

中国山水画名家技法讲座

阮观东写意山水画艺术

RUAN GUANDONG XIEYI SHANSHUIHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

编辑人语

每位艺术家都在探索、选择自己的风格和流派。在这个探索 and 选择中，有的把继承传统推向了泥古不化的绝路，有的以现代派自居，陷入了艺术的泥沼和误区。著名山水画家阮观东和大多数艺术家一样，毅然选择了在传统基础上的创新之路。多年来，他下大力气精研笔墨之法、状物写神之法，注重写生，强调主观的情感倾泄，力求在形式语言方面的探索丰富多样，创作出一大批既具传统精神，又有时代气息的优秀山水画作品。看他的作品，除了构思精巧、法度谨严之外，在章法、造型、笔墨、色彩、意韵等方面都能得心应手，自由徜徉，表现出他对传统山水画理念和技巧的深刻领悟和吞吐自如的能力，更有广阔的视野、关注与日俱进的社会人生及提升精神品格的胸怀。如果说山水画也有“婉约”、“豪放”之分的话，那么阮观东的作品中既有豪放者的气势，给人以震撼，也有婉约者的韵味，仿佛在云山晴岚、天籁荒原中，为人们弹奏一支支怀念故园的思乡曲，以迷茫和朦胧的憧憬抚慰着人们躁动的灵魂。他画上的山野、丛林、村寨、溪流、小镇、石板路，处处跳跃着生活的脉搏，处处都染透着生命的绿意。解读阮观东的作品，我们读出了纯正、豪爽、憨厚，看到的是自然、率真。我们在肯定他已取得的成绩同时，更看好他的未来。

著名山水画家阮观东简介

阮观东 1952年生，河南省新县人，毕业于天津美术学院国画系。现为河北美术出版社美术编审，中国美术家协会会员。

1990年在前苏联圣彼得堡举办个人画展。

1993年出版专著《怎样学习中国画》。

1997年出版画集《阮观东·物我两忘》。

2001年作品《苍岩秋色》获第四届全国山水画大展优秀奖。

2002年在韩国济州举办画展。

2003年出版画集《阮观东写意山水画》。

曾在国内外十一个省市博物馆、艺术馆举办过个人画展。

多幅作品被中南海、俄罗斯艺术博物馆、山西省博物馆、韩国现代美术馆、李苦禅纪念馆等处收藏。

·情景交融 自臻妙境·

——读阮观东的山水画

丁雪峰

意远在能静，境深尤贵曲；
咫尺万里遥，天游自绝俗。

这是黄宾虹先生1954年自题山水册中的一首题画诗。

用这位中国近代杰出的山水画艺术大师的这首诗，来综述阮观东的山水画，是最恰当不过的了。阮观东的山水画创作，以传统为基础，以造化为依托，以情求其画，创造了一个意境深邃、苍润峻厚的艺术天地。

阮观东久住南方，而立之年定居北方，既有北方人的朴厚而又不失南方人的灵秀。他的画，一如他的心性，既有南方的温润秀丽又有北方的浑厚壮阔。他在画面上演绎出的这种感觉真切地展现了他热爱自然、热爱生活、热爱艺术的朴素情感。

阮观东的山水画是在继承传统的基础上师法自然，因此他临摹了大量历代名画原作，做到手临心悟，心领神会。他是一位努力将理论付诸实践的画家，他着力于传统的深层开掘和时代精神的审视，是在对传统充分认识和广泛理解的基础上，去刻意探索、创新。

对张璪的“外师造化，中得心源”，阮观东深悟其理。他知道，“生活枯竭画必凋败”，于是他坚持经常写生，从天涯海角到长白山，从祁连山到东海之滨，他几乎走遍了祖国的山山水水，也走过了从“师造化”到“物为我用”的艰苦历程。写生不仅是对景画物，而且是到生活中抓取自然物象的个性，挖掘特定形象内在美的实质，并能运用适当的形式将其表现出来。阮观东认为更重要的是“心察”，是对真山真水的心灵感悟，只有对自然景物长时间的观察、体味，才能达到“中得心源”之目的。黄宾虹先生说过：“山水写自然之性，亦写吾人之心。”显而易见，作为山水画家应十分重视生活的积累，贮奇山异水之形象于胸中，才能使自己的作品达到得心象表现之佳境。

