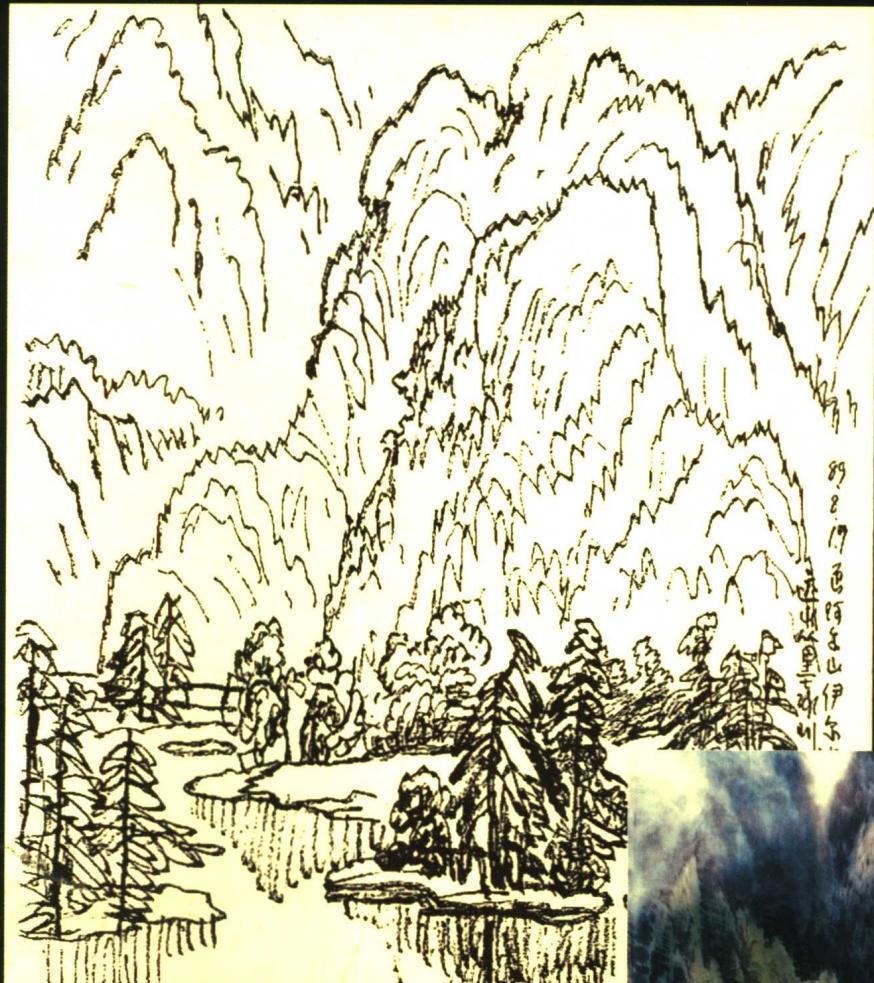

从山水到

王立贤 著

山水

画

▲ 辽宁美术出版社

序

知道王立贤这个名字是从欣赏她的山水画开始的。而与她初次见面却是在由北京到瑞典的飞机上。

那是1998年秋天，我与鲁迅美术学院的十几位画家一起去北欧的瑞典和丹麦进行访问，参加在那里举行的一个文化艺术交流活动。我与这些画家不在一个单位工作，其中许多人是初次相识，半个多月时间在一起朝夕相处，加上艺术同道的亲和感，使我对他们有了更进一步的了解和相知。访问活动之余，我曾经与王立贤一起探讨她的山水画创作。交谈中我逐渐的知道了她十多年来创作山水画的许多心得和体会，也了解了她从投身自然收集素材，到蕴酿构思、绘画制作、完成作品的种种艰辛。

