

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

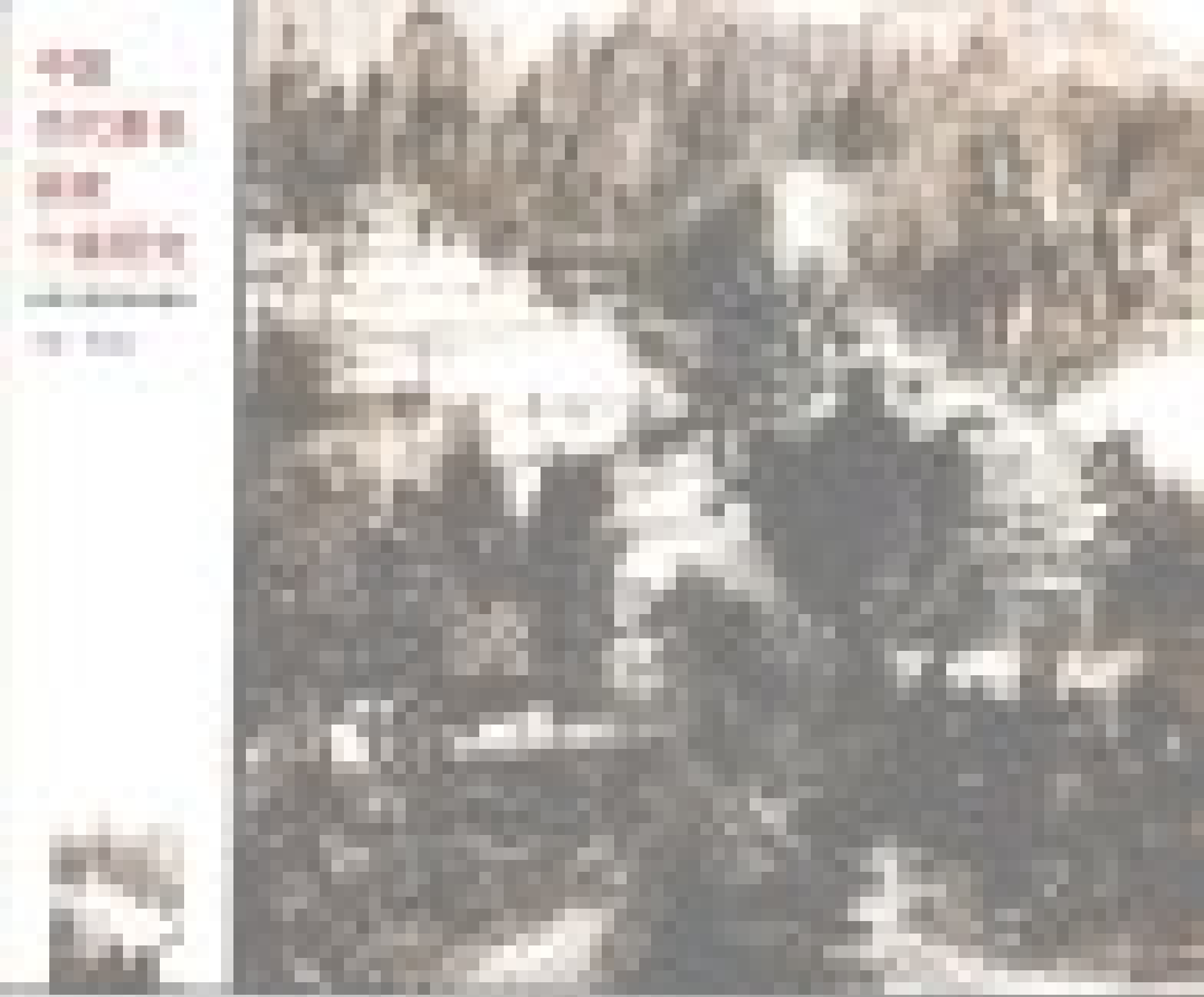
主编 贾德江

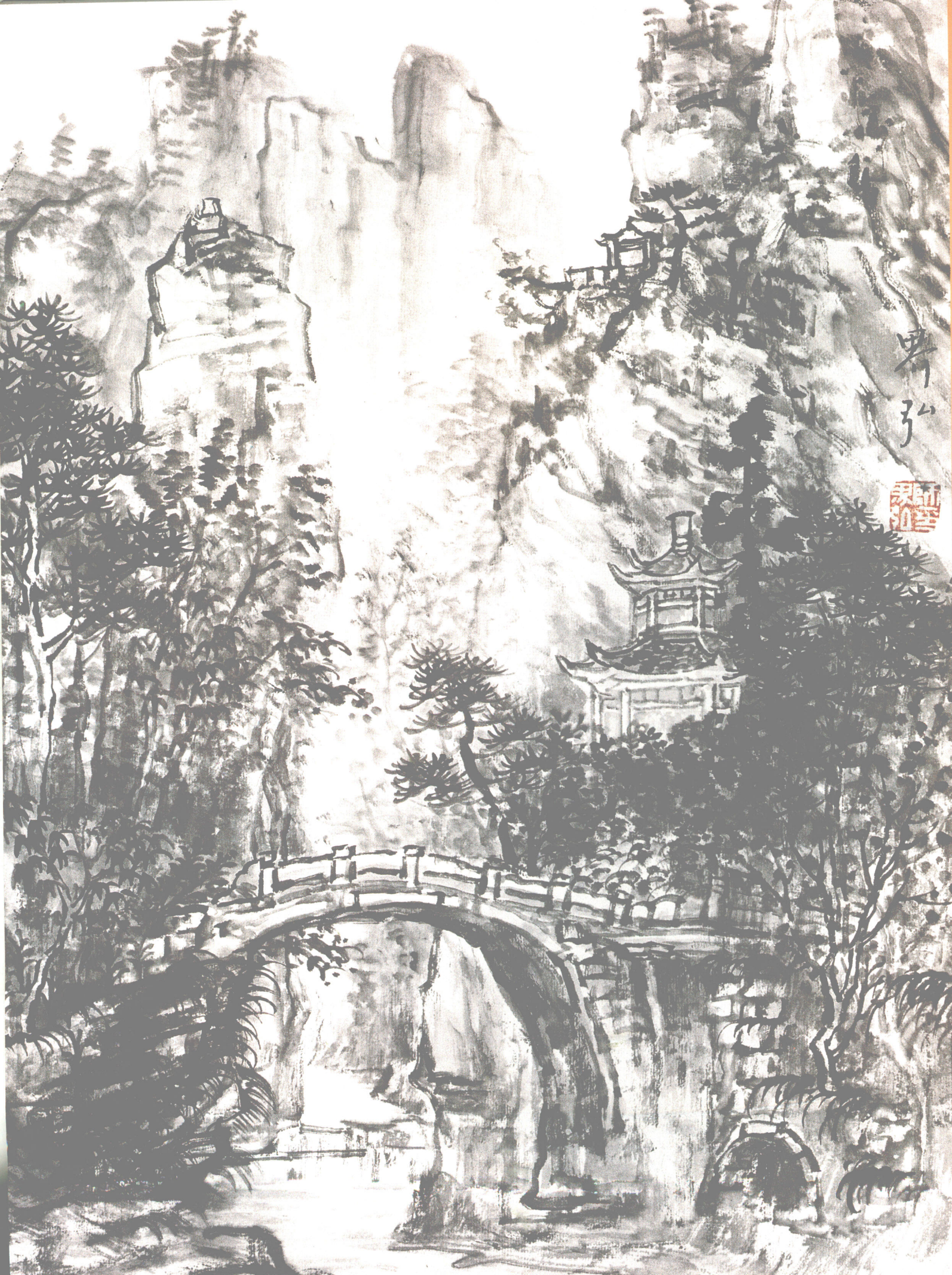
师界弘

SHI JIEHONG XIEYI SHANSHUI

写意山水

图书在版编目 (CIP) 数据

师界弘写意山水/贾德江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2006. 6

(中国当代著名画家个案研究. 第6辑)

ISBN 7-80526-609-3

I. 师… II. 贾… III. 写意画: 山水画—技法 (美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 042806 号

责任编辑 陈高潮 陈朝华

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

图版拍摄 江 冉

中国当代著名画家个案研究

师界弘写意山水

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

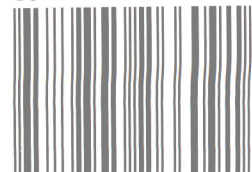
开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2006 年 6 月第 1 版

