

HU DASHENG

TEN
LECTURES
ON MODERN
LANDSCAPE
PAINTING

People's Fine Arts Publishing House

现代山水画十讲

人民美术出版社

HU DASHENG

TEN
LECTURES
ON MODERN
LANDSCAPE
PAINTING

People's Fine Arts Publishing House

现代山水画十讲

人民
艺术
出版
社

图书在版编目(CIP)数据

胡达生现代山水画十讲 / 胡达生编绘. — 北京 : 人民美术出版社, 2013.1

ISBN 978-7-102-06219-8

I. ①胡… II. ①胡… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第297138号

胡达生现代山水画十讲

编辑出版——人民美术出版社

责任编辑——沙海龙

责任印制——文燕军

书籍设计——白凤鸣

制 版——北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷——北京市雅迪彩色印刷有限公司

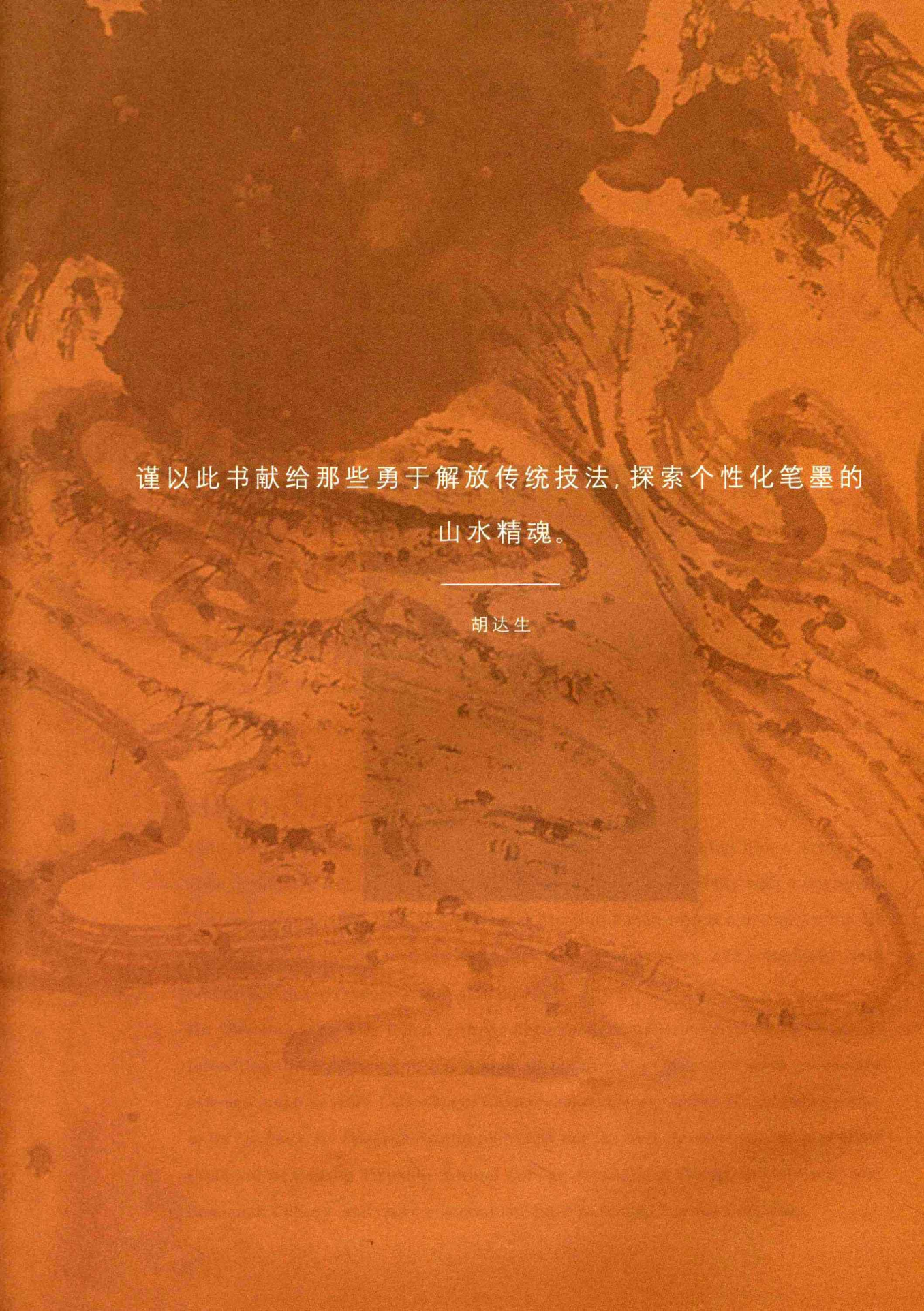
2013年1月第1版第1次印刷

开本——787mm×1092mm 1/16 印张:15

ISBN 978-7-102-06219-8

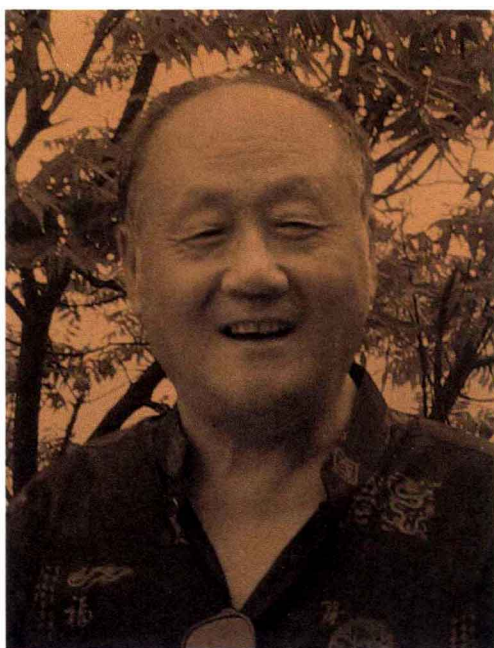
定价——380.00元(全2册)

版权所有 翻印必究

谨以此书献给那些勇于解放传统技法,探索个性化笔墨的
山水精魂。

胡达生

胡 达 生

1945 年生于甘肃天水，字养之。

1966 年毕业于西北师范大学美术系中国画专业。1963 至 1973 年师事齐白石嫡传弟子韩不言先生。擅山水画，兼工书法篆刻、美术理论等。其作品在继承传统的基础上融以西方现代艺术精神，自成一家。

作品曾入选《中国当代美术家精品集》。出版有山水专辑《胡达生》《胡达生画选》等。曾任甘肃天水师范学院、广东韶关大学、韶关学院美术教授，江西师范大学硕士生导师。

HU DASHENG

1945, born in Tianshui, Gansu Province, and is named Yangzhi in Chinese style.

1966, graduates from school of art of Northwest Normal University with a degree in Chinese painting. 1963-1973, acknowledges Mr. Han Buyan who is a disciple of Mr. Qi Baishi by direct line as his master, studies landscape painting, and calligraphy, seal cutting and fine art theory at the same time.

Hu Dasheng's work is fused with western modern artistic spirit on the basis of inheriting the tradition and has a style of his own. Hu Dasheng's work pieces are selected into *Fine Work Collection of Chinese Comtemporery Artists*. He publishes works of *Hu Dasheng*, *Hu Dasheng Painting Selection* and the like. He once held the post of art professor in Gansu Tianshui Normal College, Guangdong Shaoguan University and Shaoguan College, and was a postgraduate tutor in Jiangxi Normal University.

