

一滴水墨加上我的想象便是浩瀚乾坤

水墨山水特技表现

自然心曲

王国昶【著】

一滴水墨加上我的想象便是鸿蒙乾坤

水墨山水特技表现

自然心曲

王国昶【著】

辽宁美术出版社
LIAONING FINEARTS PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨山水特技表现 / 王国昶著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2003.2

ISBN 7-5314-3045-2

I. 水… II. 王… III. 水墨画: 山水画—技法 (美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 100345 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号, 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 4

印数: 1 — 4 000 册

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙世奇 李 越	封面设计: 李 智
版式设计: 茉 莉 李 越	责任校对: 王张孙

定价: 30.00 元

一滴水墨加上我的想象便是鸿濛乾坤

王国昶

大连人

现任教于大连教育学院美术系

大连中国画研究会理事

大连书画院兼职画家

中国美术家协会辽宁分会会员

中国神剑文学艺术学会理事

作品多次参加国内外展览

部分作品被美术馆、博物馆、新闻机构及个人收藏

传记收入多部典籍

1987年10月在大连举办个人画展

寄语

以平和的心态，迎接新世纪的到来。

去领略那份属于你自己的风景。

大连教育学院学术著作资助基金资助

自然心曲

目 录

06	序言
08	未知归期的远行（自序）
14	永远的月亮
23	墨色是五季
37	无题
47	忘言千古同歌
63	后记

序 言

1991 年底，我收到了来自大连的一位青年的来信，随信寄来十几幅水墨画作品的照片和他对水墨画特别是现代水墨画的一些认识及想法，这位青年就是王国昶。

艺术的本质是创造，惟有创造才能体现其真正的生命力，艺术的目的在于表现，惟有表现才能建立艺术家的风格。看了王国昶不同时期的作品，一种既古典又现代的创作理念清晰地展现在他的作品中。从《墨色是五季》、《血红的沉寂》至《山之王国 云之故乡》、《石破天惊》、《忘言千古同时》、《云汉诗章》、《不知归期的远行》、《天外云归》等，那些来自传统又明显有别与传统笔墨的水墨表现效果，展现了古典情结与现代时空相融合的深邃而又日趋完美的空间，一个生生不息的虚涵世界，……它们不是呐喊，而是用一个现代人的视野来带动丰富的联想去审视传统，用一个现代人的情感注入传统从而唤起它充满现代精神的生命。这不仅是一个表现技法的问题，而是在绘画语言和画面处理方面，重视人生境界的切入，是艺术家挣脱心灵的限制，努力达到心灵自由表现的艺术最高境界。一个有思想，有见解，想创造的人，无论对任何一种传统都不可能完全接受或完全拒绝。

惟有站在中国人的立场，站在中国文化的立场，保留中国传统绘画的精华，吸取一切外来艺术的长处，才可能创造出新的、充满时代感的现代中国水墨画。从这一角度去解读王国昶的作品，其用心之良苦与精神的投入，是值得我们赞美的。

绘画是一个艰苦的历程，要有不断的努力，坚强的毅力，超群的思想，远大的眼光，伟大的抱负以及过人的才智才能获得成功。人类社会进入到新的纪元，我们生活在中国现代时空的交叉点上。无可否认，中国是一个历史悠久，文化灿烂的文明古国，迄今岿然屹立，世界上没有一个国家和民族可以与我们相比。任何一位具有创造精神的画家，都应该创造属于自己的绘画，它既非西方的，也非传统的；既是中国的，又是现代的。

国昶还很年轻，他能潜心研究传统，又不为成法所囿；能转益众师，又注意探索自己的表现风格；他懂得艺术创造的规律，不畏艰辛，不怕失败，以虚静的情怀和执着的心态去铸就属于他自己的艺术语言，用他的话说：“做一个真正的艺术家，创新是永无止境的目标。”相信通过不断的努力，他在虚涵的水墨世界中，必将迎来其独特的艺术新天地，我期待着。

劉國昶

2002年元月

未知归期的远行

(自序)

哥德写道：“自然……她永远创造着新的形象；现有的东西，过去从来没有过；过去的东西，今后也不会再回来——一切都是新的，又不断变成旧的。”是啊，寒来暑往，昼夜交替，既然太阳每天都是新的，那么，对于绘画，惟有创造才是其永恒的生命。至于画家，能以情入于造化而生法，才能使观者目会于心而生情，知音虽难觅，灵犀一点通。这或许就是人们常说的“共鸣”吧◆

