

当代名家技法图例经典

主编 段传峰

吕世和

意 笔 山 水

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

LV SHIHE YIBI SHANSHUI

中国工人出版社

当 代 名 家 技 法 图 例 经 典

主编 段传峰

吕世和

意 笔 山 水

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

LV SHIHE YIBI SHANSHUI

中国工人出版社

- 1956年出生于河南省新密市。
- 河南省书画研究院常务副院长，河南省中国画院副院长，河南省书画家协会常务理事。
- 进修于中央美术学院国画班，毕业于中国书画函授大学。

吕世和与他的山水情结

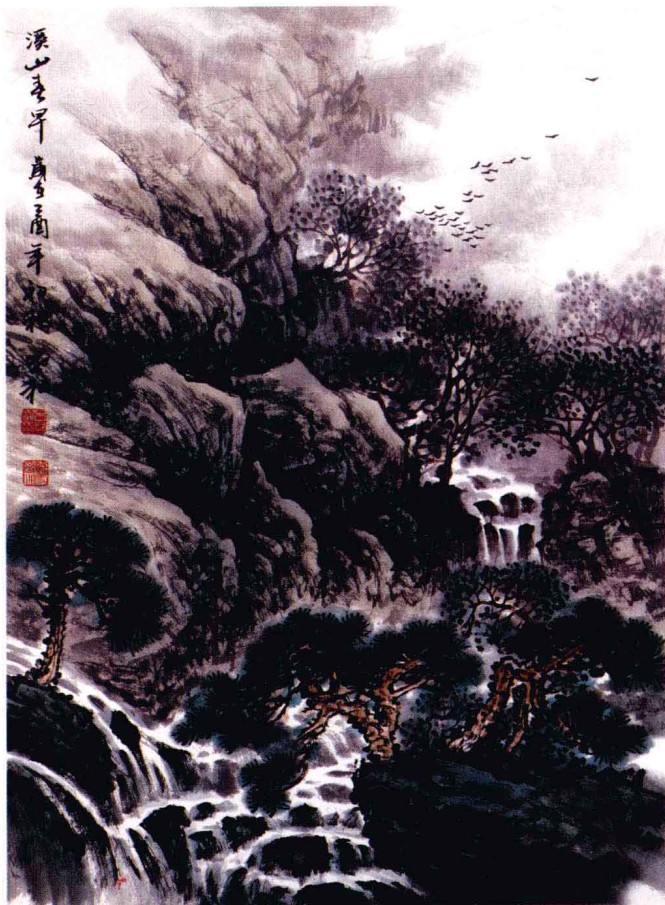
· 夏迁 ·

中州是华夏文明的摇篮，置身新郑、临汝一带，始祖的足迹和气息依稀可辨，这既是千古英雄逐鹿问鼎之地，也是炎黄子孙在文化艺术上创造高峰的沃土。北宋时期，中州成为全国文化、经济、政治中心，虽然面临着辽、夏、金等几大部族的长期觊觎，而显武备羞涩，但“抑武崇文”的施政策略，却使文学艺术的发展达到了前所未有的空前高度。国画艺术在继唐、五代成熟期以后而走向集大成的历史巅峰。或许承载了昔时太多的风流绝响，现当代中州本土国画创作似有灯下黑之嫌，因绝少辉煌而难成气候。然而，若深入其中，则知中州固是卧虎藏龙之地，由于中州人自古以来阅历了太多的兴衰荣辱，因此造就了他们坚韧睿智的品性和极强的承受力及感受力。坐享先贤余烈、刻意修行，处静观而不动声色以待天时，吕世和即是中州本土此流画家中的典型人物。

