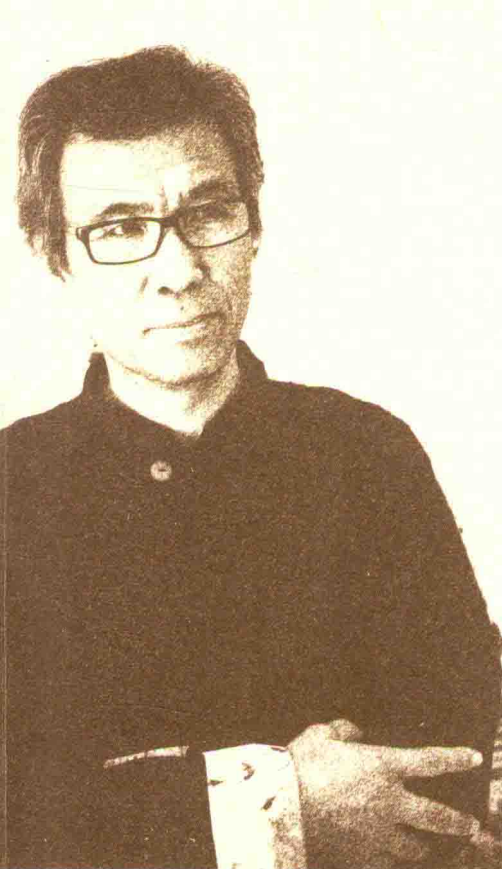
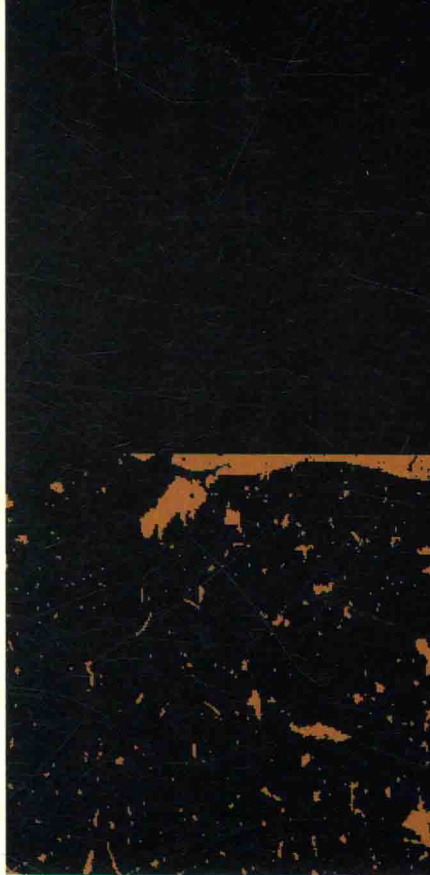

初
中
海
教
学
论
稿
集

一道·论道

初中海著

中国书店

一道·论道

初中
海
教学
论
稿
集

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

一道·论道：初中海教学论稿集 / 初中海著. —

北京：中国书店，2014.6

ISBN 978-7-5149-1105-3

I. ①一… II. ①初… III. ①中国画—绘画研究—文

集 IV. ①J212-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第111663号

一道·论道——初中海教学论稿集

初中海著

责任编辑：解文睿

出版：中国书店

地址：北京市西城区琉璃厂东街115号

邮编：100050

印刷：北京翔利印刷有限公司

设计制作：杨琼

开本：787毫米×1092毫米 1/16

版次：2014年6月第1版第1次印刷

印张：10

书号：ISBN 978-7-5149-1105-3

定价：160.00元

目录

序 言 绘画创新与突破之秘诀——道与术共舞	001
第一讲 面对全球经济一体化，中国画怎么给力?	009
第二讲 管中窥豹谈宾翁 ——黄宾虹艺术暨艺术思想系列丛谈	025
第三讲 谈谈“画重内美”在当代中国画的偏离与回归 ——解读黄宾虹画学思想的核心命题	053
中国画的民族性	081
关于中国画的哲学意味	089
关于中国画的“画重内美”观	107
关于中国画的以书入画	117
关于中国画的写生与创作	129
关于中国画必修的三门功课	139
关于中国画的高度文化自觉和文化自信	149

