

孔仲起 山水写生法

● 孔貽奋 编

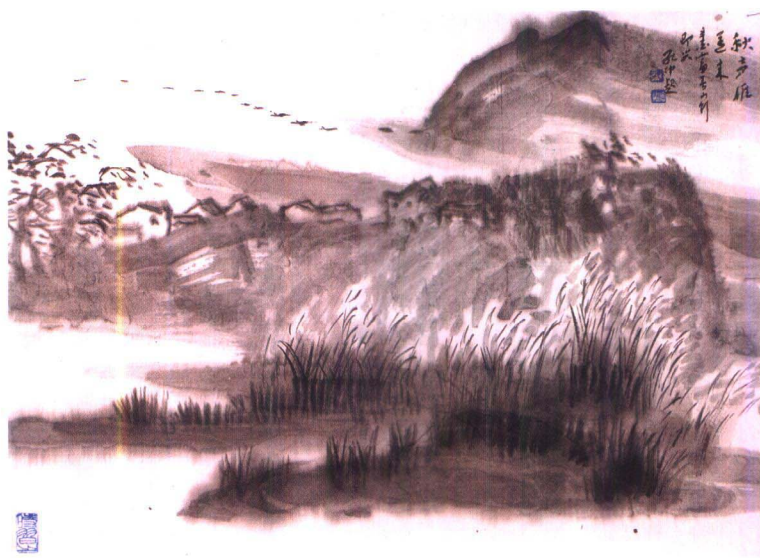
2.26-64

中国美术学院出版社

孔仲起

山水写生法

孔貽奋 编

中国美术学院出版社

责任编辑：朱 奇

装帧设计：钮罗涌

图书在版编目 (CIP) 数据

孔仲起山水写生法 / 孔贻奋编. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2001. 10

ISBN 7-81019-981-1

I. 孔... II. 孔... III. ①山水画: 写生画 - 作品集 - 中国 - 现代 ②山水画: 写生画 - 技法 (美术)

IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 066201 号

孔仲起山水写生法

孔贻奋 编

中国美术学院出版社出版 (杭州南山路 218 号)

全国新华书店经销

杭州钱江彩色印务有限公司

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4

2001 年 10 月第一版

2001 年 10 月第一次印刷

印数 0,001-3,000

ISBN 7-81019-981-1/J. 915

定价: 30.00 元

孔仲起

山水写生法

写生的含义：

对写生的理解最明确不过是相对临摹而言，古人称之为“师造化”。北宋山水画家范宽有道：“与其师古人，不若师诸造化。”清初石涛则针对因循守旧的时弊提出“搜尽奇峰打草稿”。

山水画写生通常称“对景写生”。写生对象或一树一石、或一物一角、或光景、或氛围。根据时间和地理条件或临场情绪可分快速和慢工两种，俗称“速写”和“慢写”。其要旨是：写对象之生、写对象之真！“生”就是生活、生动、生气、生机；“真”就是真实、真切、真情、真意。

有道：美景如画、佳画似真。亦即写生与创作的千古准则“搜妙创真”（五代荆浩《笔法记》）。前人对写生的理解多见于花鸟画的题识，其实山水画亦然。较普遍的是直题地名或在诗文题识中示意。

一般写生是按“适吾心”而取景，然后情景交融、对景造意、水墨加工成之。此谓“外师造化，中得心源”。一幅好的写生，同样可称之为创作。

写生的目的：

（1）捕捉和记录生动悦目的自然景象和瞬间变化。力求真实、真切、真情并茂。大自然千变万化、光景常新，画家最敏感、最爱画。随身常备纸笔，即时记取，或者看在眼里，记在心里，默记之，而后默写之。

元代黄公望久居江南，传世杰作有“富春山居图”。在其《山水诀》中提到“皮袋中置描笔在内，或于好景处见树有怪异，便当模写记之”。同代大家倪云林题画有句云：“郊行及城游，物物归画笥。”

近代黄宾虹尝言：“清初四王画山，不敢用重墨重色，所作山峦几乎全白，此是专事模仿，未有探究真山之故。”

