

积铢累寸

——陈辉水墨写生作品——

陈辉 著

清华大学出版社

积铢累寸

陈辉水墨写生作品

陈辉 著

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

积铢累寸：陈辉水墨写生作品 / 陈辉著. —北京：清华大学出版社，2014

ISBN 978-7-302-34075-1

I. ①积… II. ①陈… III. ①水墨画－写生画－作品集－中国－现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第240339号

责任编辑：宋丹青

装帧设计：王红卫 乔琳格

责任校对：王荣静

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京雅昌彩色印刷有限公司

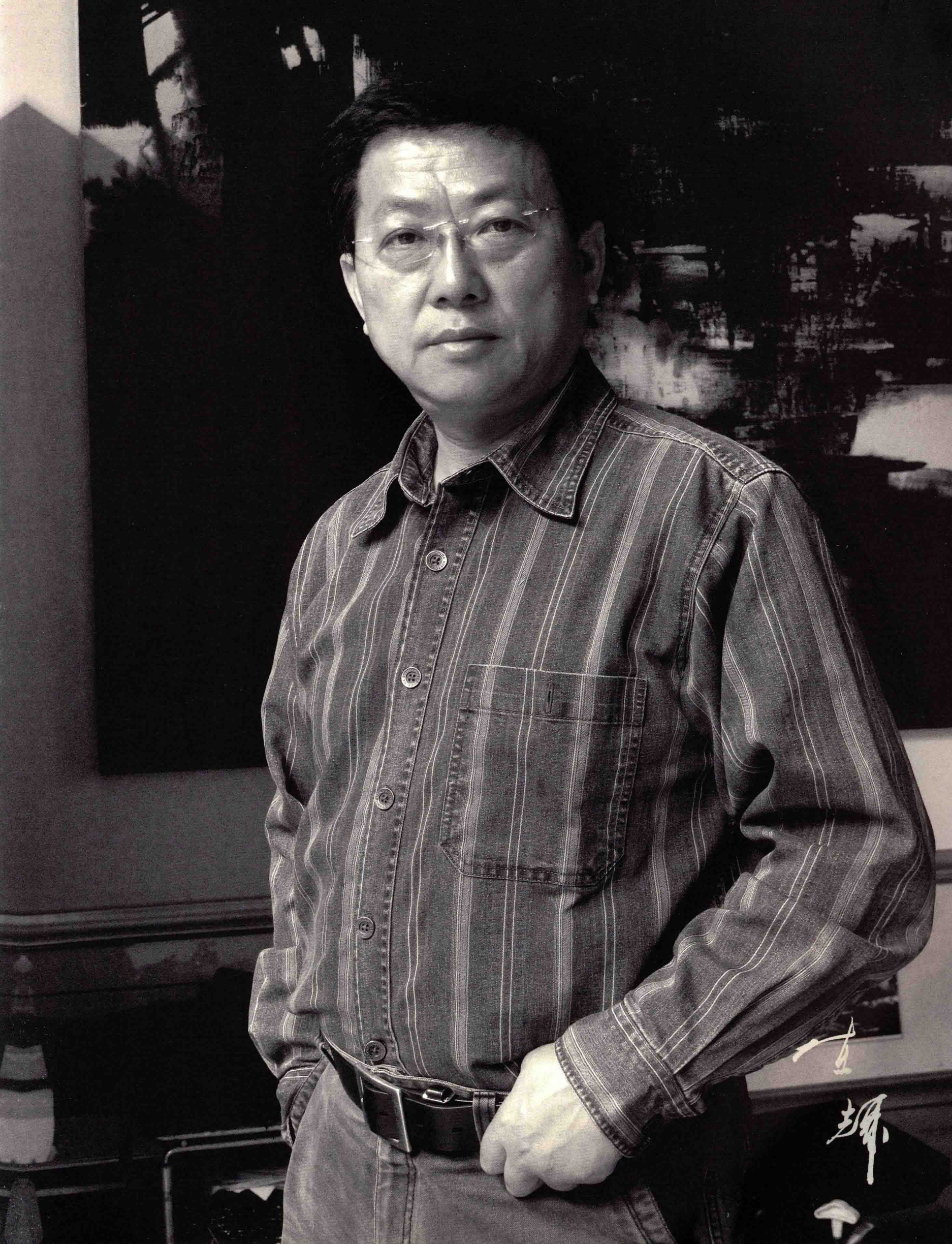
经 销：全国新华书店

开 本：260mm×330mm 印 张：35.5 字数：297千字

版 次：2014年2月第1版 印 次：2014年2月第1次印刷

定 价：680.00元

产品编号：055080-01

简 历

陈 辉：清华大学美术学院教授，博士生导师，学院学术委员会委员，学院当代艺术研究所常务副所长，吴冠中艺术研究中心研究员，张仃艺术研究中心研究员，中国艺术研究院研究生导师，中国美术家协会会员，中国美术家协会中国画艺委会委员，北京市美术家协会中国画艺委会委员，中国画协会创会理事，北京市高等艺术教育协会理事，中国展览馆协会展示艺术专家委员会委员，第十一届全国美展评委。

先后参加第十届全国美术作品展、第十一届全国美术作品展、第二届北京国际美术双年展、第四届北京国际美术双年展、第五届北京国际美术双年展、第四届全国中国画展、都市·田园——中国美术馆中国画提名展、《新富春山居图》60位名家邀请展、2012卢浮宫国际美术展、中国当代艺术世界巡展等重要展览。

作品被中国美术馆、中国国家大剧院、浙江美术馆、蒲华美术馆、北京美术家协会、北京画院及国外机构和个人收藏。

个人艺术履历、作品及学术观点入编国家重点文献《中国现代美术史》。作品及论文发表于《美术》《美术观察》《文艺研究》《装饰》《国画家》《江苏画刊》《中国艺术》《收藏》《艺术收藏》《人民日报》《光明日报》《文艺报》《中国文化报》《美术报》等刊物和报纸上，出版多本学术专著及个人画集。中央电视台、中央教育台、北京电视台、湖南卫视台、山东电视台、台湾中视分别对其水墨艺术创作及学术研究作了专题报道。

论文发表

中国画艺术的架构因素
中国画艺术语言当随时代
基础教育与创造性培养
意境之根与意境之品
笔墨当随造型
基础教学学科前沿阐释
当代水墨的视觉与传播
积铢累寸 即景生情
醋熘白菜与纯正口味
坚守艺术理想的行者
意幻与精神
锲而不舍 金石可镂

获奖作品

1986年 《农耕》获日本伊万里国际陶艺特别奖
1994年 《古魂遗韵》获加拿大国际『枫叶』水墨画大展优秀奖
1996年 《长城秋声》获长城颂国际美术大展银奖
1999年 《残暮》获ASTHIGA第十届国际美术评估大会三等奖
《正午》获庆祝澳门回归美术作品展优秀奖
《花开时节》获全国青年美展优秀奖
2001年 《恒》获科学与艺术国际美术作品展优秀作品奖
2004年 《皖南印象》获中国画提名展铜奖
《设计基础教育丛书》获清华大学高等教育丛书二等奖
《皖南印象》获傅抱石水墨三年展获奖提名奖
2007年 《皖南冬境》获世界华人2007年中国书画艺术精品大展优秀奖
2009年 《中国画艺术的构架因素》清华大学高等教育学会优秀论文三等奖
2010年 《中国文化》获第四届北京国际美术双年展优秀奖

A Brief Introduction