【序言 绘画创新与突破之秘诀 ——道与术共舞】

汪海潮

初中海先生将其在中国人民大学画院教学讲稿和其他几篇文章合集出版，发排前送我阅读，嘱我写几句话作为序言。

我遵嘱反复阅读了全部书稿，觉得很有讲几句的欲望。教学讲稿这部分文字，其中讲得最深、最多的是“取法乎上”这方面的内容，也是初中海长期以来传承黄宾虹大师绘画艺术最重要的精髓。这个“上”，说的是绘画艺术精神层面的内容，是“内美”，是由画家综合学养濡养出的那种深藏在画面之内、笔墨之外的艺术境界，和这种艺术境界所蕴含着的艺术氛围和张力。这种艺术氛围和张力，有时候是三言两语说不明道不白的。弄得不好，这“取法乎上”就成了空泛的夸夸其谈。

但初中海抓住了黄宾虹绘画艺术取法乎“上”的“源”与“基”：纵论了黄宾虹大师之“上”的可感可触。使后学之辈通过对大师之“上”的“感”与“触”，能活灵活现地阅读出大师画面中那笔“歌”墨“舞”的神奇艺术境界。书中用了很多文字讲了黄宾虹大师痴迷、深研金石印玺的故事，如“黄宾虹大师85岁由北京返上海时，航空托运近千方古印”，又如“黄宾虹大师在京期间向朋友借了四千多方印，和原来所见的印玺一一对照，淘汰出字迹模糊的、考

香山写生之一 28cm×38cm 2014年

证存疑的、重复的”。金石是中国书法艺术的最高境界，一个画家、书家的金石造诣，是他的笔墨之源与笔墨本质之所在。所以，初中海对黄宾虹大师金石造诣之追溯，从秦汉乃至更远的古文字功底，从文字与书法源流合一的角度，直指黄宾虹大师“取法乎上”的“上”是如何练成的。从这个角度，初中海将自身感受与后学分享：史上说的“书画同源”“以书入画”，书源何处，画源何处？任何一个书画艺术家都应该从黄宾虹大师这里开悟，要做足这方面的功课（学养积累、视野开阔、贴近文脉），需要有多么超人的耐心和定力啊！只有坐得住几十年冷板凳，才能进得去、出得来。而当下中国画坛自冠画家之名的多如过江之鲫，其中能有几人像黄宾虹大师那样在文化与学养的笔墨源头下那么大的功夫？多数人投机取巧，急功急利，所制作的绘画，浮华无物，全无笔墨的文化内涵。初中海作上述之论，完全源于他自己几十年来的切身感悟，他在综合学养方面的积累和在学养支撑下的绘画实践，使他在传承经典、学习黄宾虹大师的过程中，经历了太多的艰难困苦，同时也得到了许多宝贵的收获。前国家画院院长龙瑞，无愧为当代绘画大家，他针对当下中国画坛日益颓废之状，结合初中海焦墨山水循正道而出现的艺术成就，疾呼当下中国画要“正本清源，贴近文脉”。他丝毫不客气地批评当下中国画“格调低，笔墨差，经不起仔细打量和端详，缺乏可读性”。所以，龙瑞先生尤其肯定“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”。并且，龙瑞先生还进一步指出初中海焦墨山水中书与画珠联璧合所呈现出的异于时习的另一番景象：“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。”

正如初中海告诫后学宁静治学、远离市场喧嚣一样，龙瑞先生一针见血地指出初中海目前成绩的取得全凭他“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、远离喧嚣的画面中，简远清谧、幽淡天真的意境中，呈现出一种既古典又现代、既传统又创新、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”。

我在这本新著中看到的是一个内心有着明确追求，且方向、路径完全正确的初中海。当然，毫不客气地说，并不是初中海当下的绘画艺术就完全达到了他自己理论中的那个高度，初中海理念中焦墨山水的艺术标准，是中国画至高至上的艺术境界，也是今后他永远追求的一个目标。我们不能渴求他现在每一幅作品甚至每一笔都能达到他自己理论中的标准，如果那样，他岂不早就超越了黄宾虹大师啦？正因为如此，我们期望初中海坚守自己内心那由学养濡养出的艺术追求理念和绘画艺术标准，遵循中国画正道正脉，脚踏实地一路前行。本书中，初中海就

