

主编 贾德江

当代名画家技法

解析

北京工艺美术出版社

白崇然写意山水

编辑人语

■ 1952年生，北京人，回族。毕业于北京师范大学、北京大学书法艺术研究生班。荣获1997中国画坛“百杰画家”称号，被国家人事部授予“当代中国画杰出人才”奖。现为中国美术家协会会员，就职于北京大学。

■ 作品《路罗山》获“首届高校书画大展”一等奖，《山村寂寂燕山情》获“爱北京艺术大展”金奖，《阳台山麓》获“第二届全国山水画展”铜奖，《南溪山庄》获“中国画三百家”铜奖，《云深不知处》获“盛世国风·中国画年展”金奖，《罗霄山高》在纪念毛泽东诞辰110周年画展中获最高伟人金像奖。

■ 《燕山魂》为国务院办公厅创作，中南海紫光阁收藏。为《江山多娇》巨幅山水画主笔。

■ 其作品参加全国首届、二届中国山水画展，全国首届、二届中国画展，八届全国美展等全国大展多次。

■ 多幅作品为全国人大、政协、国务院、外交部、北京市政府等国家机关、博物馆、美协等单位收藏。

■ 中央电视台、北京电视台专题报道其书画作品及艺术成就。

■ 出版有《百杰画家·白崇然》等多部画集。

书画双馨的山水画家白崇然

· 董玉龙 ·

改革开放以来的中国画艺术，在不断克服种种干扰的进程中，有了长足的发展，这是令人十分欣慰的。在当代的中国画坛，应当说是人才济济，可以设想，新世纪的中国画艺术将以更为壮阔的步伐，走向一个崭新的历史阶段。

自古以来的中国画艺术，就有“书画同源”之说。所谓“善画者必善书”，这当然和中国的文字、书法、绘画之起源和发展有着密

切的关系，这也是中国的民族绘画艺术和西方的绘画艺术形式最根本不同的特点。应当说，历代的中国画名家、大家，大都是既长于画又善于书，这充分体现其深厚的文化底蕴。这是人所共知的事实。在当代的中国画坛，一些很有艺术才华的画家，往往乐于在绘画艺术方面探索创新，这当然是对的。但是，对于画面题句必备的书法艺术及文学修养，有的却不甚注意或疏于研习，这不能不说是一种

中国画重视写意，常常被称之为写心，因为意从心出，心意与心象是作品结构上的内核，也是作品的灵魂。黄宾虹先生说过：“山水画写自然之胜，亦写吾人之心。”我想，当今中国画坛能达到得心象表现佳境者实在太少，主要原因正在于手练有余而心练不足。当代著名山水画家白崇然，则是长期潜心于心练与手练并重的画家之一。他将中国传统绘画中“写其形，必传其神，传其神，必写其心”串成一条具有中华民族艺术特色、连通这种艺术灵魂的创作链，将山水形、神刻画的要求统摄于写心的表现上。白崇然在山水画创作上所取得的成就，无疑证明了这是一条走向艺术成功的必由之路。

白崇然的山水画，追求的是一种博大、浑厚、华滋的静谧之境。范宽、沈周、龚贤的作品明显地给了他以图式上意趣的启迪和影响，所不同的是他的作品中更多了几分率意和现实生活的气息。这又与他多年来游历四方、遍访名山大川所获得的身心体验有关。他的作品以单纯、整体的丘壑形态入画，雄浑而又坚定的山体在满纸飞动的云烟中跌宕起伏，筑构出大山的恢宏与壮阔，是典型的北方山水意象。构图上，他以传统的开合之法与现代的平面构成相结合，用笔虽然仍是勾皴点染，但却是大笔挥洒、放笔写就，力求线条的遒劲、粗犷而不失韵致，用墨浑厚而又不失秀润。画中群山尤重穿云破雾，既有流动、空灵之效果，又有某种神秘、幽深的灵气，造境苍茫旷远、大气纵横，静幽中看诗情，雄浑中有趣趣。他的画，一如他的心性，兼有北派的豪壮之气和南方的温润之韵。白崇然在画面上以大手笔演绎出的这种感觉，真切地展现了他的品格、修养及缘于书法的笔墨功底，充分地显露出他热爱自然、热爱生活、热爱艺术的激情和努力。

