

当代中国画名家工作室
教学研究系列丛书

贾
不
相
山水
教学思想及实践

写生随笔

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

不

痴

山水卷之五
教学思想及实践

江苏工业学院图书馆
藏书章

写生稿

李铁生

主编

河北美术出版社

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 王一明
白联晟 杜凤海 邬 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·写生篇 / 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 7-5310-2204-4

I . 贾… II . 李… III . 写生画—技法 (美术)
IV . J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第086555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·写生篇
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：8
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：50.00元

当代中国画家工作室
教学研究系列丛书

贾又福

山水教学思想及实践

教学思想及实践

写生稿

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

当代中国画家工作室
教学研究系列丛书

贾又福

山水教学思想及实践

山水教学思想及实践

写生稿

绪论	2
贾又福写生教学思想梗概	6
贾又福写生教学答疑	8
贾又福山水教学思想与我的实践认识过程	20
论文摘编	26
写生作品	40

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性与合理性。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。

贾又福写生教学思想梗概

写生教学总纲:

以己之个性感悟自然之个性。

以己之创造感悟天地之创造。

以己之特殊感悟自然之特殊。

宏观探道，微观探真。

写生教学内容:

写生课绝不是参观纪游，而是在自然真山真水之中，进行课堂写生教学和完成课堂写生作业。

稳扎稳打，深入观察，锻炼具有穿透力的“火眼金睛”。

不规定具体内容，不限定具体题材，“各有所爱”、“钟情一隅”、“情会神合”、“下笔各异”。

用两天、三天的时间，采用毛笔、宣纸对景写生。提倡必要的有目的的速写。但绝不能以速写代替毛笔写生。

写生教学宗旨:

开掘大自然之妙。

开掘自身情感、智慧之深。

开掘笔墨形式语言之变。

开掘艺术个性之微。

避免两种不良倾向:

1. 缺乏情感，缺乏个性化的研究和认识的一种假自我状态。
2. 缺乏艺术性处理。

写生贵在“精神感应”。

写生应该有一种虔诚的心态，一种问心无愧的心态，一种珍惜自己艺术生命、珍惜每一笔感情的心态。

写生要处理好“整体自然”与“局部自然”的关系。

贾又福写生教学答疑

贾又福写生教学答疑

问题1: 现在社会上有些人对用毛笔宣纸对景直接写生持有异议,还有人甚至认为写生对于创作来说意义不大。而您在山水画教学中,花大力气深化写生课教学,您是基于一个什么样的思考呢?

决心狠抓山水写生课这一环,这是多年的经验教训,迫使我一定要这么做的,只要我还能讲课,就一定让学生横下一条心过好写生这一关(不管学生年龄大小)。

这里非常清醒地、实事求是地、虚心而坦白地反思一下,我们这一代山水画者的专业成长过程。

以我自己为例,坦率地说,没有过好写生这一关,或者说过了一半,没有来得及继续深入下去。首先,这是历史造成的,我大学毕业是1965年,刚毕业就“文革”开始,一下子十几年下来,任何人都不能坚持正常专业修炼。大学期间在严师李可染、宗其香、何海霞诸先生的教导和影响下画了很多很多写生画,画面不算不完整,怎么说没过关呢?关键是不能在毕业后,最好的青年时期,坚持它五至十年,到大自然中去继续磨练。70年代后期,我们这批人已是人过40知天命了(或者是将近40岁),觉得可算把专业拣起来了,赶紧画创作吧,种种原因,忽略了继续深入写生。不信你们可以挨个数,有谁能拿出一批可以说过关了的,有感情、有个性、有艺术性的完全属于用个人的心、眼、手,通过艰辛得来的写生作品。另一个历史原因,就是那时,种种条件限制,不大可能很清醒、很明白:写生需要花那么大心血去寻找个性化地要求自己,不但感受要独特,笔墨形式也要独特。往往认为那是创作的任务。因此,满足于从老师那里学来的一套处理画面的写生本领,可谓深入而且具体,但就是没有我们自己的感情和个性化的艺术处理,基本上是用老师的眼睛看世界。这里必须说明,学习过程必然有一个像老师的过程,把老师的写生本领学到手的的确确是很大收获,也很不易。但这决不能是我们自己这一生的全部写生追求。今天认识到上学时从老师那里继承来的一套写生本领,只是我们学习过程中的第一步,毕业后不能自觉清醒地坚持,继续过写生这一关,说到底还是没明白艺术的本质(年龄大是次要的原因)。

改革开放以来,眼界大开,张扬个性意识和自我价值观念,成为人们的普遍追求。我们这些做老师的,不满足总是沿用先师的眼睛及其一套完美的审美形式进行写生教学,然而,苦于自己写生的路没有走好,怎么去严格要求学生呢?严格不起来,出现了教学松散,思想混乱的局面——这就是历史事实,其中有经验也有教训。

像我这样的同龄人,只能靠在漫长的创作摸索中找自己、找个性、找特殊,何其苦也。于是,在90年代后,当我对艺术比较清醒的时候,

常常反问自己，为什么不让学生在读大学期间就基本把握“写生”这一写得生命的关要呢！

我负责山水画教学的这几年中，更清楚地看到本科生没有过写生关，到研究生再重新训练写生。普遍的情形是不愿简单模仿老师的办法，但又不得其门而入，松散的，撒把式的轻松活泼，美其名曰“灵动”的写生，已经跟不上时代。我一次又一次地认真想过，假如教给学生，一开始到大自然中就带着自己的脑袋，自己的一颗赤诚之心，运用自己的智慧，学会个性化地表现自己与大自然的共鸣，寄托一己特有的情怀，不是更好吗？学生上学时下去写生多给自己全方位的锻炼，多吃些苦头，总比毕业后很长时间摸摸索索地东寻西找个性、风格、语言要直截了当，很多问题在实践中得到初步解决。学生大学期间学会了个性化的对景写生，上好了传统课，难道还发愁学不到创作吗？（当然创作的提高还有另外的功夫。）

