

21世纪

GONGBISHANSHUIJIFA

工山枝 笔水法

二十一世纪名家技法系列丛书

ERSHUYISHIJIMINGJIAJIFAXILIE CONGSHU

许信容 著

辽宁美术出版社

工山枝 笔水法

二十一世纪名家技法系列丛书
ERSHIYISHIJIMINGJIAJIFAXILIECONGSHU

许信容 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔山水技法/许信容著. - 沈阳:辽宁美术出版社
1999. 12
ISBN 7-5314-2327-8

I. 工… II. 许… III. 工笔画: 山水画-技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 70621 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)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本:889×1194 毫米 1/16 字数:45 千字 印张:4

印数:1—3000 册

1999 年 12 月制版 2000 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑:阎义春 李蒸蒸 责任校对:阎义春 李蒸蒸

封面设计:阎义春 技术编辑:鲁 浪 版式设计:李蒸蒸

定价:25.00 元

作者近照

作者简历

许信容，号老斐，1959年出生于江苏省南京市。1981年考入南京艺术学院美术系，1985年毕业并留校执教至今。近年来有较多作品入选国内各类美展和香港特区的美术展览，并送日本、加拿大、美国展出。1998年应邀赴欧洲学术访问，在布鲁塞尔举办画展。1999年香港大业公司出版《许信容山水画集》。

目 录

领悟自然 师法自然

作品欣赏

写生与作品

构图线稿

创作笔谈

领悟传统 师法自然

山水是中国画领域里的重要内容，翻开中国绘画史，山水画作品的数量明确地显示了这一点。在大量的山水画作品中，有一种刻画严谨，用笔工整，敷色层层渲染，精密细腻的表现形式，即我们所称的工笔山水画。

山水画表现的是大自然中的山石川河，草木云霭。然而，画中的景致与现实存在中的自然山水，有着很大的不同意义，也就是说，自然的景象与画中的景物之间，存在一个巨大的隔层，一个将无言的自然物体演变为有情的语言的转换间距。用笔、墨、纸、砚来完成这个演变，无疑是一种艰难的创造，因为将自然山水转化为艺术作品中的山水，不是愚公式的简单搬迁，而是一个从对传统方法的学习、认识自然生活到表达出自我感受语言创造的过程的完成。这种艰难也就自然地成为我们进入这一领域的难点。工笔山水画艺术随着中国绘画历史的进延，发展到了相当成熟的高度，精纯了它的表现技术，逐步形成和完善了它的表达形式，这为我们现今学习和延伸这一艺术表现形式，提供了许多有效的途径。作为对工笔山水画的学习和创作，我以为不可忽视以下两个问题，一个是对传统的学习，再一个是对自然生活的重视。

对传统的学习是一个不可忽缺的部分，它可以使我们有效地认识、了解、掌握某些基本表现对象的方法，尤其是画工笔山水。传统的勾、勒、敷色渲染的方式，依然是我们现今进行创作所运用的基本技术手段。传统的形式，包括某些在今天看来已显现了一些程式的形式，是历代杰出画家对自然生活不断观察体会后，探索和总结出的表现自然景象方法的高度概括。换个角度来讲，这些表现自然山水的方法在他们所生活的时代和审美标准中，无疑是具有生命力的，对我们今天从事这一画种的学习和创作，具有很好的指导和借鉴作用。