世上之美来源于大自然和人的社会生活，但决非只有小桥流水，风清月明，花红柳绿，歌舞升平。它可能令人心灵震颤，涤魂荡魄，也许使人壮怀激烈，凄恻哀婉，它出自灵府，源于真情。它是以形象的创意，色彩的交响，线条的激越，肌理的交织创造出无尽的视觉层次，容括了一个时空互动，一个深邃而完美的空间，一个生生不息的虚涵世界，人与宇宙难解难分的情结，向世间展示着生命的涅槃，包容一切却又似乎一无所有◆

绘画是没有国界的，她随着人类文明的进化而发展变化。生活的节奏，时代的变迁，宇宙的旋律，人的审美思想，观念和素质的差异，又常常使画家与观众之间对绘画作品的认同产生了错位。人们根据各自对生活的体验去更多地服从于社会对人生意义的选择，而对于美的理解和审美观上的经世致用，对表现美的题材、方式、经验、技巧等方面的认同更是差之毫厘而谬之千里。“天真潇洒者，景洁物清；坦荡豪放者，激越高昂；宁静淡泊者，平心顺气；寓意象征者，志隐意深”。其实，无论是崇高伟岸，沧溟壮阔，还是春风得意，白云舒卷，都是在表现人的社会本质和自然属性，是人对自我价值的肯定与欣赏，是人心迹的流露◆

中国画的传统确实很伟大，然而，那只能说明我们的过去。如果我们只会拿祖先的遗产去向别人炫耀自己的富足，拿前贤的业绩来遮掩今人的平庸，以满足惰性的卑微和虚荣的心态，国衰民弱，百业颓废的史剧不是早已上演了吗？君不见发扬民族传统的一统之风已成“民族之精神”，日子一久，谁还去注重新发的

现和创造。七、八百年的重复，断送了中国画的生机和领先世界的地位。也就是说在宋代，不仅牧溪画出了简笔山水《烟寺晚钟图》，玉涧画出了《山寺晴峦图》，石恪画出了《二祖调心图》，而梁楷更画出了《太白行吟图》和《泼墨仙人图》等堪称写意画里程碑的作品。那个时候，欧洲的文艺复兴运动还没有开始呢！这是一段展现东方艺术博大精深的历史，这是一段中国绘画兼收并蓄，代表着当时世界先进文化思想的历史。的确，历史上很多见于文字记载而无实物可鉴的绘画作品，由于其在东、西方文化发展进程中的特殊地位，致使我们今天在讨论艺术思想、表现风格、审美取向等问题时，只能借助于保留至今的文字，当然也离不开每个时期政治、经济、文化、乃至地域环境的制约。然而，在抱残守缺，故步自封的陋习影响下，多少年来，不知有多少中国画家虽然脚已踏上了传统水墨画航船的跳板，似乎也想张帆远航去探索艺术的新域，但当他们一眼看到了脚下涌动的波涛，对艺海泛舟、彼岸无涯的艰辛旅途缺乏应有的心理准备，只有感慨一番后，最终还是回到传统坚实却日趋荒芜的岸上壁立维坚了。这虽然不是对血肉之躯的生存考验，却是对每一位艺术家艺术生命的生死抉择。对传统的扬弃绝不是一时的热血冲动，是经过拓展了思路和眼界的现代人的审视和质疑后，面对未来的必然选择。这虽然是一个不争的现实，亦如我们对身边的生活，既是那么近，又是那么远；既是那么熟悉，又是那么陌生一样。但是，曾几何时，又有多少有才华的艺术家虽穷其一生却不敢在传统面前越雷池一步，倭躯皓首而执迷终生◆

“绘画是一个艰苦的历程，要有不断的努力，坚强的毅力，超群的思想，远大的眼光，伟大的抱负以及过人的才智才能获得成功。”（刘国松语）每一个有创造精神的画家，都不会轻易离开自己本土的传统文化。我研习水墨画多年，虽深感万物之美无尽，却迫于找不到适度的绘画语言，一度将传统笔墨与现代大师的作品做过比较分析，并试图结合传统笔墨技法和张大千的泼彩泼墨，林风眠的融

汇中西，李可染的知白守黑等理念、形式、技巧的重新揉合，创造出一种新的表现形式。由于没有从观念上真正去理解创新的含意，而只限于将各家精华做了表面的浅层次组合，把学习的过程当成了目的，在传统与现代，过去与未来之间辗转徘徊◆

