

无法之境·艺术思想与创造

云海山水画·时空水墨画系列作品

钟章法 著

浙江人民美术出版社

无法造境艺术思想与创造

云海山水画·时空水墨画系列作品

钟章法 著

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

云法造境艺术思想与创造：云海山水画·时空水墨画系列作品 / 钟章法著. -- 杭州：浙江人民美术出版社，2019.8

ISBN 978-7-5340-7554-4

I . ①云… II . ①钟… III . ①中国画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV . ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 162169 号

责任编辑：王 铭
作品翻拍：钱豫强
装帧设计：影 天
责任校对：余雅汝
责任印制：陈柏荣

云法造境艺术思想与创造 ——云海山水画·时空水墨画系列作品 钟章法 著

出版发行：浙江人民美术出版社
地 址：杭州市体育场路 347 号（邮编：310006）
网 址：<http://mss.zjcb.com>
经 销：全国各地新华书店
印 刷：浙江影天印业有限公司
版 次：2019 年 8 月第 1 版·第 1 次印刷
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：30
字 数：90 千字
印 数：0,001-1,500
书 号：ISBN 978-7-5340-7554-4
定 价：450.00 元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

钟章法，中国美术家协会会员，云法造境·时空水墨画创始人，曾任云海画院（国家民政部批准并主管）常务副院长兼秘书长，现任名誉院长。

1948年出生，自幼爱好绘画，早年师从浙派著名画家李棣生先生研习传统山水画。为了艺术的创新，从1991年起立足黄山之巅西海、北海等地，历时九个春秋，对传统山水中被淡化、忽视的大自然云彩深入观察体悟，在中国画坛首次提出以“云”作为中国画创作主要元素的观点，开创“云法造境”新课题、创作新方式，创作出独具特色的云海山水画和时空水墨画两大系列作品。数十篇论文在《美术》《美术观察》《国画家》《中国文化报》《人民政协报》《中国书画报》《美术报》等报刊发表，从理论到实践形成独特的艺术思想体系。日本学术杂志《教育实践研究纪要》（ISSN1346-8294）刊发的由山口大学副校长、美术教育家、博士生导师福田隆真教授的论文《水墨画家钟章法的创作理念和美术教材化》，指出其创新性水墨画在美术教育中具备教材价值。

2001年和2010年分别由中国艺术研究院美术研究所和中国美术家协会艺术委员会在中国美术馆主办个人画展暨学术研讨会。多幅作品在全国画展中获奖。作品曾作为国际艺术交流项目在美国、日本等地展出。多幅作品被中国美术馆、人民大会堂、毛主席纪念堂等机构收藏。出版有《中国近现代名家画集——钟章法》《钟章法云法造境作品选：山水画·时空水墨画两大系列》《中国画名家技法丛书：云海山水技法全解》《云法造境艺术思想与创造》等。

自序

没有个人的艺术思想，就不可能有个人的艺术创造；没有个人的艺术创造，就更不可能有中国画的发展。真正的创造，不只是精心打造一幅画或在某个大展上得个什么奖，而是从思想到实践，从艺术的精神内涵到形式语言，能创造出一路既有学术理论的系统化建构，又有独具风格面貌的系列作品支撑的艺术思想体系。

中国画是民族传统文化的重要组成部分。它虽经一代代画家不断创造提高，达到了非常精深的高度，但再精深，再有高度，也不应该故步自封，而是应该不断创造、不断丰富、不断发展。固定不变、停滞不前不符合事物发展的规律。而看一个时代有没有创造、创新，就要看能否突破前人，能否开创出既有新笔墨、新形式，又有新内涵、新意境的艺术样式。

“云法造境”这个词在《辞海》中没有出现过，它是我致力于中国画创新，特别是从1991年至2000年，立足黄山之巅的北海、西海等地，历时九个春秋，深入大自然、传统文化而开展探索研究的一个新课题、创作新方式。“云法造境”不是人们通常认为的为了画云而画云，而是从大自然云彩千变万化的神韵中领悟到天地万物的生机与律动，体悟到“天人合一”的艺术精神，进而以这一合而为一、有规可循的贯穿宇宙、人生、艺术的主线，来主导审美和艺术创作，从而创作出具有新的内容、意境和精神境界的艺术作品。“云法造境”简而言之，就是从传统山水画难于表现或技法相对薄弱的环节入手，将以往山水画以留出空白或淡化处理的大自然云彩作为艺术创作的主要元素。通过一种新的审美思维和创作方式，提炼多种不同的表现技法，提升强化云彩的运动美感和时空神韵，赋予其更强的生命意识和人文精神，并以此作为画面构成的主旋律，创造出具有新的题材内容、笔墨技法和人文意境的云海山水画和时空水墨画这两大各具特质的中国画艺术新样式。

云海山水画，采用“云法造境”的创作理念、创作方式，在糅合传统山水画表现方法，如山石、树木等技法基础上另辟蹊径。通过提炼、强化、烘托等手段将大自然中气象万千的云彩，提升为艺术创作的主要元素，并以此为媒介，整合大地、山川、江河、树木等景物，使之协调于云彩运动的节奏美、动态美、整体美的艺术境界。相较于传统山水画，云海山水画更能展现天地万物生生不息的境界。