东北地区有一批画家，他们青少年时期就学于学术学府，受到了系统的专业知识技能的训练。毕业后继续从事艺术工作，经过坎坎坷坷的不断进取，都在各自的领域中取得了一定的成就。王立贤就是这批画家中的一员。作为一个女士，求艺初起，她就选择了一个注定不会轻松的事业——山水画。她凭着对事业追求的执着和坚强的意志力，倾注了全部身心。她注重反映生活，走一条现实主义的创作之路。她是一个地道的东北人，既着眼于对家乡山水的讴歌，又把脚步走向全国。利用一切可能的机会到祖国的各地。用纯真的感情去

反映、去表现、去颂扬华夏江山的美好。在表现语言上，她不囿于课堂所学的技法。面对现实，以情写景，因心造境，广泛汇融中西绘画艺术表现手段的可取之处，大胆兼收并蓄。久而形成了自己的风格，形成了自己的特点。而且这特点在诸多山水画家中是十分鲜明的。

在与王立贤的交谈中，我可喜的得知她手里还保留着许多她创作山水画的原始速写，小草图，素材照片和心得笔记。这一切使我产生了建议她写这本书的想法。

《从山水到山水画》这本书里，画家选取了她的三十多幅山水画作品，结合其在中华大地、山南海北收集的素材，谈了这些作品孕育产生的过程及心得。这些对山水画同行们无疑是会有参考和启示作用的。

艺术创作是个十分复杂的事情，不同的艺术家，有不同的生活经历，不同的艺术修养和文艺观点。其创作方法，艺术风格，自然各有所异。我们需要靠从事艺术事业的同行们发挥各自的特点，共同的努力，才能使我们的艺术园地百花齐放，繁荣昌茂。

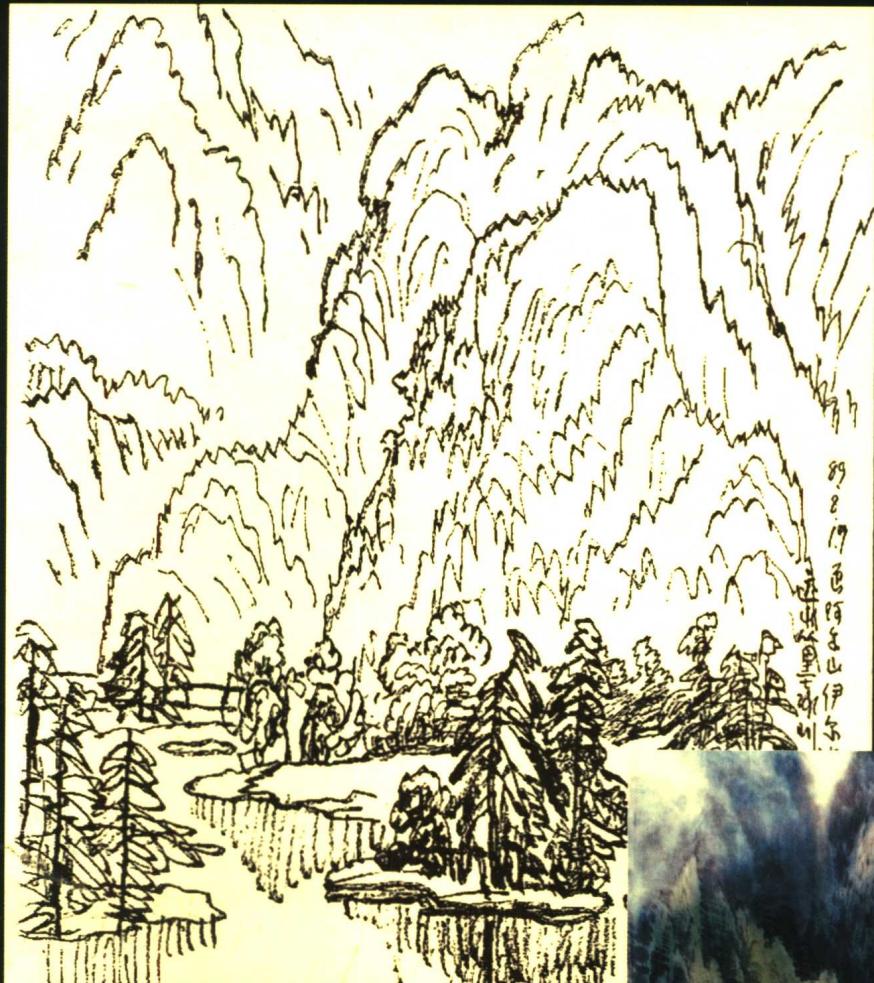
希望艺术家们都来谈谈各自的创作体会。互为交流和切磋。以使大家共同从中得以滋养，在艺术上共同提高，这是我的愿望。

