

我的积色法及治学之道

■杜高杰



杜高杰 鹤鹭共清池 2022年

(一)

我的积色法是在中国画水墨技法的基础上吸取了传统的没骨法、青绿设色法、浅绛设色法以及西方印象派色彩技法、俄罗斯巡回展览派色彩技法融合而成，是借古开今，融



杜高杰 危峰陡绝 2021年

(二)

治学之道，就是人的一生中从事学习、研究、创造过程中所遵循的理念。其中既有前人留下的宝贵经验体会，也有赖于个人在实践中不断总结。使自己能持续地进步提高。在此我谈四点体会。

一、要处理好三个关系

①古今关系。古今关系，或者说传统和现代的关系。我们的今天是从前天、昨天过来的。前人创造的成果，是我们今天继续发展提高的基础。尊重前贤，认真学习研究他们的优秀遗产，是我们应有的态度。同时，站在前人的肩膀上，超越他们，创造出新的天地，是我们应有的志向。要肯定一切应该肯定的理论、观念、技法，否定一切不可取的理论、观念、技法。要形成分析、研究、评鉴的良好习惯。“借古开今”，“推陈出新”是我们处理古今关系的准则。历代大家都是推陈出新的杰出人物。我们必须科学地认识、充分地继承传统的精髓，去粗取精，化旧为新，决不能满足于表面形式、形象的模仿。中国画发展到宋元，已经取得了很高的艺术成就，体现了那个时代的精神面貌。现在，时代发生了极大的变化，艺术必须紧跟时代，反映时代。石涛说：“笔墨当随时代”。

西于中的理念用于创作实践产生的新成果。

积色法源流之歌

汉唐绘画重丹青，文章黼黻五色呈。僧繇绘花现凹凸，恺之画水施空青。萧绎论色分冷暖，炎绯寒碧及凉星。直以彩色图绢素，唐代名家是杨昇。徐氏父子善渲染，沈括遂以没骨名。宋元继者人鲜知，明有董孙清有恽。近代花卉兴没骨，成就最高数任颐。大千海粟俱泼色，李斛其香技亦深。金碧山水另一脉，二李希孟及仇英。中唐王维倡水墨，元季四季熟且精。泼墨破墨与积墨，墨法齐备臻大成。黑墨团中天地宽，宾老墨法达上乘。我以积墨为技基，弘扬精髓力开今。再融西法于中法，以色代墨异前人。薄染厚涂各有用，多色叠加任几层。冷暖面积定色调，灰纯把握在寸分。形色俱可随机变，表现自由技艺升。唯愿更多同道者，助力石破引天惊。

唐代及唐以前的中国画以“丹青”名，人物画色彩绚丽，山水画则多以青绿为主调。南朝张僧繇创立之没骨法，因以渲染为主，不重用笔，缺乏骨气，故渐为画界淡化。自明董其昌始，虽以色代墨作画，称其为没骨法，但讲究用笔，注重骨气，与水墨用笔已无二致。这说明中国画不论形式技法如何变化，用墨也好，用色也好，都不能离开“骨气”的要求。

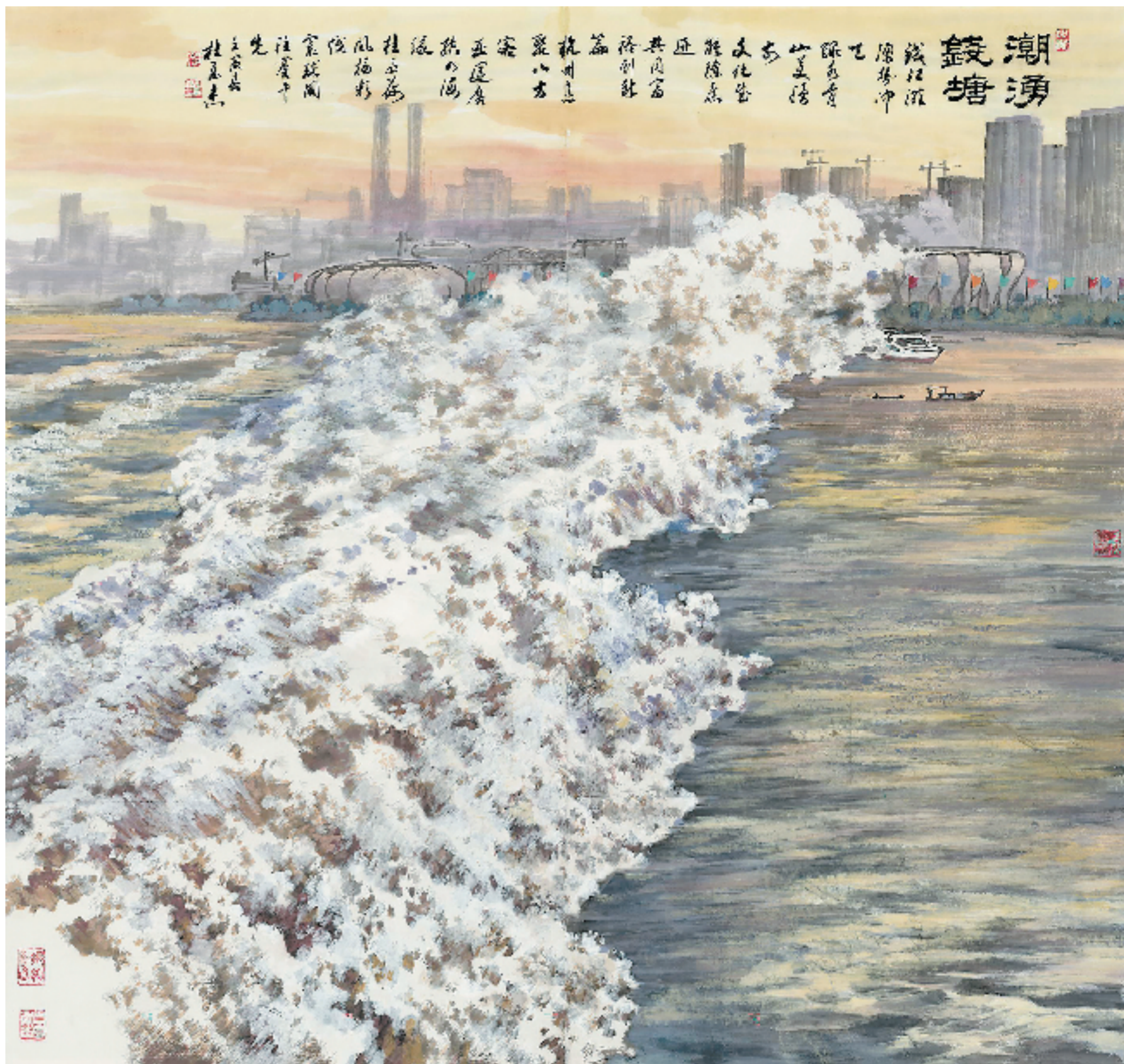
我的积色法，采用透明、半透明、不透明的颜色，根据画面形象的需要，以点染、渲染、罩染、并置的方法覆盖。既可以从浅到深，又可以从深到浅；既可以从冷色到暖色，又可以从暖色到冷色；既可以从鲜明的色到灰暗的色，又可以从灰暗的色到鲜明的色。因可以用不透明色覆盖，故能改变调整理想的形态，乃至增加新的形象，故大大地增强了中国画技法的丰富性、自由度和表现力。

