

当代中国画名家工作室
教学研究系列丛书

贾
不
舟
山
水
画
之
心
室
教
学
思
想
及
实
践

创作篇

李铁生 主编

河北美术出版社

当代中国画名家工作室
教学研究系列丛书

贾平

山水在笔底
教学思想及实践

创作篇

河北美术出版社

李铁生 主编

策 划：张晨光 曹宝泉 田忠
责任编辑：田忠 王国强 彭国昌 刘克仁
封面设计：王我 田忠
内文设计：朗色企划设计公司

贾又福山水画工作室

编 委 会：刘 荣 李铁生 赵 庆 王一鸣
白联晟 杜凤海 邹 建 许烨明

图书在版编目(CIP)数据

贾又福山水画工作室教学思想及实践·创作篇 / 李铁生主编. — 石家庄：河北美术出版社，2003.12
(当代中国画名家工作室教学研究系列丛书/李铁生主编)

ISBN 7-5310-2206-0

I. 贾… II. 李… III. 中国画—创作—经验 IV. J212.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第086554号

当代中国画名家工作室教学研究系列丛书

贾又福山水画工作室教学思想及实践·创作篇
李铁生 主编

出版发行：河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码：050071

设计制作：朗色企划设计公司

制 版：朗色今彩图文制作有限公司

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张：10

印 数：1~5000

版 次：2003年12月第1版

印 次：2003年12月第1次印刷

定 价：60.00元

当代中国画名家工作室
教学研究系列丛书

贾又福

山水教学思想及实践

创作篇

前言

中央美术学院教授贾又福主导山水画工作室教学活动多年，以其丰富的教学和创作实践经验，继承总结美院国画系优秀教学传统，创立并逐步完善了一套更加符合中国山水画发展规律、顺应时代进步要求的新的山水画教学思想体系。

贾又福山水画教学思想被实践证明了它的科学性。多年来，众多本科生、研究生、进修生以及社会各界的求学者在这一教学体系下严格训练，从认识水平到实践能力都得到了很大的转变和提升，确立了高远的艺术目标并自觉地艰苦磨砺。这一次，为了更好地总结教学经验和成果，我们大致按照临摹、写生、创作三个系列编辑了这套作品集，介绍贾又福山水画教学体系的具体内容，并收录了贾又福工作室教师作品以及近几年来在教学中涌现的大量优秀作品和论文，集中反映了贾又福工作室突出的教学成果，希望加强与广大读者的沟通和交流，提高教学质量，繁荣山水画创作。

贾又福山水画工作室编委会

J212. 26
22

当代中国画家工作室
教学研究系列丛书

贾又福

山水艺术思想及实践

创作篇

绪论	2
贾又福创作教学思想梗概	6
贾又福创作教学答疑	8
试探山水画哲学	28
论文摘编	36
创作作品	50

目
录

绪论

绪论

贾又福山水画教学思想特色面面观

贾又福教授早年受李可染先生亲授,对李可染的艺术成功之路和教学方略有着深刻的理解和体悟,他本人也是李可染山水画教学方针的受益者。可以认为,贾又福山水画教育思想是李可染教学体系的承续,并在长期积累的丰富教学经验的基础上,对山水画创作及教学规律进行了深入研究,逐步发展成为具有新的时代特色的诸多独到之处的教学方法和理论体系。

贾又福山水画教学体系的大体框架看似平常无奇,概括地说,就是:一、加强传统山水画教学;二、深化写生教学;三、强化富于开拓精神的创作教学。简言之,就是临摹——写生——创作的“三位一体”复合化教学模式。这个“三位一体”,是古今中国画教学中的惯常之法,是广大师生共同遵循的学习中国画的不二法门。但是,在不同的地域、院校、教师或不同的历史阶段,对“三位一体”模式的理解和具体操作会有很大的不同,这其中的微妙差异,都会直接对教学效果产生重要影响。所以关键还是要考察其实质内容。那么,贾又福教授的“三位一体”教学方针又有哪些较为突出的特殊性和创造性呢?