缺憾。

近读回族画家白崇然的部分山水画作品，使笔者了解到，这位任职于北京大学、在中国画坛耕耘几十年、土生土长于北京的山水画家，是一位既长于和致力于山水画的探索，又长于和致力于文学艺术和书法艺术研究的难能可贵的画家。

山水画家白崇然，从幼年时代就养成了爱读书的习惯，特别是在北大工作的特殊环境里，更有条件博览群书，举凡中国历史、文学史、美学、美术史及美术理论、书法史都潜心研读。有了这种长期的积累，再加上不断地到全国各地写生、作画，历经燕山、太行山、井冈山、大别山、西柏坡、湖南湘西和四川、甘肃等地山川，有了“读万卷书，行万里路”的视觉经历和体验，有了这种面对大自然千山万水的生活和写照，与那种仅在狭窄的课堂或画室里作画、创作，其作品的艺术感染力和生命力，是完全不同的。这也是人所共识的道理，关键在于是否真诚的身体力行。

事实证明，白崇然多年来创作的大量山水作品，受到中国画界和社会各界的广泛重视和好评。从目前可以见到的资料来看，他的诸多作品如《燕山情》、《川底秋韵》、《曙光》、《孙胡沟》、《国人当自强》、《山村寂寂燕山情》、《路罗川》、《南溪山庄》、《阳台山麓》等曾先后入选全国大展，并获奖。《岁月悠悠》、《清晓图》、《燕山魂》、《秋赋》、《溪山秋霁图》、《江山无尽浩气长存》等作品，分别被中南海、国务院、人大、政协、外交部、北京市政府等诸多国家单位收藏。有作品分别在日本、韩国、香港、台湾等地各类大展中展出并获奖。1997年荣获“中国画坛百杰画家”称号，中央电视台、北京电视台、《人民日报》、《北京日报》等媒体，先后以不同的形式，对其作品或写生采风活动分别作了专题报道。

从白崇然山水作品总体面貌和艺术风格来看，其特点还是比较明显的。其一，作品在注重深厚的传统功力继承的同时，特别重视作品在现实生活中主观感悟的表现。通过其个性化的绘画语言，不拘成法，信笔直抒胸臆。所谓“以神法道”重在物我感应，顺理而成章，或雄浑肃穆，或灵秀清雅，或醇厚朴拙，在致力于表现中国画特有的内涵和艺术情思基础上，创造出既有很好的传统功力，又有浓郁生活气息和时代感的审美意境。其二，是画家致力于在传统的继承和出新的同时，流露出的书卷气、文化情趣与文学品位。这一点不仅在其题材选取、构思构图或章法布局等艺术处理上，可以体味出其美学追求，还可以在其有关作品的题句中，感受到画家的审美情感和艺术情趣。如在三联画《朱砂冲》大幅山水作品中，除了丰富而磅礴的章法布局、雄健清新又充满生机的意境和朴茂雄厚的笔情墨趣外，出人意料地竟写有《文心雕龙》中“夫神思方运，万涂竞萌。登山则情满于山，观海则意溢于海，”等，一百三十余字“有感于

