

当代著名画家技法经典

包信源写意山水

主编 贾德江

中国工人出版社

冥想、神游，心物感应，天人合一，是中国山水画家处理主体与客体关系所独有的体认方式。长期生活在江南重镇的当代著名山水画家包信源，深受金陵画派的濡染，画风清新秀润，笔墨苍郁幽雅，气象绵缈，含蓄蕴藉。在他的作品中，或空山孤亭，或秋壑云起，或野水苍茫，或夕阳远村，宁静、淡泊、深邃、幽远，展现出一种疏离于当今工业文明的田园诗式的山水情怀。

他笔下的自然景物，如山、石、树、水、云、亭、屋、塘、田等，皆非某种特定的地域地貌，而只是传达其主观意象的媒介。他的山水画苍茫繁复，构图大多饱满充实，山石岩壁、肌理走势、杂树苔草，层层叠叠，皴点相间，点线结合，积点成面，松活通透，五墨皆备。在这里，目之所见皆为平淡普通的自然景观，它不是以“形”炫人耀目，而是以“意”动人心弦；它并非是对客观景物的被动摹现，而是万趣融其神思，万物为我所有的主动创造，更为注重神韵，

更加富于传统的文人逸趣。

就表现风格而言，他的画是古典的，又是现代的，不仅宋元明清诸大家的笔痕墨迹处处可见，现代大家傅抱石的“散笔皴”亦时而可寻。这给他的画风带来一种平稳的正气，他没有囿于传统的笔墨程式，而是根据意境和风格塑造的需要，探究新的皴法、点法、新的笔墨结构。他独得自然与传统的双重蒙养，加之自身的那股灵气、才情，深得空灵飘逸的旨趣，从而产生韵外之象，象外之韵。

包信源在艺术取向上，自觉地把自已绘画融入当代语境，自觉地从山水传统向现代延伸，使画面中的意象塑造、诗意表现、情怀深思更富于时代性和现代感，以力求画面中自然的生命节奏与人的生命节奏相统一，形成笔墨诗意与形式意象血肉相连，展示心灵中的“精神家园”图景。包信源背靠传统、而向现代，他的艺术正是在社会的转型中获得了生机。他的艺术前景是不可估量的。

著名山水画家包信源简介

■ 又名新源，号蝶生，何必斋主。1959年生于江苏省镇江市，祖籍江苏泰兴。镇江中国画院专职画家、国家二级美术师，中国美术家协会会员，江苏省国画院特聘画家、书法家。现就读于中国画研究院龙瑞工作室首届山水画高研班。

■ 作品《秋山清韵》入选“第二届中国美术金彩奖·全国美术作品展”。《秋山萧瑟》获“2003年全国中国画作品展”优秀奖。作品《山村秋色》获“2004年全国中国画作品展”优秀奖，参加由上海书画出版社主办的“高山流水·第二届当代山水画作品（15人）邀请展”，参加“2004年全国中国画百家作品邀请展”，参加2004年“彩·墨空间”当代中国画家提名展。作品参加“水墨江南——中国画名家作品展”，参加《当代书画家》报社主办的“水墨敦煌——当代中国画名家学术邀请展”等。

■ 作品多次专题介绍、发表于《美术》、《画刊》、《荣宝斋》、《艺术状态》、《东方书画》、《中国画研究》等专业美术杂志，多次应邀在日本、韩国、美国、德国、新加坡展览并被收藏。

■ 出版有《包信源山水画集》。

笔夺造化之美 ——包信源的山水画境

· 左庄伟 ·

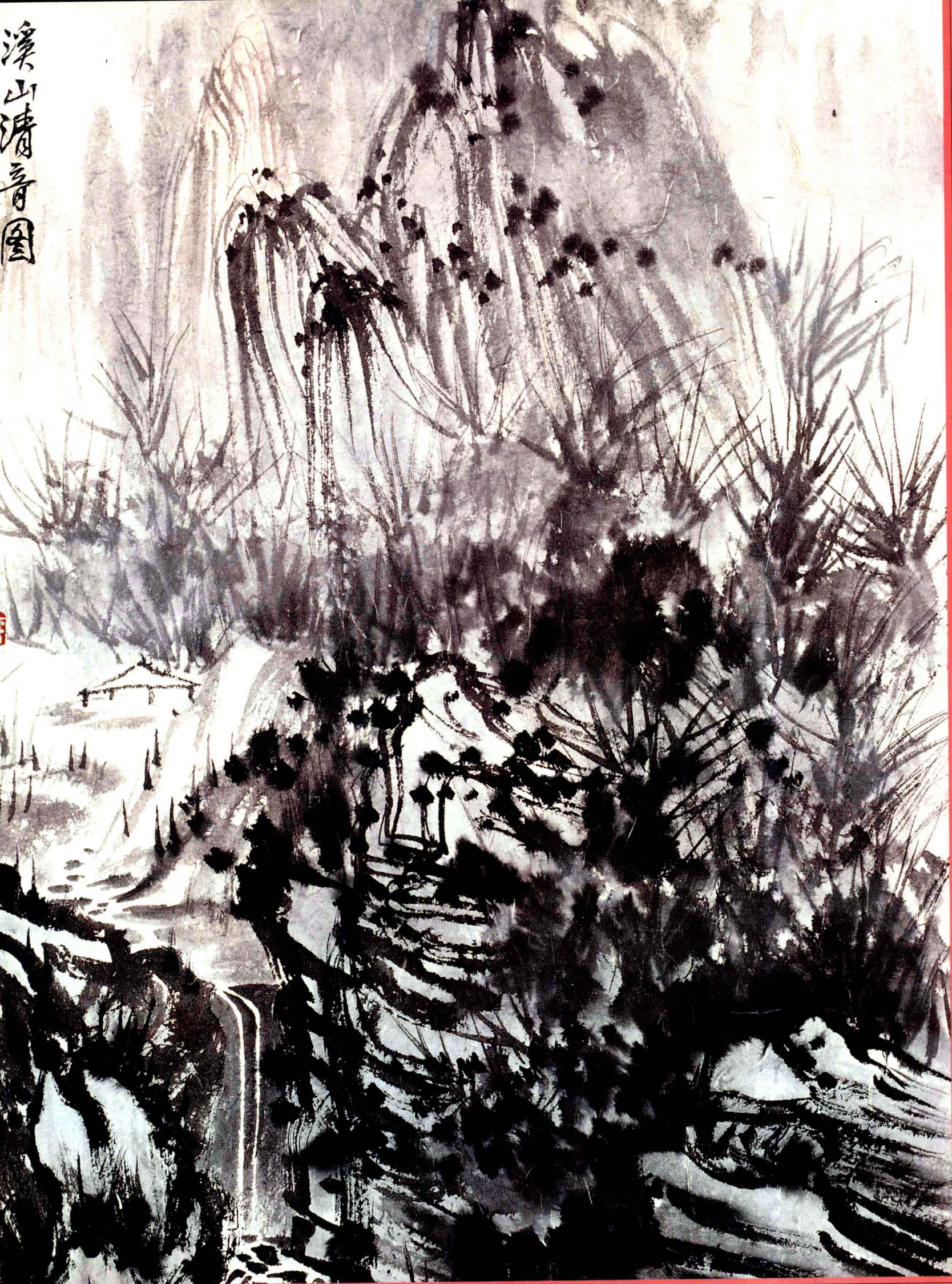
世之善画者必善书，宋人苏东坡、元人赵子昂、明人徐青藤、清人郑板桥、当代齐白石都既是大画家又是大书家，这是因为书画本同源，书法是传统绘画的基本功，而今画家多不在此道理，致使绘画笔墨语言成就难以超越古代大师。但是，当我们纵观今日之画坛又可以看到凡画艺出众、耐人寻味者多具有书艺的深厚功力，在青年画家们引起我关注的是镇江中国画院的青年书画家包信源。