中国绘画是“灵性”艺术，所谓灵性是它的诗性特征，显然，诗性特征的灵性，不可能靠设计和制作来完成的，画家的灵性来自于大自然。阮

观东作画决不去“闭门造车”，也不会“无病呻吟”。他的画是他对大自然的感悟。阮观东重情，他爱中国的名山大川，也爱中国的一草一木，他笔下的山川草木都饱含着无限生机，是化景物为情思，力求画作富于诗意。他是在以情求画，情为主，景为宾，物为我用。他重生活，重感受。他的画朴实无华，是他执著的真情实感的流露，因此他的画更易于使人产生共鸣。

经济大潮到来时，一些聪明人又选择了捷径，钻营求奖，拍卖打托，自我“捧杀”，阮观东不是这种聪明人，他以自己的性情爱好，选取自己的笔法、墨法，选择适合自己的题材与主题，几个方面结合起来，开发自身的

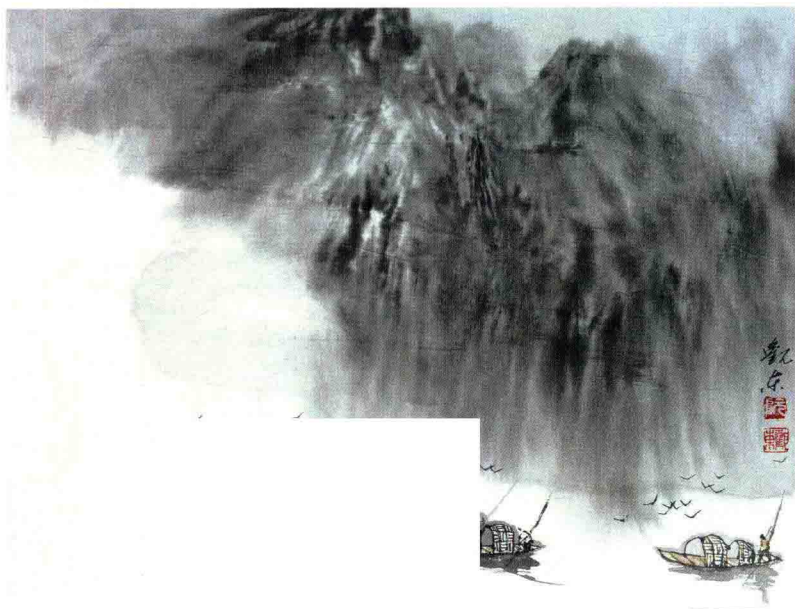
苍岩阅尽人间秋 2001年 纸本 68cm × 90cm

创造才能。他有善于捕捉现实生活中美的能力，将大自然中物象之美，经过加工、概括、升华，再纳入自己的艺术形式中，往往在画面上形成大黑大白，大干大湿，大紧大松的强烈对比，增强了画面节奏。他的画有时千笔万笔不算多，有时又三笔两笔不嫌少。阮观东山水画的笔墨倾向于朴拙，线条有一种内在的生涩感和掷地有声的力度，线条的朴实厚重使他画北方的山水得心应手，由于自身的外朴内秀，所以他往往画江南题材也没有失掉应有的秀润。

中国画历来重意境，如同文学的诗歌，它可以没有明确的主题，但必须有意境，意境是山水画的灵魂。阮观东的画作很注重意境，他的画第一眼看上去似乎品貌平平。但当你静心凝视，内心保持一种虚静澄寂之时，你便会发现，其内有不测之神思，难言之妙意。它不仅是表现客观世界的形式美，而且体现出了宇宙的自然规律，表现出了自然内的真意。

