

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

QI ENJIN YIBI SHANSHUI

祁恩进意笔山水

<<< 中国工人出版社

中国山水画发展至今,已经形成了一个非常完备的体系,并且所占的位置越来越重。一千多年的轨迹,我们能清晰地看到古人的绘画发展过程,从一开始的重色写形到宋人的水墨山水,逐渐形成了中国绘画的精髓,我们今天认为中国画的成就应以文人画为代表,因为那也是最能代表中国人的绘画性情和风貌。以青绿山水的现代画法而一举成名的著名画家祁恩进,近来又倾心于意笔山水的探求,重返古典,大概也是源于对传统文人山水的再认识。

祁恩进是一位重视传统的艺术家,早年对传统笔墨下过扎实的功夫。传统在他看来,是取之不尽的宝库,他深谙其博大、深厚。上至宋元,下逮明清,尤其对董其昌和清代四僧的作品情有独钟。新安画派的超群技艺给了他意趣的启迪和影响,所不同的是他的作品更多了几分帅意、潇洒和狂放。在他的意笔山水中,用线颇具狂草的书写美感,笔随心运,信手挥洒,龙飞凤舞中形成粗细、疏密、浓淡、曲直的起伏跌宕,似在有意无意之间与若即若离之中,山石、树木、云烟、流水等意象被表现得畅神而浑然一体,渴笔焦墨、湿

笔淡墨、勾点皴擦,看似漫不经心,随意之中不失精思巧构,更突出了文化意味与书卷气,还时时透出古雅的韵味。究其底里,在于画家善于把物质的存在,转化为心灵本体的存在,把静态的景物动态化,使动态的意象更有生气、情韵,与人的精神相通。

尽管画家的山水都给人以用笔迅捷动荡之感,但依然可以感觉到他内心的静穆,这种看似矛盾的表象源于画趣与理趣的结合:静穆来自于山水清音、高雅意趣,反映出画家内心渴望和谐、优雅的生命律动,而动荡正是当代人普遍的心理特征的反映,包含着充满热情的张力。两者结合,使他的作品始终具有开合聚散的内蕴力量与外部张力。

这一切都反映出画家心灵的内在节奏、创造的活力与思维指向的现代性。因此,在他的作品中既有“悠游不迫”的洒脱,又有“激越奔放”的活力。它表明出于性情的笔墨与意象符号是最终归宿于画家与造物本体合的开阔襟怀的。

祁恩进继承了水墨写意的伟大传统,又在写意的天地中,以墨求气,以线求骨,以点求神,把自己的艺术推向更具现代意义的新阶段。

著名山水画家祁恩进简介

- 江苏南京人,1958年生于南京市。
- 现为江苏省国画院专业画家,中国美术家协会会员,中国工笔画学会理事。
- 作品曾获第四届中国工笔画大展金奖,并被中国美术馆收藏。
- 出版有《祁恩进画集》等多部。

重返古典 ——读祁恩进的意笔山水画

· 贾德江 ·

两千多年前,中国的哲学家就提出了独特的自然观。孔子说:“智者乐山,仁者乐水。”孟子认为人之“浩然正气”“塞于天地之间”。庄子曰:“天地大美而不言。”都深刻地道出人的精神气质、美感与自然的同构性,或者说一种“天人合一”、“物我两忘”的关系。由于中国文化的这种自然观的深刻影响,山水画在一千五百多年前就已成为独立画科,画家们也吧山水画视为“畅神”、“媚道”、寄情、写实的媒介,并使之在美术史上长盛不衰、代代有新的演化。

现代世界,使人们越来越多地疏离了古典美学境界与文化氛围。因为时间的推移使我们处在一个全新的空间之中,那种平淡天真、和谐共一的本色世界变得越来越遥远。处于喧闹的现代都市里的人们,在高速度、高节奏、高频率的生存状态中,在高科技、信息化的氛围中,人们赖以生存的空间越来越狭窄,那种从生命的原初状态中唤醒的对自然之美的渴望,不断被挤压着、分割着。这一切都加大了人的空间距离和心理距离的反差,人们期待解脱,以脱离生存中所面临的生理与心理、物质与精神的双重压力,自然涌起一种自生命深处产生的“怀旧”感与“回归”的精神要求。人们期待回归,回到自然,回到文化起点,回到人类质朴、单纯、无忧无虑的童年,一种重返“古典”的思潮与现象,正是在这一背景下出现的。

“重返古典”,显然包含了太多与太复杂的现代精神内容与现代人的心灵渴望。祁恩进正是在这一特定文化背景中进行意笔山水创作的。值得深思的是,祁恩进是以青绿山水的现代画法而一举成名