传统的技法是多种多样的，表现语言也极其丰富。这就给我们的学习方式带来了多种途径的选择。目前有很多学习者以临摹为入手方式，期盼通过这一手段，加深对传统的了解，和掌握其基本表现技法、程序及方式，视临摹为切入点。但是应该怎样对待临摹呢？根据我对工笔山水画学习和创作的体会，临摹所能产生的作用和效果，是与学习者对画的认识理解和绘画水平紧密关连的。我们在临摹作品时，可以依据自身的实际情况和需要，掌握一下临摹时的方向感，诸如对范本中技法方面的观注，或对气习、品格、采用的手段和语言形式加以体悟。不过这种对临摹时方向的侧重，不是机械模式，并无明确的阶段划分，因为很多时候，学习角度的选择是要根据当时的实际需要来决定的，要关注和注重临摹的有效性。与临摹相对应，“读画”亦是一种对传统的学习方式，要动情和用心灵去体验作品。动情了，才能进入到那些作品的内涵之中，感悟到作品中的造形、笔墨和神气的美妙，加深对传统的理解和认识，丰富所需的积累。这个积累将会在以后的创作过程中起到启发、挖掘和形成自己绘画语言的作用。

向自然生活学习，更是我们学习工笔山水画不可轻视的课题。它不仅仅是以防一味临摹而产生的刻板 and 被动状态，这里还有一个对古法学习的认识态度。对学习传统，且掌握了传统技法而言，若不能反映我们的现实生活，只是游戏于传统技巧，无疑是一个美的虚无。学习自然，学习生活，也是对传统技能的再认识，一种变换了角度的再体会。过滤一下我们对传统可学的选择和吸收，使我们不至盲目拘泥于传统样式，从而得到对自然生活最切身的感受。这种对自然生活的认识和感悟，培育着我们对美感的洞察力，促使着表现生活的技巧及生动的、有个性 and 有审美价值的语言发现。对生活的学习体验，使我们不断得到对大自然的印象，这个印象的积累，滋润起艺术的想象力。

对生活的学习，除了去饱览自然，用心体验生活，另一个最直接的方式就是去自然中写生。写生是我们提高观察分辨和塑造能力的重要手段，尤其是画工笔山水，写生帮助了我们对自然生活中细节的认识理解和在作品中的刻画表现。写生当然不是对自然的抄摹，它是对错综复杂的生活进行反复的艺术消化，并在这样的消化过程中，逐步筑立起由生活到艺术转换的能力基础。当然，在观察生活时能否取得深刻的感受，是要受到每个人的性格气质、文化品味的影响。

工笔山水的特性，决定了我们今天在表现对象时对某些传统表现方法的沿用，然而从现今的文化和审美需要的角度来看，某些传统的方法已在一定的程度上难以体现时代的精神需求。现今许多工笔画家在继承传统，重视生活的基础上，对表现自然的艺术语言及艺术个性，做了不懈的努力和探索，特别是西方文化的介入，也使我们对绘画的表现性有了一层新的理解和认识。对与中国传统绘画的观念、材料和语言方法相异的接触，如西方绘画中的色彩学，画面的构成因素等等，丰富了画工笔山水的方法运用，我们感悟自然，认识传统的观念，对视觉的要求也随之产生了变化。这些变化开拓了我们对本画种的认识范围，对传统工笔山水画的表现形式更增添了语言魅力。不过我们应该认识到一点，对另类艺术形式和方法的关注或吸取只是有益的借鉴，切不可改变工笔山水画固有的文化属性和中国精神，否则任何另类艺术养份的吸取都变得失去了意义。