吕世和生于郑州，自幼秉庭训醉心于丹青书翰，在中央美院及广州美院求学期间得蒙李可染、黎雄才等前辈大师悉心指点，耳提面命之间为其日后在山水画上的长足之进奠定了雄厚的基础。中国山水画自晋末自成体系以来，始终以“澄怀观道”作为形而上的人文理念，因此奠定了1600多年以来山水画在审美上的基本趋向。六朝时山水画家宗炳曾言：“圣人含道映物，贤者澄怀味像；人以神法道而贤者通，山水以形媚道而人者乐。”其所言“道”者，是天地间弥沦万物的生命本体，是以画家的生命感悟去把握自然界的真正的内在情思，因此才能气韵生动。画家以其胸襟怀抱和对山川草木的深情厚谊体味自然，始能表里澄澈、一派空灵，始能于一纸之间营造出气象博大的山水境界，始能折射万象让自己的胸臆一泻无余；而山水画是能够体现艺术家个人学养和胸中丘壑的最佳艺术形式。中国画的创作讲究“以有写无，迁想妙得”，画家以其修为学养发挥想象的内心体会过程谓之“迁想”，从“有我”而进入“无我之境”的过程，是为“妙得”。此心灵使然，非技巧所能及。如龚定庵所云：“西山有时渺然隔云汉外，有时苍然堕几席前，不关风雨晴晦也。”西山远近，不在乎山，而在乎心中意境，吕世和在古人与今人纵横两个方面取法相宜、扬弃有度，从技法到精神理念上最大限度地诠释着这一优良传统。同时全身心地置身于“外师造化”上，他壮游南北，祖国各地的名山大川开阔了他的胸襟和创作视野，所谓造化之秀，阴阳晦冥，晴雨寒暑；四时烟云明灭、万壑日月争流，皆胸臆中事，丘壑成于胸中，即寤发之于笔墨。唐人所谓“外师造化，中得心源”，是中消息，吕世和甘苦自

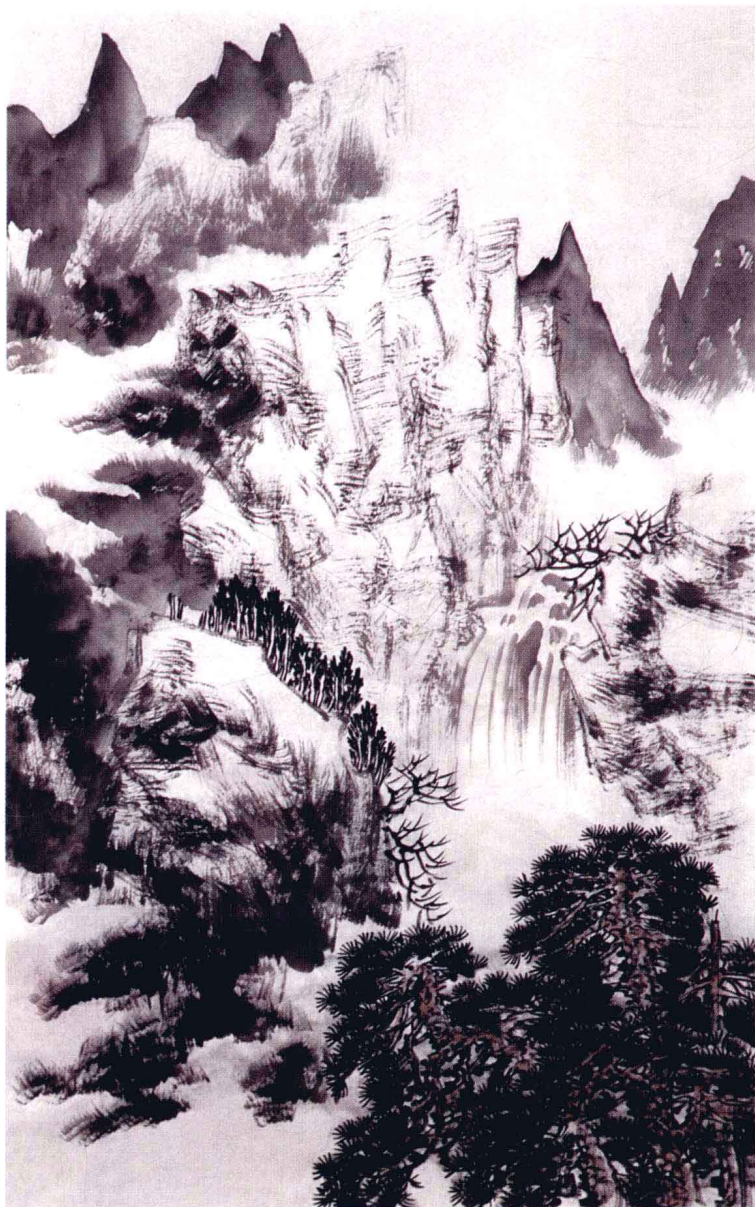
知。此期间，吕世和广收博采，师古而适于今，终能形成苍润互济、雄阔磅礴的画中气象。近年来，其创作风格渐入佳境，笔墨技法及造境于沉雄之中寓明丽，他在感悟自然的基础上，把握山川云树、四时晴雨、动静参差、雄奇幽险等种种意境气势，调动相应的笔墨技法，写出其风骨神髓，赋予画面以无限的生机。