我在三十多年前就认识信源，那时他还是稚气未脱的孩子，我看他那执著追求的憨厚劲，日后定有出息。后来的事只是听说，他从军仍一手拿枪一手紧握画笔，军营的生活既丰富了他的人生阅历、更锻炼了他刻苦从艺的品格。解甲归来又入南京艺术学院、中国艺术研究院和中国画研究院研修深造。当我重又见到他的人和书画时，令我刮目相看，他已经是一位比较成熟和有影响的书画家了。

信源初入画门多习西法，尔后并学传统绘画与书法、篆刻，终归以书家、画家跻身于京江画坛，崭露于江苏和全国画界，引起人们关注，成为沿着历代画家的艺术道路前进、继承和发展我们民族书画艺术的新一代书画家。在人类美术发展史上，不同民族在各自不同的自然、社会和文化背景下创造了不同的艺术语言，具有鲜明的民族特点。欧洲人造型艺术以模仿理论为指导，讲究运用科学方法塑造艺术形象，追求酷似生活形象的真实美。绘画是以光影明暗

山居秋暝 2003年 纸本 46cm x 46cm

溪山清音图

溪山清音(局部) 2003年 纸本

封面画：溪山清晓(局部)
2004年 纸本

图书在版编目(CIP)数据

当代著名画家技法经典. ⑥ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2005.1

ISBN 7-5008-3467-5

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(2005) 第 002595 号

当代著名画家技法经典·包新源写意山水

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 杜 予 装帧设计: 秋 韵

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)

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销

制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司

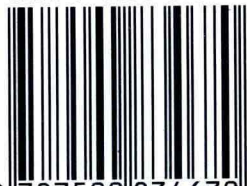
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1~3000 2005 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5008-3467-5/J · 305

