

当代青绿山水

当代青绿山水

主编 郭贵兴

河南美术出版社
• 郑州 •

图书在版编目 (CIP) 数据

当代青绿山水 / 郭贵兴主编. — 郑州: 河南美术出版社,
2016.7

ISBN 978-7-5401-3544-7

I. ①当… II. ①郭… III. ①山水画—作品集—中国—现代
IV. ① J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 162980 号

当代青绿山水

主 编 郭贵兴
责任编辑 郭贵兴
文字编辑 王淑娟
责任校对 谭玉先
封面设计 牖岫堂
版式设计 张国友 牖岫堂
出版发行 河南美术出版社
制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷 河南省邮电印刷厂
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 11.75
印 数 0001—3000
版 次 2016 年 7 月第 1 版
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-3544-7
定 价 128.00 元

青绿山水是中国传统绘画的重要组成部分，有金碧、大青绿、小青绿之分，是典型的工笔重彩表现形式。以呈色稳固、经久不变的矿物质颜料石青、石绿为主色，青绿相映，富丽堂皇。明代文徵明谓：“余闻上古之画，全尚设色，墨法次之，故多青绿；中古始变为浅绛，水墨杂出。”清代张庚说：“画，绘事也，古来无不设色，且多青绿。”山水画自东晋独立成宗起，就以青绿为主色，形成了表现自然的装饰性特征。由魏晋到唐宋，青绿山水逐渐成熟并达到鼎盛，成为中国山水画的主流。宋元以降，虽文人画兴盛，但青绿山水画的发展并未停息。在艺术形式和文化多元化发展的今天，随着青绿山水在山水领域的回归和绘画实践的进一步展开，人们开始重新认识青绿山水画的艺术价值，新的绘画语言和理念的提出使当代青绿山水呈现出蓄势待发、继承嬗变的一种态势。

多元化发展的审美价值趋向，使当代青绿山水在继承传统青绿山水画严谨精丽风格的同时，也对水墨以及西方绘画语言进行了有益的借鉴，其艺术语言更为严整、精细、丰富，创造出了适应时代多样性审美的、新的青绿山水画表现方式，诸如：在继承传统青绿山水的技法基础上进行创新，以大青绿或金碧山水展现富丽堂皇的庙堂气象；以水墨为骨，敷以青绿石色，注重水墨与色彩融合的韵律和情感的抒发，画面具有书写意味；基本舍弃墨的使用，以色代墨，以写意笔法为之，画面清纯，富于浪漫色彩；以写生方式直接到大自然中对景创作，或工或写，画面生动鲜活，生活气息浓厚；等等。

当代青绿山水由于在各地有着不同的传统、不同的侧重方向以及对其不同的认识，从而呈现出不同的地域特征。相对而言，北京、江苏、福建、湖南等地区所取得的成就较大，从事青绿山水创作者不仅多且作品量大，涌现出了在全国颇具影响力的代表性画家，他们引领着本地区众多画家并使之成为较有势力的创作群体，在这一历史时期起着非常重要的作用，实属难能可贵。其他地区也有优秀的画家从事青绿山水的创作，虽未形成较大的创作群体，但他们在对传统的继承和对当代审美的感知上有着独特的敏锐直觉，作品富有鲜明的个人风格和时代气息。

当下，水墨的探索已形成规模并已达到相当高度，同时处于历史转折期的工笔画也有了空前的繁荣。相比较而言，比之于工笔人物及工笔花鸟的复兴，青绿山水的创作还是一块有待于更多有思想、有远见、有胆识的艺术家开垦的净土，而这一领域也有着巨大的发展空间。

基于对当代青绿山水浅显的认识和热爱，本着学术性、包容性原则，并广泛

接纳有意义的探索和创新，经过反复比较，本书遴选出当代30位画家的作品结集出版，希冀以此为青绿山水的发展推波助澜。从这些作品中不难看出艺术家对青绿山水的耕耘和探求：有在继承传统中展现新气象者，有在笔法率意书写间直抒胸臆者，有在对自然描绘上彰显当代人的审美意识者，有在位置经营上融入现代构成元素者，有在墨与色的交融中引人入胜者，有在色彩的表现上追求浪漫情怀者……他们以不同的艺术语言诠释着对青绿山水的时代认知。应该说，这些作品能够部分呈现、记录当代青绿山水创作的状貌，从一个侧面显示出了当代青绿山水创作异彩纷呈的局面和艺术家们生动活泼的创造精神。