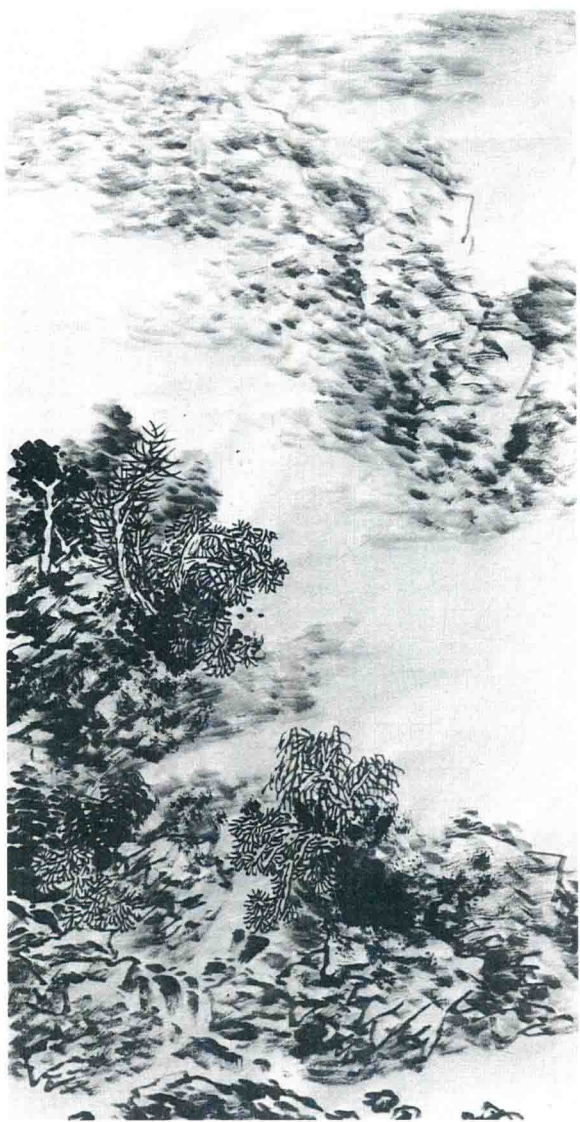
山有薄田 2003年 纸本 68cm × 68cm

斯图”的长题，实在是耐人寻味。在其他作品题句中，如“得山川之形，写山川之意，信笔所挥，取其法外之法”等画语录式的题句，在那些显灵气、见风采、清丽典雅的小品题材的作品中，分别题有“江清不见影，林静绿而疏”，“秋深红树倚山根，万里清流直到门，闲立桥头看山色，羡它归鸟返烟林”，“此处非佳境，自有幽人居”等等，这似乎是画家心灵深处流淌出来的神来之笔，既是画家情感、文采和艺术情趣的自然流露，也是画家对中国画艺术“诗中有画，画中有诗”优秀传统文化的承传和审美境界的追求。其三，画家在致力于以书入画、书法用笔方面，也是其作品的重要特色。其他方面姑且不论，仅在20世纪80年代，就有不少作品先后入选“新时代画展”、“八十年代中国画大展”、“全国首届书画家百名大展”和“建国五十周年美术作品大展”。正值其在山水画坛显露创作才华获有明显成就的时候，白崇然竟毅然在北京大学攻读书法艺术研究生，重作学生。在学习期间，先后写出《形象是书法艺术的基础》、《碑与帖》、《北齐——高润墓志考》、《西晋——华芳墓志浅识》等专论和文章。作为山水画家的白崇然，其画其人的上述三个特点，假若说其第一点是很多有追求的画家共同追求之目标的话，那么其第二点，可能只有少数画家致力于此。而第三点，一位年近不惑学已有成的画家为了更好地画好山水作品重新当学生，深入研究中国特有的书法艺术，在当代中国画坛，似乎是少闻罕见的。

