

我行我法

WO XING WO FA
WU LI MIN
GUO HUA ZUO PIN JI

吴立民
国画作品集

荣宝斋出版社

我 行 我 法

WO XING WO FA
WU LI MIN
GUO HUA ZUO PIN JI

吴立民
国画作品集

荣宝斋出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

我行我法: 吴立民国画作品集/吴立民绘. —北京:
荣宝斋出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5003-1624-4

I. ①我… II. ①吴… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第112039号

责任编辑: 晋雅娟
责任校对: 王桂荷 徐楠楠
责任印制: 孙 行
毕景滨

WO XING WO FA WU LIMIN GUOHUA ZUOPINJI

我行我法 吴立民国画作品集

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版 印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开本: 635毫米×965毫米 1/8

印张: 12

版次: 2013年6月第1版

印次: 2013年6月第1次印刷

印数: 0001—2500

定价: 148.00元

吴立民

自号顽石、顽翁，别署耕月斋主，1939年生于浙江台州，现为国家一级美术师、中国水墨画研究院院士、中国指墨画协会理事等，曾师从西泠印社执事阮性山，经历曲折坎坷，生性乐观豁达，走遍祖国大江南北，几十年如一日沉迷于自然山水与笔墨山水的对话交融，厚积薄发；尤善用水，风格野逸雄

强，自由率性，典雅浑厚，充满生命情怀和音乐律动，画界称之为“非常水墨，野山逸水”。曾在中国美术学院美术馆、《美术报》美术馆、山东济南大明湖美术馆、济南军区美术馆、杭州六和文化会所、宁波天一阁等地举办过个人画展，并参加世博会虎年画虎作品邀请展。

自画像

中国书画源远流长，前人创造了大量技法，什么披麻皴、斧劈皴，但就是一千种皴、一万种皴，都不足以表现大自然的千变万化。要靠自己心里流出来的“皴”来表现自己心里的晨昏雨露。意境不同，笔墨也应不同。时代在发展，社会在变化，必须吃进古人的法，创造自己的法。画画要有法度，但从根本上讲，又没有法度。如果要讲法，只有我的法，我行我法，把自己的内心感受、大自然的千变万化，表现出来，就是法。

“六法”中，“气韵生动”最难！别人都说气韵是娘胎里带来的，没法教，但我说也是可以培养的。怎么培养？就是要拜自然为师，时时注意观察体悟大自然的千变万化，时时思考训练表现，让自然造化融会于心，气韵就不得不生动。大自然确实确实是最伟大的老师，千万不能迷信古人。古人的技法、创造的意境，只能适应他那个时代的环境，不能让古人把我们“套死”了。闭门造车，为笔墨而笔墨，再怎么师法古人，那也是枉然。李白说，“相看两不厌，唯有敬亭山”。“相看两不厌”了，进一步到“物我两忘”了，就说明我真真切切“动了心”，心里有了真东西。如果到了不创作就难受时，创造出来的东西就一定有气韵，有意境，不生动都难！

笔墨是用来表现意境的，意境不能为笔墨所局限。罗丹是伟大的雕塑家，我认为比米开朗琪罗更伟大。因为他敢于把“巴尔扎克”的手给砸了，因为这“手”影响到他作品的思想表达。真正的艺术家一定会有这样的勇气。吴冠中生前说：“如果你们想念我，就去看我的画。”这句话说得真好！因为他的画表达了他的内心世界。他说“笔墨等于零”，有一定道理，比如黑瓦白墙原来在中国画里是很难表现的，但他用刷子给表现出来了，这就很伟大。但是也不能走极端。因为中国画最大的特点，就是以书入

画。有深厚的笔墨功夫、丰富的笔墨内涵，就会有更好的意境表现。

艺术是矛盾的统一，艺术是自我同环境、同历史、同生活的时代的一种交流与对抗，而后达成的和谐统一。从“看山是山”，到“看山不是山”，再到“看山是山”，其实就是“外师造化，中得心源”的过程。第一个“看山是山”是“照相机”式的看山，这山其实与你没有多大关系；到“看山不是山”，你就进入了与山的对抗与交流；再到“看山是山”，你才真正把山融会于心，达到与山的和谐统一。我们经常说画面要有取有舍，不能太脏，也不能太干净。这都是为了表达我们心里的最后那个“山”。太脏和太干净，其实都是心里“无数”的表现。风格，就是在这样的不断探索中，自然而然形成的。只有这样的风格，才反映你的真风格，体现你的真面貌。过于讲师承、讲流派，反倒把自己给局限了。

