

当代中国画家笔谈丛书

林
壘

刘
国辉

何
家英

赵
奇

王
孟奇

刘
二刚

石
齐

谈 笔 墨

岭南美术出版社

当代中国画家笔

谈 笔 墨

林 壅
刘 国 辉
何 家 英
赵 奇
王 孟 奇
刘 二 刚
石 齐

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

谈笔墨/林墉等著. —广州: 岭南美术出版社, 1999.6

(当代中国画家笔谈丛书)

ISBN 7-5362-1977-6

I. 谈… II. 林… III. 笔墨-研究-文集 IV. J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 26131 号

当代中国画家笔谈丛书·谈笔墨

作者: 林墉、刘国辉等

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市环市东水荫路 11 号 9、10 楼 邮编: 510075)

出 版 人: 曹利祥

经 销: 广东省新华书店

印 刷: 中山市新华印刷厂

版 次: 1999 年 6 月第一版

1999 年 6 月第一次印刷

开 本: 787mm × 1092 (mm) 1/20

印 张: 13.5 字数: 13 万 插页: 15

印 数: 1-3000 册

I S B N 7-5362-1977-6

G·1718

定 价: 52 元

陈伯老新老友：

陈南英书出版社“陈南英”一书之
题词，人物类为其中一篇，所想，不拘题
则，不拘一格，散散谈来，窗外渡英心里
话，因欲一下实践而已。古今不在卷的大
种著文，不实践者，往往有空谈，临此，
身居猫耳洞者，走摆来，立杆见影，而中
便成血肉相连的话，诗书不是即谈，
且补更苦忙书也。

故，万勿更整诸师，反致致致，是
也廿廿世英十快了。

敬祝

陈南英书

1997年3月18日

马志江老师：

实在不好意思，承蒙明罗稿，
抄了这么多，耽误了你们的工作。

这次之多稿，也不是承蒙专门叫的，
只是一次采访的记录，音韵上理，我
和林塘老师讲，常清，你们再整理，
理成文。别的稿可摘《美》研究家，
和《美》研究上而的稿。

寄上反题片，四幅，你们看，着
吧。周后，二定寄，还因周后，亦只有一
一套了。这也是经过周后，方要回来
的，所以寄的晚了，请谅！

时祺

即颂

何家英

一九九七年十月十九日

中國美術學院

志江先生：近好。

大札收悉。先前三信亦如期收到。真是手顫
及時作復。

今寄上原作一篇。是說人物畫的。其中重點一
談到筆墨上的事。想來與您的那本書宗旨
旨大政吻合。故給寄去。

此事眾說紛紛。列夫米達至其其事
中國人向來是信于「臨福」的。又人非武之。是
吃飯。故平生處出許多「臨福」來。只是
苦。其真雅乎。這也真是朋友盛情。請予批
漸寫。

祝

周
錦

97.7.26.

馬志江先生：

謝川對指出我的短處。不過是在引導
描寫的初意，這些自己的拙劣罷了。
當下，許多人的文章——還如畫，或寫那些
在藝術功利的東西，总觉得不使人感動，我
想原因就是在沒有用自己的心「說話」，更
神力是受其它的影響。他可能因種種
狀況成「正氣」，當時也別，什麼都可待而活。
然而這也真是令人悲哀之處。但是，我想，如果
什麼新技術方法去做，做個研究，也會有好的局面。

我將以前的一本書附寄，您可以看出些微
描寫。這書印得不好，但做為裏面的描寫算是
可以的。彩色兩幅紙張片，也附寄。一幅是生花，
一幅是《人群·坐著》（原冊中名為《人群·坐著》）
再附寄出版界廣告紙。

致以衷心的感謝！

趙奇 97年12月5日

老江兄

来依请悉。

感谢您提醒我，《读星星》曾写了一半，因事情杂加上出差便搁下了。现在天气凉了，我当抓紧继续下去。未知其它人写后怎样了？

顺便附上提纲。

“万变不离其宗”

