

当代著名画家技法解析

张锁诚写意山水

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

当代著名画家技法解析

张锁诚写意山水

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

中国传统绘画艺术是用线的艺术。艺术家以线造型，充分发挥线对景与物的表现功能，同时追求线自身在形式上的审美特征及传达的笔墨趣味和美学意义。实际上，画家对于笔墨的把玩，究其根底，是对形式语言的锤炼，而锤炼的过程，又是艺术家自身进行艺术之思、哲学之思、生活之思的过程，也就是所谓的修心养性。画家对于用线造物虽然强调的是文化、哲理和诗境的一面，但又从来离不开对于形的细微描述；中国画的艺术语言虽然可以用符号学来解释，但没有一个中国画画家愿意对作品进行纯符号化的处理，都力求运用符号和主观理念表现自然世界的自然，这就是中国画家对于绘画的态度和方法。作为一个从事中国山水画创作的画家，张锁诚置身于水墨的世界，所遵循的就是中国画的这一法则和秩序。对于法则和秩序的遵循，是一种力量；以中国画的法则进行艺术心

性的磨炼，是一种生存态度。在一个寻求自我完善人生的时代，只有完全融于规矩，才能于不乱中见心智，在规矩之中与规矩之外，在理性之中与理性之外，游刃有余。为此，张锁诚始终坚持心性和规矩的磨炼，这是一条值得称道的艺术之路。从他最近创作的这批作品中，我们可以看到：他对于传统规矩和法式的精严恪守，以及出于规矩之外、融于规矩之内的新的探索。

作品本身是证明一切的。张锁诚的自觉意识，表现在作品的笔墨运用、语言把握、符号重组的意味上。他的作品自始至终都注意到以“感觉”为出发点，注重对作品形式的强调、开掘、探索，标志着他对作品情感与深层感知、感觉和悟性的重视。张锁诚的作品因此体现出这样的独特性——注重笔墨的情感节奏，写意而不写实，写意象而不写具象，写精神而不写物质，写玄远氤氲而不写景物的逼真。

著名山水画家 张锁诚 简介

- 字颖觉，1968年生于山东金乡。1994年毕业于山东曲阜师范大学美术系，获学士学位，同年执教于山东淄博师范。
- 2001年9月入中国艺术研究院中国画高级研修班进修。
- 2002年任中国艺术研究院第二届中国画高级研修班班主任。
- 2001年10月参加中国艺术研究院学术邀请展（文化部）。
- 2002年5月参加中国艺术研究院2002年中国画学术邀请展（文化部）。
- 2002年8月参加中国艺术研究院2001级中国画高级研修班作品展（中国艺术研究院）。
- 2003年7月应邀参加中国画名家邀请展。
- 2003年10月应邀参加中央电视台庆祝建台45周年名家邀请展。作品收藏于中央电视台书院院。
- 2003年12月“黎昌杯”首届全国青年国画年展优秀奖，（中国美术馆）。
- 2005年3月国际华人诗书画印艺术大展优秀奖。
- 现就读于中国画研究院姜宝林工作室。

漫谈我对于山水画的认知和思考 · 张锁诚 ·

我自小学习中国画，1990年考入山东曲阜师范大学美术系师从高天祥、杨象宪、陈我鸿等诸位先生。在大学时，我主要在花鸟画、山水画和书法上用功夫，毕业后，我开始转向山水画的学习和研究，为了使自己进步更快一点，我在毕业后的十年里，两次到北京中国艺术研究院和中国画研究院学习，在北京，亲受龙瑞、姜宝林等诸位艺术老前辈的指点和教诲，因而在山水画上有了些许进步，对于中国画艺术也有了更加深入的认识。

中国画是中国这块黄色土地上孕育和成长起来的一种文化，它有着自己独立的特质，走着一条自己的艺术道路。这是一条走向文化的道路，由唐宋绘画的重视物的塑造，至元代开始转向对于文化意趣的表达和追寻。从此，由元代四家等开辟的重视文化意趣的艺术方向，在明清两代得以继续发展。就山水画而言，由于元代文人画的崛起，明清以来的山水画发展更加重视绘画的文化性，其如唐宋对绘画性的追求退居第二位。作为一个当代的山水画家，应该明白，绘画作为绘画，其绘画性比文化性更为重要，这并不意味着不重视文化诉求，相反，更是将绘画自身的文化性提炼出来，使绘画更称其为绘画。因了这个简单的认识，我在山水画创作上做了一些尝试和努力，并取得了一定的进步，作品也逐渐被观众认可。