我的艺术追求，就是要努力做到“雅俗共赏”，既让普通老百姓能够看得懂，看了能喜欢，也让专业人士看了感觉还有点“味道”，认为在笔墨意境上还有一点新的创造。那就是莫大满足了。

（吴立民口述、李海利整理）

砚边拾零

法本无法，法乃前人逐步积累之法，若困于此，斤斤计较笔笔出处，则死矣。因为时代在前进，所以表现手法亦在进步，只要画出你心里所要表达的意境，画面才有新意，自己可创造新的法。所谓无法之法，乃谓至法，此话乃至理名言。

走自己的路，画自己的画。要是学谁像谁，那画坛就显得太单调了。只是在平时多留心身边的一切新鲜事物，不论画风景、人物，如感到有新的意境或新的意韵，新的表现手法，则通过自己的心来作画，才能创作出自己的新的画作。

所谓自己风格的形成，是一个人在长期作画和生活中有新的感受，受自己的特定的思想支配，并多方吸取各种画风的营养，自然而然慢慢地形成。

艺术是矛盾的统一，画面切不可太干净，也不可太脏，两者是矛盾的，这就要把握一个度，因为太过了，就使人产生可怕和心烦的感觉。

“师造化”固然重要，但大自然是全境式的，要敢于将大自然的一景一物按自己的意思去安排。前人云：要敢于造境。即将大自然中有些景物大胆删去，将别处的景物或自己所希望的意境、物象移进眼前的景色中，以达到画面的完美。否则外出写生对景照搬，此画于照相何异？古人云“中得心源”即此谓也。

石涛讲：笔墨当随时代。讲得非常好。但我想如果加一句：意韵亦当随时代。则更好。因为我们生活的时代是和古人大不相同的时代。现今乃至今后社会，那种一日千里，波澜壮阔的社会变化是和以前那种小桥流水、田园牧歌式的野逸隐士的生活主调是大有区别的。而现在提倡以人为本的社会风尚，更是值得画家们去思考。如从这点出发，则不论是人物画、山水画，乃至花鸟画，均会不自觉

地流露出全新的画面意境。

六法中将“气韵生动”放在第一，确有道理。一幅画，即使有最好的笔墨技巧。但如果画面布局呆板，了无生气，则此画仍是失败的画。所谓线条之美，在于它有韵味、耐看，因为书画是相通的。线之一波三折，在于它有韵味之美。古人云：“折钗股”“屋漏痕”等，说白了，即每根线条要柔中寓刚，运笔既能放得开，也能留得住。只有这样，才会显得深厚，耐人寻味。

对于传统继承，不能否定传统，也不可过于迷信传统。画面要有总体感。画画前，心里要有个整幅画的全局构思，然后由第一笔生发出第二笔，如此笔笔生发下去。但在画时，要处处时时注意前后左右的交代，该虚则虚，该实则实，该浓则浓，该淡则淡，特别在画眼处更要小心用笔，用心用笔，所谓小心、用心，决不是慢慢用笔，而是要充分想好用笔与用墨后才大胆落笔。

