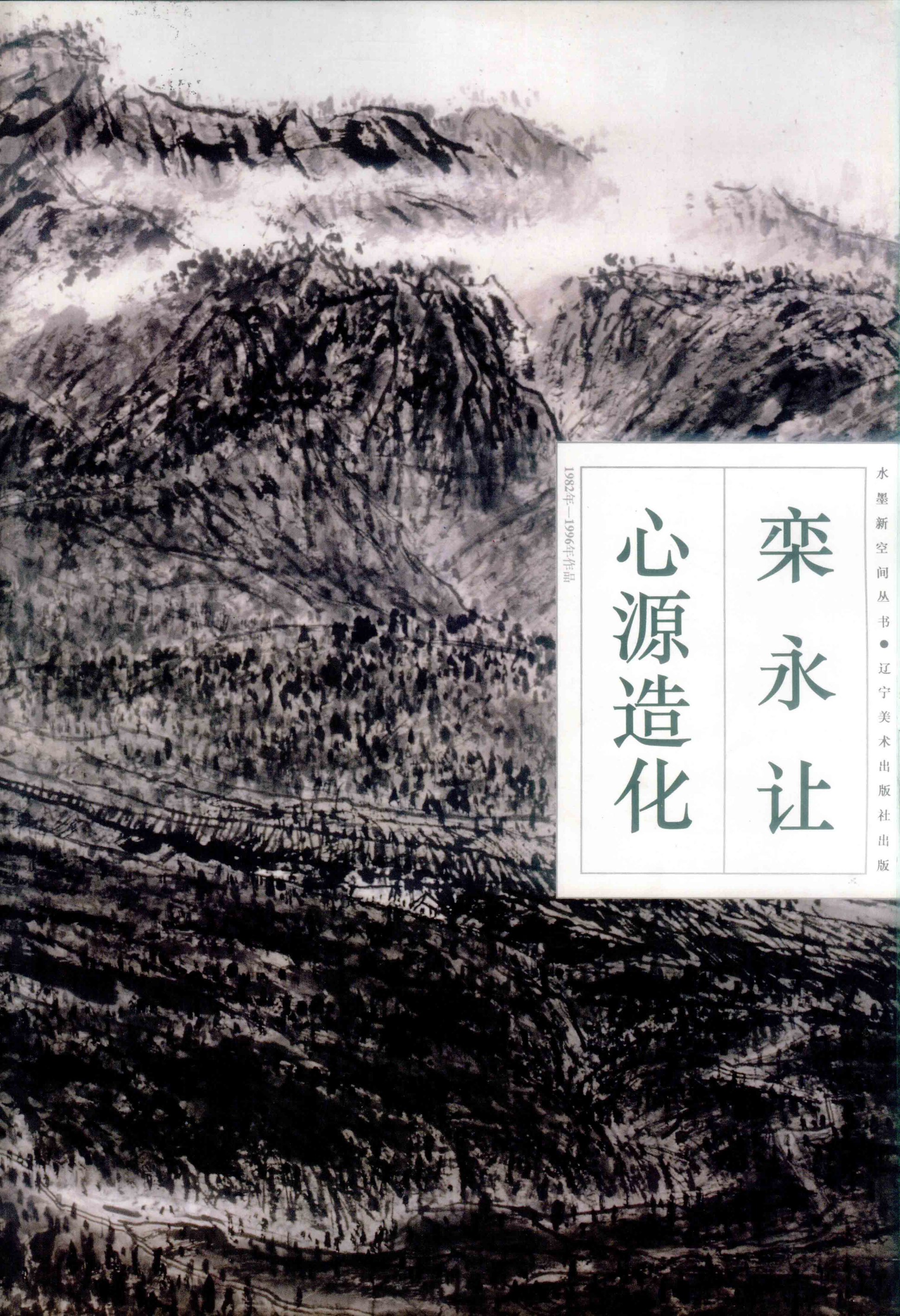

水墨新空间丛书·辽宁美术出版社出版

栾永让

心源造化

1982年—1996年作品

栾永让

心源造化

1982年—1996年作品 ● 策划·一村

栾永让 · 心源造化 · 1982 — 1996

责任编辑：阎义春

责任校对：张亚迪

图书在版编目 (CIP) 数据

心源造化 / 栾永让作. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1997
(水墨新空间)