阮观东是个苦学派画家，他把时间分成十份，四份看书，三份练字，三份作画。他重画品，更重人品，要求自己走正道，强毅力，知谦虚，耐寂寞，达高峰。他以弘一大师的“不让今人是谓无量，不让前人是谓有志”为座右铭，与人无争，默默地画自己的画，默默地去寻求艺术上的自我。他深深懂得要获得艺术上的自我，就必须以中国“天人合一”的艺术观到源头上去探索。他会在与大自然的对话中，进一步涵养他的凛然正气，进一步把自然化为人格，把人格化为自然，并把握现代人的自然观，在现代人的精神与自然同构中，去创作中国现代山水画。

江南小雨后 2002年 纸本 48cm × 68cm

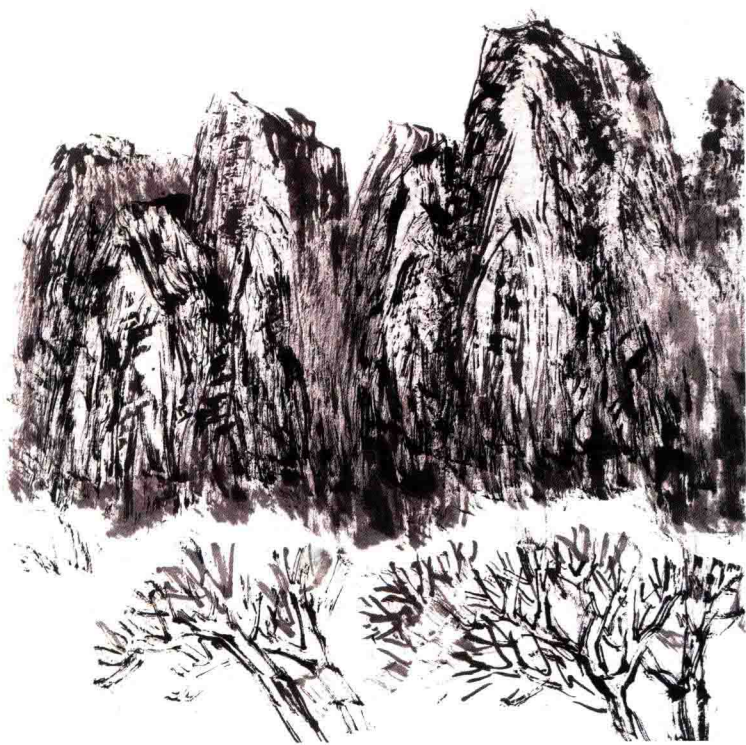

瑞雪初来 2002年 纸本 50cm × 90cm

明月松间照 1998年 纸本 90cm × 68cm

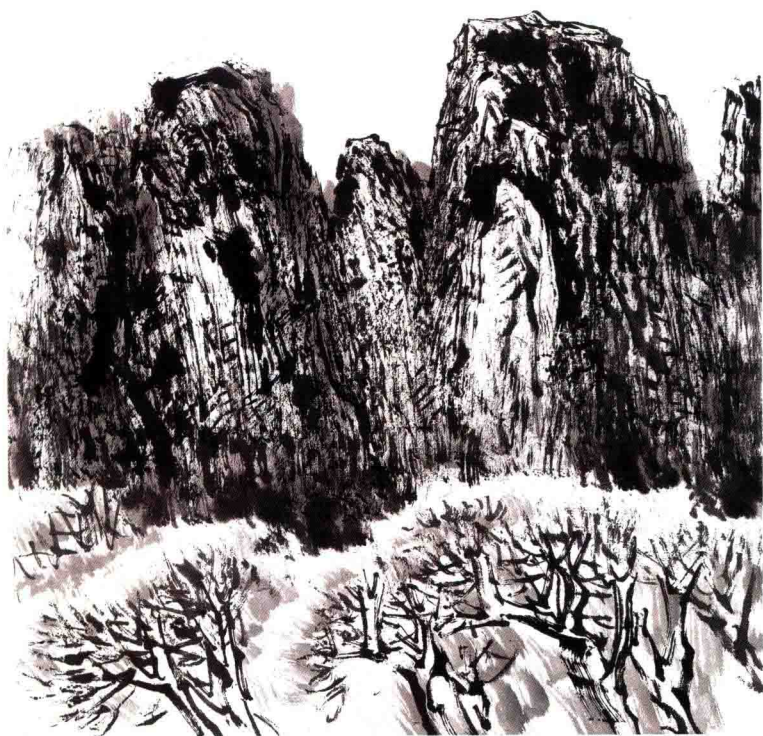
● 《秋山藏万物》 作画步骤

步骤一

步骤一：先用较干的笔画出山的大势，中锋、侧锋并用，画出毛涩的感觉。下边的丛树，画出大概的位置，和整幅画的构图一致，上下统一，用笔干中带润，线断而意连。

