

蘇軾題

郭 德 福 著
辽宁美术出版社

雨桂补墨札记

作品赏析

- 首次带你走进名家宋雨桂的画室
- 首次披露名家宋雨桂的独特技法
- 详实介绍名家宋雨桂补墨全过程

MING JIA BU MO
GUO DE FU ZHU
LIAO NING MIE SHU CHU BAN SHE

名家补墨

郭德福题

郭德福 著

辽宁美术出版社

策 划：吴成槐
主 编：吴成槐
封面题字：杨仁恺

图书在版编目 (CIP) 数据

名家补墨／郭德福编著．—沈阳：辽宁美术出版社，
2001. 1
ISBN 7-5314-2549-1

I. 名… II. 郭… III. 中国画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 78055 号

辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)
辽宁美术印刷厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本：889 × 1194 毫米 1/16 字数：10.5 千字 印张：5.25
印数：3 001 — 6 000 册
2001 年 1 月第 1 版 2001 年 3 月第 2 次印刷

责任编辑：童迎强	责任校对：莺 文
封面设计：童迎强	版式设计：童迎强

定价：40.00 元

雨桂补墨札记

1 三画《金荷映日图》	8-13
2 墨润组画《玄奘之梦》 (《降魔图》、《罗汉图》、《李白远眺图》、《山饮》)	14-17
3 巧补《秋思吟》(《西行篝火》)	18-19
4 画猴四品 (《金猴望日》、《山间》、《金丝猴》、《戏月图》)	20-21
5 雨桂题跋 (《月色图》、《俞伯牙深山悟琴图》)	22-23
6 无拘无束真境界 (《降龙图》、《戏春图》、《边塞峰烟图》、《隆中对》)	24-27
7 雨桂荷与“宋家树”的真谛 (《思鱼图》、《金鸡放歌图》、《百花吐艳图》、《问诗图》、《戏月图》)	28-35
8 雨桂改画《酒泉图》	36-37
9 狂写《玄奘西行途中》(《悟诗图》)	38-43
10 改画《一帆风顺》	44-47
11 改画《高山流水遇知音》	48-51
12 改画《江山多娇》 (《月下思诗图》、《水淹七军》、《观音》、《雨桂自画像》)	52-57
13 雨桂补笔连环画(《兵进咸阳》三幅)	58-59
14 名师绘画技法(《雨桂山水速写》二幅)	60-64

作品赏析

1 《白山远眺》、《白山春瀑》、《山晨》	66-67
2 《山月映瀑图》、《青山绿水润琴心》、《秋岭》	68-69
3 《玄奘之梦》之九、《翠岭新彩》、《玄奘西行》组画之六、《赤壁月色图》	70-71
4 《孔子望水图》、《唐人诗意图》、《蒲松龄设茶闲话图》、《乐山大佛》	72-73
5 《琴声入心》、《雪夜》、《春野》	74-75
6 《在历史的浴池里》、《玄奘西行途中》水墨稿、《秀岭》、《追风图》	76-77
7 《头像写真》二幅、《钟馗嫁妹》、《约客图》	78-79
8 《琴梅图》、《笑问客从何处来》、《从军行》	80-81
9 《晨月板桥霜》、《秋山叶溪》	82-83

自序

MINGJIABUMO · ZIXU

我与雨桂老师结识在军旅中，那大约是在三十年前。我们一帮着绿军装却痴迷于艺术创作的东北青年当时投身在部队里，捉水墨刀苦苦地走着自己的艺术之路。后来，有着坎坷经历的雨桂，以其优秀的艺术天分和超出常人的勤奋，凭着他对人生、对自然的独特感悟，在中国画领域大胆创新，传承完美了中国的水墨艺术，使中国画的审美进入了新的境界。宋雨桂驰名国内外画坛，现已荣任辽宁省美术家协会主席、辽宁美术馆馆长。我离开沈阳军区美术创作室已有十八年，然手中画笔一直不敢稍有停顿，每得满意之作，便夹在腋下，星夜赶往雨桂老师家中，请他指正。