现代山水画常常存有千篇一律的普遍缺陷，纵使画家个性鲜明，在表现某山某水时也难免缺乏具象的个性，从而落入前人或同道之窠臼。故而明代王履提出“庶免马首之络”的见解，可谓语重心长。观吕世和之近作，他在有意化满为虚，在整体造境上减损有致，使画面向旷远空灵上转化，从中我们或许能体味到他在绘画理念上的觉悟。吕世和时当壮岁、年届知命，正所谓海阔天宽、来日方长。或有羽翼丰、龙泉利之日，把十年之剑于画坛奏黄钟、歌大吕，我们拭目以待。

◇ 溪山春早 2005年 纸本 180cm × 96cm

《云山秋浓》作画步骤

步骤一：用淡墨，于笔从局部入手，注意正体山石结构，云树穿插，留白及前后山与山关系；构皴、披并用，大胆漾气，抓住整幅作品大的气韵。

步骤二：在第一步的基础上，用稍浓墨，于笔中锋、侧锋并用，对山石、云树从局部到整体层层构皴，细心刻画，要注意山石的纹理变化，表现出一种浑厚、缥缈的神秘感。

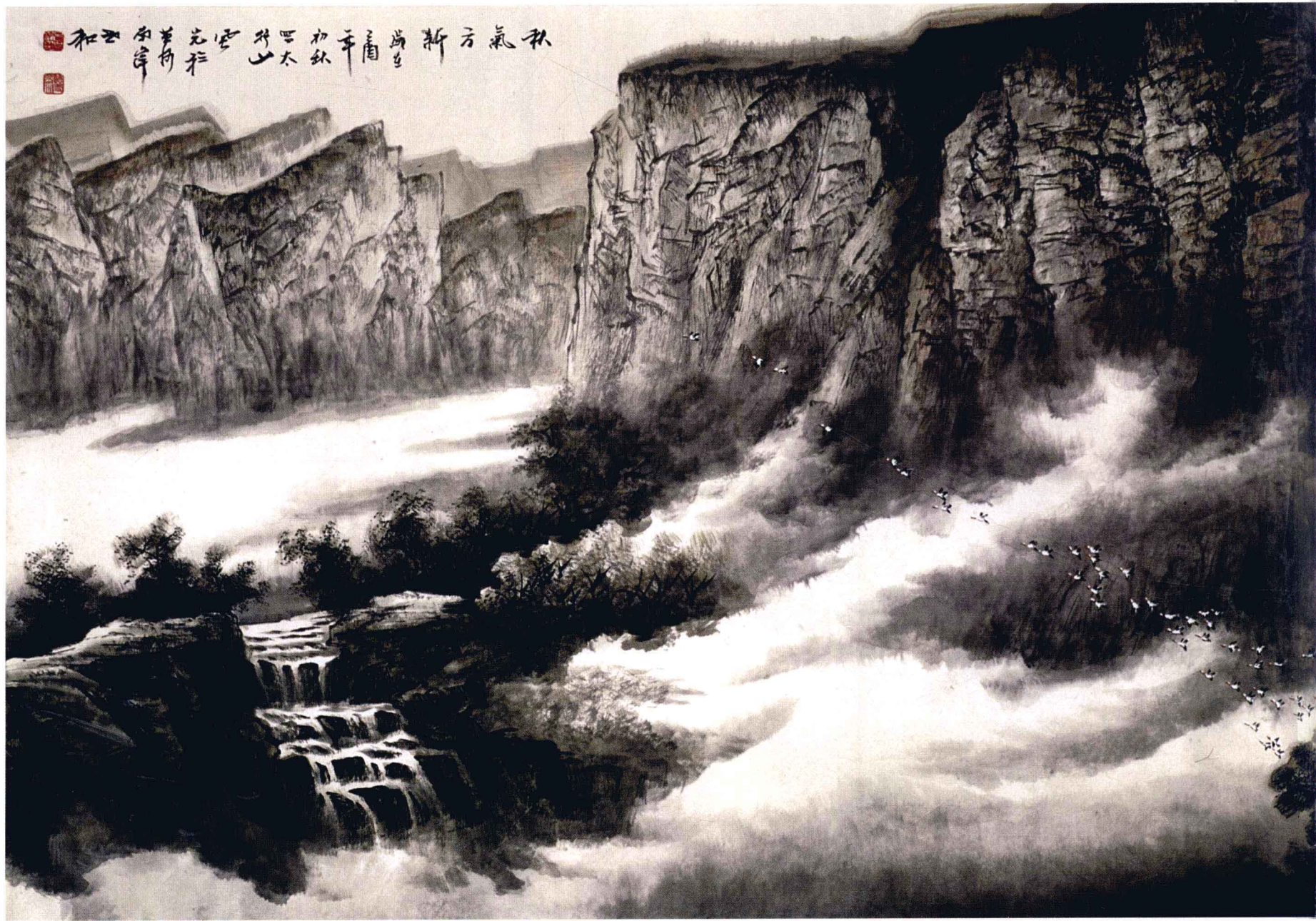
步骤三：墨稿定下来，就是上色用赭石染山石，按照山石的结构染，用淡墨、花青、赭石染山的暗部，这一步使画面在墨稿苍茫的基础上逐渐地润起来，追求一种浑厚而又苍润的效果。

在前面的基础上，更进一步强调画面的完整和统一。染画面上的杂树，用淡墨或花青加赭红调剂，要注意树丛簇与树丛簇的大小关系，最后用硃砂或硃磠点山顶上树的最亮部增加画面的效果。用淡墨加花青染松针，使画面精神和丰富起来，从而达到完美统一。

