

馮
祥
雲
山
水
畫
之
意
度

祥雲出岫

祥雲畫堂

馮祥雲·著

馮
祥
雲
山
水
畫
之
意
度

祥

雲

出

岫

馮祥雲·著

祥雲畫出岫
馮祥雲

上海社會科學院出版社

圖書在版編目（C I P）數據

祥雲出岫 / 馮祥雲著. — 上海 : 上海社會科學院出版社, 2014

ISBN 978-7-5520-0602-5

I. ①祥… II. ①馮… III. ①山水畫—作品集—中國—現代 IV. ①J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字(2014)第097394號

祥雲出岫——馮祥雲山水畫之意度

著 者：馮祥雲

責任編輯：楊 國

設計制作：閔 敏 黃婧昉

出版發行：上海社會科學院出版社

上海淮海中路622弄7號 電話：63875741 郵編：200020
<http://www.sassp.org.cn> E-mail:sassp@org.cn

經 銷：新華書店

印 刷：上海麗佳制版印刷有限公司

開 本：889×1194毫米 1/12開

印 張：7

字 數：120千字

版 次：2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

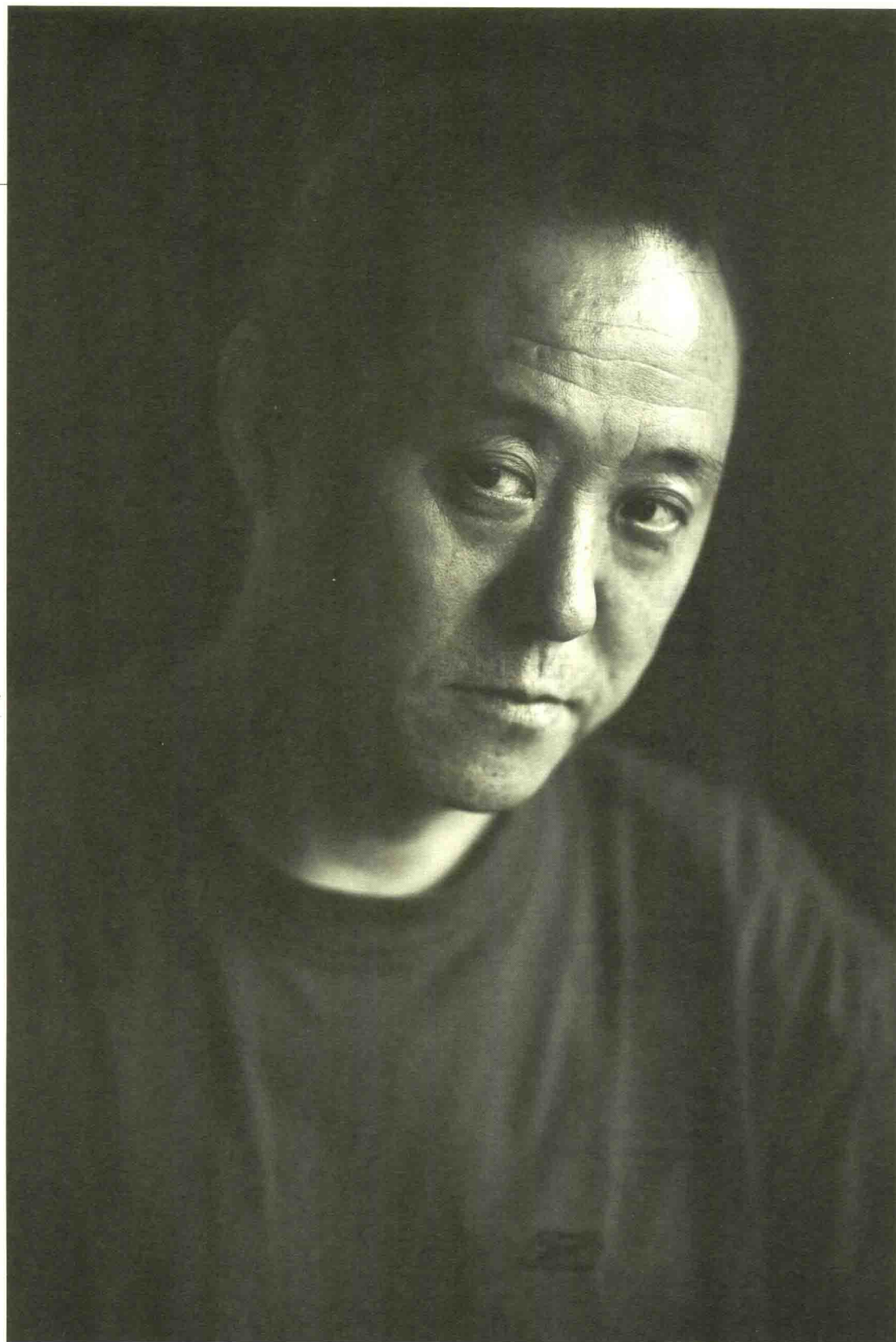
ISBN 978-7-5520-0602-5 / J·032 定價：98.00圓