限于本人水平，谬误和纰漏在所难免，还望有识之士给予批评！由于出版时间所限，有些优秀画家的作品未能收录其中，深感遗憾！借此衷心感谢所有支持与关注本书出版的领导、同事、同道、师友！

郭贵兴

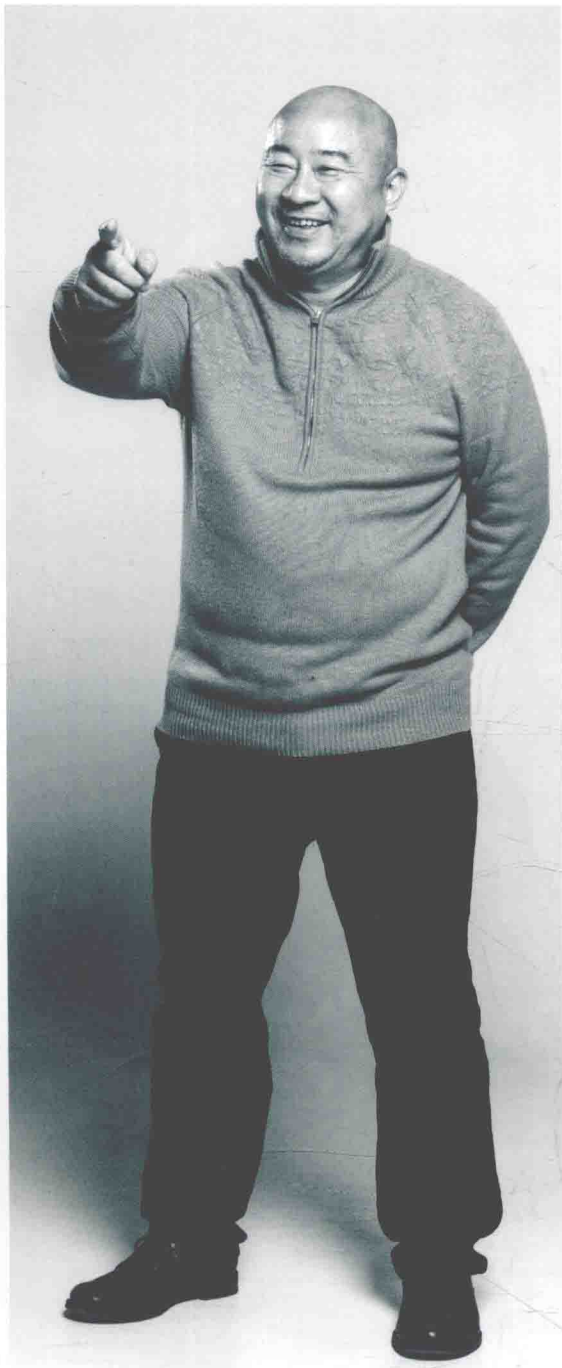
2016年端午于牂岫堂

目 录

范 扬 / 青绿山水 大有可为	2
许 俊 / 绘画感言	8
林容生 / 感觉青绿	14
祁恩进 / 我师造化 (节选)	20
石 纲 / 青绿之美	26
阳先顺 / 梦里家山	32
谢宗君 / 中国青绿山水的当代意义 (节选)	38
杨 挺 / 我行我素的题匾篆趣及线脉雅韵	44
李 明 / 永远的青绿 (节选)	50
杨东平 / 盛世绘青绿	56
谭智勇 / 现代工笔山水画意境生成之思考	62
刘 佳 / 笔墨意蕴	68
冯 豪 / 虚静宽厚 万象生花	74
杨耀宁 / 论“再造自然”的绘画表现 (节选)	80
孙 宽 / 浅谈江南园林创作	86
贾荣志 / 心穷万物之源 (节选)	92
侯立远 / 堂皇青绿 云明山净	98
熊晓东 / 山水写生感悟	104
石劲松 / 虔诚的学徒	110
盛文锦 / 体会丹青	116
郭贵兴 / 尝试没骨青绿山水	122
付 红 / 创作感言	128
张秋桔 / 表现性线条是笔墨的灵魂 (节选)	134
侯弟坤 / 创作自叙	140
林煜峰 / 我对绘画的感情 (节选)	146
邓伯元 / 东湖村随笔	152
王雪峰 / 画纸上的单行道	158
李 言 / 浅论绘画的本质 (节选)	164
张 雯 / 淡彩素墨写洞庭	170
任 赛 / 丘园养素	176