① 引子

② 问：你认为现在中国画有哪种风格？

③ 问：你是怎样立上画论这架的？请自拟家门。

④ 问：理论象纸，你的画是属传统型的，请谈上你对传统文化的看法。

⑤ 问：看来你在自学中很重视美学，请谈上你在绘画上主要得益于哪些书？

⑥ 问：画家毕竟是画家，请你谈上你对周用星的认识。

⑦ 问：有人谈你的画很老，有人说你的画很新，你自己认为你的风格特点主要在于哪些方面？

约在2万字以内。争取在10月底交稿，有什么情况请告知。

张

社！

二 周用星 97.9.29

电话 3609912 3619472

林 壅

大处讲笔墨，是讲境界，讲品格。

小处讲笔墨，是讲技巧，讲法度。

泛泛讲笔墨，是讲变化，讲特式。

笔墨之处，难在度的控制。

笔墨之妙，妙在情的蕴发。

笔墨忌妄，无形的谨严，则妄！

笔墨忌板，无意的挥发，则板！

笔墨可玩，但要真率。

笔墨是载体，驾御了可腾飞，出神入化。

目 录

林 墉

画画者谈笔墨 1

甲戌答客问 15

范图释文 26

刘国辉

人物画种种——和研究生的一次谈话 63

何家英

砚边新想 77

静居而化 82

何家英访谈录 87

赵 奇

认识自己——中国画创作思考 121

王孟奇

一知半解话丹青 157

高卧斋闲话 169

刘二刚

一花一世界 一叶一菩提 197

石 齐

20 世纪中国人物画实验的轨迹
..... 233

彩图版 266

画画者谈笔墨

林 壖

笔墨本是实践的事，至于谈笔墨，也只是谈而已。

长久以来的说笔墨，说多了，说到如今，笔墨两字，实在已变成“中国画”的代名词。说有笔墨了，是长进。说无笔墨了，是未入门。说笔墨不好，是遗憾。说笔墨真好，是钦佩！笔墨二字，何其举足轻重！

大凡我们总爱把借鉴当今的，说是抄袭，而把借鉴远昔的说是继承，这样可真真合了画画者的爱古癖，毕竟继承二字多含孝顺有为的意味，是十分合常情己意的，因而有才气的画者，有不少为获得继承权，艰难操练运作，争的是，成为继承的大手笔。这路数，实在是宽畅！多少画画者走了过来，且还在走，仍在走。

笔墨之中，画画者不少倾慕清高一格，盖因为一清高，即易脱颖而出，亦可闻名世间。又何况，大凡清高者多高古，一高古则逸

笔草草耳，连十年磨一剑之艰苦造型锻炼也略可免去，是又一捷径。走此捷径者，谨防清高味变酸。

民族魂之伟大，不用多说，但倘以为一粗一黑一干一扫，才是伟大，则唯李逵张飞才是样板了！别以为伟人都写狂草，鲁迅之手稿，实在恭正沉稳，至今也未逊其高岸。不妨记住，真理未必大声出，伟大未必粗笔头。

吓人即出效果，但遇到不怕吓的，也无法使其受吓，又何况吓人也需出力，力乏了，是会连吓人也吓不出的。这笔墨，本就不在吓人，只在感人，既要感一感，就需有些真诚与精诚。

笔墨可否自创模式？当然可以，且是应该！但，关键在于这种自创有没有优势，是否有覆盖力。大凡大师笔墨，因其优势而学者众众，是即覆盖也！

大处讲笔墨，是讲境界，讲品格。

小处讲笔墨，是讲技巧，讲法度。

泛泛讲笔墨，是讲变化，讲特式。

笔墨之难，难在度的控制。

笔墨之妙，妙在情的蕴发。

笔墨忌妄，无形的谨严，则妄！

笔墨忌板，无意的挥发，则板！

笔墨可玩，但要真率。

笔墨是载体，驾御了可腾飞，出神入化。

笔墨当随时代，但，时代是什么？时代在哪里？如何随？

多少文字叙说了时代，且加了精神两字，谓之时代精神。但切记谨记，时代精神不只在纸上字行中，即就在自家眼前耳内心里胸间；人间事，平常心，热泪煮良心，蒸蒸漠漠间，就是时代精神！这其中焕发的热烈，就是正气。平常百姓说，凭良心！这三字就是如何随！