内 容 提 要

ABSTRACT

源远流长的山水画艺术，其发展如何适应中国二十一世纪以后的现代社会，也就是说如何推陈出新，走向现代，是一个艺术界普遍关注的问题。本书即是现代山水画研究的一本学术专著。作者结合多年来山水画教学和在山水画艺术实践中创新的经验，较深入系统地探讨了现代山水画艺术领域内各个方面的有关问题。本书附有附录、插图和多幅作品，是一本严谨而实践性较强的现代山水画教学和研究的参考书。

自 序

AUTHOR'S PREFACE

中国画界讨论传统与创新的话题由来已久。但现代山水画这一提法却并不很多。这里，我出版面世的便是这样一部专著，一部山水画与现代精神，也就是论述现代山水画的小书。

现在有些人认为，艺术与科学发展不同，是无所谓现代不现代的。欧洲史前时代的岩洞壁画，非洲的原始木雕等不是很原始吗？可它们不也很现代吗？我觉得，这是从纯艺术的角度，也就是从艺术本体规律上来说的，属于鉴赏性质的判定。假如将某艺术放到一个具体的社会或时代里面去看，那它就非打上那个时代的烙印不可。时代的印记会以各种各样的形式，或隐或显地打到作品上去，是无庸置疑的。还有人认为，在现代社会中，由于很多艺术门类跨学科地交错发展，将来也未必有单独的山水画这门艺术。我以为不然，山水画有长远深厚的民族艺术传统，在占世界四分之一人口的中国有广大的欣赏群体。千余年来，山水艺术的审美意识在国人内心已经深深地打上了文化的烙印，成为华夏文明的一个重要组成部分。可以这样说：在未来社会，只要有中华民族存在，中华民族深厚的民族艺术传统存在，对大自然的审美情结存在，山水画就一定长期存在下去。只是在现代社会，它有一个怎样存在的问题，一个以何种面目存在的问题而已。这是本书想尽力回答的问题。

也有人认为：凡现代画家所创作的作品都可以说是现代艺术。我觉得这种泛艺术的论调只着眼于艺术的社会性，抽去了它的学术性，我更不敢苟同。我认为，任何艺术，形成时代风格是必然的事，也是不争的事实。中国山水画当然不能例外。从中国画史上来看，赵孟頫水平再高也不是元人的典型风格，王铎、王履等画得再好也不是明人的时代面貌。由此而及于现代，则现代山水画尤有必要一论。现今搞山水画创新的人

不少，但是不是凡现时的山水画家所创新的作品都可目之为现代山水画呢？这就不是那么简单的问题了。因为它包含诸多现代山水画的学术观念，价值标准的取向及表现手法的认同等复杂问题，不从学术角度去讨论创新过程和作品内涵的实质性问题便无从说清。这本小书便试图从这方面作一些探讨。

一段时间内，山水画的传统继承与创新从态度上来看，其走向大约可以分这样几种：

其一，学古人和前人突击扎堆。凡出现一股风气或办一期学习班就抬出一个有成就的大师供集中模仿。若干年来，学李可染者有之，学黄宾虹者有之，学陆俨少、学傅抱石等等，都有大小不同，规模不等的扎堆现象。学习告一段落后按自己的意图画，这就谓之创新。其二，游戏笔墨。没有认识到传统是一座高深的宝山，是一片浩瀚的大海，更没有认识到继承传统是需要皓首穷年竭尽毕生精力去深入挖掘的，而是以肤浅的游戏或调侃态度任意出之，而谓之创新。其三，取一点古人技法程式的枝节而刷新面貌，生拼硬凑一些表面效果，亦作为创新的作品拿了出来。此外当然还有别的情形。凡此种种均可看出我们现时山水画创新的路子都还走得太低，在继承传统的认识层次上都还颇为肤浅，在实践步调上都还颇为凌乱，在总的心态上都还不免浮躁。而评论界亦没有做出足够力度的批点。这些，也正是我多年以来所注目和关切的现实。我的这本小书就是这种语境中的产儿。

我是一个山水画教师。多年来，教学之余学生们常常对我提出有关山水画的一些问题，其中提得最多，最为关切的莫过于山水画在现时代的继承传统和创新问题。后来谈得多了，个人在这方面的思考和艺术实践也慢慢积累，又结合以上看到的现实状况，便萌生了一个念头——写一本论述现代山水画的书，将自己生平所学所思从理论上进行一些系统地归纳和总结，传播给社会，遗留给后人。