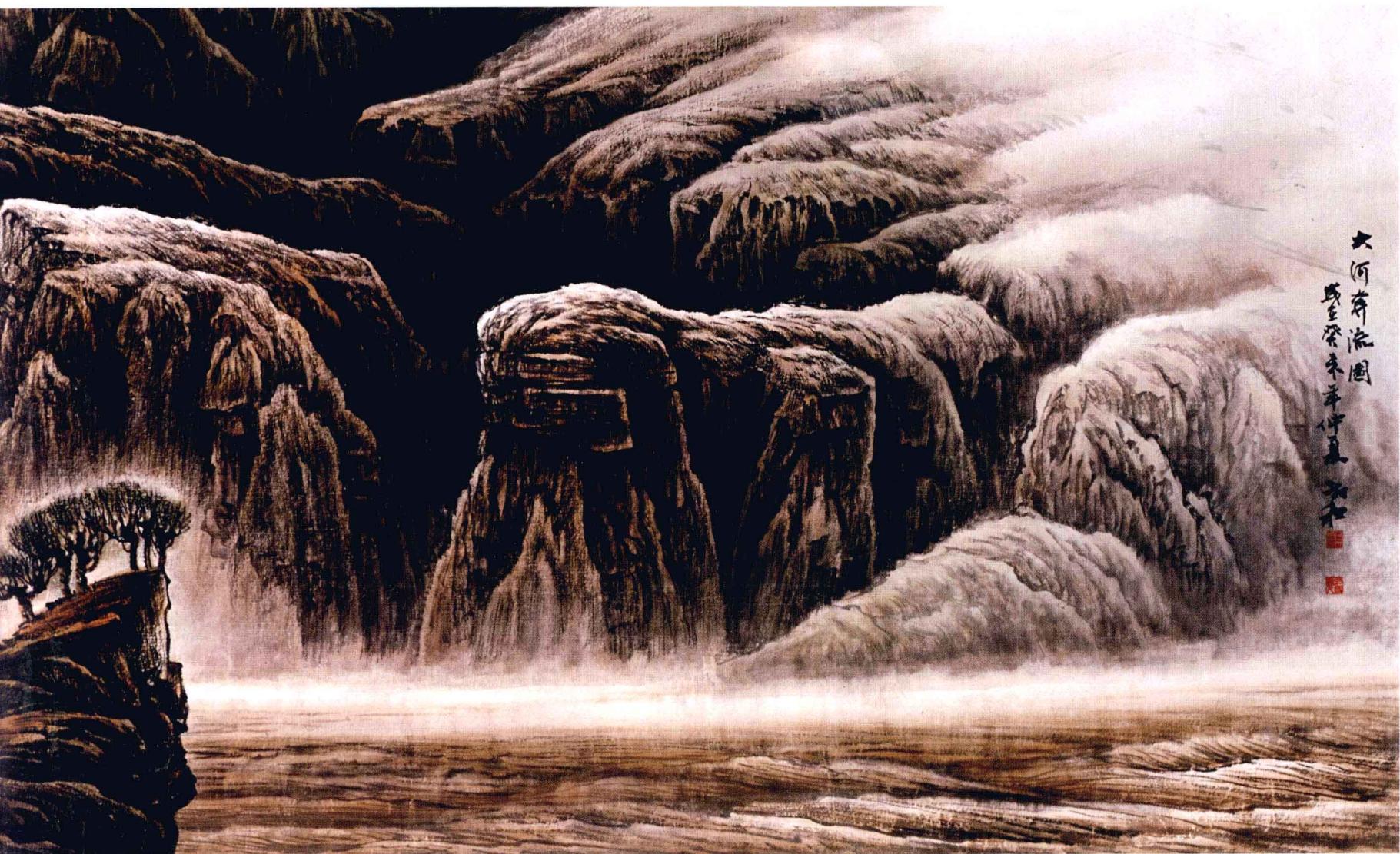

◇ 大河奔流图 2003年 纸本 68cm × 248cm

◇ 秋气方新 2005年 纸本 68cm × 248cm

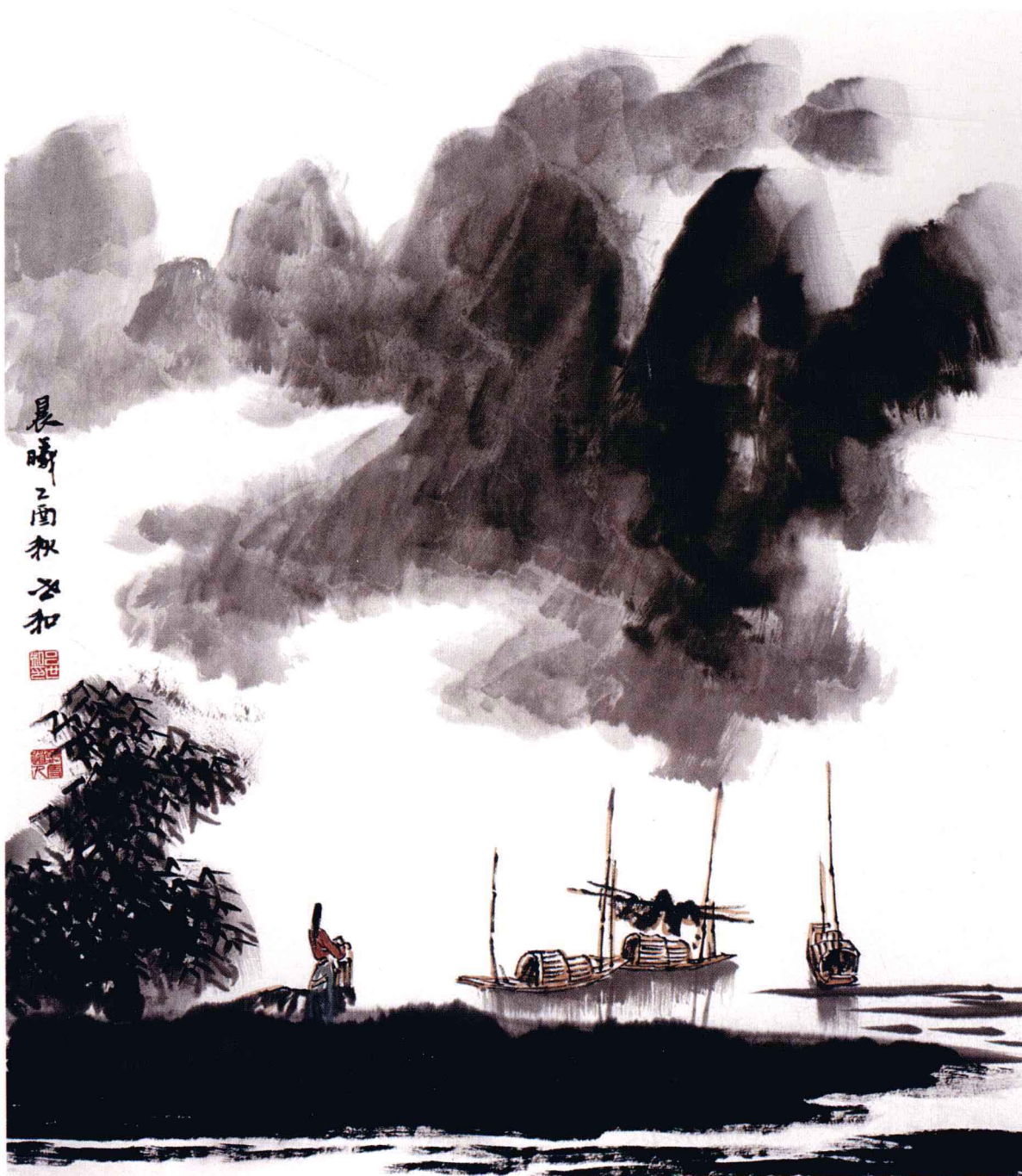

◇ 清風長送白雲歸 2004年 紙本 185cm × 96cm

◇ 晚照
2004年 纸本