笔墨实践模式

笔墨的学习	笔墨的发挥
分析	综合
求全	求精
技巧的	情趣的
法	境
阶段渐进	迸发激进
纵的连贯	横的借用
一派的研习	一点的运用

以偏概全

未入门，应把笔墨当知识来看，在在森严，务求丝丝入扣，谓之形之笔墨。

有法术，应把笔墨当情意来用，着着抒发，务求芸芸有度，谓之情之笔墨。

求品位，应把笔墨当飞鸟过目，瞬瞬生动，务求出出神化，谓之意的笔墨。

笔墨之难，难在客体描绘时。要有主观表达。难在主观表达时，要有客体描绘，所谓难度，即是难在于度。度者，笔墨总掇，运筹之间，险矣险矣！

笔墨有定势，定势在于时间的沉积与人群的认可，定势不以画家臧否而波动，定势如天眼，灼灼环宇，自有天条。画界妄者，惜乎昧于此溺于此。

听歌有无词的吟唱，仍然感人，此种感人，近乎笔墨之境界。

当今所说的传统文化，长久以来，实实在在是农业文化，是围绕农业文化的土地文化、乡土文化、根文化。而就笔墨而言，庙堂文化、文人文化、市民文化等亦无不与农业文化息息相关。因而，倘要迈步，就得在这农业圈圈中起始。至于工业文化，正在招手。

就传统而言，就文化而言，就笔墨而言，传得下去，统得起来，才是传统。依此想来，其实连未来亦在传统之中。

他人笔墨，入余眼中，贵有悟性，能悟，则能变化，变化之，始有吸收可言。

笔墨求新，情有可谅。盖喜新心态，比比皆是，但须知新乃旧之始，世间多少新新者，难免都成旧垃圾；唯新而且精者真者高者，始得不朽。故新，须在精致、真诚、高尚中做足工夫！

笔墨当然也是一种发泄，但远不只是发泄，其中的坚信向往，追索执着，拥抱投入，才是撼人所在。

笔墨忌浮躁，浮则薄，躁则妄。笔墨当以沉实灵妙为好。

笔墨之中，讲究一笔之美，老于此道者多有此境界。白纸对青天，一笔下去，未有所臻，即已韵味无穷，尤如一撞古钟，一抚古琴，柱人心绪。此乃涵养之至，品性使然。

笔墨不具备唯一性。古来画梅多少家，家家品味不相同，难定天下第一！故笔墨又具备不可比性，笔墨大成者，各有高标，未可取代，何苦第一！泰山之雄，华山之险，黄山之奇，庐山之秀，哪堪言第一！

笔墨者，能耐寂寞者多有所成，盖独辟蹊径须先入无人之境，一无人，即寂寞，一寂寞，方有思虑沉渍，日夕虚心，去尽轻浮，清澄出笔底，始有好面目见世人。

笔墨之诀，在于辩证对立统一。

一味孤行者，只知运用笔墨之单一因素，未知黑者须慎白，白者须知黑，快者何处慢，慢者有所快，干者何堪干，湿者不全湿，浓者贵知淡，淡者一点浓，粗者一丝细，细者有傍粗，柔者寓于刚，刚者依于柔……在在皆于对立统一处显其机锋。

八卦图阵变化中，即尽藏笔墨禅机。其中之辩证对立统一，足道尽无垠。

笔墨初习，当在形而下处体味。

一入堂奥，须在形而上处思辩。

形而下处，在在刻意。

形而上处，着着用心。

知上下之连贯，境界犹如天地宽。

有人立言，今情无须古典支撑，雄壮之气吓杀四方，问题在于，古而成典者，其笔墨总有其覆盖力，今情虽今了，未必也有这覆盖力，故风物长宜放眼量，千万不必以今情傲古典，其实这古典，先前是也今情过的！

把笔当刷用，是近一二十年间画坛杰雄常耍花枪。此等笔当刷用，确有雄勃之风，顿生伟岸感觉，也免去锋颖驾御之烦，洋人也说，这可是我看懂了的中国画！殊不知，这中国毛笔，也未必是笔了！

文人画成旗帜，顿使一批画家即刻无文化。新文人画一加上新字，更使无文化者即刻也旧了。于是新文人画终于成为有文化之新颖者！一个山头就平地兀起。我倒想，如此易于成为文人，画了且即成文人画，着实顿时使中国文化可爱了多多。