ISBN 7-5314-1641-7

I. 心… II. 栾… III. 水墨画—作品集—中国—现代 IV.
J225

中国版本图书馆CIP数据核字 (96) 第25790号

水墨新空间——心源造化

SHUIMOXINKONGJIAN · XINYUANZAOHUA

栾永让 著

辽宁美术出版社出版 辽宁美术印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/8 印张: 4.5 字数: 0.5万字
印数: 1—2 000

1997年1月第一版 1997年1月第一次印刷

责任编辑: 阎义春 封面设计: 一村
特邀编辑: 王 鹏 版式设计: 义 友
责任校对: 张亚迪

ISBN 7-5314-1641-7 / J · 791

定价: 30.00元

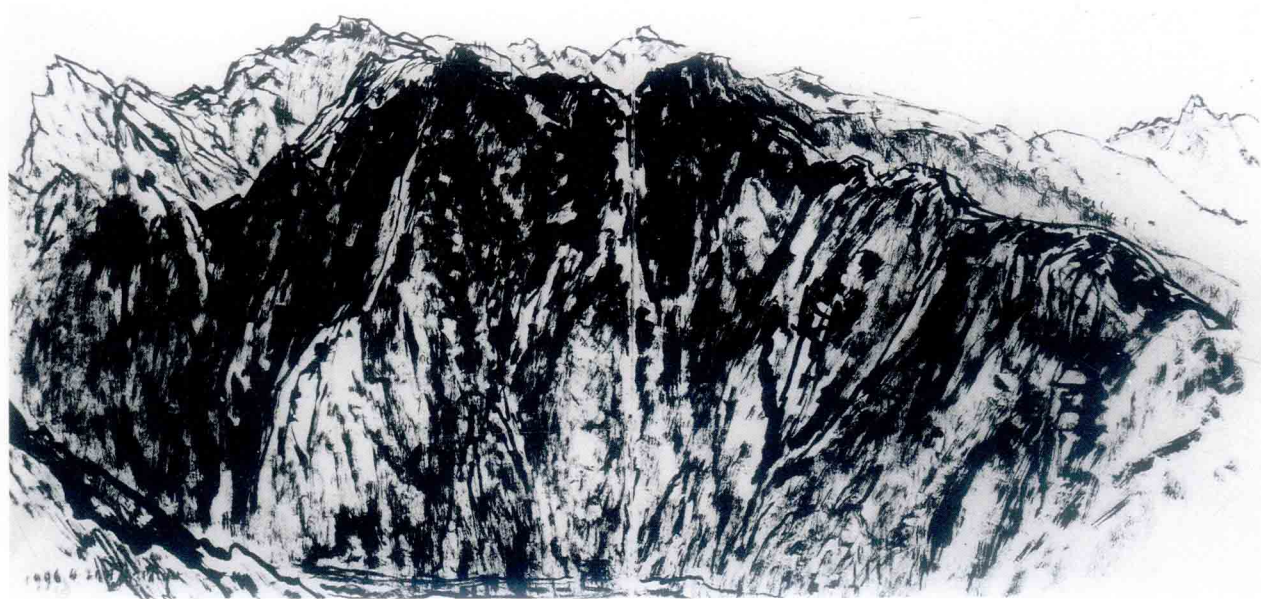

心源造化

栾永让

对绘画方法的研究，离不开画家的实践和他所主张的艺术观点，在山水写生方法问题上依然如此。抽象派的画家对写生这类命题的看法完全不同于写实的画家们。在写实画家之中，对写生的看法和做法也各不相同。总体上看，每位山水画家的不同实践及经验，又从不同侧面丰富并发展着山水画创作。

“春山澹冶而如笑，夏山苍翠而欲滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡”，这是宋代山水画家郭熙眼中的四季，是深入观察大自然又拟人化了的不同节气的不同形象，而如笑如滴如妆如睡，真是千姿百态。清代石涛说“搜尽奇峰打草稿”更直接地把山水创作置于生活基础之上，再概括升华为创作的很具代表性的立论。