云海山水画的创构目的在于打破传统山水画的固化面貌，拓展中国画的表现空间，开拓大自然、人生融通合一的艺术新境界，为中国画的多元化发展提供一种切实可行的参考借鉴。

时空水墨画在创作理念、意境表现和笔墨语言等方面都与传统山水画不同，与云海山水画也不同，可以说是属于两种不同的艺术样式。传统山水画通常表现的是以大自然下半部为主的崇山峻岭、江河湖泊、树木屋宇等具体可视的形象，而时空水墨画关注的是宇宙之无穷绵延、日月之阴阳盈亏、天地之动静上下，所要表现的是一种大自然的宏观景象。这种宏观景象犹如人在太空俯视地球，观察到的是大自然的纹理，是大地、山川、云海、江河的整体轮廓，感受到的是似云、似海、似山的一种宏阔浩瀚、苍茫无尽的宇宙宏观体验。具体而言，以“云法造境”构建时空水墨画，就是将云气的运动气势与人生的生命之气相互融通的神韵作为艺术创作的主旋律，整合天地间适合意境创造的表现元素，把自然上下物象连成一体，上达苍穹，下连大地，一以贯之，展现洪荒初辟、天地空濛、日月辉映等种种奇特神秘的时空景象。因此，欣赏时空水墨画仿佛置身于

无极太空中俯瞰地球的浩瀚山川，是山？是海？是云？画面中没有具体可指的形象，但又好像无处不在，非常接近。它把欣赏者带入一种远古、一种神秘、一种浩瀚无垠、一种返璞归真的大美境界。

时空水墨画展示了宇宙时空演化的大律动，表现了似云、似海、似山三位一体的大自然宏观美感和宇宙精神，达到了一种“云与山共舞、山与海同韵”的艺术效果。它将中国画由过去的对可游、可居，小桥、流水、人家静态美的追求，扩大至体验宇宙时空崇高、雄浑、博大、神秘的宏观美、节奏美、动态美和内在美，把中国画的意境提升到了一个更广阔、更博大、更深沉的艺术高度。因而较之传统山水画，云海山水画、时空水墨画更符合中国人的宇宙时空观，更能体现传统文化“天人合一”的艺术精神，也更能彰显中华民族“大音稀声，大象无形”的审美文化特质。

以“云法造境”理念、创作方式创构的云海山水画和时空水墨画，不是凭空的臆造，而是从大自然、社会、人生中来，从中国文化传统中来，是从前人忽视、没有探索到位的历史遗留难题入手，进而走出的艺术创新之路。两大系列以各自不同的笔墨技巧、艺术形式，创造出了不同的内涵意境和精神境界，并从理论到实践形成了自己独特的艺术思想体系，为中国画开创新样式，为推动中国画创新发展提供了新的思维和方法。

人类对宇宙、大自然和人生的认识与探索，一直是人类文明发展的主要部分。浩瀚无垠的宇宙大自然是人类永远难解的迷，也是艺术创作永远不能放弃的课题。突破前人，创造出前所未有的中国画新样式，是每一个有使命感的画家永远奋斗的方向。我是一个极其普通的画家。我自幼酷爱艺术，虔诚地创作艺术，一直以来都没有将中国画当作一种随心所欲、轻松高雅的娱乐，而是把它作为自己毕生事业奋斗的目标，把自己一生的光阴和精力基本投入到了艺术创新这条既艰难孤独、又难于被人们所理解的艺术道路上。我生来性格倔强，坚持用自己的眼睛看世界，用自己的头脑思考这个世界，坚守自己的艺术信念、艺术思想。我坚信创新是艺术发展的必由之路。我不相信中国山水画只能永远固定在大同小异、千篇一律的既定模式上，也不相信一代代画家只能走沿袭旧有的样式上反复翻新、相互模仿的所谓创作道路。

“云法造境”两大系列的创作耗费了我艺术生涯中最宝贵的几十年的精力。其目的不在于画得好坏与否，笔墨功力如何，而是以实践证明：中国画不是没有创新发展的空间，但是这广阔的空间需要我们去开拓。实践是检验真理的唯一标准。两种不同艺术形式的创造也为中国画向多元化发展提供一个明确的、切实可行的思路借鉴和参考。真正的艺术是一个有创造力的艺术家在独特时空中发出的独特声音。真正的艺术创造不光是技术形式上的创造，更重要的还是精神境界、人文意境上的创造。艺术不但要面对今天的人们，还要面对明天的人们！

去法造境开创了
中国山水
画的一条新路

二〇〇九年王琦

中国美协前常务副主席、党组书记 王琦 题

没有一个人的艺术思想就
没有一个人的艺术创造没有
一个人的艺术创造更不可能
有中国画的发展

钟章法 己亥年 书

目录

自序

钟章法“云法造境”作品第一次在中国美术馆展出暨学术研讨会纪要	1
钟章法“云法造境”作品第二次在中国美术馆展出暨学术研讨会纪要	3
走“云法造境”创造之路	7
以“云法造境”创作方式创构云海山水画	11

云法造境·云海山水画系列

流金岁月	15
云山放歌	16
幻境天成	17
神秘的珠穆朗玛	18
云天浩荡	20
秘境天开	21
云山境界	22
沧海云天	23
天地皆有情	24
银白世界	25
日破云涛万里红	26
遥遥望白云 怀古一何深	28
坐望山林起风云	29
秋韵	30
千里云山入画屏	31
醉卧云天	32
云封千重山	33
天工造化势自成	34
天地有灵	35
银色的世界	36
白云牧歌	37
千里共明月	38
乱云飞渡仍从容	39
云中有云山外山	40
秋山红树	41
喷薄	42
云山乍起	44
秘境天开	45
云天仙境	46
圣境之路	47
大美的奏章	48
岁月	49
泰山雄姿	50
天海云魂	52
家山云横	53
银色的奏鸣	54
此景只应天上有	55
灵光满大千	56
气势天成	57
万里云山入画图	58
壑外云峰气自吞	60
拜云	61
云山起兮	62
神游天地间	63
夕阳无限好	64