大约在 1999 的秋天，这一想法开始实施。那时，我尽量利用业余时间撰写，一旦闲暇便伏案爬格子。写了一段时间后，却发现这件事并非如我想像那么简单：自己虽有一点微薄的传统文化素养，一点山水画艺术的实践经历，但离著书立说、成一家之言的要求还有相当差距，而且周围干扰太多，进度十分缓慢，等于将原有的技法讲稿

做了一点局部的整理罢了。所以严格来说那时只完成了三、四两讲的初稿而已。到广东韶关后，我继续进行思考，慢慢将原有的文字逐步归纳整理，随时随地将新的认识和材料添加进去。于是，随着周围凭借的逐渐开阔，资料逐渐地丰富，思路也就逐渐地清晰起来，最初的《现代山水画八讲》一书的轮廓才慢慢地浮现出来。后来，我学会了计算机 Word 软件，学会了电脑打字，再加上手头上凭借的资料渐臻完善，个人山水画的创新在实践中逐渐趋于成熟，论述的思想也较前更加成熟，于是进展就快了很多。值得一提的是，在作画实践中我又不断增加了许多新的体会，新的收获，思路变得越来越开阔。于是就再加进了九、十两讲，形成了现在《现代山水画十讲》的雏形。后来我退休了，工作上减除了压力，生活上增加了闲情，时间和精力相对集中，于是我在不断作画的同时继续抓紧时间撰写。在这个框架内，凡有新的体会和认识就随时加进去，凡发现以前的不妥之处就随时删改。终于，历经十余个寒暑断断续续地努力，本书的文字部分最后脱稿，使我为之欣慰。欣慰的是本书的进度和我艺术上的成熟取得了同步进展。对我个人来说，结果与过程在这里取得了相应地和谐，实践和理论在这里取得了双向地收获。于是，关心我的朋友们也随之欢欣鼓舞，大家都对我勉励不断。紧接着开始搜集有关图片。又过了一段时间，附图和插图部分亦告一段落。在此期间本书又继续增删修改，至今年春上始宣告全面竣工，了却了我的一大心愿。

这本小书共分上、下二编。上编五讲侧重谈现代山水画本身的问题，下编五讲侧重谈相关的周边问题。两编虽各有侧重，但始于宽泛而终于具体。前后首尾一贯，系统分明，基本上将现代山水画需要论述的各种主要问题都囊括了进去。在此基础上，我将过去发表过的与本书内容有关的三篇文章也先后附上。写完第八讲后又将《先师韩不言先生生平记略》一篇也加进去。最近，又将尚未发表的《笔墨弘道》一篇也加上，形成了现在的附录。这样，就更增加了拙著的完整性。这本小书名为《现代山水画十讲》，究其内容来说是一本颇有系统的讲稿。其中所论述的许多问题虽较严肃，但所用的语言却尽量保持轻松。当然，这样做与正规的学术专著相较可能逻辑性、严谨性方面会受影响。但我觉得这起码是自己论述艺术问题时应该持有的态度。尤其是，本书之所以拖了很长一段时间没有完成，诚如上面所言，是由于论述思路与个人艺术实践

同步成长的结果。因为个人山水画的水平不断提高，感受和理解不断提升，书中论述的内容才能不断加深，不断完善，避免了空洞肤浅地说教。总之，本人不愿使自己这本专著成为学术泡沫，成为理论垃圾。故抱着为社会、为学术负责的态度奋力而为，才采用了这种方式方法。在撰写中我虽然尽了很大的心力，费了十年以上的时间得以缓慢完成，但终于写出了我从实践和理论两方面获得的实际认识，保证了艺术实践和理论思考相结合，保证了本书应有的学术质量。当然，限于个人学识水平，其中谬误和不足之处一定在所难免。现在，作者不揣浅陋将之奉献于社会，奉献于我的同仁。诚望爱我，知我之方家诸君不吝赐教，则幸甚至哉！