步骤二：在画大势的同时，注意山的结构，用一些横笔斜画，使之成为石块，边勾边皴，刻画出山的阴阳向背。下笔应流畅而准确，山的暗面用淡墨渲染。画树及枝干时，用笔要提按多变，粗细各异，长短不一，浓淡相间。小枝有疏有密，侧锋写出，以表现秋天树林的感觉。

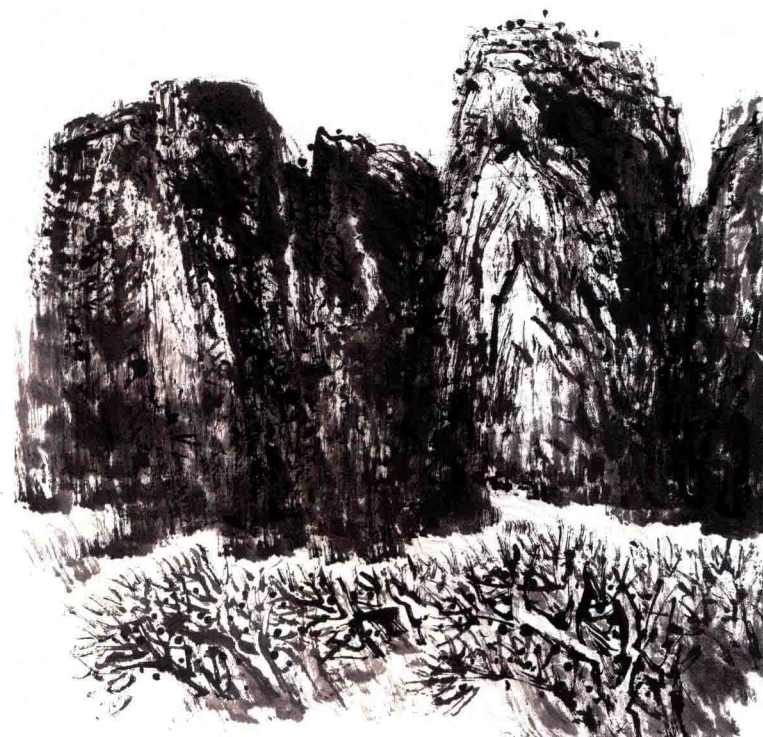

步骤二

步骤三：用大笔画后面的山，笔上的墨应有干湿、浓淡的变化。在山的阴面，用花青加墨渲染，在树干和树枝暗部，也用花青墨渲染。染的时候应流气孔，不能太板。待干后点苔。在点苔时应有节奏感，注意疏密、集散、大小的变化。染山下部与树交界时，留出树梢的外形。

步骤四：在山的亮面，上淡赭色。上色要有变化，不要平。一张画里，有一处色浓重，最亮处不上色。树的着色和山相似，墨、色要相让，应越画越厚。树应分组，最后作全面调整，有的地方加墨加线，达到秋山藏万物的一种浑厚的意境。

步骤四

步骤三

初秋雨后

2003年 纸本

68cm × 68cm

这幅画画的是江南山村初秋雨后群山如洗、万物清新的山村。画面不见一人，他们都在农忙，只有一群鸭子在自由自在地游来游去，水平如镜，秋高气爽，呈现一片果满枝头的祥和之气。