第一,贾又福教授极为辩证地提出六个“最大限度”的要求:最大限度地深入传统,以求最大限度地跳出传统;最大限度地融入社会生活和大自然,以求最大限度地高于社会生活和大自然;最大限度地认识自我,以求最大限度地走出自我。这富于强烈对比色彩的六个“最大限度”,是贾又福山水画教学思想的精髓所在,是李可染教学的深化和发展,是提出者基于多年艺术实践和教学经验得出的中国绘画艺术修炼之方法,是通往艺术顶峰的艰难的必由之路。这六个“最大限度”,互为手段和目的,内涵深广,耐人寻味。深入传统跳出传统,是人所共求。融入社会自然再超越社会自然,就不是一般的教学方法所共同要求的了,更不是人人都能做到的,这要求学生对外部世界要有深入的探究和较清醒的认识,这都是艺术创造的不竭源泉。至于认识自我走出自我,则非大智大勇者不能办到。这样,使学生始终在高标准严要求之下苦心磨练,以最终达到使学生成长为最富于活力的创造型艺术人才的目的。至此可见,对创造能力的培养,始终是贾又福教学思想的核心。这种在山水画教学中提出如此明确的高标准是前无古人的。

第二,贾又福教授还特别强调,在任何学习阶段中,无论临摹、写生、创作,都必须始终坚持个性化的审美认识。也就是要牢记一个“大我”的自身强烈的真实感受。它要求学生在临摹课中“以己之个性感悟古人之个性,以己之特殊感悟古人之特殊,以己之创造感受古人之创造”。落实在对景水墨写生课上,学生也同样被要求在深入研究自然

规律的同时,还要深入开掘自身的内心世界,“以己之特殊感应自然万物之特殊”。注重物我通达、贵在精神感应,以自我的整体感受调整自然中的局部矛盾。在学习前人和自然的过程中如此突出对一己之个性的始终把握,是被很多学者忽视的。这反映出贾又福教授对个人与前人、个人与自然的内在关系有深刻的辩证的认识,没有忘记一切学习手段最终服务于“大我”的创造活动。所以个性化的审美认识要贯穿始终,生发自身情感,打破定势。不能先下死功夫去学前人和自然,之后再去寻找自我,那就很容易泥古不化,仅得前人皮毛,或陷入盲目的自然主义。这表明,要实现贾又福教授倡导的六个“最大限度”,既能深入传统、自然和社会,又能超越传统、自然和社会,不挖掘自身情感之深,坚持个性化的审美认识,是万难做到的。

第三,同样重要的是,在解决高难度的技术性问题的同时,必须不断追求对最高层审美规律的认识与把握,所谓“宏观探道,微观探真”。最高层审美规律,就是指绘画在哲学和美学层面上的根本规律,它包括艺术发展规律、画面构成规律、视知觉和心理学规律、教学规律,乃至一笔一墨微妙提按的技巧规律等等,几乎涵盖艺术领域内所能涉及到的任一方面的普通原理,这其中的一个重要内容是对山水画哲学精神的悉心探求和大力倡导,这也是贾又福教学思想的一大特点,是追求“高标独诣”的具体反映,这有利于学生尽早确立高标准的艺术理想和远大目标,提高眼界,集中精力,少走弯路,这是进行艺术实践的的必要条件和强大动力。探寻最高层审美规律的要求是极高的,也是独具远见的。它能使诸多一般性问题迎刃而解,使学生的眼光和意识层次不会仅停留在笔墨样式、题材内容、风格流派等等通常层面上。要认识和解决一个问题必须站得比它更高才行。

把握高层审美规律的另一个重要作用是为学生的个性创造提供了深广的探索空间和活动空间。贾又福教授的教学实践正说明了这一点,在高层次审美规律统摄之下,学生们的艺术创造可以千变万化,丰富多彩,甚至从风格到手法可以完全相反,但都经得住最高审美原则的检验。比如贾又福教授会要求学生的作品“浑厚”,但不会强求学生使用“积墨法”,这说明“积墨”固然可以“浑厚”,但“浑厚”未必非“积墨”不可,这样学生的具体手法就会多样化,而同可达至“浑厚”的效果。再比如,对学生的成长过程和经历也不会有刻板的限定,在初级阶段很像古人或老师是允许的,在任何阶段谁都不像也可以,只要符合艺术学习的根本规律就是合理的,所谓“殊途同归”,艺术的答案应当不止一个。这拓宽了艺术学习的道路,符合整个艺术世界丰富复杂的多元化要求。这又比只是斤斤于点画或门户等琐屑问题的教学方法更加科学和有效。