Chen Hui is a professor in Academy of Arts and Design of Tsinghua University. He is a Ph.D. supervisor and a committeeman of Academic Committee in Academy of Arts and Design, Tsinghua University. Chen serves as the Executive Deputy Director of the Institute for Contemporary Art Research and a researcher in both Wu Guanzhong Art Research Center and Zhang Ding Art Research Center. He is also a supervisor of postgraduate program in Chinese National Academy of Arts. He is a member of China Artists Association and a committeeman of both Chinese Painting Committee of China Artists Association and Chinese Painting Art Committee of Beijing Artists Association. He is one of the founding directors of Chinese Painting Institute and serves as a committeeman of the Artists and Experts Committee of China Association for Exhibition Centers. As one member of Beijing Higher Education of Arts Association, he was elected as one of the judges in the 11th National Artworks Exhibition.

His works have been exhibited in a myriad of important exhibitions, which include the following: the 10th National Artworks Exhibition, the 11th National Artworks Exhibition, 2nd Beijing International Art Biennial Exhibition, the 4th Beijing International Art Biennial Exhibition, the 5th Beijing International Art Biennial Exhibition, "Urban, Idyllic" National Art Museum of China Nomination Exhibition of Chinese Paintings, the "New Dwelling in the Fuchun Mountains" Invitational Exhibition of 60 Famous Artists in National Museum of China, 2012 Louvre International Art Exhibition, World Tour Exhibition of Contemporary Chinese Art.