首先我在追求和重视经典的绘画样式和笔墨趣味的基础上更加注重笔墨和构成的当代意识以及艺术个性的发挥。中国画发展到今天，已经到了其发展的紧要关头，对于许多画家追求元明以来传统

闲居觅禅 2004年 纸本 68cm × 68cm

文人画的趣味,我很赞成,因为一个不重视对自己传统进行学习和研究的人,要想在艺术上作出一番成就来,谈何容易,任何艺术都有其根和起源,所以重视传达中国画的典雅格调和艺术趣味尤显得重要。但是,尽管如此,我想更为迫切地还应该是在研究传统的基础上,深入思考,努力去探索和完成中国画的现代转换。应该看到,当代山水画不但要强调传统的经典的文化趣味和样式,还要强调绘画性。在画面布局经营,语言的运用,物象的描绘,风格的追求等诸方面一定要考虑到当代绘画的要求。要在重视经典的样式的时候,仔细分析经典样式所体现的人文内涵,努力展示自己的个性以免让自己的创作陷落于风格和样式主义之中。鉴于这一认识,我认真学习和研究传统笔墨语言和艺术样式,更放眼于相关姊妹艺术,特别认真学习和借鉴油画艺术对于画面整体把握的处理以及对于画面整体表现力的把握,在表现传统中国画的艺术趣味的基础上,我在笔墨语言和画面整体把握上,有了很大的进展,避免了传统绘画中容易出现的片段、琐碎和机械的显示所谓笔墨情趣,从而在艺术趣味上既有传统经典的一面也有些许当代感。

其次,在具体的用笔用墨上,我不单一地使用某一种方法,在我的画面上,综合运用着皴、擦、点、染、积、破等等传统笔墨法式,技法的综合和不囿于单一的技巧笔墨显示,为的是加强作品自身的绘画性效果,并以此来表现传统绘画中绘画所蕴含的文化力量。在综合运用传统艺术技巧丰富画面表现力的同时,画面的笔墨自身也就更有说服力。其对于传统笔墨文化的表现,也更加接近纯绘画自身。

第三,任何绘画都要有自己的文化品格。对于绘画的文化意义的追求很重要,它是关于精神归宿的问题。为此,我广泛地阅读中外美术史、论以及中国传统元典著作,对于中国美术的发展更是从图式的视角进行认真的考鉴和理解,通过日积月

灵境 2005年 纸本 134cm × 68cm

累的积养,努力使我的绘画充满典雅、雍容、大气,传达出自己对于民族文化意趣的理解。

谈到文化意趣,我还想就此再说几句,对于中国画的文化意趣,一方面来思考,一方面,中国画是一种文化,一个画家时时都要把中国画的文化感摆在重要的位置,要重视传统的经典样式和文化要求,另一方面,中国画的文化内涵不是固定不变的,它必然会随着时代的发展而不断的糅进新的东西,也就是说,每个时代有每个时代的不同的文化侧面。因于此,我在创作中认真学习和研究传统文人画,努力使得画面中充满着文人画的艺术趣味。当然,对于文人画的学习和研究对于我来说,不是最重要的,因为我更注重在重视文化意义的基础上加强现代意识的表现。对于文人画而言,它作为中国画的传统只不过就是传统而已,在当下的人文环境中,它还算不上是当代绘画文化的精要部分。

总之,艺术创造永远是个人的事情,一个艺术家一生要不断地学习才有可能攀登到艺术的顶峰,为此,我始终以荀子的“学不可以已”为座右铭,随着我对于山水画学习和研究的深入展开,相信我未来会创作出更好的作品。