李可染先生有道：“欲师造化，必重写生。”五十年代曾见先生在杭州孤山写生西湖，用心专注，一坐整天。他反对贪多求快，而是深入精炼地刻画对象，做到孟子所倡导的“充实之谓美”。

陆俨少先生则重视“深入生活的大好机缘，注视、开挖着古人未见或见而未用的奇妙造化”（见1987年《陆俨少画集》韩天衡序）。1977年余有幸和先生同在井冈山写生，深受教益：他注重观察，默记、默识、默写是最大的特点。受井冈山的启示，他创造了丛树密林覆盖岗岭而葱郁起伏的技法，包括画竹丛新法。至于抗战时乘筏江行体验，开创了峡江险水的陆家样，更是有口皆碑。盖南陆北李两种写生法相得益彰。

先师顾坤伯先生传统功力深厚，中年更重写生，作品浑厚朴茂、真实清新。程十发先生忆及：“顾老师写生作品，中西互用，融古化今，自出新意。”他最后一批黄山写生，笔墨恣肆率真，得造化神韵，天趣盎然，所惜英年早逝而成写生绝唱。

（2）加强作者和景物的交融，亦是和大自然对话的过程，以求“人天同构”。

六朝王微抒情曰：“望秋云，神飞扬；临春风，思浩荡。”此之谓触景生情，借景抒情。同代南朝宋宗炳早有“万趣融其神思”之说，而且通过写生也是解读物象的过程。

（3）积累“有感而发”的创作条件。

写生资料的积累和广闻博览就是创作素材，亦即王羲之所云“游目骋怀”。有了“仰观宇宙之大，俯察品类之盛”，才有驰骋胸怀的条件。

一切知和识、文和艺，都来源于对生活的感受，真正的艺术家应该具备下生活、写生活、感悟生活而有感而发的“秉性”。

写生方法：

主要是观察，其次是取舍、组合。

(1) 强调经历:

基点定得高的画家自然会联系董其昌的名言:“行万里路,读万卷书。”这个“万”字是强调阅历的虚数。四百年前古人行万里何其难,今人飞来飞去一下几万里,又未必达“标”。游历丰富当然好,但情有独钟而局限于某地者亦然。关键是对生活的灵悟和记取,心摹手追勤走访!随时不忘以画人的眼光去观察生活和审美对象,因此发现创作素材或题材的机会就多。

唐玄宗为大同殿壁画要吴道子去四川嘉陵江写生是强调经历。

金代元好问诗云:“眼处心生句自神,暗中摸索总非真。画图临出秦川景,亲到长安有几人?”也是反对盲目杜撰,强调经历。

清初恽格,山水花鸟兼长,均重写生,自谓“游心之所在”。

(2) 观察方法:

一般写生程序应该是:眼观一心照一手追。也就是说:耳闻目见后应目会心,目识心照后才有得心应手美化景物的可能。

传统的观察方法一般是不受时空限制,即时间、空间、距离、光线的约束,不满足于一目一眼一瞥一睹一望,注重对象固有的组织结构和气氛、气势等精神状态。比如画松柏,追求形质俱胜,不因时令气候、光线变化的限制而失其精神。具体来说:像飞鸟一样常以移动的视点来观察对象——注目而后上看下看、左看右看、前看后看、外看里看、面面看、时时看,甚至结合过去看到的和将要看到的,因此表现范围可以向高度、广度、深度发展,达到咫尺千里全面深入的效果。

沈括有道:“以大观小”,用心灵的眼笼罩全局,“才能重重悉见”。也就是说:心眼并用,把对象拉近、推远、折高、折低,任凭驰骋。“远取其势,近取其质”,避开肉眼直观带来透视比例的局限,在时间和空间上得到充分的选择和表达的自由。最典型的例子是张择端《清明上河图》以及王希孟《千里江山图》等。