然而，从总体上来看，现代山水画指的是从宏观到微观上山水画时代风格全方位的创造概念。是将中国山水画放到现时代世界艺术发展的大背景下考察的结果。故这一命题所涉及的面较广，涉及到的问题既复杂而又深刻。在实践方面，众多山水画家个人风格的自觉、成熟、趋同、汇总才能形成时代的风貌。这是一个划时代的艺术课题，是一件系统的文化工程。在理论方面，则更有待于理论家、批评家站在时代前列，以开放的视野及时地总结，积极地引导。只有理论指导实践，实践推动理论，两条腿走路才能加快它健康发展的进程。

我是一个山水画家，一个山水画教师。一种无形的使命感督促着我，使我欲罢不能，勉力而为，最终完成了此书。故而这很可能是我此生唯一的一本系统论述现代山水画的专著。现在，我已用不着晋升职称，也不用为了每年统计科研成果而撰写文字了。于是，我才抱着悠游自在的态度不断努力，不断添加，在不断地总结和不断地艺术实践过程中完成了它。

尼采有言：“生命僵死之处，必有法则堆积。”我诚愿此书能成为传播现代山水画艺术生命的一息火种，而不是法则。现在本书即将交付出版，因自为之序。

2012-2-8

自序	00
上编	01
	02
	03
	04
	05
下编	06
	07
	08
	09
	10
附录	I
	II
	III
	IV
	V
后记	

目 录

CONTENTS

— 10		II
		001
— 10	第一讲 现代山水画漫议	001
— 10	第二讲 现代山水画与古代山水画	019
— 10	第三讲 现代山水画的基本功锻炼(上)	039
— 10	第四讲 现代山水画的基本功锻炼(下)	057
— 10	第五讲 现代山水画与诗文、书法、篆刻	079
		099
— 10	第六讲 现代山水画的修养、生活与艺术借鉴	099
— 10	第七讲 现代山水画与西方现代派美术	115
— 10	第八讲 现代山水画与我自己的创作	139
— 10	第九讲 现代山水画未来发展管窥	165
— 10	第十讲 现代山水画名家风貌举隅	183
		199
— V	附录一 人境山林	199
— V	附录二 笔墨弘道	203
— V	附录三 先师韩不言先生生平记略	209
— V	附录四 文人画艺术的历史文化思考	213
— V	附录五 我心中的圆明园	221
		225

漫 议 现 代 山 水 画
第 一 讲

这里所谓漫议，就是漫然议论，议论的对象是现代山水画。现代山水画不是科学或其它，它是在艺术范围内对中国山水画的一种说法。也就是说现时代的人对属于自己这个时代山水画的一种看法，一种认识。既然在艺术范围内，而且谈的又是山水画，那么就不能机械呆板地说明，或纯逻辑推理了。除了讲些道理外，同时还必须与读者有感情的交流，用艺术的方式带领读者去进行体验。只有这样，才能深入浅出，讲得透彻，谈得灵活，理解和认识得深刻。将现代山水画艺术尽量论述得精微透辟，引人入胜。

这里先从一般意义上的山水画说起。

我们说，我们是大自然诸多生命中的一员。因此，我们都很热爱大自然，尤其是生活在现代都市里的人们，更是热望亲近自然。祖国的一山一水，一草一木都能引发他们深厚的感情。山水画家更是这样，通过他们手中的画笔不仅把祖国的山山水水描绘出来，而且在描绘的过程中将自己的人格、个性、气质和感情也通过笔墨和形式技巧发挥得淋漓尽致，并传达给观众，使之产生共鸣。从而唤起大家对自然美的热爱，丰富、提高并和谐人们的精神生活。进一步潜移默化、熏陶感染，作用于全民族文化素质的增进。这就是我们对祖国伟大的传统艺术之一的山水画之所以历久热爱的原因。唐代大诗人、大画家王维曾说山水画艺术的产生和创造是“肇自然之性，成造化之功”⁽¹⁾。这早在六朝时即称之为“以形媚道”，清初石涛曾有言“古之人寄兴于笔墨，假道于山川”⁽²⁾，也是这个意思。他们都将山水画的创作与老庄的“道”契合起来，这就是说山水画的创作精神像“道”一样，是自然而然的事，是始于自然而成于自然的事。因而也是画家对大自然真情的自然流露，而反过来又自然作用于社会人生的。（见附录一）这即是长期以来山水画鼎盛不衰的根本原因。可见山水画艺术乃是一种纵横古今、