宋雨桂虽蜚声国内外，他的家却容得下三教九流。洋的不崇，土的不厌，高的不媚，低的不嫌，其人品可略见一斑。他的家也由此经常是高朋满座，胜友如云。老宋的创作时间很是宝贵，通常是夜深人静宾客散去，才展开我的画卷观看，遇到感兴趣的，伫立良久，兴之所至，在我的画上挥毫泼墨，直改到满意为止，雨桂谦称为“补墨”。当我翻阅整理厚厚的一摞由数十卷胶片拍摄记录下来的宋雨桂老师为我改画的照片时，望着春、夏、秋、冬不同着装的雨桂和他严肃认真、一丝不苟的神态，望着他伏俯在画前的疲惫的身躯，我心中百感交集，眼眶湿润了，心也酸酸的。在这个世界上，人人都在急匆匆地、用生命有限的时间

忙着自己的事情，有多少人能真正关心别人呢？遍寻艺术史，又有哪位艺术大家肯默默无闻尽心尽力地为别人“补”上自己的墨宝呢？而且一“补”就是三十多幅，前后用了二十多年的时间！这不仅在雨桂的艺术生涯中是独一无二的，在中国画坛也是绝无仅有的。

我非常庆幸自己结识了宋雨桂这位当代中国画坛的艺术大师。他不仅在艺术上独具风格，在人格上也颇有魅力。我能理解他画中充溢的浓浓乡情，对生命苦苦的爱恋和如诗如歌般的礼赞。回首我和雨桂共同走过的绘画历程，遥想当年我们以画笔作枪的戎马生涯，仿佛听到我们秋灯下谈画论墨的笑语，看到野岭山溪中观云望瀑的身影，这一切都深深融入在这35幅作品之中。为了纪念这一切，我决定将这些珍藏的作品出版。在此，还得感谢另一位从军旅中走出来的画家，现任辽宁美术出版社社长的吴成槐先生。那一天，我和他聊起这些画的事，吴社长慨然应允在辽宁美术出版社出版，他还当即给编辑布置出版事宜。不知道有没有人出版过这样的画集，也不知道人们怎样去看这些由大师补墨的作品，然而这部由艺术友情连接起来的画集，不仅会让我们欣赏到宋雨桂妙笔生花的补墨艺术，还会带我们走近宋雨桂本人的内心世界。

2000年9月9日于晶雨斋 郭德福

郭德福

1949年生于吉林省大安县，少年时从父、兄习画。1968年中学毕业下乡到黑龙江生产建设兵团，结识了冯远、侯国良、赵国经、吕敬人、刘宇廉、韩书力、沈家蔚等知青画家，创作出国画《春耕前夜》（收入黑龙江画集）、《春雷欲动》、大幅历史画《黄洋界》（选入省美展）。

1972年作为知青画家代表，参加沈阳部队美术创作班，初识宋雨桂老师。创作的国画《巡路》、《英雄的故事》选入当年的全国、全军美展，并被摄入新闻纪录片，影响广泛。

1973年特征入伍任沈阳军区美术创作室国画创作员，创作出国画《北疆风雪》、《运粮途中》、《冰凌花》选入全军美展。国画《雷锋处处爱人民》选入全国美展，国画《再来一个》选入全国美展并荣获全国美展表彰奖。作为解放军青年画家代表，参加了全国国画高级创作研究班，结识黄胄、关山月、周思聪等画家。

1981年考入鲁迅美术学院干部班深造，创作了《西汉演义》连环画之一《兵进咸阳》。初识王弘力老师。

1984年创作出插图《索伦河谷的枪声》选入全国美展。创作出连环画《攻取沈阳城》。在《连环画报》上陆续发表重点古典连环画作品《济宁知州》（王弘力指导创作）、《柳春荫》、《况钟办案》等，在《富春江画报》上发表《桃夭村》，在沈阳举办个人国画展，《美术》、《美术大观》、《辽宁画报》、《辽宁日报》刊发其中国画作品多幅。作品选入香港中国画精品展，泰国名家邀请展，成为中国美术家协会会员。

