

大道有形
一道焦墨山水

中國書局

大道有形 一道焦墨山水

图书在版编目 (C I P) 数据

大道有形：一道焦墨山水 / 赵勇主编. — 北京：
中国书店，2013.7

ISBN 978-7-5149-0860-2

I. ①大… II. ①赵… III. ①水墨画—山水画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第166660号

大道有形——一道焦墨山水

主 编	赵 勇
责任编辑	刘 深
设计制作	杨 琼
出 版	中国书店
社 址	北京市西城区琉璃厂东街115号
邮 编	100050
经 销	全国新华书店
印 刷	北京翔利印刷有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/8
版 次	2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷
印 张	20
书 号	ISBN 978-7-5149-0860-2

定 价：180.00元

本版图书如有印装质量不合格者，请联系本社调换。

初中海艺术简历	5
什么是中国画的滋补品——从初中海的焦墨山水说开去（龙瑞/文）	9
初中海的焦墨山水（卢禹舜/文）	11
初中海焦墨山水中的中国绘画传统核心价值和现代精神（汪海潮/文）	13
山水殊胜觅妙笔（初中海/文）	21
大家评论	27
邵大箴/文	28
春风如酒 2013年 74cm×72cm	29
范迪安/文	30
白云在山 2013年 74cm×72cm	31
卢禹舜/文	32
不写晴山写雨山 2013年 253cm×123cm	33
薛永年/文	34
云山烟树 2013年 147cm×38cm	35
千里江山秋色静 2013年 147cm×38cm	37
郎绍君/文	38
春去秋来不相待 2013年 147cm×77cm	39
陈传席/文	40
春山弄晚色 2013年 147cm×77cm	41
孙 克/文	42
春山月清 2013年 147cm×38cm	43
马鸿增/文	44
断崖横路水潺潺 2013年 147cm×77cm	45
罗世平/文	46
干裂秋风润含春雨 2013年 147cm×77cm	47
陈 醉/文	48
高山自有可行路 2013年 147cm×38cm	49
陈绶祥/文	50
骨法用笔是中国画最本质特征之一 2013年 147cm×72cm	51
王 镛/文	52
归向千山万山去 2013年 197cm×102cm	53
刘龙庭/文	54
寒夜客来茶当酒 2013年 197cm×102cm	55
赵力忠/文	56

春山瑞霭 2013年 74cm×72cm	57
尚 辉/文	58
江山平远 2013年 147cm×38cm	59
汪为胜/文	60
技进乎道乃学力者 2013年 197cm×102cm	61
李 一/文	62
江山不夜月千里 2013年 147cm×77cm	63
郑 工/文	64
黑中有白白中有黑 2013年 147cm×77cm	65
张 瞰/文	66
焦墨画用笔崇尚阳刚 2013年 147cm×77cm	67
赵权利/文	68
静听山鸟松风里 2013年 147cm×77cm	69
张桐瑀/文	70
看云疑是青山动 2013年 197cm×102cm	71
王 平/文	72
来从千山万山里 2013年 197cm×102cm	73
杨惠东/文	74
凉声一壑秋 2013年 74cm×72cm	75
汪海潮/文	76
岭上多白云 2013年 74cm×72cm	77
宋琰明/文	78
落花如有意 2013年 147cm×77cm	79
荣 蕾/文	80
平原笔力华原墨 2013年 147cm×72cm	81
阎明国/文	82
千峰随雨晴 2013年 74cm×72cm	83
石 丽/文	84
皎皎秋空八月圆 2013年 197cm×102cm	85
崔庆忠/文	86
千山红树 2013年 147cm×38cm	87
学力者技进乎道 2013年 147cm×72cm	89
王进玉/文	90
青山看不厌 2013年 147cm×38cm	91
秋风起兮白云飞 2013年 147cm×77cm	93
查 律/文	94
日出寒山外 2013年 147cm×77cm	95
叶新林换绿 2013年 147cm×77cm	97
壁 光/文	98
山如翠浪 2013年 147cm×38cm	99
小品 2013年 30cm×40cm	101
曹玉林/文	102
月白风清 2013年 147cm×38cm	103
傅京生/文	104
山叶红时 2013年 74cm×72cm	105
山叶红时绝胜春 2013年 147cm×77cm	107
易 晴/文	108
以书入画骨法用笔乃中国山水画 最本质特征之一 2013年 147cm×77cm	109
徐恩存/文	110