吴城槐

11月3日

从山水到

王立贤 著

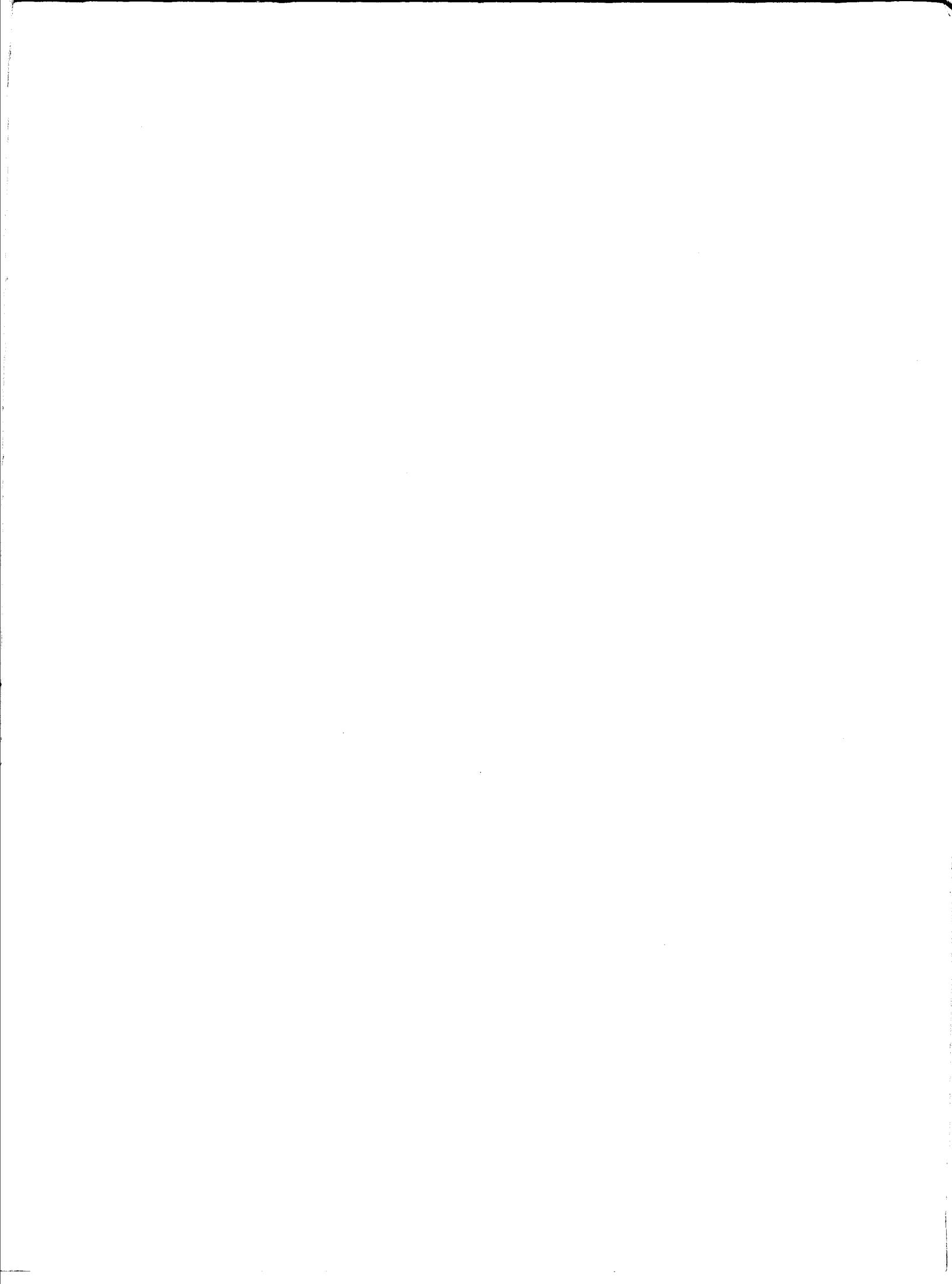

山水

画

▲ 辽宁美术出版社

從山水到山水畫

CONGSHANSHUI
DAOSHANSHUIHUA

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从山水到山水画／王立贤著. - 沈阳：辽宁美术出版社，
1999.6

ISBN 7-5314-2165-8

I . 从… II . 王… III . 山水画—技法 (美术) IV.J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 11585 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本：889 × 1194 毫米 1/16 印张：6

印数：1—3 000 册

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑：吉连奎 责任校对：刘凤珠

封面设计：吉连奎 版式设计：大 圭

定价：46.00 元

序

知道王立贤这个名字是从欣赏她的山水画开始的。而与她初次见面却是在由北京到瑞典的飞机上。

那是1998年秋天，我与鲁迅美术学院的十几位画家一起去北欧的瑞典和丹麦进行访问，参加在那里举行的一个文化艺术交流活动。我与这些画家不在一个单位工作，其中许多人是初次相识，半个多月时间在一起朝夕相处，加上艺术同道的亲和感，使我对他们有了更进一步的了解和相知。访问活动之余，我曾经与王立贤一起探讨她的山水画创作。交谈中我逐渐的知道了她十多年来创作山水画的许多心得和体会，也了解了她从投身自然收集素材，到酝酿构思、绘画制作、完成作品的种种艰辛。