总之，对工笔山水画的学习是一种技能和认识兼融的学习，传统法则和自然生活，是我们学习工笔山水画的最好导师。

作品欣赏

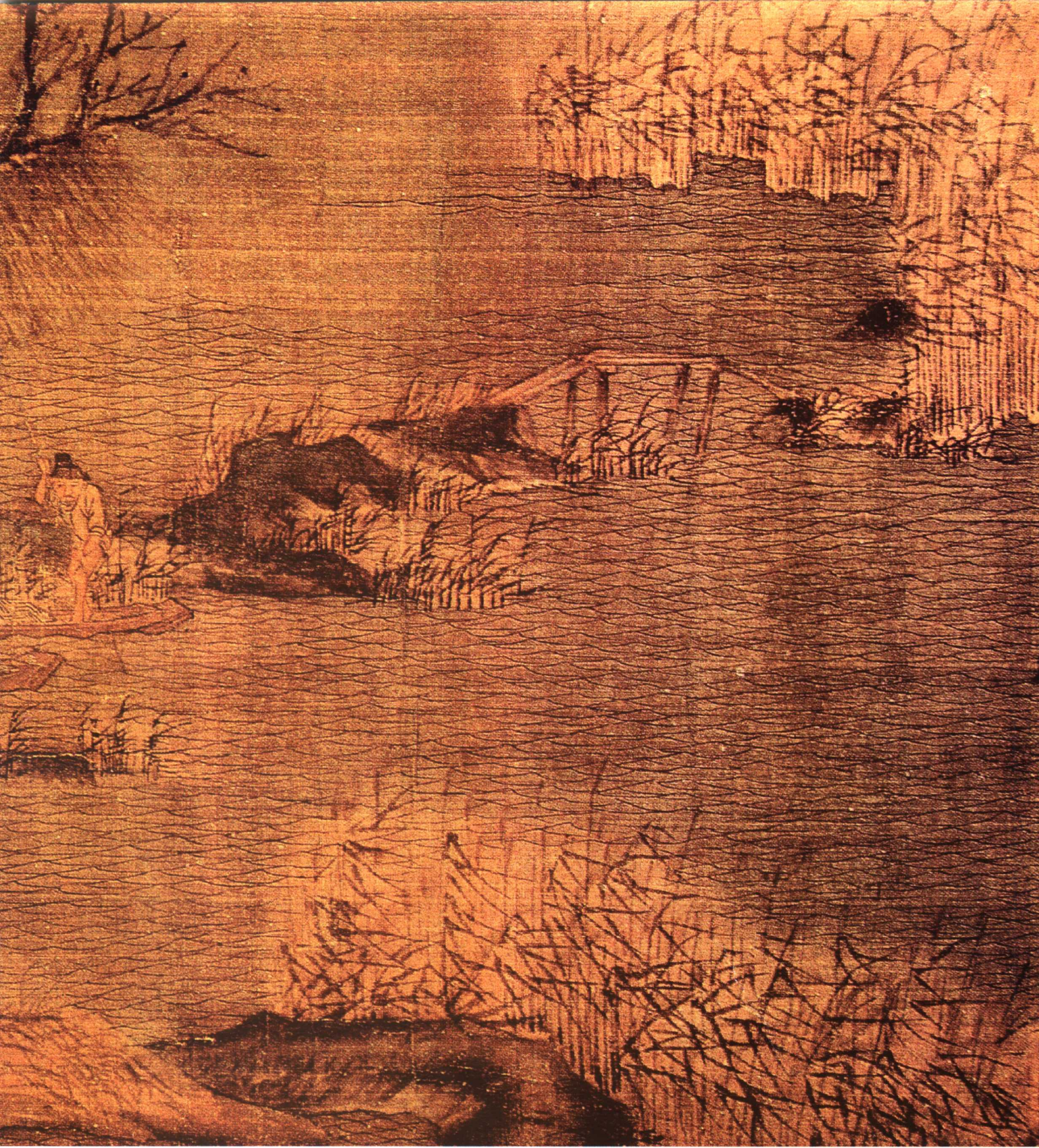
这里选用了 8 幅不同时代的古代大师的经典作品,观摩这些大家的手笔已成为我们学习的一种途径。虽然对古代作品的阅读,每个人都会有各自的出发点和认识角度;但通过对这些经典作品的欣赏,我们可以感悟到古代大师们对自然深澈的体验和表达的情绪,领略到他们表现对象的技术方法的精湛和高超。如董源对自然山水的朴实平淡之情和不为奇峭之笔;巨然的笔意神韵和秀润;赵幹的生活气习与笔法的劲健;李成的造形和境界;李唐的壮美气势和沉着坚实的笔触;刘松年对自然生活的把握和精妙的神气;沈周对青绿山水表现方法的运用和呈现出的清朗明浩的气氛;王冕的装饰意味和笔力纤弱娟秀所营造的飘逸气习等等。其实,我们在揣摩大师们的作品时,也正在受着他们的启迪。