于无声处	65
海天一色	66
人间许多幽幽事 尽在风云变幻中	68
云山峰头海潮涌	69
天地通流	70
高原古寺	71
云山放牧	72
云海望无边	73
无尽的乐章	74
黑白的交响	76
喀纳斯之所见	77
天光云影	78
追魂	79
黑云翻墨未遮山	80
大风起兮云飞扬	81
谁信天地间 竟有山头海	82
天路	83
昂首云天	84
云舒云卷总关情	85
天工造化意无穷	86
云涌涛鸣山无声	87
立足云天	88
造化钟灵秀	89
黄海之歌	90
黄海遗梦	92
岁月悠悠	93
云涌风清诗世界	94
四围云气荡吾胸	95
笔墨通达天地宽	96
大美天成	97
西域的诱惑	98
大风起兮	100
望断云山已深秋	101
一片灵光天地间	102
千笔万笔总关情	103
云山漫步	104
秋色红于天地间	105
大美不言	106
云起云横总是情	107
叱咤风云	108
心灵之路	109
云天悠悠	110
云山起兮	111
相吻	112
相守云山不计春	113
山鸣谷应	114
天光云影共徘徊	115
大自然的召唤	116
云天无尽	117
日月云涌	118
海天浩荡	119
雨后云山更新奇	120
白云积翠	121
秋山长云天一色	122

月光曲	124	天工造化势自成	182
天上玉屏	125	长相依	183
高原云天	126	生生不息	184
家山处处入画图	127	大美不言	185
秋韵	128	云与山共舞 山与海同韵	186
几片白云伴山居	129	天开	187
几千百涧流苍玉 三十六峰生白云	130	永恒	188
大风歌	132	大音希声	189
家山时有白云铺	133	时空境界	190
云开云合总关情	134	喷薄	191
天海风云	135	轮回	192
八千里路云和月	136	无声的海	193
玉屏云涌	137	大自然的奏章	194
浮云积翠	138	天海	196
除却奇峰半是云	139	欲望	197
吞吐天地间	140	穿越时空	198
大风歌	141	放眼天地间	199
夏云多奇峰	142	秘境	200
天地开境界	143	岁月	201
步入仙境	144	大宇洪荒	202
碧海云天夜夜心	145	极目苍穹	204
云天遗梦	146	背负青天	205
喷薄	147	吞吐八荒	206
大块文章	148	吞吐天地间	207
山耶海耶云耶	149	永不止息	208
梦幻空间	150	拜月	209
玄	151	静观自得	210
天地之间	152	交辉	211
云谷鸣琴	153	阴阳为界	212
相思都在白云间	154	召唤	213
放眼天地得大观	155	心灵之光	214
光明顶云涌	156	追日	215
惟有白云伴我游	157	天籁地籁	215
		时空的变幻	216
云海山水画：动态美、整体美、神韵美的审美创造	158	生生不已	217
云海山水画：中国画多元化发展中的一元	160	进入境界	218
		道通天地有形外 思入风云变幻中	219
为什么要开创时空水墨画	162	光阴	220
时空水墨画的精神内涵与形式创造	164	岁月留痕	221
		吻	222
时空水墨画系列		律动	223
横空出世	168		
山海魂	169	时空水墨画——宇宙精神的审美追求	224
波光	170	时空水墨画——甘做小众艺术独立于世	227
天地通流	171	后 记	229
似海心潮	172		
中天遗韵	173		
大象无形	174		
生灭	175		
秘境天开	176		
步入境界	177		
时空的交响	178		
日月同辉	180		
极目苍穹	181		

钟章法“云法造境”作品第一次在中国美术馆展出 暨学术研讨会纪要

2001年11月27日，中国艺术研究院美术研究所主办的“黄海之歌——钟章法水墨云海画展暨学术研讨会”在中国美术馆举行。研讨会由美术研究所副所长王镛主持。在京的近20名美术界专家、学者就钟章法的“云法造境”艺术创新进行了深入的研讨，对钟章法深入自然、师法造化的创作道路和继承传统、勇于创新的探索精神给予了高度评价。

王镛（中国艺术研究院美术研究所副所长）：

钟章法的创作很有特色，以前中国山水画家画黄山的人很多，但单独表现云海的画家比较少。钟章法从一个独特的角度发现了黄山云海的美，他用中国传统的笔墨把云海表现得很有独特，这种手法很有研讨的价值。现在大家都在关心传统中国画创新的问题，我们从钟章法的创作中，可以得到一定的启示。

潘絮兹（中国美协中国画艺委会前主任）：

钟章法的画很有特色，在黄山九年不容易。他画云像海，我去过黄山，就是这种感觉。历代山水画家画山就是山，画水就是水，画云就是云。他是从高空看下来，抓住宏观的感受，把山、云海、大海融在一起，形成了自己的面貌。他的创作开了山水画的一条新路，特别是画山画云画海，都表现出了山水的精神，也可以说是刻画出了山水的灵魂。他这几年进步很大，可以说这方面是走在别的山水画家的前面。

