

当代中国画名家

山水精神

韩敬伟
作品及技法

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

当代中国画家

韩敬伟

作品及技法

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

韩敬伟作品技法 / 韩敬伟著. —天津: 天津人民美术出版社, 2004. 11

(水墨精神)

ISBN 7-5305-2668-5

I. 韩... II. 韩... III. 水墨画: 山水画—技法
(美术) IV. J212. 26

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第095964号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京盛通彩色印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092毫米 1/12 印张: 3

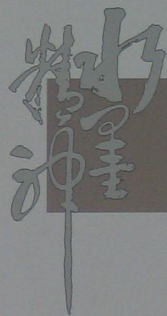
印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00元

图版目录

- 《山路》技法步骤 (4)
《乡音》技法步骤 (6)
陕北系列之一 (8)
空谷寂寞凭枯荣 (9)
古塬逢春 (10)
陕北系列之三 (11)
太行烟雨图 (12)
归路出云斜 (13)
祥云锁古道 (13)
深壑鸟稀鸣 (14)
暮云入谷浓 (14)
村口 (15)
陇东雾霭 (15)
亘古不息 (16)
赶集 (16)
老窑 (17)
路明似雪光 (18)
山路弯弯 (18)
远山 (19)
山乡的和音 (20)
山乡的和音(局部) (21)
山鸣谷应(局部) (22)
山鸣谷应 (23)
依山傍水 (24—25)
陇上人家(局部) (26)
归路(局部) (27)
归路 (28)
古塬披曙晖 (29)
屏屋山田乐 (30)
独乐山谷中 (31)
山场 (32)

画外闲语

上海博物馆60华诞之际，故宫博物院、辽宁省博物院、上海博物馆联合展出晋唐宋元书画精品72件，向世人献出空前盛典，观者有感中国画的高峰已经过去！有一同道人慨叹“我们现在有必要像古人那样锻造自己的一生吗？如果用十年的时间苦练笔墨，最后未必有什么结果的话，那么我用五年的时间学电脑设计，一定会干得很出色。”这是一个很实际的想法，即使还有一些不同的看法。于是我讲了一件小事，这也是我亲身所历。说，有一寺院，僧人每日清扫寺内，就是青瓦角落也洁净无比。一日，一僧人在不慌不忙地扫着，我上前搭话：“每天都这样清扫？”僧答：“是。”问：“这么干净还在扫什么。”僧答：“还能扫。”我听了很茫然，多年之后，我才略有所悟。僧人用普通的工作来安顿内心，而且做得那么认真，不急不躁，众人认为很洁净的地方，他还能感到有微尘可拂，如此锤炼心志，怎能不获正果！

现时人人多不这样，很少能安静下来，认真地做点什么事。房间杂乱了，整理清扫一下说得过去便可；肚子饿了，习惯用方便快捷的食品来充饥，看电影喜欢快节奏的片子，愉悦自己视觉神经。社会节奏加快了，人类在短暂的生命里程中，要做更多的事，要有更多的人生体验，要享受更丰富的物质生活，因此，大家不愿在单一的事情上花费很多的时间，这也许源于人类的贪婪本性，或许还有智者，能安静下来，这是因为他们懂得人活着，不完全是为了财富的积累和有用性，而是要过着一种心灵生活。不，不然人就像社会大机器上的某部分零件，而且这种部件还必须是标准化的，那么艺术家天性彰显自我的职业可怎么活呢？古人云：“断脚的人不爱惜鞋子，残生伤性的人，不再追求名利。”这就是中国文化的要义，也是艺术家应有的觉悟。

南华经外篇《山木》有一段假国人逃难的故事，说“林回舍弃了价值千金的玉璧，抱着婴儿逃走，有人说：‘为了钱财吗？婴儿能值几个钱？’要说累赘吗？婴儿可真是个累赘！舍弃了价值千金的玉璧，抱着婴儿逃难，为什么呢？”林回答说：“和玉璧是利的结合，和婴儿是天性的关系。”以利结合的受到窘迫祸患的时候就互相遗弃了，因天性相关的，遇着窘迫祸患的时候，就互相依赖。”试想我们如遇劫，一定会交出身上的钱财来保全性命，除非有番武功制服对方，那另当别论。像这样突发的事件我们尚可摆正性命与钱财的关系，但在生活中我们却常常为了名利耗尽我们的生命或丧失人的心灵生活。

心灵还很重要吗？当年孔子在楚国看见一群小猪在刚死的母猪身上吃奶，一会儿都惊慌地逃去了，因为母猪已经失去了知觉，不再像以前它们食乳时的感觉了，那样有情感的感觉，可见小猪所以爱它们母亲的，不是爱它的形体，而是爱主宰它形体的心灵。