东北地区有一批画家，他们青少年时期就学于艺术学府，受到了系统的专业知识技能的训练。毕业后继续从事艺术工作，经过坎坎坷坷的不断进取，都在各自的领域中取得了一定的成就。王立贤就是这批画家中的一员。作为一个女士，求艺初起，她就选择了一个注定不会轻松的事业——山水画。她凭着对事业追求的执着和坚强的意志力，倾注了全部身心。她注重反映生活，走一条现实主义的创作之路。她是一个地道的东北人，既着眼于对家乡山水的讴歌，又把脚步走向全国。利用一切可能的机会到祖国的各地。用纯真的感情去

反映、去表现、去颂扬华夏江山的美好。在表现语言上，她不囿于课堂所学的技法。面对现实，以情写景，因心造境，广泛汇融中西绘画艺术表现手段的可取之处，大胆兼收并蓄。久而形成了自己的风格，形成了自己的特点。而且这特点在诸多山水画家中是十分鲜明的。

在与王立贤的交谈中，我可喜的得知她手里还保留着许多她创作山水画的原始速写，小草图，素材照片和心得笔记。这一切使我产生了建议她写这本书的想法。

《从山水到山水画》这本书里，画家选取了她的三十多幅山水画作品，结合其在中华大地、山南海北收集的素材，谈了这些作品孕育产生的过程及心得。这些对山水画同行们无疑是会有参考和启示作用的。

艺术创作是个十分复杂的事情，不同的艺术家，有不同的生活经历，不同的艺术修养和文艺观点。其创作方法，艺术风格，自然各有所异。我们需要靠从事艺术事业的同行们发挥各自的特点，共同的努力，才能使我们的艺术园地百花齐放，繁荣昌茂。

希望艺术家们都来谈谈各自的创作体会。互为交流和切磋。以使大家共同从中得以滋养，在艺术上共同提高，这是我的愿望。

吴城稳

引言

王立贤

曾经有人说：“如果对生活和生活所依赖的土地没有激情（或者没热爱）的话，那么就谈不上山水画的创作。”许多山水画家所走过的路都印证了这句话的正确性。从我这些年创作山水画的体会来看，也越来越感觉到了这句话是一条真理。

