

彩诗墨韵奉天下

II

彩墨新韵

朱永芳 著

The new charm of Chinese painting

Zhu Yong Fang

◎ 国际文化出版公司

图书在版编目(CIP)数据

彩墨新韵/朱永芳著.-北京:国际文化出版公司,2008.7

(彩诗墨韵奉天下;2)

ISBN 978-7-80173-800-4

I. 彩… II. 朱… III. 彩墨画-作品集-中国-现代

IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第096960号

彩诗墨韵奉天下

作 者 朱永芳
责任编辑 潘建农
出版发行 国际文化出版公司
经 销 北京国文润华图书销售公司
印 刷 北京通州京华印刷制版厂
开 本 889×1194 16开
4.38 印张 250 千字
版 次 2008年7月第1版
2008年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-80173-800-4
定 价 198.00元(全三册)

国际文化出版公司

北京朝阳区东土城路乙9号邮编:100013

总编室:(010)64270995 传真:(010)64271499

销售热线:(010)64271187 64279032

传真:(010)84257656

E-mail:icpc@95777.sina.net

http://www.sinoread.com

简介

著名画家、书法家朱永芳迄今从事书画艺术五十余载。近十八年曾只身远涉重洋，赴欧、美、亚、非、澳数十个国家研习、创作、交流、考察、讲学，足迹遍及世界五大洲。

其书画作品曾在国内许多城市及在美国、菲律宾、日本、马来西亚、意大利、南非等国举办个展与联展，广受国内外观众的欢迎。

其作品曾为中国美术馆、省、市博物馆，国内外学府、企业、团体及数十个国家人士所收藏。

作者上世纪九十年代曾先后入选英国剑桥国际传记中心国际典籍和美国传记研究会当代世界名人录，并获证书。

1993年和1996年两度应邀赴美国波士顿和旧金山出席国际文化艺术世界名人大会。

Brief Introduction

Famous watercolor and Chinese ink artist Zhu Yongfang has been engaged in painting for about fifty years. He had been to many countries all over the world, and his paintings exhibited in US, Japan, Italy, South Africa, Philippines, Malaysia etc. and his paintings are collected by the national museums, also many paintings are collected by the people in many countries of Europe, America, Africa, Oceania and Asia.

He obtained the certificate of International Biography by England Cambridge IBC and the Certificate of International Who's Who of contemporary achievement by American Biographical Institute.

前 言

本书是作者探索彩墨画五十余年的精选之作。其中对彩墨的表现手法、意境、神韵通过画面配合简明文字加以阐述，将彩墨画这一在我国绘画艺术中极有生命力和必将空前发展的前瞻性予以揭示，为承前启后奉献微薄之力，以期这一绘画艺术能光芒万丈照耀我国美术事业的前进步伐。

我们要认识世界，更要世界认识我们，使东西方艺术互动共荣，驱除那“你见我陌生，我见你无趣”的介蒂。使彼此相见都有“天下无人不识君”的文化语言，情谊和环境。

在异彩纷呈的绘画艺术百花园中，意境高超，气韵生动，雅俗共赏，东西兼融的优秀作品都是大有发展前途的。它固然需要一些有真知灼见、火眼金睛的行家里手来鉴赏，但最好的评判员还是地不分中外东西，人不分男女老少，只要得到广大观众的认同就可以了，因为这是最具说服力的。

彩墨画，是既要善用墨，更要精于彩，惟达到彩墨交辉才能意趣独到。其契合点就是以彩和墨混用，直接落笔造型，如油画那样，有异曲同工之效，同时又能将国画中写意、渲染、泼墨等等技艺融入其中，使作品既具东方典雅、含蓄的神似之美又有西方生动、亮丽的形似之趣。