目 录

范 扬 / 青绿山水 大有可为	2
许 俊 / 绘画感言	8
林容生 / 感觉青绿	14
祁恩进 / 我师造化 (节选)	20
石 纲 / 青绿之美	26
阳先顺 / 梦里家山	32
谢宗君 / 中国青绿山水的当代意义 (节选)	38
杨 挺 / 我行我素的题匾篆趣及线脉雅韵	44
李 明 / 永远的青绿 (节选)	50
杨东平 / 盛世绘青绿	56
谭智勇 / 现代工笔山水画意境生成之思考	62
刘 佳 / 笔墨意蕴	68
冯 豪 / 虚静宽厚 万象生花	74
杨耀宁 / 论“再造自然”的绘画表现 (节选)	80
孙 宽 / 浅谈江南园林创作	86
贾荣志 / 心穷万物之源 (节选)	92
侯立远 / 堂皇青绿 云明山净	98
熊晓东 / 山水写生感悟	104
石劲松 / 虔诚的学徒	110
盛文锦 / 体会丹青	116
郭贵兴 / 尝试没骨青绿山水	122
付 红 / 创作感言	128
张秋桔 / 表现性线条是笔墨的灵魂 (节选)	134
侯弟坤 / 创作自叙	140
林煜峰 / 我对绘画的感情 (节选)	146
邓伯元 / 东湖村随笔	152
王雪峰 / 画纸上的单行道	158
李 言 / 浅论绘画的本质 (节选)	164
张 雯 / 淡彩素墨写洞庭	170
任 赛 / 丘园养素	176

范 扬

1955年1月生于香港 祖籍江苏南通

1972年入南通市工艺美术研究所

1982年毕业于南京师范学院美术系

曾任南京师范大学美术学院院长 教授 博士生导师

现为中国国家画院国画院副院长 中国国家画院博士生导师

兼任南京书画院院长 金陵美术馆馆长
文化部优秀专家 享受国务院特殊津贴

青绿山水 大有可为

◎ 范 扬

青绿山水，源远流长。

最早，青绿山水大约是用来画地图的。领土疆域要有图示，青山绿水，画出来了，便是青绿山水了。故事说荆轲刺秦，图穷匕见，这个“图”应是个图卷，山水地形图卷。史书上又记载诸葛亮是画家，画的是军事地图，我想大概也是青绿山水画的样式吧。文明早期，很有意思，政治、军事、地理文化、书法绘画是为一体也。

魏晋时期，山水风景成了人物画的配景。人大于山，水不容泛，画石磊落重叠，画树伸臂布指，是象征主义手法。图画山林、园林，多飞禽走兽，似从汉画中来。总之，用于指明环境，营造氛围便是了。传为顾恺之所作的《洛神赋图卷》，画洛水舟车，山林坡岸，乃青绿山水之古格局，技法也大体成熟，勾填法为之，有勾有皴，手法干净。此作虽不一定是顾虎头原作，但气格手法应是相差不远的。同时的敦煌壁画中，重彩青绿山水作为背景，随处可见。青绿墨赭山石叠加，树法随意，技法多样，有创造性。

隋唐时候，有展子虔在先，大小李将军在后，青绿山水已成画科，完全独立了。唐时壁画作楼阁亭台，大有本事，界画一格，自此中出焉。后来王维画水墨山水，才打破了青绿山水一统天下的格局。

两宋之际，青绿山水还是主流大宗。王希孟画《千里江山图》，精美绝伦，是为青绿山水之传世精品。一个画院学生，就有如此本领，那些画院老师，该是如何了得！所以，宋人画的一些册页纨扇上的青绿山水已经是咫尺千里，意韵无尽了。

蒙元以后，文人寄情笔墨，画材由绢入纸。水墨渐盛，青绿山水开始衰落，不能不说是有一点遗憾。赵子昂、钱选时作青绿，也作水墨，皆有传世佳作。元四家中，倪云林亦偶作青绿，画《水竹居》图，画面还挺结实。

明代文徵明、仇英作青绿山水，尚可一观。有清一代，四王山水，青绿画得不错。至于袁江、袁耀，工于界画，亦擅青绿，可惜格调不高。

约略回顾，南宋以后，千载之下，水墨擅胜，青绿山水有些凋零。时至今日，水墨山水已发展至极致，再有创造，难乎其难。所以，发掘传统，重整丹青雄风，从头收拾旧山河，当从青绿山水入手为之。