1990年，国画《蒲松龄设茶闲话图》选入日、中美术交流展并荣获优秀奖，成为日中美术交流协会会员。国画《白山之歌》选入全国美展，并获优秀奖，《白山之歌》（第二稿）选入东北三省联展，并获金牌奖。原画被近代史博物馆收藏。应邀参加人民美术出版社《三国演义》大型连环画册的创作，应邀

为上海美术出版社《中国典故故事》大型画集创作《庄子系列》六套连环画作品。

1997年创作水浒人物绣像154图，出版画册《水浒人物绰号图说》，创作大型历史组画《玄奘西行》，其中工笔画《玄奘西行途中》收入香港出版的《世界美术集》。创作国画《野风》入选欧州中国画名家精品展，并获奖。在《沈阳晚报》上创办《报中画》个人绘画专栏，至今连续四年共刊出个人编绘的历史画作500余幅，产生广泛影响，《人民日报》、《中国文化报》、《新闻出版报》、《美术报》、《北京晚报》、《美术大观》、《连环画报》、中央电视台都作了刊介，形成“报中画”文化现象。出版画册有《郭德福‘报中画’专辑》，国家邮政局发行，《报中画》邮资明信片一套（10枚）。

1999年应邀与宋雨桂老师合作为金鸡百花电影节创作《金鸡放歌》、《百花吐艳》二幅国画，印于金鸡百花电影节邮资明信片，成为该会纪念珍品，被中国电影资料馆收藏。同年与宋雨桂合作绘出《金荷映日图》，此画刊于澳门回归祖国纪念封封面，画上方是澳门特区行政长官何厚铨的题词。面向世界发行，《美术报》、中央电视台等媒体都作了专题报道。

2000年，应国家邮政局，人民日报社、公安部之邀与宋雨桂合作绘出国画《江山多娇》，刊于援助全国公安英烈抚恤补助基金明信片封面，全国发行5000万张，在北京人民大会堂，由国家邮政局、人民日报社、公安部举行首发式。应邀为北京中华书局千家诗大型画册创作诗意国画《游园感怀》，应邀为辽海出版社创作诗意国画31幅。当选为辽宁省美术家协会理事，传略入编《世界美术家传》、《世界名人录》。现为《沈阳晚报》主任美术编辑。

地址：沈阳市和平区中山路229号《沈阳晚报》美术部

邮编：110001

电话：(024) 22690364

自序

MINGJIABUMO · ZIXU

我与雨桂老师结识在军旅中，那大约是在三十年前。我们一帮着绿军装却痴迷于艺术创作的东北青年当时投身在部队里，捉水墨刀苦苦地走着自己的艺术之路。后来，有着坎坷经历的雨桂，以其优秀的艺术天分和超出常人的勤奋，凭着他对人生、对自然的独特感悟，在中国画领域大胆创新，传承完美了中国的水墨艺术，使中国画的审美进入了新的境界。宋雨桂驰名国内外画坛，现已荣任辽宁省美术家协会主席、辽宁美术馆馆长。我离开沈阳军区美术创作室已有十八年，然手中画笔一直不敢稍有停顿，每得满意之作，便夹在腋下，星夜赶往雨桂老师家中，请他指正。

宋雨桂虽蜚声国内外，他的家却容得下三教九流。洋的不崇，土的不厌，高的不媚，低的不嫌，其人品可略见一斑。他的家也由此经常是高朋满座，胜友如云。老宋的创作时间很是宝贵，通常是夜深人静宾客散去，才展开我的画卷观看，遇到感兴趣的，伫立良久，兴之所至，在我的画上挥毫泼墨，直改到满意为止，雨桂谦称为“补墨”。当我翻阅整理厚厚的一摞由数十卷胶片拍摄记录下来的宋雨桂老师为我改画的照片时，望着春、夏、秋、冬不同着装的雨桂和他严肃认真、一丝不苟的神态，望着他伏俯在画前的疲惫的身躯，我心中百感交集，眼眶湿润了，心也酸酸的。在这个世界上，人人都在急匆匆地、用生命有限的时间

