

中国山水画语境

造化与心源

李宽 著

河北美术出版社

内容简介

“外师造化，中得心源”千余年来一直被中国的艺术家们视为中国画艺术创作之圭臬。然世风日下浮躁之气浸淫当今之画坛，现在的好多画家已疏于对本民族文化的研究，致使绘画艺术出现了只重形式而轻精神的颓靡状态。本文作者本是画家，平日喜读古今画论，涉猎哲学。故在艺术创作中能深刻领会古人绘画创作之意旨，参悟中国画文脉之精神。本书分别从中国画文脉的生命延续、南北分宗说传承、诗——山水画的禅意境界、线——山水画的乐舞风度、外师造化 传承心源、山水画的意境美和对中国当代绘画现象的思考七个部分阐述了山水画与中国文化的关系，以及中国绘画的文脉传承之重要性。作者通过本文欲唤醒广大艺术爱好者在学习绘画时能坚持对绘画本真的探求，立定精神方能实现复兴中国画道本真之中国梦。

中国山水画语境

造化与心源

李宽 著

河北美术出版社

策 划 田 忠
责任编辑 赵小明 李菁华
特邀编辑 王松之 魏英朋
装帧设计 冯义恒 康美妮
篆 刻 陈序忠

图书在版编目 (CIP) 数据

造化与心源 / 李宽著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5310-6618-7

I. ①造… II. ①李… III. ①中国画—作品集—中国
IV. ① J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 149897 号

造化与心源

李 宽 / 著

出 版 河北美术出版社
发 行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号 邮 编 050071
电 话 0311-87060677 网 址 www.hebms.com
制 版 山东水文印务有限公司
印 刷 山东水文印务有限公司 (0536) 2110528
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 14.5
印 数 0001-1000
版 次 2015 年 7 月第 1 版
印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷
定 价 69.00 元

河北美术出版社

微信公众平台

官方微博

李宽 本名李同茂，国家高级工艺美术师，山东临朐人，现客居北京。结业于中央美术学院国画系，中国艺术研究院贾又福山水画工作室硕士研究生班。受教于何宝森、贾又福、李铁生、郑樵诸先生，2007年应邀参加“北京大学中国书画名家邀请展”“第二届永乐雅集书画展”，2009年参加“中国美术馆贾又福从艺50周年回顾展暨苦行探道学生优秀作品展”，并在山东潍坊举办“苦行探道——李宽山水画展”个展。2013年在郭味蕓美术馆举办“故乡情深——常敬竹 李宽书画作品家乡汇报展”，2013年参加“首届黄山中国画国际论坛”并作为专家组专家参加学术研讨会。其作品多次发表于《中国画》《国画家》《美术报》等专业性画刊。作品《锦绣江山》陈列于中南海办公楼，《泰岱朝晖》陈列于公安部办公楼，现为清华大学美术学院老教授书画院客座教授，全国科技人才培养工程书画专家，一级美术师。出版作品集《当代艺术研究·李宽》，学术著作：《中国画的光色交响》《造化与心源》。

目 录

引子·····	〇〇一
序·····	〇〇三
在回望中执著前行·····	〇〇五
第一章 中国画文脉的生命延续·····	〇〇九
第二章 南北分宗说传承·····	〇七五
第三章 诗——山水画的禅意境象·····	一〇七
第四章 线——山水画的乐舞风度·····	一二五

第五章 外师造化 传承心源·····	一三九
第六章 山水画的意境之美·····	一七三
· 崇高美·····	一七七
· 平淡美·····	一八六
· 萧瑟美·····	一八九
第七章 对中国现在绘画现象的思考·····	一九九
参考书目·····	二一九
写在后面·····	二二一

引 子

我是一个画家，
我梦想着用手中的画笔画出我心灵的图画。
年复年年，时光穿梭。
北漂的岁月里，
甘苦陪我一起度过。
对艺术的执着却从没有相信——
它只是个传说。
艺术的生命蕴含在哲学，
哲学的种子赋予绘画不朽的灵魂，
我不倦地探索着。
有一天，我忽然发现，
艺术家的生命在于不断地开拓，
内心的情感、岁月的蹉跎及修养的契合，
方能化成不朽的创作。
就是这种创作，

