

當代芥子園

○名家作画过程层层分解

○名家作品实例细细赏析

dangdai jieziyuan

王文芳。画山水

W a n g W e n f a n g h u a s h a n s h u i

历史从这里走过

丝路行

王文芳

序

孙克

中国画艺术是中华文化的重要组成部分，数千年传承不断。自东晋以来，画迹、理论彰显流传。隋唐之际社会自乱而治，经济上升，文化交流活跃，宗教艺术、殿堂艺术带动人物画突飞猛进，山水、花鸟由微而著，鞍马、界画等科目齐全，名家辈出。至五代北宋，绘画艺术已臻高峰，气象宏阔，文采焕然，朝野名家，标炳史册。文人画艺术滥觞久远，酝酿于宋，肇兴于元，明清之际达于高峰。流派纷呈，大家迭起：青藤、白阳、陈洪绶、渐江、石谿、八大、石涛、龚贤等群峰并峙，金陵、新安、晏东、虞山诸派交相辉映，堪称一时之盛。文人画艺术自扬州画派之后呈衰退之势，原因大抵为墨守前人成规，脱离自然与人生，遂致渐失生气。

近代中国兵连祸结，苦难深重，然而打破闭锁亦为中国画带来生机，百年来自困难中崛起走上复兴之路。在中西文化交流之影响及现代美术教育推进下，中国画蓄势待发，成就卓著。尤其自新时期以来，中国画蓬勃发展如雨后春笋，是为千载一时之良机，21世纪中华文化必将随国家整体实力进入强国行列而更加光大于世。推动中国画健康发展，保持其固有特色，发扬其东方文化之优长，令世界葆有美好之文化生态平衡，应是我们努力之目标。

历来中国画之教育传承，多靠师生口传心授及粉本画稿摹写，缺少系统方法体系，其间难免有金针失传之憾，如盛唐壁画彩塑制作及宋代工笔秘法，即失传多年。古人习画最大困难为真迹难见，名师难觅，真传难得。清康熙年间刻印出版《芥子园画传》分山水、花鸟、草虫、人物等四集，介绍基本技法，分解层次配以说明，在物质条件落后，印刷水平不高的情况下，条分缕析，内容丰富，颇便于初学。出版后极受欢迎，直至20世纪初尤其是青年学画之津梁。

20世纪中国画教育在曲折中步入正规与系统化，在融合中西思想推动下，引入素描训练，注重写实，造型能力提高较快，因之人物画创作获益最多。此种教学法成功经验不应忽略。新时期以来，在宽松的社会环境与日趋富裕的经济背景下，中国画与其负载之民族文化精神得到空前重视。经过多年经验总结，发现西式教育方法于传统中国画亦有不尽人意之处。

相对于西画力求精准造型则中国画更重神似与意趣，重笔墨、重书写，追求形式美感并形成一定之程式表现风格及个人特色，在传统口传心授方法下，师门相循形成不同门派。多年来对传统方法的轻视、废弃造成中国画传统精神及风韵魅力的削弱乃至消失，是为憾事。

有鉴于此，中国画界近年来呼吁重视在教学中根据中国画艺术特点，有针对性、有选择地发掘继承传统教学方法，并开始付诸实践。如中国画院校的成立，以及通过新式传媒手段记录传播中国画名家之经验手法，以帮助中国画爱好者减少暗中寻索、无功误投，从而得到领略经验、了解程序、体会运笔用墨方法，以收触类旁通、事半功倍之效。

人民美术出版社曾于1957年重印出版《芥子园画传》，并于1978年再版，当有裨于习传统中国画之爱好者。然而时过境迁，经百年之发展变化，中国画之面貌已有重大改观，其题材内涵、形式技法乃至笔墨意境均较古人有所不同。有感于新时期新形式之要求，人美社编辑同仁苦心总结创新，大胆推出以《当代芥子园》为主题之当代画坛名家技法经验集锦系列，对名家作画过程层层分解，详加介绍，并举作品实例以资佐证参考，实为案头探秘，直取心法之举。相信读者细心体味，灵苗独探，必收得珠之效。是为序。