《夏景山口待渡图》(局部) 董源(五代)

《江行初雪图》(局部)

赵幹(五代)

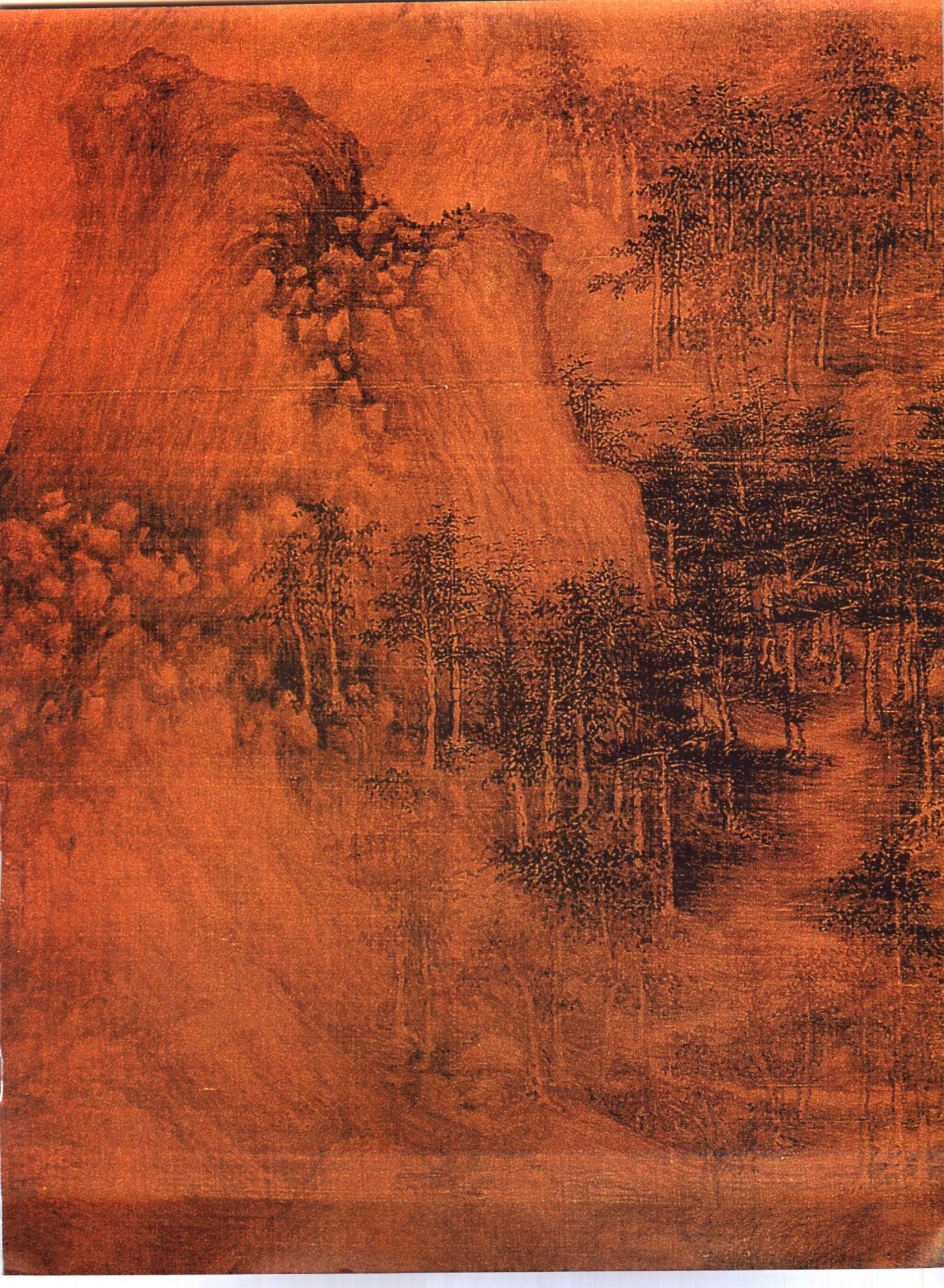

