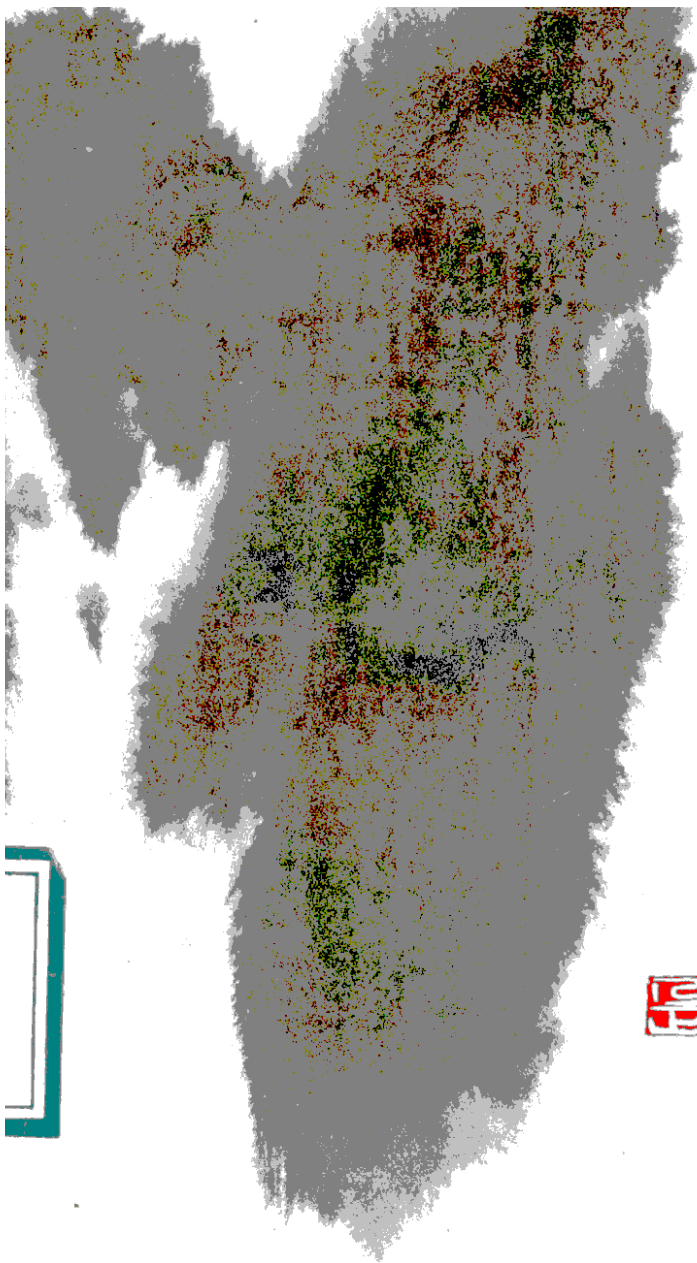

● 刘继潮整理 编辑

盧沉隔水墨畫

卢沉论水墨画

安徽美术出版社

责任编辑：陈乐生 刘筱元

封面题字：朱乃正

封面设计：刘筱元

卢沉论水墨画

刘继潮整理编辑

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

安徽新华印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张3.6 插图8页

1990年10月第1版 1990年10月第一次印刷

ISBN 7-5398-0161-1/J155

定价：3.80元

勇气与热情

——序《卢沉论水墨画》 邵大箴

近几年来，以至近几十年来，说水墨画的人甚多，关于它的价值、前途和命运，它的语言、形式和技巧……各家各派，众说纷纭。现在大家看到的《卢沉论水墨画》，却有独到处。这是因为论者首先是位实践家，是一位在传统功力和创新探索上都颇有成就的画家，所以他的思考和论述以自己长期的实践为基础，是言之有物和有的放矢的，不是纯形而上的“玄说”。其次，这几年来，卢沉和他的夫人周思聪是青年人崇拜的画家，在他们周围聚集着一大批青年人（不仅是学生）。他们的人品和画品影响了年青人，反过来，年青人的朝气、锐气和进取精神，对他们也有所启发和激励。还有，卢沉爱读书。这几年，他除了继续钻研传统外，用了大量时间和精力研究西方现代美术演变的历史，研究东西方艺术的异与同，认真探讨艺术变化和革新的规律。所以，他对水墨画的思考和论述没有丝毫的迂腐气和保守味，贯穿他所有论述的中心思想是，水墨画要“在现代的基础上发展”。这决不是他一时感情冲动下产生的念头，而是经过深思熟虑后提出的新观念。卢沉的为人、作画、交谈和著文，风格是一致的。他厌恶夸夸其谈，华而不实、矫揉造作和弄虚作假，他追求真理，执着于事业，淡泊名利，尊重师友，爱护青年。

在我国社会和艺术都处在大变革的时代，他是一位积极的参与者，冷漠与他无缘。他的水墨画论述，也充满了求索真理的勇气和推进艺术革新的热情。我想，正是这些因素，当然，还有他思考的深度，他的坦诚与直率，表达思想的锋芒毕露与不善于掩饰，以及某些论述的不够完善和全面，会使这部篇幅不大的论著在读者中引起广泛而强烈的反应，也会引起不同意见的争论和批评。这后一点，兴许是卢沉竭诚期待的。