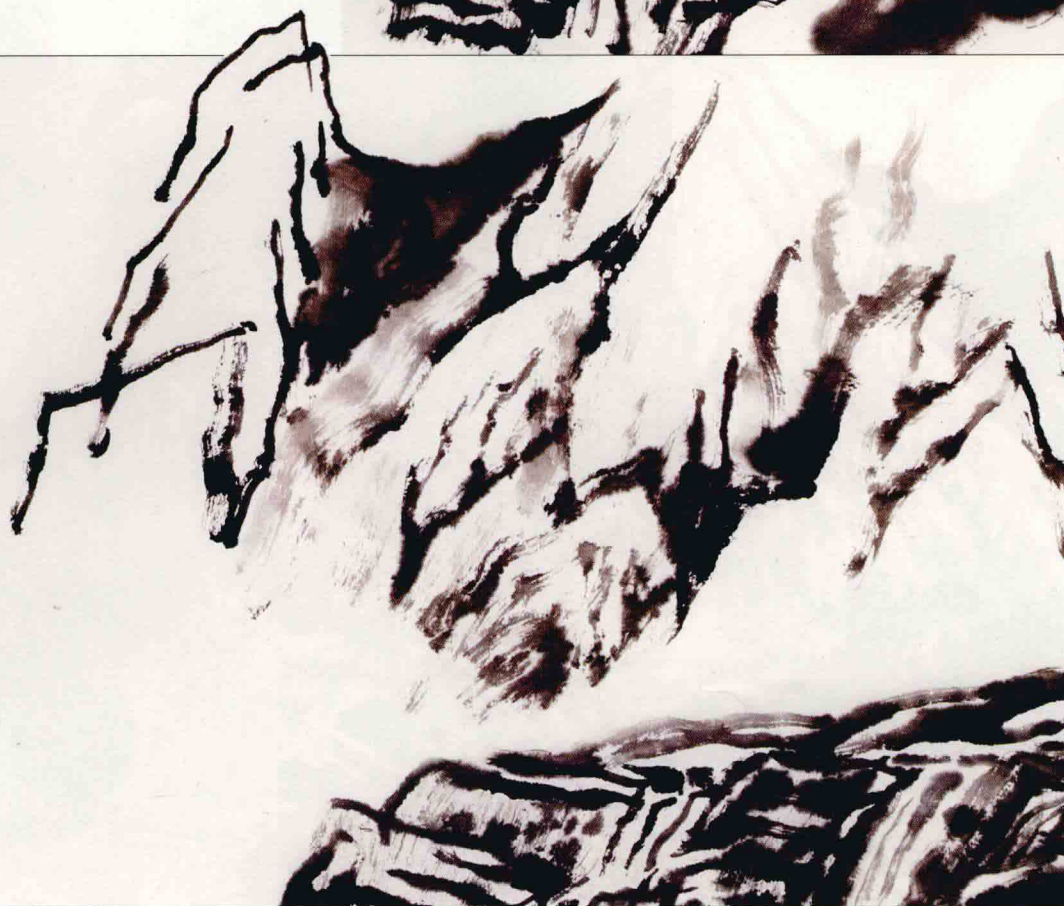
中国山水画有着辉煌的成就。山水画描绘了中华大地的雄山秀水,表现了人与自然的和谐,“天人合一”,形象深刻地反映了民族的审美价值和哲学理念。