Chen Hui's works have been collected by National Art Museum of China, National Centre for the Performing Arts, Art Museum of Zhejiang Province, Puhua Art Museum, Beijing Artists Association, Beijing Fine Art Academy, overseas institutions and private collectors.

His resume, works and academic viewpoints are compiled into *Modern History of Chinese Art*, a major national archive. His paintings as well as academic dissertations have appeared in various influential newspapers and magazines. Among them, there are *Art*, *Art Observation*, *Literature & Art Studies*, *Zhuangshi*, *Traditional Chinese Painter*, *Jiangsu Art Monthly*, *Chinese Art*, *the Collection*, *Art Collection*, *People's Daily*, *Guangming Daily*, *Wenyibao*, *China Culture Daily* and *China Art Weekly*. His individual albums of painting and teaching monographs have been published, and due to Chen Hui's excellent work in ink and wash painting and academic research, CCTV, China Education Television, Beijing Television, Hunan Television, Shandong Television and Taiwan CTV have covered his career.

List of Award-winning Works:

1986 ceramic artwork *Farming* won special award at the Imari International Ceramic Art Competition in Japan

1994 color painting *An Aura of the Bygone Charm* was awarded honorable mention in the Canada International “Maple” Exhibition of Color Paintings

1996 color painting *The Sound of Autumn in Great Wall* won the silver award in the “An Oath to Great Wall: Art Exhibition”

1999 color painting *The Dusk* won the third prize in ASSTH-IGVA the 10th International Art Evaluation Conference
color painting *Midday* won honorable mention in the art works exhibition in celebration of Macao’s return to the motherland
color painting *The Blooming Season* won the prize for excellence in the National Youth Art Works Exhibition

2001 oil painting *Eternal* won honorable mention in the Science & Art International Art Works Exhibition

2004 ink painting *Southern Anhui Impression* won the bronze prize at the Chinese Painting Nomination Exhibition
Text book *Basic Design* compiled by Chen won the second prize in the competition of series textbooks for higher education of art in Tsinghua University
Ink painting *Southern Anhui Impression* won Nomination Prize of “Fu Baoshi” Ink Painting Triennial

2007 ink painting *Southern Anhui’s Winter* won the honorable mention at the 2007 Global Chinese Exhibition of Painting and Calligraphy by Worldwide Chinese

2009 thesis “Constructing Elements in the Art of Chinese Painting” won the third prize in Tsinghua University Higher Education Association Thesis Competition

2010 *Chinese Culture* won the honorable mention in the 4th International Fine Arts Biennial Exhibition in Beijing

List of Published Theses:

The Structural Elements of Chinese Painting

The Language in the Art of Chinese Painting Should Keep Pace with the Times

Basic Education and Creativity Cultivation

Root and Character of Artistic Conception

Ink Should Go with Modeling

Introduction to the Frontiers of Basic Education

Vision and Spread of Contemporary Ink Painting

Accumulation Makes Perfect, Circumstances Excites Emotions

“Stir-fried Cabbage with Vinegar” and Authentic Flavor

In Pursuit of the Art Ideal

On Artistic Conception and Spirits

Perseverance Makes Perfect

目录

积铢累寸——陈辉水墨写生作品——教学与艺术随想

积铢累寸 即景生情
——教学与艺术随想

001

静之物语

Tale of Tranquility

往事如烟	012
多子富贵	014
冬日的秋果	016
三位一体	018
文武之道	020
老酒吃吃	022
洁身自好	024
民以食为天之一	026
在途中	028
厨房一角	030
老者健康	032
儿子同学送来的金牛	034
民以食为天之二	036
祈福纳寿	038
营养配餐	040
往日	042
饮食文化	044
彼此相伴	046
笔墨纸砚	048
民以食为天之三	050
旅途前的忐忑	052
远途归来	054
年年有余	056

乡村情怀

Story of Countryside

农闲时分	060
农活	062
锅盖上的果实	064
屋檐下的农具	066
自家饭香	068

马车尚存 老马去矣	070
农家	072
谁家烟囱起炊烟	074
多时不耕种	076
归巢	078
新农舍一瞥	080
晌午时分	082
来年再生	084
简易的灶台	086
老李头家	088
粒粒皆辛苦	090
灵水村农舍	092
暮炊	094
果实归仓	096
梁根村村长家	098
闲置的农具	100
石村雨后	102
晨露	104
田地前的农舍	106
田园诗意	108

