

百年下的永恒

——现代山水画综述及变革与创新

陶义美 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

百年来的中国

——现代山水画综述及变革与创新

陶义美 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目(CIP)数据

画笔下的世界：现代山水画综述及变革与创新 / 陶义美著. -- 北京：九州出版社，2018.1
ISBN 978-7-5108-6548-0

I. ①画… II. ①陶… III. ①山水画-绘画研究-中国 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 016223 号

画笔下的世界——现代山水画综述及变革与创新

作 者 陶义美 著
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号(100037)
发行电话 (010)68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 北京厚诚则铭印刷科技有限公司
开 本 850 毫米×1168 毫米 32 开
印 张 6
字 数 159 千字
版 次 2018 年 1 月第 1 版
印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-6548-0
定 价 48.00 元

★版权所有 侵权必究★

前 言

中国山水画艺术是中国传统文化的重要组成部分,有着悠久的发展历史,并经过历代画家的不断创新与发展,从而形成了风格完善的绘画体系。山水画拥有千变万化的笔墨样式,丰富多样的图形构造,系统完善的手法技巧,异彩纷呈的流派构成,名家辈出,画论著录,精研深广,一直为众多画家及爱好者所推崇。

随着国家“中国梦”“一带一路”等重大战略的颁布与实施,中国进入改革发展的新阶段,社会变革愈加迅速,人民对艺术的需求变得更加多样。特别是在“大国外交”战略的支撑下,中国与世界的接触更加密切。在这种环境的影响下,各种艺术思想纷至沓来,从全方位影响着中国的艺术界。中国山水画未来发展该走怎样的改革创新之路,成为现代无数专家学者研究与考虑的重要问题。对此,作者本人从多个视角出发,用美学的眼光和专业的精神对中国现代山水画进行深入研究,挖掘其变革与创新的重要因素,推动中国山水画的现代化发展。

本书是作者多年来艺术研究与实践的成果。从整体结构上来看,全书共分七章,第一章介绍了中国山水画的历史演变、山水画的基本特征与艺术特色、山水画的分类与特征、山水画的材料用具等方面的内容,让读者对山水画有一个整体的把握;第二章论述了山水画的基本技法,其内容包括树木法、山石法、云水法,勾、皴、擦、点、染法;第三章对现代山水画的构成、表现空间及装饰性进行研究,让读者们清晰地认识现代山水画;第四章详细介绍了现代山水画的用光艺术,分别剖析了现代山水画光艺术来源及自然光的表现、现代山水画中的笔墨之光与精神之光、现代山水画光艺术与中国绘画语言的

创新;第五章着重描述了中国现代山水画的转型,其内容涵盖了
中国现代山水画转型契机、山水画的现代语境与转型边界、山水画的笔墨
表现与多元发展;第六章是对现代山水画的变革与创新的分析,通过
分析让人们了解到创新意识对现代山水画笔墨形式多样性的影响、
中国山水画色彩应用新发展、山水画创作中对现代样式的探索;第七
章是全书的最后一章,主要对作者自己创作的一些优秀作品进行分析
研究,并对中国山水画现代化发展进行展望,从中可以看出作者的心
血与汗水。

全书论述力求深入浅出、概念明晰、图例典型、思路精巧,在坚持
实事求是的原则下,保证内容更加规范与科学。为了使中国山水画的
研究更具现实意义,作者在创作过程中参考和借鉴了大量专家学
者的研究成果,在这里表示衷心的感谢!

由于时间和编者水平所限,本书难免有疏漏不足之处,希望读者
能够批评指正。也希望读者在阅读本书时能够积极思考,对书中所
论述的观点提出不同的看法,作者在此表示由衷的感谢!

陶义美

2017年9月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 中国山水画的历史演变	1
第二节 山水画的基本特征与艺术特色	11
第三节 山水画的分类与特征	14
第四节 山水画的材料用具	17
第二章 山水画的基本技法	30
第一节 树木法	30
第二节 山石法	42
第三节 云水法	49
第四节 勾、皴、擦、点、染法	57
第三章 现代山水画的构成、表现空间及装饰性	69
第一节 现代山水画的构成	69
第二节 现代山水画的表現空间	76
第三节 现代山水画的装饰性	83
第四章 现代山水画的用光艺术	93
第一节 现代山水画光艺术来源及自然光的表现	93
第二节 现代山水画中的笔墨之光与精神之光	108
第三节 现代山水画光艺术与中国绘画语言的创新	118
第五章 中国现代山水画的转型	120
第一节 现代山水画转型契机	120
第二节 山水画的现代语境与转型边界	131