前辈曾云，“可贵者胆”。更可贵者是有胆识、有识见者，有胆有为，有所作为。试看今日之青绿山水画坛，正是大有可为之艺域疆场。

范 扬 深山古寺 48.8cm×34.9cm 纸本设色 2016年

范 扬 富阳龙门客栈半山远眺 55cm×87.8cm 纸本设色 2013年

范 扬 星坎村口永兴湖 55cm×72cm 纸本设色 2014年

范 扬 山乡田野 38.8cm×64.5cm 纸本设色 2014年

范 扬 呈坎濠川河 55cm×72cm 纸本设色 2014年

又見煙煙竹起
 翠色花樹
 雲海極西鎮
 獅子也看心
 得此稿也

雲海
 張飛
 廟
 翠色花
 寫生

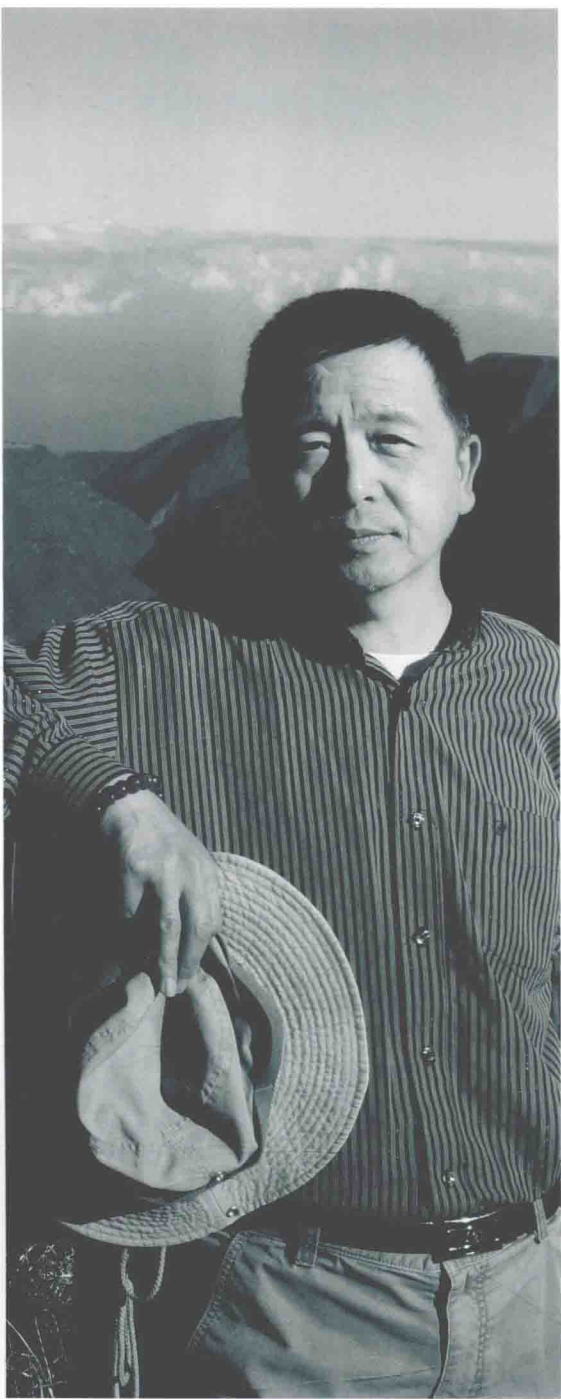
范 扬 又见炊烟升起 44.6cm×254cm 纸本设色 2013年

范 扬 云阳张飞庙 44.6cm×159.5cm 纸本设色 2013年

绘画感言

◎ 许 俊

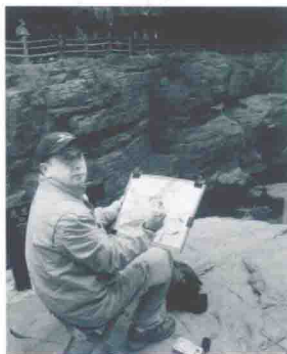
在中国画自身的规则和法度中，包含着深厚的文化底蕴，体现着中国人独特的审美观和艺术观。中国画有讲究用笔、用墨所带来的独特的造型方法和笔墨程式，亦有被忽视的、有别于西方绘画色彩学的“类型化”用色规律。以类型化的用色规律来谈，其核心是为“和”字。彩与色相和是为用色之协调统一，水与色相和是为用色之清逸润泽，墨与色相和是为墨不碍色、色不碍墨。石涛云：“水不变不醒，墨不运不透。”我以为还应加上“色不清不润”。“和”则气韵生动，浑厚华滋。我们搞中国画创作，要悟得其中的奥妙，若浅尝辄止，或人云亦云，或自以为是，永为门外之人。明人陈继儒言：“不察物情，一生俱梦境。”深明其理，通晓其道，是为有所成就之先决条件。