西山秋酣 2013年 147cm×38cm	111
刘淑兰/文	112
霜落云端 2013年 77cm×72cm	113
蒋 莉/文	114
大家评点	115
刘大为/文	116
唐人算子学奴书 2013年 252cm×123cm	117
龙 瑞/文	118
月色娟娟 2013年 74cm×72cm	119
梅墨生/文	120
天垂万丈晴光外 2013年 253cm×123cm	121
刘进安/文	122
四条屏（其二） 2013年 197cm×25cm	123
王玉良/文	124
云满山头树满坡 2013年 147cm×77cm	125
元 植/文	126
云开巫峡 2013年 77cm×72cm	127
谢俊山/文	128
无画处亦既象外之象 2013年 147cm×77cm	129
汪为胜/文	130
云抱青山深复深 2013年 197cm×102cm	131
李 丹/文	132
雨过山光润 2013年 253cm×123cm	133
赵曙光/文	134
意远在能动 2013年 147cm×77cm	135
莫家耀/文	136
团扇之十一 2013年	137
刘丽芳/文	138
团扇之四 2013年	139
闫瑞月/文	140
团扇之五 2013年	141
唐戈亮/文	142
团扇之一 2013年	143
邹寅富/文	144
万山春色归 2013年 147cm×38cm	145
山青气爽 2013年 38cm×147cm	147
山川清辉 2013年 38cm×147cm	149
团扇之二 2013年	150
团扇之十八 2013年	151
团扇之九 2013年	152
团扇之十二 2013年	153
团扇之十三 2013年	154
团扇之十 2013年	155
团扇之六 2013年	156
团扇之十七 2013年	157
扇面 2013年	158
团扇之七 2013年	159

大道有形
一道焦墨山水

图书在版编目 (C I P) 数据

大道有形：一道焦墨山水 / 赵勇主编. — 北京：
中国书店，2013.7

ISBN 978-7-5149-0860-2

I. ①大… II. ①赵… III. ①水墨画—山水画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

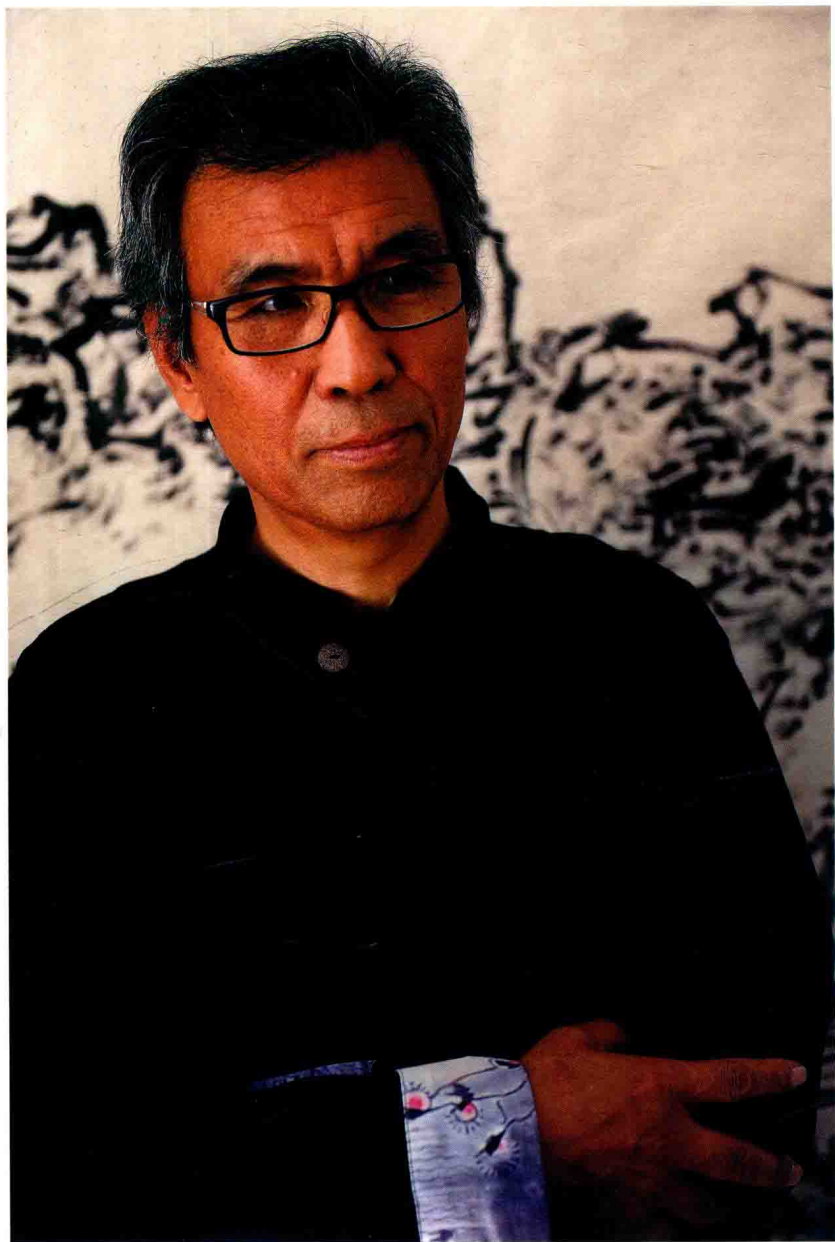
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第166660号

