

高等美术院校风景写生经典示范

GAODENG MEISHU YUANXIAO FENGJING XIESHENG JINGDIAN SHIFAN · XUN MO TIANYUAN SHANSHUI XIESHENG

得 陌田园山水写生

主编 贾德江 / 北京工艺美术出版社



J222-76

005

GAODENG
MEISHU YUANXIAO
FENGJING XIESHENG
JINGDIAN SHIFAN
XUN MO
TIANYUAN SHANSHUI XIESHENG

高等美术院校
风景写生经典示范
得 陌田园山水写生



主编 贾德江



01877983



北京工艺美术出版社

J222-76

005

GAODENG
MEISHU YUANXIAO
FENGJING XIESHENG
JINGDIAN SHIFAN
XUN MO
TIANYUAN SHANSHUI XIESHENG

高等美术院校
风景写生经典示范
得 陌田园山水写生



主编 贾德江



01877983



北京工艺美术出版社

目录

MU LU



4



5



6



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



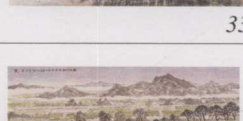
34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58

封三画

我的田园山水画

● 浔 陌

我少时生活在湘东北的连云山麓，那里有着青山绿水，风景秀丽。名山石柱峰，是尚未开垦的旅游处女地，它有着深厚的自然和人文景观。其东面流淌出浏阳河，西面流淌出捞刀河。两条名河淌过一片古老神奇的土地，双双流入湘江，逶迤北去，最后汇入大江大海。居住在这里的人们民风淳朴，勤劳诚恳。长大后，我在外求学、工作及至闯荡社会，心仍系这一片山水。它滋润了我乐山乐水的情怀，培养了我勤劳善良和正直纯朴的品格。我从小就在那里涂抹各种图画，用稚拙的笔触释放我最初的山水情怀。在我年轻时那个张扬共性的时代，工作和生活与绘画难得有太直接的关联，尽管我像饿狼一样拼命猎取知识和像黄牛一样艰苦劳作，也大都只能得到于绘画间接的裨益。

然而绘画的情结使我始终难以丢下手中的画笔，甚至坚定和确立了我的绘画的志向。我所有的学识和人生的历练都服从于艺术的创造。后来，又放弃了其他美术形式，移情于山水之间，徜徉在远离尘嚣的山山水水之中。中国的山水画历史悠久、博大精深，自五代、宋元以来，大师林立，流派纷呈，创造了灿烂辉煌的艺术瑰宝。它的优秀传统又在于画家把自然山水作为民族生存的空间和精神的感情投射，追求着艺术表现的精神生存空间，寄寓着宇宙意识、历史意识和生命意识。自五代起，山水画的先祖们都是遵循着这一创作规律，用其奔跃的生命描绘着充满自豪与自信的精神家园。研习中国山水画应该认识到这一传统主流。我在穿越绘画历史长河时，宋人山水首先震撼了我。磅礴气势的宋人山水最能体现宇宙规律与人的高尚精神意识的和谐统一。我直取五代、宋人丘壑和元人笔墨，努力营造气势磅礴的全景式山水图式，讴歌这片屹立于历史时空中并蕴含着厚重精神文化的生存环境。在整个中国山水画绘画的历史长河中，丰富的历史遗产各有短长，使我们在继承传统上面临着理性的取舍和抉择。我的审美取向是立足宋元，吸取近、现代优秀成果，广泛涉猎各家各派，扎实掌握其基本功，然后变师古人为师造化，用五代、宋元大山水的传统，加强对生活宝藏的发掘，思索前人那体现在境象与精神中的艺术思维方法，抓住雄浑壮阔抑或苍茫博大的生活源泉，在精神上进

行提升，在表现形式上拉开距离。我吸纳范宽式的雄浑气势，借鉴黄秋园式的苍莽及铁线银勾，参照黄宾虹式的厚重华滋，融合进现代精神，建构起中国气派的大山水空间，用心灵和厚重的人生描绘出气象雄浑或自然恬静的精神家园，将与世无争的性情写进壮美崇高的山水境界之中。