忙着自己的事情，有多少人能真正关心别人呢？遍寻艺术史，又有哪位艺术大家肯默默无闻尽心尽力地为别人“补”上自己的墨宝呢？而且一“补”就是三十多幅，前后用了二十多年的时间！这不仅在雨桂的艺术生涯中是独一无二的，在中国画坛也是绝无仅有的。

我非常庆幸自己结识了宋雨桂这位当代中国画坛的艺术大师。他不仅在艺术上独具风格，在人格上也颇有魅力。我能理解他画中充溢的浓浓乡情，对生命苦苦的爱恋和如诗如歌般的礼赞。回首我和雨桂共同走过的绘画历程，遥想当年我们以画笔作枪的戎马生涯，仿佛听到我们秋灯下谈画论墨的笑语，看到野岭山溪中观云望瀑的身影，这一切都深深融入在这35幅作品之中。为了纪念这一切，我决定将这些珍藏的作品出版。在此，还得感谢另一位从军旅中走出来的画家，现任辽宁美术出版社社长的吴成槐先生。那一天，我和他聊起这些画的事，吴社长慨然应允在辽宁美术出版社出版，他还当即给编辑布置出版事宜。不知道有没有人出版过这样的画集，也不知道人们怎样去看这些由大师补墨的作品，然而这部由艺术友情连接起来的画集，不仅会让我们欣赏到宋雨桂妙笔生花的补墨艺术，还会带我们走近宋雨桂本人的内心世界。

2000年9月9日于晶雨斋 郭德福

名家补墨

雨桂补墨札记

YU GUI BU MO ZHA JI

三画《金荷映日图》

1999年金秋，宋雨桂老师从澳门归来，约我去他的画室小叙。当时我正应邀为澳门回归创作水墨画《金荷映日图》，雨桂是国内外公认的画荷高手，这幅画若得他的参与，当是幅杰作。于是我携画赴约。

老宋展开画，看了片刻，嘱我取来红浓浓的炳烯调在盘中。但见他悬笔在画面中央，手腕极灵活地扭转挪动，笔下顿见朵朵红荷，花瓣的用笔极为讲究，顿挫相连，仰俯相应，画面顿时靓丽起来。之后，他在画的左侧题写：“金荷映日为迎澳门回归而作郭德福精绘”，在右下角题写：“雨鬼补笔”。

是时，辽宁的新闻媒体纷纷报道雨桂应澳门特区首任行政长官何厚铨之邀赴澳创作大画《荷歌图》的新闻，而《沈阳晚报》欲将《金荷映日图》用做彩色贺岁版，《澳门日报》亦欲将此画刊于纪念澳门回归纪念封面，面向世界发行。11月10日，雨桂再嘱我将画拿来改。当时画已托裱（拍照需要）。雨桂连说：“可惜了，托过的画墨与色不再交融渗透，恐怕效果不好。”尽管如此，老宋还是要试一试。他取喷壶喷湿画面，趁湿绘出天空，又使曙红大笔当空一旋，将原来的太阳画大了一倍。此时的天空已变得丰富，太阳艳丽动人。略一思忖，老宋手起笔落，一方荷叶挺拔而出，又调炳烯绿遍染荷塘，精点花蕊，之后是一阵长时间的静默。我不知老宋发现了什么，心提到嗓子眼。最后，老宋开口了：你画的白荷好是好，还得将它消灭，否则会影响整体效果。于是，我眼睁睁的看着他将画面高处的白荷消灭掉一部分，然后用大量国画石青加水，突然从画面的中下部直泼下来。我不忍看那精美的花瓣被石青压住，直喊心疼。老宋大笑说，心疼就对了，要