“学”与“术”讲得很有意思。一句习以为常的“学术兼备”，世间不知有几许画家能真正明白其中的全部含义。从哲学的层面讲，就是“形而上”与“形而下”融为一炉，通达融合。使画家在“术”之外，要有“学”来提升，也指出仅仅有“学”无“术”，学也就成了虚幻泡影、空中楼阁。唯有“学术兼备”，赋“术”以精神之翼，让其升华、腾飞，赋“学”以“术”，使其得以承载“学”在有形与无形之间幻化出的诸多艺术境界。中国有两句古话很有哲学意味：一句是“大道能通天”，另一句是“通天须有术”。黄宾虹大师则用他博学多闻对此做了另一种神韵相通的解读：“画学之成，包含广大，圣经贤传，诸子百家，九流杂技，至繁至赜，无不相通。”初中海则以中国绘画史上三大学人画家成功范例对此予以佐证：元代黄公望，明末清初渐江，现代黄宾虹。这也为当下中国诸多画家指明了方向，也敲响了警钟：没有文化，没有学养，永远成为不了杰出的画家。反之仅有学养，不能终生磨练绘画技术功底，也只能眼高手低，流于空谈。

祝贺初中海新著出版，同时真诚期望初中海先生一如既往，甘于寂寞，甘于淡泊，永无止境地追求焦墨山水那无限美好的艺术境界。

香山写生之二 38cm×48cm 2014年

香山写生之三 38cm×48cm 2014年

【第一讲 面对全球经济一体化， 中国画怎么给力？】

人民大学2013年高研班教案

第一部分：导言

大家好，从今天开始初中海工作室2013届山水书法课题研修班正式开课了，工作室的办学宗旨是提升我们这个团队绘画（书法）的学术价值和艺术价值，办学理念是文化、绘画（书法）、市场与未来，教学方向是传统文化与绘画、笔墨精神与笔墨技法、绘画（书法）与市场、中西绘画的艺术审美比照。我相信，通过一年的学习，大家都将会在文化修养、绘画（书法）理论和创作实践以及了解和把握书画艺术品市场等各方面，有一个很大程度上的全方位的提升和提高。

第二部分：授课讲义

中国绘画，博大精深，内容丰富，包括绘画史（画史）、绘画理论（画论）、绘画技法（画法）等多方面的系统知识，今后这一年的绘画理论课，我将主要谈谈传统文化对中国绘画所产生的深远影响和关于黄宾虹山水艺术的研究与探讨。今天，我所讲这个话题是一个引子，是我们工作室开班入门的一个引子，是增强和提高我们自信心的一个好“药引子”。