自上世纪“八五思潮”以来，我的自由消散与叛逆的性格，没有使我在否定传统的浪潮中对传统的继承有多大的缺失。我一直是用传统的媒材传达我纯净雄强的声音。在90年代，我画了诸如《井冈系列》一类的作品。这些立足于传统又结合现代表现手法，中西结合又不失民族味，疏离了程式化的图式和表现语言，笔触细致，画幅饱满，莽莽苍苍，色墨厚重而洒落。井冈山属罗霄支脉，与我故乡湘东山水属同一气脉，它极易撞击我的心灵，但我并非描绘某一山一景，而是重在对它的心灵感应，将其雄强气势、精神特质通过主观意象体现出来，使之达到“天人合一”的境界。这类作品在当时反传统和守传统两者之间取了中间值，具有兼容性和创造性，虽不成熟，仍受到肯定和欢迎。

在当今工业化社会的信息时代，画家更应该站在时空的高度来审视艺术。“笔墨当随时代”，应该使绘画艺术在保留其深厚的民族文化底蕴的同时升华其新的风貌、新的意境和品格。在创作中，我十分厌倦千人一面的山水图式和陈旧的笔墨语言，十分疏离旧文人那种反映在画面上的不合时宜的迂腐气息。艺术无国界，民族艺术与外来艺术及姐妹艺术的合理兼容并蓄是促进艺术本身发展的重要手段。在研究博大精深的东方文化的同时，西方印象主义对我产生了较大影响，枫丹白露林和阿尔的太阳使我感到无比亲切，那画面上的笔触、色彩、阳光和空气在我心灵的家园里跳跃。东西方文化神韵的同化及自我审美意识的介入，产生出一种新的意象，常常使我激动不已。我不断实践和取舍，不断整合和改造，技艺上用中国画的媒材，取传统笔墨精华，去陈腐糟粕，采用更为合乎自然的笔触和节奏，打破传统程式，借鉴西方风景画的方形构图，细笔推进。在精神上“以形媚道”，体现人与自然的“合而为一”，创作心态由激越高昂转向平和静谧，取清逸淡远

的品格，创造中国传统哲学的中和之美。在题材上一改高险奇绝的追求，走出画室，走进自然，走向田野乡村，以生息相关的现实家园为对象，以富有张力和内涵的笔墨语言，营造出一种清新自然、生机盎然的生存世界。这种牧歌式的田园山水画，顺应了中国画的变革要求，是对所谓“四王”正宗山水画的改造和发展，传承和发扬了中国的优秀传统文化，切入了现代人的审美需求，同时提醒人们树立爱护环境、亲近自然、关注民生、关注农村的意识，也勾起我对故乡的记忆和农村的情怀。

画家的艺术个性是衡量其艺术成就的主要依据。艺术的本质在于创新。画家的作品在人们的心目中应该有清晰突出且又成熟的面貌，具有个性化的语境；精神层面有其文化内涵，技术层面有个性语言和一定难度。重复他人、苍白空洞的作品不能称之为好的艺术作品。因此在创作中，我有意识地避开既往常见的方法模式，谋求现代意识与传统精神的结合，从师古人到师造化，借古开今，外为中用，把对世界、对人生的独特感受渗透到艺术表达方式之中，笔墨语言服从于提炼物象和传达性情。在保留了具象架构时，又含有某些抽象意味；既有唯美的色彩，又强调笔墨风神；既坚持传统的天人合一，又追求现代的审美情趣，以求努力建构起既有学术性又有大众性的艺术天地。

绘画是一门很深的学问，只有做好学问，眼界才能高，眼界高了，才有可能手高。画如其人，其画外功是锤炼作品使之提升画境的有效措施。我对绘画的态度是从不敢懈怠，甚至惶恐。我努力修炼画外功，曾广泛涉猎文学、史学、哲学、经济、艺术、政治等诸多学科，历经社会各层面，体味人生之艰辛，以至于我把绘画的道义看得沉重。画家要有好的人品，要化小我为大我，把自己融会在大众之中，融会在大自然之中。艺术作品要有思想内涵，要站在历史和社会的高度，体现人文关怀，歌颂真善美，提升人们的精神境界，陶冶人们的情操。艺术家的自身修养境界越高，画品则越高。我将不懈努力。

2005年5月于碧沙湖



他的田园山水作品给人以无限遐想。纵横大气的笔触中仿佛散发出幽幽的泥土芳香，变幻多彩的墨韵中隐现着田垌和水洼。那杂草的倒影，那长势喜人的稻黍，从秋色的光彩中能看到农夫的笑容，一个个伫立的草垛子，预示着年成的丰收稻菽满仓。这里远离城市，无限亲切，无限平和，无限静谧。人与自然的博爱，人与人的和谐尽收笔端。