生活是一切艺术创作的源泉。带着对生活的钟爱，投身生活，在生活中汲取、发现和挖掘山水画的素材，才有可能进行山水画的创作。对于艺术创作来说，生活有直接生活与间接生活的区别，一切外国的，古代的和他人的生活都是间接的生活。在山水画的创作中，我们不反对对间接生活的借鉴、参考与利用，但是，这种借鉴，参考与利用必须是在直接生活的基础上进行的，不能以间接生活为依据进行山水画创作。

有的人疏于对直接生活的体验，只热衷于他人的画册和照相册，热衷于古人的山头，在别人的画册和照相册里，在古人的山头里，取角度、搬山头、找构图，进行山水画“创作”，这是不可取的，严格的讲这也不能算是真正自己的创作。

作为一个画家，投身生活，研究传统，立足于现代，恐怕是进行山水画创作，力争不断出新的惟一的一条路子。

“外师造化，中得心源”，这一尽人皆知的绘事古训，大家都不仅挂在嘴边，也都牢牢地铭记在心底。但是，在各自的艺术实践中，具体走的道路及创作的作品，却是各有千秋，千差万别的。

师造化，以自然为创作之源，这一点我不仅坚信其

理，而且力争付诸实践。我曾经寻找和创造一切机会深入到祖国的许多地方，在祖国山峦幽谷，江河湖海之间，跋涉游荡其中。北国大山大河的苍莽和雄浑，江南青山秀水的优雅与恬静，西北大漠的浩瀚……面对这一切，对于风尘仆仆全身心投入的我，不仅得到了在城市书斋中不可能得到的风情景物，它也使我得到了天地的蒙养，净化了我的身心，使我得到了许多意想不到的艺术上的感悟。我的许多山水画，也就是在这些感悟中才创作出来的。

“外师造化，中得心源”。简简单单的八个字，实践起来又是多么的不容易，这里的“外”与“中”两个方面的辩证关系，如何处理才是恰到好处的，不是只在理论上的阐述就能说得清清楚楚，主要还要画家的不断实践才能从中体验和领悟。

在艺术同道的鼓励和督促下，产生了写这本小书的设想。这是我在山水画创作实践中的体会，侧重谈了我在祖国各地深入生活，收集素材到创作山水画的构思、立意、构图，及落墨用色的过程。这也是我自己对“外师造化、中得心源”这一理论的认识和实践过程。结合当前的山水画创作，用我的实践谈一谈这方面的体会，对一些同道画友或许能有一定的参考作用。艺术创作的道路是漫长的，艺术创作的方法也是丰富多样的，这里谈到的只是我个人的一点实践体会。写出这些的目的，一是与朋友们共议共商对这一问题的看法，大家可能得到启示，它也是我对过去艺术实践的反思，从而可以使我今后艺术实践得以提高和完善。

王立贤 艺术简历

WANG LIXIAN
YI SHU JIAN LI

王立贤，女，汉族。1939年7月生于辽宁省铁岭市。1959年毕业于东北美专附中，1964年毕业于鲁迅美术学院中国画系山水画专业。

多年来致力于中国山水画的研究与探索，从事山水画的教学和创作，长期不懈的深入生活，师法自然，足迹遍及祖国大江南北、青藏高原、西北荒漠，收集素材，积累资料。创作中融汇中西技法于一炉，中得心源，锐意求新。

主要作品有：《森林的旋律》、《夕阳晚照》、《山野寂寂》、《莺啼小雨飞花》、《春悄悄》、《秋光融融》、《春潮》等。作品多次参加全国和省、市美术作品展览并有多次获奖。1998年在鲁迅美术学院美术馆举办《王立贤

山水画展》。

多件作品入选《中国高等美术学院中国画作品集》、《华夏千家书画作品集》、《辽宁中青年国画家作品选》、《美苑》、《美术向导》、《美术大观》等海内外中国画专辑和美术研究刊物。