它会永远在精神的记忆里铭刻。

我追逐着……

我不是作家，

但我愿意将我的感受抒写。

让它见证我艺术历程的探索，

让它呈现我艺术本质的王国，

让它彰显我心性的天真与磊落。

虽然我话不成文，

但我还是写了，

我期待着，

期待着你的批评与修正，

期待着你的鞭策和慧言，

我期待着，期待着……

序

2012年李宽的《中国画的光色交响》一书由河北美术出版社正式出版，他请我作序并题词。我题写了“气韵生命，随光赋彩”，这两句话亦正是我几十年来学习中国画、钻研实践中国画的心得和体会。

“六法”是魏晋南北朝谢赫所创，一千多年以来“六法”已成为指导和评价中国画的创作原则和审美标尺。如今我将其中的“气韵生动”改为“气韵生命”，将“随类赋彩”改为“随光赋彩”，这不是做文字上的游戏，更不是心血来潮，而恰恰是我经毕生精力开创“光墨画”的文化成果。李宽在与我学习的二十年里，总结了学习“光墨”艺术的体会，完成了《中国画的光色交响》一书。书中对“随光赋彩”的分析论述是全面而透彻的，然而对“气韵生命”的着墨就显得稍微不够，这亦是我对他写作该书的一点遗憾。让我想不到的是两年之后，李宽捧着这本厚厚的书稿《造化与心源》来到我面前，当我细细翻阅他的书稿，为他这几年在传统理论的学习、钻研、思考、梳理所下的功夫而深深感动！更令我欣慰的是，《造化与心源》已触及了中国书画艺术对生命精神的追求、表达、认知的高度。

中华民族是最热爱生命，尊重生命的民族，中华民族文化对生命的认识和

理解是有其独特的文化价值和意义的。表现在中国书画里则构成了文化艺术的魂，这是我们今天继承发展中国画艺术的关键。李宽在《造化与心源》一书中，虽然从山水画切入，但已触及了问题的本质，真是可喜可贺！我衷心地希望并祝愿李宽戒骄戒躁，永远保持以往踏实认真，埋头苦干的精神，我相信，在未来的岁月里，定会取得更大的成就。

忘 山

2015年5月18日

于北京望京花园

当青年画家李宽先生带着一身疲惫之态，把这部厚厚的书稿摆在我面前时，我心里很是感慨，因为我知道李宽为此付出了多少心血和汗水。我们这些年，在十分密切的交往中，我几乎见证了李宽所有的成长足迹，从在家乡学习雕塑，到来京拜师习画；从数月闭门创作书稿，到带学生深入崇山峻岭写生；从紧张筹备个人画展，到潜心研究光墨画理论。在我的印象中，李宽十多年如一日，始终未曾懈怠，执著进取，甚或可以说他的勤奋与刻苦超乎寻常。

在当下，许多画家，甚至一些所谓的大画家、名画家，并不十分重视对中国画理论的学习研究。对此我一直心存异议，一个画家，如果只是满足于掌握的技法，而不去研究中国民族宝贵的古代绘画理论，不去体悟古人先贤传承下来的画理心得，不去学习源远流长的传统文化，就难以成为一个大画家，也不可能创作出传世作品的。画家李宽不同，他十分重视对中国画史、中国画理论的学习，在这方面是用过大工夫的，算起来，这已是他的第二部关于中国画的理论著述了。也许正是因为对中国画理论的格外重视，才使他具备了深厚的艺术积淀，与当下许多画家有着大为不同的自家面貌；也许正是这种孜孜以求的汲古精神，才成就了他雄浑大美的审美趣味和创作风格。

作为李可染先生的再传弟子，李宽不仅继承了李家山水的绘画技法，同样秉承了李家门派对中国画创作理论的器重，早在五十年代，李可染先生就同张仃、罗明三人赴江南写生并在北京中山公园举办画展，后来又鲜明提出“以最大的勇气打进去，以最大的勇气打出来”的艺术主张，这正是对古人的绘画理念与现在中国画创作主张的精神暗合。