层岩叠嶂，
何事光生，
出岫行云，
自有仙气。

《层岩丛树图》

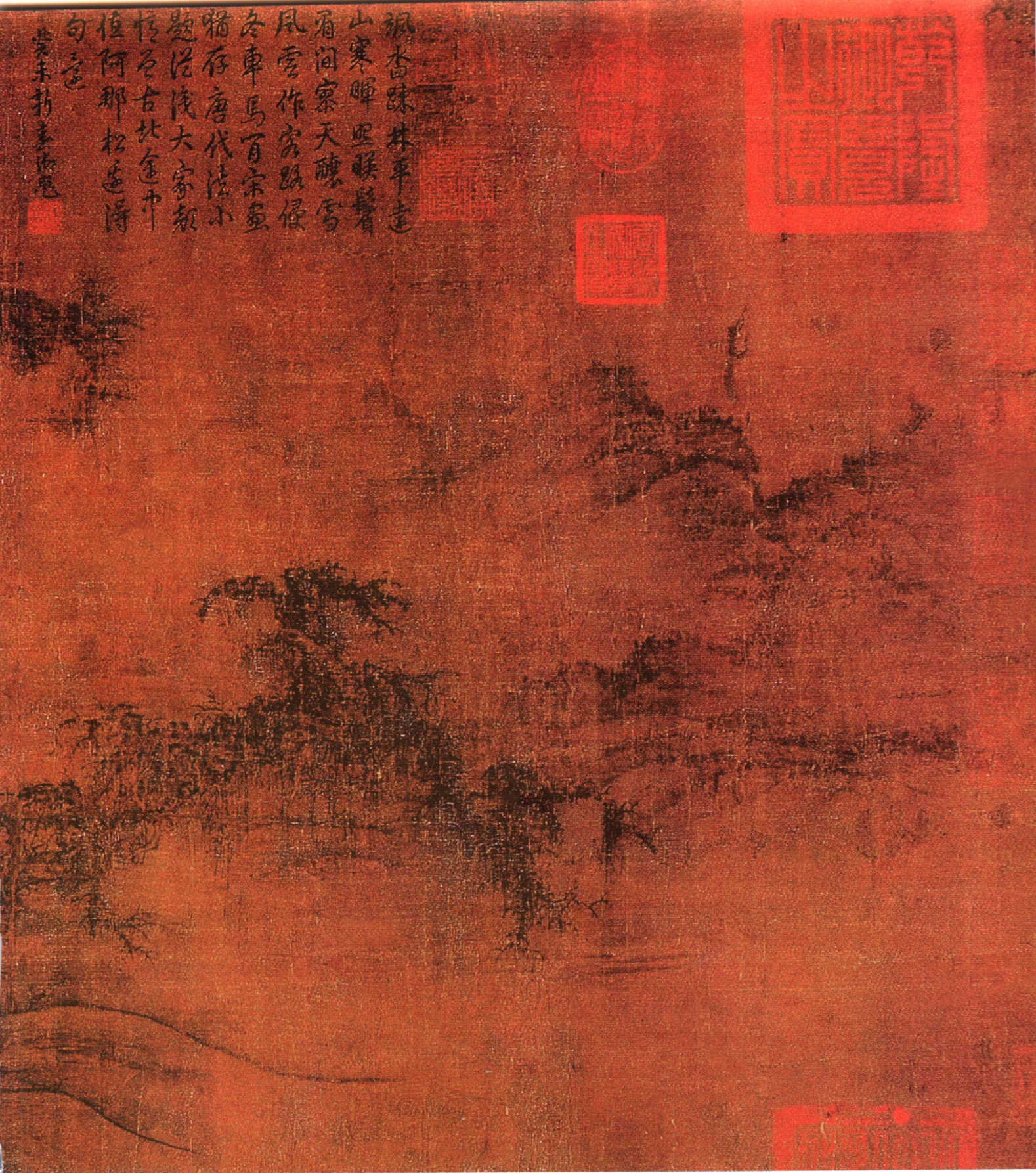
巨然(五代)

