

易象

南北写生对话纪实第二回

南卷

主编 鲁文 孙志中

安徽美术出版社

易象

南北写生对话纪实第二回

南卷

主编 鲁文 孙志中

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

易象：南北写生对话纪实第二回·南北卷 / 鲁文 孙志中，
主编. — 合肥：安徽美术出版社，2014.9
ISBN 978-7-5398-5448-9

I. ①易… II. ①鲁… ②孙… III. ①山水画—写生
画—作品集—中国—现代②山水画—写生画—绘画创作—
概况—中国 IV. ①J222.7②J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第223149号

易象——南北写生对话纪实第二回（南北卷）

YIXIANG—NANBEI XIESHENG DUIHUA JISHI DIERHUI NANBEIJUAN

主 编：鲁 文 孙志中

编委会

主 编：鲁 文 孙志中

副 主 编：葛高路 张春滢

编 辑：葛玉霞 刘声亮 惠晓娟

装帧设计：范晓冬 高思萌

摄 影：鲁 文 程豆豆

出 版 人：武忠平

选题策划：毛春林

责任编辑：毛春林

责任校对：司开江

装帧设计：范晓冬 高思萌

责任印制：徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮 编：230071

营 销 部：0551-63533604（省内）

0551-63533607（省外）

印 刷：北京蓝图印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：40

版 次：2014年9月第1版

2014年9月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-5448-9

定 价：268.00元（南北卷）

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

易象——南北写生对话展 第二回

周京新教授及其学生为南，刘进安教授及其学生为北。他们在去年写生、研究的基础上继续深入生活，访名园，探山川，实践“写生就是创作”的主张，追求写生体现水墨的当代性。

他们通过各自的笔墨诉求体悟自然，呈现不同的艺术创作形态，引发交流对话，产生和而不同的思想价值、学术价值和时代价值。

南北两家艺术馆希望通过持续的研究呈现：
一、南北地域对山水画风的影响；二、南北笔墨发展体系的异同；三、笔墨和实景写生融合的差异。

进而引起这样的思考：一、传统笔墨和当代中国画的关系；二、当代中国画新在哪里。三、笔墨的本体语言该如何发展。

南北写生对话将持续通过“写生”来追根溯源，体现南北双方在这些领域的实践与思考，呈现出中国画应有的品质。

2 0 1 4

写生的时候讨论笔墨表现样式特别实在，也特别有意义。准确理解中国画是讨论的前提，比如说：笔墨就是线条和皴法吗？肯定不全面。既定的线条和皴法只是笔墨的一种典型呈现，笔墨还可以多种多样地呈现。我们要亲近笔墨经典，要借鉴经典的精神、法度和品质，打造自己的经典，而绝对不是直接去学别人的样子，把自己变成别人，或者躲躲闪闪、七拼八凑地借用别人的样子组装一个所谓的自己……这样做一点意义都没有。难得画画这件事情给了我们一个可以尽情做自己的机会，这种机会实在太难得，再不好好珍惜，岂不是要毁了自己！我一向认为：任何学别人的“成果”都不值一提，任何努力做自己的尝试都值得肯定。

——周京新

水墨雕塑散记	001
文/周京新	
“外师造化，中得心源”析辩	035
文/刘懿	
园盛古今	063
文/束新水	
写意人物画写生技法略论	089
文/秦修平	
写生杂谈	113
徐钢访谈	
写生之构成	139
文/房汉陆	
姑苏记	165
文/梁雨	
写生中的体会	191
文/单鼎凯	
写生札记	217
苏州园林的九个样本	