50cm × 50cm

◇ 晨曦
2005年 纸本
68cm × 50cm

◇ 云烟起时秋方新

2005年 纸本

136cm × 68cm

◇ 太行新雨后 2005年 纸本 200cm × 145cm

◇ 寒云图 2004年 纸本 96cm × 185cm

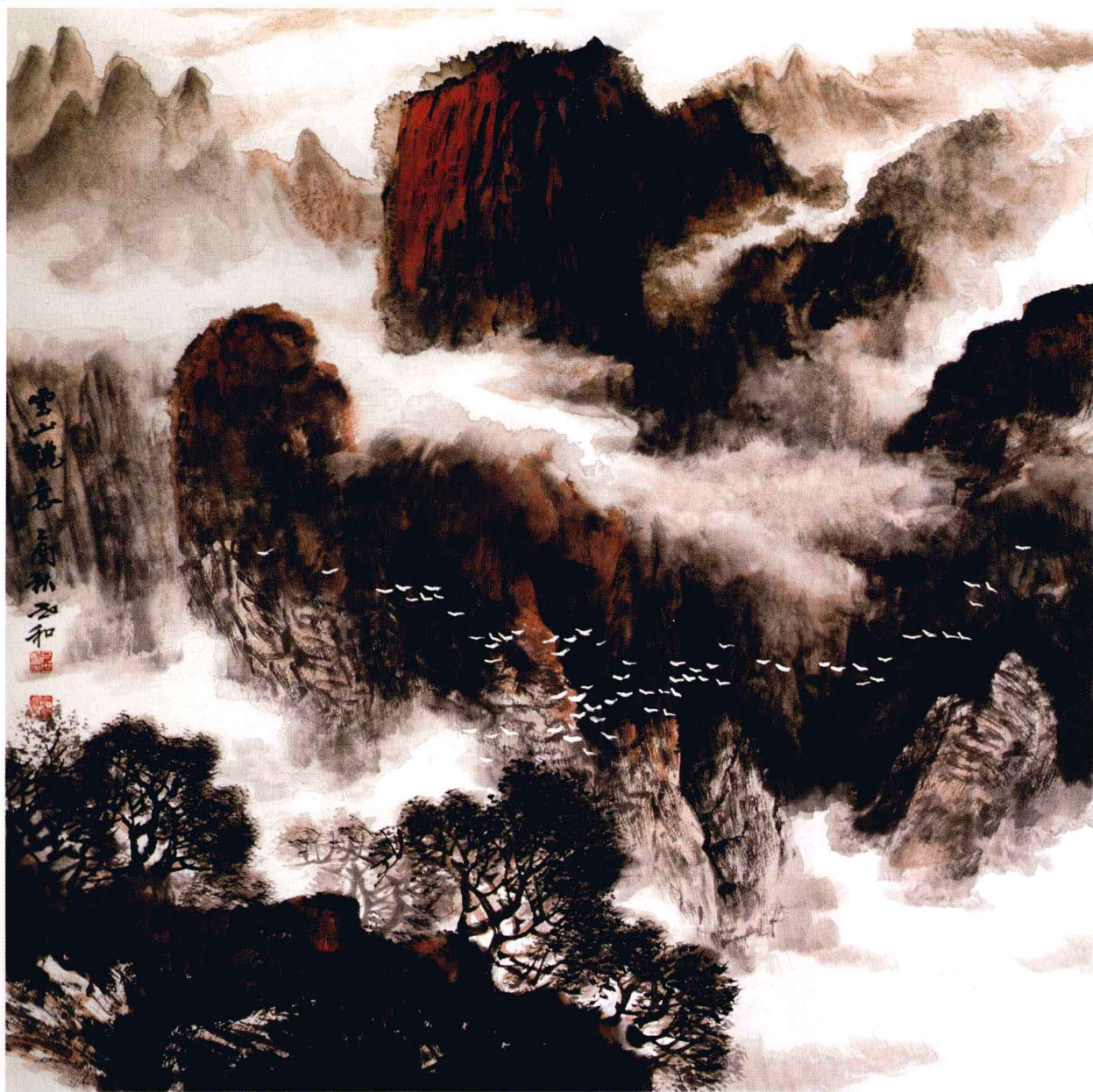