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

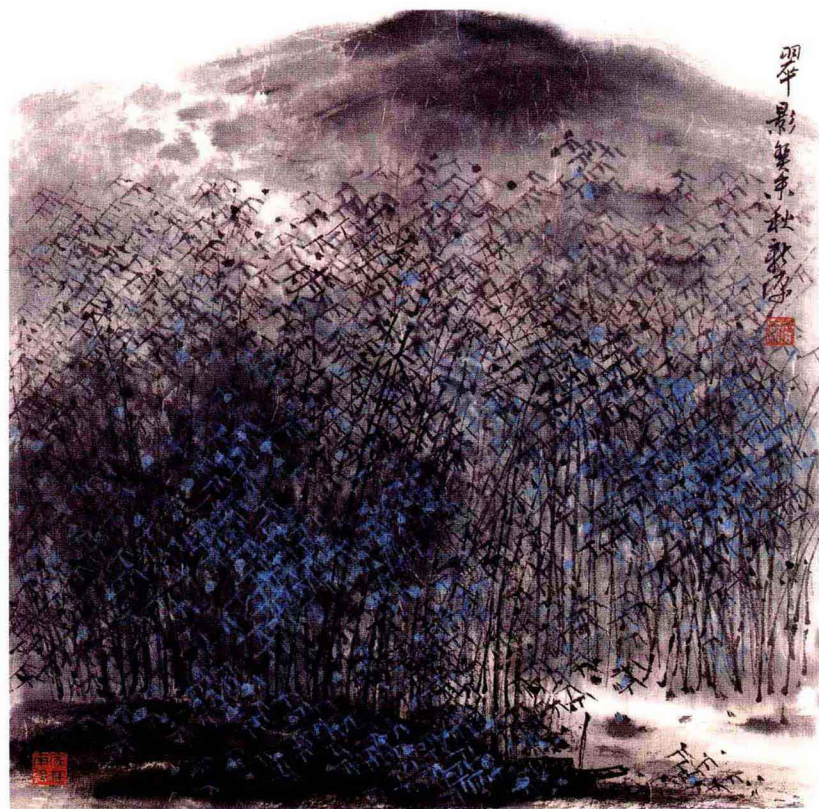
ISBN 7-5008-3467-5

9 787500 834670 >

寒林吟晓 2004年 纸本 47cm × 47cm

风月摇影 2003年 纸本 46cm × 46cm

法，用面塑造立体效果的艺术形象，所以他们的传统绘画倡导绘画形象向雕刻形象看齐。米开朗基罗就曾说过：“最好的绘画像雕刻。”而我们中国传统绘画造型是根据物象的固有结构和常形，通过提炼概括的笔墨来造型。中国绘画的基本造型语言是线条，塑造形象不画明暗，无投影和暗部，无高光，所以来华的意大利人利玛窦说：“中国画是画阳不画阴。”中国绘画的“以线造型”是通过平面处理来高度概括物象之质量感、空间感和体积感，它不像西画那样直观“真实”，而是一种感觉的联想。讲线条造型必讲“骨法用笔”，它是传统绘画笔墨语言的基本表现技巧，它决定中国画的品位。傅抱石先生说过“笔墨见高低”，所以对中国画家来说工画者必工书，高明的画家能以书法入画法，如元王叔明笔法多杂篆隶，近代的吴昌硕的用笔则得力于石鼓文，有人说文与可的竹是从草法中得来，可以见得画家如无书法的修养难能出众。信源的出众之处正在于能将书法引入画法，将画法融于书法，所以观他的画法用笔有气韵纵横之感。

信源作画如作书，多见用笔。他行笔如行草，随意而运笔，笔到气到；笔不到能气贯，笔路流畅，意气飞扬，既灵又活。所作山水图既求山形山势的造境，更着意于写山水用笔之欢畅情绪，所以读他的画既可观山水形态变化美，又感悟到画家借笔墨传达情绪变化之趣。

在一个时期里由于西方文化思潮的影响，有人提出否定我们民族几

千年来建树起来的传统绘画埋法，持这种观点的人除了少数怀的之外，大多出于无知，因为他违背了唯物主义的史观。经冷静的思考之后，又合乎情理地回归到传统上来。惟立足于民族优秀的传统基础之上，从现代社会而生的现代观念出发，去继承、去创造符合现代人价值观念的绘画，信源在这条道路上努力探索。我以为他画中的古意、静境和抽象的笔意正是他所创造的画境内涵。初看他的画颇有古山古水古树古法所构成的古画境，但如果从鉴赏层面去研究，就会发现古画境中透出现代意识和画家自身的情绪气质。中国画家历来视所选择的题材仅作为一种精神的符号，画山水林木溪流，甚至人物，既表现物的形态和精神，更着意于物性所传达画家的社会理想、审美意识和思想感情。

信源在画中造境并无甚奇险之处，寥寥数笔，几座峰岭或半壑松风，一滩流水，皆为寻常境界，但是他集中写出一个“静”字。静境是当今激烈竞争时代人们疲惫的心灵所祈求的一种精神寄托的境界，在现实生活是中难以寻觅的，现在即使是到真山水中也找不到一块净土。它只存在于画家的心灵中，在画家的笔下可以见得。你看在信源的画中置景布势无杂无染，在深山老林常点缀茅舍楼台，但多不见人踪，虽在水面有帆影，顶多置一垂钓老者，这使观赏者有超尘而不脱俗之感。这正是当今人们所祈望的一席精神乐土，借以平衡紧张不安的心灵，正如西方现代艺术大师马蒂斯所言，这是“安乐椅式的艺术”。

信源写山水如作书，行笔并不苛求笔下出现何种皴法，他的用笔往往是大写山形山势，但多含莫名的抽象性，具有莫名其妙之美感，给我最深的感受是生气和灵活。此种意境得力于他的书艺、诗文和传统优秀文化的修养，这非一般画家所能为之的。

刻苦勤奋是信源的本色，如果说他已经取得一些成就，那是用汗水磨墨画出来的，认识他的人都知道，他能吃苦，能在极艰苦困难环境中挥毫，但这只是一个良好的开端，正如古人所云“天道酬勤”。