版權所有 翻印必究

大自然的 精神漫遊

祥雲兄作西集屬題
壬午七月陳大中

作者簡介

馮祥雲 1960年7月生于上海市。職業畫家。先后畢業于上海市工藝美術學校繪畫專業、日本東京藝術專門學校研究科日本畫專業、上海師範大學美術學院中國畫系并獲藝術碩士學位 MFA(master of fine arts)。出版物：由《江蘇畫刊》提名《21世紀優秀藝術家畫集——馮祥雲專輯》，江蘇美術出版社出版；《馮祥雲畫集》，上海社會科學院出版社出版。

個人官方網頁：www.xiangyunge.com

電子郵件：fxxy600707@hotmail.com

目錄

2	序	從哪裏起步：反思馮祥雲的 山水創作之路	/ 劉旭光
4	第一篇	“傳移模寫”	
27	第二篇	“搜盡奇峰打草稿”	
52	第三篇	“外師造化，中得心源”	
77	後記		

目錄

2	序	從哪裏起步：反思馮祥雲的 山水創作之路	/ 劉旭光
4	第一篇	“傳移模寫”	
27	第二篇	“搜盡奇峰打草稿”	
52	第三篇	“外師造化，中得心源”	
77	後記		

序

從哪裏起步：反思馮祥雲的山水創作之路

如何才能步入山水畫的殿堂？真正的山水創作應當從哪裏開始？這對於任何一個從事山水畫創作的國畫家來說，是必須要得出屬於自己的答案，否則就進不到真正的筆墨山水世界。但這必定是一個痛苦的探索過程，因為山水畫的學習，歷來沒有系統化的方法、心得、定式，一切都需要去體悟、去踐行，沒有一條普遍而通用的道路，只有屬於自己的道路，因而對於山水畫的創作來說，每一次創作都是探索，披荊斬棘之苦，是每一個山水畫創作者必須要隨時承受的。

要走出一條山水創作之路，古來的經驗無非以下幾條：

首先是“師古人”。

這是最便捷之路。師古的好處在於，通過對成功的古人的模仿，以一位大師為追隨的對象，可以用最集中最直接的方式，達到與大師同樣的高度。藝術中的復古主義與古典主義其合理之處就在於，它可以讓一位初入門者很快達到一個相對高的水準，攀上巨人之肩，當然會有不同眼界。雖然“筆墨”可仿，“功夫”難得，但只要有恒毅之心，倒也可成一家。但是“跟隨”僅僅是“創作”的前提與準備，而不是創作本身，跟隨的苦楚之處在於，畫史源遠流長，名家輩出，奇峰無盡，各有其妙，而藝術家之生也有涯，挂一漏萬，在所難免。而且，對於山水創作這一高度個性化的領域來說，不見新意，不算創作。但要在筆墨、技法、畫意上有新意，談何容易！跟隨永遠是自我否定，師古者如安於一家，無非畫匠，如不安於一家，又在哪裏停留？在古人處，哪裏都不是“真我”。雖然師古是傳統上山水畫學習的最重要、最基本的方法，通過臨摹可以很快了解和體會什麼是中國山水畫的傳統，中國山水畫傳統的精神、精華，體會傳統的美學思想和中國山水畫的藝術規律、創作規律，但是，師古，是一條苦路，古人如網，要破網而出，剝鱗殘鰭之苦是必須要承受的。