大道有形——一道焦墨山水

主 编	赵 勇
责任编辑	刘 深
设计制作	杨 琼
出 版	中国书店
社 址	北京市西城区琉璃厂东街115号
邮 编	100050
经 销	全国新华书店
印 刷	北京翔利印刷有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/8
版 次	2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷
印 张	20
书 号	ISBN 978-7-5149-0860-2

定 价：180.00元

本版图书如有印装质量不合格者，请联系本社调换。

初中海近照

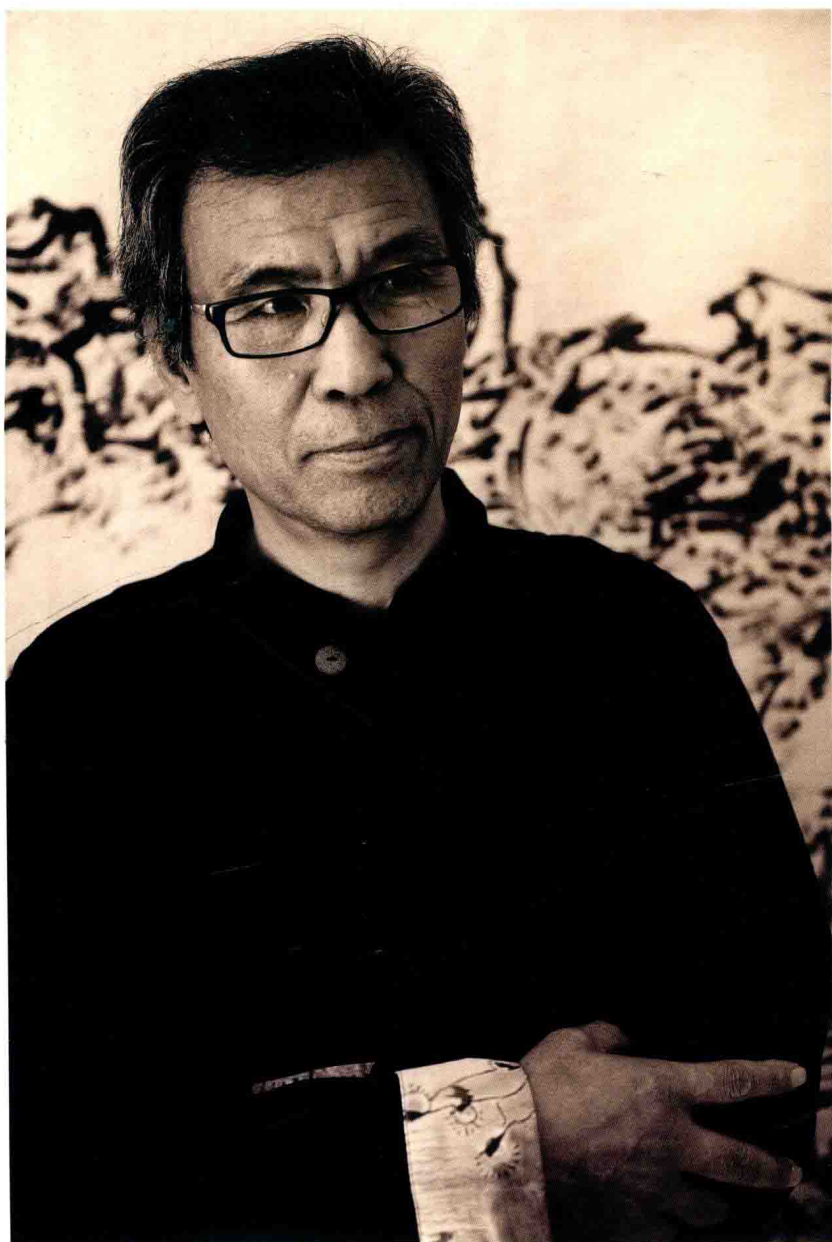
中央电视台记者李秀山摄影

初中海艺术简历(中文)