印次 2006 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-609-3

9 787805 266091 >

ISBN 7-80526-609-3/J · 467

全套 10 册定价 本册定价 元
30 元

编辑人语

走进师界弘的山水世界,我们进入的是一个黑与白、虚与实交织的哲学境界。这位幼承家学、深受中原传统文化滋养的女画家,以山水画见长,在以写实性为主要创作方法的山水画现代意蕴探索方面,具有突破性的进展。她重视传统笔墨,讲究传统运笔施墨的理法,曾痛下苦功,力攻传统这一关。但她却没有走传统因循、模仿、拼凑之路。她认为艺术是来源于生活的,所以要重视写生。她选择直接面对自然,以写生“重新发现自然美”的创作新路,寻求对现实生活直观感受的表现。

画家的创作心态往往会影响其艺术感觉,决定着画家绘画语言的自由、顺畅表达。师界弘的绘画心态是放松的,因她无名利所累,正是缘于放松,才有了她作品的自然、率意和大气。面对自然山水,她内心充满了创作的激情,她喜欢用毛笔直接写生,她觉得这样的写生更有利于自己感情的抒发和艺术创造力的发挥。她铭记山水画大师李可染先生的教诲:“第一构图,第二形象,第三层次、空间,其次气氛。它们与意境的关系最密切,是写生画动人的生命力的源泉。”我们从她的山水画作品中看到,她的画是对山水的感喟,是心灵的轨迹,她摆脱了“五色障目”的困扰,而直接进入了一个纯粹、圆融、宁静的境界。在她的笔下,淋漓尽致的水墨形式与山川的或苍润、或明秀、或深幽、或静谧的意象结合在一起,山川奇、变,幻化之妙境油然而生。显然,师界弘更多地着力于笔墨形式语言和景物的和谐统一,表现出迥异于宋元古典意境的新语言、新意境。

进入忘我状态的画家笔致是自由的,甚至是随意的,但又有着与生俱来的形式感和视觉张力,在那白山黑水的后面是画家的真性情,是画家心灵栖息的精神家园。

文
贾德江

- 师界弘
- 河南省美术家协会会员, 国家二级美术师, 河南省国画院画家
- 1996年河南大学美术系毕业
- 2002年在中国美术家协会中国画高研班学习
- 2003年至2006年就读于中央美术学院国画系“山水精神”高研班
- 作品多次参加全国大型画展并有获奖, 多幅作品被中国美术家协会, 中央美术学院, 国家博物馆, 山东、河南等省博物馆收藏
- 出版有《师界弘中国画作品选》、《师界弘山水画作品集》

