

中国当代名画家艺术研究

屹然青绿山水画艺术

YI RAN QINGLV SHANSHUIHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

屹然青绿山水画艺术

仙居图
2006年 纸本
70cm × 70cm

封面画：登山俯平野 2006年 纸本 180cm × 180cm

中国当代名家艺术研究 · 屹然青绿山水画艺术

图书在版编目 (CIP)数据
屹然青绿山水画艺术 / 曹建生主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2007.4 (中国当代名家艺术研究·第1辑)
ISBN 978-7-80526-249-9
I. ①屹… II. ①曹… III. ①画, 山水画—美术
IV. ①J212.05
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第042915号
主 编: 曹建生
责任编辑: 程海霞 陈淑华
策划设计: 阮晓艺林
出版: 北京工艺美术出版社
(北京东单横街7号 邮编: 100013)

发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制作: 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷: 北京博海升彩色印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/8
印张: 3.5
印数: 1-3000
版次: 2007年4月第1版
印次: 2007年4月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-80526-249-9 / J · 535

30元系列丛书 / 全套(10册) 定价: 300.00元

ISBN 978-7-80526-249-9

中国当代名画家艺术研究

屹然青绿山水画艺术

YI RAN QINGLV SHANSHUIHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

和屹然熟悉到相知,相交有20个年头。他是一个不善言谈,做事沉稳的人。他常常是牺牲自己去照顾别人,心地宽容、平和、善良。

屹然生长在古城徐州,那是一片教育文化的沃土。千古而下,徐州因出了彭祖、刘邦及当代艺术大师李可染,平添了丰厚的人文精神和历史遗存。环境的熏陶,使少有大志的屹然喜欢上了艺术,画画成了他生命的一部分。读书、鉴赏、实践使他习惯于在生活、自然中寻找美。敏锐的感觉使他常常处在一种兴奋状态,每天坚持着画画;然而谁也没有想到,他有幸在40岁之后的10年先后去了中央工艺美术学院及两次参加中国美协举办的中国画高级班学习深造。“眼界高时无物碍”,大量的艺术信息,加之名校名师的指点,他的眼界高了,手中的画笔也能跟上了。几年下来,收获与自信都是显而易见的。

黄宾虹在他的画语录中谈到山水画的创作,认为画家应该经历四

过过程,一是“登山临水”,二是“坐望苦不足”,三是“山水我所有”,四是“三思而后行”,此四者缺一不可。这里前三个过程都属于师法造化的过程,最后进入创作阶段必须“三思而后行”,而不是照搬写生的稿本。我知道屹然喜欢外出写生,每次外出回来总能画出一批画来。有一年听说他去四川写生,碰到大雨,洪水爆发,险些丧命。他就是靠着对艺术的真诚和执著的精神,足足几乎跑遍了西部北部的名山大川。

前不久,他从北京带回了一些他新近创作的山水画让我欣赏,这让我非常吃惊。他以全新的绘画语感表述着自己的感觉和审美意趣,对传统的认识走向了更深层次。诸如用笔用线的醇厚浑朴、重骨力并保持畅达流动,毫无碍碍地表达情感和情绪;而他的作品最可贵之处是,正在向着个性化的语言步伐逐步坚实的探索。

著名山水画家屹然简介

■ 笔名屹然,号景轩主人。1955年出生于江苏省徐州市。1988年进修于中央工艺美术学院(现清华美院),2003年进修于中国美术家协会山水画研究所,2005年进修于中国美术家协会画院创作班。

■ 现为文化和旅游部中国书画函授大学中国书画函授中心山水画工作室画家、北京台中国画院画家、中国美协培训中心山水画工作室画家。

■ 作品《碧水散歌下远峰》获“杏林杯”中国书画名家提名优秀奖,《登山临水》获纪念红军长征70周年书画展85周年书画提名展优秀奖,《高原牧笛》获全国书画艺术展优秀奖,《仙姿逸韵》入选全国第六届工笔画展,《关山万里情》入选“丰碑杯”中国书画名家提名展,《金秋艳阳》入选21世纪中国——澳大利亚,《朝晖》入选纪念孔子诞辰2550周年画展,《巍巍太行山》获江苏省首届山水画大展金奖,《秋水长天》获江苏省第二届山水大展佳作。