作为卢沉的朋友和同事，我大体是了解他的想法的，但作为书稿最早的一位读者，我仍然为他这些朴素而精彩的论述所吸引、所鼓舞。我不时离开书稿在想，要是我们的美术界有更多的人象卢沉那样善于思考，我们的艺术……上面写的是一点读后感，勉强算作“序”吧！

九〇年四月二十五日于“煮墨斋”。

目 录

勇气与热情(序)	邵大箴	1
一、水墨画的学习和研究		1
1. 课堂语录		
线与用笔		1
造型和艺术处理		10
创作和学习		24
2. 讲稿摘编		
人物画传统		37
水墨人物画特点		43
风格与格调		48
发展与创新		51
二、在现代的基础上发展		54
线描		54
水墨小品		59
水墨构成		67
教学体系构想		76
艺术随感		83
三、附录		95
关键是思路的突破		95
——中国画的创新问题		
后 记	刘继潮	102
卢沉水墨画近作选		

一、水墨画的学习和研究

1. 课堂语录

线与用笔

从以线造形、书法入画，到讲究笔墨是中国画发展的主线，由于这形成了独树一帜的中国水墨画，离开这些特点，就不是中国画。

我们要坚持以线造型，这是我们的传统。以线为主，体面就要减弱。中国画处理的主观成份是很多的。

一张画中，只有线是统帅，是首要的，象建筑中的钢架。没有线，墨色、颜色都是零散的、松垮的。要有完全用线画的本事，连皴擦也没有。线是骨架，是基础，如果线就立不住，再上水墨就更软弱无力了。

用笔要以中锋为主，线要遒劲，要毛，要沉着，不能草率。清龚半千谈到用笔，曾说：线忌草，忌梗，要遒劲。草，就是软弱；梗，就是枯硬；遒劲是内在的，象崩着的弓，箭还没有放出去，有内在的力。要把笔作为神经的一部分去锻炼。

画线要象用犁耕田一样。用笔一定要追求毛、涩，沉着入纸。线和纸的关系象是有许多只脚抓着纸，有一种涩、沙的感觉，每一根线从头到尾力量都要贯穿，这样即使形不准也是一条具体的线。用笔过光，总感觉浮在纸上。李可染先生的用笔，即使用焦墨画树，由于毛、涩，也感到有一种松灵的空气感，所画的线是两边毛，与纸紧紧咬在一起。

遒劲是一种内在的东西，而不是外形上外露的东西。遒劲是指线之性质，而不指画线时外形上拐了多少个弯。好的演员在台上动作不多，而不好的演员则有很多小动作。我们画画也如此，线条要给人一种整体的力量，不要追求局部的小变化。