澳门回归祖国纪念封封面

宋雨桂、郭德福画

不，你怎么能画出好画。他边泼边用小毛笔勾画野草荷杆，画面开始有了神秘的美感。“这是‘泼法’，托过的画只能这样对付，取之先泼墨，后泼色，色墨扭动交融的效果。”老宋边画边讲。说也奇怪，老宋的水、墨、色仿佛有了生命，随着他的心情流动点染，画面看上去非常舒服。这时已是次日凌晨2时，我怕老宋过于劳累伤了身体，起身告辞。第二天上午我再去时，老宋刚刚为鲁迅美术学院王义胜教授的工笔画《沈阳风貌》题写完长款。他见我的第一句话是，画面还需要一点颜色丰富一下。按老宋的吩咐，我挤出炳烯群青，调好后，由老宋在昨夜的石青上又渲染上群青。

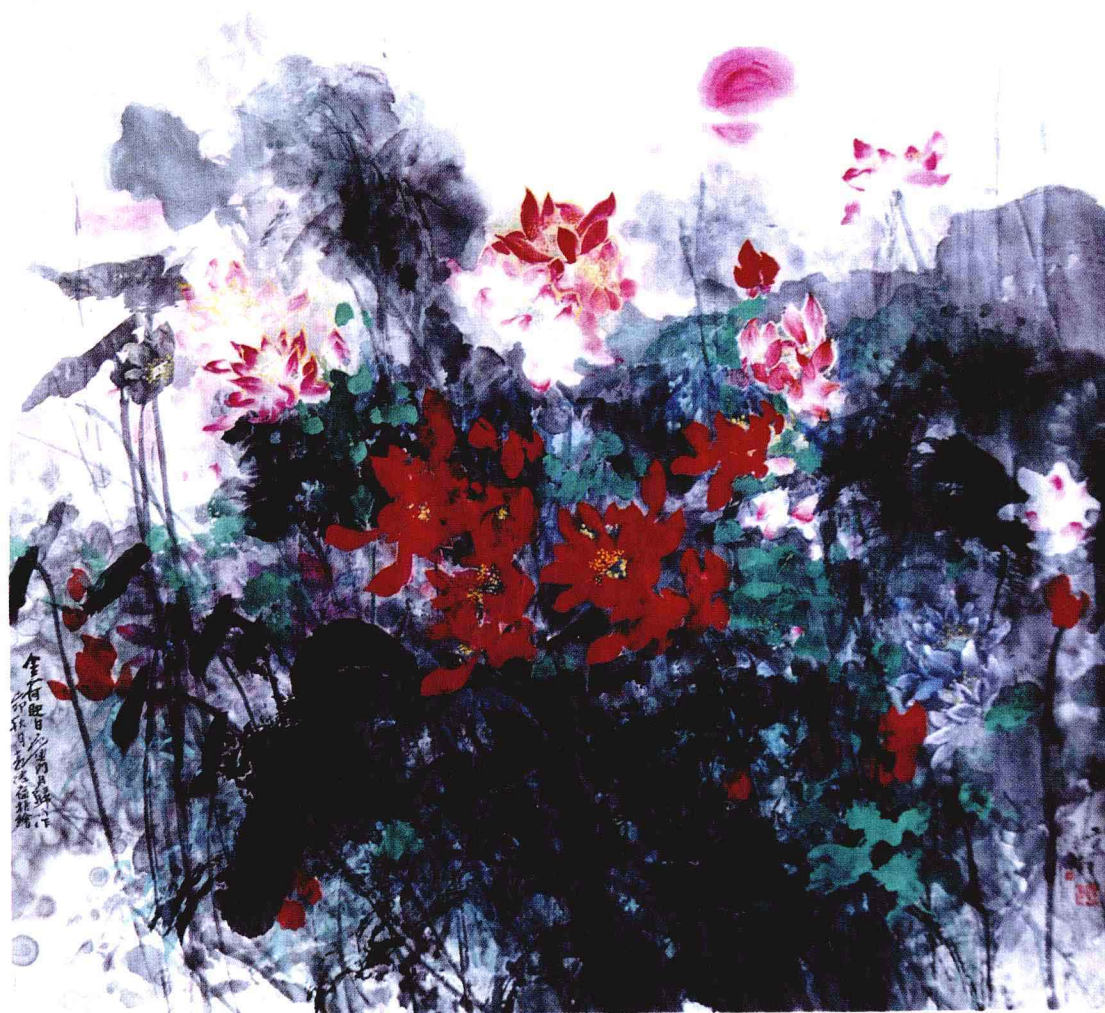
在众人的喝彩声中，老宋满意地宣布：“这是一幅好画了，还别具特色。”宋老师因地制宜的改动，使画作产生了一种独特的美学效果，是雨桂荷花中绝无仅有的。（注：《金荷映日图》于1999年底由《沈阳晚报》2000年珍藏版用做封底，发行50万份，并被印于纪念澳门回归祖国纪念封封面，面向世界发行，影响广泛。）