2005年春写于北京

秋山岚气 2004年 纸本 180cm × 96cm

《山居图》作画步骤

步骤一

步骤一：布局：作画之前，首要考虑物象的整体关系，要注意山体的组合结构以及画面的气势，从大处着手，用简练的线条勾画出大轮廓，用笔要放松、简单，概括地安置每一个团块。

步骤二

步骤二：用笔用墨：落笔落墨要大胆，放松，用线要肯定，要体现出笔气和骨力，在墨色上要注意黑白关系，采用皴、擦、点、染、积、破等手法，层层积累使之深厚，要掌握好虚实、干湿、浓淡的节奏变化，使画面达到整体和谐完美视觉效果。

步骤三

步骤三：着色：着色是在笔墨完成的基础上使画面整体完美，同时在构思的基础上完成意境的表达。着色时一定要讲究，要有步骤，吸取工笔的着色方法，分层次完成，要达到色足神俊的效果，但不要破坏了笔墨的效果。

步骤四

步骤四：整体处理：着色完成后会出现一些墨色平淡化，这时需要对笔墨关系、黑白关系，整体的对比关系等作适当的调整，使画面回到最初的完整感觉上，这是作品的最后阶段，必须小心为之，不可盲目落笔墨，这也是最能体现画家学养的时候，一幅画的成功与否，往往决定于最后的调整。

山境水情

2005年 纸本

134cm × 134cm

要表现山林的静谧美和苍劲美，在用笔上要追求朴实和率真，皴、擦、点、染的技法运用要合乎自然之气。

种豆南山下

2005年 纸本

180cm × 96cm

用生拙、醇厚的用笔表现山里人家，更能反映北方山水的阳刚和坚厚之美，以及生于这方土地的农民的刚毅和沉静性情。在具体创作中，其画眼的刻画和塑造要简洁，以传达出所要表达的感觉为准，在用笔上要做到自然、朴实，不尚华丽。

山高水长

2005年 纸本
180cm × 96cm

这幅作品，浓郁苍茂，景致幽然，是高山大川下的一角之景，山水环绕山里人家，一派静谧的自然气象，在表现这一山水景致时，要重点刻画山溪人家，以增加其生活气息，通过幽远而来的山溪之水象征性地以“山高水长”表达出对于生活和未来的祝福。

葱茏含翠

2005年 纸本

134cm × 68cm

这幅作品重点描绘山林的葱郁和茂盛，整幅作品有着很强的文化气息，在自然之景和文化之景的关系上，做到了很好的处理，既有和于自然的景致，又具备经典的文化样式。

犹伴白云

2005年 纸本

68cm × 68cm

山水小品的创作，要体现出性情来，用笔要轻松自如，灵活率意，有一气呵成的爽快感觉。

云谷清音（左图）

2005年 纸本
180cm × 48cm

泉声咽石（右图）

2005年 纸本
180cm × 48cm

春融苍翠（右图）

2005年 纸本

180cm × 48cm

苍岩嘉木（左图）

2005年 纸本

180cm × 48cm

蒙山高
沂水長長
九角年鍾以馬方
沂蒙山鄉

蒙山高

2005年 纸本
180cm × 96cm

写生是山水画创作重要基础，此画是我在沂蒙山写生的基础上，进行加工而成的，有着很强的生活气息。

云烟观道
2005年 纸本
134cm × 68cm

画面的厚重朴茂是经过多次勾、皴、点、染的层层积垒来完成的，对于笔墨技法的综合运用是这一作品的主要技法特色。但是应该注意避免脏、乱和腻的毛病。

山气日夕佳

2005年 纸本

180cm × 96cm

李可染先生曾有画树成林难的感叹，对于树林的表现，要注意单个与群体的关系，要清晰中有朦胧，朦胧中有清晰，这样才能表现树林的苍郁和生机。

水木湛清华
2005年 纸本
180cm × 96cm

这一作品对于树木和山石关系的处理有一定特色,创作这一类作品时,既要注意观察自然山的规律,又要有心中之山,要做到整体和谐之美,避免琐碎和凌乱。

秋风吹山岗

2005年 纸本

134cm × 68cm

对于传统文人画情趣作品的表现，要强调用笔用墨的审美意识，率意而不粗糙，干涩而又丰润，以能够传达笔墨的文化含量为好。