花香悠然

Fragrance of Flower

窗前	112
水仙不是仙	114
鸟语花香	116
晌午的阳光	118
怀旧	120
五十朵玫瑰	122
花落得子	124
贵冠感恩	126
我家芦荟赠美人	128
偶遇知己	130
知白守黑	132
花语	134
何奈卑躬	136
谁家玉米心气高	138

陈辉
积铢累寸
水墨写生作品

雾里看花	140
窗前清影	142
绿叶常青	144
各领风骚	146
中秋眷故人	148
春意	150
兰香何年	152
养生	154
壮年	156
悠然自得	158
落叶再生	160
花落果熟	162

游历时光

Traveling Times

罗马老街	166
阿尔卑斯山远眺	168
初到澳洲	170
蒙塔纳小镇	172
纳凉	174
富人的乐园	176
蒙玛特高地	178
日内瓦湖边小景	180
海风	182
摩纳哥印象	184
威尼斯之晨	186
奥克兰地热喷泉奇境	188
蓬皮杜广场	190
通往马特洪峰的山路	192
清晨的农庄	194
门头上的雕刻	196
远帆传来的歌声	198
广胜寺	200
拱门前的广场	202
自由女神	204
路易港的游艇	206
昆士兰索菲特大酒店鸟瞰	208

瑞士风光	210
昔日淘金梦	212
维尔比耶黄昏	214
阿勒泰牧场	216
赤滩古镇	218
午餐后的速写	220
蒙古人家	222
内蒙速写	224
生意人家门前静	226
鹿岛风云	228
留尼旺小镇	230
岁月	232
天津老港	234

画室雅兴

Inside the Painter's Studio

案头	238
凉风	240
胜境	242
读书品茗	244
静观时辰	246
小试笔墨	248
中西兼程	250
窗前几时	252
应试	254
闲笔逸墨	256
画架与书架	258
习画之初	260
中秋心语	262
修身养心	264
文房四宝	266
安逸之窝	268
星期天的早晨	270

陈
释
水
墨
写
生
作
品
积
铄
累
寸

积铢累寸 即景生情
教学与艺术随想

水墨写生多年，积存下来的水墨小品已逾千幅。得自己满意之作也不过百余件。经由多位道友之建，才有出版这本写生集的想法。

这本水墨写生汇集了不同年代的不同时段的不同内容。有带学生深入生活的下乡写生之作，有出访游历时的即景写生，有主题性创作前赴实地考察的素材收集，还有对生活寄情感悟的记录……

将这些历经时间的作品汇集成册，一是对多年来的教学实践和艺术实践的历程作总结和梳理；二是为学生们在学习中国画写生时提供一种或许可以借鉴的方法和范式；三是对从艺以来曾经的往事和难以忘怀的艺术情结的追溯和回望。

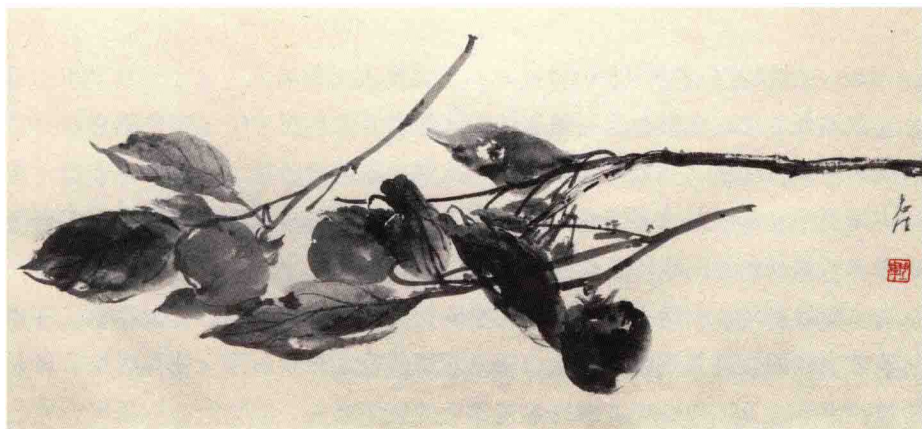
以笔墨直接写生，是一种通过写意方式表现物象的有效方法。教学中要鼓励和支持学生们这样去实践，这种实践方式可直接在自然中感受到四季朝暮、天体运行的时空现象和时间变化，在有限的写生时间里练就对构图的取舍能力和构成能力，训练对景物果敢的选择能力和塑造能力，培养笔墨的概括能力和表现能力。尤其对丰富的自然和鲜活的物象的直观感受是关在室内凭空想象不出来的，闭门造车的虚构假象和矫揉造作之笔墨在此显然苍白无力。而面对自然的写生，其笔墨对自然物象表现出的生动气韵和鲜活笔意所具有的实际意义是显而易见的。以笔墨直接写生是一个持之以恒的过程，需要悟性与实践的不断锤炼和长期积累，从笔墨赋形到以形写神的不断完善，笔墨才能得以精进与提升。