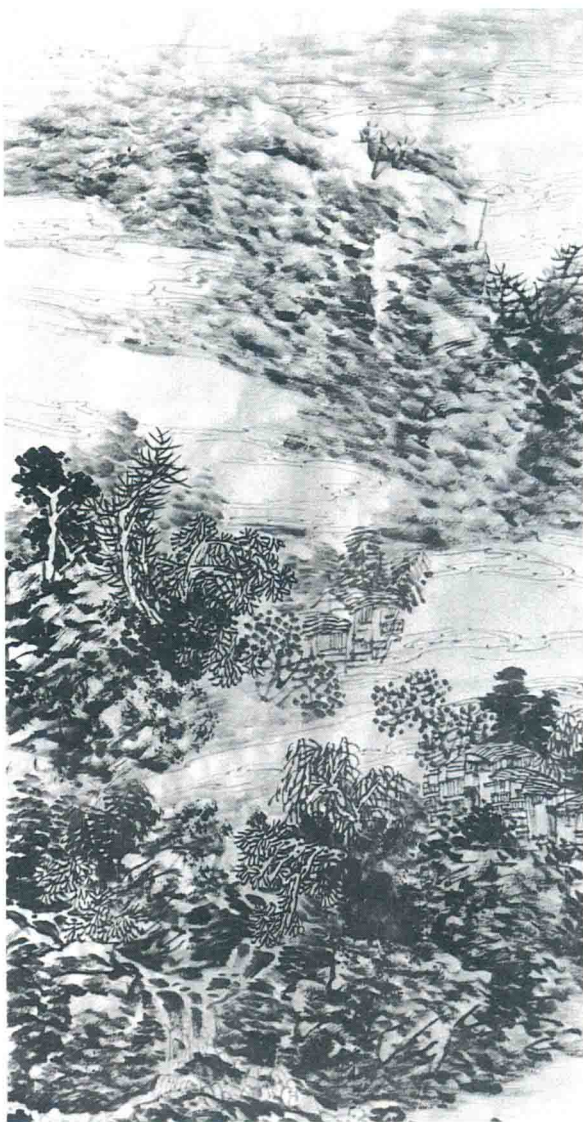
寒岭秋树瘦 2004年 纸本 63cm × 250cm

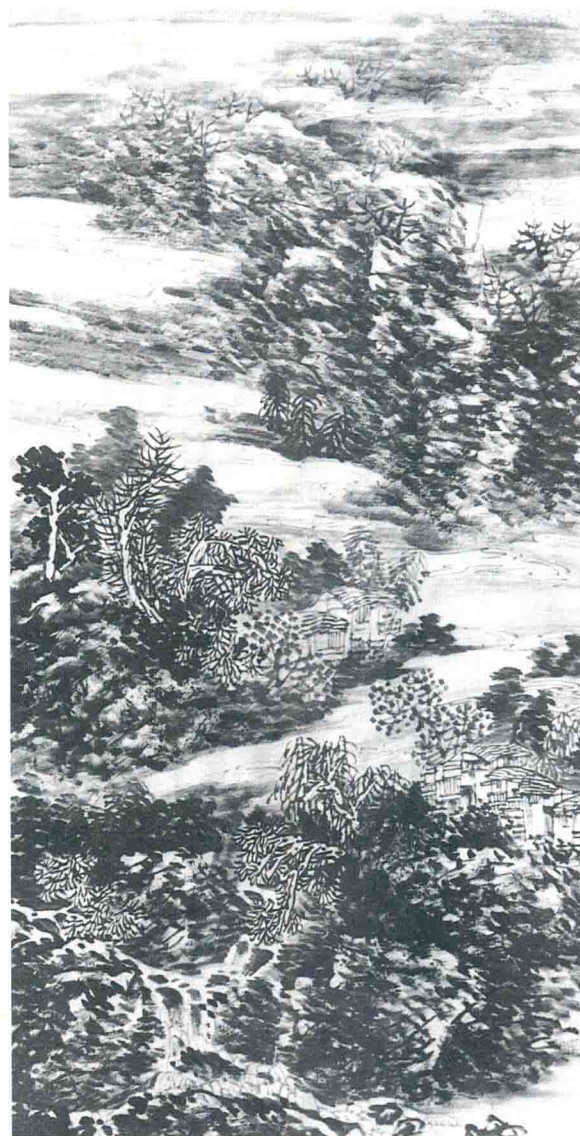
《春韵图》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

创作一幅山水画，首先要想到画什么，怎样画，要表现什么。一是题材，二是技法。通过技法，表现物象，反应的是思想，最后给读者应是一种感觉。这是作为画家应有学识、修养、感悟的自然流露。

步骤一：面对一张宣纸，先设定一种章法构成，做到胸中有丘壑，然后下笔。用笔要涩、要辣，先大体定位，树要一次勾成，石要渐渐加重，经营要精细，用笔要随意。笔意松，笔力厚，方显画家深厚功力。

