

严家宽

重彩写意山水画研究

著

图书在版编目 (CIP) 数据

重彩写意山水画研究/严家宽 著. 北京: 中国文联出版社, 2004. 7

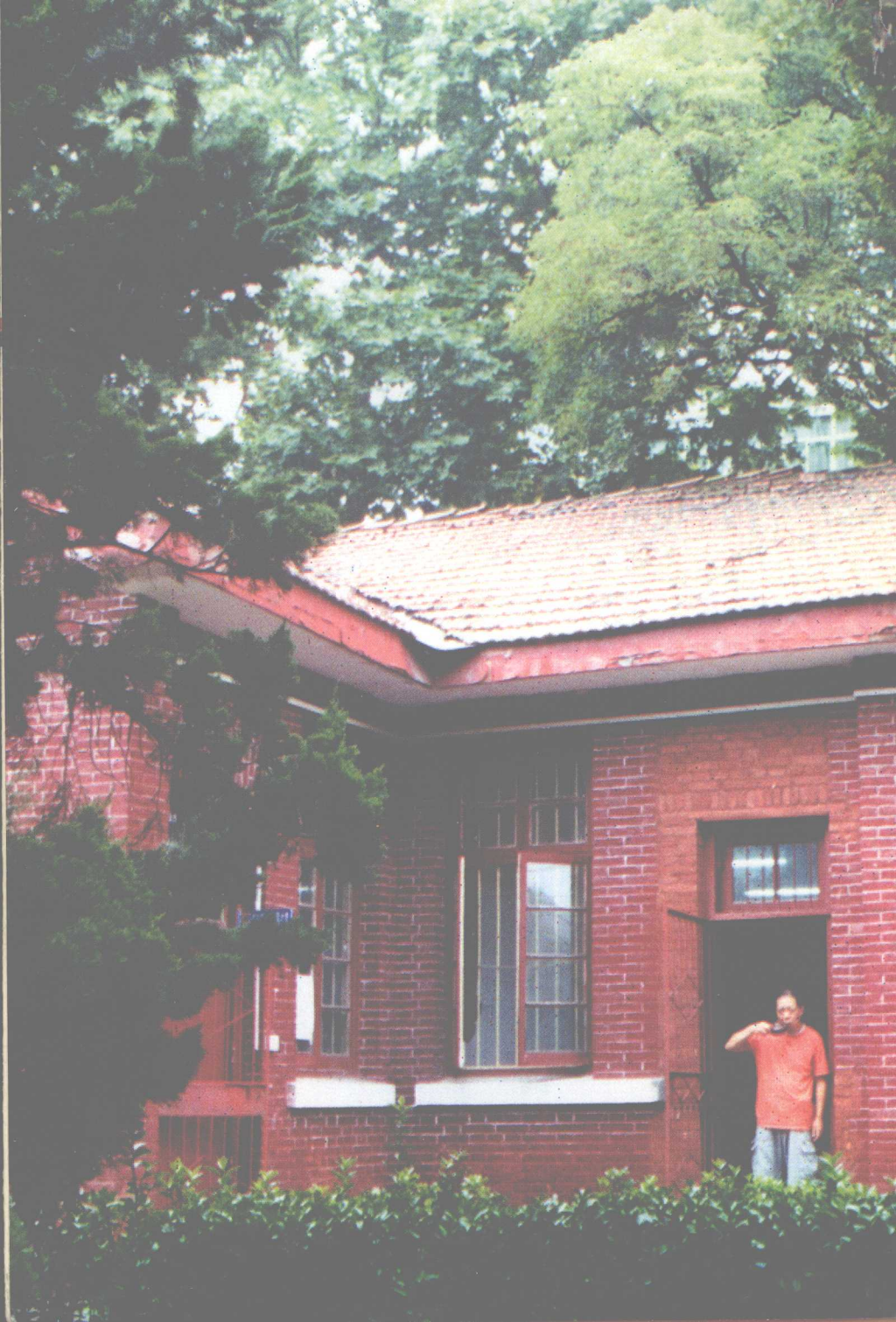
ISBN 7-5059-4369-3

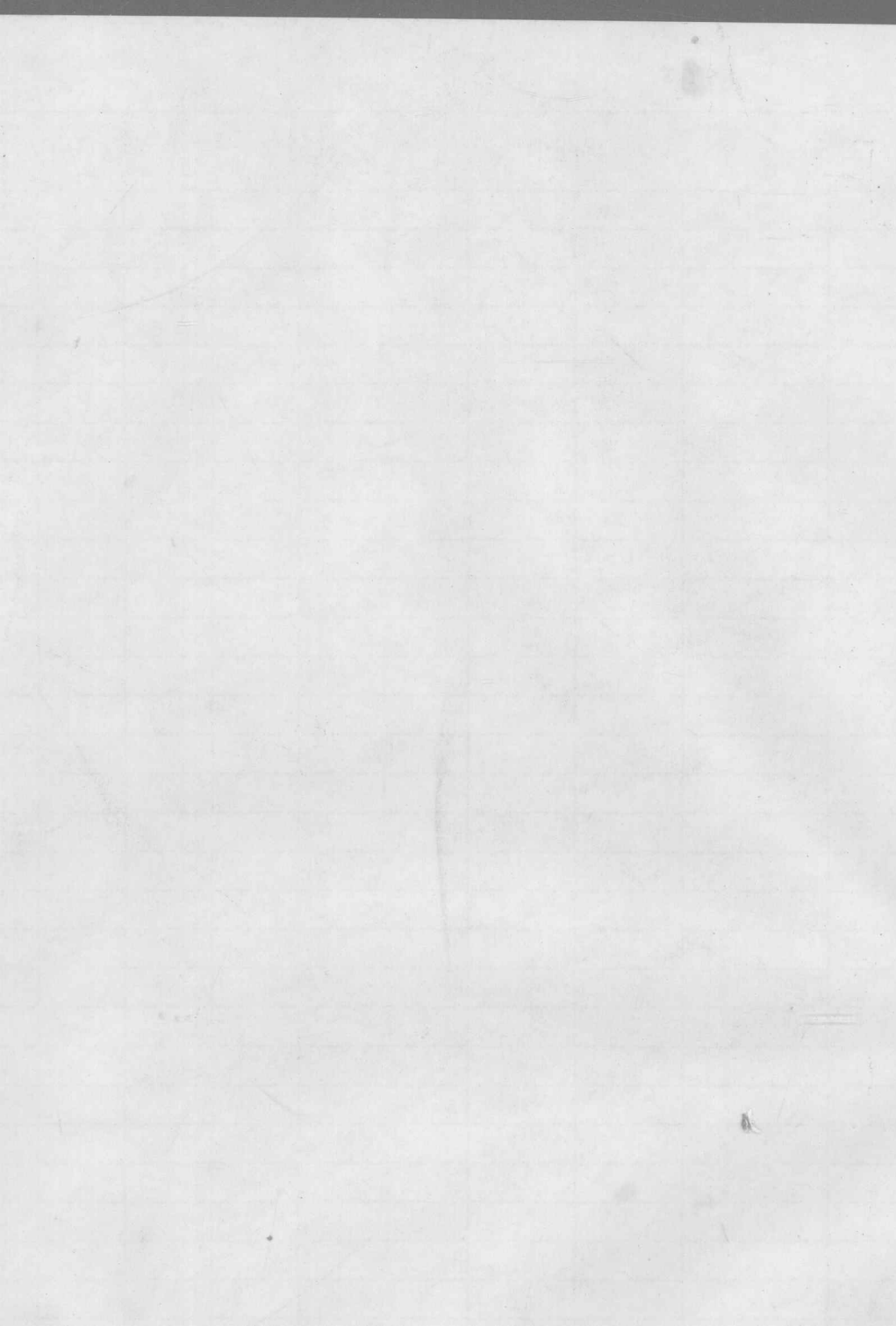
I. 重… II. 严… III. 论文-作品集-中国-当代 IV. I267

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第085605号

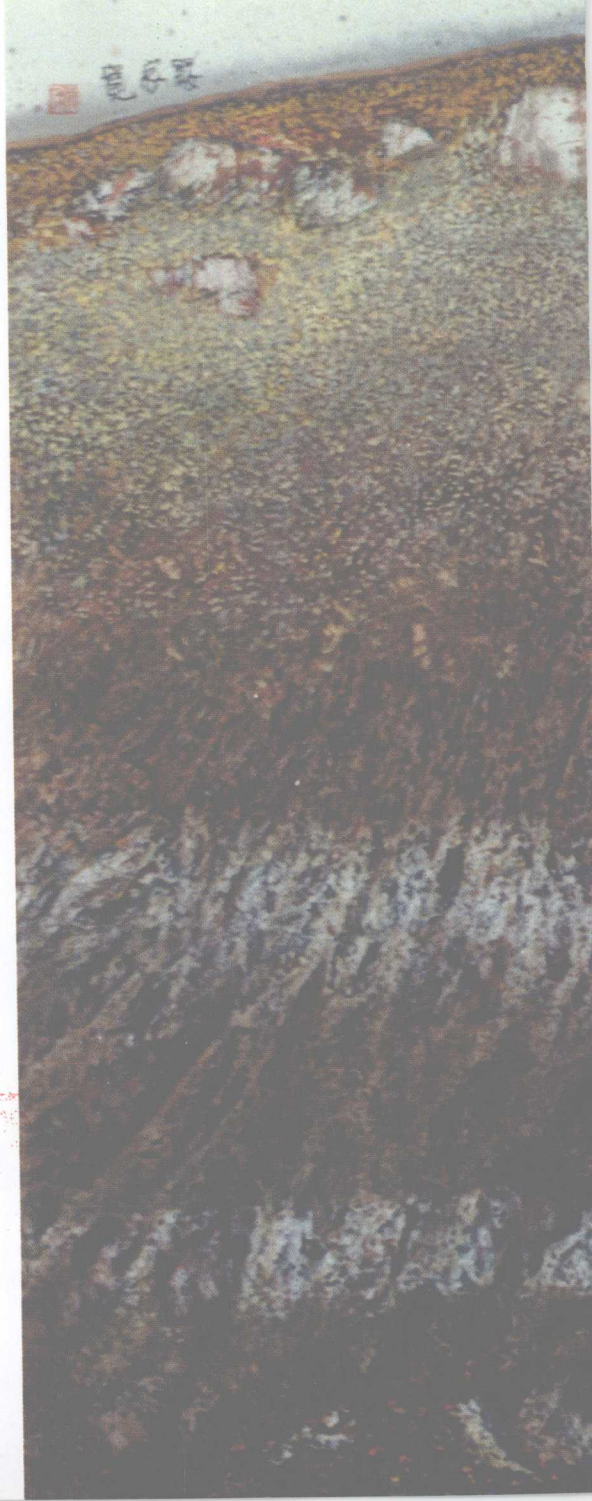
书 名	重彩写意山水画研究
作 者	严家宽
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	北京农展馆南里10号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	尹龙元