一、感悟生活与即景入画

我们在现实生活中所见的景物并不一定是如意完整的构图，或缺缺点、线、面的对比关系，或缺少画面的节奏韵律。它需要画者对其进行适当的调整、嫁接

太行写生

和移植，方可有称心之构图、如意之画作。艺术作品的魅力是我们对真实的客观观察后所获得的一种主观感悟中的重构与再创，是艺术审美对生活 and 自然的归纳提炼与无限升华。罗丹说：“生活不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”是的，通常我们对经历过的事情会有切身的感触，对赋予感染力的情景与事物会有感动，对颂扬人性之美与生命之魂的作品会有心灵的震撼。感触的激情与心灵的震撼碰撞出灵感的火花，汇集成美之画境，这是感动于生活和自然的艺术发现。慧于眼、应于手、得于心，蕴涵着生动的气韵和生命的气息。

写生教学中，我提倡把对景物的构图分布归纳和安排在点、线、面的布局里，合理经营黑、白、灰的关系，将比例分割的数据美融入画面的艺术处理中。包括在形式语言、节奏关系、气韵表达等抽象要素的把控上要预先作整体安排，从艺术的审美角度来决定景物的主次关系，调配好画面物象间的韵律与节奏，以烘托出写生的情趣和意韵。把这些艺术元素注入平实的生活场景和自然景物中时，日常生活里司空见惯、习以为常、不见奇特的景致就会成为我们发现和描绘的艺术，表现生活的绘画自然有了格韵，有了意趣。

画格与品位是人品和学养的综合体现，是艺术理想的长期积累和坚守，是恒定的心态和不灭的信念，是对艺术虔诚的人文情怀。艺术的感觉是通过不断学习和实践而获得的一种体验与感知。艺术的灵感是在不断的艺术实践中被激活的那一刻而获得的艺术冲动，如此的艺术冲动非常珍贵。多数的写意之佳作都诞生于此时的迸发。

学习写生，学生们应注意的是：不能只注意对客观形态的真实性的再现描绘，而忽略了主观感受下的艺术表现和艺术审美形式，不能只顾物象的单独描绘，而忽略了画面整体的笔墨气韵，还不能丢失中国画以形写神、借形写意、气韵生动的精髓和底蕴。

感悟生活是要发现生活中的美，把美的感受寄情于笔端。即景生情、寄情入画。

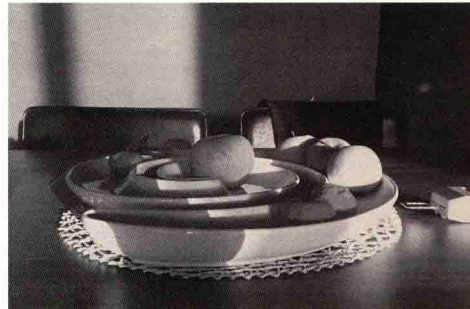
瑞士即景

溪水长流

一缕晨光

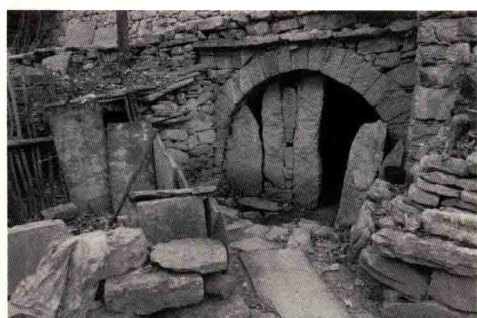

养心

品茗谈艺

石板岩农舍

示范

二、外师造化与中得心源

“外师造化，中得心源”是唐代张璪提出的以自然为师、向自然学习的美学观点。理解和精读传统画论，有助于我们深刻理解传统文化的深厚底蕴，梳理中国美术史那些艺术高峰的经典之作，借鉴和学习传统中的精华，寻求当代中国画艺术创作的民族根脉和渊源。