步骤二：定位后，先画树，有双勾、夹叶，有写枝、点叶，从一株到三五株，要疏密有致，穿插得当，每组之间有呼应、有顾盼，黑白关系前后层次都要注意到。然后从树下接笔画石，先皴后勾，外缘轮廓近似方圆之间，石纹结构面有大小，线条组合应交错连绵，随之加一些皴点。笔干时可擦山石根部，在恰当的位置画出屋舍房宇，笔要拙，形要巧，在不规不矩、不倚不侧之中有平稳。画出水的走向，水口要向里合，勿流于外，勾云要有动势、有节奏，这样构图基本完成。

步骤三：大胆落笔后要细心收拾。构图定后要逐步深入反复皴、擦、点、染，完全靠笔墨加深、加厚，找出层次。须注意的是用笔一定要松动。最后应达到一幅完整的水墨画作品，方为上乘。

步骤四：随类赋彩。在我们未画之前应想到此作品是南方还是北方，是春夏还是秋冬，所以色彩是因画而施。此幅为南方景物，以绿为主，山石根部及阳面加赭石，阴面顶面加中绿、石绿，树的绿色要分层次有变化，加色要薄，多加几次。房屋和流云要用赭石勾，再用墨青染。全部完成后，画面色彩要统一协调。

春韵图

2004年 纸本
136cm × 68cm

步骤五：待画面完全干后，稍显灰蒙，这时要用墨再提醒一遍。近处还要淡淡皴、擦，勾草点苔，最后题款、加印。题款是非常重要的，款与整体章法息息相关，所以字的大小、多少、位置都很重要。书法的功底非常关键，题好款，能为画作增辉。山水画印章宜小不宜大，押角章可略大，至此成为一幅完整的作品。