彩墨画与以线条勾勒造型和渲染皴擦后，再套彩填色的技艺、功力、表现效果是南辕北辙的，两者既不宜混同，也不能取代。彩墨画既可用宣纸、皮纸等软性纸质，也可用能便于表现效果的硬性纸质。就其需要具备的功力来说，既应掌握色彩的理论和应用，也要有书法绘画用笔用墨的理解和锤炼，如此二者相辅相成，画面才能生动，意境才能鲜活，其难点也正于兹，是否算彩墨画，以及画之优劣如何，这儿正是“分水岭”。

彩墨画由于自身的内涵和覆盖的创作面较广，因而在具象绘画与各种抽象流派之间的广大空间，具有特殊的适用性和发展前途，这是不可忽视的。人的生命是有限的，而艺术的发展是无限的，以有限之年奉无限之业，只有努力奋斗，奋斗努力！愿彩墨画在万紫千红的美术百花园中璀璨夺目，茂盛常青！

朱永芳 2008年

目 录

江南三月雨	01	丰收	23	罗马胜迹	44
天高野阔	01	丝绸之路	24	赴列支敦士登途中	44
塘 趣	02	剑 池	24	天赐之作	45
园中春色	03	法意途中	25	加拿大的湖光山色	46
大漠驼归	04	晨 雾	25	街头一角	46
十里荷芳	04	日映山松	26	玉兰春色	47
相偎秋枫里	05	春 原	26	夕阳中的柔情	47
轻烟细雨桃花湿	05	安 闲	27	湖 恋	48
朝迎海风夜听涛	06	饮	27	雨后的乡间小路	48
清 流	06	桥上桥下皆匆匆	28	好景在春深	49
烟雨洒江天	07	雨中行	28	太平洋之滨	49
金塔碧林	08	小塘花开	29	一技独秀	50
黄金海岸途中	08	滇池之秀	29	好望角	51
驼 铃	09	林间潺潺	30	非洲吟	51
丝路奇景	09	维多利亚大瀑布	30	阿坝高原	52
阿尔卑斯山色	10	动与静的和谐	31	原上枯树	52
Niagra大瀑布	10	山为翠屏立,水作玉虹流	31	黑土地的晓色	53
夜幕中的约堡	11	山隐飞云绿树低	32	圣心夜曲	53
旧金山之夜	11	只研朱墨作春山	33	阳朔朝晖	54
花溪之春	12	涛声依旧	33	满室春芳	54
湖岸秀色	12	日映春花	34	俯见塞纳河	55
登高喜见彩纷纷	13	水岸人家	34	拉斯维加斯夜色	55
田间日悠悠	13	湖滨风韵	35	小湖绿如兰	56
纽约烟雨中	14	阳春三月	35	山 原	56
塘边民居	14	普陀轻潮	36	大戈壁雨后	57
日浮碧野映清流	15	滇黔山色	36	云雾中的巫峡	57
景山秋韵	15	清江翠竹	37	月下溪流	58
新形式与新感觉	16	灵岩山下	37	日本之春	58
湖 曲	17	漓江渔歌	38	都市环路上的车流	59
老屋依旧	18	征 程	38	永祈和平	60
崂山松石	18	碧海波光	39	不到长城非好汉	60
小塘一隅	19	山高海阔	39	自然流书画	61
浓雾中的昆明湖	19	大漠驼韵	40	书 法	62
天涯海角	20	园中清趣	40	书 法	63
碧水青山	20	富士晨曲	41	国内外报刊选辑	64
水 巷	21	康藏民居	41		
舟山夜月	21	芳菲四月	42		
飞 流	22	喜洋洋	42		
峨眉清音阁	22	秋 荷	43		
海滩即景	23	窗外月映竹	43		

江南三月雨 Raining in the south of the Yangtze River in March

到了柯桥，黑瓦白墙，高高低低，石桥上点染着春绿，在烟雨中显得分外翠绿。赶早的行人来去匆匆，水面上的小船、白鹅或动或静，倒影如镜，雨声淅沥，一派江南春色扑面而来。这样湿润、清新并带有几分朦胧的情调，投之于彩墨的怀抱，可谓一拍即合，挥洒之，渲染之，抒胸中之激情，啖墨彩之鲜润，遂成此幅。