今天我讲课的题目是：面对全球经济一体化，中国画怎么给力？

首先回顾一下历史，二十世纪初，西方列强的入侵打开了中国封

香山脚下 38cm×48cm 2013年

闭已久的大门，西风东渐，西学东渐，西画东渐。当时的清政府，政治腐败，民生凋敝。对于绘画领域来讲，则是因循守旧，千人一面，一味地沉溺于“四王”（王时敏，字逊之，号烟客，晚年号西庐老人，明末曾经因为祖父之荫而任太常寺少卿，故称“王奉常”。王鉴，字玄照，后又改字元照、圆照，号湘碧、染香庵主。王翬，字石谷，常用的号是清晖老人和耕烟散人。王原祁，字茂京，号麓台，康熙末年官至户部左侍郎，人称“王司农”。王时敏、王鉴、王原祁是清初“娄东派”创始人，王翬是“虞山派”创始人。“四王”画派继承明末董其昌的衣钵，以摹古为宗旨，讲究笔墨，受到清王朝皇室的喜爱和大力扶持，成为画坛的正统画派，他们的山水画风影响了整个清代。）的“模式”之中，许多学“四王”的画家就是埋头画室之中，死学古人，根本不知道造化自然的妙处，只是按照古人的粉本照搬临摹，下笔软、媚、甜、俗，一派暮气沉沉。因此，政治上的改良和中国绘画的改革的呼声很高，其中以三个人为代表。一是陈独秀。他在《美术革命——答吕澂来信》中大声疾呼，“若想把中国画改良，首先要革王画的命”“要改良中国画，断不能不采用洋画的写实精神”。二是康有为。他对于“中国近世之画衰败极矣”痛心疾首，预言中国画改革趋势必为“合中西画而为画学新纪元”。三是徐悲鸿。在他眼中，中国的艺术和当时的中国现状就像一个病入膏肓的病人，亟待拯救，所以他一而再、再而三地说：“若此时不再振奋，起而师法造化，追求真理……艺术必亡”，他认为“试问宇宙之伟观，如落日，如朝霞，仅藉黑线，何以传之”。所以他决心以西方绘画的语言来丰富、完善中国画陈旧的艺术语言，在长达二十五年的美术教育工作的生涯中，他大力倡导现实主义艺术思想，极力推行写实手法，把西方艺术学院制度完整地引入中国，在中国的美术院校建立了

一整套的西式的教学体制，并且身体力行，在他长达二十五年的教学生涯中，尤其是新中国成立之后担任中央美术学院院长期间，他始终对中国画抱着批判的革新的心态，全力推行素描训练和艺术要以写实方法表现生活的教学理念。这种艺术思潮一直延续，直到上个世纪八十年代中期，仍然有一批画家试图从西方艺术中找寻我们中国画的“出路”，而且这种探寻一直延续到今天。但是，中国画从西方绘画寻求出路，这条路究竟能不能走得通，相信大家的心里面都有一个自己的答案。可以说直到黄宾虹的作品如同“宝藏”一样地被挖掘出来，人们仿佛从中看到了一缕“曙光”。随着世人对黄宾虹作品的认识越来越深刻，我们对中国画的价值、对中国画的未来、对中国画的发展也是越来越充满了信心。下面，我想从三个角度谈一谈面对全球经济一体化，中国画怎么给力的命题。

第一，民族性是中国画的灵魂，有灵魂的中国画更有“精、气、神”。大家都知道，中国画和西洋绘画的造型观念与方法截然不同，西洋绘画把造型观念作为它最为核心的观念，它的艺术表现方法和手段讲究色彩、明暗和透视。可是中国画，特别是文人画，则是把笔墨情趣和意境的传达视为绘画的精髓，它注重的是画家主观的意象表达，它的艺术创造性是在笔墨游戏的过程中获得心灵表达的自由。清

代的大画家石涛说，“一画者，众有之本，万象之根”，又说“此一画收尽鸿蒙之外，即亿万万笔墨，未有不始于此而终于此，惟听人之握取之耳”，又说“夫画者，从于心者”。什么意思呢？意思是说绘画的“一画”，如同中国道家所说的“无极”“太极”“太一”，老子说“道生一，一生二，二生三，三生万物”，代表了宇宙万物万象的本根。“一画之法”可以概括大千世界，即使千千万万笔墨，也没有不从此开始并从此结束的，全靠人对它的掌握和应用，它从画家的内心而生，是一个画家心性的流露，是画家自己的学识修养、笔墨精神，以及他对名山大川的感悟，甚至他所处的社会环境、时代审美和他的人生经历等等，所有的这一切尽在一画之中。禅宗高僧曾经说道，刚刚参禅的时候，看山是山，看水是水。过了一段时间之后，心中稍稍有些了悟，看山不是山看水不是水了。再过上一段时间等到真正了悟的时候，再看这一切，山还是山，水还是水。什么意思呢，禅家认为，山水是一种自在，要用心看，那么我心自得。同样，真正的画家也只是运用笔墨借助山水之形来参悟宇宙大道从而寄托自己的心志而已，以心使笔，随心下笔，所以画家笔下的山水绝非就是那个最初入眼的景色，而是心中的丘壑，经过主观的“过滤”之后