晴秋（右图）

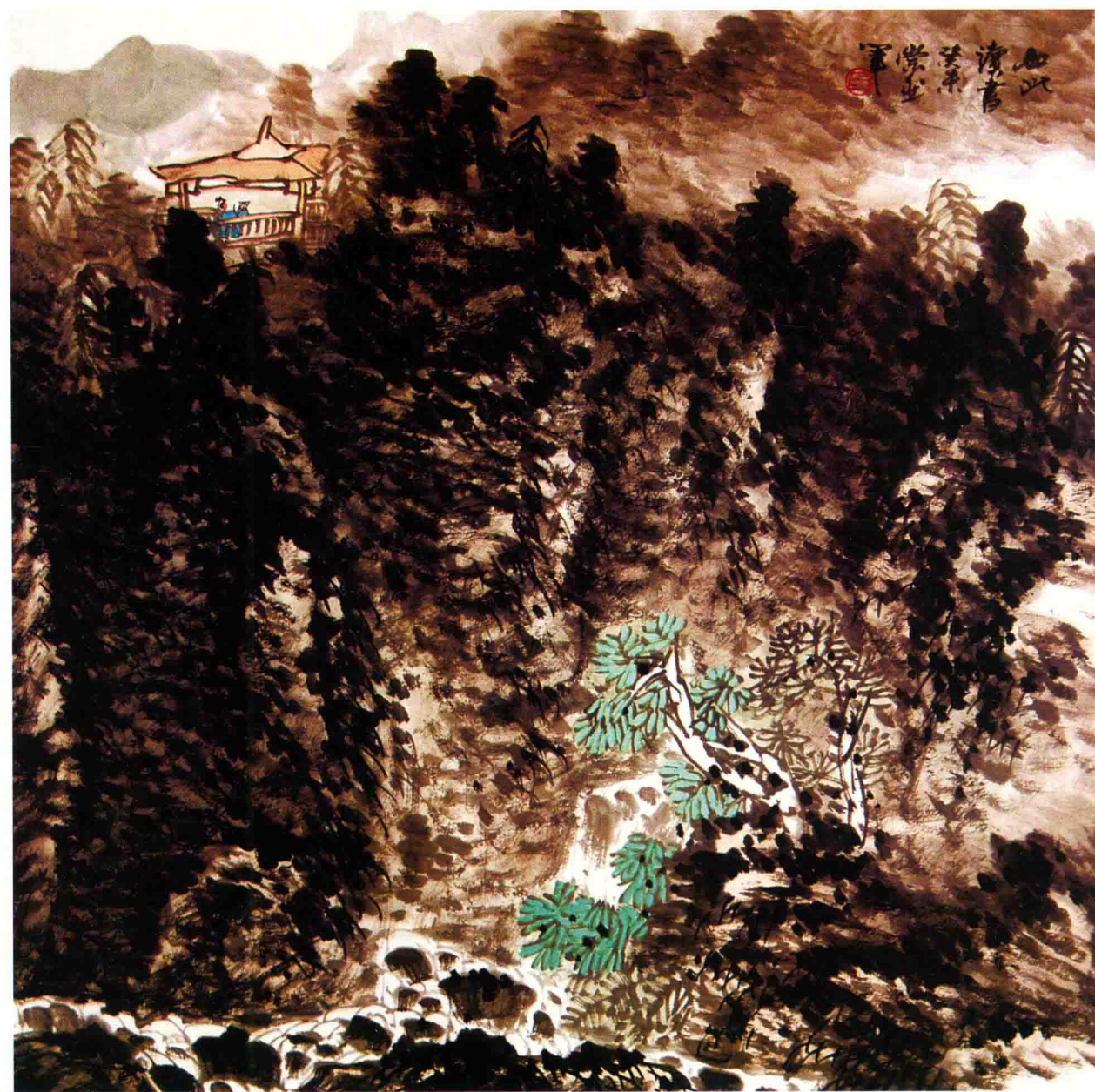
2004年 纸本
150cm × 100cm

画中云水岩壑已非真实的自然，而是笔墨之意象之形，有处恰是无处，无处恰是有处。画家表现的是感觉，追求的是自然淳朴、天真浪漫的境界，在节奏与韵律中畅想，诗词歌赋，大块文章，无不一一荡漾其间。

暮色苍茫

2003年 纸本
68cm × 68cm

画境当如春云浮空、流水行地，出于自然乃为真笔墨，方能为山水传神，造就出静谧、祥和、恬淡、超脱的境界，是画家内心思想的展现。

意在闲情

2003年 纸本
68cm × 68cm

用笔要松、要活，随形取象，在有意无意间得到自然机趣；借助笔墨挥洒淋漓，自然成像，画家得山水之形，写山水之意，寓情其间得“物我两忘”之境。

秋高图

2004年 纸本
97cm × 180cm

画家在深入生活中，对物象的描绘，应巧绘山川之形，拙写山川之质，从形质到神似，由自然到感悟，境为我所化。轻松的点线、舒畅的笔墨缘于画家心境的融合，雄浑的气势是缘于画家豁达的胸怀。