以上是在教学思想上的几大显著特色,在教学实践中还有更多的富于独创性的具体方法。最引人瞩目的要数水墨对景写生法了。根据要求,学生完成一幅写生作业,要不惜花费二至三天的工夫直接对景完成,现场解决问题,不带回宿舍盲目涂改。这种在写生训练初期注意慢功的奇特方式,总使许多人一时难以理解。然而在对这一方法有了亲身体验和感悟之后,就会明白这是一种能够切实解决诸多问题,较好地达到写生课目的的有效举措。打破了长期以来以速写或照相来代替水墨写生基本功的走马观花式的采风活动,直接迫近五代北宋的大师们苦苦探求自然奥秘的优秀传统。只有这样专注于一地,澄心静虑,排除杂念,才可能有充分的时间去发现、思考并解决极多的紧要问题,诸如自然特征的把握、自身感受的强化、画面构成的经营、笔墨语言的锤炼等等。这么做的道理其实很简单:在现场可以随时向大自然这个最好的老师求教。所以这是一种看似三天很慢,实则进步最快的聪明做法。两三天一张画的收获,是那种把问题带回画室空想的办法所不能梦见的。这也是对李可染“苦学派”传统的继承和再创造。

此外,还有很多行之有效,独树一帜而又蕴含深刻道理的具体操作方法,比如:临摹时必须深入研究作品创作的时代背景;在创作思想上要敢于有所爱有所不爱,真正做到不与人同,等等,在本书中将会深入展开,进行介绍。

我们认为,贾又福山水画教育思想中的许多特色和创新,反映了它的进步性和时代性,多年教学实践也证明了它具有契合中国画独特发展规律的科学与合理性。贾又福山水画教学思想是新的时代环境要求下的产物,它根植于中央美院优秀的教学传统,而顺应中国画新的发展形势,逐步形成了相对完备的理论体系,对深化美术教学改革做出了创造性贡献。我们相信,贾又福山水画教学体系将在今后的教学活动中日益完善,在弘扬民族文化的进程中发挥更大的作用并经受历史的检验。

贾又福创作教学思想梗概

贾又福创作教学思想梗概

前无古人，后无来者。沿圣贤之道，破圣贤之法。破执者悟，返法者迷。

情动力举，发为纹章。天与人合，心与物合，物与物合。

在大自然中找到自己的“母亲”——与自己艺术生命血肉相联的那一方水土，带着浓缩了的真切感情投入“母亲”的怀抱。

在艺术领域对待生命、大自然的态度，一定有所爱，有所不爱，在艺术上“博爱”必不真，不真则伪。

选择自己最有缘分的人、事、天、地。

贵在特有，不贵共适。

三等的创造，远远胜过一等的模仿。

不以古今中外任何人的创造代替自己的创造，真正做到不与人同。

在创作课（或写生课）中，决不提倡简单的“印证传统”。

建立文化精神支柱，艺术创作不能脱离社会、文化背景。

把审美精神放在首位，审美形式为表现审美精神服务，二者不能倒置。

在艺术精神的表现上，不局限于景物本身固有的形神关系。在景外，在山石形象外，求得精神美才更妙，妙在不是一个景观（当然更不是一个实景），不是什么可游可居、可坐可卧的一个景物之景，而是言有尽意无穷的精神空间。

追求小我与大我的统一。

堂奥深隐于无边无尽，功夫高标在无法无我，艺术高峰在至真至难。

“物我通达”贵在“精神感应”。

由精神反射、精神感应的培养，养成艺术个性的“条件反射”。

任何一个艺术大家其艺术必发于一端。有什么样的发端造就什么样的笔墨，什么样的笔墨造就什么样的发端。

贾又福创作教学答疑

问题1：贾老师，请您谈一谈您的山水画创作教学的指导思想。

山水画创作教学就是在短短的、有限的创作课课程中，既要充分发挥在传统与写生课中的所学所获，为创作课服务；又特别注重个性培养，多角度、多途径调动一切积极因素，深入挖掘创造潜能，培养开拓精神。在山水画创作教学中，首先明确三点：

