

越子江烟

南京大学出版社

越子
白描

Yue Zi Bai Miao

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

越子白描 / 陆越子绘. —南京: 南京大学出版社,
2009.4
ISBN 978-7-305-05897-4

I. 越… II. 陆… III. 白描—花卉画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第060626号

出版者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮编 210093
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
出版人 左 健

书 名 越子白描
作 者 陆越子
责任编辑 杨小民 编辑热线 025-83686795

照 排 新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16 印张 6.5
版 次 2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷
ISBN 978-7-305-05897-4
定 价 52.00元

发行热线 025-83594756
电子邮箱 sales@press.nju.edu.cn (销售部)
nupressl@publicl.pitt.js.cn

悟对升华·气韵生动

◎ 文 / 陆越子

南齐谢赫六法论首推“气韵生动”。对此论之解各各不一。有人把“气韵”二字同笔墨联系在一起，认为笔为“气”，墨为“韵”，笔生线，墨生韵。喻线条为人之骨骼，墨彩为人之脂肉，肉附于骨，故而骨生气、墨生情。如是，则重笔轻墨，笔有气而无韵，墨含韵而无气，谬也，岂不知人之骨架若无无血肉筋骨相附，气从何来？

绘画艺术源自何处？众所皆知，源自原始人的记事符号。原始状态的记事符号基本象形，用线条勾成，这在古代岩画和考古中俱已证明。这种记事符号的文明进化向两个方向发展开来，继而形成了文字和绘画的双轨运行。文字一轨产生了记事和书法两种功用，绘画一轨产生了装饰图案和绘画。在中华大地上形成的中国画艺术，即由原始记事符号发展而来，从原始的记事符号到今天的中国画艺术，唯一不变的是线造型。这种线造型的不断演进，形成了一种特立独行的抽象线条美，从而展现了中国画特有的魅力。五代、宋以后设骨画(写意画)形式的确立和兴起，将这种特有的线进入到一种更自由、更抽象、更富有变化、更情绪化的表现形式之中，使中国画线条的工整严谨得到了拓展和延伸。物象的不同和情绪的变化产生的相互碰撞，使得用笔的变化和用墨的变化更加变幻莫测，扑朔迷离。其间，中国画和书法虽然是双轨运行，但从未各行其是，用线上的法和度基本统一，既“书画同源”，又“书画同法”。既强调线条的浑厚凝重，

又强调用线的飘逸、潇洒；既存在“屋漏痕”，又要有“折钗股”。强调一笔线中应有枯湿浓淡大起大落的变化，又要求处理好“干裂秋风、润含春水”的矛盾。因此“气韵生动”中的气韵是指画面的气息和韵致的生动，是指线条中的风格和情调的生动。中国画是线的艺术、线是骨气、格调、风韵和情绪的结合的产物。画面中所谓的“秀骨清象”、“雍容华贵”、以及“清寒”、“邈邈”、“媚俗”、“简远”、“凝重”、“潇洒”等皆由画家的修养、人品、情绪、性格而成就的。所谓画如其人，字如其人，线条亦如其人也。这就是中国画之线条在世界艺术之林中特别高深莫测之魅力所在。

由于中国画是线造型的特性，中国画线条的气韵生动尤其重要。我在创作实践和教学实践中则有意强调对线条的训练，强调白描写生。凝练的线条、简淡的意境，记录了生活中物象的生命节律，记录了它们的晨风昏雾，捕捉了它们的欢愉之态、闲适之意，这里似乎浓缩了自然界的美的精华。随着一幅幅写生作品的完成，我对中国画的艺术语言的提炼又有了新的体会，对自然物象与线造型的碰撞又进一步加深了理解。通过写生发现了很多新的艺术语言，解决了很多造型的风格化、个性化问题。写生入境之时，仿佛听到了花的私语，体会了蕊的冲动，叶片的欢唱，枝条的律动。我感受到物我相融的乐趣，触摸到大千世界的淳朴，无邪和无欺。这种真性情真感受使悟对得到升华。毛笔触纸时和线条停、

行、转、折时的感受让快乐一直润到了心底。在此时，工笔白描的娴静是纯自然的又是理性的，写意白描的奔放是下意识的又是有规律的，皆是现实之美、理想之境。这样的白描写生训练为水墨写生和实景创作打下了良好的基础，同时，中国白描亦成了独特的一种中国艺术形式。