◇ 黄河之水天上来 2003年 纸本 96cm × 185cm

◇ 云壑松风 2005年 纸本 136cm × 68cm

来上天冰之河黄

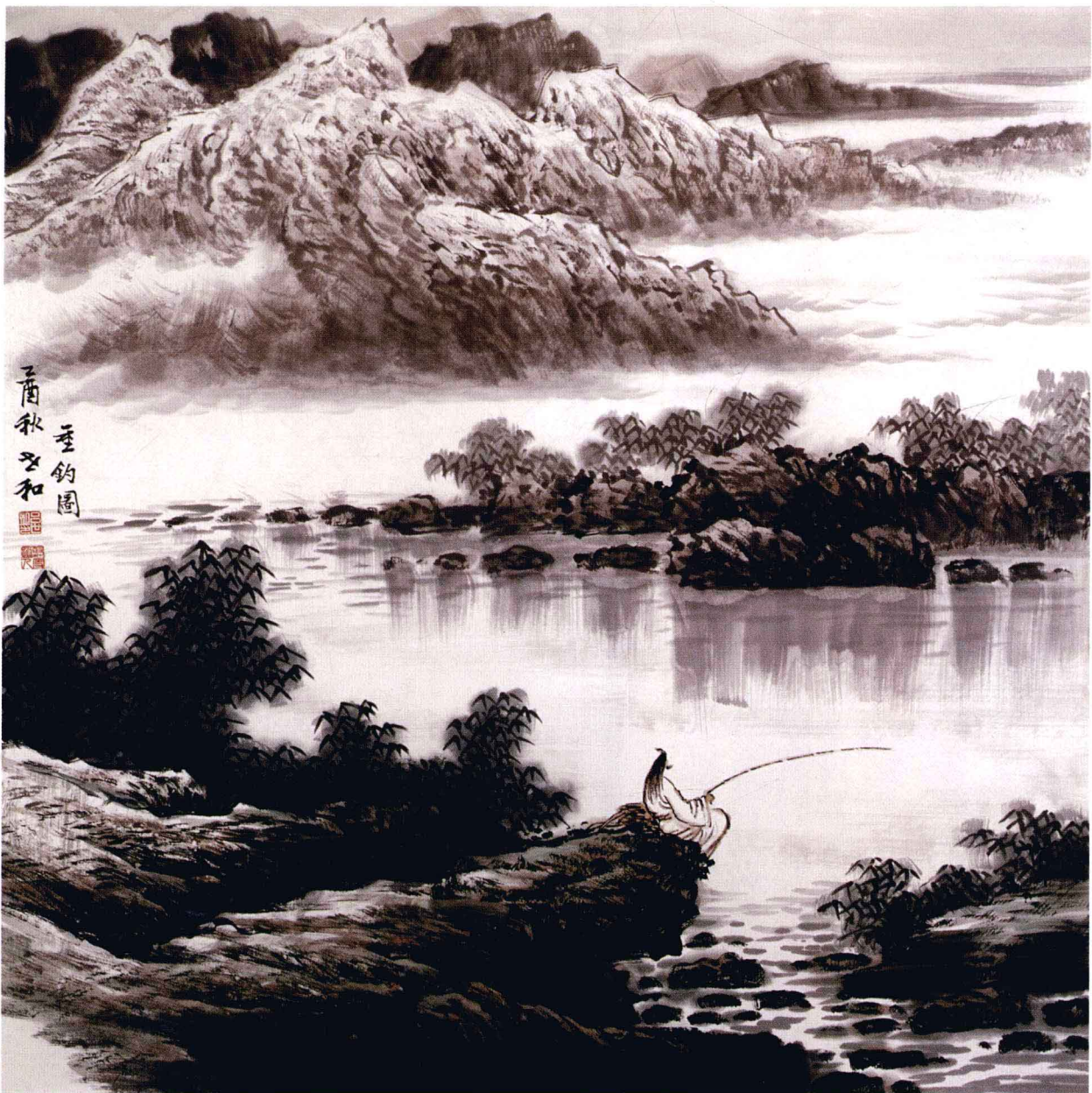

◇ 云山秋意

2005年 纸本

68cm × 68cm

◇ 垂钓图

2005年 纸本

68cm × 68cm

◇ 翠谷鸣春 2005年 纸本 136cm × 68cm

◇ 断云发山色 2005年 纸本 136cm × 68cm

◇ 山光物色弄春晖 2005年 纸本 136cm × 68cm

◇ 雨发青山 2005年 纸本 136cm × 68cm

◇ 轻舟已过万重山
2004年 纸本
143cm × 350cm

◇ 松壑飞流图
2003年 纸本
54cm × 145cm

◇ 云壑松风
2005年 纸本
185cm × 98cm