和谐万物的艺术。它通过世世代代的演变流传，已经在中华民族的文化心理中形成了深厚的积淀，产生了巨大的历史性、社会性影响，展示了其超越时空的、伟大的审美价值。以至于超越了不同性质的时代，影响、规范和作用到了我们现代中国人的文化心理。这就是我国的山水画艺术。又可见山水画艺术是我国客观的、历史的社会文化存在，是中华民族的民族精神在绘画艺术领域内的自然表现。它的艺术体系和整个表现技巧是在自然精神引导之下显现的，这就是山水画艺术在未来社会中必将继续长期存在下去的根本理由。

那么，什么是现代呢？山水画艺术在现代社会中又以怎样的形态存在呢？而我们又应如何理解现代山水画这一概念呢？今天这样提出这个问题又有什么现实的意义呢？

笔者以为，这里面有一定的科学道理，但不是一个科学的命题，因为这里既有高科技发展决定社会的一面，也有我国民族精神意识影响浸润社会的一面——高科技发展决定了社会生活的表层，而民族精神意识则渗透到了国人的内心深层。且这里研究的又是艺术问题，故所以谁也不可能有一个概念完整的，逻辑严密的，标准简单的答案。但是，我们可以用开放的眼光，将山水画定位在世界艺术发展的格局上，立足于一个广义的文化视觉位置，从宏观上来整体全面地考察和把握，从微观上来细致深入地探讨和研究，探索其现代发展的轨迹，答案或许可以更全面和准确一些。

首先，我国现今的社会是一个开放的、高科技发展的社会，高度信息化的社会。科学技术的飞速发展改变了人们的生活，影响了人们的思想，更新了人们的精神生活和观念。比如，过去人们考虑问题往往靠直观，注重自身的直接经验。而现在却注重科学的证据，注重仪器的检测，注重详实的数字，更注重依靠现代高科技和信息手段达到目的和取得较高的效率。如过去我们的书信文稿依靠手工抄写，现在则用电脑来打印。过去一个地区或单位之间联系办事、找人要去直接面谈，现在则可以通过手机和电话随时随地联系和商定事情。过去一时找不到人，信息就无法传递，现在则可以在网络和手机上留言。过去查阅资料仅靠翻阅书本，现在查阅资料则可以利用网络资源。其他像电梯、电视、冰箱、空调等日用科技设施的普及均是这样。甚至过去远涉

重洋的国际信函一半个月甚至两三个月才能到达，且价格昂贵。现在发一封 E-mail 几分钟，QQ 几秒钟便可到达，甚至可以在网上面对面地交谈，进行视频对话，价格大为低廉。总之，高科技、信息化的社会改变了人们的生活习惯，改变了人们传统工作、生活的思维模式。凡此种种，均说明了现代人们的精神生活和物质生活都不同于传统情况，都要求便捷，要求效率。尤其是进入二十一世纪以后的今天，随着东西方交流更广泛深入地开展，更是出现了知识全球化，世界地球村的现实。这就是现代社会……一个谁也无法否认的现实。这样一来，则导致了人们精神生活的触角伸得越来越远，自由的空间越来越大，心理的趋同越来越深，质量的平台也越来越高。因而，每一位个人的创造价值和个体的尊严也越来越趋显著。

其次，这种高科技、信息化影响下的生活，在一个更高一级的层面上加大加深了人们相互之间的了解、沟通，促进了人们相互之间的尊重，促进了个人实现自我价值的追求。尤其是精神创造活动的大幅度沟通 and 交流，导致了知识的普遍密集化和高度专业化。这样一来，此知识和彼知识之间，此专业和彼专业之间，无论是纵的方面还是横的方面，其理论与实践的距离都大大缩小，而相互间的影响却显著加大。