责任印制	刑尔威
印 刷	北京文星福利印刷厂
开 本	850X1168 1/32开
字 数	160千字
印 数	1-2000
版 次	2004年7月第1版第一次印刷
书 号	ISBN7-5059-4369-3/1.3403
定 价	68.00元

本书如有印装质量问题, 请直接与印刷厂联系

二〇〇四年七月 摄于湖北大学工字房画室

重彩写意山水画研究

严家宽 著

中国文联出版社

目 录

序一	(008)
序二	(010)
序三	(012)
绪论	(014)

一、传统设色与研究

(一) 关于传统设色	(020)
1 青绿类山水设色	(020)
2 设色技法的发展状况	(026)
3 没骨山水设色	(029)
(二) 关于写意用笔	(034)
1 传统山水画的线	(034)
2 历代山水画家的用笔	(035)
3 对写意用笔的思考	(047)

二、现当代设色与写意

(一) 现当代山水画家的设色	(054)
1 林风眠	(055)
2 张大千	(058)
3 刘海粟	(061)
(二) 现当代山水画家的写意	(067)

1 黄宾虹山水画中的线	(068)
2 黄宾虹山水画中的点	(077)

三、色彩学与山水画

(一) 色彩在东西方绘画中的发生和发展	(091)
(二) 山水画的色彩明度对比	(095)
(三) 山水画的色彩色相对比	(102)
(四) 山水画的色彩纯度对比	(107)

四、语言建构

(一) 使用色彩的秩序	(115)
(二) 写意用笔和重彩的融合	(118)
(三) 对媒材的使用	(130)
1 颜料的开发	(131)
2 宣纸的性能及使用	(140)
(四) 重彩写意山水画技法举例	(151)

五、探索之道

(一) 实践	(158)
(二) 评述	(174)
(三) 作品	(181)
后记	(186)

严家宽是带着“重彩写意山水画研究”的课题来系做访问学者的。他刻苦努力、严肃认真、虚心向系内外学者、画家学习，积极接受指导教师指导，重视理论与实际、研究与创作的结合。

