

中国画笔墨构建散论

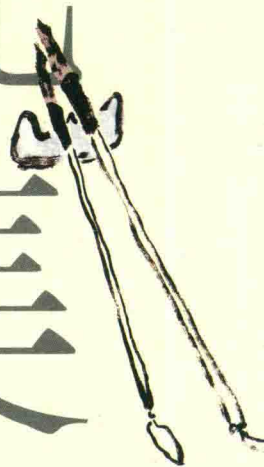
伍小东 著

广西美术出版社

累砚集

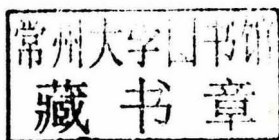
累砚集

中国画笔墨构建散论

伍小东 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

累视集：中国画笔墨构建散论 / 伍小东著. —南宁：广西美术出版社，2019.4

ISBN 978-7-5494-2050-6

I. ①累… II. ①伍… III. ①中国画—绘画评论—中国—现代 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第049525号

累视集——中国画笔墨构建散论

LEI YAN JI—ZHONGGUOHUA BIMO GOUJIAN SANLUN

著 者 伍小东
出 版 人 陈 明
终 审 杨 勇
责 任 编 辑 廖 行
责 任 校 对 梁冬梅 卢启媚
审 读 马 琳
装 帧 设 计 人 二
出 版 发 行 广西美术出版社
地 址 南宁市望园路9号
邮 编 530023
印 刷 广西昭泰子隆彩印有限责任公司
版 次 2019年4月第1版
印 次 2019年4月第1次印刷
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 7.25
书 号 ISBN 978-7-5494-2050-6
定 价 68.00 元

版权所有 侵权必究

笔墨是构建中国画形象的文化基因

伍小东

1960年生，广西桂林市人。毕业于广西艺术学院，结业于陈绶祥先生主持的中国艺术研究院二期名家班。曾任广西艺术学院中国画学院副院长、广西艺术学院美术教育学院副院长，现为广西艺术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，广西美术家协会中国画艺术委员会副主任兼秘书长，中国致公画院副院长，广西致公画院院长，漓江画派促进会常务理事。

曾出版《中国吉祥图案》《青松白描画谱》《当代中国画学术论坛推荐艺术家艺术创作状态——伍小东》《应目会心——伍小东画集》《风花牵影》《语华画语》《水墨品质·名家卷·伍小东卷》《新中国美术家系列——伍小东》《广西书画院画家精品系列——伍小东》《花鸟画写意画法教程》等著作、画集。2006年设立了“语华庭园”中国画教学工作室。

目 录

- 009 前言
- 011 一、白描
- 011 二、线与描
- 012 三、笔法是一种笔势状态
- 014 四、笔墨传神
- 014 五、笔墨与造型
- 018 六、笔墨作画
- 018 七、不能止于笔墨和形色
- 018 八、不似之似
- 019 九、超越
- 020 十、创新
- 021 十一、大师
- 021 十二、得意忘形与神形兼备
- 023 十三、雕琢
- 023 十四、法理与创作
- 024 十五、富贵雅俗
- 025 十六、格物求法与格物致知
- 028 十七、色彩情绪与色彩表述
- 029 十八、古典和传统
- 030 十九、古典与现代
- 030 二十、古意
- 031 二十一、骨气与光明正大
- 032 二十二、观画与识画
- 033 二十三、黑色白色
- 035 二十四、花鸟画
- 036 二十五、花鸟画的图像喻示性和象征性
- 037 二十六、画眼
- 037 二十七、绘画空间
- 037 二十八、绘画准则与文化智慧
- 039 二十九、论画
- 040 三十、气正为宗
- 040 三十一、迁想妙得
- 040 三十二、清净平和与笔墨意向
- 043 三十三、取法会意与格物求法
- 044 三十四、入目
- 045 三十五、画石笔法
- 046 三十六、书法入画法