（作者为南京师范大学美术学院教授、著名美学理论家）

春风绿意见江南 2002年 纸本 70cm × 44cm

《黄山烟云》作画步骤

步骤一

步骤一：这幅画的用笔以浓墨渴笔，勾勒山体，再加以皴擦，可增其浑厚、苍茫之气，但需落笔果断，虚实有度，生发自然。

步骤二

步骤二：继续用渴笔皴擦其山体结构的阴阳向背及烟云雾气，进一步完善树木造型，使画面丰富厚重，注意主次远近关系。

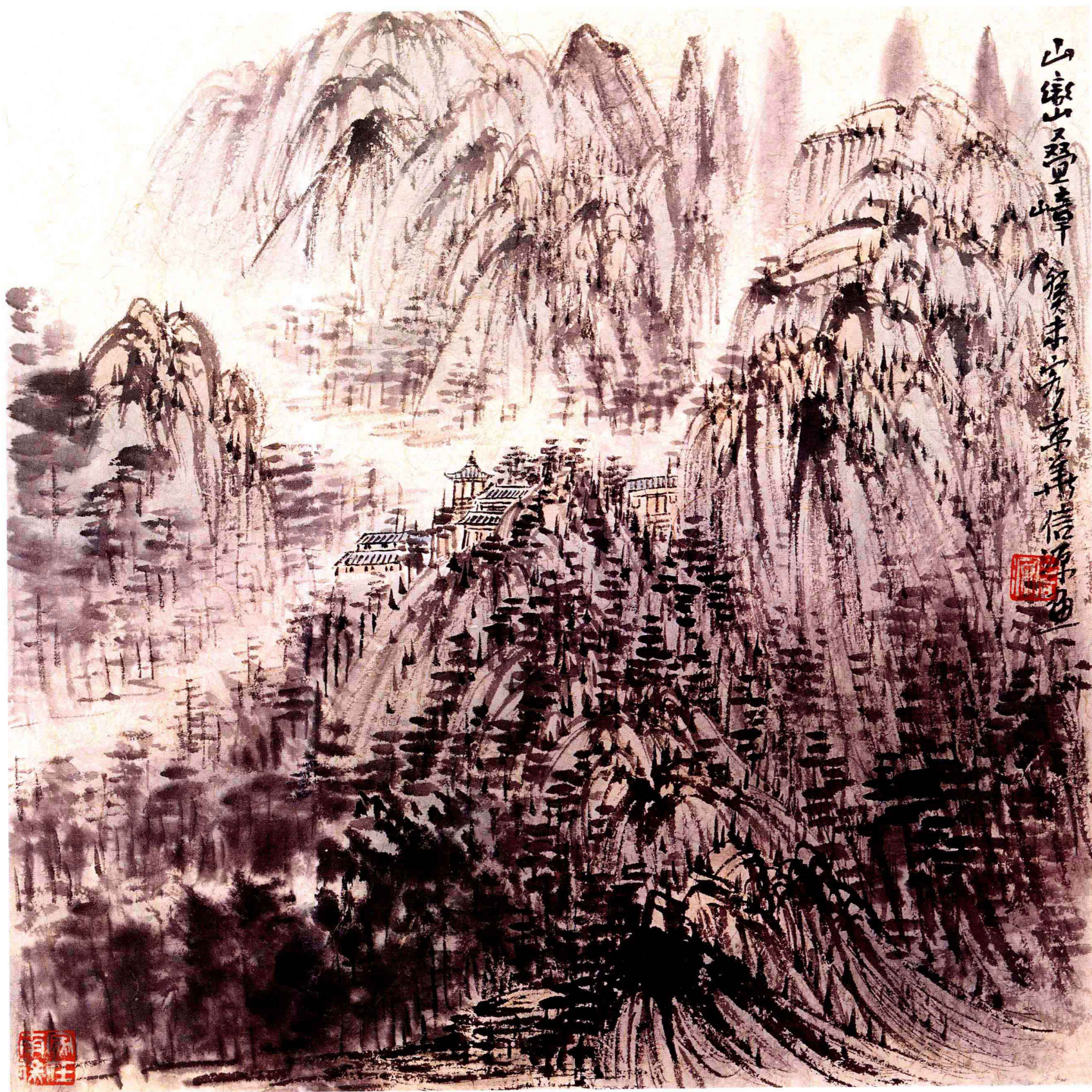
步骤三

步骤三：用赭墨色提染部分画面，突现山石的体积感。近处山石、树干，用花青淡墨擦染；远山阴湿处及渴笔皴擦部分略加渲染，使画面水晕墨彰，充满生气。

步骤四

步骤四：调整画面的整体与局部的关系，用少许头绿或二绿，赭黄提醒部分山头，使其神采焕发，注意色、墨无碍，墨、色相映生辉，最后题款、铃印。

山峦叠嶂

2003年 纸本

40cm × 40cm

登山则情满于山，观海则意溢于海。在这个过程中重要的是去体悟物象的整体运动规律、形质以及神韵。由写形到传神写意，效法自然，应用自然。从这幅画中

能看出画家在取法“古人”的同时，萌动着自身的想法和追求，萧散疏朗而又灵动的用笔似“古”又新，充分抒发了画家的性情，是画家的“畅神”之作。

空山秋翠

2004年 纸本