于志学（中国美协理事、冰雪画创始人）：

一个艺术家终生所追求的是要创建独立系统的艺术美学形式，具体表现就是应该在艺术形象上要有独立的语言系统，要创建自己的样式。我觉得钟章法在艺术实践上有几个难度。第一个难度，我们有五千年丰富的文化历史积淀，祖先给我们留下的表现空间越来越少，余下的空间展现难度都是很大的。在山水画的创作过程中，画黄山的人很多，但大都画奇峰、怪石、树木，画云雾是一笔而过。因为实的东西好表现，虚的东西很难画。云、雾是看得见、摸不着的，要在画面上固定它的具体形象，难度是很大的。这是长期以来祖先给我们留下的创作空间之一，这也是钟章法创作的第二个难度，因为他要以实写虚。第三点，他的画篇幅都不大，却展现出一种博大的气势。为什么一张小纸有大画的气势，我想钟章法研究了现代视觉艺术效果相关理论。他没有用渲染的办法来画云和雾。他的画，极虚的地方也用笔触画出来。渲染方法的信息量没有用笔触的信息量大，因为每一个笔触都是画家的一种情绪和一种激动的储存，我觉得钟章法抓住了艺术上最基本的一个手段。审视他的画使人体体会到：中国绘画自始至终都要突出用笔的重要性。

我觉得一个艺术家能够取得成绩很不容易。画画的人太多了，好画家也相当多，大家画得都好，但好画不等于有学术价值。学古人的画法，和古人一模一样，好不好？好，画得好，但是没有学术价值。为什么说它没有学术价值？因为它没解决问题，没能解决历史上遗留的问题，没给历史增添新因素。为什么我特别提出钟章法呢？因为他解决了一个问题。他用现代人的思想、现代人的感受、现代人的审美标准来描写黄山风情，创造了“章法”的绘画样式。一个艺术家能达到这样的高度不多。

杨力舟（中国美协副主席、中国美术馆馆长）：

钟章法的画很有特点，以黄山云海为主体，开辟了黄山景观的一个新课题，这也是他多年来在黄山云海之中发现的新的视觉领域。他的水墨云海和其他人画的黄山烟云有所不同，十分难得。他的云与光融在一起形成波涛，墨色变化丰富，使得画面效果好，非常有气势也有墨韵，直观地看像大海波涛一样，而且光感很强，他把黄山的另一面画出来了，这种独特的画法应该坚持。另外，他将云、山和海融为一体，追求整体的气势，体现出较深的内涵和精神，给人以丰富的联想，这是他的匠心独运。气质有了，层次也丰富了，我觉得他的画今后在云的飘浮感觉上可以再加强，突出大自然的宇宙广阔感。

孙克（中国美协中国画艺委会秘书长）：

传统山水画过去对云的表现，一直比较简单。古代画家都是用简单的、空白的方法来处理，最多有的时候在上面加一点线条，而往往没有几个画家把云当作具体的内容来画。云、水都是比较难画的题材，钟章法长期在黄山看到大量的云海，他将古人没有接触过的问题或者解决不是很完整的问题，作为自己艺术的主攻方向，在这一点上，钟章法的努力是很有意义、很有价值的，对今后云海题材创作方面增加了新的技法和新的关注目标。另外，在艺术处理上他表现云充满了激情，他把云画得很有气质，很有感情，充分体现了大山大水的灵魂和精神。这是他独到的地方，难能可贵。

刘曦林（中国美术馆研究部主任）：

钟先生把云、水、山融合在一起，有自己的独到之处。云是变化多端、不定形的，在不定形里有丰富的内涵。古代很多人画云，都是用空白的手法。现在钟先生把空白转化为实像，实像中又得有意识，这是个难题。云是一种活动的形体，如何把握它最美的姿态、最好的节奏，用笔墨表现显然比用油画要难，但他克服这个难关。在表现水势、山势和云海的气势以及结构上，我觉得他的手法是非常独特的。另外，在笔墨运用过程中，他不光用水墨渲染的方法画云，还用干笔的勾勒，类似于画山的方法来表现，画出来的云，浓淡枯湿都有，让人感觉这个云是有质量感的，笔墨是有韵味的，作品很彰显骨力。还有一点是光的运用，过去中国画不太注意光感。钟先生注意到了这一点，但画出来后还是中国画，不是西方的画法，并且有钟先生自己独特的味道。

邹佩珠（李可染夫人、著名雕塑家）：

你在黄山九年，好，不负苦心人。最主要的是把艺术的魂反映出来了。去黄山的人很多，但要把黄山的精神画出来却较少。你的“云法造境”的想法很正确。李可染说：“路首先要对，路子对

了，才容易产生好的效果。”我看你很有想法，很好。而且每一幅作画态度都很认真，小画也很完整，不是潦潦草草，值得肯定。

水天中（中国艺术研究院美术研究所前所长）：

历史上画烟云，比较早的是米芾，但从留下的画迹看，他并没有在云上下过很多功夫。我觉得把云作为山水画的主体来表现的应该是高克恭，他用渲染法把云霞与山林结合得非常协调，他的画是山水画表现云彩的一个转折点。近现代来说，将西方水彩画技法融入山水画中，水彩和水墨融合在一起，但由于没有协调深入地把中国画笔墨运用到画云里去，此时期还属于试探阶段。在现代画家里，陆俨少是用传统笔墨画云成就非常突出的画家。黄宾虹是在黄山长大的，对黄山山水有很深的体验和研究。他提出自己的理想：他要用钟鼎文和大篆的笔法来画黄山烟云。但从他的作品来看，这只是一种理想。用传统笔墨去画云，自己创造一个体系，这是有待画家去开辟的天地。看了钟章法的“云法造境”后，我觉得他的技艺已达到了相当高的高度。