黑色是众多色彩中的一种，故积色可包含积墨，而积墨却不包含积色。色彩是引人

动情的重要因素，昔人曾有“青间紫，不如死，粉笼黄，胜增光”之说。积色法要求每一幅画作品有鲜明的色调，“远看颜色近看花”，不同作品的个性和大效果因色调的运用而突出呈现。

我的积色法由于吸取了我国传统的设色方法及外来的色彩技法，加以融合，所以它的画面效果自然不同于长期处于主流状态的中国绘画中的水墨画。然而它在构图、造型、用笔、画面处理以及题跋等方面仍然具有鲜明的中国绘画的特色，继承了中国画的精髓，特别是在点线造型中，强调贯彻用笔的审美要求，因而远不同于西方绘画，是中国画在时代发展中产生的一种新形态。

学习和掌握我的积色法，要求学习者既要具备中国传统绘画的功力，又要在一定程度上学习和掌握西方绘画色彩技法，然后融会贯通，在写生和创作中逐步提高。积色法创作之路是一条宽广之路，它必将出现一个多姿多彩、百花齐放的局面。



杜高杰 钱塘潮涌 2022年

理和艺术之理。解剖(结构)学、透视学、色彩学是自然之理；如何组织画面、运用透视和色彩规律去创造艺术形象是艺术之理，掌握了“理”，才能减少盲目性，自由地驾驭艺术技巧。明他，就是要了解当今绘画界的创作状况，创作水平，发展趋势。明己，就是清楚自己的优势和不足之处。知病，就是要明白绘画作品的大忌，避免出现影响作品质量的弊病，即使出现，也能通过调整加以改变，总之，做到“四明”、“一知”，就能避免停滞或倒退，能够持续进步提高。

四、科学的态度和方法。治学的正确态度，就是坚持实事求是。通过认真分析研究取得科学的正确的结论。在学习、研究、创作的漫长过程中，始终保持谦虚而又自信，自信而又谦虚。骄傲自满必然导致停滞和倒退。虚怀若谷，是进步的前提。知不足，才会力求渐进。要做到不论在什么阶段，特别是已经是职位高、名气大的阶段，仍然能知不足，就要使自己成为自己的“老师”，随时耳提面命，保持有自知之明的清醒头脑。勤学是进步的必要条件和前提。“天道酬勤”。但是，勤学还必须和善学结合，否则，可能事倍功半，甚至原地踏步。如果只是量的叠加，而无质的提升，虽然技术是更加熟练了，但很可能产生不良习气，甚至由“熟”而“俗”。前人有熟而后生之说。这个“生”是具有质变性质的有新面貌的“生”，是艺术上进入更高层次的“生”。

总之，治学之道，是贯穿于一生的学习研究之道，探索攀登之道，发展提高之道。山外有山，天外有天，是无穷无尽的既艰辛又充满成就感的征途。2003年，我在登江郎山途中写了一首五古，其中最后四句是“绝顶凭栏望，天高去路长。不愁双鬓白，潇洒度秋光”。要达到“石破天惊”的境地，必须锲而不舍、付出艰辛的具有科学智慧的努力！

2023年1月27日



杜高杰 危峰陡绝 2021年