资料一

资料二

第一次补画《金荷映日图》

资料三

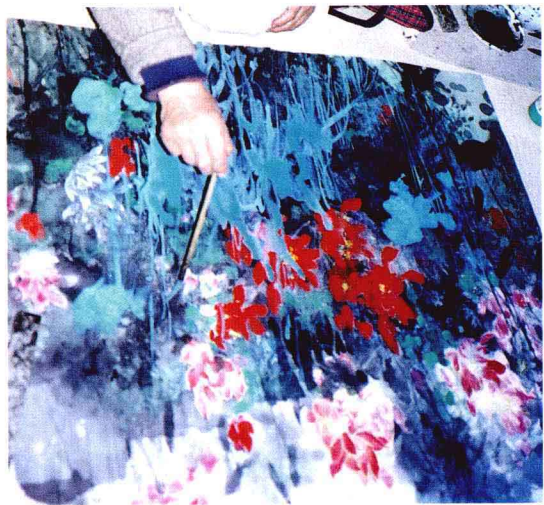
资料四

资料五

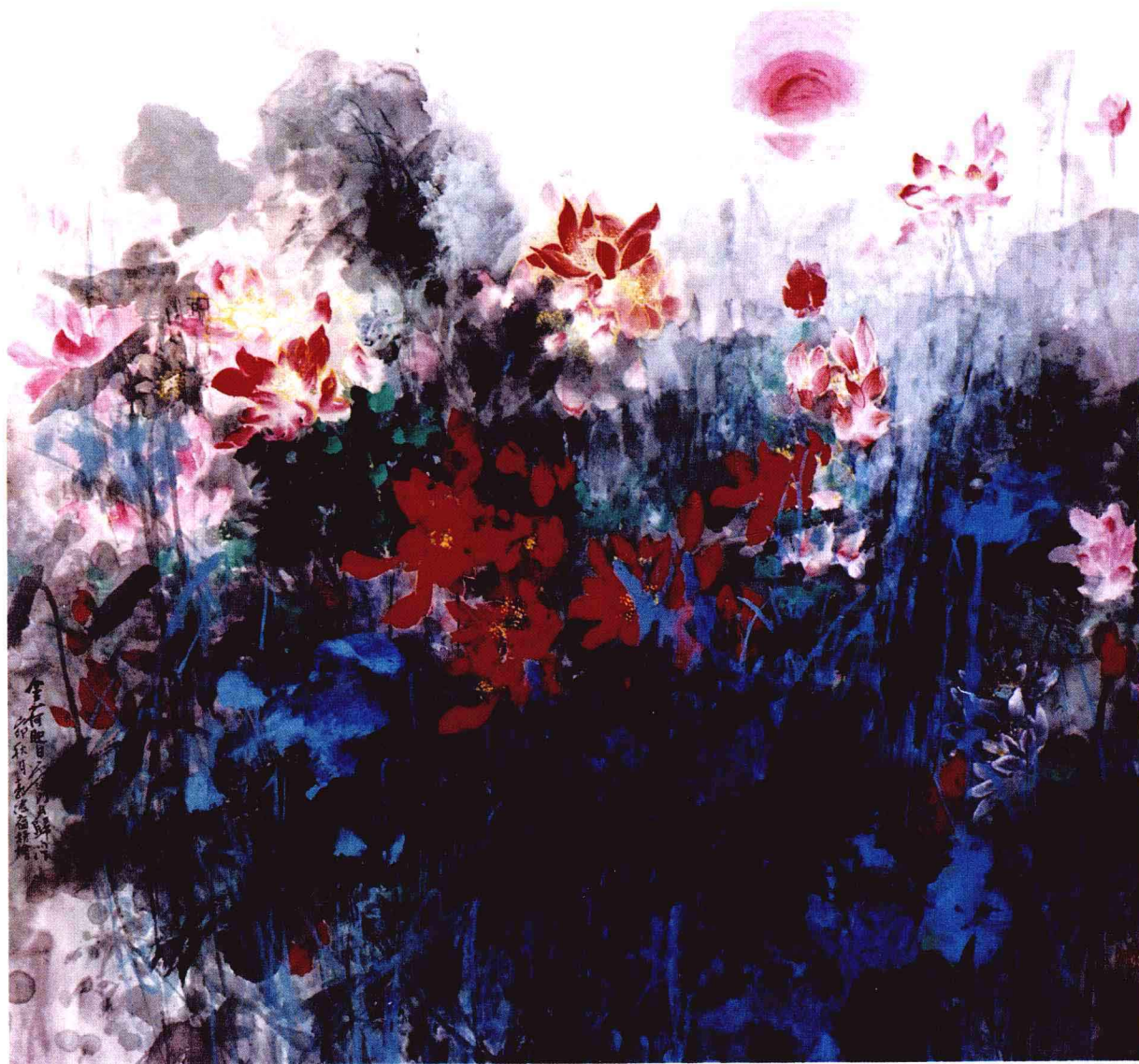
资料六

资料七

资料八

第二次补画
《金荷映日图》

资料九

资料十

资料十一

此组照片真实地纪录了雨桂三次改画《金荷映日图》的绘画过程，从中可以看出雨桂用彩、用笔、用墨的笔法程序与随意生发的泼彩技法。

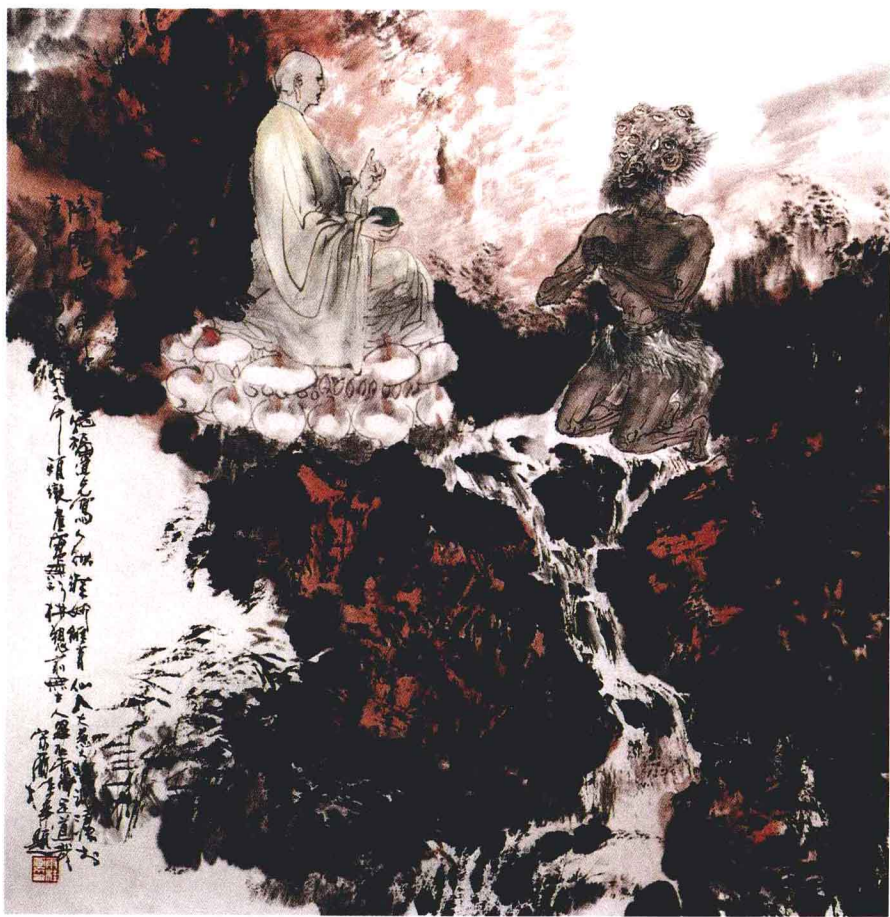

《金荷映日图》最后完成稿

墨润组画《玄奘之梦》

中国文化博大精深，单就国画来说，其流派、风格就有许多种。我个人对文人画、禅画的研究很感兴趣，《降魔图》、《罗汉图》、《山饮图》、《观音》是我画的大型组画《玄奘之梦》中的四幅。那一时期，我常和老宋探讨文人画与禅画之同异。有一天，他认真地看了我的组画，从中挑出这四幅，说：“这些画很生动，别具风貌，我改过之后，你看看是什么效果。”他还请来画家王媛女士一同观看他改画。