中锋最有表现力。在行笔时可快可慢，但要力求一个稳字。黄宾虹说：“用笔宁颤勿率。”颤，行笔有阻力，才能有味道，而草率就不会产生什么味道。可染先生也说：“用笔要锤炼，百炼成钢，方有弹性和力感”。

用笔快慢问题。快慢各有特点，选用时要和个人特点结合起来。用笔可快可慢，但必须稳，稳是关键。每一笔下去都要负责任，是人控制笔，而不是信手乱抹。快和慢能造成不同的艺术效果，快的好处是生动，不好是潦草，慢的好处是沉着厚重，不好是板刻。要慢而不板，快而不草，凡事勿过。用笔快慢与对象有关系，与艺术风格有关系，不要强求一律，要找到自己的风格。

讲究线本身的味道很重要，否则用不用毛笔就没有必要了。

率是不真诚，有一种玄耀的意思。心里有，笔里必定带

出来。我喜欢兢兢业业，慢一点，容易思考，大写意画的好用笔都是慢的。要多讲一点线本身的表现力，形本身的表现力。

用笔只有慢才能找味道，找变化，用线一定要追求一种味道，若有若无，不是面面俱到。要多用干笔，湿笔易荒率，用湿笔要做到湿而不泡。

用笔要干一点、涩一点，不要光，不要平板，如何达到，首先坚持中锋用笔，中锋为主，正侧互用，自然转换，这样有厚度；第二，笔要入纸，对纸有压力，纸对笔有阻力，笔往前行有阻力，象刻石；行笔还有往左右两边的劲，一方面往前走，另一方面向两边进，这样才有味道，笔稍逆，找一点别扭，不要太顺当。

只有从整体感受出发，才敢用线，才敢用焦墨勾脸，也才敢用淡墨画黑的衣服。

画白描不要把精力放在线的顿挫粗细上，水墨画并不是一定要粗细变化很大。线条变化不大，也可以是一种风格，靠的是其他的对比，只要我们认真地，带着感情地表现对象，那我们所画的线就是好看的。画线不要只顾两头，中间很快滑过去，在感情上是空白。每个地方都要仿佛有自己神经末梢。李可染先生常讲：线无起止，象长出来一样，看不出来龙去脉。

我们讲笔墨结构、用笔，一个点，一块墨，一条线都得有起、行、收三个动作，出来的笔触就浑厚，富有生命力，否则就是平板的薄片。所有画中的笔触，似乎有一条力的运行线，生命的运动线连成一气。

李先生画山，画水，画石头，画房子，线条风格都是统

一的，区别不大（不是追求技法上的变化）。这种办法是比较认真的，不那么痛快。中国画用线造形，着眼点不是表现质感，但又不可不注意质感。

线不要死板，要有随意感，但随意里要有一种力量，不要松，不要板，不要草，好的线条感觉是刻出来的，可以入纸，有一种力量渗入纸里，和纸不可分割。抓不住纸的线条是没有达到起码的要求。先求线的力量入纸，然后再求变化。

用笔要灵活多变，不能呆板，不能只一味机械地强调中锋用笔。应是以中锋为主，中侧互用。根据对象的不同结构而灵活地转换笔锋，如山水画中勾石头一样，正侧互用。用笔也不能蘸墨换水次数过多，应将笔中的墨充分用尽。笔中墨浓而多时，画那浓重的地方，笔中墨渐淡渐少时，去画较淡较干的地方，时勾时皴，变化自然。不能只勾外框，尔后再画里面的东西，这样往往勾的线与里面的皴擦接不住。

作画用笔一定要象书法用笔一样，仿佛有点划撇捺等笔划的相互贯通，有的地方笔划绕的很多，有的地方猛的又拉长，这样松松紧紧疏疏密密地组织衣纹。画时要达到这种精神境界。要养成写字一样的下笔习惯，勾每一组衣纹都象在写一个字一样。