两次应邀出访日本，举办画展和进行学术交流活动。其作品还曾在德国、蒙古、朝鲜、喀麦隆、叙利亚、西班牙、瑞典、新加坡等国家和台湾省展出。

现为鲁迅美术学院教授、中国美术家协会辽宁分会会员、辽宁中国画研究会理事、辽宁“湖社”画会会员。其生平简历被收入《中国现代美术家辞典》、《中国美术家辞林》等。

目录

序

引言

作者
艺术简历

目录

5

6

7

8-11

一方净土 12-13

春风不度 14-15

天山小天池印象 16-17

情系天山 18-19

幽谷 20-21

飞瀑流泉 22-23

漓江情(一) 24-25

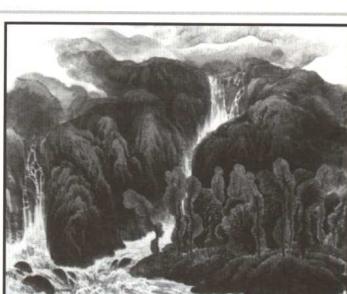
漓江情(二) 26-27

雨后 28-29

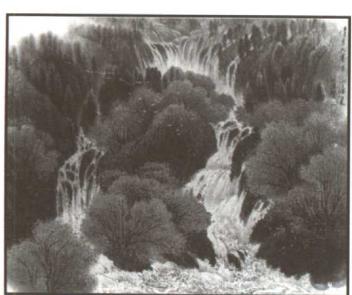
西边日头东边雨 30-31

雾绕云牵青山动 32-33

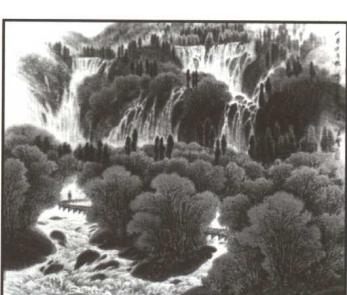
九寨春早 34-35

情系九寨沟 36-37

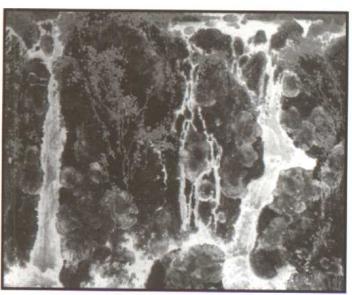
九寨艳阳秋(一) 38-39

九寨艳阳秋(二) 40-41

九寨风韵 42-43

人迹罕至的地方(一) 44-45

人迹罕至的地方(二) 46-47

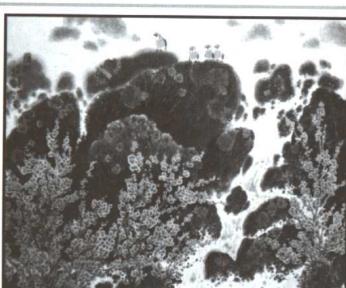