雨桂调好大盘红色，取大笔滚墨与红，肆无忌惮地向我画上的空白处扫去，然后给我们讲，这是给画定音，不用考虑他像什么。从你的画上看，这里就需要重墨，给了它，看上去就很舒服。话还没说完，他大笔一转，一个劈扫，画面上一块巨石凌空出世。接着画笔直奔上方小鬼处，绘出飞瀑。雨桂告诉我们，他画画的秘诀是：画左想右，由上及下，不抠死角。果然，这幅《降魔图》经老宋这样一画，大不一样。定下大局以后，老宋才开始修理画中的山石。他给画中的石水部分喷水，让其墨色交融、淋漓酣畅，产生山石丰富多变的质感。而红色点染其中，似有似无，荒莽中平添妙趣。我问雨桂，何以只用红色而不用蓝、绿、紫，增加色阶的变化？他言，国画，尤其是禅画，贵在以少胜多，单纯中求意境，简单中寻丰富才是本事。红色给人以神秘、庄严的感觉，单是红色加墨就足以生成冷暖变化来，这是大家功夫。画毕，雨桂兴致大发，在画上题写了长跋：德福道兄写人物惟妙惟肖，构想前无古人，毕加索何足道哉。言自己和毕加

补墨后的《降魔图》（此画除人物外山水皆为雨桂所绘）

索开了一个玩笑。