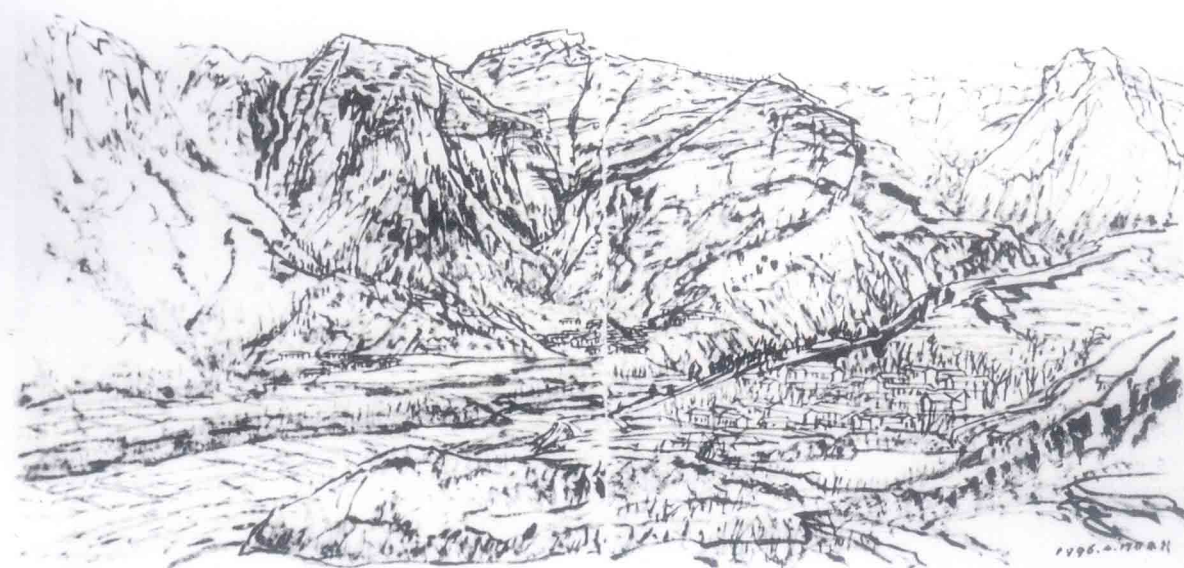
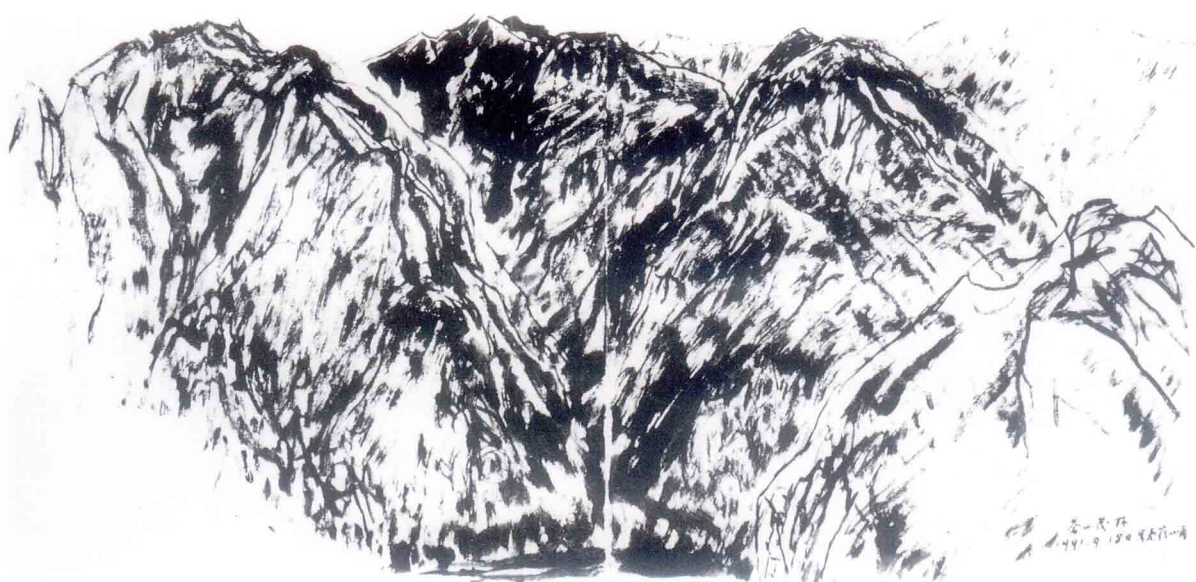