当然传统的观察方法离不开北宋郭熙的“三远”说:“自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”同代韩拙在《山水纯全集》中又补充三远“有近岸广水,旷阔遥山者,谓之阔远;有烟雾溟漠、野水隔而仿佛不见者,谓之迷远;景物至绝,而微茫缥缈者,谓之幽远”。这六远法可以说是传统山水画的透视观。加上郭熙提及的“远望之以取其势,近看之以取其质”、“山形步步移,山形面面观”等,较典型地代表了传统的观察方法和创作方法。

(3) 取舍:

写生要强调忠实于对象,然而在“心”、“眼”并用的情况下,写生的对象必然会有所选择、取舍。主要在于撷取大自然的精华和灵气,更要善于发现和淘汰。杜甫《戏题王宰山水图歌》“剪取吴淞半江水”,歌颂在“取”。面对复杂的对象要懂得“舍”,而离开对象则要善于“取”。舍去的是次要的、繁琐的、视觉差的,所谓心不在焉、视而不见;取得的是主要的、典型的、悦目的,所谓心向往之、过目不忘。

前面提及的写生包含了创作的因素,视而不见不等于无物。可以舍去不画;或云遮雾盖、虚实相生;或留空白,代表可视和可不视;或根据需要而迁物移象,竟至驱山走海、云行雨施等等。加以裁剪、提炼、概括、集中等,以求忠于对象而高于对象。

(4) 组合:

同一景点不同角度、场面、景物环绕一个画面或主题的需要构图,一般是整理速写时拼接零星素材而合成的较完整的写生稿;或在现场左顾右盼东拼西凑成稿;抑或是此地的感触联想起彼时彼地的印象,众多有关的生动形象浮现脑海,“迁物迁想”而生发出动人的画面,通过打腹稿加以组合构成。

这类写生的结果,如果能把握整体气氛和格局,加上笔墨精炼,则往往是一幅好的创作。诚谓“江山如画图”。这里我们就不必拘泥于写生与创作的界线。但必须明确:创作的前提是寄情、畅神、抒怀、明志!写生是创作的引子、素材和扎实的根基。

概言之:

忠于生活多行路,想象丰盈在读书。

迁物迁想移情结,默记默写巧画图。

天開國畫

傅邦同志法續
沙海海年主

云深知沃野 136 × 98cm

此图默写飞机临近的水乡一带，俯视肥沃的田野，透过云层别具情趣，可谓来自“天底下”的素材。田野部分参照第57页上右之速写。

吴山即景 46 × 34cm

上世纪八十年代前常去吴山进行树石写生教学,偶尔表现山岗景色,亦具情致。近景三五树是从左右“移”来。

天台山区小景 68 × 45cm

1963年下乡天台山区。是日阴雨，躲在农家小楼，写窗外即景，层层田陌，三五农人耘田于细雨迷濛中景色格外自然。

雁山多岸壁 46 × 35cm

雁山多奇峰，雨季可谓千岩竞秀，万壑争流。曩日，回灵峰途中偶见无名岩壑上泉瀑有致，当场展纸运笔，尚称率意。

万象挂其明

秋明三更

短篷摇梦

过江城可

惜屋楼无

铁留负秋

诗成杯酒

劝长庚高

论谁临当

顾河深任

驱横一雁下

空钟未动

只有滩声

五千年来作浪

淘浪沙过严滩

仲起万家题

即此雨夜

癸卯夏月 孔仲起书于小西巷江