（一）三等的创造，远远胜过一等的模仿。以此为山水画创作教学的出发点。

（二）不以古今中外任何人的创造代替自己的创造，真正做到不与人同。

（三）在创作课（或写生课）中，决不提倡简单的“印证传统”。比如，在大自然中，往往看到某处与古代大师的画极其神似，稍不留神就会套用古人地表现形式。这时要特别告诫自己，这是在古代大师的创作中很好地体现了传统与生活的关系。创作教学，就是要在传统与生活的密切联系中，以我为本，开启智慧，培养和提升学生的创造能力。引导学生最终创造出独立高标的非我莫属、符合时代发展需要的、全新的艺术作品。

问题2：贾老师，在您的山水画教学思想中，突出的是创作。而在创作课时的安排上低年级3—4周，高年级5—6周。显然比临摹课时少，这是为什么？

在课时安排上，创作课的时间较传统与写生课都要短，这是因为从长远大计，从战略考虑，如果没有坚实过硬的、滴水穿石的传统和写生的慢功，即使再好的创意，也得不到高层次、高品位、高标准的艺术地表现；如果没有传统与写生关于理性、个性与大自然物我通达的熔铸锤炼，那种所谓不择手段、无所顾忌地任意挥洒，是绝难入鉴赏的。其次，在临摹与写生课中，贯穿始终的是突出强调个性化、着力培养创造意识。由此可见，花在这两方面的时间虽然多了，但却真正是在为更好地创作铺路搭桥。创作课时表面看是少了，但创作课教学任务却大部分被分配到传统与写生课之中。在这种三位一体的关系中，我们最终突出的正是创作。

问题3: 贾老师, 您对学生的创作作业的内容或形式有什么具体要求?

在题材上选择自己最有缘分的人、事、天、地。即选择自己最喜欢、最熟悉、最亲密、最接近、最有条件深入其中的题材; 选择自己确认最有感情、最有感触, 最具特色的某一方面。

创作形式不拘一格, 创作工具得心应手。给学生以充分的精神驰骋的自由空间, 使物质能量自由发挥到最大限度。老师在创作课上, 结合自己的创作经验, 分析名作。始终要启发学生发扬鼻鼻独造、非我莫属的勇气和创造精神。充分调动学生的创作欲望。

注意意、理、法、趣的艺术精神和艺术语言的追求。这几个方面的追求都是经历一个先清楚后模糊、先条理化后突破条理化、先有规矩可循后无规矩可循、先有法后无法的过程。

低年级, 小幅小品, 在锻炼笔墨表现的同时, 更强调注入和表现真的认识和真的感情。要动真情, 不能虚假, 不能勉强。有了真情, 就有了创造的能源和动力, 在强烈的感情支配下, 什么不够就很直观的练什么, 需要什么就会去找什么。只要感情真切, 笔墨的高度和难度不应过于苛求。

高年级, 可画稍大幅、稍大题材。在笔墨语言与精神境界的契合中挖掘出个性, 同时, 寻求创作的高品味、高格调。切忌盲目追逐什么“新潮”以及所谓与国际“接轨”之类。扎扎实实进行创作训练。

作业数量: 独立完成2—4幅, 独具风貌的小型作品。

问题4: 贾老师, 在具体的创作作业中, 我们应该注意哪些主要问题?

在具体的创作作业中, 除了注意真情实感, 独到认识和个性外, 还有几点须注意:

一 画应追求自然, 自然是大自然中最本质的规律, 惟其自然才能够博大。亨利·摩尔的雕塑, 放在大自然风景中显得极其协调, 反之放在任何建筑群中都不协调。在摩尔看来, 石头本身就是雕刻, 大自然中所有的东西, 都联系在一起, 自然就是大自然中最重要的规律。摩尔雕塑的任何底座都与其雕塑不相称, 根本原因就是不自然。