秋院斑斓

53×59cm

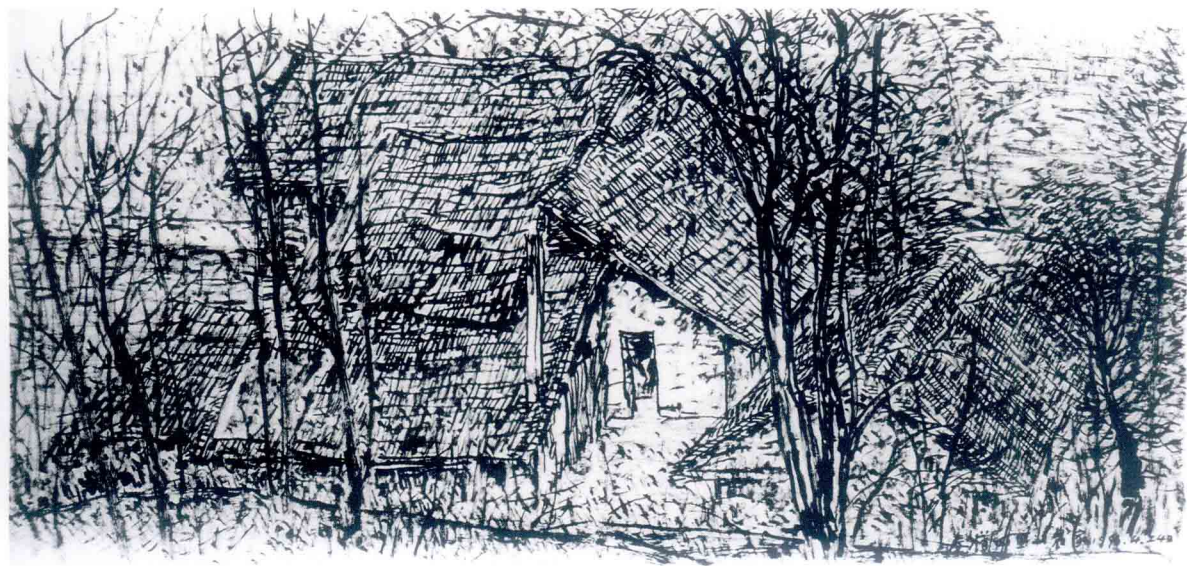
1983年

霜晨清秋
91×84cm
1994年

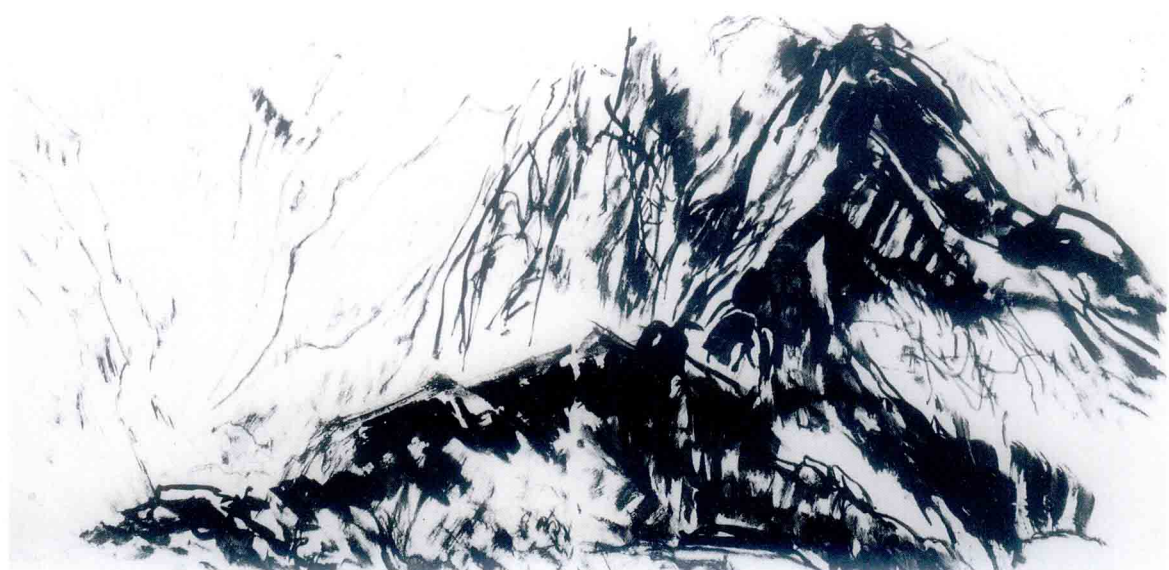
审美是写生首先遇到的问题，选择什么样的景物作为描写对象，需要我们对大自然有很强的感受能力，其中，审美能力起到至关重要的作用，舍此是谈不上写生的。