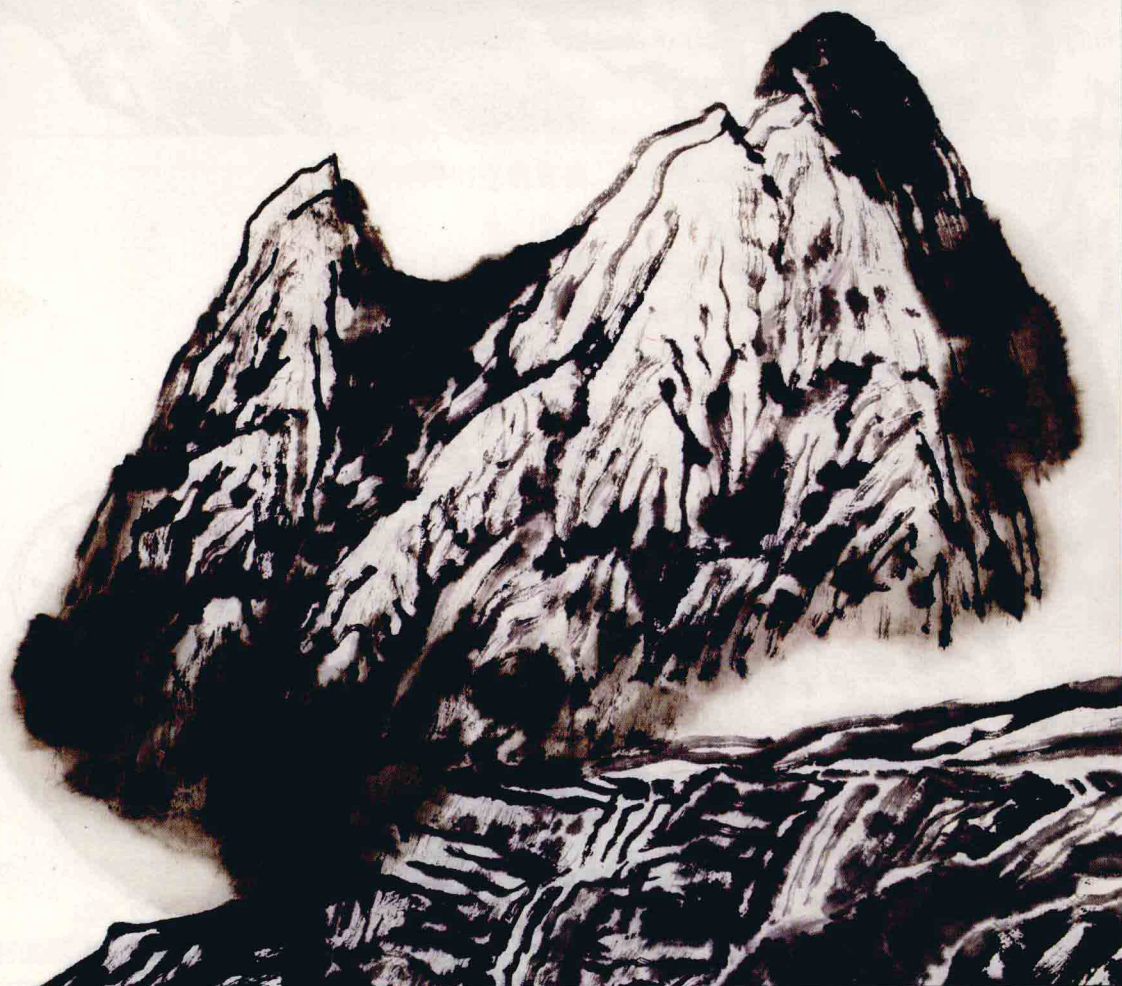
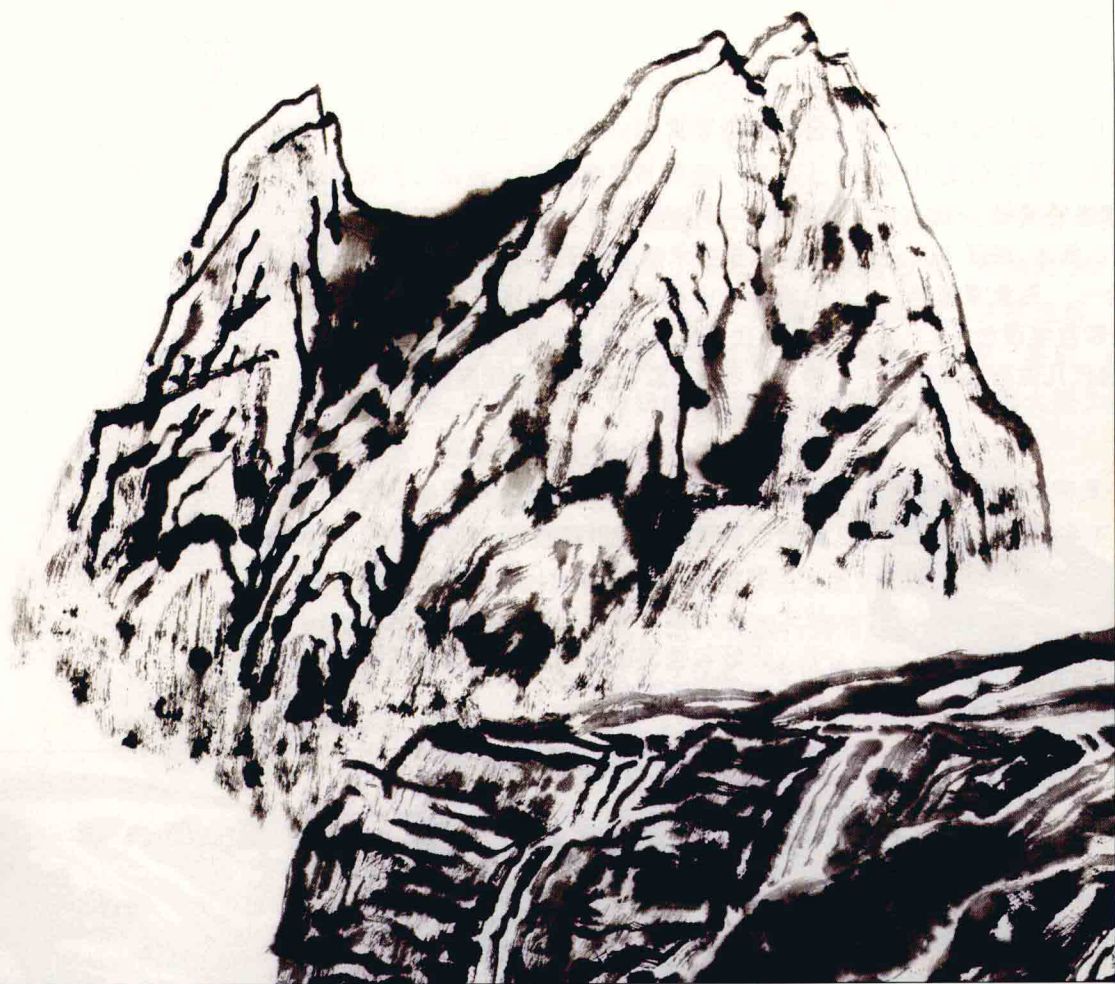
“芥子园画传”是清代几位画坛高手