画这张画时先用中锋、侧锋勾写远山见笔之处，干后用大笔散锋写房后之山。笔上的墨要有浓淡之变化，水分要大。紧接着画河岸，挤出白色的一条小河。待干后画房子和树，勾上鸭群，最后用朱砂点秋果。整幅画一气呵成。

小山村与大自然

2003年 纸本

68cm × 68cm

中国山水画是华夏文明的独特产物，其“天人合一”的境界，传达出人作为本体存在与大自然的和谐关系，即“人的自然化和自然的人化的统一”。在这幅作品中，我试图表达“青山绿水人为本”这种和谐的关系。画这张画时，先用中锋连勾带皴画出大山的纹理，追求浑厚苍润之感，不时用散锋封山顶，画山村上方一片浓墨，表现有茂密树林之意。干后画山村，紧接着画云，注意云的外形美。最后点苔上色，以花青墨画山的阴面，以淡赭石画山的阳面。

丙寅年秋遊華山觀東維敏三人作行由太華絕頂
 阮觀東畫
 庚午年
 歲次觀東年譜題此
 己巳年
 吳庚

华山九月色如火

1997年 纸本

136cm × 68cm

自古华山一条路，可谓天下奇险。九月深秋，山上叶红如火，此作正是表现这样的一种意境。构图、用笔、运墨都紧扣一个险字，给人以望而生畏的感觉。险中造境，写出心中的意象，表现出“秋叶何俱寒风冷，色艳如花映万家”的精神取向。

留得青山在

2003年 纸本

68cm × 68cm

古人云：“留得青山在，不愁没柴烧。”我想，有了青山在，健康有保障。为了人类自己的生存，不要去砍树、烧山、破坏生态。画中远山青青，近树吐翠；村在画里，水在雾中。我画远山，多用大笔大水，散锋写出山之魂、春之意。画近树如写字一般，中锋用笔，顺逆并用，写出万物初醒的感觉。树缝中一组农舍在雾中飘渺，如人间仙境。在画房子与树时，要注意横竖疏密的大关系。

双鹿情深让人慕

1995年 纸本

68cm × 68cm

秋果满枝，天高气爽，远处僻静石坡间，一对可爱的鹿，似初恋新婚的伴侣，又如久别重逢的情人，它们爱得纯朴，爱得真诚，让人羡慕。画这张画时，先用大笔写出石岸，将干不太干时画近处杂树，用中锋、侧锋、托笔、逆锋写前面的树，干后用逆锋写较远处的树，用散锋湿笔画远山及水口，用朱砂画秋果，最后画点睛之笔——一对情鹿。

住高夜与嫦娥语（右图）

2000年 纸本

68cm × 45cm

此画表现的是鄂北豫南一带深冬之山村的景象。北风在吹，小树在动，不知树上的小鸟怎么过夜？一片浮云在飞，一轮明月西沉，似乎嫦娥一人在月中做梦。村中善良的人们深夜着灯，不敢高声语，恐惊嫦娥梦。画此画时，先写房屋下面亮中见笔的山，用长锋勾皴，再用大笔画山中暗处，接着画房屋和风中树，画树要见笔，最后留出月形，湿画天空和飞云。