画笔下的世界——现代山水画综述及变革与创新

第三节 山水画的笔墨表现与多元发展·····	138
第六章 现代山水画的变革与创新·····	146
第一节 创新意识对现代山水画笔墨形式多样性 的影响·····	146
第二节 中国山水画色彩应用新发展·····	156
第三节 山水画创作中对现代样式的探索与尝试·····	160
第七章 现代山水画作品赏析·····	170
参考文献 ·····	177
个人作品展示 ·····	180

第一章 绪 论

中国山水画历史悠久、源远流长。据史料记载,在原始社会、奴隶社会时期就已经存在描绘日、月、星、辰、山、龙、动植物等的内容。春秋战国时期,在君主和贵族的祠堂里的壁画上,描绘着各种天地山川,西汉三国时期以人物背景为主要描绘方式的山水画开始萌发,到东晋、南北朝以后逐渐成为一门独立的画种,并在五代时期兴盛起来,经宋、元、明、清的奇绝多样的构图、南北迥异的意境,形成了千变万化的笔墨样式,一直到现在仍被众多画家所推崇和喜爱。

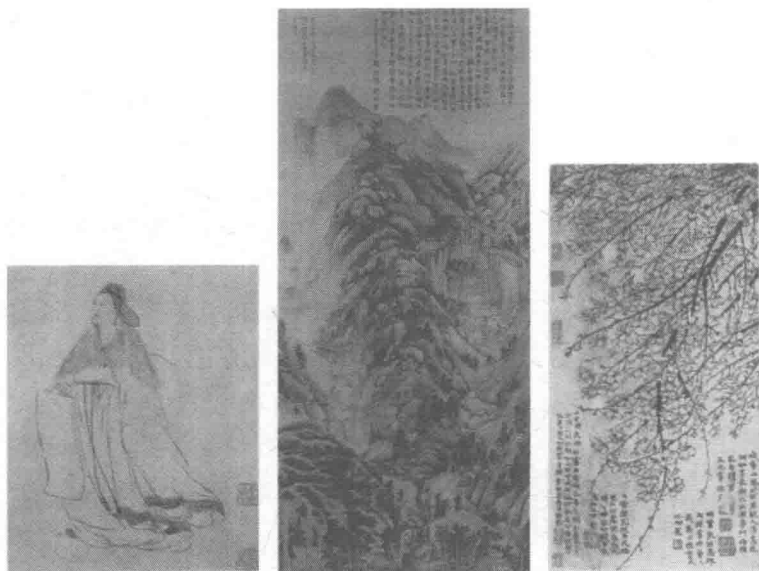
自古至今,中国山水画涌现出了各种不同的流派,名家辈出,画论著录,精研深广。随着历史的发展,中国山水画从根本上发生了改变,新技法不断衍生,描绘意境更加广泛,逐渐形成了一个完整、系统、全面、专业的中国山水画体系。

本章从宏观角度出发,引导读者了解中国山水画的历史演变、基本特征与艺术特色、分类与特点以及材料用具,全面把握山水画的风格及艺术特色,从内涵层面解读人们审美心态及审美要求。

第一节 中国山水画的历史演变

中国山水画从产生到发展经历了很长一段时间,每个时期都有自己鲜明的艺术特色。在中国古代绘画中,根据其所描绘的客观物

象,将其分成人物、山水、花鸟三个画科(如图 1-1 所示)。

人物画

山水画

花鸟画

图 1-1 人物画、山水画、花鸟画图示

山水画作为我国绘画中的一个重要门类,其主要描绘的对象是大自然中的山和水。中国山水画的表现形式极为丰富,不但能表现丰富多彩的自然美,还能体现出中国人传统的自然观与整体审美取向,更能深刻反映一个时代的社会生活状况。

中国山水画作为一门独立的画种,其出现时间比人物画要晚,大约在魏晋南北朝时期,因受玄学和文人山水美学思想的影响而产生,经过隋唐时期的不断发展与成熟,其影响越来越大,地位越来越高,并逐渐超越了他画种。从元代至明、清时期,山水画成为中国绘画的主流,并成为中国传统绘画中技法最为丰富完善、艺术成就最高、影响力最大、参与人数最多的绘画种类。纵观中国山水画的发展历程,出现了多样性的画法 and 艺术风格,主要包括:青山绿水、水墨山水、浅绛山水、没骨山水等。

