

上架建议：艺术随笔

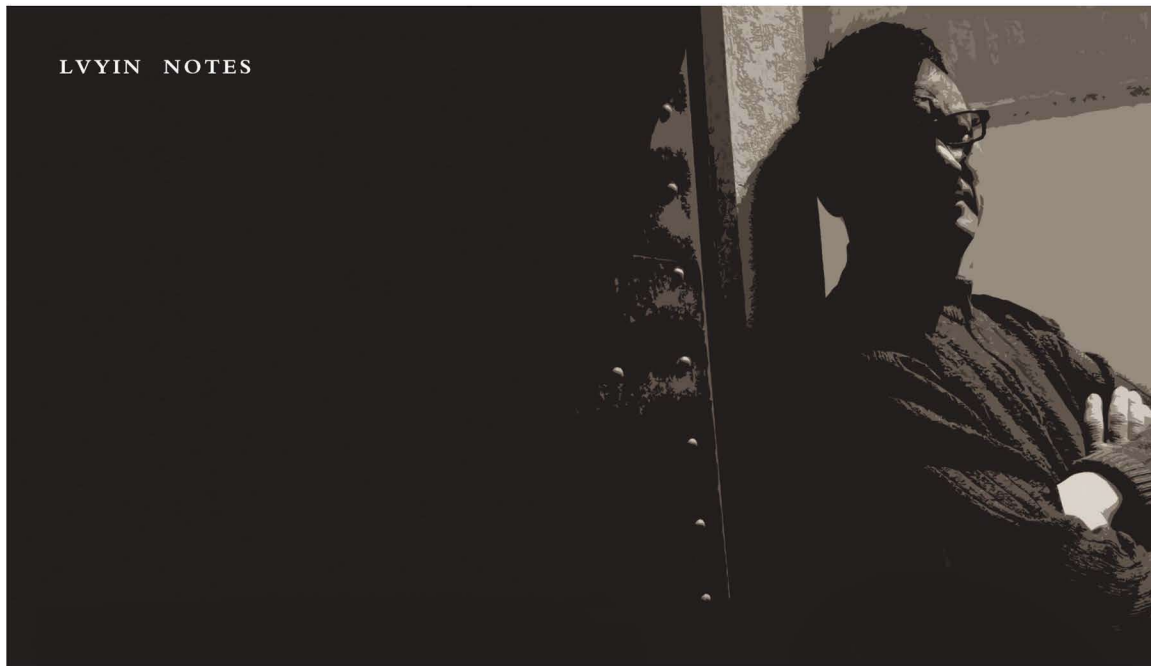
ISBN 978-7-5527-0414-3

9 787552 704143 >

定价：58.00元

LVYIN NOTES

履因笔记

韩界平 著

文字的自由驰骋使它成为众艺之首，
故我常常依托文字，叙述我画画之外的情思。
因为我深知一个画者的许多灵感是不会枯竭在他的局限里。
《笔记》是文字，亦是我绘事的母本。

甘肃人民美术出版社

韩界平 著

履因笔记

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

履因笔记 / 韩界平著. — 兰州 : 甘肃人民美术出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5527-0414-3

I. ①履… II. ①韩… III. ①回忆录—作品集—中国—当代 IV. ①1251

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第010051号

履因笔记

韩界平 著

出版人: 吉西平

责任编辑: 张明钰

装帧设计: 俊杰传媒

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地址: 兰州市城关区读者大道568号

邮编: 730030

电话: 0931-8773121(编辑部)

0931-8773112(发行部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网址: <http://www.gansuarts.com>

印刷: 杭州星晨印务有限公司

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 12.75

字数: 190千

版次: 2016年3月第1版

印次: 2016年3月第1次印刷

印数: 1~1000册

书号: ISBN 978-7-5527-0414-3

定价: 58.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权,并许可使用。

未经同意,不得以任何形式复制转载。

感谢在我艺途上的许多师长、好友、同道者。借《履因笔记》的出版，我再一次向你们表示深深的谢意。

韩界平 2015年11月22日

韩界平

中国美术学院国画专业毕业，中央美术学院创作
高研班结业，高级美术教师。

1995年上海书画出版社出版《韩界平作品选集》

1996年于北京荣宝斋举办韩界平书画展

1997年《花容》《夏柳》《翠鸟》入展中国美术家协会第十三
届“新人新作展”