■ 多幅作品在省级以上大展中获奖、入展、优秀奖,并被多家美术馆、博物馆及港、台地区艺术机构收藏展览。先后有《美术》、《书画报》、《21世纪国际美术精品博览》、《中国书画名家作品集》、《中国书画博展经典》、《美术博览》、《收藏与鉴赏》、《华人世界》等专业书刊中出版与发表其作品。

笔墨随心化青山

· 贾德江 ·

——读屹然山水画作品有感

前不久,我在《中国画廊》杂志的摄影镜头里看到画家屹然的作品,正在拍摄反转片的一幅幅充满艺术魅力的作品给我留下了深刻的印象。这印象令我击节赞叹,以至于多少天过去了,仍然不能淡去。

不能否认,专攻山水的屹然是一位中国画创新的探索者。在他的作品中,不只是表现自然界的青山、翠谷、小溪、飞瀑、云烟、也不只让人感觉布白的巧妙、物象开合的大气磅礴,最重要的是那画中深邃的意境、脱俗的神韵和娴熟的笔墨。猛一看,在他的画幅中一草一木、一山一石似乎只是那么一勾一染,一破一点,可是那破点染点间却是那么率真、洒脱、浑厚与苍隽。看得出画家极为重视民族绘画的传统技法。同时我也特别留意从他那些充满顽强进取与不懈追求的探索之作中所透露出来的不同寻常的信息。这些信息包括画家对自然美的发现,对自然的一种独特理解和体验,一种偏颇的情感移入或自我精神的投射,一种为重新唤起或激发类似的情感而需要传导和表达的载体或符号系统。看得出,屹然正努力和企求把这些信息融汇到笔墨墨彩中去,从而用作品来表达自己的艺术理解与美学追求。从他那试图在传统与现代的衔接处冲天崛起的水画画卷中,读出了他对深沉、浑厚的无言之美的深情向往,对博大、静穆的永恒之境的热衷追求,并由此引起我对美和艺术的艺术的广泛的联想和深沉的遐想。

美和艺术是人类与自然协同和联结的纽带之一。然而这种联结与纽带的存在及其表现,都是一种隐而不宣的秘密。正如罗丹曾经说过的,不是缺少美,而是缺少发现。当我们在生活中偶然为发现某一自然或艺术之美而能欣喜不已之时,却不知更有多少美的事物和精灵,正如同雨丝风片般地在我们身边无声流逝。因此,在与自然或艺术之间,

恐怕也存在着某种契机或缘分吧。细读屹然的画作,我觉得屹然对美的发现和摄取,不仅在于“契机”和“缘分”,更在于他的性灵、气质与才情。

屹然山水画的里程,大致始于改革开放以后的20世纪80年代后

图景 2006年 纸本 70cm × 70cm

期。或许因为性格的沉稳、为人的宽厚、心胸的豁达，使这位生长于古城徐州的江苏人，并不热衷于南京山水的清灵秀美，而对雄壮伟岸、浑穆峻拔的北派山水心仪已久。他说：“我在画面上所表现的既是北方山水给我的印象，更是我个人性格的外化。”看看他的《古壑鸣泉图》、《家在青山绿水中》和《青山行不尽》等作品，皆为本墨写意山水，用笔繁复、积墨浑厚，但都空灵、氤氲、华滋，以实胜虚，显得苍浑雄浑。有宏大的气势。有元人的前韵；其笔法墨法，明显地受到龚贤、石涛以及黄宾虹艺术的影响。乾然告诉我，当他在中央工艺美院学习之后，一头扎进龚贤、石涛、黄宾虹作品的研习中，他发现蕴藏在他身上的水墨与意天赋被唤起，被激发。从那时起，他算是找到了自己的领域，并开始了充满乐趣和艰辛的探索。乾然的画风就像他的性格，是内敛沉稳的。他笔下的山水用线圆润浑厚，重以线造型，强调骨法用笔，把他笔下的景物描绘得似在、很浓重、很饱满，但仍然保持着松动和空灵的感觉，他的思考是深刻而缜密的，是宏观而又具体的，但又不是山川自然的机械模拟，疏密中透出率意，力度中显出轻松，画中每个局部都服从整体，注重大的效果，笔墨的语言不是以“炫耀”的方式存在，而是与意象、形式等天衣无缝地融为一体，并最终以至单纯、简洁与质朴的视觉艺术融合在画面整体的效果和氛围中。尽管如此，乾然的表达方式却是多样而丰富的。他以勾、点、染、皴、擦造成一种凝重和谐的水墨样式，如同平缓而不激越的多声部合唱。