第二條道路是“師自然”。

用古人的話說是“搜盡奇峰打草稿”。盡管古人說這句話的本意或許與我們現代的理解還有不同，但是從近代以來的繪畫觀則直接把這個觀念與西畫的“寫生”觀結合起來。通過對自然的臨摹，可以間接地解決師古觀帶來的程式化、僵化，解決創造性不足的問題，自然的形式永遠超出人的想像，跟隨自然的腳步，體味自然的四時變化，然后把觀察與體悟的結果訴諸筆端，通過寫實性來彌補傳統山水創作程式化的問題，創造出與古人不同的山水景致。這種觀念由於現代以來的現實主義美學的勝利得到強化，也由於學國畫者往往也受一些西畫的造型能力的訓練，因而有比古人更强的寫生能力而得到廣泛應用。然而，自然是有靈魂的，對於繪畫而言，自然是一個有待填充的空白，只有把精神性因素賦予自然，自然才能成為“美的”。因而，單純地跟隨自

然，是無能的表現。自然所呈現出的，必須被心靈點化之后，才能成為“屬於藝術的自然”。國畫之材質的表現手段在寫生之中遠不如油畫甚至水彩來得豐富，而且，古人顯然意識到了一個問題：僅僅是復制自然，有什麼意思？所以古人的大師，沒有誰以“寫生”成家。在自然中寫生，僅僅是創作的準備，是“打草稿”，而不是真創造。

第三條道路是“師心”。

“以神遇而不以目視”，“我師心，心師目，目師華山”，“一畫論”，這些古人的名言，表明古人知道，無論是自然還是前人，都只是創作的手段，藝術的目的是“我”，而“適我無非新”，要出新，只能到返身而誠，回到自我當中去。化千裏河山于咫尺，盡四時變化與一方，以須臾納無限，以沉靜納生成，創造出一方心靈之境，這才是山水藝術的真諦，它需要以師古的方式掌握技法，以師自然的方法獲得素材，但真正重要的是，它需要一顆自由與飽含深情的心靈來掌控兩者。這是中國畫的詩性與哲性之所在。但“師心”的困境在於，胡思亂想與肆意放縱是不是師心？要成就一顆“大我之心”談何容易呀！

師古者易僵，師自然者易愚，師心者易亂，哪裏才是山水創作真正的起點？

馮先生祥雲者，余之摯友，每有畫冊出版，總賜余先覽，偶然將他的畫冊按時序通覽一遍，感慨不已。祥雲兄吃了很多苦，最初的創作從當代水墨入手，力求一定的表現性，然而畫面之上，迷惘之情重而沉郁之處少；之后投身于古人，遍臨諸家，力求博通，筆墨構圖，趨于精到，案頭之清苦與寂寞，溢出于妙肖之間，然總有一絲怯意貫于其中，不敢差之分毫的嚴謹總伴隨着拘謹與無奈；再后投身于自然，十余次上太行而寫自然，每次盤桓月余而不能去，其志也可嘉，然其苦令人惋敬，風吹日曬，山行勞頓，其間辛苦，非親歷者怎可體會！自然之靈趣已漸入筆端，而充盈之我仍難現其身。

然而祥雲最新之作，却呈現出一種難言的引力：有自然之迹，寫生的諸種素材被經營安排，頗見匠心；有古人之意，筆墨皆有來處，且山水已呈媚道之姿，一種難以概括的“意境”開始在畫面中流淌，樸茂素靜又生動多姿，絕不是古人之作。