如何培养审美能力？审美能力的培养尤如一项工程，一些是画里功，一些是画外功。

审美是始于写生动笔之前，但动笔之后审美活动并没有停止，它贯穿作画始终，指导作画全过程。我们面对大自然观察揣摩为其感动得到创作灵感，这种看到大自然而引起的创作冲动对于从事专业的人来说，可能会产生朦胧与清晰参半的现象，所以需要对感动之处做进一步研究，究竟是什么场景？什么样的形象？什么样的情趣？是苍茫，是淡泊，还是明净等等，都要做具体分析，清晰看到什么是美的、可以画的，美是在怎样的形象中得到体现，只有在心中有了主意之后才能动笔作画。动笔之后，所出现的画面效果，是否与自然而自己的想法相吻合呢？回答是明确的，有些是吻合的，有些则是不吻合的。作画是形象思维过程，出现不和自然不和自己想法是正常的事情，具备一定审美能力的人就是在这些吻合又不吻合的矛盾中重新审视自然和画面，在画面出现的种种效果中顺其作画规律向前推演发展。不断地把画与自然、画与自己的联想有机地融合起来，使之深化，才会完成一幅好作品。

松高春溪长
45×69cm
1985年

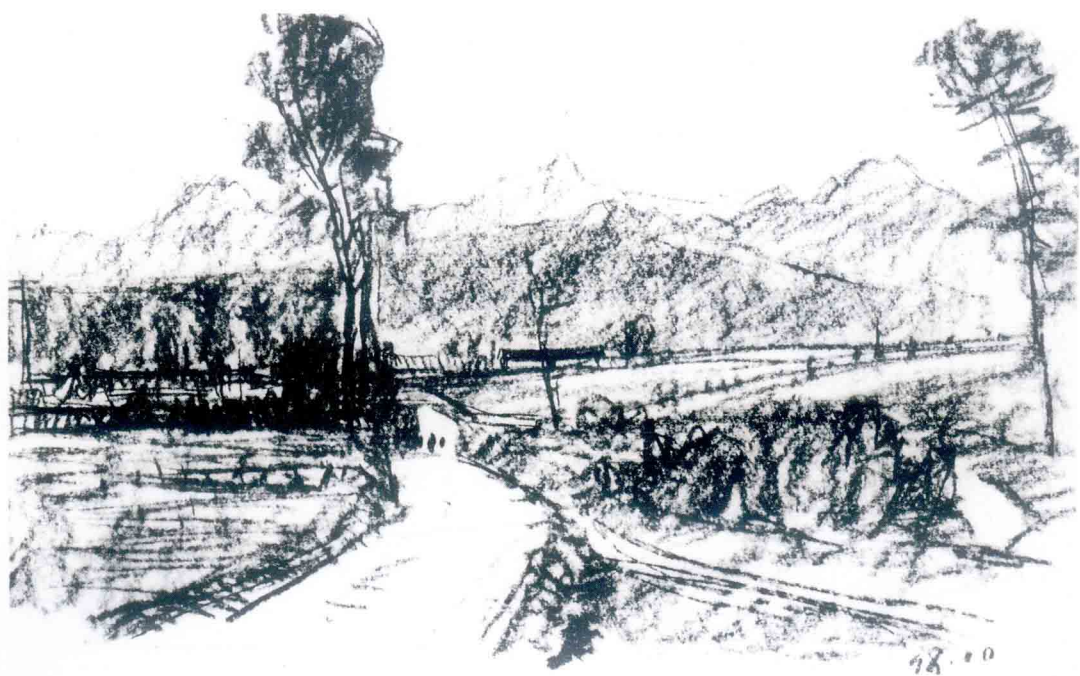

霜凝秋园
83×60cm
1995年

旧石城
69×53cm
1995年

[illegible]

舊石城太行澤家山行策讀自姓常為抵禦日寇侵劫富王土錢本娘萬家一心竹葉了
數百王隨山而石名額團城今折於塞日遠一列殘垣但神韻猶存思至意感其民族
的奮關精神蔚石名威長翻述為佛堂於陋室 姜自題