“外师造化，中得心源”指的是绘画要向自然讨教，以自然为师。从自然的学习中我们会获得取之不尽、用之不竭的艺术源泉。深入到自然中去观察物象的形态之美，体会唐诗宋词诗情画意的意境之美，以特定的笔墨形式为载体，将二者有序地融合，是向自然学习，提升写生水平的好方法。这是那些靠临摹照片、闭门造车、脱离生活、背离自然的绘画所不及的，脱离生活的绘画也必然会导致艺术的没落和僵化。

面对气象万千的自然景象，每个人的艺术观不同，认识则不同。因而，在画面构图的选择上，笔墨的表现上，形式的运用上会各持己见、各择所长、各显其貌，这是艺术选择的自然属性。石涛“一画之法”也说到了不同物象应有不同表现方法和形式这一特点，但万变不离其宗，故笔墨当随个性。艺术不能千人一面，也不能固守一法应对万物。艺术应是内容与形式的统一、主观与客观的融合、形神与意境的升华。

以笔墨直接表现物象的结构和气韵并不是一件容易的事。一要有写意的基本功；二要有构图能力；三要有驾驭画面整体感的协调性。万事开头难，锲而不舍，金石为开。什么样的构图能妥帖地展现特定场景的气象，什么样的笔墨语言能表达此情彼景的心中之象，什么样的艺术形式适合身临其境地感触与表现等，这些构成艺术表现性的多重因素需要提前考量，做到成竹在胸，意在笔先。当我们的感悟与自然景观赋予的情境一致时，表现这些景象就会有所选择，或呈浩渺苍茫之境，或现雄浑壮美之势，或藏温润幽深之情，或寓小情小景之雅。触景生情带来的是内心的涌动和笔墨的释放，艺术表现的源泉源源不断……情与景汇，意与相通，以形写神，情境交融之画意油然而生，故笔墨当随感受，笔墨当随意境。

三、应物象形与以形写意

“应物象形”是谢赫在《六法论》中提出的艺术观点，是中国画造型要解决的基础问题，也是一个画家必须要掌握的基本功。“应物象形”是根据物象的形态特征，以笔墨造型将其表现出来，使其具有物种识别的不同性和区别性。对造像表现的准确程度和概括的写意能力反映着画家的造型能力，也是衡

量画家笔墨赋形的艺术标准。但掌握了基本的造型能力只能说会画画，并不说明一定能画出好画。好的造型是笔墨运用到恰到好处时的物象传神，是形态的鲜活与生动的塑造。它是造型、笔意、心象、意境的合成。物象的造型要有艺术感染力，有艺术感染力的造型就会吸引眼球，触目不忘、回味无穷……

中国画写意造型观在表现上不同于西画的表现方式，它是画者通过对景物形态观察及感悟后所产生的一种主观意象的表达方式，它与实际物象存在着一定的客观上的精度差异，中国画造型崇尚的是笔墨气韵，以形写神。是妙在似与不似之间的绝妙之形，是含蓄深长的遐思和意味不尽的感怀。其形态的艺术性不是以表现与原物象的相同性来看待，也不是以精准的尺度来衡量它对物象表现的客观性，这不是中国画写意表现的本质。中国画里追求的写意精神与人文情怀的关照，有它独立完整的程式系统和文化基因。独特的血缘因素使中国画与其他架上艺术保持着不同的审美价值取向，拉开了风格与面貌的距离和差异，并存留着那块其他绘画形式无法取代的原生态之园。

艺术形式保持着相对的独立性和特征性，才有其存在的意义。这并不是固执的保守。借鉴和学习其他艺术门类之精华，对中国画是有益无害的。关键是选择得当，借鉴合理，对症下药。我们可以借鉴传统的经典范式并结合当代审美取向来确立构图，选择中西融合的“洋腔中唱”来表现物象，发现中国传统绘画中的“古腔新韵”来重构画面，汲取西画中光影及色彩的优长来丰富中国画，还可以在自然的长期写生中探索和开拓笔墨新象。