天高野阔 High sky and wide land

天高日淡，晨雾渐消，“野芳发而幽香，佳木秀而繁阴”阔野无垠，直临天际。看来是夜雨了，地面湿漉漉、水汪汪的，光不强，影不深，却依然带着几分诗情，很合东方人含蓄、典雅的胃口，唯彩墨图之，似更如愿。

塘趣 Interest of a pond

岸边层层茂盛的苇叶，把小塘的水面衬托得更加明亮，鹅儿东游西晃，安闲逍遥。没有功利，没有喧嚣，也没有贪婪，只与日影共缠绵。此作十几年前曾在《北京电视报》发表，今理箱篋，悄然如目，不觉“逝者如斯夫”，顺选入册。

园中春色 Spring sight of the garden

苏州园林总少不了大大小小，高高低低，如狮如兽，凹进凸出，奇形怪状的太湖石，围着一塘碧水，小鱼轻跃，倒影悠悠，岸边又常见杂英缤纷，垂柳青纱，加之洁白的墙，乌青的瓦，把后面坡上的亭阁推得更远，如此秀色，彩墨画之，最为得心应手。

大漠驼归 Camels returning from the Gobi desert

茫茫戈壁一片，骆驼珊珊摇曳，给荒漠带来了些许生气，这是笔者为探索戈壁滩的大自然风情，曾“面壁十年”所最常见的景色，此画便是一例。这是宣纸彩墨画，并无其他“程式”。

图6 十里荷芳 The far-reaching fragrance of lotus

国人作画，偏爱画荷。国画家、油画家、水彩画家、版画家，老中青少齐奋笔。我也未能例外，这个湖，那个塘，或水边，或园中，屡见不鲜，脑中自然储存了许多荷的“信息”，作画时，常破记忆之门而出，诸如此作便是。

相假秋枫里 The pigeons nesting up in autumn maple

看红叶，几乎是北京人秋高气爽季节的一件盛事，于是爬香山的男男女女，老老少少，本身就是一道风景线，既看人，又看叶，可谓“两全其美”。

只想找个比较清静的园子悠闲一下。事遂人愿，偶然路过一个比较僻静的小公园，转了一圈，发现红叶树下的长椅上相假着一对白一黑的鸽子，颇有几分情深意切的的味道，真是一幅好素材。何以为之，唯有彩墨。

细看，近边的枫叶，连筋脉纹路也依稀可见，这不是笔画的，而是另技，虽出新意，只能偶或“客串”，无须认真。

轻烟细雨桃花湿 Beautiful peach blossoming in mist and drizzle

笔者以为风景彩墨的功夫在于要有“情调”，即画出景色的神韵、意境和情趣。但这并不是程式笔墨填些彩色即可完成。那样只会徒有形似而乏神似，更无不似之似，怎么办？只在技法上着力琢磨还是不够的，唯一出路，只有大加学养，千锤百炼，行滴水穿石之功，去心浮意躁之态，奉之以年月，持之以勤奋，当有所获。

朝迎海风夜听涛 Facing sea wind in the morning and hearing the wave at night

在欧洲许多国家都能看见这种依山傍海的胜景。云归天际山容淡，朝迎海风夜听涛，更有小楼藏碧树，群峰无语立斜阳。

这幅画虽是彩墨，但已有改头换面之嫌，一些现代绘画的元素已悄然入局，因而很少见连线的笔触，更没有勾勒的技法，而是以大块小块的彩墨占去大部分画面，但其神韵仍要将心中留恋的景色表现出来，视觉无情，只问彩墨是否已在陈迹外？

清流 Clear stream

这幅画与上图，显然风格迥异。上幅西画的成分大，此作则东方的情调浓，但两者都没有背离彩墨风韵。由此可见，彩墨发挥的空间前途光明，值得下功夫去探索。

烟雨洒江天 Drizzle falling over the river and sky

大书家黄庭坚认为：“凡书画当观韵”。大文豪王安石也写道：“丹青难写是精神”。一句话，他们非常强调画要好，贵在气韵和精神。与现代常说的神韵、意境、激情等等颇有相似之处。