翟墨（中国艺术研究院美术研究所研究员）：

钟章法在黄山九年，我想到一句话，“达摩十年面壁图破壁”“章法十年面云图腾云”。钟章法有一种逆向思维。他住在黄山九年，偏偏不画黄山，别人都是画山他偏偏画云，不画主体画客体。这是第一个逆向。第二个逆向，说是画云偏偏画水，以水带云，以云带山，云像海但又是云的感觉。第三个是以干代湿。一般人画水用泼，但他用干笔、枯笔、焦墨来皴擦，发明了一种新皴法。第四是以直画弯，以直代曲。这是四个逆向思考：以云代山、以水代云、以干代湿、以直代曲。另外，他画云用枯笔、焦墨把画面处理得很干净、纯洁，看了之后，给人一种荡涤灵魂的感觉，可以使人想到画家的心灵也是纯洁透亮的，这是很难得的。不像有些画家的画，让人感觉到很“脏”。

程大利（中国美术出版社总编辑）：

我觉得在同类画云的画家里头，钟章法是画得最好的。他是这么一位画家：熟练、轻松、表达出自己一种感受，表现出自己的个性，这是非常难的，给我印象很深刻。钟章法选择云这个课题是有难度的，因为表现云要靠山和树的对照，或者靠其它物体的对照，云本身仅仅是一个对比关系中的主体。西洋画家画云是用色彩将它记录下来，而中国画最重要的传统是写意，我觉得章法在写意上有所突破。第二个感觉就是章法确定了一个技术目标加以挑战。中国画是一个讲技术的画种，特别是宋以来的中国画，对技巧的成份越来越讲究。技术是构成画面语言的重要成份。钟章法在锻炼画云的技巧上下了很多功夫，他很执着，认定一个题材，认定一种形式，花了多年的探索，最终形成了自己的语言符号。

汤池（中央美术学院教授）：

就山水画表现黄山云海这一课题而言，钟章法有他独到的地方。他的画有特别厚重、磅礴的气势。像《黄海之歌》《放歌黄岳海山头》，把瞬息万变、千姿百态的云海表现得很有气势，给人豪迈、旷达、荡涤胸怀的感觉。

顾森（中国艺术研究院美术研究所研究员）：

钟章法的创作完全符合“外师造化、中得心源”的中国画创作规律。他画黄山云海是经过长期的观察，没有这么深的观察是画不出云的变化来的。另外，他画的黄山又不是纯粹的黄山，是观察云海后的一种想象，是纯粹的天籟地籁。中国画家“师造化”还要“中得心源”，把自己主观的思考提高到一个精神层面上来，这是一个画家有后劲的地方，成功的地方。

陶咏白（中国艺术研究院美术研究所研究员）：

钟章法的画有一种生命的律动，有一种很独到浑厚的东西。画云海的语言有自己的一套方法，有许多突破。他将山、云、海

融在一起，艺术手法很凝练，不是为了艺术形式而艺术形式。他的画很有生命力和活力，从他的画上看到了传统山水画的一种精神。

赵力忠（中国画研究院研究员）：

尽管说画云从古到今，不乏有大家，但云在作品中基本上起配角作用，把它作为主角来表现的，我没想起来，所以钟章法在云上努力探索，不仅从题材上进行开发，而且从表现内容上、技术上进行拓展，这是很有意义的。钟先生用了九年时间去认真探索，我感到他有一种牺牲精神。看了他的画，我觉得钟先生不愧于他的九年之力，取得的成就是明显的。

梁江（中国艺术研究院美术研究所副研究员）：

钟先生是一个很认真、很有见地，而且很独特地进行艺术追求的画家。我觉得有三个角度值得思考。第一点，他画画的动因。他希望通过黄山云海表现宇宙的一种规律，表现宇宙与中华五千年文明相通同构的状况。他希望在作品中体现一种空间生命力量的律动，希望扩大中国画的表现领域，这种动因是非常高尚的，而且钟先生的努力已经有了结果。第二点，从画面效果看，云和海与水是传统中国山水画的局部。钟先生关注的是山水画的一个元素，他现在把它推为独立的作品。他的作品气魄都比较大、比较舒展、开阔、变化灵动，很有意境。如果用传统的审美尺度来评判，他的作品已经达到了比较好的效果，而且艺术表现也比较独特。陆俨少、张大千等也画云画水，但那种画法带有比较明显的随机性，而钟先生的技法非常具有操作性，跟其他人不一样。他把中国山水画中画云的技法丰富了，他比旁人，甚至比前人，已经有了自己独到的一面，这是非常可贵的。第三点，如何超越题材、超越地域、超越技法的限制，往精神性、文化性方面多走一步，可能是钟先生下一步要努力去做的。

吕品田（中国艺术研究院美术研究所研究员）：

章法的作品和云、气的概念联系在一起了。作为自然现象，云或气与它聚散离合的生机、变幻莫测的形态、虚无缥缈的神韵以及超凡脱俗的品格，在中国传统文化中具有很深刻的哲学内涵，也被赋予成了作为人生态度的一种象征。我感觉章法的画有一种新气象，有一种超越，有他的特点，有他的个性。这种个性、特点的出发点，是他给予了现象一种生机勃勃、变化万千的视觉追求，强调的是这种自然现象带来的情绪变化和视觉上富有新鲜感、刺激感的东西。这种立足点导致了他在表现方法上相应地跟进，这就形成他自己的面貌。