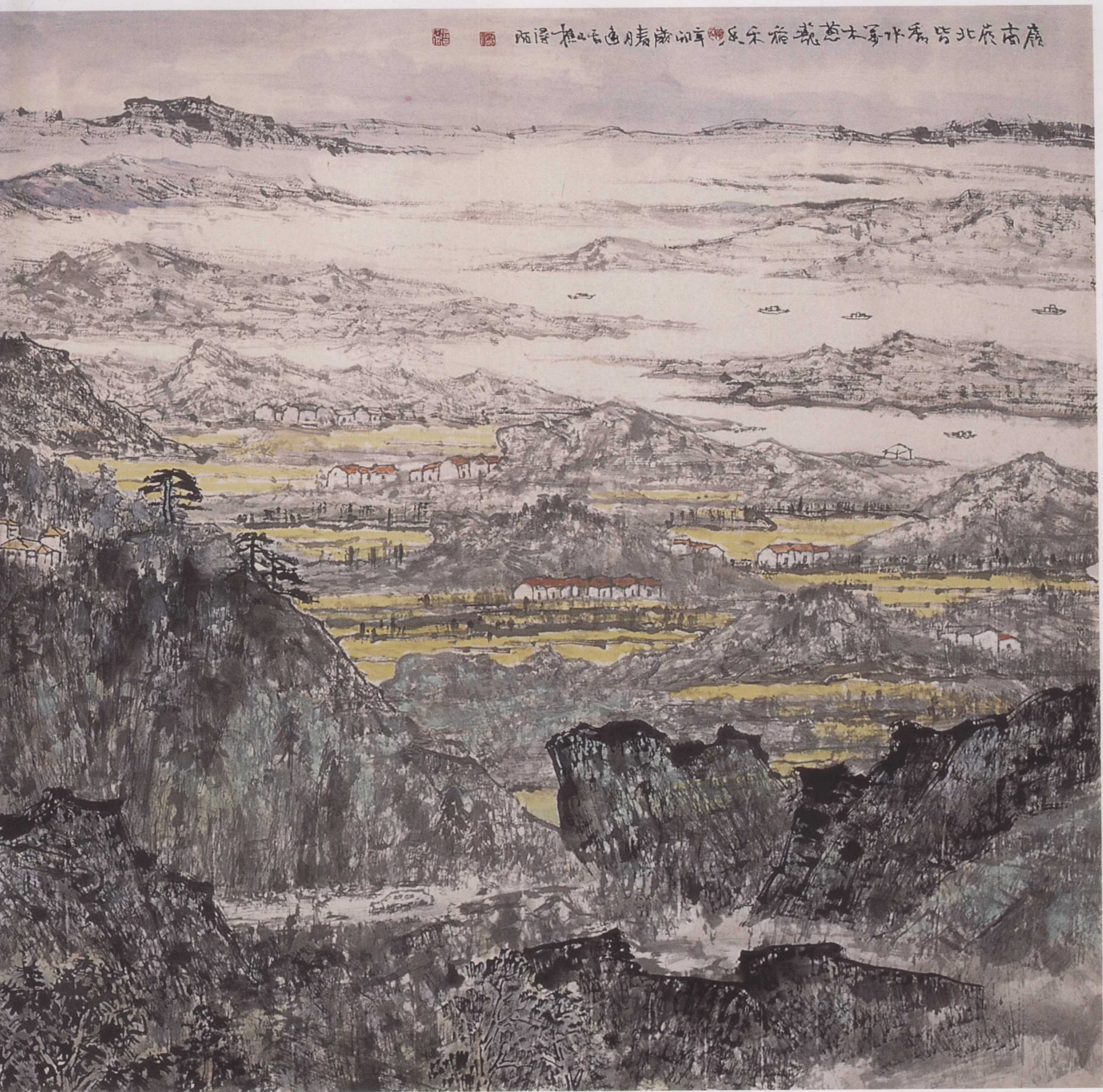
绿树重荫
2011年
纸本



◎ 绿树重荫 2011年 纸本 68cm × 68cm

◎ 和风清穆 (左图) 2011年 纸本 68cm × 68cm





岭南岭北皆秀水 2011年 纸本 124cm x 246cm

◎ 岭南岭北皆秀水 2011年 纸本 124cm x 246cm



春溪幾度 唐時已識人山深古溪幾度到雲林
辛卯歲秋月連生山樵清阿



◎ 春溪几度 2011年 纸本 68cm × 68cm