本人是苦学派，但决不每天“硬画”。每当心有所动，才动笔，只有这样，画面才能活，笔墨才能生动，有新意。

画眼不一定放在画面中心。如此画面才能显得不平板，才能显得生动活泼。要敢于造险，敢于破险，即此理。

画面留白处最难。所谓计白当黑，虽然画面上空白处无一笔笔痕，却能让人产生无限遐想。

画面切忌碎，要有整体感。画时要把握整体，不可拘于局部，这样画出来才生动大气。

画画时，心态要平和。用笔宜松不宜紧。画是靠写出来的，千万勿描，这样画出的画才有灵气，才会耐看。

不要过于迷信大家、大师。当然他们的画大都是无懈可击、是上品。但须知他们亦是人，只不过画技自有独特的高明之处。但正因为他们也是人，所以也不可能完美无

缺的，否则画坛就死水一潭，停步不前了。

一字如其人，画亦如此。要心胸开阔，以诚待人，淡泊名利，虚怀若谷。只有这样，才能摒弃一切杂念，专心作画，没有一个好的心态，是画不出好的画的。

要不断追求新的境界，才会使自己有新的进步，要大胆否定自己过去的画，不要沉湎于自己的画作而沾沾自喜，要找出自己画作的缺点(或多听别人的意见)，使自己有所提高。

别人的意见有好有坏，须自己权衡，切不可盲从，人云亦云。更多的是要自己心有主见。我刻了一方印，曰“我行我素”，即此意。

平时保留一些自己的得意画作，过些时日(最好几月或半年、一年)，再拿出来看一看，才会发觉过去的画所存在的缺点。发现的缺点越多，表明你的进步越快，反之，这些时日你的时光是白耗了。

要大气，使人观看画作后，有一种荡气回肠的美好感受。所谓大气，不单是指构图，而且笔墨亦不要拘泥，且笔墨需根据作画者心里设想的意境而整体配合，该工则工，该放则放，才能达到最佳效果。

人贵有个性，画更贵有个性。如潘老画作曾多次拟八大笔意，但仅取八大之神韵，通幅画面仍是潘老自己的东西，这才是上品。如果临谁像谁，失去自己本来面目，可悲矣！

面对祖国大好河山，多出去走走，以开阔胸襟、开阔视野。古人云，“行万里路”“搜尽奇峰打草稿”即此理。画家去旅游与一般人去名胜古迹旅游是不一样的。作为画家，不单是去感受河山之壮美，还得时时留意新的意境、新的造物，需时时想想以什么样的表现手段来面对眼前景色。对今后作画时增加画面新的内容、新的题材是大

有裨益的。

琴棋书画，前人谓之才子必备条件，有些道理。特别对姐妹艺术，诸如油画、版画、水彩画，甚至戏曲、音乐等尽可能去看、多听、多感受，以增加自己学养和高品位的艺术感觉，是大有帮助的。