20世纪80年代，当我第一次看到著名画家刘国松先生的水墨画作品时，初始是一种莫名的感动，一种用语言无法说清的情愫萦绕心中，那是一种契合，一种理解，一种作品与观众灵犀相通的共鸣。继而便想方设法了解刘先生的艺术，搜集先生的作品，（尽管是印刷品）通过揣摩来仿刘先生的“画意”。对《阴阳割昏晓》、《昆仑之旅》、《子夜的太阳》、《故乡，我听到您的声音》、《地球何许？》、《盖不住，冲不垮的屹立》等作品常常是爱不释手，读之又读，给我的感动真是太深刻了。对“因循守旧”、“抱残守缺”、“模仿古人”等做法坚定了“扬弃”的信心。一种求新求变的思想在萌动。一段时间曾以大量的精力去探索表现手段和可利用材料，改革水墨画的技法，对工具的理解和使用效果做了多方面的研究和尝试，揉纸、拓印、用矾、喷染、水拓、冷冻、拼贴拼接、正反面兼施墨、色等等……这不是故弄玄虚的哗众，而是因为创作过程中某些传统技法有时不能深入地表达我的感受◆

这种近似入迷的演绎，自1982年至1987年举办第一次个人画展期间“创作”了百余幅作品。虽然当时国内的艺术创新氛围已经升温，而身处大连的我仍有孤陋寡闻之感，并没能真正投身到被后来称为“八五美术运动”的潮流之中，现在想来，观念的转变靠一时的冲动是解决不了问题的。这不仅仅是时间的问题，重要的是要有一个冷静的客观分析和比较。回首20年来探索于水墨画领域，深感不能取巧，不敢偷闲，更不能固步自封。现时环境使我意识到，做学问必须追求极致，哪怕还有百分之一的可能也应全力去争取。虽然我的某些作品在一些方面与

传统绘画拉开了一些距离,但应该看到这只是对传统艺术认识的开始。传统艺术的延续必须随时注入健康的新鲜血液,惟有这样,才能保持其旺盛的生命力。尽管中国画的历史向前发展的每一步,始终伴随着向后一步的“探本穷源”。但是,难道只有用古人留下的程式、工具和方法去作画才是天经地义的吗?而理智的探索 and 思变行为却变成了“数典忘祖”的“不孝子孙”们的劣迹。如果现在还有人对你说他用了几十年的时间终于练就能用羊毫笔画出狼毫笔的效果的话,你将会做何感想?虽说“后事不忘前事之师”,但只有当你在创作中能真正体验到那种宠辱皆忘的清冲淡远之怀,那种惊才风逸,壮志烟高的醉月乘风之想,你才能真正踏进创作的圣地,自由表现的天国。不要担心你的才华有限,虔诚和自信可以使你思接千载,神游八极……

应该指出,时代的进步,科学水平的提高带给人类的不仅仅是物质生活的极大丰富,同时也广泛而深刻地影响着人类精神境界的纯化和思想观念的充实与转变,以及面对现实的多元性思考◆

世界是无穷尽的,生命是无穷尽的,对于艺术,创造才是其永恒的生命。对优秀传统文化和先进文化,继承不是目的,发展才是根本。惟我正宗者未免有些霸气,而只满足于画得和传统不一样便沾沾自喜者难道不是天真吗?所以,求变的根必须扎在传统的泥土中,如果对传统没有清楚的认识和深入的研究,水墨画创新将很可能变成无源之水,无本之木。尤其是在现代社会环境中,水墨画艺术在其他艺术门类的影响下,横向的互补式结合促进并带动了纵向的跨越式发展,即使绘画艺术最终要走中西合璧的道路,但中国水墨画的地位是无可厚非的,它取决于对传统的重新审视和对现实的深层次思考。因为传统对于现代来说并不是一个完美的答案,传统是一种状态◆

现代生活要求人们不能浑浑噩噩地按照某种既成方式来不加思索地行动,而

是要不断地审视自己的生活和行为，在复杂多变的无序中去探究，在无时无刻的困惑中去追求。那么，对于水墨画而言，鉴于它所特有的表现手段，对工具、材料、性能规律的把握和延伸，对各种风格综合表现的可能性的探究……这一切若要达到登峰造极，可谓路途崎岖，任重而道远◆

艺无古今，法无定格。方法手段是画家的语言。如何把人人都可能掌握的方法手段加以出新，去表现属于你自己的那一部分，去画出你自己的感受，形成你自己的风格，正所谓：“他人不想未见也。”