76cm × 76cm

此作表现了南方常见的土质丘陵地带的山坡沟壑特点，用笔泼辣豪放，落墨大胆恣肆，单纯而丰富，神完而气足，是画

家眼底性情与眼中山川交会融合之神来之笔，是画家性情之表露，才情之放逸，更是一种人文的思索。

观瀑图
包信源写

包信源写意山水

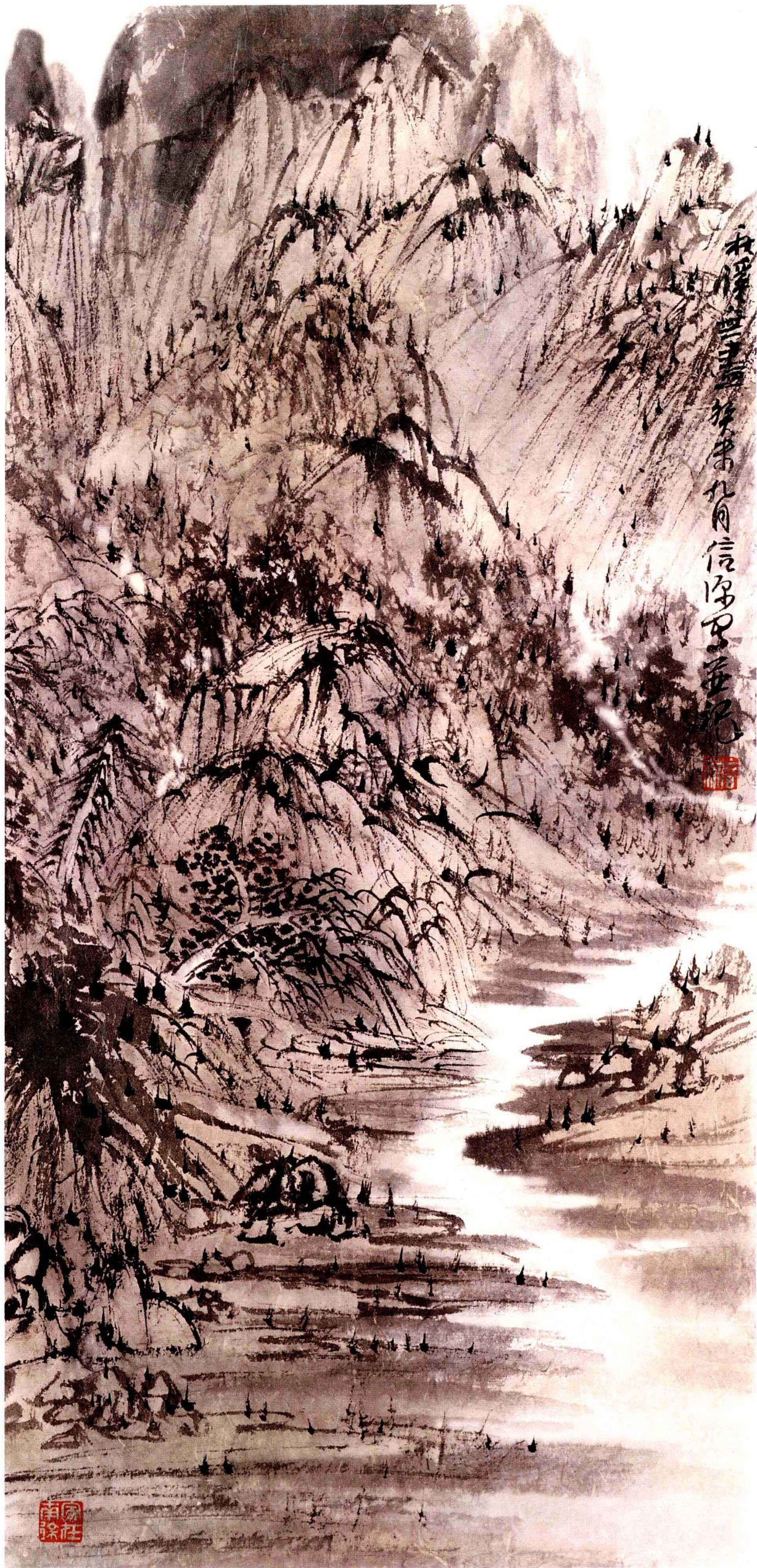
07

观瀑图

2003年 纸本
142cm × 74cm

在解读这幅作品时，一股空灵、浩荡、清新的气息扑面而来。那川流不息的溪流、泉瀑，生机跃动的草木、山石，与画家的心性有机契合，用笔用墨纵笔挥洒，豪放而不失草率，虚实相生、灵动自然中把握有度，不落俗套。全图生气勃勃、意趣盎然，使观者有身临其境之感。

野色呈秋

2003年 纸本

72cm × 35cm

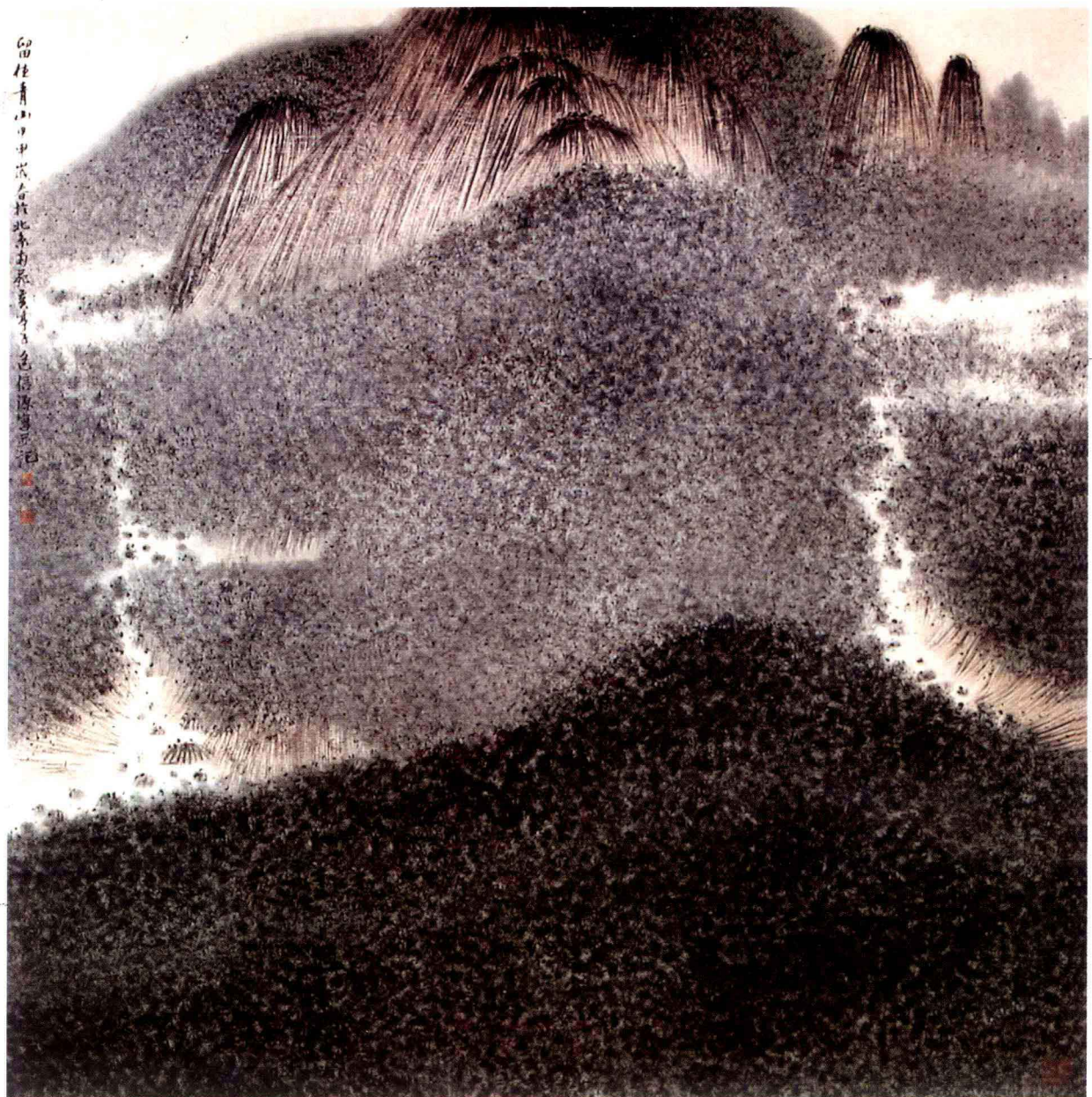
此画表现的是深秋时节的山野景色，有一种鼓荡生机的浩然之气。画家多用散逸飞动的线条勾、染、皴、擦，使画面多了一层秋寒和萧瑟之意。

秋晖

2004年 纸本
47cm × 47cm

这幅作品描写的是金秋时节南方的山水风光，画面虽无险绝奇异之处，却给人以耳目一新。画家以沉着果断的线条与合理的点染皴擦相结合，特别是朱砂的点缀，色墨辉映，给人以赏心悦目的美感。