张晓凌（中国艺术研究院美术研究所研究员）：

把钟先生的艺术放在整个中国画变革的历程中去看，进入晚清以来，中国画变革的声音一直不绝于耳，整个20世纪的画家都处在突围的状态中。张大千的突破、林风眠的突破、徐悲鸿的突破，都有突破，但是突破的路线不一样。总的看来，有三种方式突破传统：一种是借助西方语言搞融合；一种是在传统中间，将没有的加以突破，从样式上进行突破；还有一种是从更前卫的实验水墨开始进行突破。钟先生应归入试图从样式上突破这个范畴。我觉得中国画可以重新建立一个传统没有的样式。有了这个价值标准，所有的技术都可以加以参考，没有必要从传统中找依据。

陈瑞林（清华大学美术学院教授）：

中国画艺术一方面发展空间很大，另一方面压力也很大，有古人的压力、洋人的压力、今人的压力。怎么样能够真正继承传统、开拓创新对现在中国画家来说是一个很大的挑战。钟先生在解决这个难题过程中，面山九年，严肃地探索中国画艺术创新问题，做了自己的努力，取得了一定的成绩。祝愿钟先生今后在中国画方面取得更大的成就。

（文稿经发言者本人审定）

本文发表于《美术观察》《国画家》《中国书画报》《美术报》

钟章法“云法造境”作品第二次在中国美术馆展出 暨学术研讨会纪要

2010年7月18日至28日，由中国美术家协会艺术委员会主办的“云法造境——钟章法作品展暨学术研讨会”在中国美术馆举行。文化部副部长、中国艺术研究院院长王文章，中国美术馆常务副馆长马书林，中国国家画院常务副院长卢禹舜等出席开幕式。

此次画展是继2001年由“中国艺术研究院美术研究所”主办“黄海之歌——钟章法水墨云海画展暨学术研讨会”后，钟章法在中国美术馆举办的第二次个人画展。在随后举行的“钟章法云法造境学术研讨会”上，来自中国美术家协会、中国艺术研究院、中国国家画院、中国美术馆、国家博物馆、中央美术学院等学术机构的20多名专家学者对钟章法的“云法造境”艺术创新进行了深入的学术研讨。对钟章法几十年如一日、执著探寻中国山水画创新之路的探索精神给予高度肯定，认为“云法造境”艺术创新在创造中国画新样式，开拓中国画新空间，实现中国画的现代转型上具有重要意义。研讨会由中国艺术研究院美术研究所前副所长王镛和《美术》杂志执行主编尚辉主持。

王镛（中国艺术研究院美术研究所前副所长）：

今天的画展叫“云法造境——钟章法作品展”。早在2001年，中国艺术研究院美术研究所就在中国美术馆给钟章法主办了“黄海之歌——钟章法水墨云海画展暨学术研讨会”，当时首先得到了中国艺术研究院院长王文章先生的批准，所以王文章先生为表示对他的支持今天也参加了开幕式。钟章法第二次在中国美术馆举办画展，这批新作有了很大的发展，具有一定的学术价值。偏向于山水画的，是通过云法来造具象之境、自然之境；时空水墨是通过云法来造抽象之境、超自然之境。他的作品已经明显脱离了传统山水画的图式，有了新的变化，我觉得这是另一种境界。与一些年轻画家搞的现代水墨、抽象水墨相比，钟章法的作品更加重视传统笔墨自身的表现力。我认为他的水墨画主张是介于张仃的观点和吴冠中的观点之间，一方面他守住了中国画的底线，守住了笔墨这个底线；另一方面，他的笔墨又没有脱离具体的画面。而且，最有价值的是云法。传统中国画有各种画法和程式，如山的皴法、树的画法、水法等。云法相对来说不是那么突出。而钟章法独创了一种画云的新的笔墨程式，至少是丰富了云法，可以说是沟通了传统笔墨与现代观念。而且他的云法具有吴冠中倡导的绘画的形式美与抽象美。看他的作品，不光是一般的画云，而是在某种程度上接近石涛《画语录》讲的“笔与墨会……墨海中立定精神，混沌里放出光明”。在他的许多云画里面，让人感到有一种精神的因素。而且还有光。这是中国画画云中表现得比较少的。画面本身的笔墨、结构实际上都表现了画家内在的情感和精神世界，至少是对宇宙的一种向往，表达了他想超脱现实，和宇宙亲和的一种向往。总之，我觉得这两次展览，画家本人有了一个提升。尤其是当代中国画、当代山水画，如何突破传统的程式，创造一种新的样式，但真正完成中国传统水墨画的现代转型，还需要很大的努力。希望钟章法在这两次画展之后能够再总结下经验，继续探索，而这种学术探索还是非常宝贵的。

尚辉（《美术》执行主编）：

我们从钟先生山水画的个案来探讨当代中国山水画的发展问题。钟先生对云的表现，试图从传统山水画中，在题材范围内有

一个新的突破，和由这个题材产生的新的境界的一种变化，所以称为“云法造境”。钟先生有一点很让我们感动，比如从1991年一个人在黄山上看云海，一看就是九年。他是从自然的观察中来探讨中国画的发展问题。云是轻盈缥缈、无形的，如何用传统的笔墨去表现，而且不仅仅是画云，实际上画的还是人文和自然地理的一种关系。这里面的课题对传统山水画的题材发展，对当代山水画内涵精神的发展提出了一个新的问题。所以今天的学术研讨会，不仅是对钟章法个人的探索进行学术的梳理和探讨，同时也是对当代山水画发展的现象进行“把脉”。