- 046 三十七、书画同源
- 048 三十八、顺势造型
- 049 三十九、题跋
- 050 四十、万法唯识
- 050 四十一、从画者本是文化人
- 050 四十二、文人画道
- 053 四十三、文质彬彬 然后君子
- 054 四十四、八面出锋
- 054 四十五、写法与用法
- 056 四十六、写生
- 059 四十七、写意画
- 058 四十八、写法与画法
- 061 四十九、形势与形质
- 061 五十、修养
- 061 五十一、虚空灵动
- 062 五十二、训练元素
- 062 五十三、野逸
- 062 五十四、以墨当彩
- 068 五十五、隐世孤傲
- 068 五十六、修持造就
- 069 五十七、真诚与品格
- 069 五十八、智与见
- 071 五十九、笔墨的基因
- 071 六十、状物造型至笔墨表现
- 072 六十一、教学自律与悲哀
- 073 六十二、尊性情 尊笔墨
- 075 六十三、中国画之名
- 078 六十四、笔墨的个性化
- 079 六十五、三远之思及宁静致远
- 082 六十六、写意画法与写意画
- 093 六十七、视知觉
- 101 附录：石涛画语录
- 113 后记

累砚集

中国画笔墨构建散论

伍小东 著

广西美术出版社

笔墨是构建中国画形象的文化基因

伍小东

1960年生，广西桂林市人。毕业于广西艺术学院，结业于陈绶祥先生主持的中国艺术研究院二期名家班。曾任广西艺术学院中国画学院副院长、广西艺术学院美术教育学院副院长，现为广西艺术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，广西美术家协会中国画艺术委员会副主任兼秘书长，中国致公画院副院长，广西致公画院院长，漓江画派促进会常务理事。

曾出版《中国吉祥图案》《青松白描画谱》《当代中国画学术论坛推荐艺术家艺术创作状态——伍小东》《应目会心——伍小东画集》《风花牵影》《语华画语》《水墨品质·名家卷·伍小东卷》《新中国美术家系列——伍小东》《广西书画院画家精品系列——伍小东》《花鸟画写意画法教程》等著作、画集。2006年设立了“语华庭园”中国画教学工作室。

目 录

- 009 前言
- 011 一、白描
- 011 二、线与描
- 012 三、笔法是一种笔势状态
- 014 四、笔墨传神
- 014 五、笔墨与造型
- 018 六、笔墨作画
- 018 七、不能止于笔墨和形色
- 018 八、不似之似
- 019 九、超越
- 020 十、创新
- 021 十一、大师
- 021 十二、得意忘形与神形兼备
- 023 十三、雕琢
- 023 十四、法理与创作
- 024 十五、富贵雅俗
- 025 十六、格物求法与格物致知
- 028 十七、色彩情绪与色彩表述
- 029 十八、古典和传统
- 030 十九、古典与现代
- 030 二十、古意
- 031 二十一、骨气与光明正大
- 032 二十二、观画与识画
- 033 二十三、黑色白色
- 035 二十四、花鸟画
- 036 二十五、花鸟画的图像喻示性和象征性
- 037 二十六、画眼
- 037 二十七、绘画空间
- 037 二十八、绘画准则与文化智慧
- 039 二十九、论画
- 040 三十、气正为宗
- 040 三十一、迁想妙得
- 040 三十二、清静平和与笔墨意向
- 043 三十三、取法会意与格物求法
- 044 三十四、人目
- 045 三十五、画石笔法
- 046 三十六、书法入画法