2009年《弈棋图》入选第七届中国体育美术作品展，同年浙江
人民美术出版社出版《履因书屋·韩界平中国画选集》

2013年赴美参观、考察、办展

2015年举办章钰、韩界平书画作品鉴赏会

序 言

李敬仕

我来到绍兴后，韩界平先生是最早相识并相交的画友之一，我们在一起结过画社，在绍兴乃至天津参加联合举办的画展，他那弥漫着彩痕墨气的独特画风，明晰而坚定的艺术追求，充满睿智率真的言谈，旷迈洒脱的举止，给了我深刻的印象。偶尔，我也读到他的一些零星的文字，觉得他情感丰富，观察细致，遣词造句得心应手，写得一手好文章。当我展开并阅读《履因笔记》书稿时，心中仍然泛起一阵阵激动的涟漪，不禁思绪起伏，浮想联翩。

这本文集分为：绘事记述、随感随记、记人记事三个部分，其中的一、三部分是属于文学体裁的杂感和记叙文，它首先使人想到的是画家与文学的关系问题。作家兼画家的冯骥才说，“我的感受告诉我，世界上有一些东西是只能写不能画的，还有一些东西是只能画不能写的”，“文字是连绵不断的画面，绘画是片断静止的文字”。（《艺术丛见》）文学和绘画，都是阐释情感的方式，所以在中国文艺史上就不乏作家兼画家的例子。譬如对于欧洲作家雨果、歌德等，只有认真地读他们的书，又读他们的画，才能更整体和深刻地了解他们的心灵。在中国那是更不用说了，在画家中，王维的诗、徐渭的戏剧等，都使他们成为中国文学史中赫赫有名的人物。与西方迥异的是，中国的一些儒生

索性把诗文直接倾泻在画面上，从而创造了“文人画”这一独特体裁的画种，以至有些人把中国画称之为“综合艺术”。我们再来返视界平先生的这本文集，显然，生活中有许多感受是难以用画来诉说和记录的，作为一个多愁善感的生命审美体验的阐释者，他胸中的不平或爱仇，苦涩或欢乐，不免不吐不快，就必然会去拓宽宣泄的通道。由于知识分子家学渊源，加上青年时代在鲁迅小说的长期陪伴和熏陶下，锻炼出很好的文字功底，除了作画之外，将感受诉诸于文学无疑是最佳选择了。用他自己的话来说：“我的感悟多半是一个个的‘瞬念’，即对问题的瞬间敏悟……当‘瞬念’落在纸上，成了一段文字的时候，多像破茧化蝶。”这种“瞬间敏悟”，不仅由许许多多的充满感性的生活记忆和情感体验组成，同时包含着思考和评判。譬如，他从江南多雨寒冷的春天转为晴暖，迈向盛夏、金秋的季节轮回中，感悟到“大自然真好，有四季轮回。可惜，人生只是张单程票，一去谁能返回，故最患难活着也是好的”；置身大山中，他“知道了世间的浩大，人不过一粒微尘而已。但人是有灵魂的微尘……灵魂是不能出毛病的”；他还告诉人们，“对小孩学什么，大人不必干预多少……很多小孩，就有很多种能力”，不能以为会“读书”才算是种能力。这种观点也早被学术界的“多元智能

论”所证实。凡此种种，都闪烁出敏锐的观察、不眠的激情、冷静的思考之后的真知灼见的光彩。有着十七年知青生涯的作者，身上还萦绕着一股特殊的农村情结，在本书记人记事部分中的《连然和解水花》《忘不了的灏村角坞——为了洁白的代价》，算是本书中篇幅最长的文章了。其叙事的方式宛如小说，因为它具有小说最主要的因素——情节。故事情节在农村的典型环境里徐徐展开，人物形象也慢慢地丰满鲜活起来，全然是生活中的“这一个”：譬如表面上道貌岸然、满口革命词语，背地里却在和有夫之妇偷情而被抓的“极左”青年；抑或一对为了“洁白”而奋不顾身的男女知青，女的因被奸污为了护卫自己的人格尊严而远走他乡，男的则矢志不移地苦苦追寻到“需要九天九夜奔波”的一个偏远山村，被误认为阶级敌人受到殴打而受重伤……这一切让读者情不自禁地关注起他们命运的走向和未来，展现出知青这代人独有的特殊经历，我们也从中体察到作者提笔记述这些人和事时，要让他们“风风雨雨地活着”的那种精神痛感。第一部分“绘事记述”，是出于界平先生画家、教师的角色。其中有对中国画经常涉及的基本概念的阐述和理解，如线、空白、构图、写生、速写、没骨法等，也有关于临摹画史中经典作品的指导性的分析和提示，还有对大师画语的解释和领会。所