水墨雕塑散记

文/周京新

笔墨语言一旦形成了与自然生态链一般的笔墨生态链，就可以做到什么都能画，画什么都入画，怎么画都有画。“师造化”的目的正在于此。（2011年10月6日）

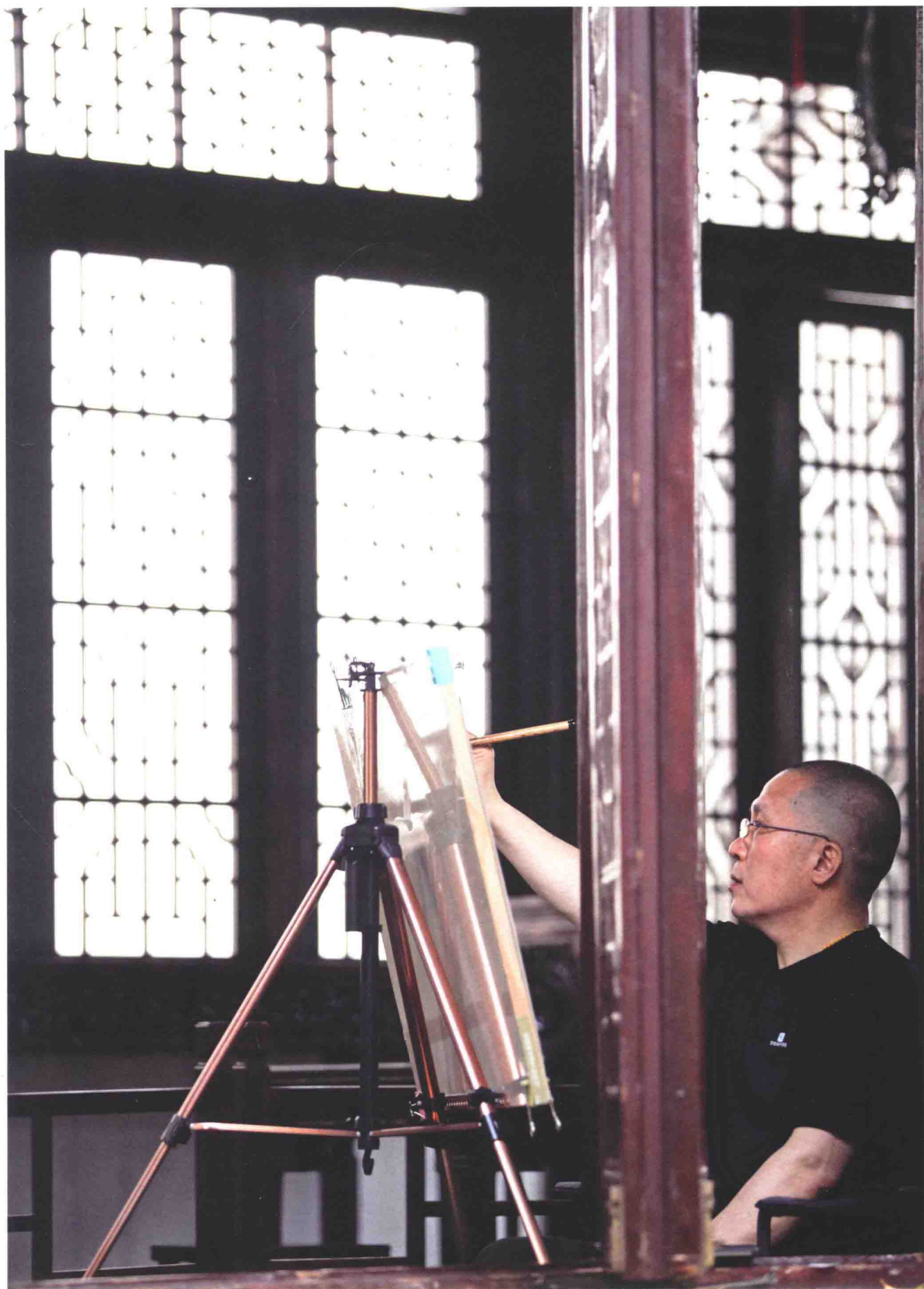
几乎不为人知的“安淮禅寺”，没有任何特别之处。我踏上寺院正北最高处“凤凰亭”，立直了环顾四下，略有了一些俯视的感觉，其之与我，已经足以缓解学生们抱怨眼前景致太“平”的难处。我将学生们用素描架端着的册页转向东面，瞄准了两棵长得像南瓜籽似的小松树随即开笔，心里已经盘算好了，要由东而西一幅一幅画过去，来一个“安淮禅寺”系列全景。乖乖！我的第一次水墨对景写生就这样开始了！（2011年10月20日）