薛永年（中央美术学院教授、中国美协理论委员会主任）：

看了钟先生的展览和文字材料，觉得耳目一新，充满了探索性、开拓性，也有继承性。他的创新，致力于开拓山水画的空间，突破口选择画云，又是植根传统的。前人有一定认识，但是没有解决，他再继续往前推进，有超过前人之处。他发现了黄山云海的美，但不是纯粹画黄山，是画观察黄山云海后的一种想象。以云作为画面的主体，气魄很大、很开阔，形成了两种类型：一种是云海山水，一种叫时空水墨。云海山水已经是一种新的面貌了。时空水墨更由画地面的云海实景，上升到对宇宙时空的生成变化的想象，画广袤无尽的时空，画四维空间里的生命律动。他通过云法造境、水墨时空，来表现思接千载、视通万里，给画云以丰富的内涵。不只是开拓了题材，而且也开阔了视野，是一种精神性的探索。这种开拓、探索、创新不是无源之水、无本之木，他是把古人意识到的“无常形有常理”但没有在画上充分表现出来的云，把白云苍狗的形象，把对山、海共同规律的发现，在创作上加以继承与发展。他的水墨时空把握了云的运动规律，表现的不是我们看到的实际景色，而是一种洪荒初辟、乾旋坤转、日月交辉、云海奇观，还有惊雷闪电等奇特神秘的时空景象，是在宇宙生成变化中既像山又像海的那种云的涌动，体现了大自然的宏观美感。这就把传统的画山、画水、画树的意境，提升到更宏大的境界，

包括我们需要继续探索的未知领域。他不只是跟大地、山川对话，还跟整个宇宙对话，这就可能赋予画更多的精神容量，画法也会更神奇。这方面他是想跨越一大步的，而且确有成效。另外，中国画由于历史长、积累厚，不仅讲境界的高度，也讲技法的难度，二者要结合起来。画云是很难的，他从难处入手，很可贵。他画云发挥了笔墨，有很多的画法，有线描的、有泼墨破墨的，手段很丰富。能形成浑然一体的大境界，我觉得墨发挥得比较充分。此外，他的作品有部分是具象，有部分是抽象，但是决定画生命的是意象。今后要抓住意象来发展，过多的抽象就会变成实验水墨，过多的具象就跟以往的水墨写实没有区别了。最后，基于他目前对时空水墨的探索，建议可以多看一下大至宇宙航天、小至细胞等宏观和微观的图像资料，一定会有启发，使意象更充实、丰富。

周韶华（中国美协理事、著名画家）：

章法老弟以“云法造境”方式开拓中国画发展的新空间，把立足点定位在强化山水画的时空感、强化境界的辽阔深远，并以云气流动为主体语言来建构画面，取得了突破性的进展。在开拓中国画多元发展领域里，无疑是一位特立独行、具有原创精神的画家。章法的画面构成是以广袤无垠的大自然，像大海起伏一样的山川与大自然浑然一体，靠的是以一气运化的整体感构造极富容量的大境界、大气象。我以为，这就是钟章法的“云法造境”所追求的人与自然交融一体的大气象、大境界。它是人与天地江山、人与大宇宙豪迈雄壮的交响。尤其是那些令人震撼的鸿篇巨制将给人留下深刻的印象，在京展出必定会产生轰动效应。

李树声（中央美术学院教授）：

钟章法的长处是他的基础打在“师造化”上，抓住了在云上开拓一条新路，来创造山水画的一个新境界。看了他写的文章，他不但实践，而且思考问题、研究问题，这一点作为一个画家是非常突出的一个方面。我很钦佩他思考问题、研究问题等方面所取得的成绩。在认识上，他自己也有一整套的东西，已经形成了“云法造境”的一种法则、一种追求、一种想法，这些都很成熟。艺术探索是很艰苦的，他也意识到了，有这种精神准备，但是我们还要考虑的是欣赏者能跟你产生情感共鸣和思维的互动。如果不能互动，云脱离了所有欣赏者就孤立了。这样就为云而造云了。

孙克（中国美协中国画艺委会秘书长）：

钟章法抓住云的表现这一个题目，确实是独一无二的。在现代山水画发展中，这种表现有他独到之处。他的笔法、云的技法、皴法抓住了中国笔墨的规律。云的起伏、迂回、翻转，都用笔墨表现出来，采用很有规律的笔法让人感到很有美感。在这一点上钟章法是很有创造性的。我很欣赏时空水墨作品，确实有一个提高、升华的感觉。平时我们现实的东西思考惯了，空灵的东西、虚空的东西、感觉到一种精神性的因素、不可思议的东西，我们很少想。一旦看到这种东西，觉得他有想法，有追求。有了技法上的探索，观念上的总结，他不计得失，追求自己的艺术，他的精神值得表扬和弘扬。

刘庭华（中国军事科学院研究室主任、博导）：

我发言的题目是《老庄思想与“云法造境”》。看了章法兄的时空水墨画，我马上联系到老庄的思想。老子庄子说，道是“有物混成，先天地生”“道无始终，虚满不位其形”“天地与我并生，天地与