初中海，号一道，斋号弘堂，1956年生于山东，现为“一道北京画馆”（初中海艺术馆）馆长。中国人民大学特聘教授，中国人民大学画院初中海山水书法工作室导师，黄宾虹艺术研究会常务副会长，中国美术家协会会员，中国书法家协会会员，北京中国美术家协会副会长。

近年来，先后出版绘画专集《一道山水》、《初中海画集》、《初中海画册》、《一道焦墨山水》和《大道至简——一道山水》，书法专集《初中海书法集》、《初中海草书千字文》。出版理论著作《一道论画》、《一道论焦墨》。绘画与书法作品和理论文章先后在《美术》、《美术观察》、《中国画观察》、《国画家》、《美术报》、《中国艺术报》、《收藏》、《中国收藏》等几十家专业媒体和主流杂志作专题发表，北京电视台等予以专题采访。

绘画作品《太行秋韵》、《雾锁太行》入选中国美协第二十次全国新人新作展，《万壑有声》获中国美协2007年全国中国画作品展最高奖，《池上无风有落晖》获中国美协2008年全国中国画作品展最高奖，2009年创作的巨幅山水画《华夏风骨图》为人民大会堂收藏，同年获中国国家画院主办的盛世丹青展三等奖，被中国画坛名家网、山东广播电视报及中国收藏家俱乐部联合评为“21世纪最具收藏价值的中国百名杰出画家”。

初中海近照

中央电视台记者李秀山摄影

初中海艺术简历（英文）

It is "grace of ink and wash", blossom of Chinese classic art of painting in modern spirits, romanticism of Chinese landscape painting, and "dance of free soul" with the most ancient brush and ink onto the Chinese art papers.

Chu Zhonghai, named also Yi Tao, professor of fine art academy in Renmin University of China, member of Chinese Artist Association, curator of Chuzhonghai art gallery, is awarded as "the most valuable collectable hundred distinguished Chinese painter in the 21th century", by the union of Chinese Famous Painter Network, Chinese collectors' club and Shandong Radio and Television Newspaper.

“墨画大雅”，中国古典绘画的现代绽放，浪漫主义的山水艺术，中华文明最古老的毛笔和墨在宣纸上的“自由心灵的舞蹈”，中国当代画坛最具灵性的画家——初中海，号一道，现为中国人民大学画院教授，中国美术家协会会员，初中海艺术馆馆长，中国画家名家网、中国收藏家俱乐部、山东广播电视报联合评为“21世纪最具收藏价值的中国百名杰出画家”。

With his splendid mastery of ink, Chu Zhonghai's Coke Ink Landscape paintings are called superb works of art, with a strong cultural content and of high academic value, fully affirmed by Chinese art theorists, appreciated and collected by knowledgeable collectors. In 2009, his giant-sized painting *The Chinese character* was collected by the great hall of the people of China. His publication includes his *painting album Yi Tao Landscape* and *Chu Zhonghai's album of paintings*, and treatises on painting theory, *Yi Tao's words on painting* and *Yi Tao's words on Coke Ink*.

他的山水艺术用墨特立独行，焦墨妙韵，可称神品，具有深厚的文化底蕴和学术价值，中国美术理论界给予充分肯定，中国资深收藏家喜爱并收藏，2009年北京中国人民大会堂收藏他的巨幅作品《华夏风骨图》。目前已经出版绘画专集《一道山水》《初中海画册》，出版绘画理论专著《一道论画》《一道论焦墨》。

正本清源，贴近文脉。

对于当下的中国画，尤其是山水画，许多有识之士都会有一个“通感”，就是不耐看，禁不起仔细打量和端详，缺乏可读性。对此我认为症结有二：一是格调低，二是笔墨差。感慨之余，我对症下药开出了上述八个字的“药方”。