一、中国山水画的起源

中国山水画的起源最早可以追溯到原始社会时期,到汉代有了突破性发展,但这个时候的山水还是作为人物背景出现。进入魏晋时期一批早期的山水题材作品出现,如东晋顾恺之的《庐山图》,戴逵的《吴中溪山邑居图》等,这些作品都能置陈布势,彰显独特魅力。虽然这种艺术追求没能普及,但却在进步发展。南北朝时期,宗炳撰写的《画山水序》,王微创作的《叙画》等,都对山水画进行了系统的阐述,让人们更加深入地认识和了解了山水画。但是这一时期的山水画还没有达到对自然山水的真实表现程度,画法相对粗略浅显。唐代画家张彦远的《历代名画记》中有这样的表述:“群峰之势,若钿饰犀栴”。从这可以看出,山水画体系在这一时期逐渐确立起来。

二、中国山水画的发展

中国山水画的发展不是偶然现象,它的发展是文化艺术及社会演变的重要体现。魏晋南北朝时期,佛教鼎盛,因此道释人物、佛像神仙在画中占据了较大比重,仔细分析发现,这些画中多融入山水画的写意方式来烘托画面,其内容变得更加丰富多样。著名画家顾恺之就画过不少山水题材的画,在他的《洛神赋图》的背景中就可以看出他在山水画方面的一些创作,例如,山石只勾勒染色而无皴擦;画云、水用线条勾出,树干不皴,叶子多扇形双勾染色,垂柳披挂等。另外,除了在实践中运用之外,一些山水画理论著作也大量出现,王微的《画叙》中提出:“竖划三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之迥”“以一管之笔,拟太虚之体”。最重要的是,他还提出山水画可以“畅神”等透视理论和美学思想。理论是实践经验的总结升华,山水画理论的出现,使得山水画逐步摆脱只为人物画做背景的地位,成为独立分支而发展。

我国现存最早的一幅山水画,是隋朝画家展子虔的《游春图》(如图 1-2 所示)。整幅画所描绘的是新春迷人景色,风和日丽,万木吐绿,桃李盛开,白云缭绕,湖光山色,远近分明,游人舟船,比例恰

当,克服了“人大于山,水不容泛”的稚拙毛病。从其绘画技巧方面来看,画中树木改变了早期“伸臂布指”的状态,有“咫尺千里之趣”。山石无皴,青绿设色。由此可见当时山水画已经有了较高水平。

图 1-2 展子虔《游春图》(局部)

隋唐时期是我国历史上繁荣昌盛的时代,这个时期的政治、经济、文化都高度发达,盛况空前。因此,统治者大兴土木,建立各种宫廷、台阁。在设计这些建筑时,工匠们需要在建筑物上绘制大量的山水背景,所以唐初的大画家阎立本、阎立德“渐变所附”,把山水从依附于宫殿的建筑中脱离出来。另外,李思训父子在继承传统的基础上,创造了金碧山水,富丽堂皇,大气磅礴,体现了大唐帝国博大雄伟的时代风范,成为我国山水画第一种稳定而突出的风格(如图 1-3 所示)。

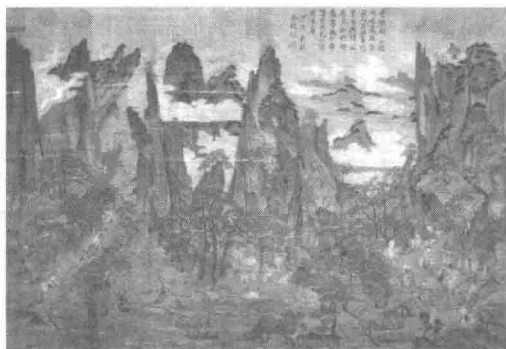

图 1-3 李昭道《明皇幸蜀图》(局部)

与此同时,吴道子、王维又开创了一种新的山水画画法——水墨画法,为山水画的发展开辟了一个崭新的发展方向,特别是王维的一些创作理念和绘画风格对后世影响极为深远。王维是唐朝著名的诗人、画家,他把诗歌和绘画融合在了一起,作画用水墨渲染,线条刚劲爽朗,疏畅淡雅,后人评论他的诗画是“诗中有画,画中有诗”,他也被尊为“文人画”的鼻祖。他还著有《山水诀》,提出了“丈山寸树,寸马分人,远人无目,远树无枝,远山无石,隐隐如眉,远水无波,高与云齐”等关于透视比例的科学总结。另外,还有王洽的“泼墨”,张操的“双管齐下”,两支笔“一为生枝,一为枯枝”,创水墨新技法,还提出“外师造化,中得心源”的创作理论,仍是今日山水画创作所遵循的法规。总而言之,唐代的山水画已相当发达,已经可与人物画分庭抗礼,因而被后人视为我国山水画南北分宗的起点。