艺术作品的诞生源于自然，化于我心，出于情性。则可谓也。如此对一些美术理论家的喋喋不休的论点便也无暇顾及，他们关于中国画之前途、命运的担忧更是杞人忧天，毫无价值可言。艺术的理论是艺术家实践经验的总结，不会作画的理论家写成理论去指导画家作画，去评论作品优劣，去谈线条、谈笔墨，其本身就是一个笑话。

翻开中国古代画论，值得一读的无一不是画家所写的心得和体会，是绘画实践经验的总结。东晋人物画家顾恺之写出了《论画》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》。提出了“以形写神”、“迁想妙得”的著名论点。盛唐山水画家王维的《山水诀》、《山水论》提出了“意在笔先”、“咫尺之图写百千里之景”的创作方法。唐韩幹画马，认为“臣自有师，陛下内厩之马，皆臣师也”的“以马为师”之说。唐吴道子作画时求裴旻舞剑为“观其壮气，可助挥毫”，体现了创作时情绪的作用。五代山水画家荆浩著《笔法记》、《山水节要》提出“气、韵、思、景、笔、墨”的绘画六要论。北宋文同画竹，提出“胸有成竹”；北宋郭熙画山水要求了解“四时之景不同”，“朝暮之变态不同”；南宋苏轼提出“论画以形似，见与儿童邻”；元代倪雲林作画“不

过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳”；明陈洪俊认为作画的最高境界是“气运兼力，飒飒容容”，如“周秦之文”、“至能而若无能”；明沈周认为画面意的形成与表现“得之目，寓诸心。而形于笔墨”；明徐青藤认为“画病，不病在墨轻与重，在生动与不生动耳”。石涛的“搜尽奇峰打草稿”和著名的“一画论”成为画论经典。如此等等无一不出自画家之口。实践出真知，当是千古不移之真理。不精研笔墨，必不通画理；不深入生活，必不通造型结构；无创作实践，必不通经营位置。即使你熟读画史画论，写出长篇宏论，也只能是云遮雾罩，自圆其说，逃不出天下文章一大抄之怪圈，沦为不懂专业奢谈空洞理论的边缘人。你尽可以在其纯理论的游戏规则中研究黑白、争论是非，岂能犯规去对一线实践者指手画脚，评头论足，让定力不强的画者无所适从，难以下笔，其错莫大矣。况且，作为艺术家本身而言，艺术作品的形成是自我的，由于人与人性格、修养、环境的不同，其内心世界之差异普遍存在，画无定法，其艺术语言的形成各有特点。因此画家本人的实践经验和体会亦很自我，这样的经验对自己或同行或有参考和指导作用，读者可因人而异，各取所需，根本无需也不必强加于人。

因此，笔墨气韵乎，实践者必知之。走近自然，去捕捉生活的瞬间，去体会自然的乐趣，久之对则可悟也，豁然开朗，清新自然也。深入生活，其作品必然鲜活，不断实践，方能真正理解和体会“气韵生动”之真意。

目录

月季·玄武湖写生	01	水绿菊·开封写生	29	青蛙风叶·艺莲苑写生	57
野草·仙林写生	02	白菊·开封写生	30	梅·名人居住写生	58
毛毛草·仙林写生	03	金菊·开封写生	31	柿·灌南写生	59
鸢尾·艺莲苑写生	04	菊·开封写生	32	睡莲·艺莲苑写生	60
山茶·沐阳写生	05	菊·玄武湖写生	33	蜻蜓秋叶·艺莲苑写生	61
松枝·沐阳写生	06	梭鱼草·艺莲苑写生	34	荷鸭·艺莲苑写生	62
黑虎虬枝·沐阳写生	07	凤衣水妃菊·开封写生	35	栖鸟秋叶·艺莲苑写生	63
小草·仙林写生	08	鸢尾·艺莲苑写生	36	竹风飞鸟·名人居住写生	64
野草·仙林写生	09	菖兰·仙林写生	37	玉兰·随园写生	65
野草·仙林写生	10	葡萄·江心洲写生	38	静叶·艺莲苑写生	66
梅枝·沐阳写生	11	水罨粟·艺莲苑写生	39	竹·名人居住写生	67
朝莲·艺莲苑写生	12	玉簪·艺莲苑写生	40	竹·名人居住写生	68
刺莲·艺莲苑写生	13	蜀葵·艺莲苑写生	41	油菜花·灌南写生	69
白莲·艺莲苑写生	14	睡莲·艺莲苑写生	42	黑天鹅·宜兴写生	70
重瓣莲·艺莲苑写生	15	玉簪·艺莲苑写生	43	荷梗·艺莲苑写生	71
老藤·随园写生	16	梭鱼草·艺莲苑写生	44	蜗牛新竹·名人居住写生	72
葡萄·江心洲写生	17	大花卉兰·艺莲苑写生	45	秋荷栖鸟·艺莲苑写生	73
白莲·艺莲苑写生	18	美人蕉·艺莲苑写生	46	蝴蝶与秋菊·沐阳写生	74
白莲·艺莲苑写生	19	美人蕉·艺莲苑写生	47	野草·艺莲苑写生	75
重瓣莲·艺莲苑写生	20	鸡·农家写生	48	野草·艺莲苑写生	76
红莲·艺莲苑写生	21	美人蕉·艺莲苑写生	49	野草·艺莲苑写生	77
红莲·艺莲苑写生	22	秋荷·艺莲苑写生	50	梅树·梅花山写生	78
美人蕉·仙林写生	23	茄实·艺莲苑写生	51	梅树·梅花山写生	79
莲叶莲蓬·艺莲苑写生	24	白玉兰·随园写生	52	梅树·梅花山写生	80
落瓣·艺莲苑写生	25	缠梗秋荷·艺莲苑写生	53		
玉盘承露·开封写生	26	八月桂花·名人居住写生	54		
金菊·开封写生	27	兰·沐阳写生	55		
白菊·开封写生	28	风荷·艺莲苑写生	56		