当代山水画家——师界弘 艺术档案

封面 / 山浓欲染衣 2005年 纸本 96cm × 96cm
封底 / 雁荡山写生 2006年 纸本 40cm × 68cm

回归自然 回归感性

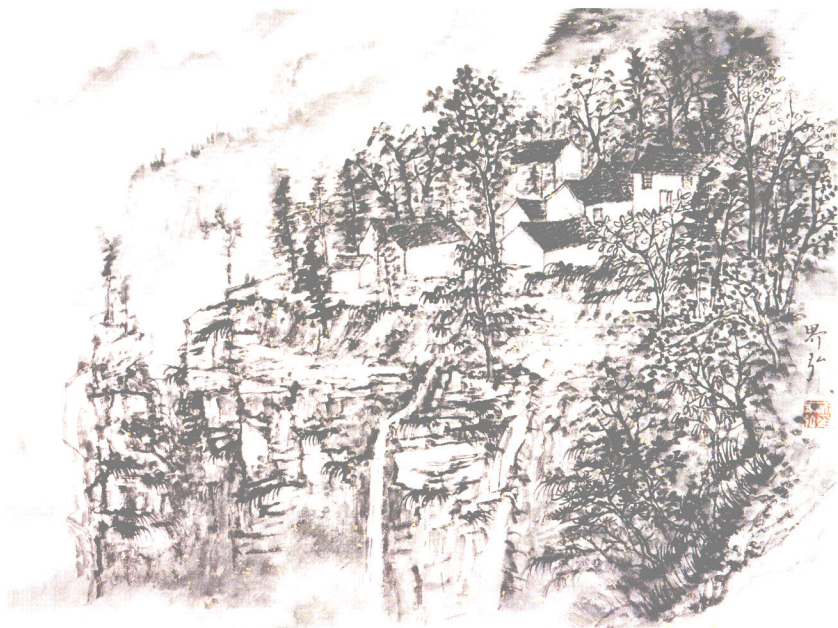
——师界弘山水画评 贾方舟

太湖写生 2006年 纸本 40cm × 68cm

雁荡山写生 2006年 纸本 40cm × 68cm

太行山写生 2005年 纸本 40cm × 68cm

中国传统山水画经过上千年的发展源远流长，高峰叠起，一波接一波，绵延不绝。甚至可以说，元以来的中国画史，几乎成为一部以山水画为主导的历史，直到进入现代以后仍是大家辈出，仍有黄宾虹这样新的高峰出现。面对山水画中的一座座高峰，当代山水画家并没有望而却步，他们或是回到传统，从传统中寻求新变的机制；或是从现代西方艺术中广泛汲取新的表现因素，改变山水画的原有面貌；或是仍然在20世纪五六十年代写实主义的基础上发展，比较靠近现实生活，将大山大水与风土人情相结合。而当代山水画发展的主流却是在回归传统的方向上，特别是90年代，由于对笔墨的醉心，山水画家纷纷到传统中寻迹觅踪。山水画家们以对传统文化的高度自信，努力对传统进行着创造性转化。在新的一代山水画家们中，这种传统情结依然很浓，师界弘就是其中一位。

师界弘原画工笔人物、花鸟，从人物、花鸟转向山水，时间并不算长，近年来她就读于中央美院国画系“山水精神”高研班。在名师指导下，无论笔墨技巧还是艺术境界都有显著提高。在这样短的时间内已能取得这样的成绩，说明她对传统艺术的理解，对“山水精神”的领悟。

我认为，要真正领悟山水精神，不仅需要研究传统，更需要面对自然。只有在对自然的感悟中，才能真正领悟中国的山水精神。传统画论中所说的“外师造化，中得心源”，就是将对自然的体悟转化为一种心灵的创造。这种创造首先来自于自然，然后才能在个体心灵中积蓄成源，产生表达的欲望。

我在这里特别强调“个体心灵”，是因为山水画已经泛滥成一种毫无个性的公共化图式，山水画家除了不断对传统山水符号的堆砌和山水图式的重复演绎，很少能看到山水画家的真情和作为一个当代人不同于古人的新感受。我曾在一篇文章中说，时代已经从农业文明跳过工业文明进入后工业文明，信息时代的便捷已经使我们无法找到精神逃避的场所。因此我们已经很难用古人的心态与心境去体悟自然。当你学着古人品味隐居山林的心境时，远天传来飞机的隆隆轰鸣，立刻又会把你拉入到当下。因此，当代人必须找到当代人与自然的一种内在联系，而不是一味地去追慕古人。而要改变这种痼疾，惟一的办法就是接近自然和融入自然，从自然中发掘出作为一个当代人的新感受。关在画室里解决不了山水画的当代课题，山水精神只有到山水中去寻找、去体悟。

正是出于对山水精神的这一理解，我认为师界弘的山水写生作品是更值得首肯的。在她那些写生作品中，我感到一种个体艺术生命的勃发和活力。虽然她还没有完全形成自己语言风格，但她对自然的真实感悟却透过她的笔墨传达给了观众。画家在写生过程中，已经融进了她对自然的真实感悟和理解。由于画家面对的是活泼跃动的真山真水，她的笔端便是充满感觉的描绘。不只在图式上摆脱了程式化的山水构架，而且连笔墨也显得灵动多变，在虚实浓淡中营造出画面的空间层次和自然的勃勃生机。从这个意义上看，这些写生作品也是完整的创作。

师界弘的山水写生作品证明，作为一个山水画家，重新回到自然，回到一种“感性”状态是非常重要的。艺术如果长久地远离感性，远离自然的滋养，艺术

01

师界弘写意山水

家如果长期关在画室里作画，感觉之源就会变得枯竭。没有对自然的感悟，“心”就变成了无水之“源”。所以，艺术家需要不断返回到与自然相衔接、相沟通的“感性”中来，返回到“写生”的“原始”状态，才有可能创造出当代山水画的新境界。

在师界弘的大幅创作中，我们可以看到她在尽力综合从写生中获得的印象的同时，也在尽力融入山水画的传统因素，以便从中找到属于自己的图式结构。但在这两者的结合中，她又往往不自觉地向传统图式偏离，传统的引力太强大，当她创作大幅山水画时，这种引力无时不在发生影响。她还需要找到一种有效的途径把她写生中所获得的感悟融入其中，即能在创作中保持那种写生时特有的状态：笔墨的生动性和图式的独特性。当然，这还需要一个探索的过程。她的大幅创作如果能在写生的基础上进一步提炼和升华，一定会在一个更高的层面上展现她的艺术天赋。