三、中国山水画的成熟与流变

(一) 五代时期的中国山水画

中国社会发展到五代时期,政治上的大分裂,对不同地区的画家创造产生了深刻影响,由此为不同绘画风格的产生提供了有利条件。荆浩、关仝以水墨表现北方山水,崇山峻岭,气势雄伟。南方地区的董源以水墨表现江南平淡滋润、轻逸舒朗的景色,从而形成了不同的艺术风格,为之后中国山水画的成熟奠定了重要基础。

(二) 宋代时期的中国山水画

宋代是我国绘画艺术灿烂辉煌、百花争艳、盛况空前的时代。宋朝前期的山水画,虽然在所描绘的自然景物中包含了画家对这些景物的感受和理解,但还是把对客观事物的描绘放在了首位。当时的皇家设有宫廷画院,这是世界上最早的皇家美术学院。宋徽宗本人

就是一位画家,他创立了“画学”,培养了许多优秀画家,形成了院体画风格。宋代初期,李成、范宽、关仝统治画坛,评者认为是“三足鼎立,百代标程”,由此可见其影响之大。

北宋中期“文人画”开始兴起,所谓“文人画”就是当时以文人士大夫为主体,在其诗词书法之余随意点染成画。他们主要采用水墨法进行写意,全面抒发内心的真实情感。另外,他们还反对工整严谨、色彩艳丽的院体画风,并不把物象描绘的像与不像作为评判标准。苏东坡认为“论画以形似,见于儿童邻”,米芾父子独创“米家云山”,用水墨随意点染,把那些独特的自然景物描绘得更加迷人。米芾就把自己的画称为“墨戏”。

山水画发展到南宋时期时,已经与北宋时期产生了显著的差异。当时的画家吸收文人画水墨为主的画法,很少采用北宋全景式的山水构图方式,他们多以山水中的一小部分(一角或一边)为切入点,次要部分使用“虚”的方法处理,突出美感与意境。随着时间的推移,后来出现了以水墨为主的设色山水与青山绿水融合,创造了小青绿山水的风格。王希孟的《千里江山图》(如图 1-4 所示)就是一件杰出的作品。

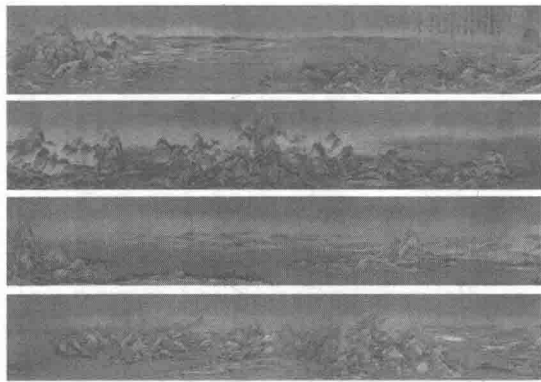
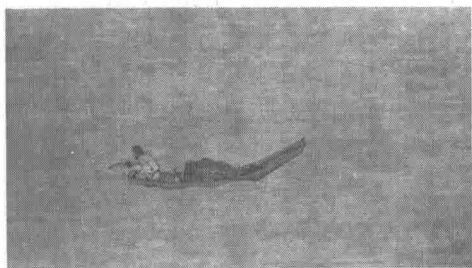

图 1-4 王希孟《千里江山图》(局部)

现存世的许多南宋山水画作品都极富诗意,如深堂琴趣、风雨归舟、秋山远眺、秋江暝泊、寒江独钓、长桥卧波、烟江欲雨等。南宋著名山水画家马远的《寒江独钓图》和《宋人小品》(如图1-5所示)就很有代表性。

马远《寒江独钓图》(局部)

佚名《宋人小品》(局部)

图1-5 《寒山独钓图》与《宋人小品》

从《寒山独钓图》可以看出画家大胆地借用艺术概括手法,把那些与景物无关的意象全部删除,只画了一叶扁舟,一位渔翁独自在船上垂钓,除了寥寥几道水波之外,画面上留出了大量的空白。从表面上看,这些空白都是虚的,但其实不是空白,而是虚中藏实,这个“实”既代表水——一片汪洋,也代表天——一望无际。正是这种水天一色,无边无际,空旷渺茫的境界,显示出江面辽阔、萧索的氛围和渔翁寒江独钓的情形。要想用好这种意境,需要在画面上采用大片留白的艺术手法,形成了中国画构图的一个重要特点。

从《宋人小品》可以看出当时画家选取具有代表性的一种或几种自然物象进行构图,这既满足了意境创作的需求,又增加了画面的形式美感。虽然它的题材、场景、画面较小,但是在意境烘托上下了很大功夫,使画面具有难以名状的诗意和美感,运用以少胜多的艺术手法,让作品内涵更加浓厚、鲜明,充分显示出了中华民族独特的美学。