处于新时期艺术家比任何时候都更注重自身价值的实现，更注重自身创作个性的张扬。乾然也不例外。他为了进一步寻找自我，进一步强调“我”对艺术的理解，进一步形成“我自有我在”，他又负笈北上从师，孜孜以求，探寻自己的艺术道路。在中国美术家协会举办的中国画高研创作班的两度学习过程中，在诸多的良师益友中，他看到他们中间既有成功的喜悦，也有踽踽独行的寂寞，也将有彷徨歧路，莫衷一是的苦恼。千军万马拥挤在水墨山水的独木桥上，难以突破“大同小异”、“千人一面”的面貌，使他不能不思索自己的何去何从。回首阅览中国山水画史，或许是出于心灵而展示的智慧，乾然在展于度的《游春图》、李思训父子的金碧山水、王希孟的《千里江山图》、赵伯驹的《江山秋色图》以及沈周的田园山水、张大千的重彩山水的读解中，茅塞顿开，通向山水画巅峰的道路何止是水墨山水一条路。中国画最早是重色彩的，为何不来一次“文艺复兴”，将中国山水画色彩的运用向前推进一步呢？乾然在承继和接续前贤艺术精神与艺术经验的基础上，确立了自己的艺术取向。那就是在青绿与水墨山水之间的嫁接，开始了他的新的里程。

传统青绿山水的作画过程，从用线勾勒形体的轮廓与结构到分染打底而后罩染用色，亦已形成一套规范化的程式，材料一股为经过脱矾做底的熟纸或绢。除了在勾勒造型时有限度地用笔之外，敷色多以平涂方式或在分染时分出深浅阴阳。用笔的过程十分理性。在乾然看来，这种程式化与理性虽然突出了用色的效果，但也使技巧的应用成为一种简单的经验积累，过于单一的技法程式的材料应用无疑会使艺术家的创造力受到约束和限制，导致个性与激情的缺失。若要寻找并建立适合自身创作图式的新方法，首先是突破传统的技法程式，在把握传统文脉和现代精神的大趣味下施展具有个性的理解与创造。经过一番思考，经过一番对传统青绿山水的临习和对近现代大家青绿山水的研究，乾然选定了一种建立在传统水墨基础上的亦工亦写的青绿重彩表现形式，兼有水墨写意的自由抒写与工笔重彩的严谨法度，两相糅合，墨不碍色，色不掩墨，墨因色泽，色因墨显，产生墨色互渗、墨色共辉的新颖奇妙的效果。更值得注意的是，乾然的这种“意笔工写”或“工笔意写”的重彩山水是画在生宣纸上的，所显示的艺术效果显然与传统的青绿山水画在绢或熟纸上大相异趣，他在青绿山水中融入了水墨写意的画法和趣味，或者说，他在水墨写意的技法和特性中融入青绿山水的细腻工整，显得精工而又透气。画中强调了以书入画的“写意性”，笔力刚健，线以骨立，墨色苍润，云蒸霞蔚，色彩清新、鲜明而又雅丽，乾然创造了一种介于工写之间的青绿山水画的新文本，已与传统的青绿山水、水墨山水拉开了距离，也在不同于今人的格法中脱颍而出。他的创造性在于，在突出用色的前提下，重视开发和利用用墨用色的过程中出现的随机奇幻的天趣，广泛吸收水墨画及其他现代绘画中可用之法，如积、撞、染、堆、冲、洗、擦等方法加强笔触墨迹和制作肌理的可读性，增加平面色块的表现容量，提供更为丰富的视觉感受。更重要的是，画家在这一过程中摆脱

湘西风情 2006年 纸本 40cm × 40cm

远峰带云岚 2006年 纸本 40cm × 40cm

了传统技法程式中按部就班的枯燥程式，增加探索、发现、体验、调整投入的乐趣，使画而真正成为一种具有创造意义的运动。

近来，乾然的创造已经赢得了画界的重视和社会各界的关注，他给我们的启示是，我们不能无视传统，也不能无视现代，更不能无视自己的心灵。我想，中国山水画的前途正寄望于像乾然一样的这一代画家身上。