对艺术创作的反思，是我对以往所描绘的世界的重新认识和理解。“仁者乐山，智者乐水”，我的身心不仅兼容了这两种品质，更由此蕴化出一种挚爱大自然和梦中家园的真情。她使我常常在酷暑酷热中，在雪地霜天里，远离闹市的喧嚣和庸碌的谈天说地，在自然的山水间辗转跋涉，在再创的山水中寻觅自然。那不只是青山绿水一隅，柳绿花红春酣的理想画境，那是盘空突兀的冰川雪岭，那是奔腾呼啸的惊涛裂岸，那是喷瀑飞泉的激荡交响，那是日日游天、江河行地的鸿濛乾坤……20年的水墨生涯，20年的寻寻觅觅，一个跋涉于大自然中的远行者，在万籁俱寂的冥思冥想中，始终倾心于对宇宙间万物的眷恋，始终聆听着那混沌中的天籁之响……

这不仅仅是用手中的画笔来表现眼中的世界，更是用心灵的吟唱去讴歌大自然的赞美诗。当发自内心的温婉之爱和坦诚的真、善之美横遭创痛时，那种对自然的倾情便凝成了悲怆的千古绝唱……正是源于这样的思考，在变革与创新的过程中，要从理念上去研究问题，不能以抄袭和模仿代替了真正意义上的创造，因为“模仿新的，不能代替模仿旧的；抄袭西洋的，不能代替抄袭中国的”（刘国松语）。这的确是振聋发聩的肺腑之言。尽管模仿也是为了达到个人的最后创造而必须做的准备。一个有思想，有见解，想创造的人，无论对任何一种传统，都不可能全盘地接受或者完全地拒绝——重要的是，在我们接受或者反对之前，首先也是必须要做的事情，应该是先去认识它、了解它，不要放弃任何认识的机会◆

要做到艺术的创新，就必须具备丰厚的艺术修养和得心应手的表现能力。而“修养”和“表现”在创作实践中不只是一种手段，而是一种“素质”，应该明确是素质，这种素质比一百种手段都重要◆

要做到艺术的创新，没有超前意识，创新和探索便无从谈起。任何一个时代的进步，超前意识和创新精神都在其中发挥了积极的作用，加速了人类文化艺术发展过程中视野的拓展与结构的转化。对于一个自强不息的艺术家来说，创新是永无止境的目标，是不断转换起点的飞跃。人类进入21世纪，新的时代要求人们必须正视和重视创新意识的力量，并把它作为人类生活的基本准则之一，惟此才能真正做到自由、自主地延续并创造人类的文明◆

传统与现在，过去与未来。就一名普通艺徒的前景而言，艺术圣殿的宝顶似乎可望而不可及，那只能是平生夙愿之寄托亦或是梦境之所在。虽然人们常说梦之虚幻乃至荒唐，但同时也包含了对“梦”的向往。梦故然有梦的短暂，但对那些勇于探索和不断追求的人，他们的双腿远比任何通向“境”的路都长。一个人虽然不能超越时空去生存，但他对人类社会进步所做出的努力以及自己为之不懈奋斗的业绩，却可百代留芳◆

天地蕴美，造物含情。岁月不居，艺魂永驻。大象无形，魂系宇宙洪荒境；故国神游，一个东西南北人。求索之旅，清苦而孤寂，望尽天涯，留下的是远行者一行蹒跚但却明晰的足迹……

