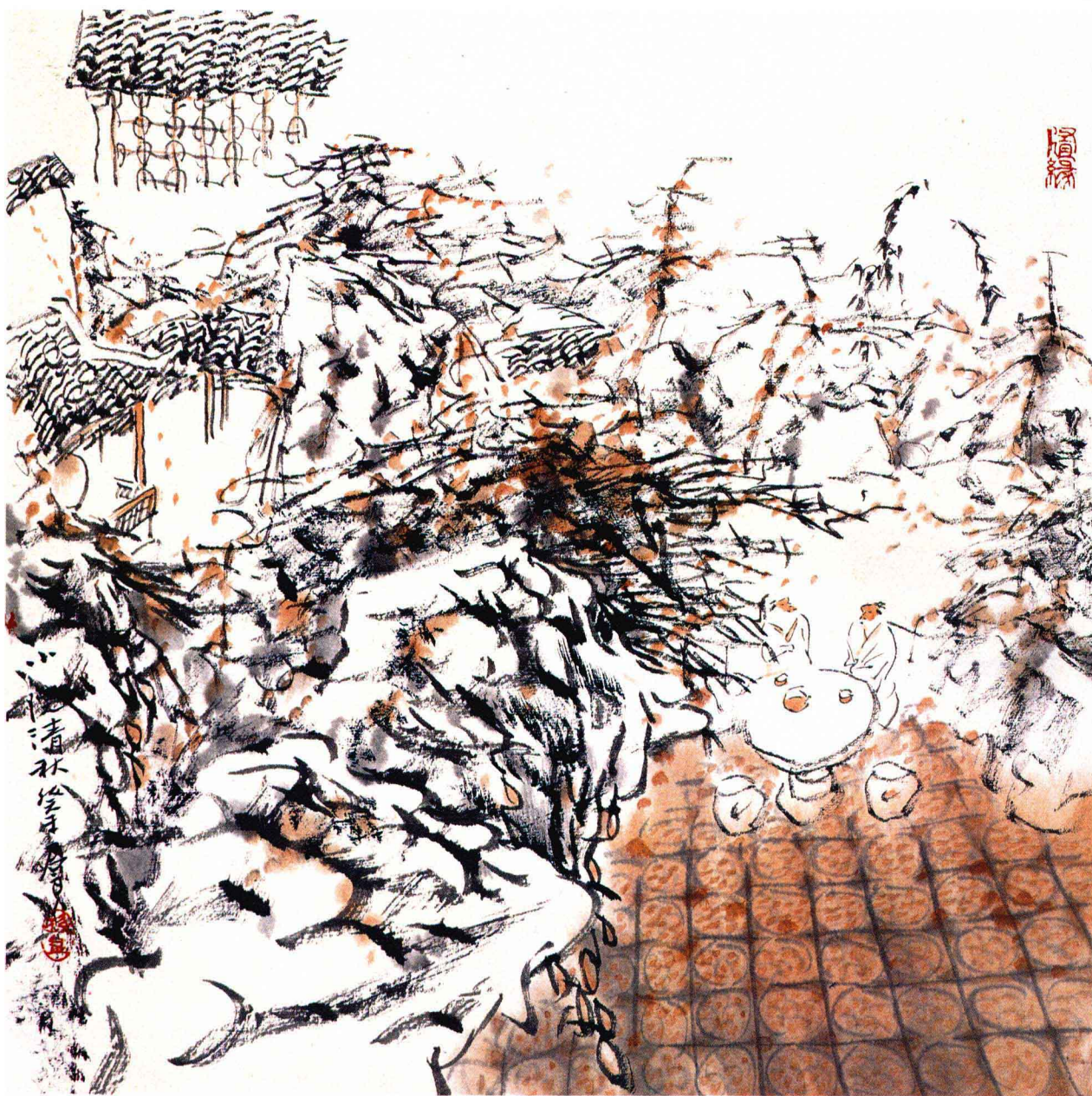
东坡居士之雪堂因绘雪于四壁而闻名，乃借壁绘雪之精神，涤除尘烦，清净其心。壁绘如此，何况对雪后园林之描绘！似“千树万树梨花开”，玉宇琼楼，令人心清。

