

宋玉增畫集

西苑出版社

當代中國山水畫家

西苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋玉增画集 / 宋玉增绘. —北京: 西苑出版社, 2003.1
ISBN 7-80108-455-1

I. 宋... II. 宋... III. 水墨画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 105265 号

画家地址: 北京市朝阳区光熙门北里 1 号楼 1305 室
邮编: 100028
联系电话: 010-64298151 手机: 13651046315

宋玉增画集

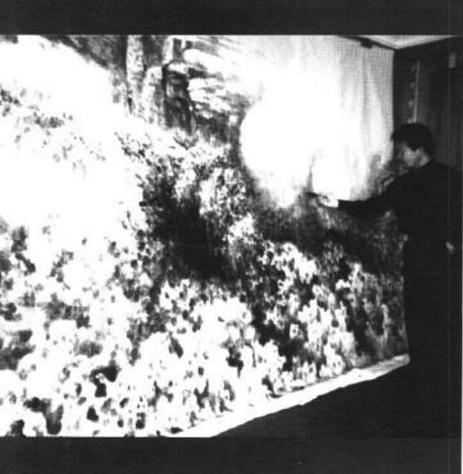
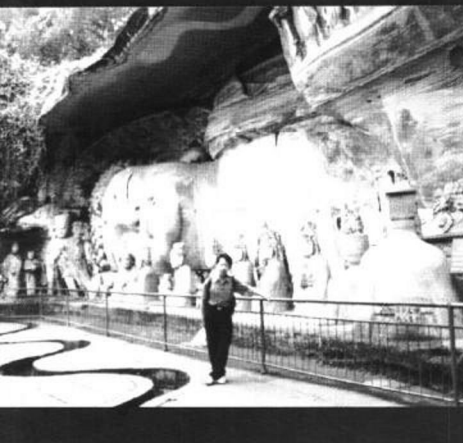
编 著 宋玉增
出 版 人 杨宪金
出版发行 **西苑出版社**
通讯地址 北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码 100039
电 话 68214971 传 真 68247120
网 址 WWW.xycbs.com E-mail aaa@xycbs.com
印 刷 北京瑞宝画中画印刷有限公司
经 销 全国新华书店
开 本 965 毫米×635 毫米 1/16 印张 6
2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷 印数 2000 册
书 号 ISBN 7-80108-455-1/J·139

定价: 158.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题本社邮购部负责调换)

■ 應目會心 因心造境

——宋玉增的山水世界 夏碩琦

宋玉增畢業于清華大學美術學院，畢業后從事平面設計，后又從事廣告藝術設計。但他在業余時間從來沒有間斷過山水畫創作。他自幼酷愛山水畫，似乎只有自然山川的雄渾博大、雲烟變幻的奧秘神奇，才能寄托他的情志、抒發他埋藏于內心的情懷。1995年他終於決心辭去設計職務，開始了專業山水畫家的生涯。

20年間，他跋山涉水，飽游饫看，陶冶胸襟，感悟畫理。他以自然為師，又努力追求“于天地之外，別構一種靈奇”（方士庶：《天慵庵筆記》）。在創作上他不重復前人，也不重復自己，走着一條艱辛的成功與失敗相交織、相伴隨的藝術探索之路。藝術實驗的收獲給他帶來莫大的興奮，失敗更激起新的追求。尋尋覓覓，衣帶漸寬終不悔。他忘情于大自然的曠古魅力，探蹟鉤深，創造他的山水畫的新圖式。

欣賞宋玉增的山水畫作品，有時可能感到未必盡善盡美，但是總有一股真情實感迎面撲來，總會有一種藝術力量撞擊你的心靈。你看他的《細響疏雲裏》，用山水畫的語言，表現滂沱山雨將至而又未至，在那“戰前寂靜”的短暫時間內，天地間各種物象、天候迅速變化的特征：烏雲翻墨，烟嵐明滅，樹欲靜而風將起。天象告訴你，傾刻間天將驟變。畫家把山雨欲來前的物象、氣氛把握得細微、準確、到位。潘天壽畫過“雨霽圖”，把大雨后的雲收天碧，薄霧霏微，泉水爭流，綠野滴翠之象，表現的淋漓盡致。傅抱石畫過風雨交加之景，把暴風驟雨中的天象畫得如身臨其境。這些畫其所以富於藝術魅力，在於畫家能夠洞幽發微、敏銳地觀察大自然的變化，又能應目會心，體悟、神會、表現大自然的奧妙。這些創作沒有公式化、套路化的弊端。