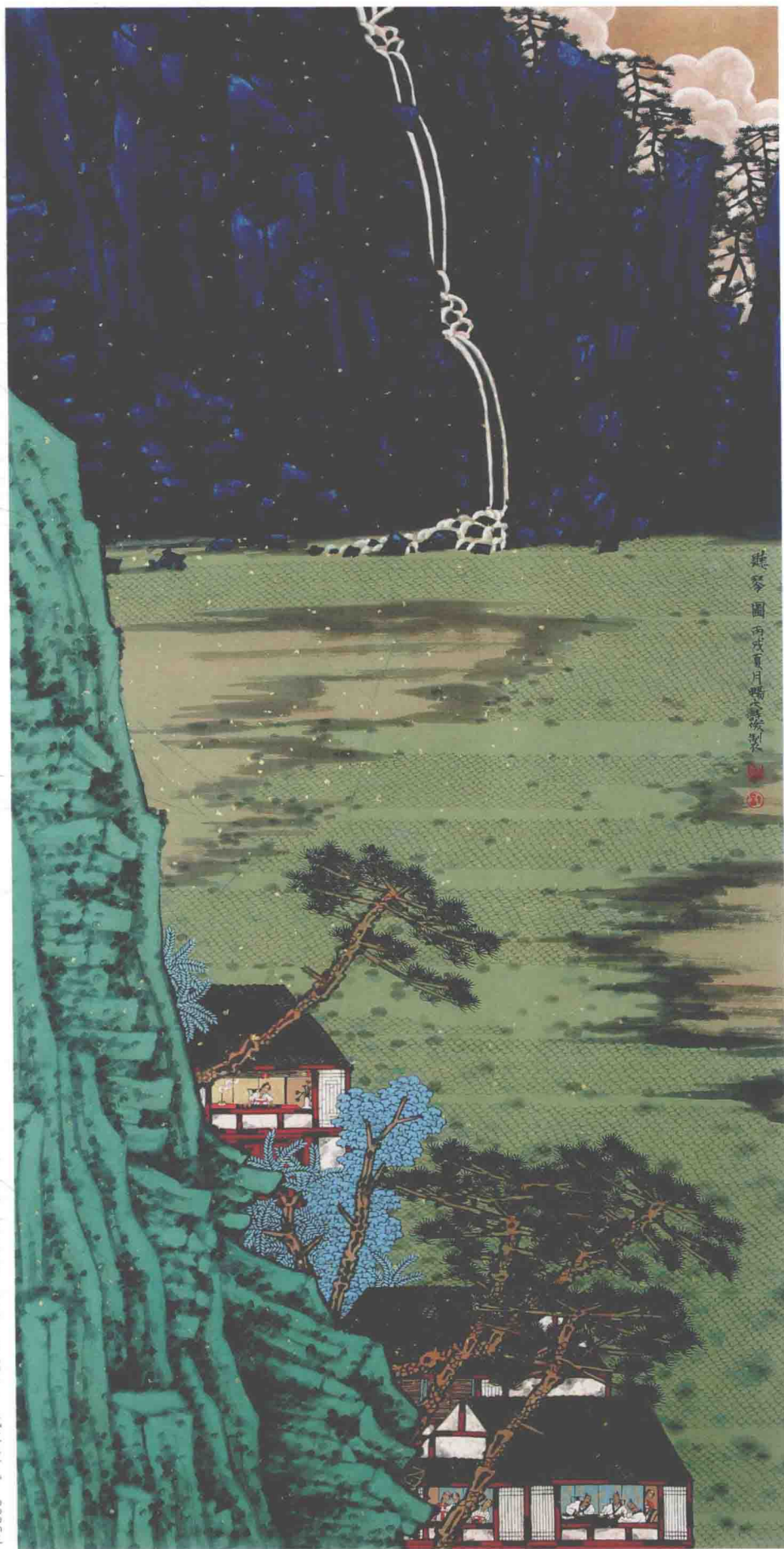
许 俊

1960年生于北京 字畅之 号黑山扈人

1984年毕业于中央美术学院中国画系

曾任国家教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员 中国人民大学艺术学院副院长 中国艺术研究院研究生院副院长 现为中国艺术研究院中国画院副院长 研究生院研究生导师 中国美术家协会中国重彩画研究会副会长 中国画学会理事 中国美术家协会会员