二 画在大气, 注意精神境界大(不在于画幅大小)。

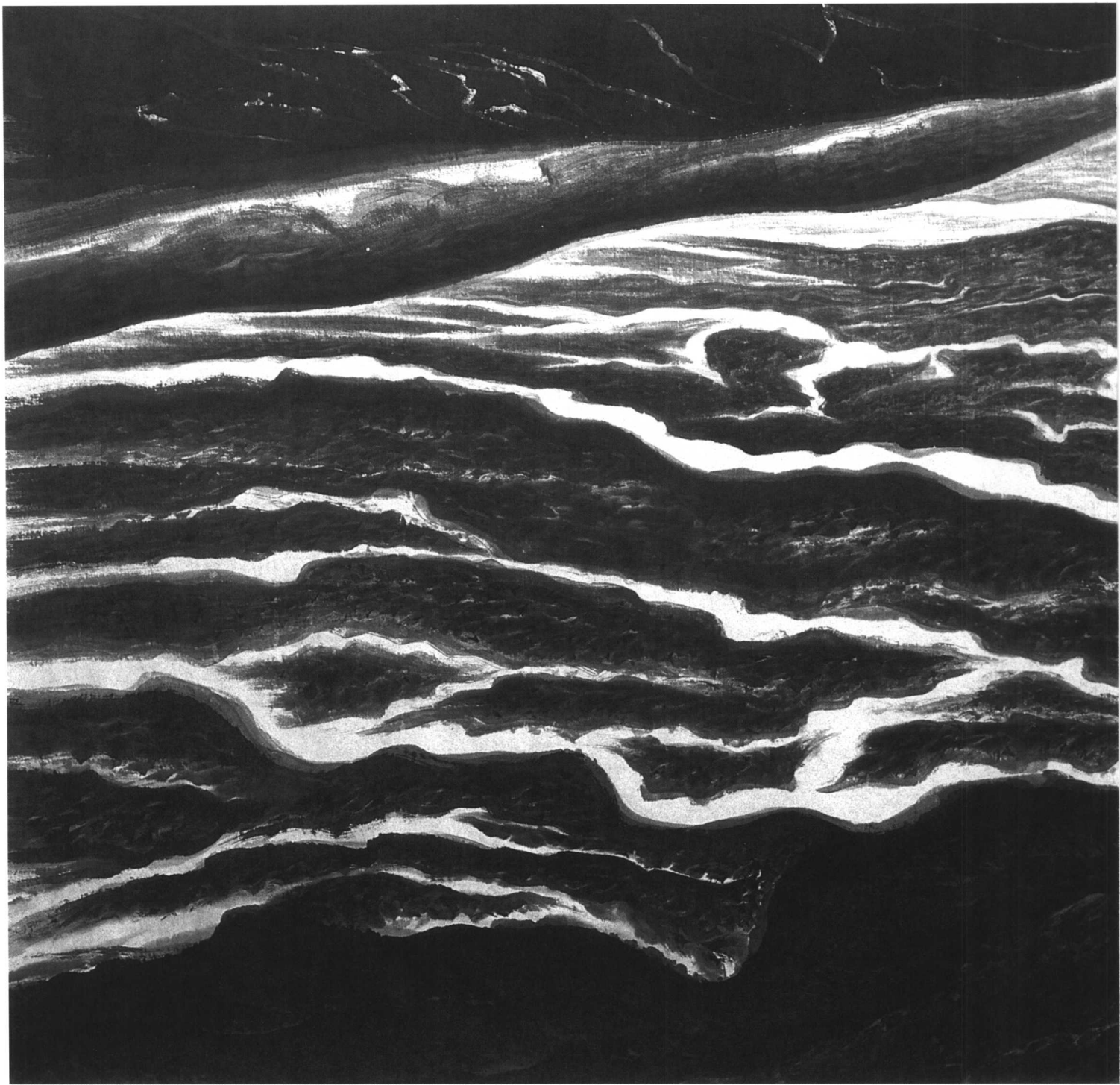
中国山水画尤贵其大, 大彻、大悟、大仁、大智、大真、大实、大喜、大悲、大动、大静、大拙、大朴、大统一、大和谐。越单纯越名贵。最忌小打小闹, 小趣味、小变化、小聪明、细声细气。凡大则美则伟, 凡小则丑则弱。