古人畫山水講究“審時度候”。“凡寫四時之景，風味不同，陰晴各異，審時度候為之。”（朱若極：《石濤話語錄》）真山水之林木、雲氣、烟嵐、氣象會隨季候、陰晴的變化而面貌相異。山水畫家要善于通過敏銳地撲捉季候特征、大自然的微妙變化，來表達自身的親切內心體驗。

“親切的內心體驗”能喚起心靈間的溝通與共鳴。“親切的內心體驗”出詩篇。宋玉增的《山靜雲初吐》是一件充滿內心感受的山水畫作。此幅把秋景的明淨、高爽，秋天空間特有的視闊高遠遼闊，通過凝靜、含茹的筆墨，淡雅與濃重相得益彰的墨色關係效果，把雲氣的飄逸、山嵐的透明、泉水的清冽，構成秋景空靈、清幽、華美的樂章。傳達出畫家特有的心境與對大自然的由衷向往之情。而他的同是表現秋景的《泉響靜毅有遠色》與前者味道又大不相同。《山靜雲初吐》強調的是渴筆淡墨，意在空淡、后者却是濃筆焦墨，着意於濃烈。一清雅、一濃重，“濃妝淡抹總相宜”，傳遞出畫家感受到的不同地域的豐富秋韻和大自然多彩的诗情畫意。

“石無十步真，山有千裏遠。”（見韓拙《山水純全集》）所謂“石

無十步真”是說距離太遠了就看不清楚山石的紋理、質地了，“山有千裏遠”是指在多裏以外才能觀察到山脉的大勢。畫山水要能近觀其質，遠觀其勢。方能氣、質俱盛。從宋玉增的一系列大幅山水畫如《江山無盡圖》、《枕山卧雲圖》、《雲山夢境》等，可以看出，他在創作中首先把握山川的大勢，以氣勢先聲奪人。山脉的走勢、結構、框架既立，雲烟以虛實、遠近、層次的需要，特別是氣脉流動、氣象變幻的需要出之。雲助山勢，山以雲威，兩相激蕩，烘托出山體的大運動，乾坤的大氣象，造物開天闢地的大手筆。山無雲不活，無水不靈。畫家布置水口更是見出經營的苦心。他畫中的泉水，或轟然奔涌而出，層層跌落，激起千堆雪；或泉從幽出，遙望白練從天落；或數溪奔忙爭流，如管弦齊鳴，入潭而靜。畫石之法因山體與山石的特殊結構而定，南方山植被茂厚，蓊郁有加，北方山多巨石裸露。地域不同，山石的構造、紋理也大有分別。宋玉增畫的大多是北方山水。他的山石不是程式化的，而是有特指、講究具體結構的，不像有些畫家那樣，畫太行山與畫黃山一個樣，畫中國的山與外國的山一個樣。比如他的《江山無盡圖》山石下筆勁利，岩體方剛，用筆方中寓圓，側峰皴出石面，用墨以濃破淡，渲染出石質的堅硬、體量的巍峨。而《枕山卧雲圖》與前者同是橫幅構圖，則又取勢奇險，跌宕詭譎，山石依岩層結構橫皴，筆意剛硬，迹如削鐵，體態雄奇。前者氣勢磅礴，雄視千裏，以正大取勝，后者嵯峨崔巍，以奇險入詩。《雲山夢境》又與前兩者都不相同，山石以積墨勾勒罩染之法為之，渾融蒼厚，層層疊進，高遠深遠，直逼霄漢。畫境深幽，含蓄敦厚。景不同而法有別，山石結構不同，皴法也大相徑庭。宋玉增采用的皴法還不止這些，其方法因對象而異。