唐代张彦远在其著作《历代名画记》中记录了画家张躁提出的“外师造化，中得心源”的创作主张。这八个字概括了客观现象——艺术形象——创作意象的全过程。他认为艺术来自现实，以现实美为源泉。但这种现实美在成为艺术美之前，须先经画家主观情思的熔铸与再造。须是客观现实的形神与画家主观情思的有机统一。张躁一语道破了中国画创作的深奥秘密。

回望历史，我们不难发现，其实早在唐宋时期就已经出现了关于写生的有关记载，五代画家荆浩隐居太行洪谷，经常深入到自然山水中写生，创作出了传世画作《匡庐图》；宋代画家范宽长年生活在终南太华，他曾感叹道：“与其师人，不若师诸造化。”他落笔雄伟老硬，真得山骨，有名作《溪山行旅图》问世；元代黄公望常居富春江，并饱游其景，他袖携纸笔，凡遇景物，辄即模记。最终创作了扛鼎之作《富春山居图》；清代高僧石涛，在名山大川中感悟艺术的真谛，提出“脱胎于山川”、“搜尽奇峰打草稿”的创作理论，这无不印证了师法自然的重要性。

近代以来，画家黄宾虹曾遍游海内，以至“旅行记游画稿积以万计”；画家陆俨少平生好游山水，曾数月乘木筏观察峡江，画峡江图；画家张仃曾六上太行，实地对景写生，留下的写生稿不计其数，将焦墨画创作推向全新高度与境界；画家李可染更是身体力行，极力倡导山水画写生，他发挥传统笔墨语言的表现力，也借鉴西画光与影的技法，既维护了中国画的特性，又赋予作品更强的真实感和丰富性。“外师造化，中得心源”，读书万卷、行路万里对每个肩负着责任感的画家而言，具有着真挚的意义，是普遍而又永恒的真理。

山水画发展至今，人们对表现自然、表现生活较为漠视。水墨写生更是被越来越多的其他方式取而代之，如此导致的后果就是要么因袭古人，要么雷同他人，要么重复自我，只会使中国画创作误入歧途，聊无自我与新意。

李宽深感中国传统文化的流失与断裂，开始了对中国传统绘画精神的深入思考，他苦苦找寻继承传统、接续文脉的方法与通道，也将他对艺术真谛的感悟理解融入了博大精深的文化传统之中。

习近平总书记提出了实现中华民族伟大复兴的中国梦。实现民族复兴，离不开文化复兴，我们必须看到，面对外来视觉文化冲击，民族自信心不足，沉湎于中国画的转型和与域外文化接轨等现象层出不穷，其结果，便是导致了很长时间以来，中国画中的民族文化经典特质不断被剥离，具有深厚传统基质、具有社会责任感和民族豪迈感、能够体现民族精神、时代精神的主流中国画创作未能得到充分的发展，未能取得令人满意的理想成果。这是每个画家必须正视的严峻现实，也是每个画家必须肩负起的时代责任。中国画界的许多有识之士正以冷静心理和客观态度，跨视域、大视野地思考着当代中国画问题，并孕育着一场以高扬中国精神为主旨的中国画艺术的全面复兴。

一个画家能够在创作实践中做到“化而成之”，就必须懂得如何去考察、辨析画理义谛。一言以蔽之，中国画的画理是一个系统的范畴，不是浅尝辄止就可以搞清楚的。古人留下这些宝贵经验，不能在我们手中流失、丢弃。

对于李宽，这只是他艺术探索不断前行的一个驿站。一个充满文化自信与自觉的集大成者，必定会在回望历史中找到前进的正确道路，在回归传统中选定中国画创作的时代坐标，在回味经典中完成崭新的艺术跨越。

记得唐代有个布袋和尚，曾写过一首《插秧偈》的诗，愿转录于此，同画家李宽共勉：

手捏青苗种福田，
低头便见水中天。
六根清净方成稻，
后退原来是向前。

常敬竹

2015年端午节于北京

造化与心源

Good Luck And Cardiac

第一章 中国画文脉的生命延续