山水写生的方法有速写、素描、铅笔淡彩、对景落墨、记忆等，可选择自己所喜爱的方法。但在一般情况下，多采用画速写的方法，因为画速写比较方便，画面效果可追求简练，也可描写得丰富厚重。所使用的工具比较随便，根据自己作画习惯和便于室外使用加以挑选，铅笔、炭铅笔、钢笔、尼龙色笔、炭精棒、毛笔等均可。除宣纸外，各种不同厚度不同质地的纸都可以试用。我画速写，喜欢用毛笔和广告色，在稍厚一些的胶版纸上画。毛笔有很强的表现力，可以像山水画那样勾皴，也可以像素描那样以体面去表现山的造型，立笔可以勾勒，侧笔可以为皴或大面积上调子。这样，所画速写与日后落墨整理在作画方法上容易相通，也便于以后创作之用。广告色比墨汁胶轻，在露天里相对不易风干，干了也较墨汁易于溶解。墨汁在一般纸上画得稍浓些会出现亮光，常影响画面效果，广告色积厚不反光，有黑绒绒的效果，使画面很美。胶版纸比铜版纸更易着墨，又不像图画纸纹过粗，笔稍一风干就难以画实，有较强的表现力。由于写生时只携带调好水的广告色和一个大速写本，既便于登山也便于作画。

我外出写生多采用画速写的方法，辅之以素描、铅笔淡彩、落墨、记忆等方法。回来之后，主要以速写为蓝本进行整理落墨。

农家
53×78cm
1996年

丙子夏
朱小圃
畫

速写

上面已经谈过，写生始于审美，着笔于落墨，画速写也是这样。下面谈一谈着笔画速写时怎样取景构图，以怎样的艺术方法画速写，怎样看速写的艺术价值，及画速写的技法与工具。

取景构图，是把要画的场景定出大的位置，画论讲的“经营位置”就是这个意思。构图的大框架安排得好，画起来会顺利，否则，笔墨画得不少，结果会事倍功半。

构图有自身规律性。传统绘画中论及的高远、深远、平远三法就是作为构图模式加以规范的，以画出不同视线的不同感觉，或高拔仰视，或俯瞰重峦叠嶂，或极目远望，使山水构图有大的起伏和区别。形成构图还有其他诸多因素：开与合、主与次、前与后、藏与露、远与近、大与小、黑与白、疏与密、虚与实、画的边角处理、题跋和印等等，这些因素都是相对应的矛盾统一体。对这些因素的巧妙运用会产生不同的节奏和韵律，可以是清淡抒情的，可以是苍茫激越的，可以是厚重富有力度的等等。构图规律源于自然的理，为此在动手构图时，要注意研究自然景物的大关系，运用构图的一些因素，形成这幅速写特有的面貌。

在一般情况下，构图多从物象的剪影聚散来安排。而中国画在构图时，既注意物象剪影的聚散，又注意物象前后变化，构图已经把平面展开与前后展开结合起来，并且由于各因素的不同运用，构图显得丰富而又有变化。

构图是画的大框架，这个大框架在作画过程中，也随着笔墨变动而发展直至最后完成。大家都会有这种经验，即在同样依据一种构图而笔墨作完全不同安排时，画出来的两幅作品的构图效果出现差别。这说明，在落墨作画运用构图的诸多因素时，构图已从大的框架中深化，而能使构图逐渐臻于完美，各有面貌。

构图忌平板，平均或失衡，堵塞，散乱。构图在浑然一体中求变化，无变化显得简单，应该有变化且不失整体。

画速写也要采用艺术概括的方法。无论观察自然还是表现自然，舍概括是无法进行的。速写并非记录自然，是在观察中捕捉美的最为典型的，即对极富个性特征的景物加以描写。画速写要体验到此时此地并与作者情感联系在一起，那些山或树、溪流与瀑布、农舍与舟楫等等具有特征的形象作为描写对象。