2007年1月28日凌晨于北京王府公寓

身披八达的夹金山 2006年 纸本 58cm × 104cm

中国美术学院美术考级教材

《仙居图》作画步骤

步骤一：这幅作品是想表现世外桃源的感觉，使人住此居住远离人间烟火，所以力求绘画语言单纯、简单和明确。选用房舍、亭水、石树来构成画面的主要形象，用鱼子金宣作画纸，用墨勾勒带有装饰味的山石线条和树木，建筑物，用线要松动、流畅、厚重，笔墨之间不能咬得太紧，要给皴擦、点染，着色留有余地。

步骤二：为表现出画面中的仙境之感，在结构、虚实上要把墨水的走向，虚的部分要留得恰到好处，增强其空间感，似有一股仙气在山峦间变幻，以淡墨皴山石，重墨勾松针、夹叶。

步骤三：树干、建筑用赭石和朱磦与紫蓝叶，用紫色与三者调合勾染。再用赭石打山石底色，远山用淡墨没骨写出。着色也一定要根据结构用笔，用色一定要薄，不够可以增加。

步骤四：画面干后，山石用花青罩染，再用橄榄绿染山石阳面，加些墨皴染山石阴面。多遍用色方能达到厚重而不火气。凭感觉在需要的位置打墨点，丰富画面。统一调整使画面显其墨之厚重、色之清润，达到协调统一为止。最后题款、铃印。

云里寒溪竹里桥
壬午秋月 姚青绿 画

屹然青绿 山水画艺术

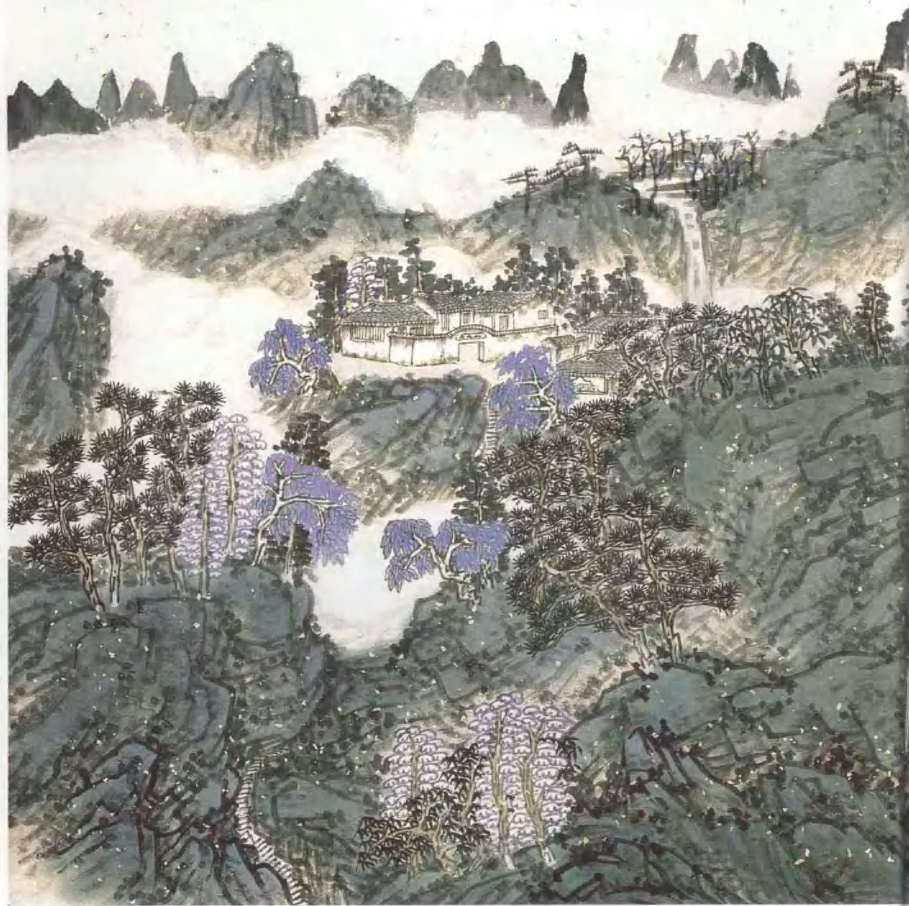
05

云里寒溪竹里桥
2006年 纸本
238cm × 120cm

中华民族对自然山水情有独钟，山水画、山水诗、山水游记自六朝时期兴起，历1500余年而不衰，历代山水画家之众多，山水画论之丰富，风格演变之递进，均名列各画科之首。从形成风格的角度看，山水画在历史发展过程中逐渐出现多种样式。勾勒设色，金碧辉煌，富于装饰意味称青绿山水；纯以水墨描绘物象的称水墨山水（或称写意山水）；以水墨为主略施淡赭淡青的称浅绛山水；纯用墨彩描绘几乎无墨线的称没骨山水。