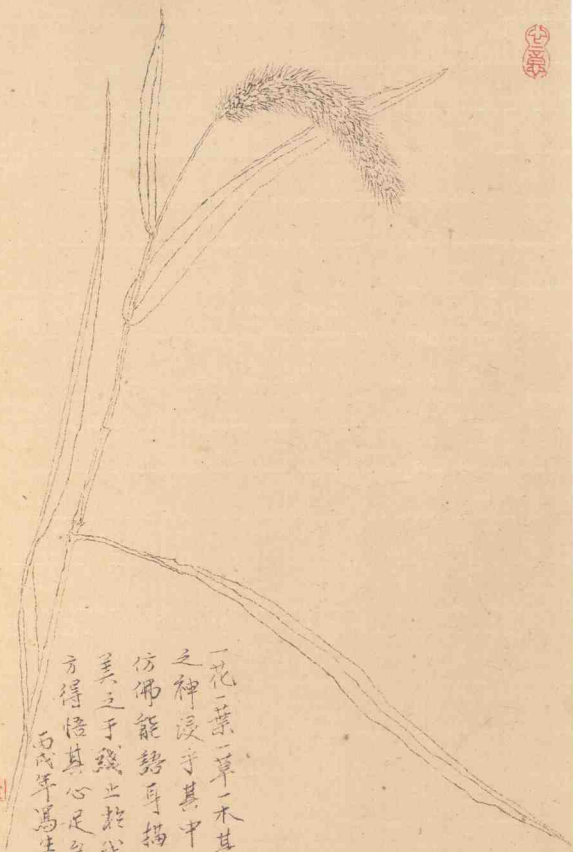

此花四季開月三春意在於分芳下
心中春永在乙酉九月十三日下午偶生於
玄武湖月季風越子并識

二〇〇八年五月廿四日下午寫生於南郊
港木枝區陵山越子并識

一花二葉一草一木其生之不息
之神浸乎其中每二句對
仿佛能勢身描綫之間互
美之于幾止於綫二十年
方得悟其心足矣

丙戌年寫生於西湖級教堂

趙子仙識

天色漸晚老花鏡亦不能發揮作用只能跟着感覺走
戊子年五月蜀生於南京西郊藝蓮苑越了年識

煙花三月柳絲吐綠萬花捲
舊山茶正豔又一新春來也
二零二六年三月寫生於
沐陽越子并識

二零六年三月五日越子

寫生於沐陽新河

此地鄉風淳樸行人真

誠在此寫生聽有隔世

之感嘆世間之變是這

是還焉

黑虎虬枝見精神
丙戌年春二月暖陽五日携
研院生八赴沐陽寓生得
此稿石河堂藏之并識

丁巳年戊子歲
 仙林渡山越子

小草·仙林写生 39cm x 21.5cm

二〇一八年五月

十四日晴氣溫燥

熱室外寫生

徐靜若

寂子

越子

二〇〇一年五月十四日仙林写生
潘林校画于越子

二惠六年三月七日馬正於沐陽
此幅為此行作結也越子錄

陸

印