迟到之春

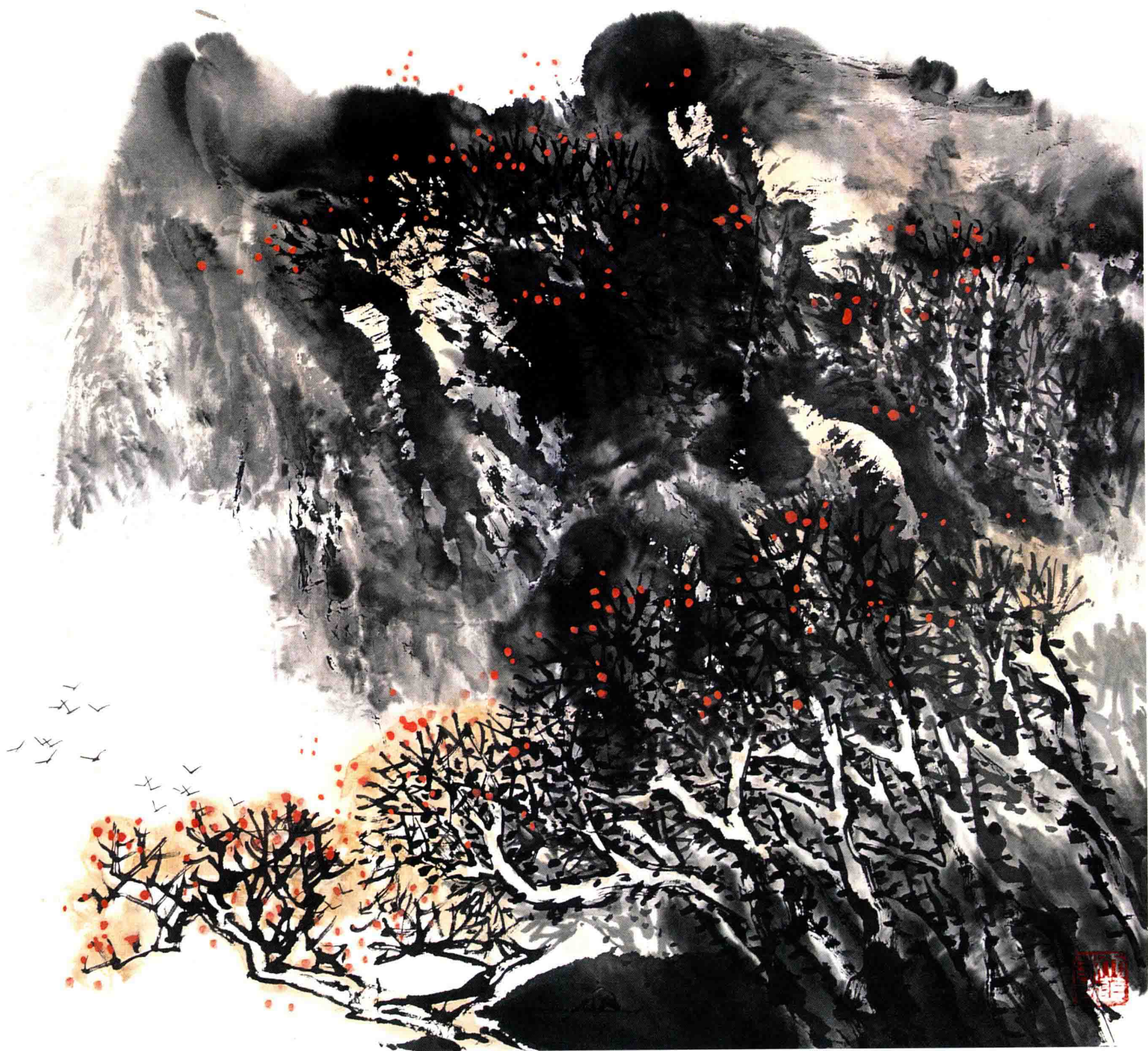
2000年 纸本
68cm × 90cm

春天到了，树木该发芽时还和冬天一样，是因为春后寒所致，但大势所趋，任何力量不能阻挡，还是会春回大地。画这张画时，先用中锋勾山中间的见笔处，后用散锋画山的暗部，留出水口。待半干时画小树及调整画面，勾画左边见笔的线，使其统一。这张画用色较重，表明春到人间的美好之情。

这张画先画河岸，待半干时画树，由近到远，由干到湿，由浓到淡，自然而然。树干后再画鸟窝。

太行山的人们是勤劳、朴实、宽厚的，我被他们所感染。在画这张画时，用墨浑厚，笔藏于墨，色墨混用，用色较少。远山用大笔湿画，一次写成，强调的是明亮而和前面山形成对比。待山干透后，用焦墨画近处的树，点朱砂点，给画提“醒”，增强秋意。