記 題 院 在 國 中 湖 臺 京 北 松 吟 之 成 石 寒 多 夏 日

岩濤噴空晴似雨

2006年 紙本

92cm x 176cm

岩 留 噴 空 晴 似 雨 林 翠

意笔工写重彩山水，是一种建立在传统笔墨基础之上的亦工亦写的青绿重彩表现形式。这一表现形式具有较宽泛的兼容性和相对的独立性。在作画的过程中能较自由地表现出心中意象，在创作手法上可运用各种方法、媒材来进行表现。它同时兼有工笔重彩的严谨法度与水墨写意的自由抒写，两相协和，产生新颖奇特的艺术效果。震撼力和耐读性兼而有之，富丽辉煌与静谧平和兼而有之。

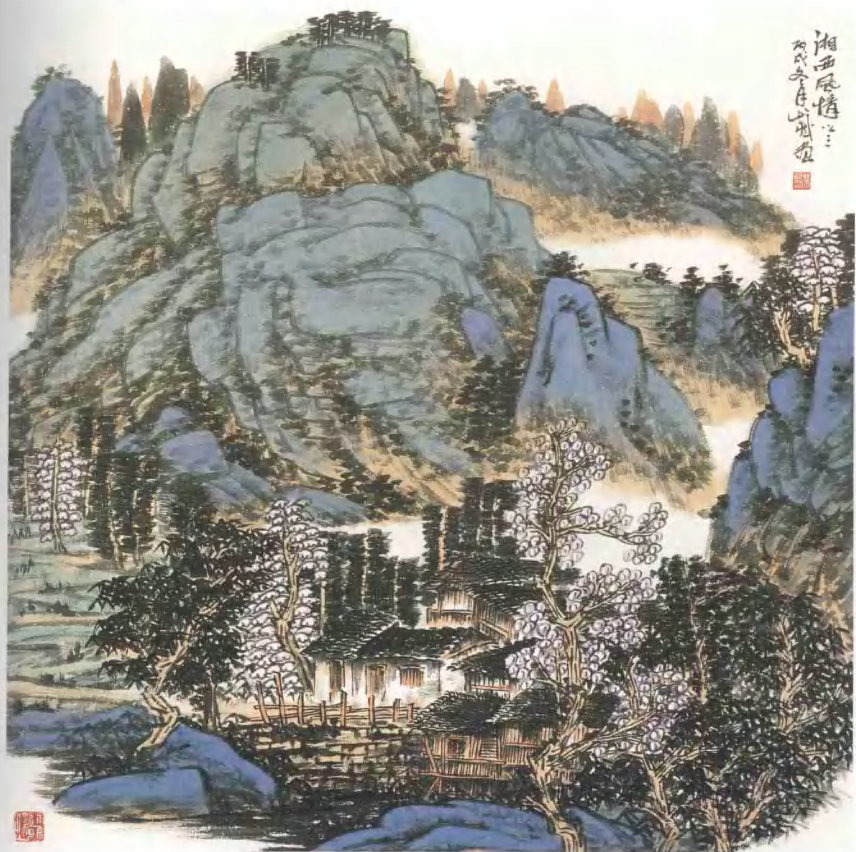

盘过松阴石壁行

2006年 纸本

236cm × 120cm

湘西风情
2006年
纸本
70cm

湘西风情·三

2006年 纸本

70cm × 70cm

屹然青绿山水画艺术

09

与中国山水画的民族特性相一致的“天人合一”，即人与自然的统一，人与山水的关系和谐，是中国传统哲学的核心论点之一。山水画其实是富于人情味的“人化的自然”，山水画的审美内涵包含着对人身能力的赞美和肯定。因此要求以“物我合一”、“天人合一”的理念来进行艺术创作，在创作过程中，要注重“人”的主观能动性。