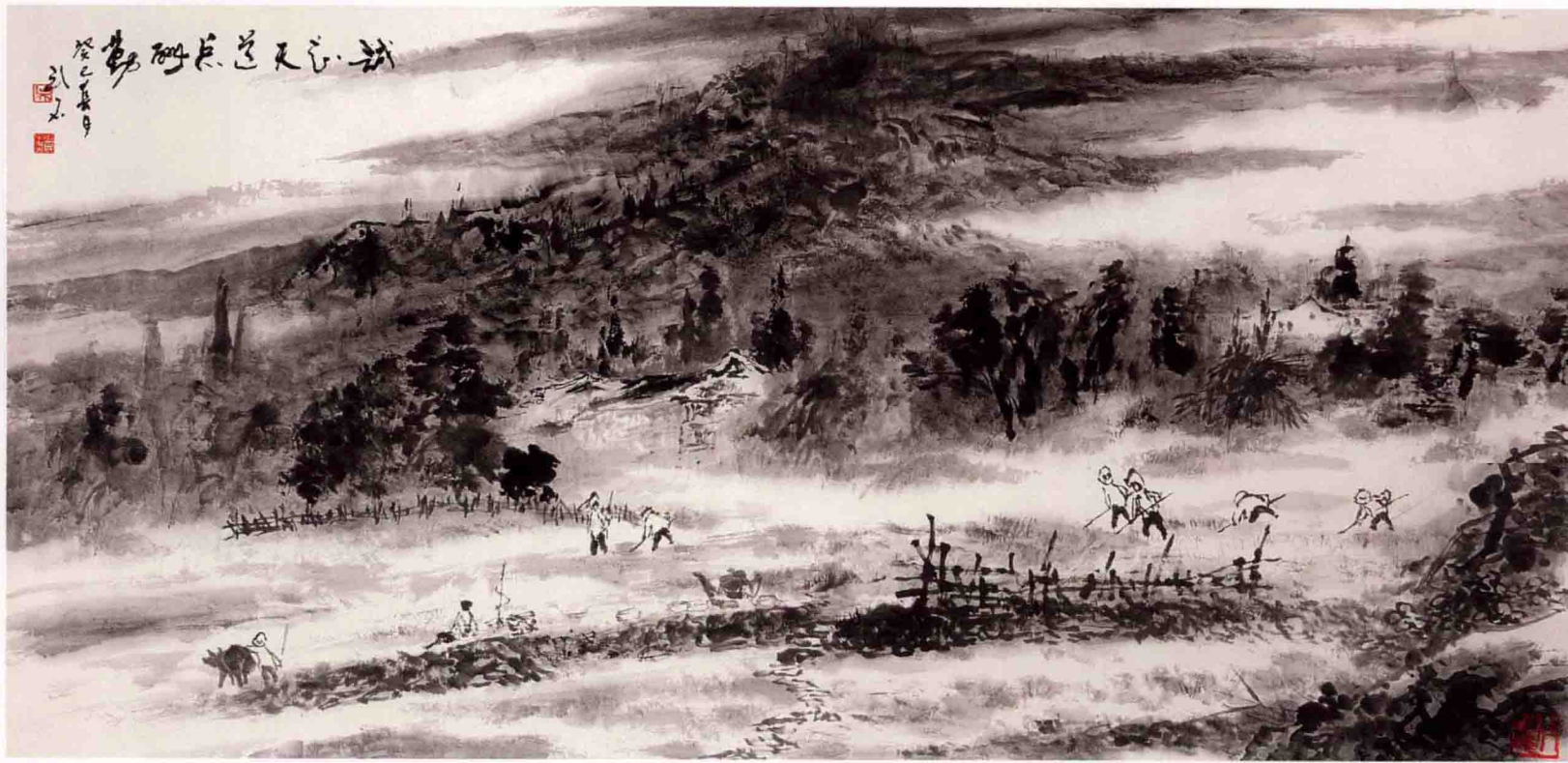
关于师从问题，很多画家大都是师从某某出来的。但后来一部分人却跳不出老师的影子，一丁点儿也没有自己的语言、个性。如果学谁像谁，那怕比老师还老师，那也是可悲的事。

目 录

- 古村忆/1
诚知天道总酬勤/2
泰顺奇观/3
浓春/4
雁荡人家/5
二月春光浓似酒/6
楠溪风情/7
江南水乡即景/8
月夜泛舟图/9
元气淋漓障犹湿/10
白居易词意/11
清辉迷古渡/12
西湖天下景/13
南浔纪游/14
古宅新韵/15
秋色晴山/16
盛夏/17
岁月/18
江南水乡忆/19
夜雨初晴/20
四月/21
古城春韵/22
瀑布小更奇/23
天姥人家/24
叠叠层峰相对起/25
沧桑/26
江南小山村/27
远峰横绿水拖蓝/28
祖国山河壮/29
楠溪风情/30
云间烟火是人家/31
高岫参差/32
雨后山村/33
远峰横绿水拖蓝/34
待渡/35
太虚/36
溪边春树绿成群/37
泼墨山如画/38
仲夏夜/39
庭院一角/40
晨起/41
哈萨克民居/42
江南四月/43
大漠深处/44
晨雾/45
淡拂明珠开玉镜/46
后院/47
天籁/48
积雨初收隔春树/49
晨岚/50
胡杨人家/51
空蒙/52
清幽世界/53
江南晨雾/54
秋韵/55
江南古巷/56
江南春韵/57
拂林随雨密/58
江南水乡忆/59
空山新雨后/60
冬至将到/61
雁荡大龙湫/62
瑞气漫空/63
浩渺琼田阔/64
唐杜牧诗意/65
陌上风情/66
江南春韵/67
夜静人语稀/68
话桑麻/69
窗含西岭千秋雪/70
醉春/71
隔云拥树入山村/72
江南雨霁/73
晓风吹落溪山梦/74
万山红遍/75
青山缭绕/76
小巷深处/77
瑞雪/78
小山村/79
古刹清幽/80
远峰横绿水拖蓝/81
幽居/82
烟梦几度秋/83
泰顺廊桥/84
清夏图/85
青春之歌/86
秋艳/87