三 画面乱, 线条胡乱交叉, 不要故意去做作, 追求所谓什么天趣。画有“误笔”“误墨”, 此是参禅入画的一种表现, 初学者多有不解处。石涛参悟很深。“误笔”“误墨”是顺其自然, 天机流露, 不拘小节, 似是而非, 似非而是, 是错觉中求得丰富, 多变的美的享受, “错”即是“不错”了, “误笔误墨”成为“梦笔生花”了。

胡乱画上去的线条, 要让人感到很“认真”, “认真”之作, 含意并非刻意求工, 更不是刻意追求形似, 认真是“恭心顶礼”之谓也。

作画又须“无心”, 即无心计较表达精神以外繁琐外形的过分雕琢。写似无心, 实则生意。似八大山人于“无心处写鱼, 于无鱼处求美”, 往往得之“误笔误墨”。

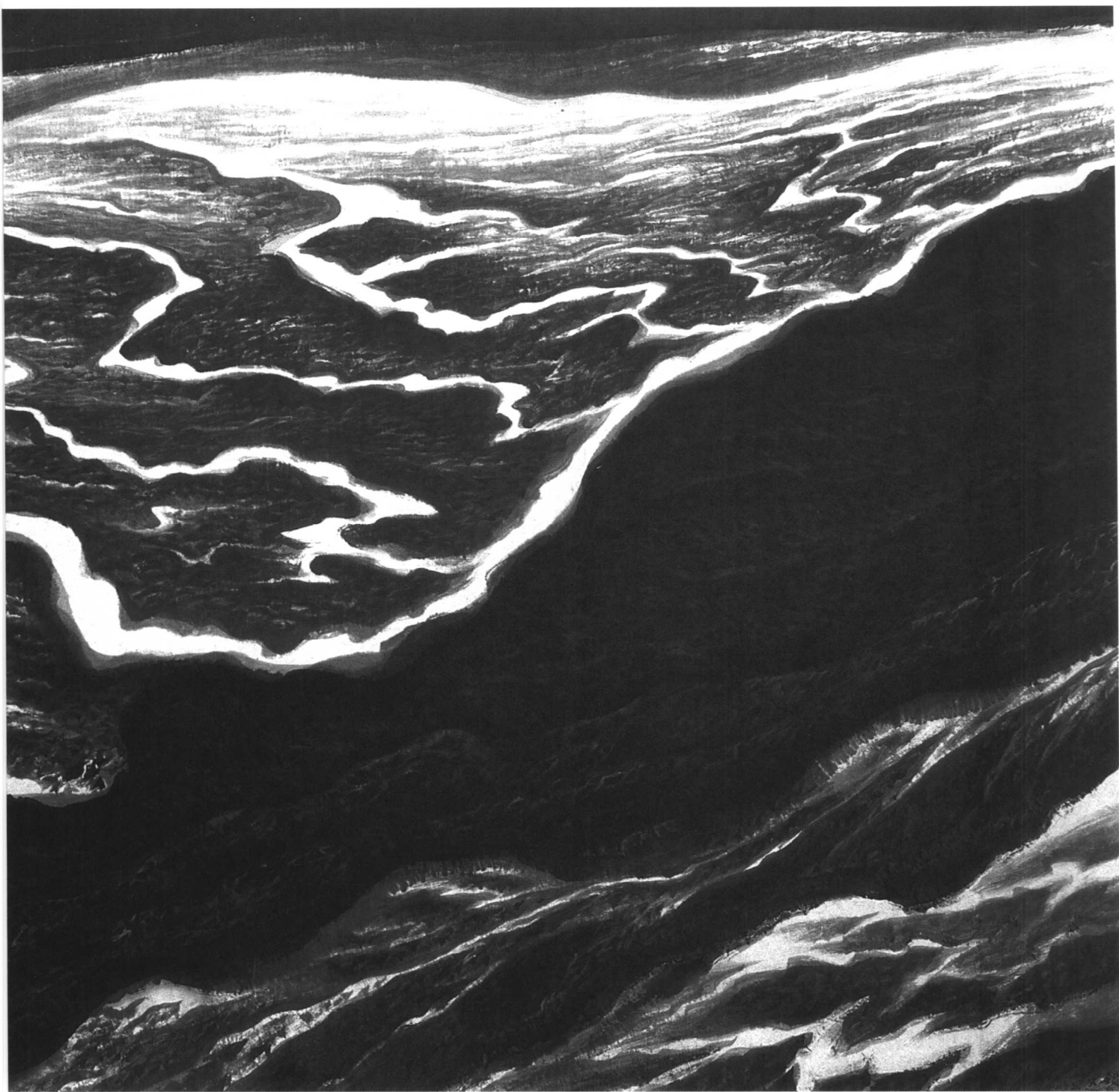
四 不要强求变法。不要说初学者, 即使画了很长时间, 要作透网之鳞也不容易。求变, 又不能