衣纹用笔要有书法味，即衣纹间的相互顾盼、联系等，任伯年在这方面做得很好。不能照对象一笔笔描，这样绝不会产生气韵及书法美感。要尽量地利用长线条。

衣纹用线要注意虚实对比，画紧贴着结构的线，如肩、肘等，行笔要慢，要结实。离开结构的衣纹，可画得松动随

意点。

画画一定要达到这种境界，出出进进，干干湿湿，千万不要勾边框，要很自如，中锋勾勾，侧锋扫扫，这儿画画，那儿画画。线条有干湿、出入之变化，便不是死线。

要充分发挥毛笔的作用，笔的功能在于线的表现，而不是面，要画面就用刷子，而不用毛笔了。

每条线都要有感觉，不要信手涂抹，不要追求空洞的线条，不要追求流畅，而要注意质朴耐看，有弹性，是积点成线，凝炼的，有虚实节奏的，每一段都充满着感情。

对象身上每一根线都是园中带方，都是有弹性的，要具体，不要概念。不能有园的，概念的线，园线只能画皮球，另外，用线一定要自然，松动，笔中自然地带有水墨味道，不要板刻，也不要过分地追求描的感觉。

宁方勿园，指用线要具体，而不是指简单地把园的对象画成方的。

用笔要一气呵成，要追求气韵，这就是趣味，如日本茶道，它已不是一种简单的喝茶，而成为一种程式的艺术。

线既要有变化又要有统一，既有各种质感的表现，手法又要一致，象走钢丝那样保持平衡，其难处就在这里。

率的线往往是技巧的流露，而笨的线往往是人的感情的流露，笔永远不能走的比脑子还快。

用笔要有情绪，不要总是一般化地表现，而要对对象很有感情，很有个性地表现出来。大胆下笔是建立在心中有数的基点之上，不要慌，而要稳，有了确实的把握再下笔。

一开始就画要害部位，往往难以大胆落笔，初学没有把握，不要先动要害部位，这样成功率会高一点。

一方面需要熟练的技巧，更重要的需要清醒的头脑，一下笔就要考虑怎么办？是干一点还是湿一点，是毛一点，还是光一点，是粗一点还是细一点。

用线要简炼，但也要有具体性、生动性，要从造型基本精神上 and 国画一致，但不能机械地从形式上追求。如过去提倡的所谓“一气呵成”，“国画不能改”等说法，都不是永久的，不要从手法和形式上定框，而要从民族心理出发，民族传统根本即在此。因此可以画逆光，也可以画侧光，可以塑造，也可以多层次画，只要最后给人感觉是痛快的、淋漓的即可，并不是国画不要厚度而是说不用块面。

如何去掉勾边框的毛病？一、在画面中要有一点重墨和线的墨色相呼应；二、皴要和线发生关系，补充线，另外线不要勾的过于周到，里外关系结合起来，就不会有割裂之感。白描中，边框稍重是为了使轮廓稍突出，内部线弱是为了虚、不跳。而写意中墨色就可以使线统一，使内部虚，因此内部线也可以粗重。

线的粗细，根据是什么？不能根据明暗，要根据结构。如果线的根据是明暗，那样会多为对象服务；如果用线画结构，那样会多注意画面的艺术处理。线的粗细一般变化不应太大，如果线的粗细变化很大，形的感觉就减弱了。线要勾足，能用线的地方，尽量用线，用线造形要有一点狠劲。