溪山积翠

2004年 纸本
180cm × 180cm

这幅山水画不同于北方的山水形质，区别于秀润华滋的江南风光，也没有前人习惯的表现程式，而是于深沉蕴藉之中，有一种厚生载德的美感。画中以大面积的植背覆盖了山体，只是在远处偶露几重“勾线”山峰，自有一番意趣。这是画家在面对自然时，力求画出“自然之性”与“内涵之神”进行的笔墨语言的尝试和实验。

幽溪鸣泉

2004年 纸本

77cm × 70cm

此作取法古意而笔墨清新，造情造境自然生动，画面气韵通达，语言洗炼而又鲜活。此山可观、可游、可居矣。

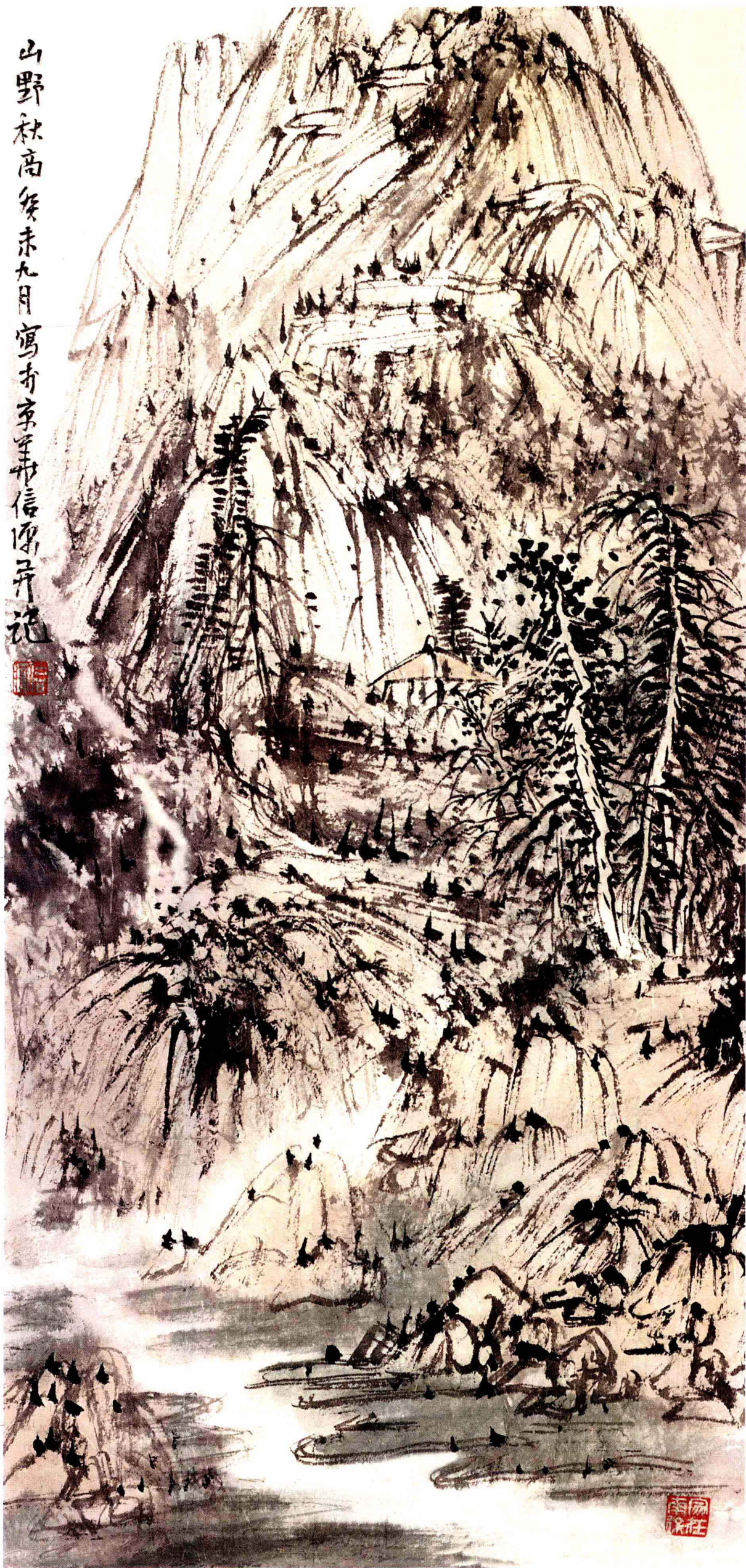

澄江泛舟

2003年 纸本

76cm × 76cm

画中表现的是长江南岸之景色，那渔帆远影、泊岸秋林、众鸟戚戚，那溪水江天与残阳夕照浑然一体，无不生动地描绘出“秋风夕照催渔归”的诗情画意。

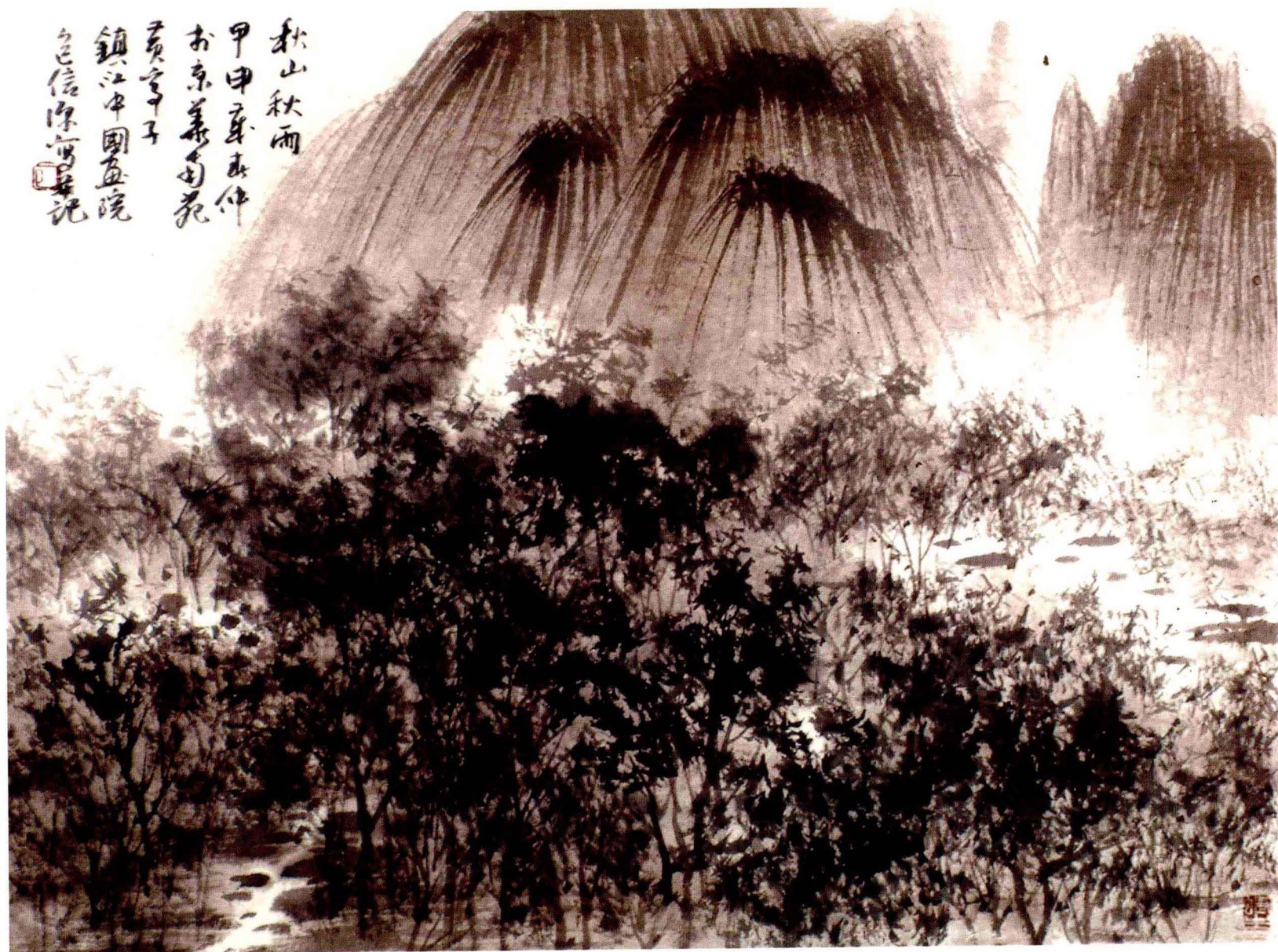

山野秋高

2003年 纸本

72cm × 35cm

画家在此作中多用散笔，放笔直取，率意为之，却散而不乱，趣尽天然。细细观之，挥写自如的点、线结构“无法中有法”而不落程式，朴直、豪放之气尽在其中。若无书法底气和此等性情，运用此法当谨慎为之。