◎ 园疏有余 2011年 纸本 68cm × 68cm



© 古韵春秋 2011年 纸本 68cm × 68cm



◎ 源远流长之一 2011年 纸本 68cm × 68cm



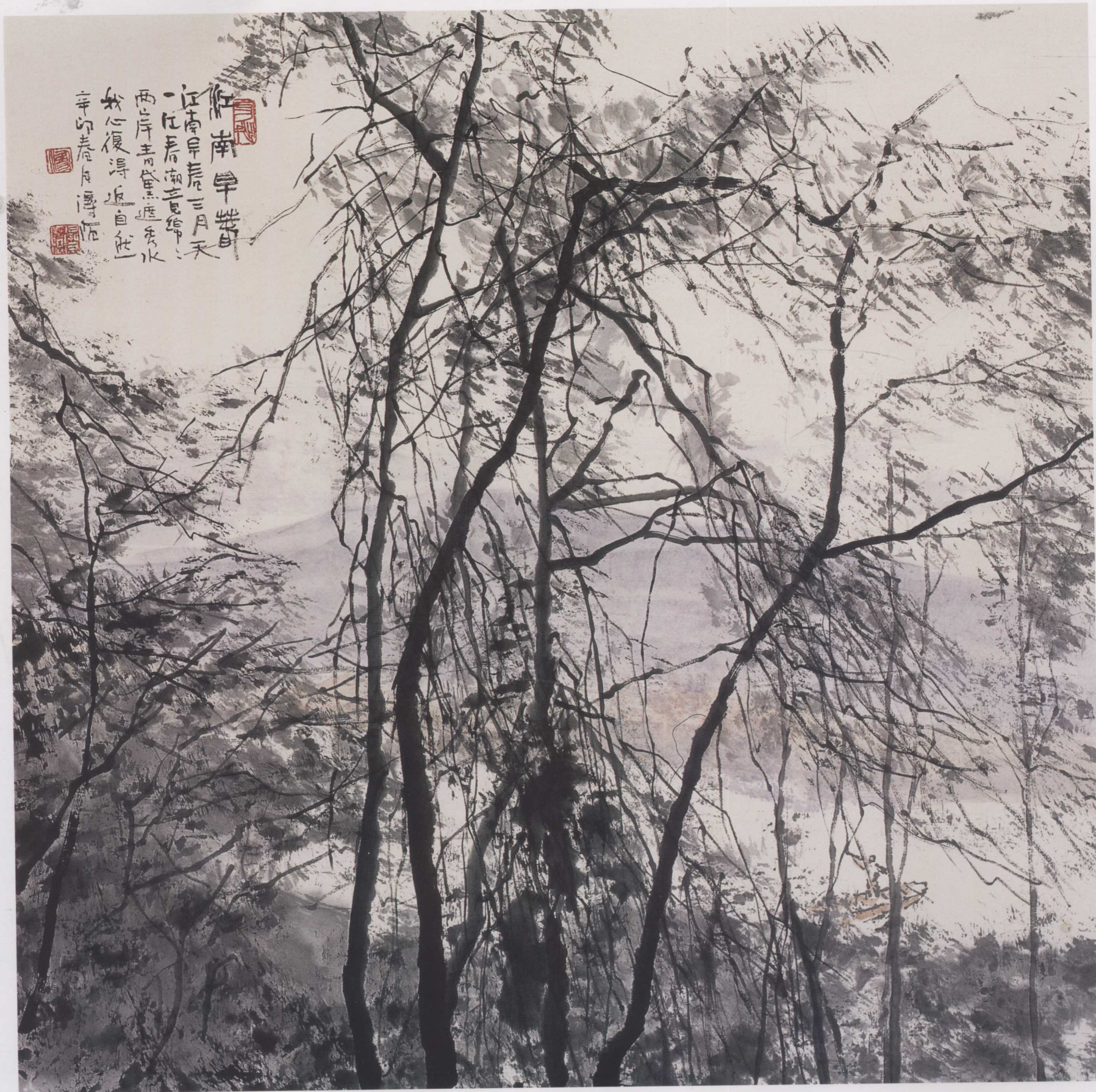
◎ 物外田园 2011年 纸本 68cm × 136cm



◎ 金陵郊外 2011年 纸本 68cm × 136cm



◎ 南山秋熟 2011年 纸本 68cm × 68cm



◎ 江南早春 2011年 纸本 68cm × 68cm



◎ 一片春光 2011年 纸本 68cm × 68cm