只有當欣賞的眼睛能夠從畫面中看出古人之迹而又不見古人，能夠從畫面中看出自然而又無法比照，能夠從畫面中看出自我却又不見亂肆，以沉穩之姿，馭古、馭自然、馭心，創作才真正開始。

祥雲兄年已近半百，掙扎于古人與自然、性情與真我之間，吃盡藝術之苦，然斯文儒雅之氣漸盛，功名是非之心漸無，性情益有祥和通透之態，人如其名，人如其畫，這或許是祥雲兄走上山水之路的收穫與標志。路漫漫其修遠，向祥雲兄致敬。

上海師範大學美術學院院長 教授 博士生導師 劉旭光

第一篇

“傳移模寫”

中

國畫的繪畫形式的語言核心即為筆墨。筆墨是在對自然現象進行高度的提煉、概括后，結合中國的文化、哲學理念及中國人的審美觀念和審美情趣創作出來的。所以，要掌握這種筆墨語言，必須首先向前人學習。在把握語言的基礎上，才可取得成就，成就的高低，取決於對語言的把握程度，而學習這種語言最主要的方式就是臨摹。臨摹是學習中國山水畫傳統的主要手段，通過臨摹可以了解和體會到什麼是中國山水畫的傳統，中國山水畫傳統的精神、精華是什麼，以及了解體會到傳統的美學思想和中國山水畫的藝術規律、創作規律，同時也會明了中國山水畫的規則和邊界。通過臨摹也可了解到中國山水畫發展的歷史和規律，具體了解中國山水畫的各種形式、風格、流派及各個時代的代表畫家和作品。總之，也只有通過這種學習和了解，方能完整、準確、深刻、動態地認識和掌握中國山水畫藝術。

學習中國山水畫，摹古（擬古）自古以來均從臨摹入手，向古代大師們學習，即“師古人”。“師古人”的目的是為了學習古代大師們的表現技法。中國山水畫皆有“古意”，臨摹經典方可提升所謂“古意”的表現能力。從臨摹中可以了解歷代經典山水畫傳統文化的發展進程，同時，可以更好地學習和掌握歷代經典山水畫的技能技法。

中央美院中國畫系山水畫導師李可染先生早在二十世紀五六十年代就開始提倡摹古、寫生、創作的模式，即以臨摹（擬古）為基礎、倡導寫生（向“真山水”學習）、由寫生帶入創作的山水畫學習教學體系“三步曲”。這種中國山水畫學習模式已融入全國重點美術學院中國畫山水學習研究的專業教程。有例證明，著名畫家傅抱石先生在創作山水畫《井岡山》作品中就運用了多幅寫生稿及寫生理念，結合并融入了擬古的筆墨技法，用貼近真山石質感的“抱石皴”，并在章法（構圖）上加以充實提高、重構重組及舍取，完成了一幅堪稱完美的山水畫作品。

山水畫的臨摹方法有對臨、背臨、意臨。對臨即充分地、精確地把握原作品的精神、形態和筆墨關係；背臨即通過多次反復對原作品的精讀、理解、消化，將其記憶心中；而意臨即臨其大意，在風格上接近其精神。三種手法合理并用并熟練掌握臨摹技法，才能為日后山水畫寫生、創作打下扎實的筆墨基礎。