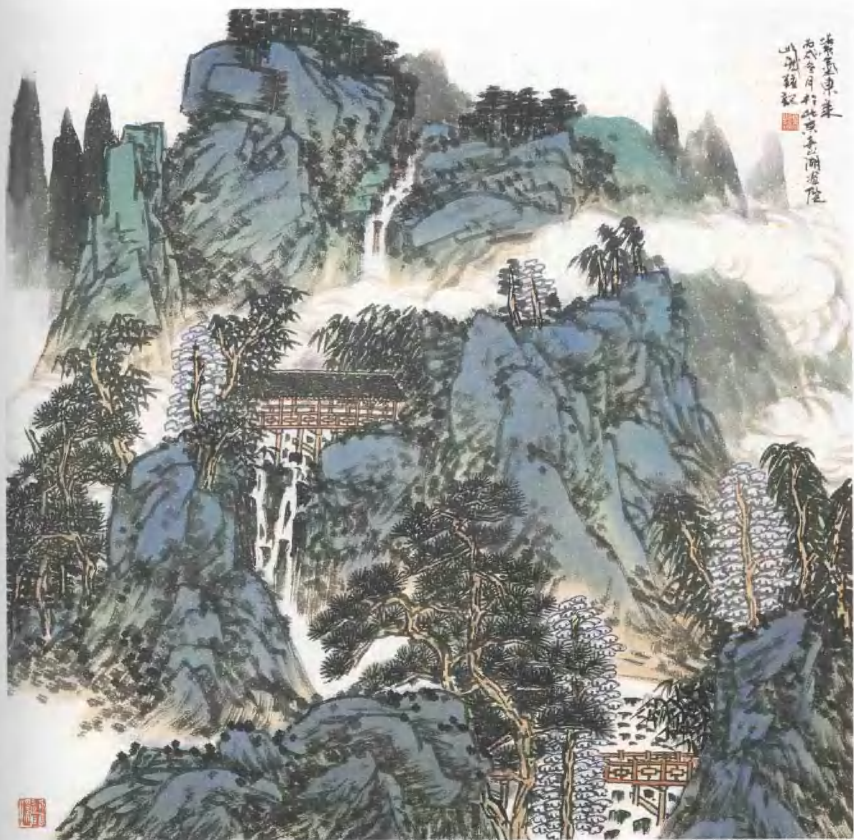

山色深浅随夕照

2006年 纸本

236cm × 120cm

在创作中要有水墨实践经验，要对水墨技法运用熟练，常常把水墨的技法和特性揉合到青绿山水技法之中，无论墨色渲染，线条的勾勒，都尽量体现个性化的感受，不以古人标准为准则，而以自身审美取向为尺度，这样就掌握了创作主动权。

紫气东来

2006年 纸本
70cm × 70cm

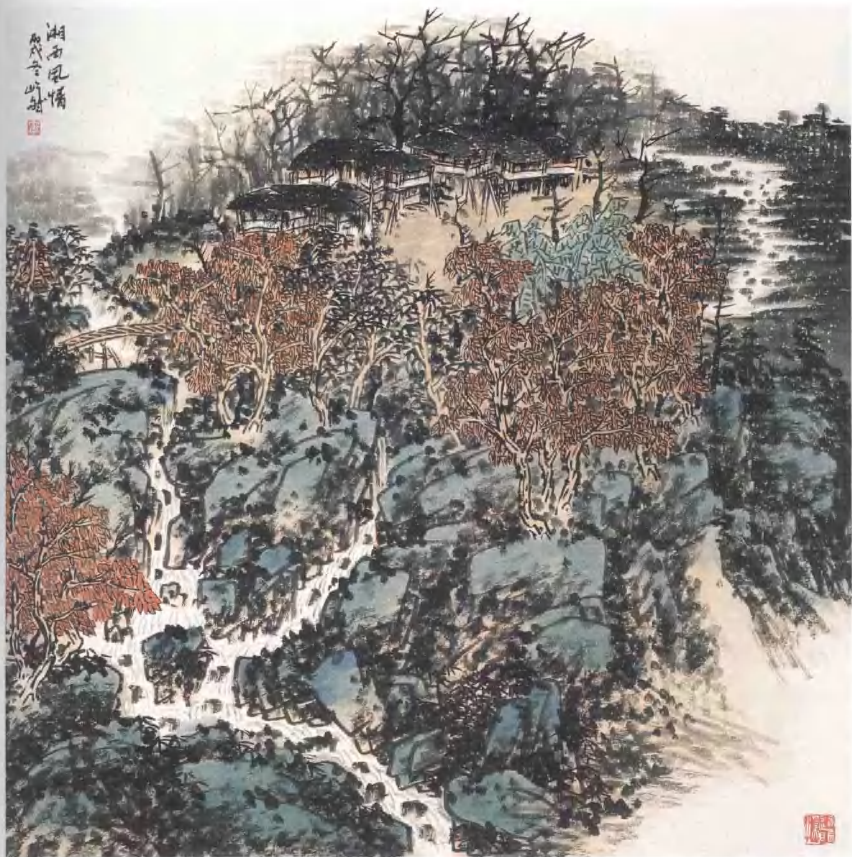
大千世界的浮躁淹没了往昔的和谐宁静，中国画坛急切呼唤高品位的作品。而青绿山水在这方面是可以大有作为的，它完全可以胜任创造优雅、精致、神秘、梦幻般的意境美，并且在一定程度上也能够通过此透射出我们这个时代的文化气息和文化感觉。