中国画中的“重彩”语言，相对于水墨语言的笔墨中心而言，重彩画的语言中心便转向了笔与彩。严家宽在研究中，能抓住这一中心，他善于把创作的突破与材料技法的研究结合起来，把材料性能与艺术表现联系起来，对古今艺术作品进行考察，对绘画材料作了大量调研，用一定的科学方法，进行分类，从中抽象出规律性的知识。从而本书能较全面的梳理古今重彩写意山水画的发展线索，并针对性地探讨了当代中国山水画语言和媒材的继承与创新中的新问题，取得了可喜的成果。

由于注重理论与实践的互动，严家宽的山水画在中西的交汇和古今的贯通中追寻，以开阔的视野、瑰丽的想象、奔放的笔墨和缤纷的色彩，表现内心的激动和自然的

韵律。境界的壮阔、意蕴的
豪迈、丘壑的雄奇、色墨的
交响构成了他独特的画境

，表现了磅礴的大势、旺盛的生机、永恒的律动和光色的
辉耀。他的画有传统的理法，但“古人为宾我为主”，更
不乏现代的新机，但“江山为助笔纵横”。

也许，蓝天碧海的水兵生涯，造成了他构境的开阔；
浪漫奇诡楚文化的熏染，熔铸了他想象的恢宏；逻辑致密
的数学修养，导制了他思路的清晰。他在理论与实践，在
传统脉络和现代审美之间找到支点，绘画创作上，形成了
重彩写意的独特面目，又由于“重彩写意山水画研究”课
题的完成，本书的出版，不仅为其山水画的发展和完善铺
平道路，也为研究当代中国山水画的转型和发展作出了新
探索。

薛永年
中央美术学院美术史系博士生导师
中国美术家协会理论委员会第一副主任

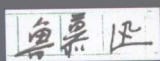

工笔重彩的山水画，在唐、五代、北宋时期，曾经创造了灿烂辉煌的艺术样式。其后由于文人画家绘画理论的影响，如“水墨为上”的倡导，水墨写意的山水画迅速崛起，逐渐取代了重彩工笔山水的地位。明清时期，在二者之间的中间地带，发展了兼采二者之长的小青绿山水。

由现代画家创造和发展起来的重彩写意山水画，是中国画由古典艺术形态向现代转化过程中的产物，它的出现为中国画的发展变革打开了一片新天地。从张大千、林风眠、刘海粟、到当今画坛的一大批中青年画家，在新的绘画观念主导下，广泛借鉴、吸收和融合，创造了丰富多彩、面貌一新的重彩写意山水画。

本书著者严家宽，敏锐地抓住了这一具有时代特征的新课题进行研究，并以自己的教学实践和创作实践为他的研究提供了坚实的基础，因此他所取得的成果，不论对于理论和实践都是极为宝贵而有价值的。

重彩写意山水画发展迅速，成就斐然，人才辈出，严家宽的研究在这一领域带了一个好头。今后还应不断地进行下去，以满足实践的需要。

鲁慕迅
湖北省美术家协会副主席
中国美术家协会理论委员会委员

序三

为什么选择“重彩写意山水画研究”课题？我的知识背景是高等数学，并以这种背景在艺术圈子里有了一个生存的空间，我对随意性的点线面比规范性的点线面兴趣更大些，所以选择了“写意”，又因为色彩可以表达内心的辉煌灿烂，于是又渗入了“重彩”。

当今的时代很难容得下八大山人了，没有那么多荒山野地让少数人狂奔，热烈的社会也不需要你去那样地“冷逸”，现当代的山水画家无不在探寻这个古老画种如何适应新的时代。

三年前，我曾在花家地南湖渠小区租了一套住房，经常到中央美术学院去转一转，并与京城艺术界的方家作过一些交谈，他们对我所关心的话题也感兴趣，后来我到西安、敦煌、新疆、罗马和凡·高的老家去看一些真实的原物，发现我所研究的问题并没有错，在我做出了“重彩写

意山水画研究”初稿后，薛永年先生作过很认真的指导，罗世平先生把美术史系的教师召集起来开了一个研讨会，大家从各个角度谈了各自的见解。

又教学又画画，实在很忙，把这份初稿丢进书架两年了，今天重新梳理，我的思绪又由泼墨时的狂热变成爬格子的冷静。

这本书所研究的课题有什么成绩？或许召集可以钻一个空子，如有在社会科学中难以解答的难题可以运用某些自然科学的方法解决，如一些理论家也难以回答的问题那些搞绘画实践的人能搞清楚，我在本书中，注意到了这一点。