(局部)

《小寒林图卷》

楓香疎林平遠
山寒暉照暎
看間窠天醺雪
風雲作客路候
冬車馬百宋畫
猶存唐代法小
題從淺大家類
憶石古北途中
值阿那松遠得
句遠

裝束新表微卷

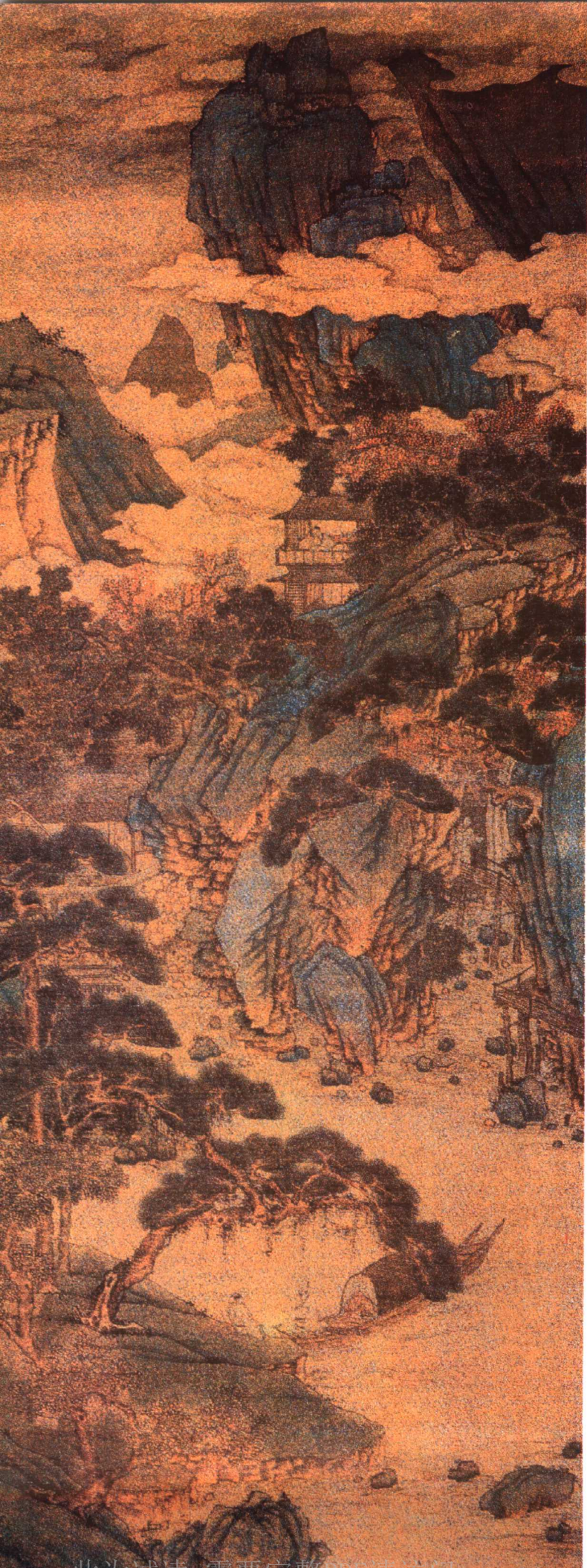
李成(北宋)

《秋窗读易图》(局部) 刘松年(南宋)

《万壑松风图》
李唐(南宋)

《云际停舟图轴》
沈周(明)