家山无短梦（上图）

2003年 纸本
68cm × 68cm

独得水墨写烟岚（下图）

2003年 纸本
68cm × 136cm

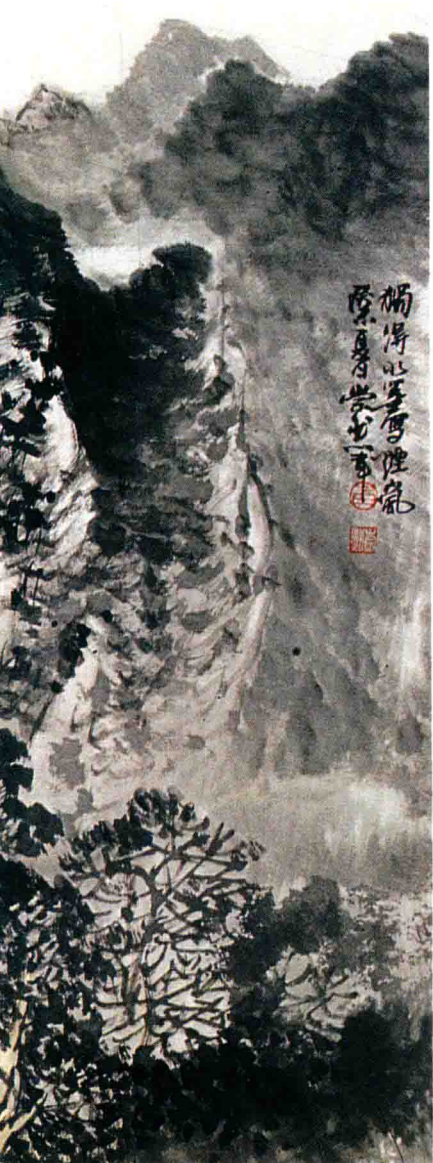
霜落生昨夜 薄雾又今朝
 白崇然 2003年 纸本
 68cm x 136cm

霜落生昨夜 薄雾又今朝 (上图)

2003年 纸本
 68cm x 136cm

檐下野云渡 (下图)

2002年 纸本
 68cm x 68cm

檐下野云渡
 白崇然 2002年 纸本
 68cm x 68cm

白崇然 2002年 纸本
 68cm x 68cm

11

白崇然 写意山水

南溪山庄

2002年 纸本

35cm × 250cm

云水寂寥

2002年 纸本

68cm × 68cm

画家从山中走来，随意撷取一隅，寄情于云水之间，几间茅舍半壁青山，空灵而散淡。

画家用简洁明快的技法，描绘了临水而居的山村，溪水潺潺，山林蓊郁华滋，屋宇鳞次栉比，几只渔船静泊於平静的湖面，晨露未消，沙鸥掠岸，画家对生活的感受淋漓尽致地抒发出来，把生活的美理性化地再现于读者。

不知何處村，勿分哪山樹，隨意春芳歇，臨水可任懷。——白崇然

徐海但草泉發聲，張綱野雲，波時雖平，中初夏於陽山，白崇然

随意春芳歇

2004年 纸本
143cm × 162cm

不知何处村，勿分哪山树，虽没有具体说明何时何地，但我们会感觉到，有此山有此水。此作用传统的中国画法，痛快淋漓的笔墨写出画家心中的山水，再现那美好的家园，同时蕴涵着深厚的文化底蕴，既有丝竹、经卷，还有泉声、野云，是现代人向往的佳境。

清岚溢气

2003年 纸本

100cm × 200cm

“得笔墨神韵于斯方为上乘，游艺于情趣之间乃乐在其中。”古代画论中曰：“气韵生动，骨法用笔。”此作遵循画理，取清代石涛之点、线，以水墨构成这幅气势雄浑、朴茂深邃，带有明显北派山水特色的作品。画面结构严谨、章法讲究，山石树木，云水屋舍无不精心巧设，笔墨松动随意，点线明快，墨饱气足，赋色典雅，体现了画家深厚的功力与修养。

燕山游记系列之一(左图)

2003年 纸本
200cm × 50cm

燕山游记系列之二

2003年 纸本
200cm × 50cm

条屏为传统表现的形式，适合表现山水的高远与壮美，使景物层层递进，容量丰富。画家面对自然，应进得去，出得来，运用中国画的传统笔墨形式画燕山，写出生活的感悟，是作品的成功所在。在此作中，画家把山林、丘壑、溪流、烟云、农舍通过点线交错穿插，顺理成章地组合成渐臻完美的画面。尺幅相同却变化万千，丰富的内容、深邃的境界无不体现画家对生活的热爱，对艺术的真挚。

燕山游记系列之三

2003年 纸本
200cm × 50cm

燕山游记系列之四（右图）

2003年 纸本
200cm × 50cm

画家把水墨与写意、自然与心象统一于画面之中，作品的主导元素是水墨渲染、点线墨色有机结合，在虚实、疏淡的变化之中表现出笔墨的功力与审美旨趣。所谓“神韵”、“气韵”、“风神”、“骨法”、“理意”与“含蓄”、“诗境”等，盖出于此。