半天画下来，观画不误斗嘴工的学生们发现了此番写生的几个特色：一是周老师选景标准相当低，看上去没什么画头的地方坐下来就画，还画得层次丰富；二是尽管所用的册页相当“熟”（几乎不吃水，其质地紧密，足可以改制成水瓢用），我依然画得有滋有味、笔墨淋漓；三是直至画完收工，所用笔洗里面的水几乎不染，清澈得还“可以喝”。他们哪里晓得，我何尝不是用心倾力，之所以安于现状，是有意要借助这样的不利因素，激发自己动脑筋，找活路，变不利因素为有利因素的潜能。在传统经典里，法度森严的水墨写意从来不乏灵变的活性，虽然像法常、梁楷、青藤、八大这样的大师史间寥寥，却足以说明水墨写意的高妙之处正在于经典其实是可以破解的，

经典也需要被不断破解，不断出新，其价值与意义亦在于此。然而破解经典绝非易事，手里有不易，心里有更难，手里心里通通有则难上加难。只有那些平庸之辈才会对纸质的生熟，实景的平白……这样的小问题、小麻烦计较纠结呢。（2011年10月21日）

实景写生与闭门创作的状态完全不同，前者更多的是要清理、取舍眼前的东西，后者则更多的是要经营、把握心里的东西，前者如交新友，后者似会故人。（2011年10月22日）

“慢城”到了，路上依然是熙熙攘攘、车流滚滚，似与“慢城”之名不甚相符，直待七拐八绕地开进丘陵地带，举目可见农舍耕田了，才觉出些“慢”的滋味，车少了，人也少，只是与“城”没有什么关系，这样的“慢”大概所有的城郊以外都有，而且一定还有许许多多的“很慢”“狂慢”“超慢”……举不胜举，根本轮不到此城借“慢”扬名。这令我想起当今画坛的种种称“王”、称“绝”、称“第一”，其实都是不知深浅、不识好歹所至，只能算些混淆视听、欺世盗名的东西，不足论。今天，我选定的落脚点在一片梨园中间，密布的梨林之外有山、有林、有堤、有水、有舟、有田，还有一户人家。一开笔，我就将眼前的梨园“伐”去大半，只留三两棵于画面右边，为梨林之外的景致留出露脸的地儿。起初，我也拿不准这样画法得失如何，待将梨林之外尤令我神往的山

林、堤水、舟田和一户人家一一写出，才觉出“伐”梨园之举是得大于失的，疏密对比之怡由此彰显。得与失一向是相伴而行的，得而有序是为失者，失而有益实则得。

（2011年11月4日）

这二日写生感觉越发好起来，立意应眼，落笔凝神，大拨小啄，皆呈写性，开合收放，随性有度，无往不至。每日上午、下午各一幅，画意源源不竭，兴趣浓浓不减，往往日落天暗而不觉，或掌起手电照射，以续依依余兴。直面实景写生实在妙不可言，实而虚之，虚而实之，有可生无，无可生有……得天地自然造化之理法，乃得笔墨千变万化之写意，笔下虽与自然去之遥遥，亦可尽显自然之序也。务实求真而入写意境界，是为两难之道，通了、到了，自然而然。（2011年11月6日）