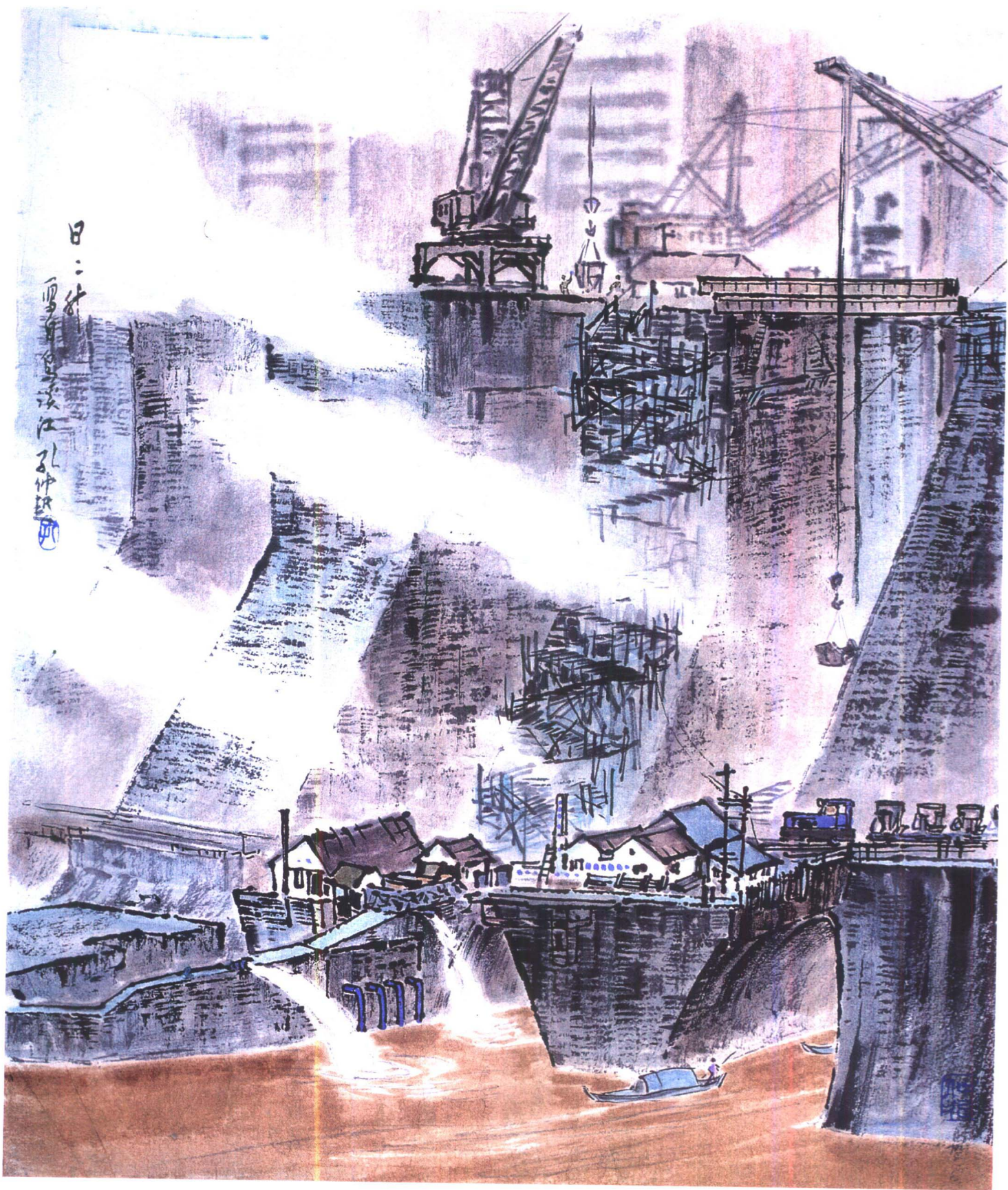
过严滩 68 × 45cm

1963年，七里泭水库未形成，尚留严光祠堂原型，渡江对岸得东西两钓台全景，以勾勒法写之，得词宗夏承焘先生垂青，题词其上，平素增辉。

云气清凉 34 × 46cm

现场教学示范,在黄山清凉台运用水墨效果表现云气的氤氲变化和清凉世界。

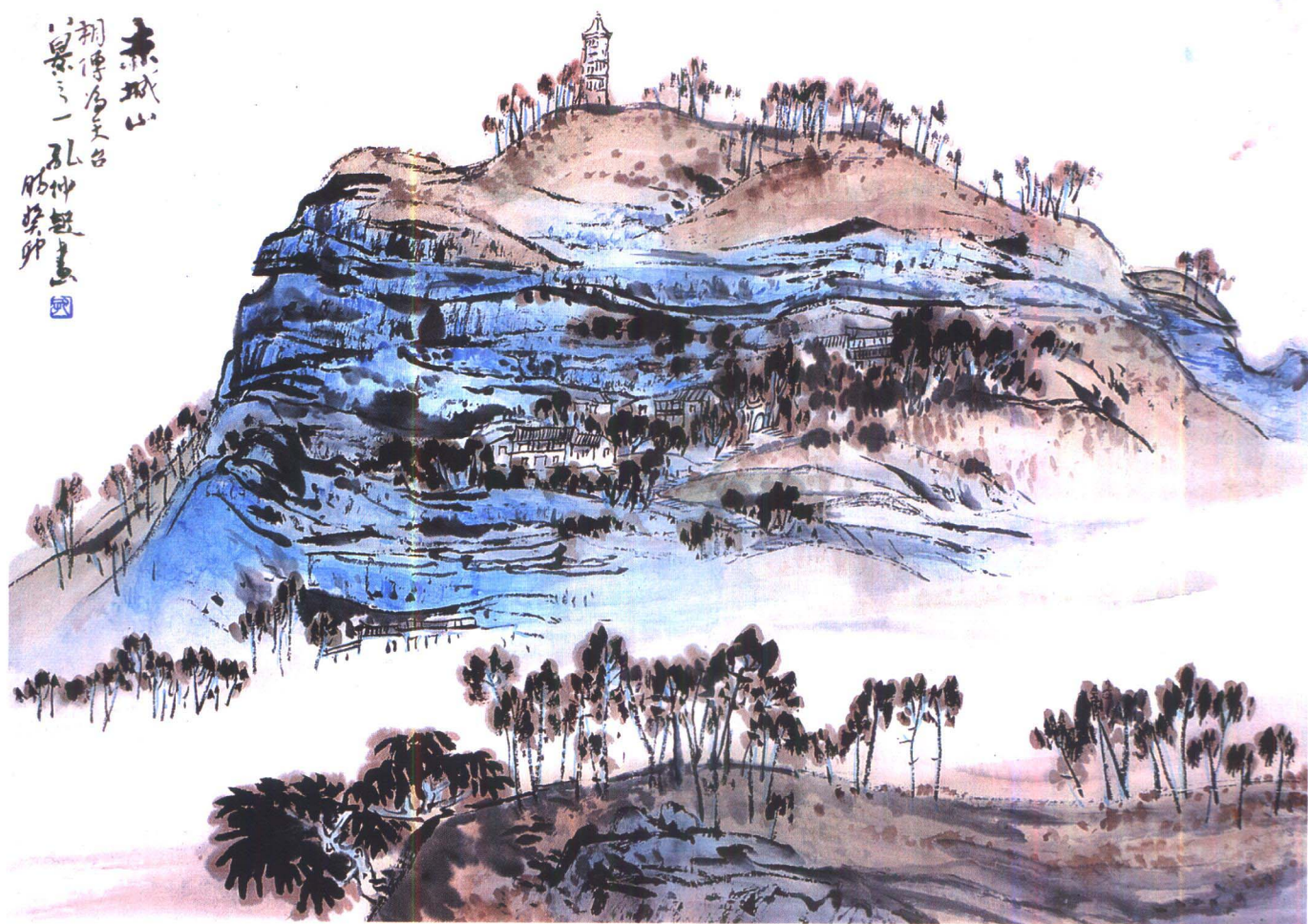
日日升 35 × 45cm