编绘的一本技法图谱,对山水画的创作规律特别是技术技法作了总结、概括和科学的阐释。山石和树木是山水画的两大基本,大致都是先勾画出轮廓、结构,再皴、擦,即表现出软硬质感和明暗起伏关系,最后是染和点。

作为画谱,它强调规范、格式,可操作性强,但是艺术的本质是创造,画家们作画时更强调的是自我感受,画无定法。

我画山石先画暗处,墨色较重水分较大,一下笔就有浓淡深浅。越画笔越干,正好勾画出山石的轮廓。就程序而言,与传统的正好相反。

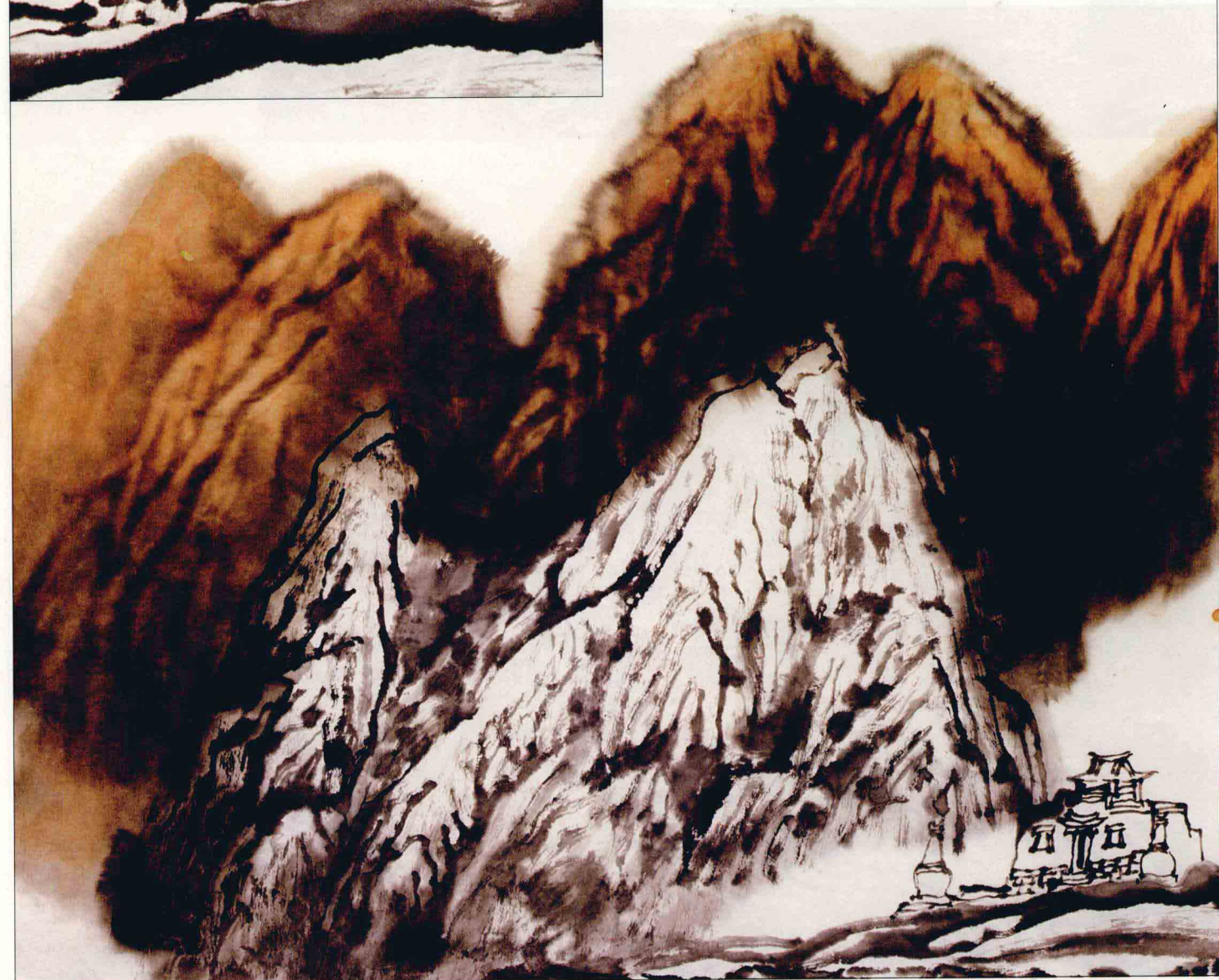

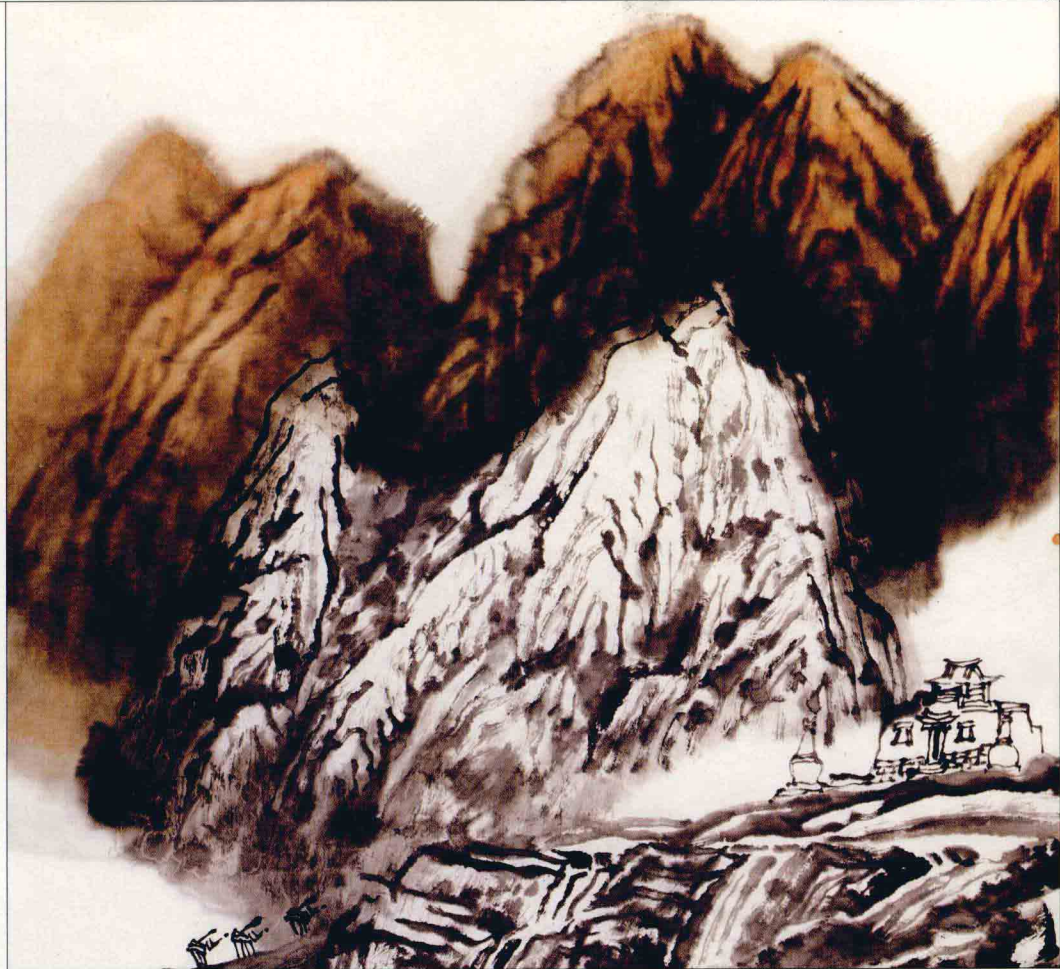

前景的山石画完再画后面的一层。我用的是湿画法，即先泼颜色再勾皴。我画大西北，多用赭石加胶先铺，加了胶，涂色时就没有了笔触，用墨勾皴时能够渗化开，常有一些意外的肌理效果，墨色的变化更丰富了，前后两层空间更加凸现。涂赭石色时，可根据画面色调的设计加各种冷暖颜色。

“随类赋彩”。一种山水画多为水墨，以墨色的深浅变化来塑造形象，只在山根施以淡淡的赭石，在有树木或植被的地方罩以淡淡的青绿水色，所以这类山水也可称为浅绛山水，表现的是原本的“固有色”。另一种山水是青绿山水，皴擦不多而重染，用石色，但它既不是固有色也不是西画讲明暗讲冷暖的“条件色”，而是一种“意象色”，不管物体本色，依据画家个人感受和审美趣味，随“意”而涂，颇有平面装饰效果，如一丛树中有红叶有绿叶甚至有白叶，山石轮廓还可以勾金，造成金碧辉煌的色彩效果。