初中海的焦墨山水，让我眼前一亮，画得有“意思”，很有他自己的个性。元人黄大痴说，“画不过意思而已”，这话说得非常朴实也很有内涵。一个“意（意思）”字道出了中国画的最本质的艺术特征，它具有强烈的主观意识和精神特性的追求。唐人张璪说“外师造化，中得心源”，宋代的郭若虚说“得自天机，出于灵府”，黄修复讲究“情高”、“格逸”，大米主张“山水心匠”，小米强调“心画”，清初的苦瓜和尚说“夫画者，从于心也者”，说的都是英雄所见略同的话。中国山水画，它不是大自然山水的“照相机”式的“再现”，而是画家“胸中丘壑”的笔墨“表现”。清人唐志契在他的《绘事微言》中有一段话，“苏州画论理，松江画论笔。理之所在，如高下大小适宜，向背安放不失，此法家准绳也；笔之所在，如丰神秀逸，韵致清婉，此士大夫趣味也”。讲“笔”、“士大夫趣味”，正是初中海焦墨山水的“意”之所在。

一提到焦墨，让人首先想到的就应该是我前面所提及的唐代张璪了。张璪在当时很擅长画山水和松石，画史称，“张员外树石，气韵俱盛，笔墨积微，真思卓然，不贵五彩，旷古绝今，未之有也”，只可惜我们这些后人没有眼福，他的画迹只是见于文字记载却没有流传下来。张璪尤其擅于画松树，据说他可以“手握双管，一时齐下，一为生枝，一为枯枝，……生枝则润含春泽，枯枝则惨同秋色”。这种枯枝，应该是焦渴之墨。北宋人画山水，也是“多用焦墨”，其中的代表人物是范宽。南宋的马远，也喜欢用焦墨画树石。元明时期，“元四家”中的倪云林爱用渴笔淡墨，丰神秀逸，有一种红尘散仙的潇洒。其后有新安画派，其中以最为黄宾虹所称道的梅花古衲浙江、垢道人程邃为代表，这一派的许多画家都喜欢用焦墨。黄宾虹晚年画了许多非常精彩的焦墨山水。初中海的焦墨山水，从黄宾虹起步，一路上行，追溯古法，甚至于远古时期古老的彩陶上漆黑的纹饰，他都有一番苦心的揣摩和思索。他的画，有“本”有“源”，可以说是本固源远，所以才能取得今天这样的艺术成就，独树一帜于当代画坛。

关于中国画，尤其是山水画，我总是强调一点，它是通过笔墨来表现自然，而绝对不是通过自然表现笔墨。笔墨，对于中国画，特别是写意绘画而言，占据着一种举足轻重的地位。甚至完全可以说一幅绘画的笔墨韵味，正是中国画有别于西方绘画的独一无二的“标签”。因此，从这个意义上来说，初中海的焦墨山水对于长期以来只是更多地关注“画什么”而在很大程度上忽视了“怎么画”的当代画坛而言，确实是一座风景殊胜的高峰。自古以来，以书入画就是中国画范畴内的一个非常特别的命题。唐代的张彦远是第一个提出并大力肯定这个命题的人物，他说“书画一理，画着必知书，明八法而通六法，乃笔势笔趣之转运”。而后，从北宋苏轼、文同、米芾等这些大文人们参与绘画开始大力倡导，到元初的赵孟頫的大张旗鼓地高举“书画同源”的旗帜。清代咸丰同治以后，碑派书法大兴，出现了一大批以书入画的画家，比如当时非常有名气的赵之谦、何绍基、吴昌硕、齐白石、黄宾虹等大家。这些人都是功力极其深厚的书法家，在绘画创作中都使用了苍劲古朴厚重的金石笔法，达到了一种老而弥辣而又格外地耐人寻味的笔墨境界。以书入画，画含书趣，脱略形似，抒写心性，讲究笔墨情趣，追求神韵，画

重内美，这就是初中海焦墨山水的“殊胜”之处，其“士大夫趣味”之所在。他能够以自己几十年的书法功力，用饱含着书法意趣的笔法在画面上一笔一笔地“写”出来，那么老辣、那么道媚、那么沉着、那么凝重、那么古拙的繁富而又千变万化的线条，通过笔线之间虚的和实的、疏的和密的、疾的和涩的、奇的和正的等等诸多方面的对比、铺陈，构造出自己的“心象”山水。大家都清楚，“骨法用笔”是绘画六法中的第二要法，中国绘画艺术可以说从新石器时代的彩陶艺术开始，线型艺术就是其最主要的艺术语言，这个艺术规律沿着历史的长河一直到今天也依然没有过时。初中海焦墨山水中的书法意味浓郁的线条，非常有特色。只用焦墨，不用水，但是他的线条却能够呈现出浓、黑、枯、干、竭这些丰富的墨色变化，呈现着一种干裂秋风润含春泽的笔墨审美，体现出了一种阳刚的昂扬向上的中华民族精神。正如黄宾虹所说的“国画民族性，非笔墨之中无所见”，这样的笔墨在当代画坛来讲是很少见的。