“石無十步真”對他來說是真理，因為，他需要在近距離的“十步”之內，仔細觀察、研究岩石的結構、紋路、特征，為石頭畫肖像。惟有如此，才能體現山川的個性。

但是，這不等于說宋玉增的山水畫都是真山真水的真實寫照。他的畫確乎是以自然為師的，其創作靈感來自于真山水，技法語言受到真山水的啓示而摸索創造，畫境却是“搜盡奇峰打草稿”在諸多山川意象中提煉、營構、創造的。對於某一具體的真山真水來說，是似是而非的。但是這藝術中的虛有之物，并不空洞化、概念化、普泛化。却恰恰是有造化的真實根據的。“于天地之外，別構一種靈奇。”其“靈奇”又恰恰來之于天地之中，不過是經過了畫家的心靈、情感、審美的淘洗、熔鑄和再造而已。

宋玉增是學現代設計出身，為了豐富、強化現代山水畫的形式語言，他正在探索把現代構成的理念融入山水畫的形式筆墨，造型構圖，他的“太行印象”系列，如《太行山色圖》、《白雲生處》、《太行山莊》、《太行山居》等創作，都面貌新穎、很有特色。這些作品的形式語言、空間結構、重復與變奏，繪畫意象，都能別出心裁。這部分創作畫家也最為著力。畫有疏密二體，宋玉增的山水畫當屬密體，在繁密中求內涵的豐富。但我建議他在今后的創作中能強化提純意識，在火候到時，做點減法，使藝術語言能够以少勝多，以一當十。虛與實乃繪畫的大法。實可化虛，虛能生實，虛實運化，靈動與氣韻生焉。是以為序。

藝海桑田

平生無他好，唯好丹青，苦渡春秋二十載，藝雜趣廣，東塗西抹，身感多年荒沌，決心正統中求發展。翰墨揮灑之間，方得一悟。進進退退，迷迷茫茫，時有短暫歡樂而伴隨困惑與艱澀，奮進中不甘平庸，不能大成，心苦肝痛，一言難盡。

冬春秋夏——用心感悟自然，藝海桑田——用新創造山川。澄懷觀道，悟對通神以虛靜的胸懷領悟宇宙自然的無限，超越客觀自然外在的形式，深層挖掘和體現自然的內在真意，用心象自然構成自己的審美境界。藝術之路，生活方式、各有所求。觀念的不同出于學養與趣向、有積纍、有見解、有博學才見真知。山水之道各有所長，自知之明，自得其樂，自然平衡。作為人生的軌迹，思想的認識和心態與行為的流露，已印在片頁之中，它凝結着艱辛的勞動，生活的感受和對藝術態度的寫照。

藝術之旅，不見長進，幾張拙作不怕獻丑，以向方家請教。

太

行

印

象

體悟太行神奇造化
溶入主觀構成奇想

卷一

4 序言 夏碩琦

6 藝海桑田

太行山莊

1 太行山色圖

3 白雲生處

5 太行山莊

7 太行山莊

9 太行山居圖

11 白雲生處

13 山嵐幽穀

15 山靜雲初吐

17 翠浸幾重山

19 秋山溪流

21 江山無盡圖

雲游自在

23 四壁雲山

25 雲游自在

27 山濃欲染

29 雲山夢境

31 秋水無聲

33 溪流著春圖

35 古岫秋聲

37 黃落山川知秋晚

39 奇山佳色

41 嘉穀籠烟

43 嘉木繁陰

45 艷色無邊

47 雲共山高圖

49 閑雲著佳色

51 枕山卧雲圖

53 浮雲載山圖

55 玉瀑飛聲

57 片雲飛暮雨

59 雲抱奇峰

水墨茶坊

61 清音澄夏

63 溪山到處有芳林

65 雲滿山頭

67 清秋澹翠

69 山鄉春意

71 清夏潺湲

73 奇峰育秀

75 九天瀉玉

77 巫山神女出霧圖

79 枕山卧雲圖

81 雪圖

太行印象

1998年作 98cm×160cm

題識：白雲生處戊寅玉增畫

印識：宋玉增 雲中客

太行印象

1999年作 98cm × 179cm

題識：太行山莊己卯初春於北京玉增記

印識：宋玉增 雲中客 破樊籬 個中真趣

太行印象

1999年作 138cm×200cm

題識：太行山莊已卯初春于北京大景堂主宋玉增記

印識：宋玉增 雲中客 破樊籬 個中真趣