中国画线描要按结构关系，不能按明暗去画。线的粗细，要根据结构关系的前后而定，愈前面的线愈要突出，但手法

要一致，如蒋兆和先生把暗部线画得粗些，虽然粗但是画得虚，整个手法仍一致。

要把复杂的线条都归纳为直、横、斜，无论千变万化，画面上的线都不离这三种情况，这样的线就好看，痛快。画线就怕不疼不痒，含含糊糊。

画什么都要和周围有关系，要有空气感、雾气感，水墨画中的石头很有趣，好象有空气在石缝中流动，这种感觉完全在于用笔。

组织衣纹要比对象更有趣，要有对比，疏密。线的形状不同，线与线之间的距离不同，空间分割不同，即有艺术性，这样才不会单调平板。

画衣纹好象山水画中画群山，正面没有纹路，而侧面纹路可多些，一层层推远。

画耳朵，用笔时，好象拿笔在对象耳朵上摸了一圈一样，这样必然知道如何用笔及下笔之轻重。

勾眼睛线要干，要松动，要注意眼睛形及特点的具体性，然后略加皴擦即可，不能用线既要解决结构，又要解决明暗，明暗靠皴擦。

勾线的时候，不能老盯着一根根的线，而要注意线所组成的基本形。这种基本形以不等边梯形和三角形为好。

造型是很重要的，用笔要讲笔墨趣味，也要讲造型功能，线好不好，是说这两点都要有，是分不开的。

线不是夸张，就是减弱，决没有含糊的中间状态。

一些形体感受要记在心里，如方圆等，要放在脑子里，

而在画面上则要通过具体的线表现出来。这种感受要暗示，而不要赤裸裸的。

要概括，提炼，能一笔表现好的，就不要用两笔、三笔去重复，这样一是能见笔，二是能去修饰感。

无论什么，外形一定要整，要美，里面起伏要服从外面，为外轮廓服务。每一个地方都要有长线、短线，有硬的，有颤动的。

质感与虚实问题。这两个问题在画面上往往被忽视了。虚实，指衣纹所体现的虚实关系，主要反映在内外关系。紧贴着人体结构的地方，谓之实，离开了实体的谓之虚。因此画基本形要注意用笔的虚实。死板的原因之一是注意了基本形，而忘了虚实，即线没有感觉。从线里要能看出是实的还是空的，是稳定的，还是可变的。凡是实体的地方，勾的线必须准，虚的地方，是可变的，可放松，勾线的时候，要有这个意念。勾实的地方，有血有肉，勾虚的地方要松动，要随意一点。勾线不光解决形的问题，还要解决松紧问题，这样就不会上下左右四边一样。

现在问题是该深入也深入不进去。要么就不画，如果画，那怕只画两根线也要画出味道，形的味道，线的味道。

处处实则板滞，处处虚则松散。只会勾边框，说明自己分不清主次。

皴不要刷，下笔要有提按，还要和线发生联系，因此要勾勾皴皴，不要截然分开。

皴擦本身具有一种独立的生命力，充满丰富、生动具体

之变化，要当一种肌理来处理。有的地方再密也没有关系，有的地方则只有疏疏两三笔。每一组线条本身都要有生命力，不光是说明对象（即本身构成艺术处理）。

这里所说的对比，是指一个物体或一组线的上下左右，而不仅是指与其他临近东西比。一个物体如左边方，那相对的右边应圆，依此类推。变化有两种：一种是渐变，一种是对比，没有这两种，画面就不痛快。

勾线后皴擦，要从结构入手，若即若离。不要沿着线皴擦，但也不能完全离开线。皴擦时，要注意保留线，不能搞的把线都吃掉。皴擦作用：一、勾线达不到的地方；二、作为一种使画面丰富的艺术手段。线、皴、墨三者要结合好，不要皴是皴，线是线，互相没关系。

要找到两种内在联系：1. 线与线（疏密松紧纹样）2. 用笔与用笔（起承转合书法味道）。

说不要刻板，不要过于认真是指整体气氛，但关键局部还是要非常认真、定死，画具体，要深入，要严格。

黑白灰关系要基本分开，但又要互有联系，不要用勾填法。

淡墨不要单薄，要和线有联系。墨色不要浮在面上，不要没有内容，不实在的，即所谓浮烟涨墨，有一种游离感。李可染先生最反对这样。

墨要仿佛从笔里面挤出来一样，即使是湿笔，水份也要恰当。

用一种墨色勾下来，是注意平面结构，而不是立体结构，