有这些讲述都渗透着自己从艺实践中的深切、独到的理解和感悟，让读者感到具有实效而贴心。生动形象的比喻，深入浅出的叙述，这种不同于学究式刻板的话语风格，尤其给人留下深刻的印象。譬如他把速写的时间比作雪莲生长的恶劣环境，“速写如果没有了时间这种特殊的限制，它的一切魅力也荡然无存”，通俗地把速写的特色和难点说得明明白白。又如把构图喻作家庭过日子时的盘算理财，“以最少的花销得到最佳状态的安排”，把构图在绘画创作中的地位和作用说得清楚到位。在讲解临摹恽寿平《牡丹图》时，他结合画史发展情况以及关于美学上的一些基本范畴如“雅俗”、“神似”、“形似”等的阐发，无疑对深入了解恽寿平没骨画法起到提纲挈领的作用。《没骨法》一文显示出他严谨的治学态度，文中对何为“没骨法”作了明确界定，从历史沿革到技法特点都作了考证和说明。想起前些时间有位北京名画家来绍兴忽悠说：元代画家王冕创立了“水墨没骨画法”，把“水墨”和“没骨”组合在一起，纯属驴唇不对马嘴，还煞有介事地去寻访王冕的墓地，不免令人掩口而笑。所以细读这些文字，不仅是对后学们，就是对某些“名画家”也是大有帮助和裨益的。

我年青时读书以通读较多，有时还会做些读书笔记。到了中老年

后，不知是时间不够用呢还是心浮气躁的缘故，读书变成了以浏览为主，有时实际上就是带着具体问题去寻根求据的查证。谢谢界平先生对我的信任和器重，嘱我为序，于是我把这本书通读了一遍，有的地方还读了数次。每本书籍自有它的境界，我从中领略了作者的胸襟、原则性、包容力、道德力、忧患意识和底层关怀，了解到他的一些心路历程，但不知有没有读出作者的神采和目光，拉杂写了上述这些读后感，算是序言吧。

2015年8月

目 录

绘事记述

- 16 整理对线描的阐述
- 18 要诀二则
- 21 奇宕出新致——话说意外
- 23 没骨法
- 26 说构图
- 29 临摹《出水芙蓉图》
- 36 临摹恽寿平《牡丹图》讲座稿
- 41 谈写生
- 44 形的探讨
- 48 小品不小
- 50 白石语录启示
- 53 中国画线渊源的遐想
- 56 “十八描”之说不是技法
- 58 速写教学

随感随记

- 64 漫记那时的春季
- 67 山的教诲
- 69 自然之道
- 71 杂感
- 73 人生履因
- 75 文革·中国画·我
- 79 我走到了一个甲子的人生路口
- 83 生死之间
- 86 苏州画展小记
- 89 浮躁是病
- 92 故事人
- 95 安静的如此响亮
- 98 飘着云的山
- 101 寻梦下大路二则
- 104 《越社》五周年记
- 106 给老周的信
- 108 在美国的内心独白

记人记事

- 114 胥子
- 119 连然与解水花
- 129 握别四十年
- 132 珂和妮
- 136 还是会有风
- 141 忘不了的颍村角坞
- 161 秦的故事
- 165 给若溪的信
- 168 良丰与他的《远古》系列作品
- 171 能快乐读书多好
- 175 曲径通幽
- 179 廖静文先生一样顶天立地
- 183 艺术以先天入门为好
- 186 画在，人走了
- 189 一个黑暗的凌晨被历史记住
- 194 更上层楼
- 196 人生有无中

绘事记述

我习惯在课前写一些类似于导言式的小品文，我以为这是我的备课。也以为备课笔记应该是较个人的东西，一旦被规定了，模式了，就无趣了。要知道教书匠是如何炼成的，这似乎是个必然的成因。一叠叠的备课笔记早已连同废纸处理了，只有这些课前的小品文被我留下了，觉得还有些用场，故积集，放在《履因笔记》里。

整理对线描的阐述

所有的感觉，都是因为线的存在而缘起。线的丰富的表现力构成了它的审美史和它的批评史。线的审美，是具体的，是因人而异的，没有界限，是线与个别的统一体，是众说纷纭或无言的“意会”。线又是具体的，实在的，不可太玄，与“技”紧紧地联系着，否则极易误导。如：“因意成象”“意在笔先”，此“意”其实很实在，是留在我们记忆库中的客观实际，是一种生活积累，一种经验与技能。

从用笔的技术角度来阐述线描

它是一种动作。与执笔、使笔联在一起，包括笔在纸上运行的状况，所涉及的是方法、规律的问题。是对笔与纸的方向、速度、间歇等因素的探索。

(1) 正侧：正者为中锋运笔，侧者为偏锋运笔，是以使笔时笔锋与纸面的垂直和倾斜的情况而言的。

(2) 顺逆：顺者为顺锋运笔，逆者为逆锋运笔，属于运笔的方向问题。使笔时笔锋在纸面的方向变化，笔根在前，笔锋尾随是顺向，笔锋在前，笔根尾随是逆向。这(1、2)都是表现线的具体形迹的，谓实指。