森林的旋律 48-49

幽谷泉声 50-51

秋歌 52-53

溪畔 54-55

秋天的记忆 56-57

秋收 58-59

晨晖(一) 60-61

晨晖(二) 62

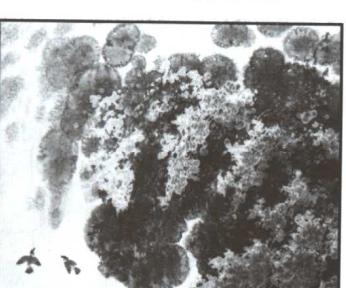
晨晖(三) 63

春韵 64-65

春悄悄 66

莺啼小雨石花 67

情寄青山碧水间 68-69

在秋天里 70-71

目录

秋光融融 72-73

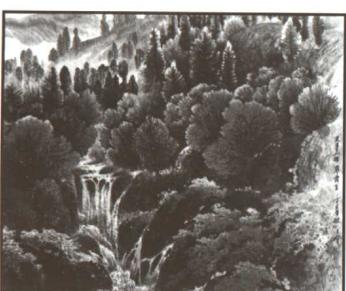
金秋 74-75

山花与石花 76-77

山野寂寂 78-79

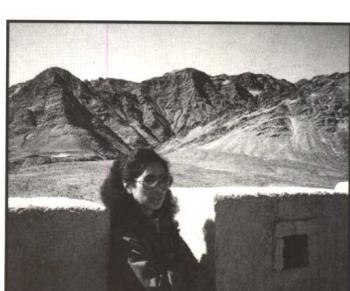
又是一年寒霜至 80-81

山悠悠水悠悠 82-83

青山不老 84-85

足迹与创作(一) 86-87

足迹与创作(二) 88-89

足迹与创作(三) 90-91

足迹与创作(四) 92-93

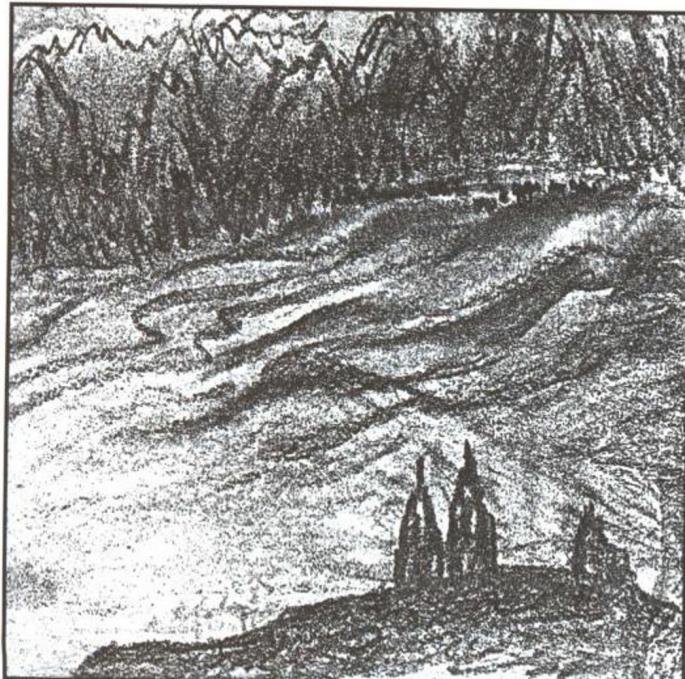
作品欣赏 94

■ 一方净土

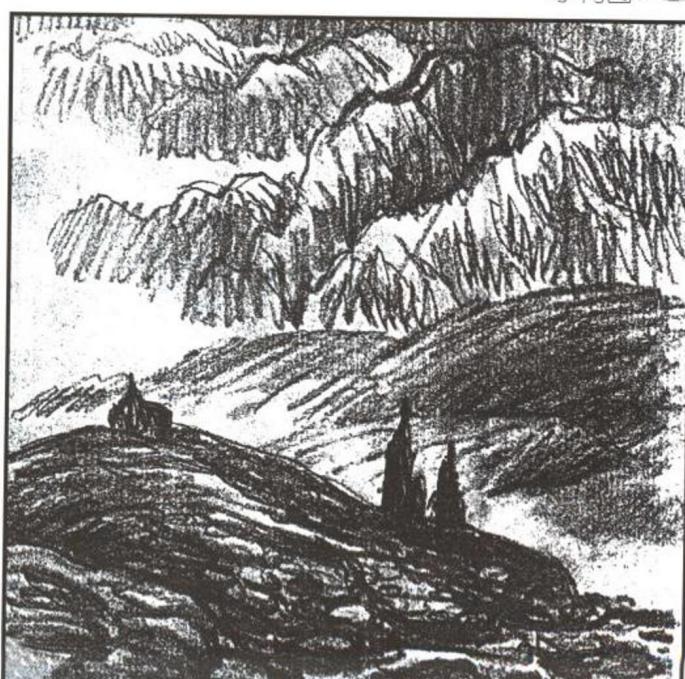
我 第一次见到沙漠是在甘肃敦煌，我没有到过戈壁滩、也没有见过撒哈拉。我想各地的沙漠风光不会是一样的，戈壁滩和撒哈拉沙漠可能会比敦煌沙漠更加浩瀚。作为生长在内地的我来说，在甘肃敦煌所见到的沙漠给我留下的印象已是十分深刻的了。