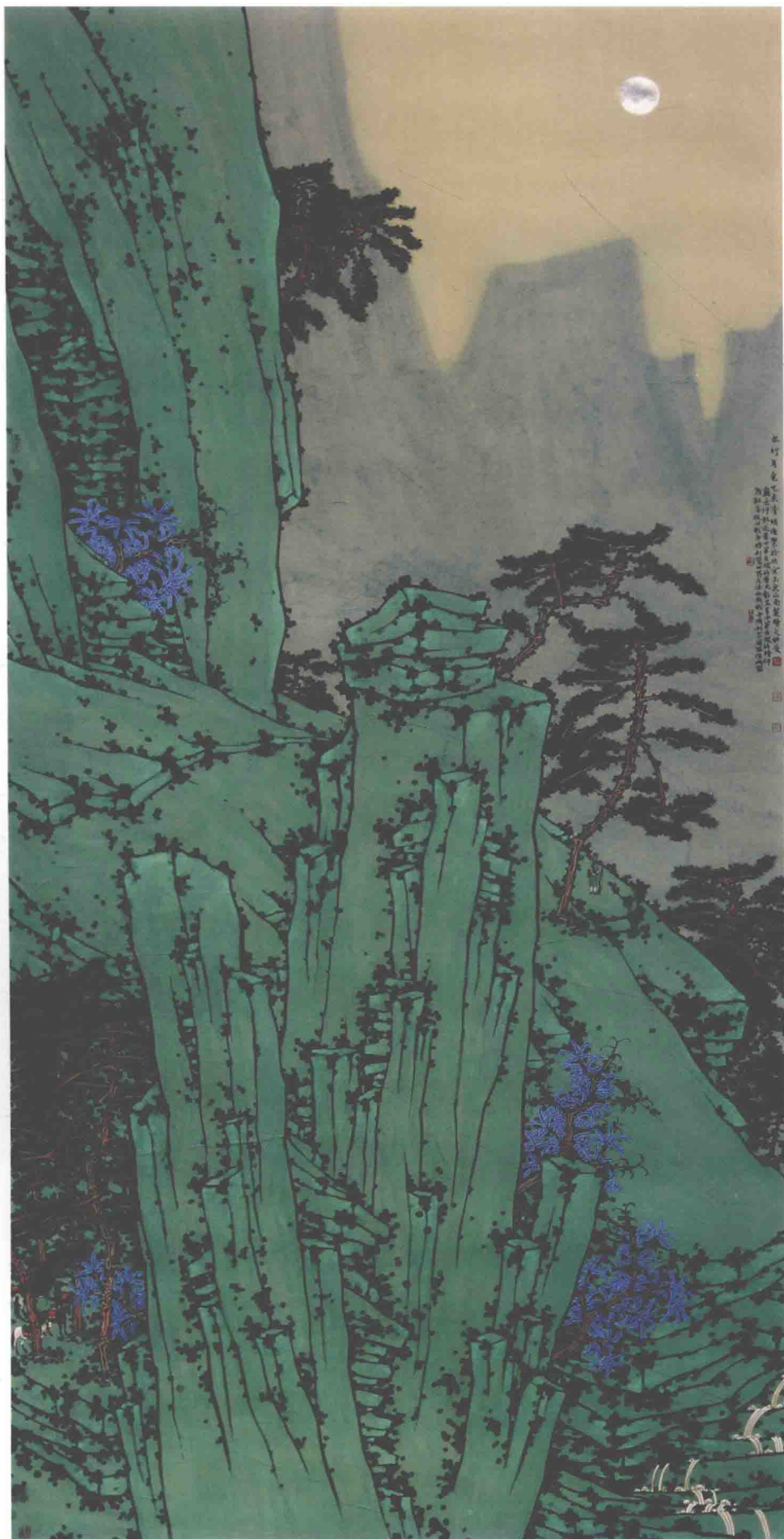

聽琴圖 丙戌夏月 許俊作

许俊 听琴图 136cm×68cm 纸本设色 2006年

许俊 太行月色 244cm x 122cm 纸本设色 2015年

许俊 太行春早 104cm X 69cm 纸本设色 2015年