所谓文人画笔墨之精粹，一经刷上粉壁，耀眼虽耀眼，只怕时光一晒易剥落！

笔墨之境界，可以是画者所追慕，未必全是实在，但笔墨之情愫，却应是画者之实在。精诚何在，正在情愫。

笔墨常有偶然性，即意料之外的恰如其分，想象当中的妙悟天成，一瞬的感发遂成千古绝唱。此种状态，实在是偶然出于必然，

可遇而不可再，敏者绝不守兔。

旬日不沾笔墨，往往出手生涩，一经挥洒三五日，方有进入角色之自我感觉，此时偶有心想事成，笔墨进退有度之境界，常人谓之灵感。灵感来自日夕积累的溢涌。

有空读点书，无空更要读书。画内之书该读，画外之书更该读。热门之书快读，冷僻之书慢读。笔墨应有书卷气，实在是高低的门坎。读书应做笔记，记读书时之所想，不必抄书，抄书是学者衣钵，画家不必去抢饭碗。

笔墨有随意性，即这般可以那般也可以，可以这般也可以那般，品位十分明确，笔墨却随缘游移，此种佳境，尤如姜太公钓鱼，但谨记不可在人前，时时扮演姜太公，久而久之，是会连鱼亦不来的。

有好友三五，十天八天一聚，所说未必尽同，所想更非一致，无结帮之张狂，有探讨之真诚，言之不必结论，说之未必经典，你知我想作么生，我知你在干什么，有点文彩，未敢做文人，多点随缘，敢识天下客，画是画了，总觉今是而昨非，归去来兮，方知原是寻常人，笔山砚田浇汗水，落花尽埋古大地！

笔墨长久渴求天时人缘。

笔墨佳境，在于联想。平常事物，手下变幻，奇境迭出，所谓手法，无非舍平白而曲笔为之。

如无中生有，由此及彼，借花献佛，说三道四，移花接木，旁

敲侧击，澄明致远，深藏不露，千锤百炼，火上加油，正话反说，错位组合等等，细味细察，皆可玩耍。

悲剧最有撼力，但倘能加上幽默，泪中带笑，笑中有泪，则境界愈深大。笔墨化境，能及于此，始可言极致。

笔墨能经时日洗刷，风霜雨雪而经久不凋者，在于别致。别致者，世无二也，短视急利无骨软爬，本心未敢对日月者，未可与言别致。

以偏概全，笔墨之道，偏者，手法也，择一而精到，十分之力，用于专一，强烈精猛，沉重唯一，唯偏一之中，又能概括全十，在在十十，概略括于其中，以概全而约定，以偏锋而细刻，是笔墨活矣！

大度有力，笔墨之审美定位。事可大小，情可深浅，唯笔墨皆应从大度有力处出之，大度者，砍去枝蔓，舍去分披，承大承重，大力运斤，该舍之，则泥沙俱下，该斩之，则支离尽去，宁可雷霆一瞬，未可烛照一宿！

笔下墨随，笔笔相生，一笔已出，律动即定，一笔不同，律动不同，笔墨千变万化而能统归于一，所谓协和舒畅，实则在于律动，律动是笔墨诸因素自身及彼此之间的互为呼应联系，是多彩的贯链。律动没有固定模式。律动如蛇行鸟飞，波动有致。律动如歌，连绵流淌。

笔墨是直觉的，不是思虑筹划的计算，是感性的颖悟，一挥而就或者盈月经年，也仍须保持这种直觉，直觉几乎是独创性的胎结，没有直觉，就没有崭新的敏锐，就失去张力。

所谓临池变法，是指偶然性突发状态的良好发挥，此种状态，实在是积累的优势，是必然产生的偶然，而在偶然的改弦中，没有敏才急智，没有大将风度，即大慧大勇，难于成器！

笔墨与心思互为关照，是内心的形迹体现，心中内蕴的，时露笔下，心中追慕的，也时露笔端。多数情况下，逆向互补的特色愈为常见，如壮汉粗拳者，笔墨纤绵；细弱矮短者，笔墨刚强；能说会道者，笔墨崆峒；剑拔弩张者，笔墨苍白……盖人之内外表里，本即有逆向互补特色。

笔墨须去习气，绝行货。凡下笔，无感情注入，唯技巧表演，只习惯性重复，且无病呻吟，在在令艺术扫地者，习气使然，宜勿近之。

笔墨须有凝想，务求笔墨未行，情趣盎然已起，此时刻，闹中能静，散中能聚，倘无凝想之激荡，则未可动笔墨！欲想极致，始于凝想，凝想尤如太极起式，欲动先静，静极而动，真情至矣。

笔墨当有难度深度高度，始能立身传世。一蹴而成，一目了然，一看就会的，人当侧目而过，过之即忘。难度者，难人所不能；深度者，思人之未思；高度者，做人之未拓。