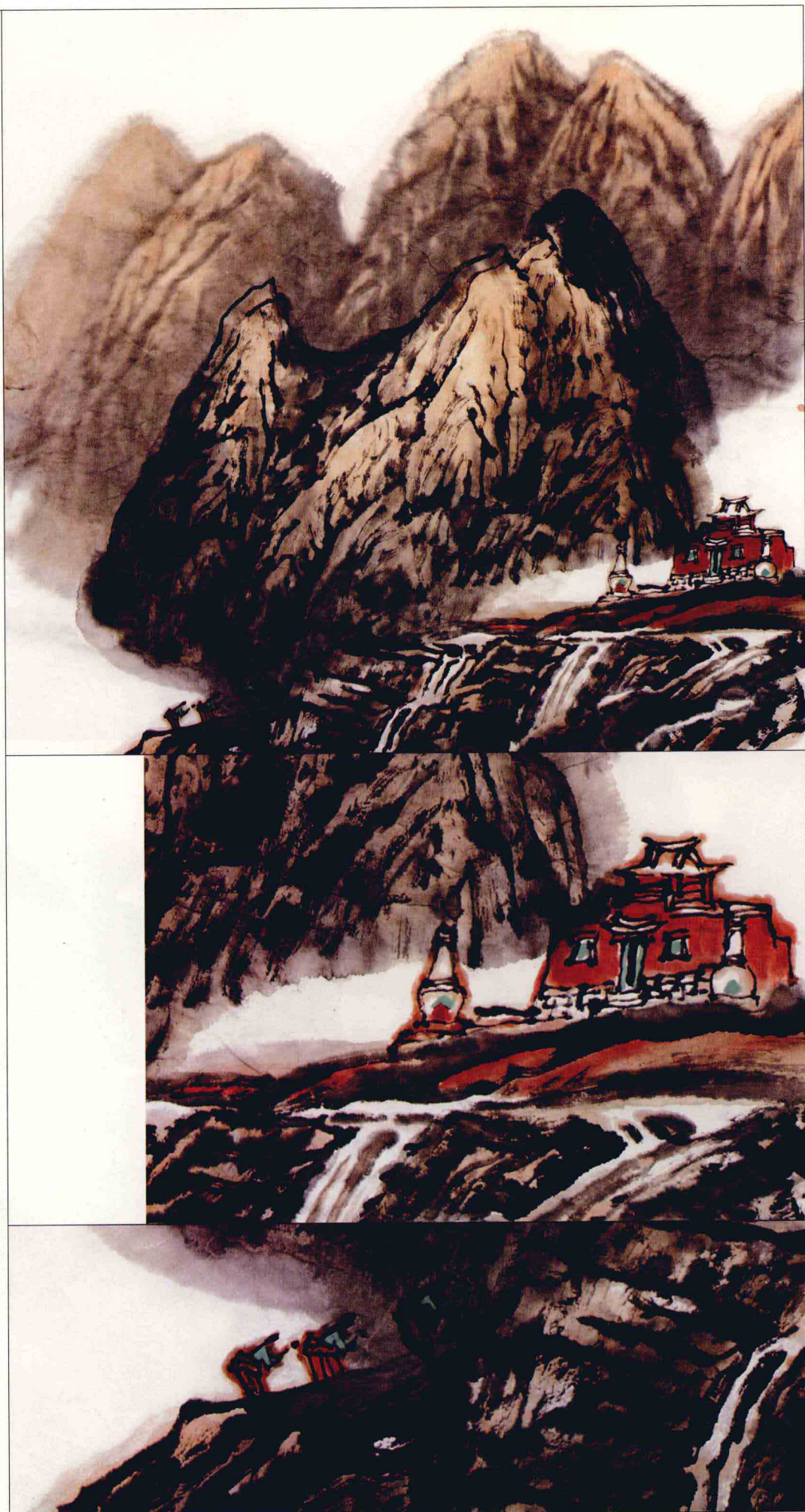
现代山水画设色观念已经有了很大变化,不是互相否定,而是一种丰富和发展。

我一般都是先湿画后山,再涂前山的颜色。这是因为湿画的山石一遍完成很难再改,以它的色调为基准,对比着来确定前山的色彩冷暖关系。涂色要薄,可一遍一遍加重,一是万一色调不合适还可以调整 一是 一遍一遍加重,颜色显得饱满厚重而润泽有变化。

古人强调“色不压墨”,现在许多大泼彩的画法,很难再遵古训了,画面效果灰不灰不在压不压墨,主要要看对比效果够不够。当然,精彩的泼墨,漂亮的线条能不压或少压些自然更好。

补景。这是一幅表现藏民朝圣的画，前后山石画完，再补画山寺庙、朝圣的人群，当然这一切也可以先画。补景所占面积不大，但它是画的中心——画眼。山水画不像折枝花卉，表现的层次较多，景物比较多，这里面哪是最主要的，一定要把握住，突出出来。画眼的突出都是靠各种对比因素，如黑与白的对比，色与墨的对比，运动线的交会，画眼处在这些矛盾的交叉点上自然就会凸现出来。