的。他以现代的构成、艳丽的色彩、气势恢宏的意境,在传统青绿山水与现代审美要求之间找到了契合点,碰撞出炫目的光焰。他的作品色彩鲜亮,金碧辉煌,意象丰富,气势磅礴,在古意中洋溢着一种强烈的时代气息,而他的意笔山水却独钟传统笔墨,追慕传统境界,探求古典美感。飞腾的笔势、灵动的墨色与蓬勃的气象纠缠于山川烟云之间,仿佛有一股灵气穿云走水、摇山荡谷,带出满纸的笔走龙蛇,万千气象。一工一写,一色一墨,如此强烈的反差,或许可以解读印记

春润图 2003年 纸本 34cm × 49cm

当代著名画家技法经典

忘川图 (局部) 2003年 纸本

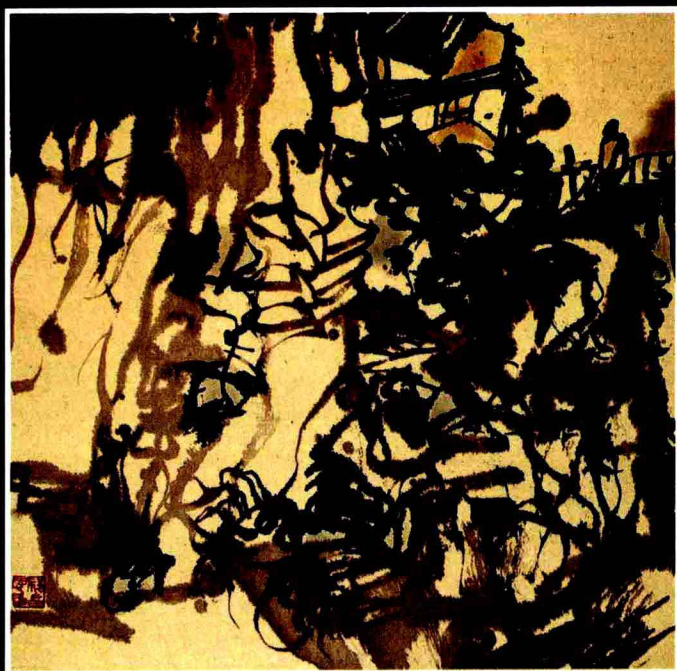
天地性情 (局部) 2003年 纸本

访友图 (局部) 2003年 纸本

林泉觅隐 (局部) 2003年 纸本

岩溪独行图 (局部) 2003年 纸本

听音图 (局部) 2003年 纸本

封面画：夏山滴翠 (局部)
2003年 纸本

图书在版编目 (CIP) 数据
当代著名画家技法经典. 2 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004.8
ISBN 7-5008-3369-5

当代著名画家技法经典·祁恩进意笔山水

出版: 中国工人出版社 (北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京画中国画印刷有限公司
印数: 1~3000 2004年8月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-5008-3369-5 J·277

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070336 号

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 吕伯平 装帧设计: 秋 韵

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

在祁恩进山水画上的双重艺术个性和品格，体现了他生活和思想的状态。

祁恩进告诉我，早年他曾专攻写意，对传统的笔墨下过扎实的功夫。上至宋元，下逮明清，尤其对董其昌和清代四僧的作品作过系统的研究。后有感于汉唐之前中国绘画的色彩斑斓、沉雄博大，在体验认识东方悠久的典雅传统艺术韵味之后，又对现代审美情趣加以观照，感到墨色的黑白世界无法概合今人之情愫，遂倾心于青绿山水，又细品范宽、王希孟、赵伯驹、赵孟頫、沈周、仇英、梅青、二袁乃至现代山水大家刘海粟、张大千之作。他认为：学习传统贵在领悟其精神，不仅要师古人之迹，更要师古人之心。

古代山水画由范宽始认为“师心”高于“师物”。范宽云：“吾怀其师者，未其师诸物也，吾与师诸物者，未若师诸心。”清代的四高僧亦是写心高手，石涛云：“山川非我我非山，山我神遇即真山……”此即石涛的“神遇”说。从此种意义上看石涛与范宽的审美追求在理法上是相近的。祁恩进在浸染了传统山水画精神之后，又下大力气精研笔墨之法、状物写神之法。他选择以“青绿”为皈依，表现宇宙万物的多彩瑰丽。“绿水青山，白云红树”是其审美取向，也正是表现其个性、气质和心理认知的独特选择。其实，青绿和水墨从总体上说都是一码事，都离不开笔墨。笔墨是中国画的神灵。力求在自己的山水画创作中融入传统笔墨的基础上加强“道法”，用现代构成的手法完成由传统到现代的转换，应该是祁恩进坚持青绿山水探索所取得的成就。