每一门类的画种间都有其特殊性，也有其局限性，知己知彼、扬长避短、施展优长，才是正确的学习方法。

以形写意是中国画造型观的至高境界，平面化的散点成像是它的形式语言特征，这也注定了当形态通过我们的主观意识而净化为一种精神层面的范畴时，形态就不是一个单一的物象，应物象形就已自然转化为以形写意的艺术构想，成为富有灵性的载体，这些客观形态已游离出它的客观本体，由自然形态升华为艺术形态，绽放着形神兼备的异彩和生命的象征。

四、比例分割与经营位置

比例分割是一种数据差的比例之美。早在古希腊时期就已将数据、比例视为造型美之要素，在构图中有黄金分割的布局被称之为好构图、美之图。掌握构图中物象间的比例关系，对画面进行比例量感的分割，对形态面积的比例差作合理分配，控制好构成画面量感差异的对比关系，调整好物象间的节奏美感，就易经营好画面的总体布局。

经营位置和构图是中西方艺术对画面布局和构成的不同称谓，属同一范畴

秋荷露香

胸有成竹

内容。尽管中西方绘画艺术在传承的价值观与表现形式上本质有所不同,但在构图上仍然存在着相互影响和取长补短的类似形式。我们可以从法国印象派及后期印象派到现代主义这些时期的绘画中看到,画面的形态多倾向于平面化,构图多倾向于主观化;而近现代及当代的中国画在经营位置上也出现了对焦点成像的选择和对空间及色彩的应用。

解析比例分割和经营位置的意义在于教给学生以二维的几何视角去概括和归纳自然景物的繁复性,对形态各异、变化多样的物象作比例分块和量感的调配,每一形态要合适地安排在所属的板块内,形成有序的排列,这样,画面的大格局就能确定下来。再根据画面的需要,确立虚实与强弱、主次与藏露的节奏关系。同时,要把造型艺术元素中的点、线、面的构成形式与自然形态作分析组合,使经营位置合理有序,韵美有秩。

在写生教学中,学生们面对大场景的自然和复杂多变的物象时,通常不知如何下笔,对先画什么、后画什么,怎样控制画面的节奏关系,怎样能确立完整的构图等力不从心。其实,这些被动的主观因素所缺少的就是比例分割画面的构成意识。以我多年教学和艺术实践的经验,确立画面的构图和节奏,有几种方法可以推荐,仅供参考:

(一)在写生或创作前,根据景物的分布和物象的形态,先分割好画面大的比例关系,确立物象面积之差的比较美感,把点、线、面的艺术元素与自然形态形成的点、线、面视觉作归纳构成,使这些自然形态完整有序地分布在构图中。

(二)处理好画面的虚实构成,协调好画面的主次关系,实为主体物象,虚为辅助与烘托,它们互为作用、相互映衬、相拥相抱、形影不分。画面太实缺乏灵动之气,画面太虚则缺少主体,如同一部电影要有领衔主演、主要演员、一般演员和群众演员的不同主次关系一样,要有递增或递减的层次和先后出场顺序,以虚托实,以此类推。

(三)随后考虑的是景物的形态特征。在分割好的面积中施以形态,按照主观意图去表现这些设计好的形态,它们或实或虚,或繁或简,或主或次,或点、或线、或面,依次有序地呈现在画面中。这种先有布局分割的设计意识,是一种建立在整体观察方法中的表现意识,从而确立了构图的完整性、统一性、协调性、秩序性。