秋山秋雨（上图）

2004年 纸本

45cm × 56cm

碧翠浓春（下图）

2003年 纸本

49cm × 69cm

野月山风
2004年 纸本
46cm × 46cm

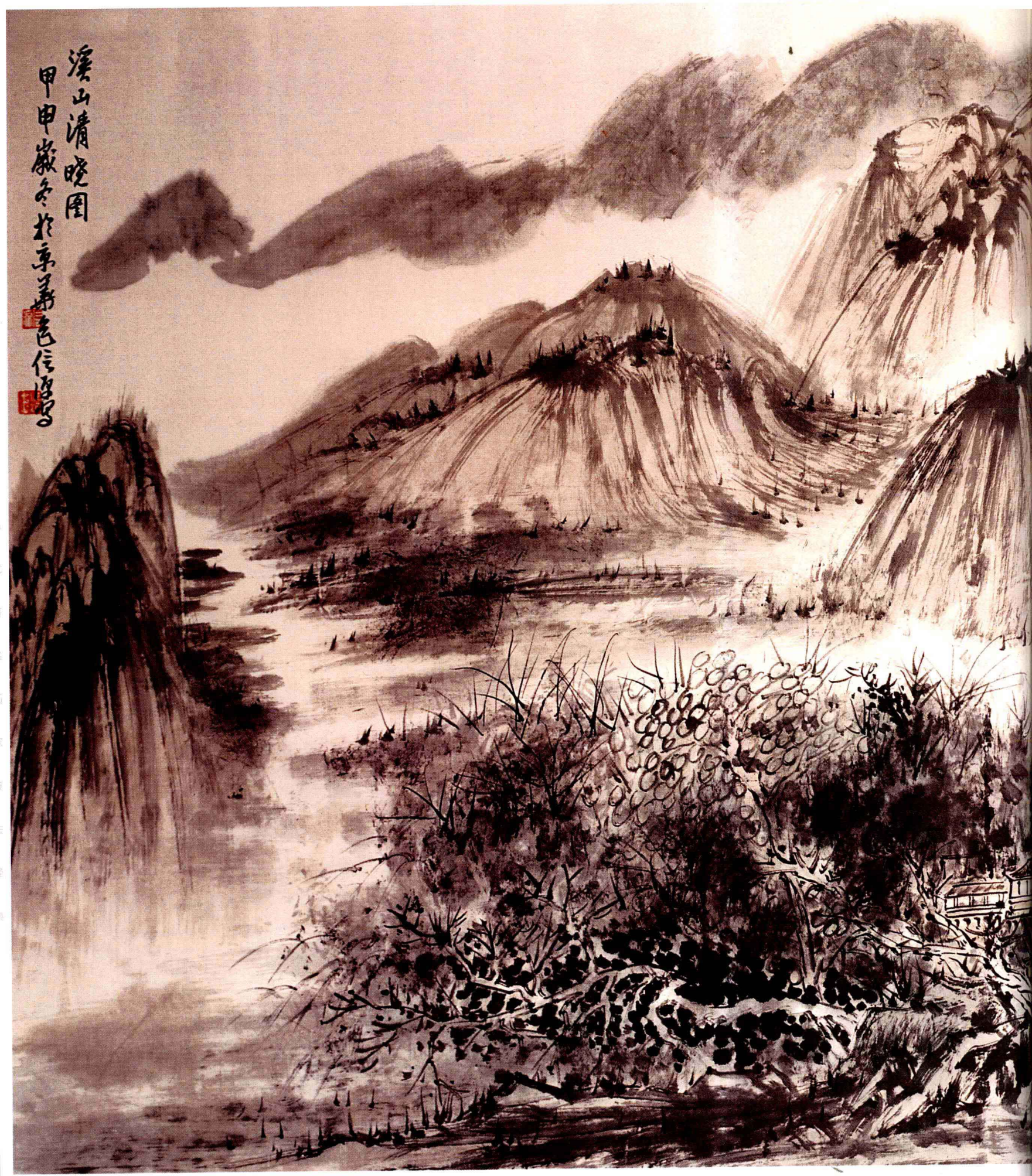

从这幅画中仿佛聆听到瑟瑟秋风摇曳着稀疏的秋林和石壁，而潺潺的流水又捎给我们一丝快意和温馨。它调和了画面的关系，也因此而激活了全局的生命状态。

牧牛图
2002年 纸本
46cm × 46cm

悠悠岁月，往事如初，这幅“牧牛图”仿佛将人带到童年的过去。画家用“破笔皴”法，肆意挥洒而豪放有致，恰到好处。

溪山清晓图

甲申歲冬於京華信鴻

溪山清晓