近日，他的山水画又转向写意，重返古典，在某种程度上，反映出的是当代人的精神渴望与心灵慰藉，根本的是他性灵受到了皖南山水的激发和古代新安画派超群技艺的影响。又使他重新认识到中国画笔墨的博大精深。戴本孝、查士标、程邃、浙江笔下的山水、林泉、高士、草堂、凉亭等意象符号，在中国文化中已成为极其稳定的文化指代，它们的意义早已超越客观物象的形而下意义，成为一种文化心理与精神指向的象征。由于风格、气质、修养的不同，这些符号的内蕴千差万别，但是，在通常情况下，它们的意义共识是一目了然的——或是超然的心绪传达，或是宁静的心灵栖息，或是精神的远游……从祁恩进的意笔山水中，这些意象符号都取自传统，特别是山石的勾勒、林木的点染以及整体意境的营造都不难看出，画家对自然、对古典境界、对精神表达的一往情深。在看似传统的点、线、色、墨中，融入了个人的审美感受与体验，尽管画面中处处流露出复古意境，却不乏清新隽永；尽管一派寂寥，却不乏轻松灵动；尽管平淡天真，却不乏厚重浑然。这一切构成了祁恩进意笔山水画的特点。他的意笔山水画似乎不再去直接表现自然，而是在面对自然的同时，从中提取灵感与艺术营养，他开始追求一种更精湛、更经典与更具学术意味的笔墨形式。更重要的是，他有意识地把个人的艺术置于精神的层面，这使他的作品超越了客观物象，而更具心象的主观特点。使他在挥毫创作时，始终以性灵驾驭笔墨，强调运笔与施墨新鲜活泼的性情化与灵感性，使其作品在灵动、飘逸、洒脱的笔墨中体现出一种智慧与才情。

祁恩进作为一位重视传统的艺术家，正当盛年，而不盲目追求新异，其艺术探求之履是踏实而坚稳的。在茫茫艺海中，每个人自应根据自身之情况而作出最佳之选择，祁恩进从青绿山水到意笔山水的选择和转移，体现出他在继承与发展优秀传统时的一种冷静思考和一种不断进取的精神。我们不必企求这一种艺术实践像黄山“飞来石”一样突兀地出现全新的表现风格，那样并不难为，它将以失去丰深的传统与古典美学意蕴为代价。

祁恩进的意笔山水，多为水墨，因而，他十分重视笔墨美，强调写意性。他善于以点线为主重视利用最简练的山水林木的有限“符号”，营构一幅意象单纯的画面；他的渲染，实际上与所有传统的文人画一样，是以点为主而很少运用冲染渲淡的手法去表现一种简练飞动、滢郁淋漓的山水之美。祁恩进的意笔山水有一种强烈的文雅气质，甚至比他的青绿山水更显得“古典”。这种“古典”不是临古或做古人的俘虏。在这里“古典”是一个审美范畴，不可与“旧”同日而语。他能够尽最大可能地挖掘到古代优秀山水作品中的某种“现代感”与“构成意识”而予以放大和强化，造成具有现代视觉感的画面。粗犷的山水语言在古雅的风格中流溢一种清新的气象，我以为是祁恩进意笔山水最显著的特征。

在今天，纯粹的复古是没有意义的，只有走进传统的深处，去发现传统文化、古典美感中的永恒价值，并把它带入现代“语境”，给以重组和重构，让其在现代“语境”中重现魅力，才是有意义的。祁恩进的努力，正是在这个意义上显示出其独特性的。当然，我以为祁恩进为锤炼自我的山水魂魄与风骨还要走向一段艰辛的路。

望远图 2003年 纸本 34cm × 49cm

暮鼓晨钟 2002年 纸本 78cm × 48.5cm

皖南小景 2003年 纸本 34cm × 49cm

《意笔山水》作画步骤

步骤一之一

步骤一之二

步骤二

步骤三

步骤一：长线勾勒。作画前应凝心聚气、放松心情，可以意在笔先，成竹在胸，也可以笔随心运，随机而发，意随画立。下笔后要顺势而为，生发自如，既使出错，也要将错就错，随机应变，兴许不错。中锋用笔勾勒山形树貌，注重线的质量、感觉、变化，笔性畅达。充分运用笔墨的干与湿、简与繁、圆与方、黑与白、虚与实、浓与淡等对比关系，使画面在统一中求变化，在变化中又能统一。如此这般，画面的节奏、情态必然产生。