“艺必以道为归”，道技一体，以道御艺，是中国画最本质的艺术特质。中国画的笔墨，绝不仅仅是一种艺术手法，其更重要的意义是它体现着一个画家的生命境界和他的人生气象，体现着一个画家对中华民族几千年文脉的守护与传承。从这个意义上来讲，现在的中国画最缺的是什么？是文化；现在的画家最缺的是什么？是学养。中国画博大精深，是一门综合性特别强的艺术门类，对于一个画家来说，要想让自己的艺术之树常青，就必须培养、塑造自己的文化品格，“贴近文脉”是每一位有志向的画家所必须要做足的“功课”。

初中海的焦墨山水具有很浓的书卷气，他是一个可以沉下心来读书、写字、画画、研究学问的人，他的画通过一种独特的笔墨表达出了他自己所赋予山水的那种独特感受，在一种难见人烟远离喧嚣的画面之中所蕴涵着的简远、清谧、幽淡、天真的意境中呈现出一种既古典又现代、既传承又创新、既出世又入世、既虚无缥缈又仿佛触手可及的浑然一体的文化心理结构。由此来说，我所开出的“正本清源，贴近文脉”的八字“药方”，初中海不仅是心有默契而且是身体力行的实践者啊！我看现在的绘画圈子中“习艺者而未见道者比比然也”，显然初中海是一个另类，一个有着明确的艺术方向并坚定地向前走的另类，就好比当年寂寞的黄宾虹。

2013年4月于北京

中海的为人，很是内敛。

内敛的中海，颇有些内美。西晋陆机所言“石蕴玉而山辉，水怀珠而川媚”，即是此意。

中海自谓：“万人如海一身藏。”我想，他人在闹市，不思他求，一心一意专注绘画，而怡然自得，这应该与他深深地热爱传统文化栖身于传统文化密切相关，这样的“身藏”其实正是一种“心藏”也。

中海喜欢读书，尤其是前人的画史画论；喜欢思考，尤其是关于绘画创作的思考，经常有一些理论思考方面的文章见诸报端。这些学养无形中自然而然地滋养了他的笔墨。南朝人宗炳在他的《画山水序》中有一句名言，“山水以形媚道”。作为一个画家，必须自己先“明道”，才能运用笔墨艺术地体现“道”。否则，何谈有能力“媚道”？

中海的焦墨山水，可以说是泽古功深，不仅是于近现代大家中最擅焦墨的黄宾虹、潘天寿特有兴会，亦上溯新安四家、垢道人，元明之际的冷谦、戴淳，直至“多用焦墨”的北宋山水，甚至于远古的彩陶纹饰，都有一番衣钵继承。而且中海深厚的书法功底，浓郁的金石味道，令其浓重黑涩的线条，敦厚而又遒劲，凝重而又老辣，确有一种矫若游龙翩若惊鸿的气势，以一种看似无法实则有法的奇妙组合，构写出一幅幅静穆、素朴、浑成、空明的画境，一种雅正清逸、俊迈洒脱的情致扑人眉宇。

“笔墨之妙，画者意中之妙也”，“古人之所画皆造化，而造化之显著无非是画，所以圣人不言《易》，而动静起居无在非《易》”。以之审中海的焦墨山水，他的笔墨审美突显阳刚之美，与《易》的乾卦“天行健，君子以自强不息”之意契合。而他所营造的画面意境冲和淡宕呈现一种阴柔之美，与坤卦的“地势坤，君子以厚德载物”之意契合。一阴一阳，阴阳相生；一动一静，动静相宜；一虚一实，虚实相应；其精神层面的内涵非常丰富。我认为，中海的焦墨山水，有一种坚持不懈的精神追求，他在极力地从事着一个小小的个体生命，对浩瀚宇宙、天地造化、自然万物有所呈现的无言大美的一种笔墨表达，他所追求的终极目标，是用一种接近艺术本真的笔墨语言去感知去体认宇宙大道。这是一条极其寂寞而又漫长的艺术之路，唯有前行。正如中海自己所说的，愈行愈艰，愈行愈坚。