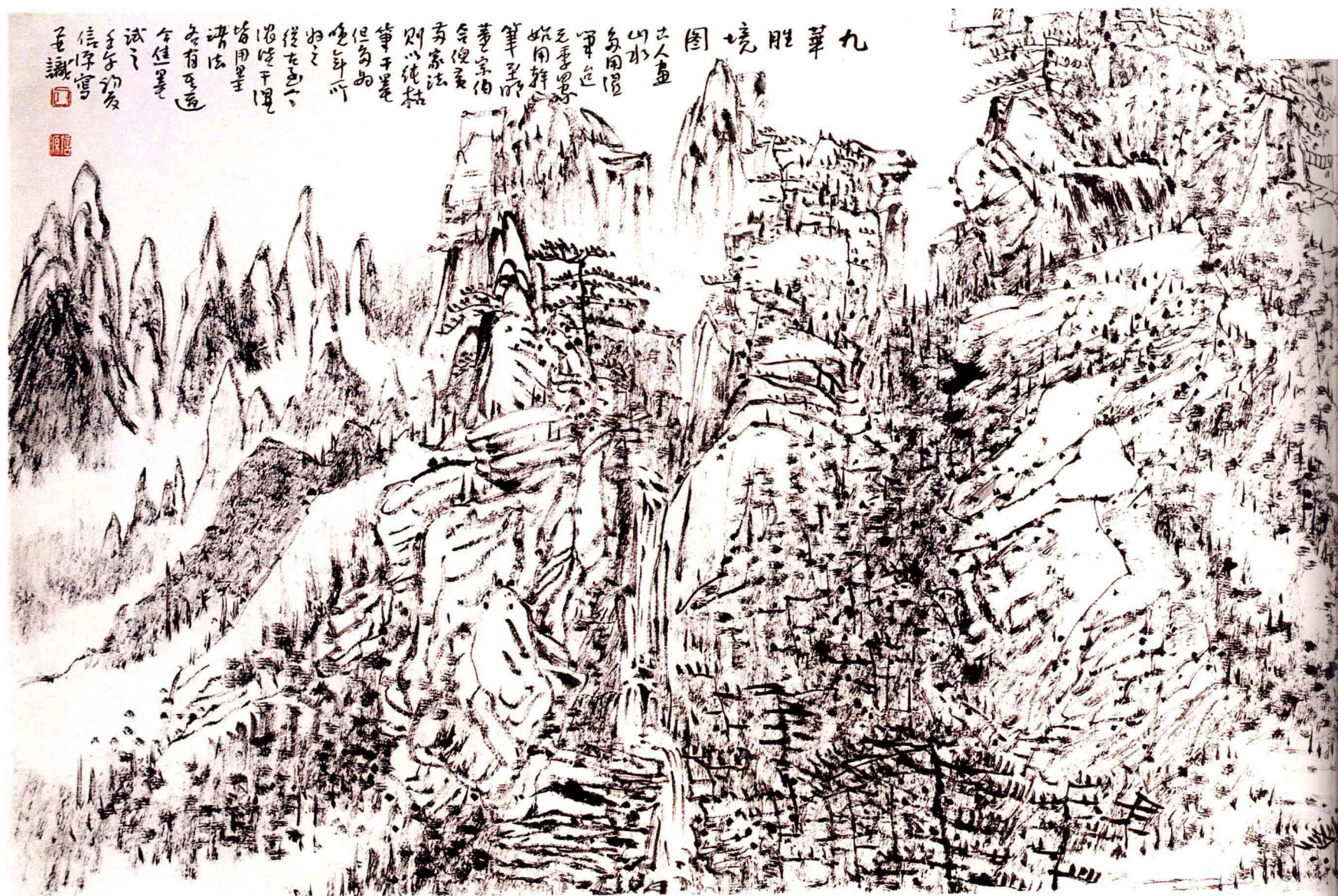
2004年 纸本

97cm × 180cm

画家在这幅画中，用酣畅而又洒脱的笔墨写就了具有江南地域特征的水山风貌。整个画面显现出清新、高古、润泽和静谧之气象，其构思奇巧、造境雅致而引人入胜。景物来自于自然实景的切身感受，又强化了主观情思，抒发了淡泊宁和的感情

与山水气韵，达到自然古朴的美感意境。在表现技法上，他将古人的繁缛缜密变为简括松秀，以勾皴为骨，略加点染，山林、草木、房舍、流水连成一体，随意生发，一气呵成，在古意中散发着时代气息。

九华胜境（上图）

2002年 纸本

60cm × 126cm

淡月疏林（下图）

2003年 纸本

40cm × 40cm