中国绘画的历史其实就是由各历史阶段产生的少数几个大师及其经典作品构成的。一个经典确立之后，会有一批承袭者跟着效法，经典在被推广的同时，也在不同程度、不同形式地被异化。此后，又会有一些勇于创造的大师出现，他们不甘承袭效法前人，另辟蹊径去创建新的经典。中国绘画历史应该准确地体现中国画的经典性，经典历史是火车头的历史，不是众多火车车厢的历史，让大家更全面、更准确地了解火车头，比让大家晓得众多火车车厢要更有价值得多。由此我想，若能有一部薄薄的、只汇集那些创造历史的精英的《中国绘画经典史》就好了！

（2012年12月12日）

牡丹花好看，大红大绿的色相，娇艳富贵的形象，放在那儿都出色、招眼。然而牡丹花朵娇繁，枝叶零碎，一旦花开满枝就显得头重脚轻，天生的红颜薄命造型，画时若以“精准”与它计较，势必被它带进零零碎碎、头重脚轻、娇腻艳俗的“陷阱”里面去。故此，以水墨写意为之再好不过了：舍零碎，修身型，去艳俗……那是老天对红颜薄命的慈悲与超度。（2012年1月28日）

27日夜，匆匆赶去武昌，为了次日早晨送朱振庚，这是我从未经历过的最伤感的旅程。他走得太突然，把我们这些朋友闪得不轻，前些天我们还通电话约去徐州参加活动。他一贯这么简单，像他画画似地，毫不犹豫地按照自己的感觉来，随性而发，没得商量。他是一个真正的画家，一个当今画坛少有的、有真本领的画家。他的画笔千变万化，无所不及，古的、今的、土的、洋的、墨的、彩的、线的、面的、收的、放的……样样都过硬，都拿得出手，无论怎样画，画什么，他都能在准确定位方法的同时，把自己的情感放在第一位，直抒胸襟。记得1985年暑假我去看他，他拿出新创作的连环画《壮别天涯》稿给我看，完全是纯正精到的明暗写实画法，棒极了，没想到他除了诸多趣味夸张的写意表现之外还有这么一手，我着实

被吓了一跳。他当时邀我给《壮别天涯》画封面，我回家憋了几稿还是没画出来，劝他自己画算了，就因为他的明暗写实画法太狠，我跟不上。1986年我去北京修改《中国古代体育》邮票稿，曾向邮票设计总公司推荐朱振庚，数年后见到他画的《爱国民主人士》邮票，顿时眼睛一亮，画得好！他还是一个刚直率真的人，不会阿谀奉承，不会拐弯抹角，不会圆滑自保。对人有了意见，他一定会直说出来，心里藏不住；见到画得好的，他一定会大加赞叹，比那个本人还开心。朱振庚去也，这世上少了一个原本很稀少的真正的画家，也少了一个已经越来越稀少的刚直率真的好人。（2012年2月29日）

海南之行匆匆，收获却不小。3月28日在海南博物馆举办的“金陵风骨，其命惟新——2012江苏省国画院书画精品交流展”效果好得出乎意料，三亚写生虽然属走马观花式，也是非常愉快的。我喜欢茂盛丰满的热带植物，在野菠萝岛、霸王岭见到的各种“野生”植物，超乎人的想象，尽显原始般的怪异；亚龙湾、西岛见到的各种“家养”植物，虽然清爽优雅了许多，倒也不失茂盛丰满的野趣。毕竟都是地里长出来的东西，还是自然的。这些千奇百态的热带植物又一次给了我一个极为简单的提示，那就是：实实在在的自然界已然有如此豪放的想象力，何况我们这些号称搞艺术的人呢！（2012年4月3日）

传统中国画经典的真谛快要失传了，低俗的东西横行之于世，只要与厚颜无耻捆绑一下，再怎么低俗、拙劣的东西也能捞着些名利……我们这个时代只对低俗的东西“喜闻乐见”么？我应该原谅这个时代还是干脆对这个时代失望而独善其身？（2012年4月16日）