人物建筑涂色，增加远山多一个层次，水口处理得再丰富一些，收拾整理大效果。

题字落款，画告完成。

走进圣地，走进香巴拉

走进圣地 走进香巴拉
西藏采风录
二〇〇四年
于北京文以

暮鼓撼天地

“芥子园”由于当时石版印刷条件所限，笔墨都没有了浓淡干湿，没有了变化。初学者如果不了解，就会学坏，成了习惯，是很难改的，所以古人强调“取法乎上”、“慎始”，起步要正，路子要对，是很重要的。

这幅画用的基本上是斧劈皴，表现石质坚硬的群山诸峰，山石的墨色要有丰富的变化。

作品欣赏

上一幅如果说用笔用线上注重了浓淡干湿的变化，这一幅则是用墨上讲求变化，大面积泼墨，水分的多少增加了墨色的层次，墨分五色。

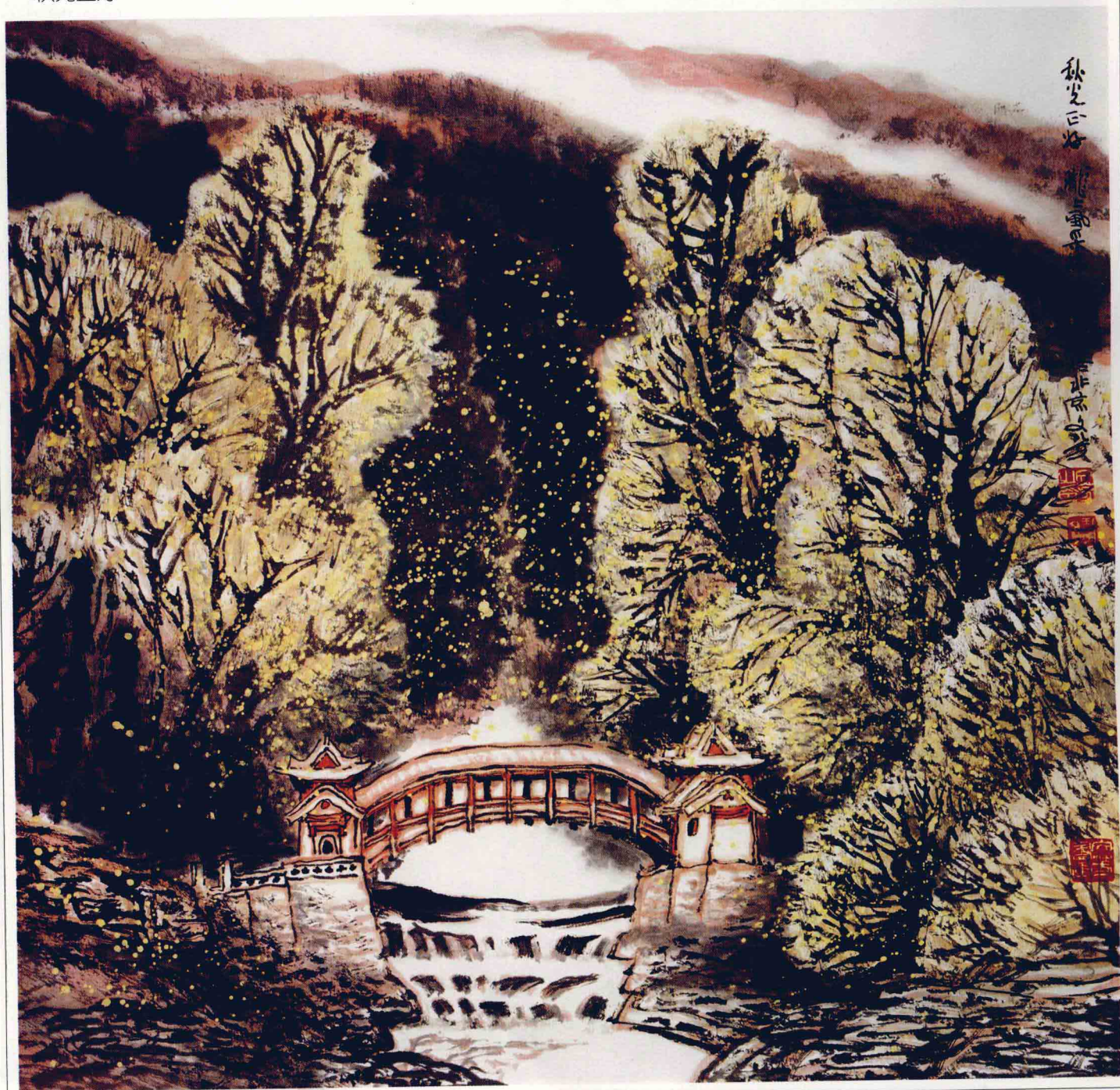