步骤二：淡墨皴擦。在大体勾勒的基础上，根据需要用淡墨略加皴擦、点染、晕破，并勾画出远景部分。在此过程中可以是淡破浓，也可以是浓破淡，围绕使画面丰富、生动、灵变、意趣、韵味而做文章。用笔上要做到能随意地“写”出来，而不能刻意地“做”上去。这也是一个画家的格调和对中国画独特的笔墨语言认识、感悟高低之所在。

步骤三：渲染上色。意笔山水的着色，关键要明白色为“意”服务的道理。色在这里是属于次要性的语言，意足即可，点到为止，千万不能喧宾夺主，损伤骨气、墨气。具体的方法，仍然要“写”，而不能“涂”。颜料的使用，最好能在调化开后，略加一点墨去掉火气，使之在纸上显得浑融、沉着、协调。

步骤四：调整收拾。在前三步的基础上，细审画面，依照对立统一的原则，加强画面的整体感、节奏感，使整幅作品在笔情墨趣的变化中，凸现出画的意境。最后依据画面的布局需要题款、钤印，作品即完成。

松溪隱居圖

恩進寫意
金陵玄武湖畔
壬午冬月畫於

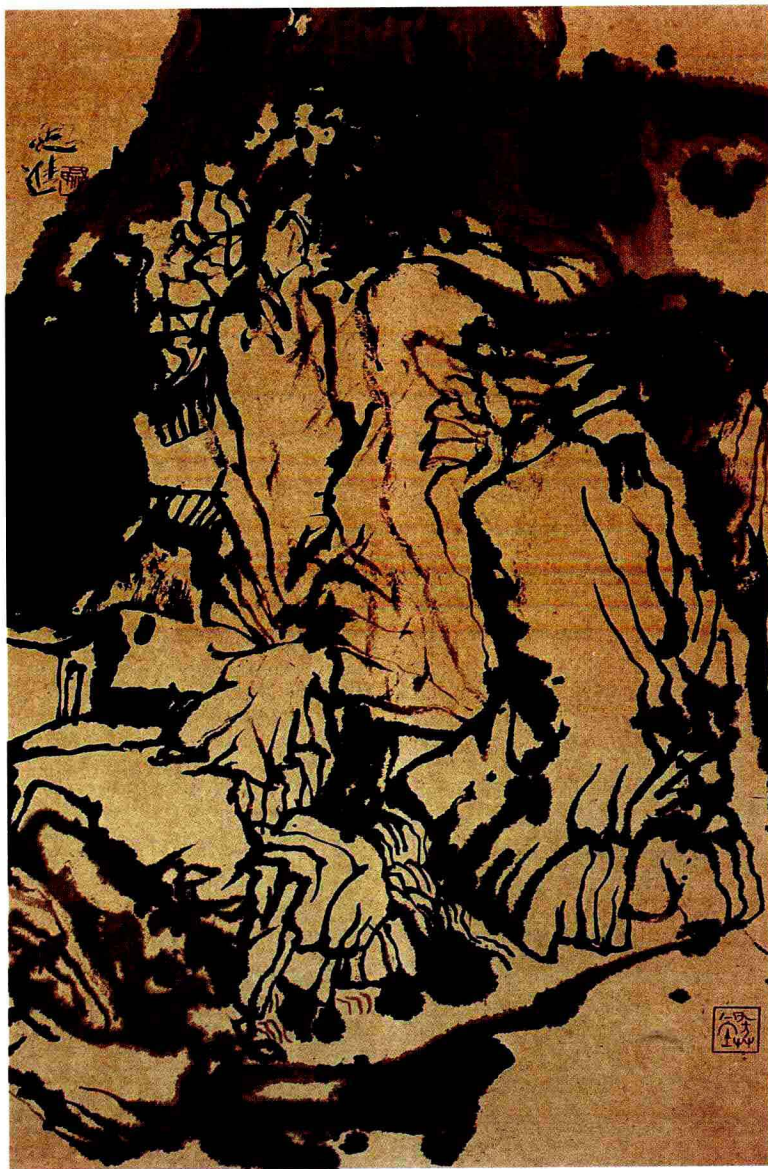

看云图 2003年 纸本 78cm × 48.5cm

笑傲江湖 2003年 纸本 78cm × 48.5cm

西山的记忆 2003年 纸本 78cm × 48.5cm

享受寂静 2004年 纸本 78cm × 48.5cm

大江东去 2003年 纸本 78cm × 48.5cm

古調悠然
壬午冬月
畫進

西山印象 2003年 纸本 78cm × 48.5cm

溪回谷转 2003年 纸本 78cm x 48.5cm

山居图 2003年 纸本 78cm x 48.5cm