王安石为什么认为这是丹青的“难”点呢？我觉得可能与“功夫在画外”有着密不可分的关系。如果毕生就画而画，只在画的这种法，那种法，这个派，那个派上打圈圈，翻来复去跟着前人的脚印走，恐怕难有收获。问题在于画外的功夫少了，文学、历史、诗歌、音乐、哲学以至数学、力学、建筑、地理……方方面面的学识都要钻研，使艺术涵养雄厚，学识基础广博，根深则叶茂，水深则鱼聚，基宽厚则塔高耸。若仅就事论事，“画地为牢”，那么，即使倾毕生之力，“韵”既不出来，“精神”也不会从天而降。

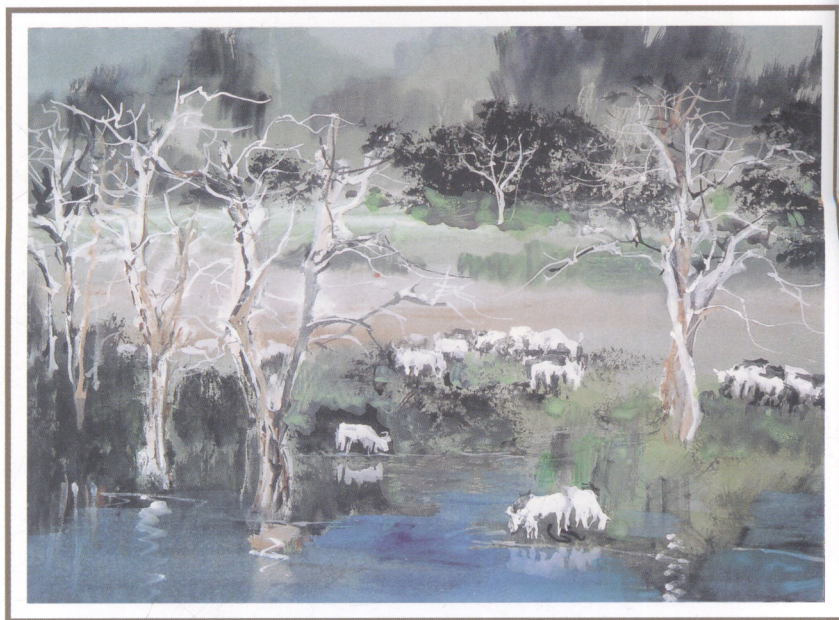

金塔碧林 Golden temple towers and green cocos

高高低低金碧辉煌的寺塔和远远近近的椰树，融成了冷暖色调的和谐与平衡，那清新、静谧、神秘的氛围，使人不禁肃然起敬，不管你信不信佛，但潜意识在“心诚则灵”的感召下，也会暗自默默为个人事业的成功，爱情的顺意，家庭的幸福，财运的亨通等等而祈求神佑，要把这种宗教情调渲染出来，彩墨又该“当仁不让”了。

黄金海岸途中 On the way to Golden Coast

在澳大利亚赴黄金海岸途中，只见碧野连绵不绝，沿河羊儿成群，三三两两，或饮或食，满目自然淳真的景色，使人想起澳毛之所以闻名于世，是与牧羊有这样得天独厚的环境息息相关。羊肥了，毛丰收了，黄金也就“川流不息”了。

驼铃 Camels' bell

天地苍茫，驼铃声声，千里而来，匆匆而去，此情此景，十年难忘，何以叙怀，彩墨当风。

丝路奇景 The wonderful view of Silk Road

丝绸之路有一座闻名遐迩的奇峰，便是山之纹理与色彩，恰如火焰在燃烧，加之冬日的白雪皑皑，脉络更是一清二楚，看之不够，画之不厌，大凡亲历过的画家，几乎没有人会轻易放过它的，笔者也毫不例外，可属“众心所归”之列。