搞艺术的人，需要一种心灵生活，如在名利面前过分激动，心灵生活就失去了。常在酒桌上听到些闲语觉得很有趣，说“为权贵而画是献媚，为金钱而画是婊子，为情感而画是疯子。”当年凡，高炽烈的情感算是脱俗，但镇上的人们说他是疯子，其实他很正常，最后还是被送进精神病院，只是因为他活得真实。能活得真实其实很不容易，变得不真实倒很容易。有一居士面壁十年修行，自觉已经修成，什么都可以舍去了，偶有一日职称没有评过，大有一番牢骚，结果十年修行前功尽弃了，免不了也要“丧已于物，失性于俗”，庄子《齐物论》有一则，大意是说：“人一旦禀受成为形体，不参与变化而等待形体耗尽，与外物接触便相摩擦，驰骋追逐在名利角逐之场，而不能自止，这不是很可悲的吗？终生劳碌而不见有什么成就，疲惫困苦还不知道究竟为的是什么，这不是很可哀的吗？这样的人虽然活着，可又有什么意思呢！人的形体逐渐枯槁衰老而人的精神又困缚于其中随之消蚀，这不能不说是最大的悲哀啊！”

有超越的办法吗？“知不可奈何，而安之若命，唯有德者能之。”《南华经·德充符》这一良方也许能救人于水火，说事情虽是无可奈何，如若能安下心来视如自然的命运，这只有有德之人才能做得到，因此，能够注重内心修养的人，不受哀乐情绪的影响，不受穷达富贵，毁誉，事变的影响，明知事情的艰难，无可奈何而能安心地去做，这就是德性的极点了，无怨无德，安然顺命，这就是最高的道德修养。只有这样高德的人才能真正达到安命无为的精神境界，这是一种顺应自然之命运安排，但是又不是完全悲观无望的生活态度，而是一种乐观悠闲自得的生活，能够悠闲自得，自然是摆脱了外物给自我精神带来的困扰，精神不受外物役使毫无牵挂地自得其乐，这就是无为的生活，能够安命自适，就是顺应自然，因为命是人无法把握的一种社会必然性，它是没有原因可以解释的，这种不可把握的必然性不是来自别的，而

是来自天地自然。由于道与天地都是无意志、无目的的，所以命也是一种自然的作用，小的小智和微力是无法回天的，只有顺应自然，以小有胸襟融合大道自然，才能体验到。

接下来我想摘抄这样一段，是描述人的状态的，说：“神态巍峨而不畏缩，好像不足却无所不能承受，悠闲自得常常独往独来而不固执，心志开阔而不浮华，舒畅自适好像很喜欢，一举一动又好像不得已，内心充实而面色可亲，德行宽厚而令人归依，精神辽阔犹如世界的广大，高远超迈而不拘礼法，沉默不语好像封闭了感觉，不用心机好像忘了要说话。”这是有德人的风范，我把这段摘抄下来倒不是图省事，只是觉得说得很透彻。

还有一则亲身所历的事，那是在德国慕尼黑美术学院。偶见一日本学生在打凿一大块花岗石，他想把它变成粉末，我见时已经是两个月过去了。我问：“这是行为艺术的构想吗？”校方发言人回答：“没那么复杂，就是想凿。”若想淘金终日在水里挑拣是为了金子，这容易理解。而这位日本学生，终日打凿石头，最后是一片粉末，他想做什么？校方发言人说得很好，“就是想凿。”人能不为认真做一点事，在现今社会上是不多见了。他与寺院扫地的僧人类似，表面上做的事情是平凡的，但内心所获又是非凡的，他们都能通过一件普通事情把心安顿下来，这不是一般人所能做到的。这是一个由浮躁逐渐贴近安静的过程。扫地、凿石不为什么，只是想扫、想凿，就像喝茶，不为解渴就进入了茶道。扫地、凿石、喝茶淡化了实用，却上升到精神层面的体验，精神不受外物役使自然自得，自适——使精神获得彻底解放。

像这样安顿内心的修行方法，我曾暗示过一位学生。这位学生很有学习热情，干劲十足，不到两个月能画掉一刀宣纸，总有一举成名的势头，不过看看他的画，有些不堪入目，我想让他安下心来慢慢画，细心地体验一些东西，可是说了几次效果不大。一日我试着让他洗刚一下调色盘，其结果就像他的画一样草草了事。于是我讲了扫地和凿石的故事。几天后我再看，远比直接强调作画需静心要好一些。从这以后，随着他心志的不断提高，人也逐渐地安静下来。当他即将毕业的时候，为我洗刷了一次色盘，足实让我感动一番。一些老年老盘子，都说刷成了新盘子，我想他的心志已经成熟了，日后他会做好一切事情的！