秋江图 阮观东 2003年

秋江图

2003年 纸本
68cm × 68cm

秋天是粮果成熟的季节，是收获的季节，到处是金黄色、火红色。丰收让人喜悦，使人们的劳动得到回报。

我画这张画时，着意于自然的和谐、山与树的和谐、浓与淡的和谐、黑与白的和谐、干与湿的和谐、墨与色的和谐，一切都在和谐中。先画山，色墨混用，半干时勾皴。因山浑厚，树用双勾，有透气的感觉。画中的朱砂点，点在浓墨上，黑红对比，让人联想到硕果累累。

月正当空

2000年 纸本

68cm × 68cm

月正当空，人正当年，花正开放，这一切都正美好。但正当空会偏西，正当年会变老，正开放会凋谢，这又是客观的规律。所以要抓紧时间向自己的目标奋进，“莫等闲白了少年头，空悲切”。

这张画用淡墨画淡云，留淡月，写淡山，勾淡树。一切都是淡淡的，意在表现月夜的阴柔之美。画时用大笔，淡墨、多水，侧锋画远山及河堤，干后用淡墨加淡胶画云，在留月处点上一片清水，用云挤出月形。

陕北秋凉

2000年 纸本

68cm × 68cm

秋高气爽，对于城市人来讲，是一种享受，但对黄土高原窑洞中的人来说，他们想的更多事情是如何脱贫，让自己的孩子上学，改变自己的生活状况。

为了表现陕北高原的粗犷和质朴、孤野与苍茫，这张画用墨和赭石混合一起来画，但色墨不应调得太匀。先勾中间的黄土坡，后用散锋画山，远山笔中应加水，画出朦胧胧的感觉；半干时画窑洞，较干时画树，由近而远，用中锋写出。最后用赭石点苔，强调陕北秋意。

住山村 气象清

2003年 纸本

90cm × 200cm

阮观东画于京家气村仙住

此作为“畅神”之作。初看之下，并非耀眼，细细观之，其笔墨苍毛、秀润，浑然一体。画面繁复处不失之于琐细，洗炼处不失之于单薄，营造一种疏野清逸、虚淡简远与浑厚苍莽之境。用散锋画山，用笔老辣苍润。用墨要活，半干时画前面和山上的树，树用线勾和山形成对比。空白的水面只画船和倒影，水的感觉便跃然纸上。用中锋勾勒村舍、凉亭，用头绿点树上的春芽。再用大笔画后面远山，笔上水分要大，下笔流畅、生动。

阮觀畫年亥乙標白舟人世渡野

山西秋

1999年 纸本
120cm × 140cm

有首歌唱道：“人说山西好地方”。据说它过去确实很美，到处绿树成荫，地面古建筑占全国一半以上，而且都是木结构。我画的这个《山西秋》，是山西目前某地之秋，昔日的大树不见了，随处可见的是黄土。干旱少雨，天气炎热，有时也可见到一些柿子树，干巴巴的。事实告诉我们，不要去破坏自然生态，否则，吃苦的还是人类自己。

画这张画时，先用中锋勾画下半部如石的黄土坡，再用散锋画上半部黄土坡，色、墨混用；干后画柿子树并点柿子。远山用大笔湿写，和前面的干画法形成对比。整幅画显得朴实无华，却有点荒凉的感觉。

野渡无人舟自横（左上图）

2000年 纸本
68cm × 90cm

“野渡无人舟自横”是这幅画的意境，近岸远山，一气呵成。先近后远，墨中少加赭色；近重远淡，自然天成。山干后用浓墨画树，画半只小船，用赭石点出秋意之色点。

洒满人间情（左下图）

2002年 纸本
100cm × 120cm

“风吹草低见牛羊”是草原的景色，在此作中有直观的表现。这里有草、有树，微风吹来，带几分凄凉，但远处的牧羊女却在这旷野中终日与羊为伴，把羊养得膘肥体壮，供给人们享用。她们脸被太阳晒得黑红黑红的，但她们的内心美丽、善良。此作用中锋、侧锋、逆锋画草，画树，用笔要活，用托笔画出风的感觉，近处和远处用淡墨衬出主体，在画的左上角画出点睛之笔——牧羊女和羊群。