阿尔卑斯山色 Alps scenery

阿尔卑斯山跨越欧洲奥、法、意、瑞等国，气势雄伟，逶迤起伏，气象万千，或山作翠浪涌，或巖若浮云舟，或杂英缤纷，小楼各东西，或云飞雾漫，什么都不见，风情之美，堪为画料。然唯有身临其境，触景生情，才能胸中有丘壑，笔下起风雷。尺幅之间，舒卷风云之色。及至“从心所欲不逾矩”时，更愿挥洒无法之法，不囿画种之牢，既非油画，也非国画，既非水彩，亦非水墨，何画之有，彩墨是也。

于加拿大尼亚加拉

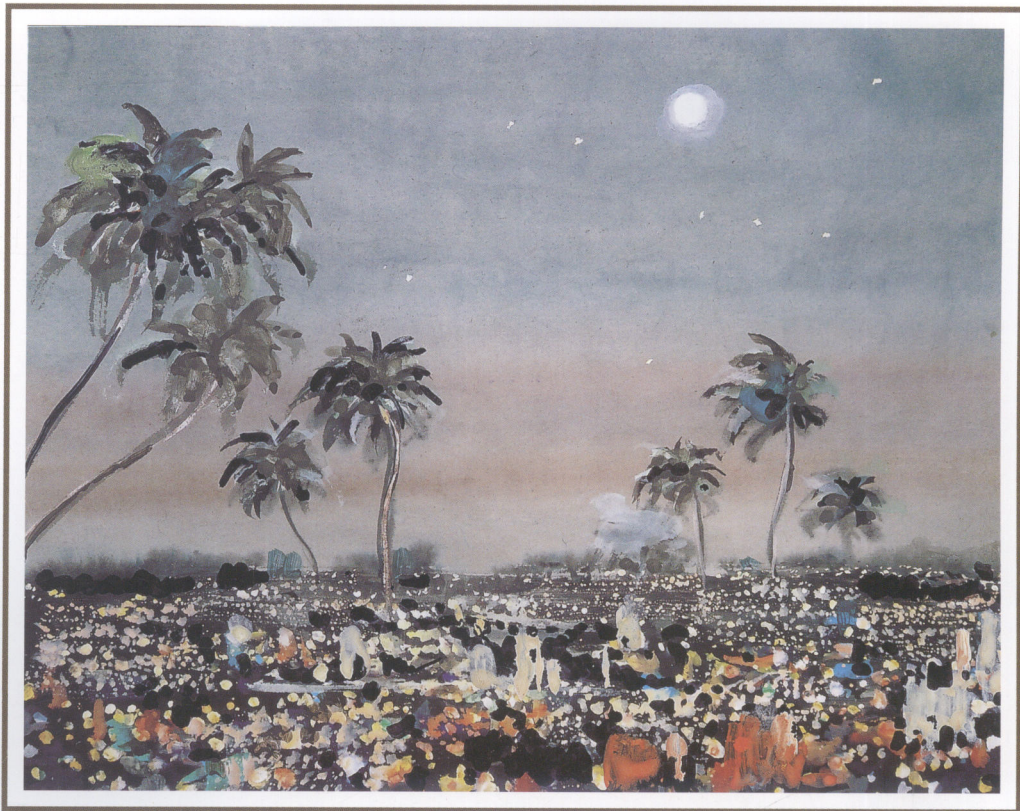
尼亚加拉大瀑布 Niagara Falls

尼亚加拉大瀑布，据悉前面马蹄形的部分属于加拿大，后面直线形的部分则隶属美国。景色亦各有千秋。前者气势浩瀚，激荡风雷。后者一帘轻纱，半掩芳容。本作则是美国的那一面。夕阳余晖，飞流直下，水雾腾飞，如梦如幻，下面波涛翻滚，声如洪钟，令人流连忘返。今以彩墨图之，恰如把酒临风，意气洋洋。