坐在工棚屋檐下，定心专注地用笔墨写生庞大的钢筋水泥大坝，画的是人工山，日日升高的山，显山露水，别具画意。

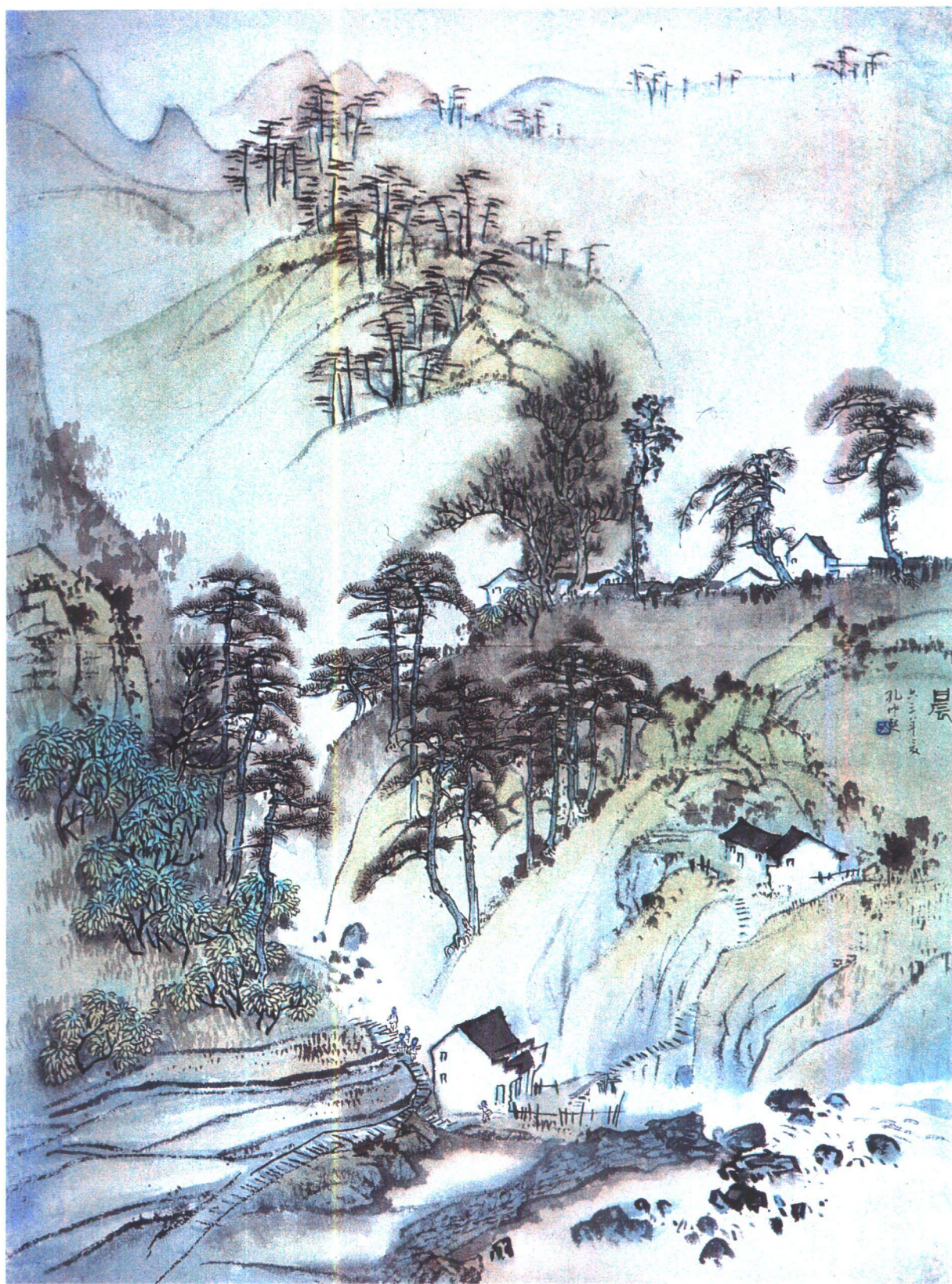
写西海晨曦 46 × 35cm

群峰披上初升的阳光,吸引我以黑白反差强烈的手法写之,当然实景无此分明。

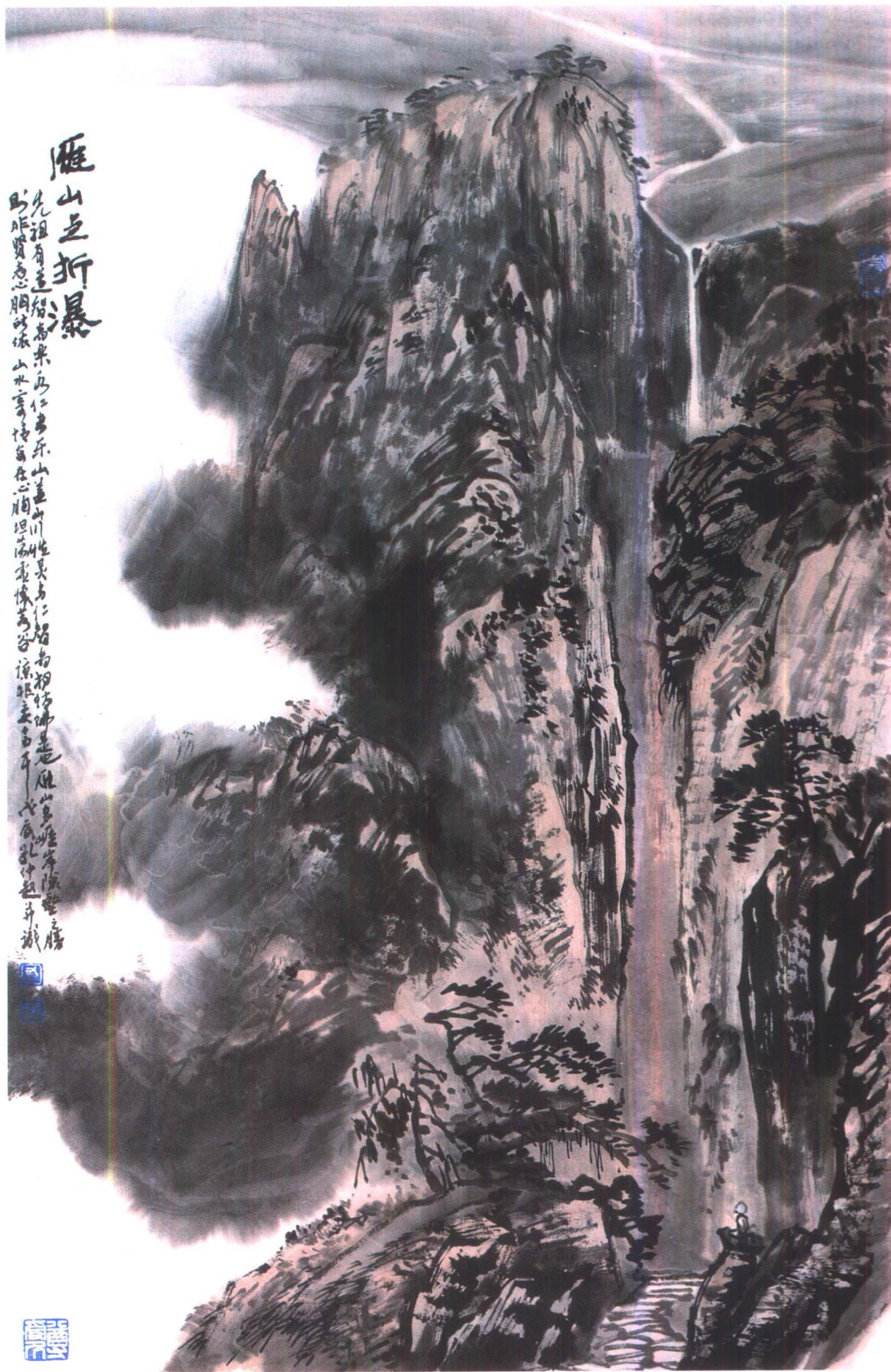
赤城山 46 × 35cm

山呈赤红，多横断层，层间洞壑多屋宇僧舍，为天台一景。对景写之。距今行将四十载，时年三十，下笔似感不惑。