春山幽居图 2005 纸本
136cm × 68cm

用积墨之法，用笔用墨，尤当着意于“落”，则在墨泽的浓丽面四边淡开，得自然之圆晕，笔迹墨痕跃然纸上。如此层层积染，物象可以浑厚滋润，且墨华鲜美，犹如永远不见其干者。

“自然”，在中国古典绘画（尤其是山水画）美学中是一个极其重要而又复杂丰富的范畴。古代画论中所云的“同自然之妙有”，“凝神遐想，妙悟自然”，“妙造自然”以及“度物象而取其真”，“澄怀味象”，“外师造化，中得心源”，“身即山川而取之”，“吾师心，心师目，目师华山”等，无不说明“自然”这一概念在中国古典山水画中的本体地位。从某种意义上说，把握好“自然”这一概念范畴，无疑就把握了中国古典山水画之特点和本质。那么，如何把自然山川转化为画家心中的意象，还需要有一个过程，而写生就是这个转化的中间环节。

《春潭晓霭》作画步骤

步骤一:构思构图进行整体布局,注意物象的相互关系,注意山石结构及画面的气势;然后中锋用笔,用简练的线勾画出树、石、屋的大轮廓,初步皴出山石的凹凸体积。

步骤三:用淡墨横笔依次画出远山,注意用笔节奏的变化,留出水面突出重点,然后点景,充分表现主题意境。

步骤二:采用皴擦点染积等手法,先后画出前后杂树,刻画屋宇,层层积墨皴出山石结构,点苔,注意浓淡干湿、疏密的变化,使画面趋于统一、和谐的视觉效果。

步骤四:对整幅作品的黑白关系、笔墨关系、整体关系作适当调整,用淡墨反复晕染,如画面出现灰,可用重笔来醒笔提神。最后题款、钤印,以求画面均衡、完整。

山水含清晖 2005年 纸本 68cm × 68cm

(左图)

村居一径野云封

2005 纸本
68cm × 68cm

意远在能静，境深尤贵幽。咫尺万里遥，天游自绝俗。《易·系辞》云：“精义入神，以致用也。”气韵流淌，浑然天成，人莫能窥其巧，神品而谓之。

秋山如画

2006 纸本
136cm × 68cm

艺术无疑是以表现人生、表现人之心灵世界、表现宇宙万象作为对象和目的的，从而把自然当作至美、至真的对象来加以描述和表现。画家把自然山川通过笔墨的状写和色彩变化来描绘心中的理想境界，这暗合中国传统文化中老庄哲学“道法自然”的观念。“由技进道”，“以器明道”，把对自然山水的感情同人生哲学中“天人合一”的至高境界紧密联系在一起，应该是中国山水画精神的体现。

浩气太行 2006 纸本
204cm × 68cm

浑厚华滋,是中国山水画之高境界的要求。浑厚中见笔性,滋润里有看头,来龙去脉,笔笔清楚,画中还应计白当黑,颇有讲究地给画面留出恰当的空白处,使画面满而不塞,空灵、透气。

(右图)

2005 纸本 浮岚叠嶂
68cm × 68cm

画面的清新气息扑面而来,眼前的自然山川幻化为画家的胸中意象徐徐展开。“度物象而取其真”(孙过庭语),深度传达着画家对自然的妙悟和理解。

(左图)

翠涧虚烟

2005 纸本
68cm × 68cm

黄宾虹讲：“画贵有静气。”展观之余，自有一种静穆之气扑人眉宇。它表达的不是一时、一地、一情、一景的确定诗意，而是整体的、自然与人生的亲切关系，是诗意的情怀与理想。

2006 纸本
136cm × 68cm

独寻春色过溪桥

“师古人，不若师造化，造化无穷，取之不尽。”
胸中有丘壑，运笔便自然畅达矣。

(右图)

2004 纸本 移舟寻幽
68cm × 68cm

笔有刚柔，墨有干湿，布局有虚实，法备气至，纯任自然。

浮云载山山欲行 2005 纸本
136cm × 68cm

画讲“厚”，是意趣厚，意境深厚，这是超乎笔墨之外，不是靠画的黑、厚，不是依靠笔墨的墨量、色量。笔墨的量是有穷尽的、有限的，而艺术意趣是无穷尽的、无限的。