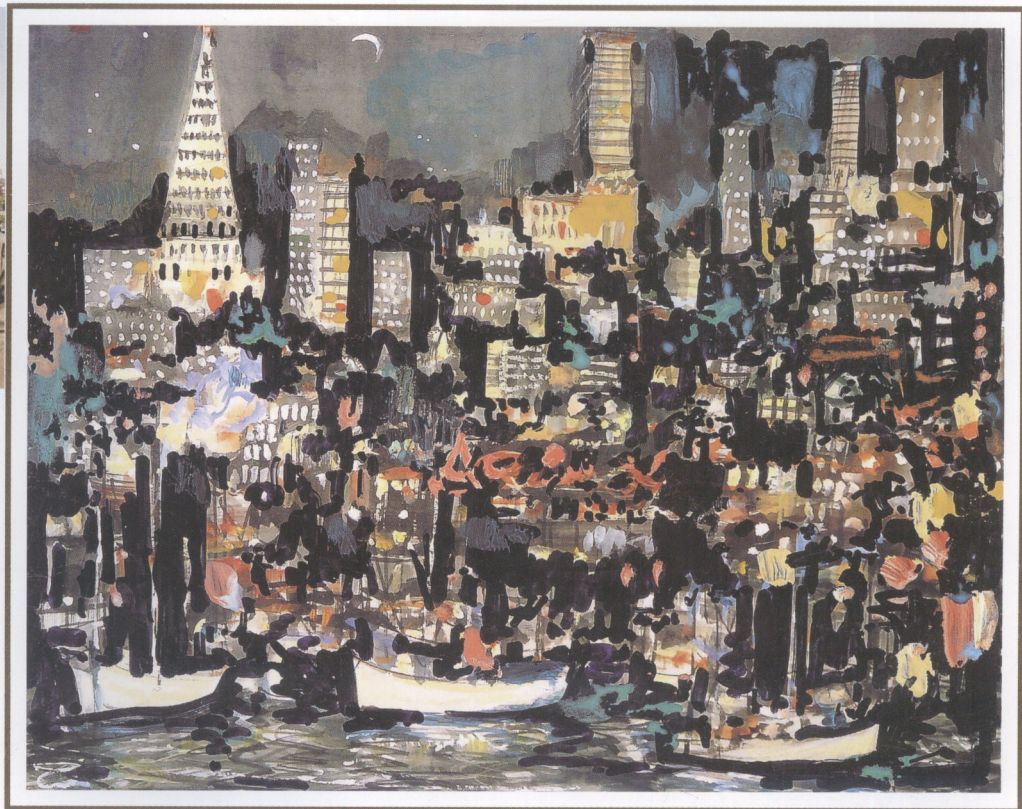

夜幕中的约堡 The night sight of Johannesburg

在去南非约翰内斯堡的途中，车飞驰而过，但瞬间满城灯火与银月交辉的夜色，却不能忘怀，欲图之，却诚惶。彩墨能否胜任？没有把握，墨贫则无以成夜景，墨过则容易侵掩灯火，且水、彩、墨之间稍一不慎，就会面目全非，沦于废画之列。开始，小心翼翼，摸索为之，且画且看，探求效果。十数稿之后，似有眉目，再十数稿，似能成幅。斯时，方知彩墨也可“夜行军”，既有开篇，自可接着干下去，力求另辟新径，为彩墨扩容增光。

于旧金山渔人码头

旧金山之夜 The night of San Francisco

有了创作上幅彩墨夜景的经验，便放开手脚，画了不少彩墨夜色。再画多年，才创作了这幅旧金山之夜，因为身居此市，夜间散步是少不了的，看得久了，脑中的信息也就足了。激情涌动时，便乘兴图成此幅，为之收藏，聊以自慰。

花溪之春 Spring of the Flower Stream

湖岸秀色 The beautiful scenery of the lake

“花溪之春”是二十几年前，到贵阳花溪所速写的小景，今复画之。很明显，此作已类国画的味道了，笔墨并用，轻彩淡抹，自显画意。这幅“湖岸秀色”则略类水彩。