臨摹作品的選擇至關重要，宜由易到難、由簡單到復雜、由局部到整幅認真地進行臨摹。在中國山水畫學

習過程中我先后臨摹過的山水畫經典巨作有（南唐）董源《溪岸圖》、巨然《湖山春曉圖》，（北宋）李成《晴巒蕭寺圖》、範寬《溪山行旅圖》、郭熙《早春圖》，（南宋）李唐《江山小景圖》、《萬壑松風圖》，（元代）黃公望《九峰雪霽圖》、王蒙《葛稚川移居圖》、《青卞隱居圖》、《夏日山居圖》、《夏山高隱圖》、《具區林屋圖》、《關山蕭寺圖》，（明代）沈石田《廬山高》、仇英《桃源仙境圖》及（當代）陸儼少青綠山水畫作《江山攬勝圖》等三十余幅。臨摹的實施工序需經過放大打樣、重構、重組、舍取，並採用生宣紙材臨摹，而生宣紙很具有挑戰性和現實意義。古人作畫尤其在宋代以前幾乎都採用熟絹材質作畫，在我臨摹過的三十余幅經典作品中原作幾乎都是採用熟絹作畫的作品，中國畫的水墨特色就是：通過墨與水交融而留在染有礬質的熟絲絹上的墨韻肌理變化，通過墨與水交融中水量的多與少、干與濕、快與慢（行筆）、頓與挫的手段變化而產生出獨特畫面效果，這特有的效果就是中國畫乃至東方繪畫藝術固有的繪畫語言（筆墨），並以此特色得以屹立于世界美術的前沿。元代以降，因生宣紙的產生，畫家開始追求筆墨語言。生宣紙使水與墨相融合的中國畫的畫法產生了更多的變化，由此，將中國畫推向了一個新的藝術高度。在生宣紙上作畫更講究筆墨功夫，由此促進了對筆墨效果的追求。而臨摹經典、解讀經典、詮釋經典是一個綜合性的系統的底蘊考量，必須全盤統籌，認真分析每位大師每幅作品的特點，將古人的經典作品從熟絹的筆墨語言中轉換成有自己主張、主見的生宣筆墨語言，這其中除了需要仔細認真地琢磨外，還需對大師的個人系例多幅經典作品進行分析，重新構架筆墨語言，必要時還要進行重新組合構思、構圖與穿插舍取。這一步踏准、踏正、踏實，即可取得實質性的效果。“師古人”目的是為了更有效地了解和學習先賢的表現技法，無論是花鳥畫、人物畫或山水畫，歷代畫家都創造了極豐富的技法範例。通過學習經典、臨摹經典可了解歷代繪畫的發展歷程，掌握不同時代不同畫家的藝術風格和技法、技能。

● 臨摹（明）仇英《桃源仙境圖》工作照

臨摹 北宋·李成《晴巒蕭寺圖》

尺寸（高×寬）180×90 cm 年代/2009 年

蕭海春題跋：

擬（宋）李成《晴巒蕭寺圖》筆意，祥雲同學初臨此畫，輒得其清潤蒼厚之意，尤能得韻之飄渺，乃為李畫之真也！

海春并題

擬宋李成晴巒

蕭寺筆意

祥雲同學初臨此畫，輒得其清潤蒼厚之意，尤能得韻之飄渺，乃為李畫之真也。

海春并題

臨摹 清·王原祁《仿王蒙夏日山居圖》

尺寸(高×寬) 180×90 cm 年代/2009年

蕭海春題跋：
麓臺畫《夏日山居圖》筆意追迫元人得
山樵法，能有出藍之，能寫山水者必以麓臺
為宗，始能得蒼潤渾厚之韻。祥雲寫山水有
烟雲之味，雖寫麓臺法初涉則能得大意不
易也，惟專山水畫，非入至堂奧，始能入室，
切記！

海春并題

麓臺畫夏日山居圖
筆意追迫元人得山樵
法能有出藍之能寫山
水者必以麓臺為宗
始能得蒼潤渾厚之
韻祥雲寫山水有煙雲
之味雖寫麓臺法初涉
則能得大意不易也惟
專山水畫非入至堂奧
始能入室切記
海春并題

臨摹 元·王蒙《葛稚川移居圖》

尺寸（高×寬）212×90 cm 年代/2010年

蕭海春題跋：

黃鶴山人《葛稚川移居圖》。祥雲同學擬山樵筆意，能以謹細縝密為致。此圖為山樵筆之得意作，結構完備，丘壑隆起，能有宋人之高致，臨習難度甚大，而此作得其大意非易也。

海春於練塘畫室