通过几届研究生班试点更明确了山水写生课的主导思想：在大自然中对景写生，不惜花费两天甚至三天的慢功，息心凝神，调动自身全部感情、智慧、技能，以求最大限度地深入，具体地认识和表现对象与画者自身的和谐关系，并注重个性化的艺术处理。这样完成的一幅写生作品，她源于自然、高于自然，既不同于老师，也不同于老师的老师，更不同于古人。

问题2：贾老师您一贯强调您的山水画教学是建立在您的老师李可染先生的教学思想基础上的。尤其在写生教学中更是与李老师一脉相传。您近年又特别提出深化写生课教学。请您就此谈一谈。

所谓深化写生课教学，是根据近年来，曾有写生教学松散，“大撒把”、“旅游式”、“打游击”、“放羊式”等等多跑多看，慌手慌脚，心神不定，最后带回来大多是速写或水墨半成品的浮躁倾向而提出的。深化写生教学，提倡到生活中，到大自然中沉潜下去，稳扎稳打，吃苦耐劳，从感情深处贴近生活，贴近大自然，更为迫切地求深入，求真切，求独特感受，锻炼具有穿透力的“火眼金睛”，洞察社会生活和大自然最本质的、最富有生机的、诸多“众美”所在。用最大的耐力去研究她、把握她、描绘她、表现她。从感受、观照、取景、立意、构图，艺术处理，见诸笔墨、造型手段等等都需要惨淡经营，调动学生自身的全部才能和可能发挥的多种优势，以心和手的最佳状态投入一天甚至两天或三天的时间，完成一张对景写生，此种写生练习，则是在生活中获得全方位、综合训练基本功的重要途径，实在草率、马虎

不得。需要强调指出,中央美术学院对中国山水画写生传统的继承发展,是确立了独特的山水画写生教学这一重要课程内容。这一历史贡献乃是李可染先生开创的,是李可染先生的众多学生坚持下来的。面对教育改革的新形势,我们今天的山水画教学,必须站在新的立足点,更深刻地认识、理解、发展这一优良传统,决不能因为我们的失职或不称职,使这一重要教学课程黯然失色。反之,应通过我们师生的努力,使之更富于时代的光彩,为当代山水画的拓展,做扎扎实实的工作。

问题3: 贾老师您曾提出“四个开掘”“两个避免”的写生教学宗旨,请您就此再谈一谈。

到生活和大自然中沉潜下去,从感情深处贴近生活、贴近大自然。在深入探索自然规律的同时,深入开掘自身的内心世界。在一幅写生作业上,不惜花费两天,甚至三天苦功、慢功,尽可能最大限度地调动自身的全部精神(智慧、情感等)因素和全部技能(造型、笔墨、形式等)因素,完成一幅不同于任何人的、个性化的、艺术性较强的写生画,使学生在写生课中受到全方位的综合训练。

1. 开掘大自然之妙:对大自然本身进行深入的探索与研究。体悟在运行有道的天地间,万物之生息变化,即自然之理、之趣。最大限度地打入大自然的大千世界之中,挖掘出大自然本身所具有的独特的美来。所谓“浴天地之道,发自然精魂”,是教我们认识、尊重并自如地适应天地之道,研究并发现和认识自然的奥妙、灵机,并从中参悟、锤炼与之相适应的表现语言,从而求真、摄其魂。

2. 开掘自身情感、智慧之深:探寻自然世界与内心世界的和谐点,并由此切入,使自我感受升华。即自身的情感,借助于大智慧,同大自然相沟通、相映发。自然之理、自然之趣,同自身的情感智慧相鼓荡、相和谐。在写生中,只有独特的思想火花,才能提升审美的高度。只有澄澈的心灵,才能映照出丰富多彩的大自然。不断调动和挖掘自身的情感、智慧,并使之同大自然在高一级的层面上合二为一,即物我为一,这是我们写生成败的关键。

3. 开掘笔墨形式语言之变:用中国画笔墨形式语言表现上述二者的深层和谐,必然不满足于任何现成的别人的艺术形式技巧。只有定下神来,用较长的时间和自然沟通、对话,研究自然的规律,倾听自然的心声,同时探发与之相对应的笔墨形式语言。解决对景写生的新矛盾、新问题,力争变通成法,有所突破。使学生在自然界的万千变幻中,开掘笔墨的形式语言,在对景写生中修炼独特的艺术个性。

塞北兴隆写生

贾又福 45cm × 68cm 1980年

贾又福 45cm × 60cm 1977年

烈
 日
 下
 寫
 太
 行
 新
 到
 太
 行
 山
 什
 公
 都
 新
 年
 月
 余
 身
 深
 入
 太
 行
 經
 北
 治
 塔
 崖
 獅
 子
 坪
 步
 行
 至
 涇
 水
 火
 隊
 第
 二
 次
 深
 入
 平
 山
 具
 宅
 所
 又
 福
 記