强变，靠长期积蓄新的营养，新的认识，新的技能，久之，长成大势。旧势不倒，“谏之以兵”，必须到新势力强大到能推翻原有一套旧程式的时候，法自然得变矣。如同小孩换牙，新牙出来将旧牙拱掉，如果新牙未生成，硬拔去旧牙，则废食矣。

不能概言“破字当头，立在其中”。

五 在创作上，要敢于坚持自己的真知灼见，敢于独往独来，不要在一个浪潮过后凑上去“赶海”拾贝，浪潮永无止息，“贝壳”也永远拾不完。在战略上要有远大目标和崇高的审美理想，要使自己的艺术成为时代的海涛，为人们托举出五光十色的宝贝来。

心潮

贾又福 240cm × 120cm 1989年

问题5：创作到一定阶段，是否还要兼顾写生呢？

任何时候创作都不是单行的，离开了写生和传统的研究，创作就是无源之水。可染先生晚年，随心所欲时，又去强制约束自己去研究山石，画山石局部写生研究，69岁时还画了山石的局部研究多幅，这才是真正的大师，在可以离生活远的时候，不要忘记密切地深入生活。在深入生活的时候，还需高于生活，不被生活所束缚，在研究古人学习古人时，不能被古人的成法所囿。在创作的各环节中都是相反相成的，时刻以相反相成的道理为标准。

问题6：山水画创作，要经历一个什么样的探索过程？

首先是情与境的交融，但又不满足停留在有情有景的浅层结合。一件好的作品是高尚的精神审美与难能的艺术技能，在强烈的感情的驱使之下，巧妙地融为一体。这就是所谓“化”的功夫。“化”得越好，越自然，越不留生硬痕迹，没有故作多情，勉强说愁的“泪痕”，更无外露的“笔墨痕”，这当然需要长期的艰苦锤炼，李可染老师所谓“采一练十”其中是强调千锤百炼：反复锤炼思想品德、认识水平和艺术技巧的功夫。在这样的长期修炼中，智慧和修养越往后越显得重要，真正高的艺术作品，最终是通过修养的积累和智慧的超越，在催化作用下，达到精神的升华和艺术升华。

问题7：艺术创作应保持什么样的心态呢？

艺术创作，必须有一个良好的心态。我常谓：无心当于有心得。笔有气，必有苦其心智之劳，方能得矩度、得妙理、得难能、得高标；有心常于无心发。无执著、无挂碍、无污垢之心。方能发真性、发境界、发意趣、发自在。古曰：善有心者，当能无心；欲无心者，须持有心，此乃一心不二圆通法门。

问题8：教育以人为本，在贾老师的山水画教学中，一直存在着两重性，即传授知识技能和完善人格心性。相比较而言，在创作教学中，您更注重后者。即开发心智、健全人格。

中国画家崇尚真性灵的表现，这种真性灵不是无理性的本能欲望，而是来自人品、人格、心性的塑造要求，是长期苦学、修炼和投身大化、投身生活、修身养性的结晶。这种真性灵深入到人的潜意识、下意识中，在艺术创作中，不求然而然的与艺术意境合二为一，意随笔涌，人格的高低，也自现于笔端。凝结于艺术作品之中。所谓“人品既已高矣，气韵不得不高，气韵既已高矣，生动不得不至”（宋·郭若虚《图画见闻志》），“人格不俗，画自不俗”（宋·韩拙《山水纯全集》）。真的自由、自我、个性感情等等，一句话即真性情，是艺术产生和发展的原动力。这个真字，有很高的道德标准，高尚的艺术，必然充满着高尚的人格，决非生活中的绝对真实。

艺术求索的过程离不开人格心性的锤炼。在这个苦修的过程中，