这就是现代社会的外层，一个高科技、信息化笼罩了一切的时代。这是横的方面。在这个社会中，中国传统的山水画作为文化艺术的一个品类，其欣赏、创作观念和发展方向则不能不受到其深刻的影响。

社会的开放式发展又助长了知识面的扩大。尤其是网络化、信息化的逐步实现与高速发展，原有的传统型知识不能适应新的社会，各种知识在发展中相互冲击、相互碰撞、相互交流、相互渗透，结果产生了许多新的领域。比如说在艺术方面，电声音乐、电脑美术等均属于此类。此类新一轮的知识反过来又作用于人们的精神生活，影响到人们的日常精神意识的各个方面，使人们的精神生活出现了开放性的、高一级的、更丰富的新的需求。比如在美术欣赏方面，过去在二十世纪的六、七十年代、甚至于八十年代以前，当时我国社会的科学技术还处于一个起步的、初级的阶段，人们的精神生活需求还处于一个较封闭的、传统的、单一的、平面的状态之下，因而人们普遍只习惯于各种写实的作品和那种单一的传统型、再现性艺术语言。而时至二十一世纪

以后,各式各样不同的艺术语言就都很自然地各种不同的欣赏者、欣赏群体和欣赏层次所接受,出现多元化的艺术欣赏格局,多层次、多极化的欣赏形态。这是为什么呢?原因很简单,就是高科技、信息化生产力笼罩下的现代社会改变了人们传统的精神生活和文化心理,改变了人们单一的、平面的欣赏模式所致。艺术家的创作受到影响,创作观念和审美观念以及追求的意趣向现代型转换,自不免出现多元的追求和创造。

另外,我国又是一个独立于世界的五千年文明古国,是一个泱泱大国,是东方文化的代表。在这个国度里,历史上曾出现过影响世界的、辉煌灿烂的文化。曾出现了像孔子、孟子、老子、庄子、韩非子、陶渊明、王羲之、慧能、李白、杜甫、颜真卿等一大批超越时空的、伟大的文化巨人。他们所创造的精神财富数千年来年复一年,代复一代地从各个方面浸润着华夏儿女的心田。历史上凡外来文化的传入,如佛教等均被消弭于无形,很快同化,打上了鲜明的中国烙印,变成了中华文化的一个部分。凡此种种,早已变成了中华民族不可或缺的民族精神。这就是现在我们常说的传统文化。至于山水画与传统文化的关系,前面已经提到,以后还要从各个方面再谈,这里暂且从略。以下再谈当今我国社会中文化艺术受高科技、信息化影响的另一面。

高科技、信息化主宰的社会下,文化生活不仅受到了正面的影响,同时也受到了其负面的影响。科学技术越发达,信息传递的数量越大、质量越高,则其新的领域冲击于文化艺术诸方面的力度也就越大。比如前面谈到过去绘画崇尚再现,崇尚写实的事例。而现今摄影技术高速发展的结果则远远胜于绘画的再现和写实效果。如数码摄影、摄像,显微摄影、水下全息摄影等,可将光线速率调控到人的肉眼无法感知的精微程度,其数千万像素的数字化画面,高度逼真的效果无论如何都为手工绘制所不及。至于其灵活变动的视频画面,虚实调子的科学处理等,均早已超出了手工绘制的范围,均不是手工操作所能效颦。至于电脑美术中的某些设计软件如 photoshop 等,对图像的加工性能那就更加厉害,可以将照片图形任意缩放、拉伸,对整体和局部的各种形象、色彩等效果进行各式各样主观化的、个性化的艺术处理。而这一切,均是人脑作用借助科技手段的延伸。而延伸的结果则是传统艺术的一部分再现功能被科学所取代。同时高科技和信息化又给艺术家的生活造成了压力,造成了困扰。艺术家的创造既不