清风

2003年 纸本
34cm × 34cm

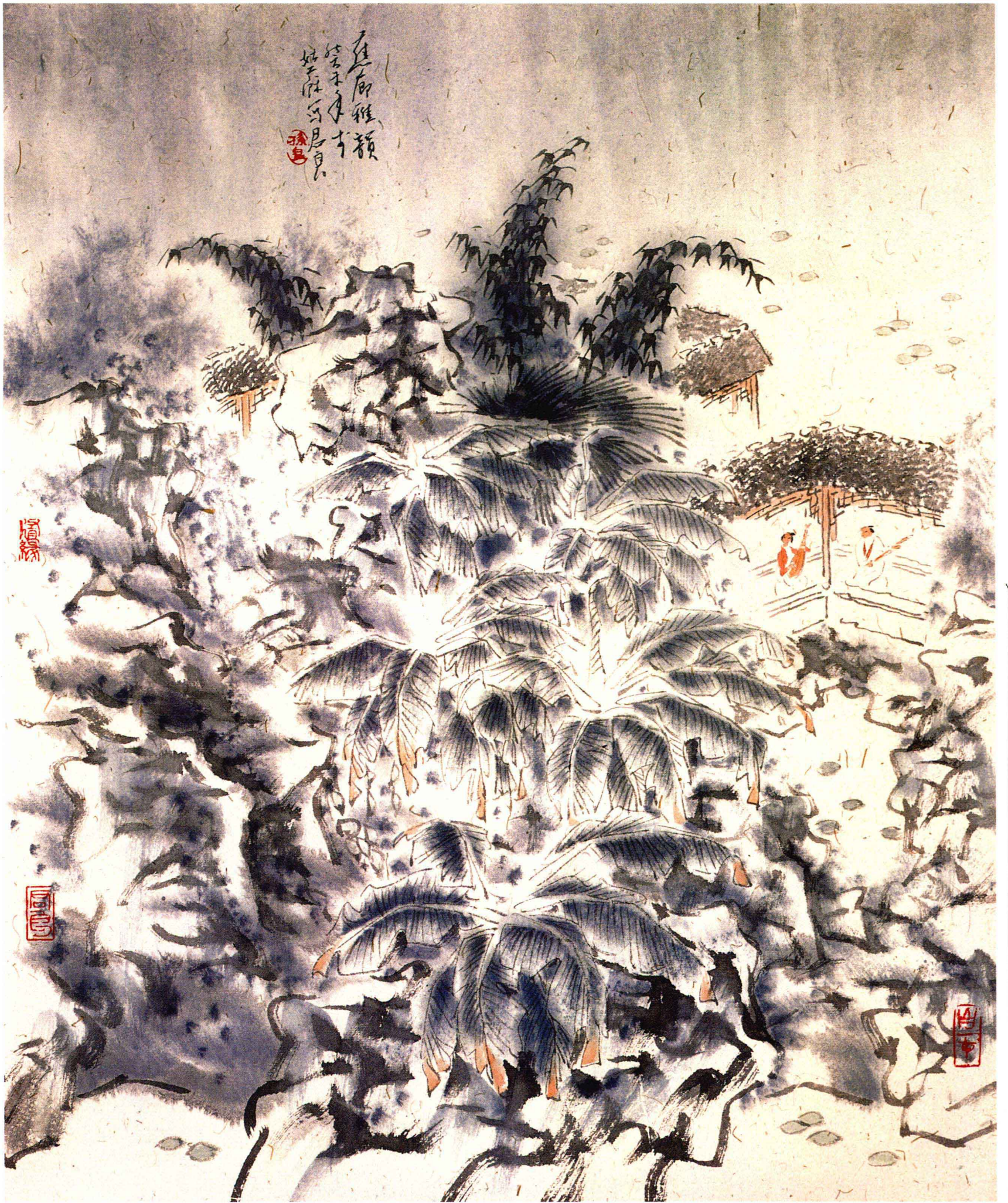
园林小景取景宜小，风中绿叶、水上波纹组成画面，园林一瞥之景，留心处便可入画。

小院清秋

2003年 纸本
34cm × 34cm

古人谓秋令人悲，又能令人思，写秋景者须得可悲可思之意。其实不然，秋山远目，秋水宜人，秋色能令人神清，谓之清秋。

蕉廊雅韵

2003年 纸本

56cm × 45cm

竹石清幽，绿蕉苍翠，绿天深处于曲廊间有琴瑟叮咚之声，更添园林之雅韵。