(四)按形态的繁复与单纯程度作合度的安排和调整,繁托简、简衬繁,繁简相生,节奏井然。变化中不失整体,整体中不失变化。艺术贵在能收能放,虚实相宜。

五、知白守黑与动静相生

在素白的宣纸上将眼前的景物合理恰当地布局于此,是要有预先构思的。

自然分割

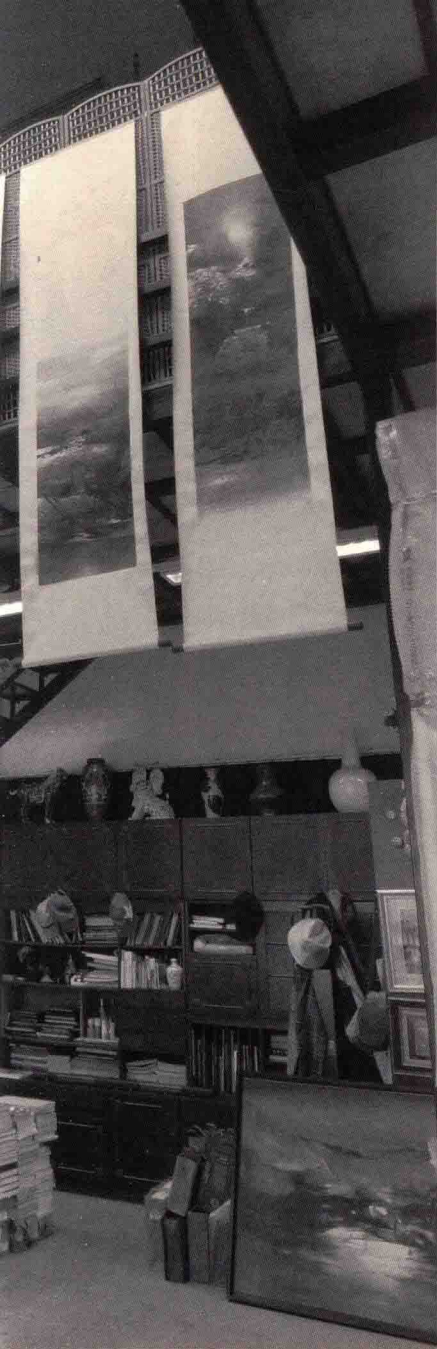

知白守黑

金石有序

屋檐下的农具之二

这一预先构思的设计就是我们常说的知白守黑。画面中布多少黑、空多少白要依附于物象体量大小和明暗变化，依附于自然景观给我们的直觉和印象。它们的关系可以互相转换，互为主次，互为虚实。当画面黑的比重增大时，画面会呈现或凝重浑厚、或庄严雄健的感觉；当画面白的比重增大时，画面会呈现或空灵高洁或清风野逸的感觉，当画面灰的比重增大时，画面会呈现或朦胧缥缈或含蓄润滋的感觉，当画面的黑白面积接近等量时，画面则会呈现或明朗了然或响亮对峙的感觉。由此可以看出，黑白布局对画面整体气氛的影响是至关重要的，它所带来的视觉心理变化是明显的，这些心理变化又直接关系到我们在写生时如何选择适当的黑白量差来作组合和构成，当观景观物获得的印象与适合的黑白对比关系契合时，最初的画面调式和情境表现就基本形成了。

知白守黑的主导意识预先于行笔作画前时，往下进行的写生就有了章法，就会由被动描摹转化为主动表现：由看一眼画一笔的局部刻画转换到看整体画气象的宏观表现中，克服了只顾局部表现，而忽略局部物象与整体关系的协调与统一。当然，这里不能不重视笔墨表现物象所构建的画面大气象的重要性。笔墨建立在物象的形态和结构中，依照画面的黑、白、灰关系进行意象的处理，使画面构成中的不同物象形成有序的呼应，以烘托出画面特有的意蕴，构架出知白守黑的布局和浑然一体的整体。

动静相生是画面艺术气息不可缺少的对比关系。许多画意深远的作品都离不开这种艺术处理手法。画面中的动静关系除自然现象给我们的感知外，还有的就是心理感应下所产生的一种抽象意识。我们对自然现象所形成的视觉感知一目了然，容易识辨。但对抽象意识的动静关系的识别和理解就不那么容易了，这要求我们从艺术构成的审美角度来认识它。比如：当画面中的物象构成形成了点和线的感觉时，这类物象呈动态特征；当画面中的物象构成形成了面的感觉时，则呈静态特征；黑色被视为静态与凝固，白色被视为动态与活跃；鲜艳色呈动态与活泼之感，灰暗色呈静态与平稳之感；轻柔之形会有动态与飘浮的属性；坚硬之形会有静态与肯定的属性；虚象为动态，实象为静态等等，所有这些抽象艺术元素都有着它特定的作用。运用好这些抽象的动静规律，就可以控制好画面的整体节奏和动静相生的艺术气象。

六、形式多元与开拓创新

艺术存在的价值和意义在于各具特色，保持彼此间的差异，与其他艺术风格拉开距离，突显其独特的艺术语言，创立独特的相貌特征。这样就可以走得长，走得远……齐白石说“学我者死”，吴冠中先生讲“大树底下长不成大树”，张仃先生谈“一种艺术开始模仿另一种艺术时它就开始没落了”的观点，都是在告诫我们这样一个道理：学习艺术一定要另辟蹊径，善于开拓，勇于探索，不拘陈法，积极创新，不能与前辈大师雷同，或抄袭模仿前人。通