像山丘一样的沙丘，一层一层的，起伏蜿蜒于我的眼前，爬上沙丘的顶上，放眼望去，覆盖着白雪的祁连山，远远衬在天边，消失在地平线上。沙上偶尔可以发现几只蜥蜴，飞快的爬行在一丛丛秋后枯黄的“骆驼刺”草丛边。天上间或能听到飞过的几只“沙斑鸡”带来的鸣叫。除此这里似乎再没什么生命的痕迹了。耳边微微的风声，好像更显得这里的宁静。特别是沙丘的边上，默默地矗立着的几个像塔一样的“和尚坟”。经过几百年的风沙吹打，日晒雨淋，已是斑斑剥剥残损不整，更给这里的宁静增加了一种死寂。这里难道不是人间的一方净土吗？

小构图：①

小构图：②

大漠归来，坐在画室里，昔日西北考察时的奔波劳顿已成过去，一切又恢复了往日的平静。翻开在沙漠上匆匆而拍的照片①②，又勾起了昔日的思绪，产生了画“一方净土”的构想。

我把所见到的景物筛了一遍，选取了干涸的河道、沙丘、碎石、裸露着岩石的山峦、祁连雪山。由近及远交错成几条斜线布置成一幅构图，特别强调的在干涸河道上画了不同大小的三座“和尚坟”（塔坟）。突出了西北沙漠边缘的特殊风貌。我勾了两幅小图，最后以小图②为依据进行落墨。

落墨时，近景以墨为主，勾皴出岩石的结构，再擦染出河道及山丘的体面，画出和尚坟的形象。沙丘及远山墨色渐淡，直至留出白色的雪山。在色彩上由近及远，用赭红、赭黄、微蓝由暖到寒的色彩渐变拉开空间。画面上舍弃一切生物，没有人，没有鸟，甚至没有一颗红柳一丛草。用环境的寂静来衬托和表达人世间的安宁。

素材照片：①

素材照片：②

■ 春风不度

深 秋，我或乘车或步行在甘肃、青海的荒原、大漠上。西风、古道、胡杨、飞沙……一派十足的塞外风光扑在我的眼前。望着这一切，油然而生一股怀古的情思。不尽想起了唐代诗人王之涣的《凉州词》：“黄河远上白云间、一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳、春风不度玉门关。”

千百年前，我们的祖先在这里繁衍生息，与恶劣的自然搏斗。建城寨，筑边关、御外敌。传播着文明。古代的文人在这里借景抒发他们的情怀，叹息世上有春风而不光顾这里，送友人甚至不能折柳赠送而表示哀怨。

一幅反映自然造化的山水画是无法反映一首诗的全部意境的。我只是想用一幅塞外风光图画加上

“春风不度”的画题，而能使观者有一个怀古思今的暇想而已。

参照在西北所摄的两幅照片我勾了几幅图，几幅构图中都把王之涣《凉州词》的意境联想在其间了。画面上荒山、胡柳、枯草、树间弯弯曲曲穿插安排一条河，悠悠远去。最后选了其中一幅小构图②落墨。

画面用色，我有意避开一切绿色，绿，在人们的头脑中似乎总是于春色联系在一起的。画面上我用赭墨、赭黄、朱磦，中黄控制整个调子。画作完成以后，我审视良久，觉得基本上反映了我在西北的感受，不知观者朋友看了能否引发出我构思此图的初衷，那就不得而知了。

小构图：1

小构图：2

素材照片：1

素材照片：2