- 046 三十七、书画同源
- 048 三十八、顺势造型
- 049 三十九、题跋
- 050 四十、万法唯识
- 050 四十一、从画者本是文化人
- 050 四十二、文人画道
- 053 四十三、文质彬彬 然后君子
- 054 四十四、八面出锋
- 054 四十五、写法与用法
- 056 四十六、写生
- 059 四十七、写意画
- 058 四十八、写法与画法
- 061 四十九、形势与形质
- 061 五十、修养
- 061 五十一、虚空灵动
- 062 五十二、训练元素
- 062 五十三、野逸
- 062 五十四、以墨当彩
- 068 五十五、隐世孤傲
- 068 五十六、修持造就
- 069 五十七、真诚与品格
- 069 五十八、智与见
- 071 五十九、笔墨的基因
- 071 六十、状物造型至笔墨表现
- 072 六十一、教学自律与悲哀
- 073 六十二、尊性情 尊笔墨
- 075 六十三、中国画之名
- 078 六十四、笔墨的个性化
- 079 六十五、三远之思及宁静致远
- 082 六十六、写意画法与写意画
- 093 六十七、视知觉
- 101 附录：石涛画语录
- 113 后记

前言

文 / 李永强

几日前，在伍小东教授的画室小聚，看到了这本《累砚集——中国画笔墨构建散论》的初稿，粗略地翻看了一下，不能不为他的勤奋、善于思考、勇于探索所感动。回到家仔细阅读了读里面的部分内容，很是感慨，文中既充满理性思辨，又处处体现感性认知，文风生动朴实，没有华而不实的辞藻堆砌，尽显一位画家在艺术创作之路上的思考与探索。

我与伍小东教授相识已经11个年头了，他是一位平易近人、执着求索的画家，在中国画这一领域具有较为深刻的认知，对中国画历史与理论如数家珍，尤其对当代中国画创作的笔法与格调等问题研究投入甚多，思考亦更深刻。早在2008年他就出版了《语华画语》一书，此书是一本关于画理、画法的理论总结，也是画家长期进行艺术创作与探索的思考。如今的《累砚集——中国画笔墨构建散论》便是《语华画语》的姊妹篇，屈指一数，十载春秋，古人云：“十年磨一剑。”人生有多少个十年？多少画家在世俗的享乐生活中放弃了理想、放弃了艺术追求，每天舞弄那几笔已经熟得不能再熟的笔墨技巧，虽然也在画，但缺了思考、缺了探索、缺了修养的画，那真就是形而下的技，而与古人“画之道”的境界相去甚远了。

曾与伍小东先生聊天，我说“这样子的书不是集中某一段时间写出来的，不是赶出来的，应该是时间跨度比较长的、积少成多的结果”，他说“的确如此”。因为我知道画家写东西比较感性，比较随机，完全不同于理论家写文章的模式与状态，画家们是随着艺术创作的灵感与思考在写东西，或者是这段时间对某一问题比较感兴趣而进行研究后的理论表达。《累砚集——中国画笔墨

构建散论》是伍小东建立在艺术实践之上，从笔墨技法与审美境界的角度在谈“创作性”的问题，而不是从理论到理论，因此这样子的文字读起来很有温度，通俗易懂，而且可以感觉到伍小东在思考什么以及在追求什么样的艺术，这便是其独特之处，亦是其吸引人的地方。

我非常赞赏画家写文章，写随笔，写心得，认为不到万不得已，或者是没有积累到一定程度，不要写理论家式的文章，那非其所长，反而见其短，而且也没什么看头。但心得、随笔却见其真性情、真“精神”，因为它们都是画家灵光乍现的感性表达，可读性极强，而且带有较强总结性与经验性，使年轻学子读起来很受益，能够使其尽快地进入笔墨练习与创作的状态，具有很强的实用性。

伍小东是一位睿智的画家，画艺精到，格调高雅，理论修养亦深厚，其对待艺术事业极为执着，他不停地在思考问题，旨在构建自己的艺术创作与教学体系，从《语华画语》到《花鸟画写意画法教程》，再到《累砚集——中国画笔墨构建散论》，这的确不是短时间内可以完成的事情，也足见伍小东在中国画创作、教学方面的长远目标与体系构想。

伍小东探寻的艺术之路，虽然不免“享受”夜坐寒窗青灯之苦，但其中的愉悦与成就感亦非个中人所能体会，此中甘苦正所谓不与不知者说，独与知者意会于心，足矣！

（作者：美学学博士，广西艺术学院学报《艺术探索》执行主编）