古村忆

誠知天道總酬勤

秦顺奇观

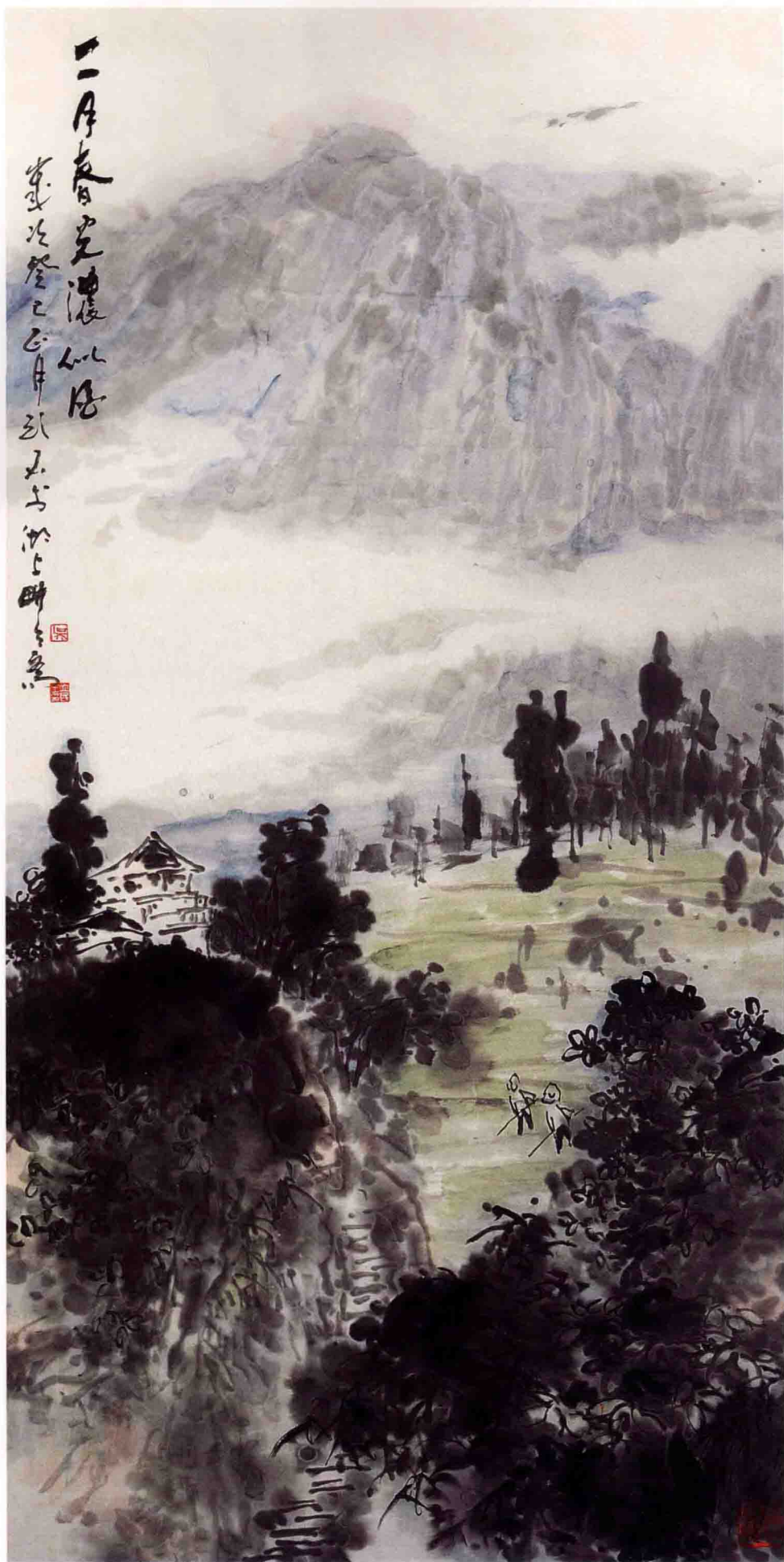

浓春

雁荡人家

二月春光浓似酒

楠溪风情

江南水乡即景