王国昶

2002年元月

《秋染广寒宫》

1720 × 680mm

1983

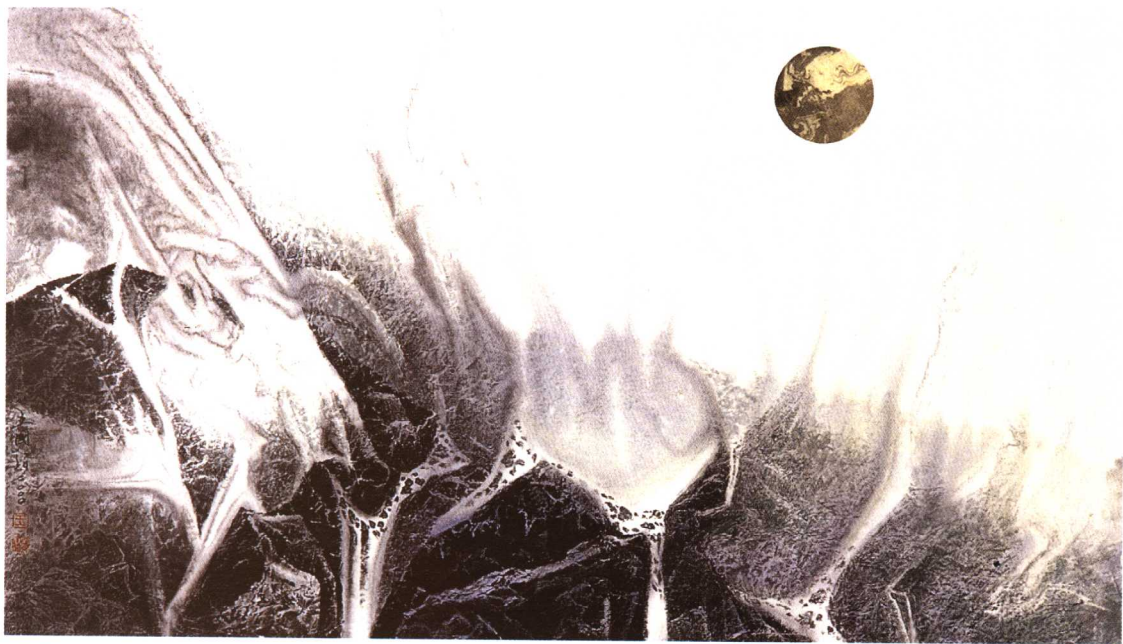
玉洁冰清 广寒秋声

永远的月亮

西边的晚霞映红了天宇，当最后一缕霞光隐没在青灰色的天幕后时，街市上华灯万点，汽车灯、霓虹灯和各种五彩灯光的交织，汇成了流光溢彩的灯光的海洋，璀璨梦幻，一望无边，夜幕降临了。

沉寂的夜色中，幽暗的星空泛着银光，在园内，在山间，在海边，或者一个人静静地站在林中的空地上，望着青光扑面，玉洁冰肌的玉盘，任寒光冷气洗涤我的身心。有时，那云中冰轮跃上中天，在开合变幻的云影中将她那皎洁的清辉幻化成斑驳陆离的碎片，在海面上欢歌，在浪尖上舞蹈……

月亮，这位千百年来一直被人们咏叹赞美的偶像，不知倾倒了多少文人才子的腰身，迷醉了多少骚人墨客的灵魂，他们极尽溢美之词，一往情深地对月亮做了全方位的描写。“如月之恒”（《诗经·小雅·天保》），“日月无私照”（《礼记·孔子闲居》），“月以阴灵”，“升清质以悠悠，降清辉之霏霏。”“白露暖空，素月流天。”（谢庄《月赋》）看哪，缓缓升起的明月，光华四射，将天地间一派清幽素洁，一派穆然净化的月下清景展现在人们面前，犹如“柔祗雪凝”般的凝聚上厚厚的一层白雪。极目远眺“圆灵水镜”的明月，漫游在辽阔的苍穹，清澈幽深，飘渺无际。月光映照下的大地和大地上的万物，在含蓄恍惚的朦

《天露》 545 × 318mm 2000 生命的源泉

胧月色中，那种若即若离、若隐若现、若有若无的梦幻般神奇的朦胧美，弥漫在阴柔如水的融融月色之中。它可能是“星临万户动，月傍九霄多”（杜甫《春夜左省》）。“数点雨声风约住，朦胧淡月云中来”（贺铸《碟恋花》）。“可惜一溪秋月，莫教踏破琼瑶”（苏轼《西江月》）。“东厢月，一天风露，杏花如雪”（范成大《秦楼月》）。也可以在“月色朦胧的夜晚，踏着白花花的银杏树落叶，站在院中，月光渐渐昏暗，树隙间哗啦啦落下两三点水滴——阵雨，刚一这样想，雨早已住了。月亮又出来了，此种情趣向谁叙说”（日本·德富芦花）。“天鹅绒般的淡蓝的月光照进树林，把一束束光芒投射到最深的黑暗之中。……如果没有树叶的坠落，乍起的阵风，灰林鸮的哀鸣，周围本来是一个万籁俱寂的世界；远处不时传来尼亚加拉瀑布低沉的咆哮，那咆哮声在寂静的夜空越过重重荒原，最后湮灭在遥远的森林之中”（法国·夏多布里昂《美洲之夜》）。还可以，寓动与静，动静结合。如钱起“水月通禅寂，鱼龙听梵音”。王维“月出惊山鸟，时鸣春涧中”。白居易“松排山面千重翠，月点波心一颗珠”。陈子昂“明月隐高树，长河没晓天”。刘方平“万影皆因月，千声各为秋”。欧阳修“明月净松林，千峰同一色”。至于莫伯桑的《月色》，朱自清的《荷塘月色》，也早以成为脍炙