藏乡风情

2006年 纸本
176cm × 92cm

笔力要刚健，构图要博大，色彩要清艳，既醒目又雅正，既工细又雄伟。青绿和润墨融为一体，具有艳而不伤雅的书卷气，学古静悟，设色颇妙。

湘西风情·五
2006年 纸本
70cm × 70cm

古人云：“绘画之道，原于阴阳，终于阴阳。阴主滋润，阳主刚烈，虚实互用，气韵自生。”绘画中诸多对比关系，都证明了这个道理，因此说“功夫在画外”。加强各方面的修养是必要的，天长日久，自然下笔似乎有“神助”，也即是前人所说“心随笔运，取象不惑”或“意到笔随”之意。

太行山图 2006年 纸本 35cm × 280cm

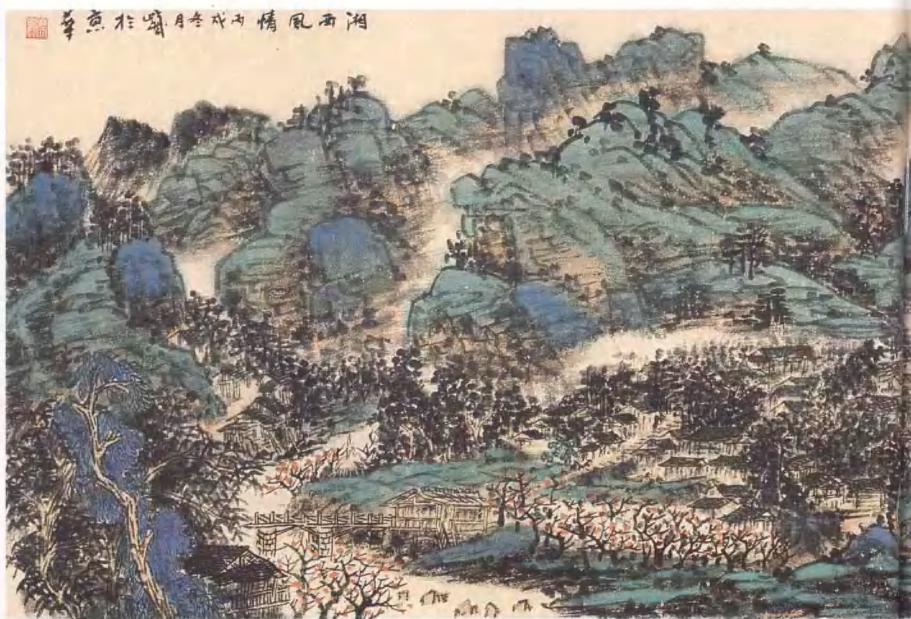
太行春秋 2006年 纸本 35cm × 280cm

云开见山高 2006年 纸本 35cm × 280cm

云开见山高 2006年 纸本 35cm × 280cm

湘西风情 一 2006年 纸本 40cm × 120cm

湘西风情·一 2006年 纸本 40cm × 120cm