多年来，我一直有寻找艺术上突破口的“野心”，中国山水画传统根基之牢，是难以撼动的，当你不知天高地厚时，只能是胡冲乱撞，一旦你沉进去太深，也可能难以拔出来，求助一些理论的指导，结合自己的艺术实践，能为“重彩”和“写意”的矛盾解决设计一个最佳的方案，是我写这本书的主要目的。

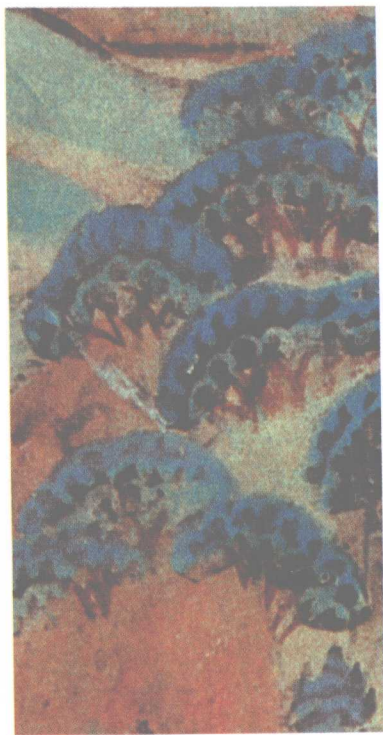
严家宽

2004年7月18日

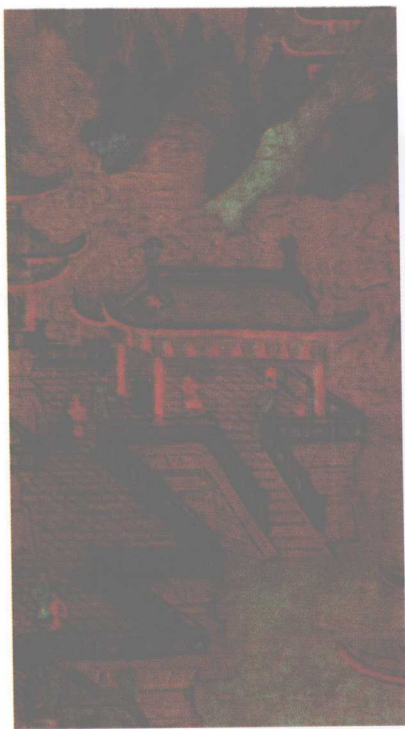
绪 论

中国画是世界绘画中流传有绪，体系完备而又灵活多变的图式规范，有一条斩不断，理得顺的发展长链，山水画是中国画这条长链中的重要组成部分。由于中国画很早就以黑、白两个极色为分类原则，于是出现了特有的分类法，山水画中，以设色法最为完整，有青绿类的大青绿法，小青绿法，金碧法，浅降类的单色浅降法，复色浅降法，没骨类的彩色没骨法，泼彩法，水墨没骨法，泼墨法，水墨类的浓墨法，淡墨法，以绘画用笔方法区分：有工笔画、写意画，写意画又分为大写意画和小写意画，还有工笔兼带写意画，古人把青绿金碧作色称之为重彩。

以纵向的思维看，如果山水画是中国画发展长链中的一支粗状的绳索，其中重彩、淡彩、水墨、写意、工笔等均视为一股股小的绳索，而每一根小绳索在历史发展的长河中在不断地变化，时断时接，时粗时细，或增长，或消亡。如工笔重彩类山水画盛于唐宋，而水墨写意又盛于元、明、清，至近现代这些绳索一直互相绞着向前延伸。

敦煌壁画 唐 无名氏

雪山殿阁图 宋 无名氏

以横向的思维看，在当代世界艺术中，绘画和影像、雕塑和装置，架上绘画和非架上绘画，画种与画种之间界限已逐渐模糊，即形成两极和多极的艺术空间，人们游离于各个画种或各个艺术活动中间，寻找最佳的组合模式，自由创造，纵横驰骋，有一个很大很宽松的艺术环境。在今天，中国画这条古老而坚固的长链，实际上是自觉或不自觉地卷入这个时代潮流之中。那么，必然有人会关心中国画的发展问题，存亡问题。是融合？是一意孤行？还是停止前进？本文探讨的是，中国画发展的长链决不会中断，山水画这一支粗壮的绳索也不会当代中国画的发展中作出消亡和牺牲，山水画中每根有生命力的绳索，是不会被当代艺术思潮所冲断的，如果想能让这一些绳索纠