驼铃远去

大西北特有的雅丹地貌，独特而新奇。古人没有表现过的美，正待我们去发现去创造。

“芥子园”对树木的画法介绍得极为精彩，“树有四周”，讲体积同时讲用笔讲韵味。这一幅表现了秋天的灿烂，画树用了些明暗素描的办法。

秋光正好

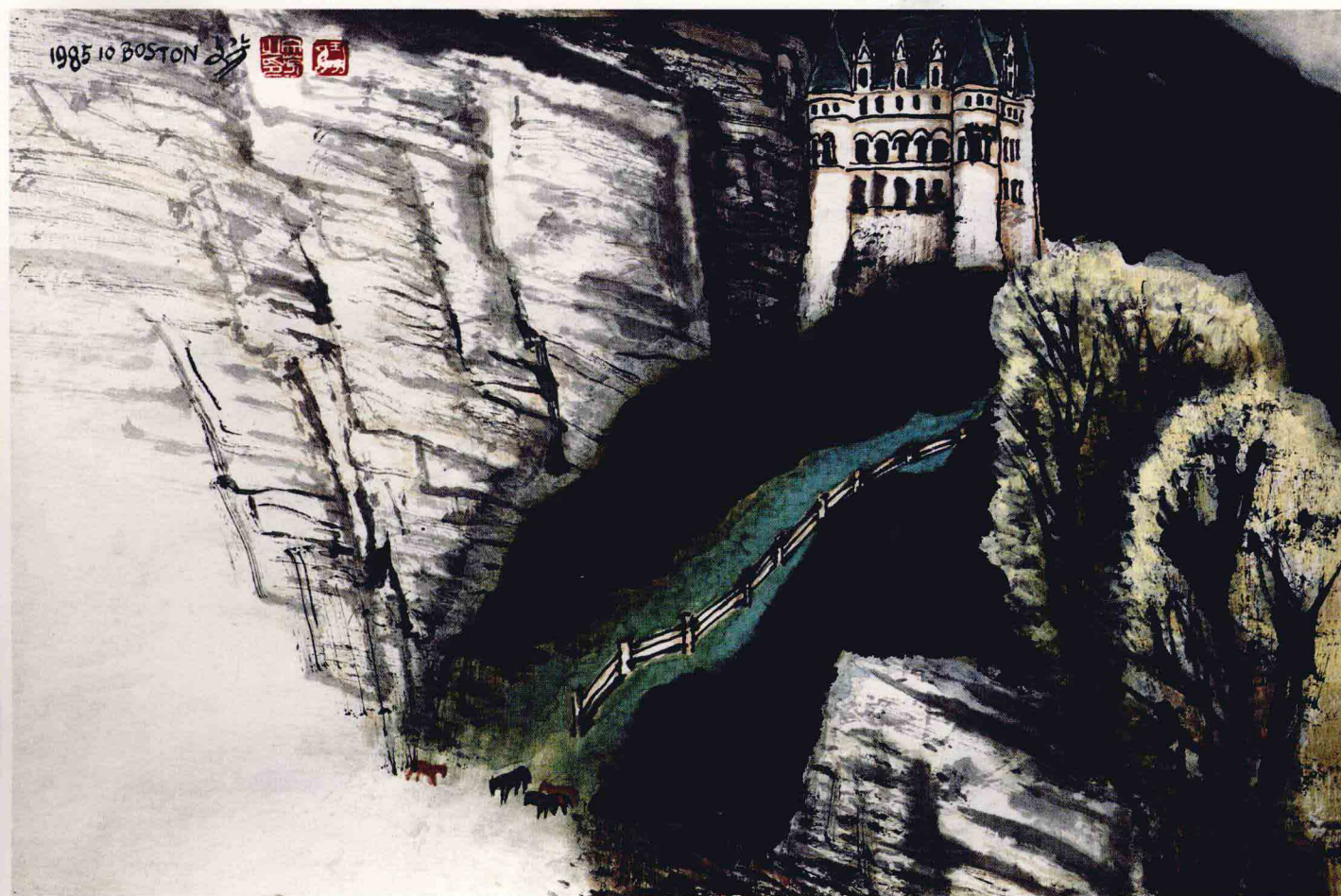
山水之诗

桂林山水清秀俊雅，如梦如幻，湿画法更增加了飘逸的效果。

这幅作品表现了贵州地区的瀑布群，跌宕有致。山中有水，活泼灵动。
画瀑布画水口，也是山水画一个重要的基本功。

清音和弦

波士顿即景

美国城郊一瞥。一提到画现代建筑，就认为是山水画的一个新课题，其实传统绘画中的楼台殿阁，无论是建筑结构本身还是与周围环境的谐调，都为我们提供了丰富的经验。