《罗汉图》深得老宋赞赏。他说：“这是你用笔最生动、线条最微妙的一幅佳作。可见你对禅画的笔墨技法理解已经到了一定的高度。但画中缺重墨，不够份量。”说着，在画上拖拉点皴，放笔狂画。一些我认为精彩的部分被掩盖了，心中很是不舍。不由得说：“大师，你改得我心惊肉跳。”老宋说，这就对了，你如果不心惊肉跳，怎么会记住画好画的道理？这些影响整体效果的局部无论多精彩，都得毫不客气地削弱它，消灭它。

《罗汉图》原稿

搞完“破坏”，老宋的笔法开始有规律的挑动跳跃。他说：“重墨压在这里与你原来的灰色形成对比，画面有了份量，也响亮了。这些似石、似树、似草，似是而非的画法，实际上就是禅画的画法。你原来的画法太具象了，太具象的东西无法给人以禅的意境。看这些跳动的用笔律动着，似乎能听到僧人手中的木鱼声及诵经声。在这里，我试着用线来表现声音。”听了雨桂的一番话，我恍然大悟，看雨桂画画似笔狂墨放，其实笔笔用心，用他自己的话讲，是笔笔“暗藏杀机”。这使我想起他的一幅名作《惊雷》，也是通过翻滚的浓墨，来表现风摇树动、雷声大作的。难怪人称雨桂为“雨鬼”，确实与众不同。

老宋改过的这几幅禅画，我十分珍惜，一直不肯轻易示人。伏案作画久了，小心地取出这些画来，细细品茶读画，观画闻香，享受莫过于此了。

补墨后的《罗汉图》

补墨后的《罗汉图》局部

补墨后的《李白远眺图》