老子云：“孰能浊以静之，徐清。”吴澄本注说：“浊者，动之时也，动继以静，则徐徐而清矣。”水动则浊，水渐渐静下则自慢慢而清激。心能够安顿下来，心境才能空明，心境空明，是撤去欲望和知性带来的困扰，“耳止于听，心止于符”。这种专一化的知觉，是美的观照得以成立的重要条件。

讲起道理来，人人都通，往往真正做起来就不那么清醒。有些时候开启别人，似乎谁都充满智慧，就是不能自我脱胎换骨，其实是放不下呀！有一高人阔论，听了满可，聊以自慰，说：“俗事可以做得比谁都俗，只要心里明白。”这是说，明白自己做俗事总比做了俗事自己却不明白要好。换句话说，为了生存做点俗事是可以的，但知道节制和戛然而止。这算一个很有趣的观点。于是有人把人生分成三段式。第一段是学习阶段，第二段是谋生阶段，第三段是损生与养生阶段，学习阶段不过多解释，谋生阶段就要出名、赚钱，不必暧昧，也不必清高，到了人生第三阶段时有了差别，有德人可以进入养生，无德人则进入损生，什么是养生？我想是能够满足吃穿住行后便知道注重内心修养，能够安然顺命，既不受哀乐情绪的影响，也不受穷达富贵、毁誉、事变的影响，过着一种精神不受外物役使，毫无牵挂的自得自适的人生生活。损生是怎样？是驰骋追逐在名利角逐场上，终生劳碌，疲惫困苦，无限度地扩大物质追求而不能自止。人的形体本身会逐渐枯竭衰老，而人的精神又困缚着不能自适，这是人类最悲哀不过的了。这套说法主要针对艺术家而言，不涉及其它领域。这样看来如此划分人生三段式还蛮实际的。从这三段式上看，学习期间作画是为了学习，谋生阶段作画是为了赚钱，养生阶段作画才是为自己，如果自己德性不被扰乱则真性不失，真性不失方有真的艺术，只有真的艺术才是有价值的东西。可见真性纯朴才是艺术家的终极所求啊！

为了求得这个真性纯朴，我们真是有必要在闹市中想法儿安静下来，保全德性在谋生中不过分残伤，方有可能恢复本初，这样终生所造才不至于是一堆垃圾。

艺术简历

笔名老坡。1957年生。1982年毕业于鲁迅美术学院。现任鲁迅美术学院国画系教授、硕士研究生导师。

作品曾获第七届全国美展铜奖、第九届全国美展优秀奖、第二届中国美术金彩奖铜奖、首届全国中国画展·深圳特展大奖、第二届全国中国画展银奖、加拿大首届“枫叶奖”(国际)书画大展银奖。

1986年至1989年曾连续4年骑自行车考察黄河流域的传统文化、民间艺术及各地风俗。2003年作品参加首届中国北京国际美术双年展。国内外举办个展十余次。多幅作品被中国美术馆及各地美术馆收藏。出版专著有《中国画的意与色》、《中国画质地表现》。专集有《韩敬伟画集》、《韩敬伟作品集》。

《山路》技法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：先用大笔结合物象，画出大的笔墨结构。

步骤二：进一步借用树为线的因素，创造出参差、错落、曲直的变化，借驴为点的因素，借山路为粗质地的曲线运动，寻求质地上的对比表现和动静、刚柔节奏变化上的把握。

步骤三：着色。

步骤四：着色后再用重墨勾点一遍。

步骤五：调整画面形势的关系，落款盖章。

步骤五

《乡音》技法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：先用笔画出大的形态布局。

步骤二：借具体物象，丰富画面形态变化和浓淡干湿变化，施加鱼鳞皴加强画面质地变化上的表现。

步骤三：着色，先染一遍赭味的暖色，色未干之际，局部染冷色。

步骤四：着色之后，再用重墨勾点。

步骤五：调整画面阴阳，刚柔，松紧节奏，落款，盖章。

鄉
音
中
老
坡

于
右
本

步骤五

陕北系列之一 68cm x 68cm 1997年

空谷

吳冠中 1989年 纸本 设色

空谷 吴冠中 1989年 纸本 设色 200cm x 180cm

古墟逢春
己卯年丁未月
张俊

中国书画 2002m x 180cm 1993

陕北系列之三 90cm x 192cm 2000

太行烟雨图 125cm × 246cm 2002

山居图(卷) 168cm x 62cm 2002

山居图(卷) 97cm x 180cm 2002