在连云港云台山、扬州何园写生的感觉很好，只是时间太短，不过瘾。不修边幅的云台野趣自然，咬文嚼字的何园雅逸清儒，它们整体外相完全不同，却都是很能入画的。画云台山时，我总要在乱石茂林间频频舍取，理出层次章法；画何园时，我得以从回廊假山处集合写势，构成畅意笔墨。心里有了笔墨章法，眼里看到的乱也罢，平也罢，有也罢，无也罢，都具备了可以有凭有据地添油加醋、无中生有、任意取舍、随性发挥的机缘。写生的感觉真好，好就好在眼里、手里、心里都是有凭有据的，绘画表现的动机和动力都是明明白白、自然而然的。（2012年5月6日）

我教学的标准就是要向极少数大师看齐，我一贯认为，低于这个标准的标准就是低劣的，以它来要求学生就是误人子弟。我相信，学生们即便是只达到了向极少数大师看齐标准的二三成，也远远强于低劣标准十成的水平。（2012年5月9日）

写意不光要有完整的大格局、大气象，也一定要有能够与大格局、大气象融通的小格局、小气象，也就是笔墨的点点滴滴之中都要呈显神完气足的意趣与写性，要与传统经典法度学理神通，与天地自然造化精神拟合，使笔墨造型凝结语言元素，使感悟积累直抒个性真情。这些小格局、小气象其实并不小，当它们融汇通透了，就能触类旁通，就可以灵动变化，继而可以持续进展提升，路越走越宽。少了它们中的一样，大格局、大气象就是残缺不全的，路就走不高、走不宽、走不远。（2012年5月13日）

当代中国画审美价值标准常常是被通俗化的，有许多受市场追捧的“画”，就是通俗内容与通俗形式组合起来的東西，通俗的创作品位，迎合了通俗的审美要求，也因为与中国画经典高品位审美价值标准相去甚远，所以没有多少学术价值。还有一些“画”，内容是时下最时髦最流行的，形式语言也是时下最时髦最流行的，但全不是自己研究出来的东西，全都是从各处“进口”来的，“创作”这样的“画”不需要动太多脑筋，只要做到将“进口”东西挑挑拣拣再组装起来就行了，这样搞“进口组装”拼拼凑凑的“创作”，同样没有学术价值。

当代性并不只是题材的问题，它更多体现在绘画语言本身。“水墨的当代性”应该具备三个艺术特质：首先，当代的水墨艺术一定应该具有独特创造性，从中国绘画史的角度看，有创建性与一味承袭是有本质区别的，绘画语

言有创建性就是有贡献，而一味承袭仅仅是随波逐流。其次，笔墨必须有“实在的落脚点”，无论表现哪类题材，笔墨都必须与造型融通，相辅相成，相得益彰。第三，绘画语言应该符合中国画传统经典学理，必须有“实在的道理”，无源之水、无本之木是没有发展意义的，更不会有历史价值。总之“水墨的当代性”必须是新的、好的、独特的，在当代水墨语言创建上，只有做到了又新、又好、又独特，才有可能成为我们这个时代的经典，在历史上留下印记。（2012年5月14日）

昨晚一直在考虑如何调整今日写生的感觉，一早起来看天，果然细雨蒙蒙的，扫兴！早餐后开车出来不甘乱转悠，临时决定去那个据说收藏历代佛像、古代雕刻、皇宫家具、龙椅龙榻……不得了的、大名鼎鼎的“周园”。进门前远远地向园内瞄了一眼，果然石雕佛像林立，游人如织，周末门票8折还要120元，蛮牛的！进了园子一转，我们才恍然大“误”，历代佛像、古代雕刻、皇宫家具、龙椅龙榻原来都是很“现代”的呀，超级扫兴乖乖隆地咚！（2012年5月19日）

我崇尚艺术风格的独特性，崇尚水墨写意的纯正性，崇尚技术语言的经典性，崇尚精神表现的本真性。（2012年6月5日）

