

《线描山水写生与笔墨语言转换》绪论

■林容生

中国画以线造型,线是中国画最重要的绘画语言方式,也是中国画形式表现的主要手段。用线造型的基本认识是线描山水写生与笔墨语言转换立体空间到形式表现的二维平面空间的转换。

用线造型的基本方法是用不同形态的线条来表现物象的形态和结构乃至质感、量感、动感,并由此来展现我们对形的认识和线的审美方式。

用线条来表现物象是我们观察对象世界并以最直接、最朴素的方式记录所见所知的客观事物的直觉符号,人类最初的绘画就是从用线开始的。线也是中国画最为典型的造型和结构特征,并由此衍生了中国文字从记事到书法艺术的形态。把毛笔作为工具则进一步提升了中国画对用线的品质要求,也使线条本身成为具有表现力的一个载体。

用线造型的基本要求是简练明确地表现对象,并以此来呈现作者对形的感受力和表现力,而山水画的构图方式和对象形态则需要创造出更为概括、明了并且有形式意味的绘画形态。

中国山水画自宋元以后技法逐渐完备成熟,古典山水画的山石法、皴法、树法及云水画法以线的表现提供了从造型到用笔极具意味的经典方式,是我们学习中国山水画用线造型的基础。

在生活和自然中,观察客观存在的各种自然和人文景物,通过写生来提升我们对用线造型的理解和表现力,是我们在进行中国山水画过程中的一个重要内容,也是进行山水画创作的一项基本功。不论对于工笔形式,还是意笔形式的表现,线的结构和线的意识最终将决定造型和笔墨的品格和意趣。

在当代中国山水画坛里,以传统民居为母题进行山水画创作的艺术家首推林容生教授,其以线为主、以色为辅,且富有装饰趣味的青绿山水画方面的革新与探索,成为当代山水画领域的独特标杆。

《线描山水写生与笔墨语言转换》一书是林容生实践经验总结的实用型和必备型教材,精选其近十年来百余幅硬笔、软笔写生与线描整理范例,题材包含城市风景、乡村山野以及域外风光等,全书从绪论、造型与结构、写生工具、取景与构图、范作与解析、线描整理等全方位、多维度深入浅出地讲授线描写生到创作笔墨语言转化的关键知识点,指导学习者领会、掌握相关观察方法、表现手法和审美理念。

林容生

出版
著

新书架

《中国画院史》

杨晓阳/编著

安徽美术出版社/出版

《戴本孝研究丛书:戴本孝年谱》

许宏宗/著

辽宁美术出版社/出版

戏曲插图研究的探索之作 ——简评《〈明刻传奇图像十种〉研究》

■王廷信

《明刻传奇图像十种》
辽宁美术出版社

饶黎
出版
研究
著

最近,饶黎的博士论文《〈明刻传奇图像十种〉研究》由辽宁美术出版社出版发行。这是艺术学方面的尝试之作,也是一部富有探索价值的学术佳作。

《〈明刻传奇图像十种〉研究》特色鲜明。该书是对明人王文衡《明刻传奇图像十种》别出心裁的研究。明末清初,许多文人、画师和名工巧匠参与到戏曲插图的制作中来,这个时期的戏曲插图日趋精致典雅,诗情画意,拥有大量的读者群。明人胡应麟在《少室山房笔丛》中称誉湖州版刻工艺精湛:“余所见当今刻本,苏常为上,金陵次之,杭又次之。近湖刻、歙刻骤精,遂与苏、常争价。”张国标在《徽派版画》中也赞叹了画师王文衡的戏曲插图,说其“以王文衡绘插图为主,徽州刻工所刻吴兴天启时期的版画,时间是短暂的,在我国版画史上,像彗星一样,发出灿烂耀目的光芒,一闪而过,使人兴奋,并留下深刻印象。”饶黎从戏曲、美术的交叉视角,以问题意识贯穿全书,重新梳理和阐释了《明刻传奇图像十种》这本书,提出若干未解决或令人疑惑的具体问题,在解答问题的过程中也有诸多新发现。例如明代戏曲及插图传播得怎么样?《明刻传奇图像十种》的绘稿者和编者有哪些人?这部著作有几个版本及其插图来源于哪里?如何解释这些戏曲插图的内容和意义?这些戏曲插图属于什么艺术风格?画师及其戏曲版画的历史

地位及影响如何?作者广泛搜集资料,梳理戏曲插图脉络,发现了一些新材料。如《明刻传奇图像十种》首页题跋:“明刻传奇图像十种”,署名:“庚午春澹翁署”,经查阅陶湘辑《喜咏轩丛书》《宝砚堂砚辨》等材料,推断出首页的题跋者为陶湘友人,时任财政部次长张寿龄。作者在研究过程中,奔赴国家图书馆、浙江省图书馆等地,查阅第一手资料,仔细整理了《明刻传奇图像十种》中插图的画师、刻工和出版家的翔实资料;溯源戏曲插图,找到《明刻传奇图像十种》中插图的原始出处,即所收录的作品的插图出自传奇剧本中的哪一折,插图题词来自传奇剧本中的哪句唱词。此外,作者在搜集资料的过程中,找到了前人还未关注到的佛教插图,以及现藏故宫博物院的王文衡所绘的扇面作品等。作者将这些新材料纳入到画师作品系列,完善了画师王文衡的作品集。前人研究中,有关《明刻传奇图像十种》的成书时间并不一致,作者参照陶本记载细节,以及陶湘自传《涉园七十年记略》,明确了这本书的成书时间等。

在艺术理论方面,《〈明刻传奇图像十种〉研究》尝试使用艺术理论解释戏曲插图的内容和意义,借用中国古代文学理论,中国“意象”理论及西方图像学理论解释戏曲插图、剧本和舞台表演的关系,通过比较探寻不同门类艺术的共性。具体而言,书作从表层关系、呼应关系、深层关系揭示出戏曲插图的丰富内涵。作者采用“以小见大”“纵横比较”的手法,仔细梳理和归纳了中国古代戏曲插图,费心思整理出画师绘稿、文人出版家的戏曲插图作品,这些皆是古代戏曲插图的精美之作。本书后的附录整理出较为详尽的明清戏曲插图的代表性作品,为进一步推进研究提供了参考资料。

艺术学理论学科是着眼于宏观问题探讨的学科,该学科在研究路径和方法上仍在持续探索当中,而对不同艺术门类进行比较是最为恰当的方法之一。戏曲集文学、音乐、舞蹈、美术等要素于一身,是中国古典艺术中最为综合的艺术形态。戏曲插图把戏曲故事情节与美术创作有机结合,有利于研究者通过比较的方法找出二者之间的关系。饶黎的《〈明刻传奇图像十种〉研究》在这方面的探讨是有益的。期待她在此基础上拓展出更多有价值的学术增长点。

《书小史》

(宋)陈思/著 孙善春/校注

中国美术学院出版社/出版

《古人的繁华人间》

(汉)刘歆(五代)王仁裕

(宋)孟元老(南宋)周密(明)张岱/著

刘瑜 李聪 于荷昕 黄军凡 刘海源/绘

江西美术出版社/出版