速写要画得凝练。观察要有概括的能力抓大的有特点的形象，在描写时也要有概括能力。这是因为真实的自然界，大至崇山峻岭，小到几株树木、细流，从物质分析的角度看是很难穷尽的，何况咫尺绢素上作画。把千沟万壑，难以数清的山林草木纳入画面，没有高度的艺术概括是根本不行的。概括就是画那些具有特征的主要东西，大胆舍弃次要的东西，画得越精练越好。比方，一棵大树非常入画，画时要抓住大的姿势，即大的枝干、叶子大的形体关系，舍弃大量与此无关的枝干和叶子。又比方，几座山很美，画的时候，要精心画出几座山大的造型特点及它们的呼应关系，画出与此有关系的森林。至于山上那些数不清的沟壑和望不尽的林木，只能舍掉，而描写大的感受。所谓画主要的东西，还表现在，若画山之苍茫，尽可不去管它还有许多秀丽的细节；若画山之高拔，尽可把影响高拔的树木舍去，构图时给山以更大的位置；当雨意濛濛，画山画树应洗练概括，省略不必要的细节等等。画速写也同画其他画一样，要研究以一当十，以少胜多，以最少的笔墨，达到最佳效果的各种方法，其中对比是普遍采用的方法。大与小、黑与白、线与面、虚与实、强与弱、粗糙与细腻、干与湿等等的巧妙运用，使画面上的有限笔墨发挥到足以给人留下丰富和极为强烈的印象，这就是绘画技巧所在。

速写的艺术价值与其他画种的艺术价值是一样的，但对速写的艺术价值的认识常常被忽略。这是因为，速写往往只作为创作素材来画，常有记录性倾向，而缺少对技巧诸方面的研究所致。所谓画此时此地的景物，不能给观众以导游图的印象，要以情写景借景抒情，把描写的景物升华为足以引起观众的审美联想。而在作画过程中很难分出，哪部分写景，哪部分抒情，哪个阶段状物，哪个阶段畅怀。情景交融是产生高水准速写时的真实心态及作画写照，也是评价作品的最高标准。画速写要概括凝练，又要追求艺术上的高品味。

上面谈到，工具可以自由选择，但在用同一种工具作画时，手法可以尽量多样，以线为主，或以大的体面为主，干擦或淡染，黑白对比强烈或柔和，用笔轻松些或追求力度等等，使画出来的速写各有意境。这里，我特别要提到研究表现手法问题。做文章有“语不惊人死不休”的名言，作画也要这样，把速写的各种技巧手法锤炼得更加纯熟，更加高超，使自己的速写更上一层楼。

我画速写，常遇到的问题是概念化，审美、落笔作画、时间等都存在这种现象。审美上的概念化表现在不善于观察和领悟不同地域中的不同山川风貌，而落笔作画又常常手法雷同。画山画树只习惯画个大轮廓，觉得山树无更多东西可画，至于山川的趣味可以回画室落墨时再润色就行了。画速写的时间也常常形成只注意短的习惯，因为画速写时很激动，画得很快，误把草率当作速写的长处，甚或在有充裕时间作画的情况下不重视画而以长篇文字加以说明和记录。后来，我在长期实践中逐渐体会到，山川动静不一，作画条件不同，所感受的对象繁简等区别，对自然景物引起的感受是不尽相同的，这样，对作画时间的要求有相当大的弹性，可长可短，长至以小时计算，短至以分计算，为了画好一幅速写，常常忘记用了多长时间。画烟云气势，由于真的烟云瞬息万变，不快画是不行的。有些景物非常平静，天气又风和日丽，何尝不可慢慢咀嚼，把激情寓于笔墨之中，细细推敲，从容表达呢！如果在列车上或汽车里看的景物一掠而过，画时要快，许多地方还要凭记忆追画。这里可能涉及另外一个问题，就是你究竟画的是速写还是素描，画速写时间要短，画素描的时间要长，这是常识，但是，作为一个人在山里写生，如何才能画出好的速写或其他习作是他唯一要紧的事情，大可不必遵守时间上的要求，去追求像速写还是像素描，尽随其便为妥，何况速写与素描之间并无严格界限。基于这些想法，速写的画法也随便多了，有些多勾勒，接近山水画；有些像白描，多为勾勒；有些像版画，黑白对比强烈。这样，觉得能画尽其意，也能把我以往学到的东西运用上去，并不大介意它像个啥画种。我的速写比较写实，虽有取舍和联想，但更多表现此时此地的真实感受，追求人间烟火味。多年来，我把速写当创作素材画，也当成作品来探索，希望自己的速写能有个味道。速写笔墨的运用虽然单纯，但要精到，笔墨形式要尽可能留给人以美感。

宁静山村
53×77cm
1982年

85256

秋山隱