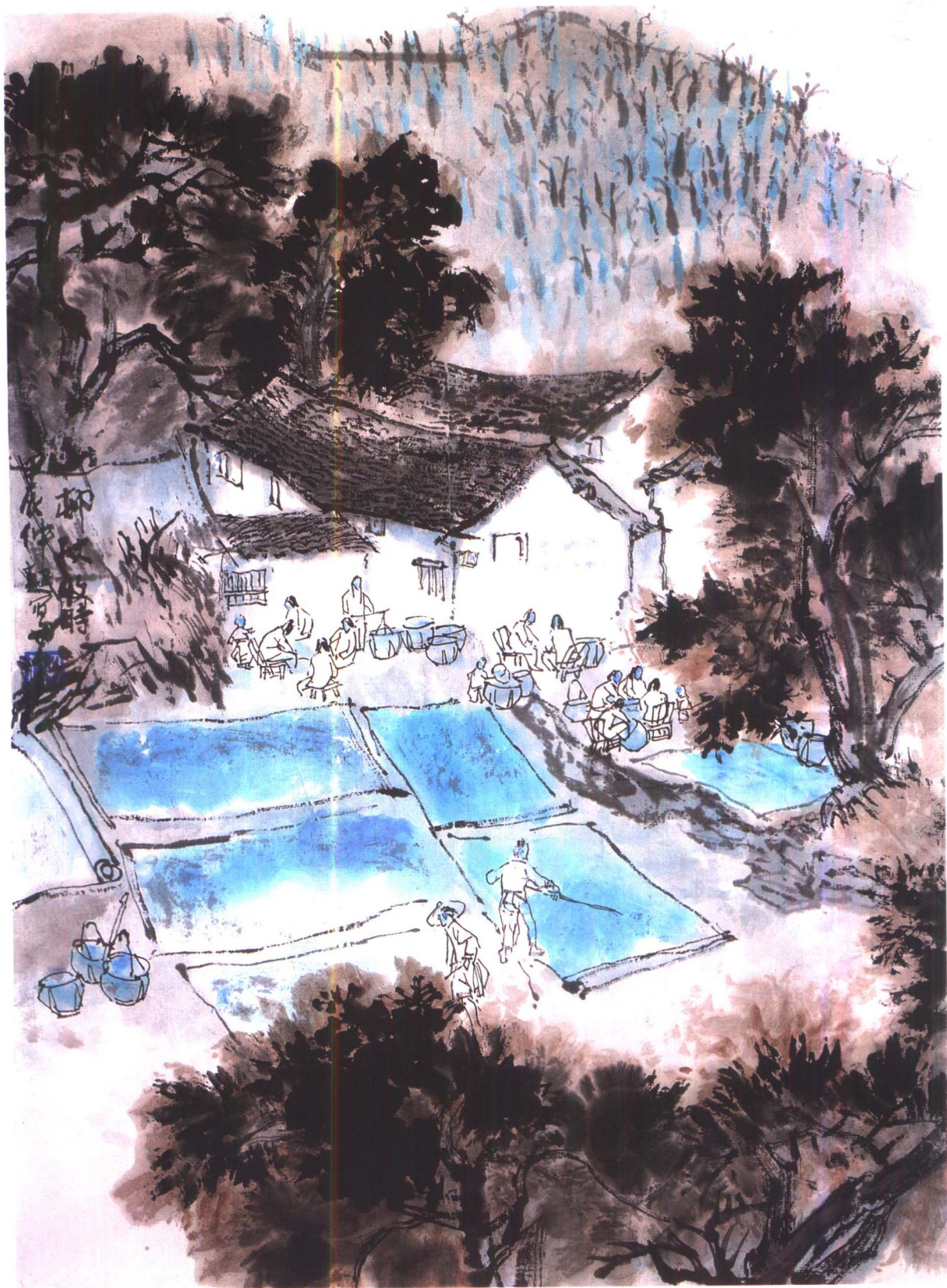
晨 67 × 44cm

1963年多次下乡诸暨山区。是日，山乡清新的早晨被一群赶山路的小学生引起往日的心绪，对景对情即兴写之。左下树木系回舍勾勒加工而成。

雁山上折瀑 58 × 100cm

山高路远，游人罕至，写其危岸险壑之胜。

山村秋收时 35 × 46cm

1964年在诸暨山区现场写生剥玉米和晒玉米，玉米山下香榧林中村舍屋前一番忙碌景象，饶有生活气息。