(三) 元代时期的中国山水画

到了元代,由于政治、经济等方面的原因,文人山水画逐渐占据了画坛的统治地位,这也成为中国绘画史上的一个重要转折点。当时的文人画家们将南宋水墨苍劲的画风化解为清逸淡雅的审美追求。赵孟頫提出“以书入画”的主张,认为在绘画中可以融入书法的意蕴,其表现力会更强(如图1-6所示)。

图1-6 赵孟頫《鹊华秋色图》(局部)

元代的黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙四人代表了当时山水画的主流,被称为“元四家”。他们在山水画意境的创造上更加强调主观抒发与个人风格的融合。倪瓒曾指出:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”他的代表作就是《六君子图》(如图1-7所示)。

在这幅图中,画家描绘的是江南秋天的景色,但画面中的主要物象是松、柏、樟、楠、槐、榆六棵树,画家将其称为“六君子”。黄公望在这幅画的题诗中写道:“居然相对六君子,正直特立无偏颇”,从这可以看出作者是在借景抒情。整幅画的风格萧疏苍远,近乎荒凉,笔墨简洁大方,鲜明地表现了倪瓒的艺术风格。

山水画大家王蒙,他的《青卞隐居图》(如图1-8所示)描绘了浙江吴兴县北卞山的自然景色,整幅画茂密苍郁,气势雄伟,与倪瓒的山水画形成了鲜明对比。这也表明元代山水画在努力营造情境交融

意境的同时,也注重对个性的发扬。

图 1-7 倪瓒《六君子图》(局部)

图 1-8 王蒙《青卞隐居图》(局部)

(四) 明代时期的中国山水画

明代时期恢复了前代的宫廷画苑,但是在规模、组织、画家等方面与前代都有一定差距。明代山水画最早的成就来自以戴进与吴伟为代表的“浙派”,他们在艺术上继承了马远、夏圭等前人的艺术风格,戴进画山石用斧劈皴,嶙峋陡峭,用笔注精凝神。吴伟虽然学习了戴进的风格,但其笔墨更加飘逸,用水更多,气势宏大,横图直抹,似若随意,布景造型更加整体简洁。

明代的文人山水画,上承元代传统,自成化、弘治之后,随着院体、浙派的极盛而衰,以史称吴门的苏州为中心,形成了吴门画派。

代表人物有沈周、文徵明、唐寅、仇英的“吴门四家”。由于受到尚意趣、精笔墨、饶“士气”的元人绘画传统的影响,他们致力于营造宁静典雅、风流蕴蓄的艺术风格,展现了自得其乐的精神生活。明末松江地区出现了以董其昌为代表的更加注重笔墨总体表现力的“华亭派”,董其昌提出的“南北宗论”对后世影响深远。但是他把佛教的南北分宗僵硬地套用在绘画领域,并把工整严谨的院体画风格称为北派,把文人水墨写意的风格称为南派,褒南贬北,对山水画的发展产生了一定的消极影响。

(五)清代时期的中国山水画

清朝作为我国最后一个封建王朝,在绘画领域创新不多,大部分承袭了前代的绘画传统,并形成了多个地方画派,整个画坛倾向于复古,主要代表有“四王”:王时敏、王鉴、王原祁、王翬。另外还有“四僧”:朱耷、石涛、弘仁、髡残。他们反对“四王”,主张发扬古风,大胆创新,抒发己意,与“四王”形成了鲜明对比。

从上述的发展历程可以看出,元、明、清以来,以水墨画为主的“文人画”是当时的主流。绘画的核心是抒发作者的真实情感,把诗书画融为一体,创造出丰富的传统绘画艺术模式,其大胆的创新为中国山水画的发展奠定了重要基础。但是从另一角度看,他们不重形似,轻视绘画基本功的练习,只讲笔墨练习,脱离了生活,阻碍了艺术的创新与发展。另外,他们还瞧不起民间画工,排斥其他画风流派,对社会产生了极大的消极影响。

(六)近现代时期的中国山水画

近现代时期的中国山水画围绕“继承与创新”的主题继续发展,并受西方绘画的深刻影响。在绘画中加入了透视、光影、色彩等方面的艺术手法,强调写生,重视形象的塑造。出现了黄宾虹、张大千、傅抱石、李可染、陆俨少、石鲁、赵望云等知名画家,使得中国山水画在传统基础上发生了巨大变化。改革开放以来,中国山水画更是百花