我为一”等。章法兄的时空水墨画用云的虚、实、缥缈、混沌、寂兮、寥兮等无声无形的画面，表现宇宙产生之初的种种状态，实在是老庄哲学思想的图说，这是一种无法用语言来表达的抽象美。他的许多画都可以用老子、庄子思想来题词。章法的“云法造境”表现似有似无、混沌不清的意象，这些在他的画里面表现得再好不过了。我研究老子20多年，一看就明白，没学过老子哲学思想的就很难理解其中的哲学美。老子的哲学思想都是从自然界推导出来的，不是凭空想象的，“人法地、地法天、天法道、道法自然”。所以，我说章法的“云法造境”必然能在中国美术史上留下浓重的一笔。

汤池（中央美术学院教授）：

钟章法是以云涛传神作为己任的当代画家。他选择表现云海作为艺术创新的突破口是很有意义的。在古代也有画家、理论家注意到表现云烟的重要性，但今天能看到的古代云海作品确实很少。通常是留出空白或只占一个辅助的位置。而钟章法的作品，云涛占了很大的篇幅，表现了云涛汹涌澎湃、瞬息万变的博大气势。其知难而进的精神及在“云法造境”方面取得的成绩，值得充分肯定。

刘龙庭（中国美术出版总社编审）：

钟章法走了一条创新的路，努力想创立个人的风格，走自己的路。这种精神是符合一个艺术家所追求的艺术之路。章法画的是山、水、云、树、日、月、光、沧海、大地……他画里有光，像喷薄的光。他实际上是把山水里的一个部分、一个局部的因素加以扩大，专门来画云。而云没有山石的衬托，云的缥缈就出不来。山石如果没有云，它的苍茫浑厚就出不来，所以艺术是一种对比的关系。画时空水墨，建议把它画大，以宇宙意识来画，会更有视觉冲击力，更有神秘感，更能发挥中国水墨的特点。

夏硕琦（中国美协编审、《美术》原副主编）：

钟先生的画给我一个突出的印象，就是他是拿激情来作画的。现在画坛上流行一种画法，就是凭技巧、凭套路画画，不见真性情。钟先生的画激情四射，而且很诚恳，很投入。实际上画云的人也不是就钟先生一位，但是把云作为主体，作为主要表现对象来处理的却很少。他在这方面做了许多的探索，功不可没。应该说是寄情云海、托云言志，形成了自家的艺术面貌，值得肯定。王国维说：“能写真景物、真情感者，谓之有境界。”他这两方面都占着了。他的画法里有两大类。一个是写景，以按实肖像为主；一个是造景，以凭虚构象为主。他造景也让人感觉不违自然之理。云的运动、云的形态，根据他的表达意图给予结构、给予章法、给予组合，创造一种境界，追求一种气吞山河的气概。展览中另一部分画探索的是哲理性的思考表达，对宇宙生命本体性的感悟，也很有意义。我提两点建议：一是绘画要讲求整体性、整一性，虚实得当，画云要注意空灵感；二是还需要有一个提纯、归纳过程。尤其在虚的处理上再做探索，以使无画处皆成妙境。

陈履生（中国国家博物馆副馆长、中国美协理论委员会副主任）：

我们现在经常谈多元化和多样性的问题。实际上多样性在当代中国画坛并没有呈现出一个美好的景象。从某种程度上来说，单一性现象比较明显。看了章法先生的画后，我觉得这也是一路。

他坚持一种画法，跟别人都不一样，在整个中国画坛是一枝独秀。实际上他现在是把他自己心中的云和画法，上升到一个法的地位，用云法来造境。如何来画云，他是选择了接近于现实的表现。他千方百计地要接近自然，把云的层次感、丰富性、变化多端呈现在不同的画面之中。这样的表现方式，尽管跟传统的画法有一段距离，但是它体现了现代水墨画的一种潮流。章法先生是一个非常特别的个案。在这种相对单一的题材中，能把云法画得如此之生动，如此之多样，这是很不容易的。当代中国像章法先生这样画有限的题材，而且一以贯之画下去是极少的，是非常个别的。不畏艰难，不畏高峰，这是他的特长。所以我内心生发出一种崇敬的心情，因为对画家来说，是非常不容易的。另一方面又对他存有忧虑，再这么往下画，怎么画？这是我的一个疑问。

徐虹（中国美术馆研究员）：

钟章法在十多年前就选择云作为突破传统中国山水画的一个课题来进行探索，是非常有眼光的。看他的作品更多想到的是庄子。在两千三百多年之前，庄子就已经提出一种超越时空的先验体验。在科技高度发展的今天，我们对时间和空间观念的想象，虽然在某些方面超越了古人，但在很多时候、很多方面并没有超越古人。可以说，时间既没有过去，也没有未来；或者既有过去，也有未来；在过去的未来，或者在未来的过去中。庄子的思想和描述是可以和现代科技新观念接轨的。我们可以进一步想象，将我们的想象化为视觉和精神图像。那就是如何摆脱具体的现实事物，如何表达先验的想象，我们是不是还可以超验一些？在中国传统文化里，人和自然的关系基本的表达是可居可游，是亲切有感情色彩的自然。但是还有另一个方面也是很重要的，庄子和屈原把自然作为一种有品格特性，超然于人，人游弋其中，但不以人的感情和意志为转移的状态。表现为人在宇宙、在自然中飞舞和翱翔，人可以被宇宙所包容，人可以融化在宇宙中，但不能亲近它，也不能彻底认识它。这是大宇宙和小我的对比概念。宇宙既不是神，也不是一个具体的事物，而宇宙和我是可以相处一起的。我想钟先生的作品可以往这个方向发展，能不能去想象宇宙碰撞的时候它是什么感觉。如果这样的话，就会是既非常现代的，又很传统的、很中国的，它和庄子的精神是相合的。钟先生正在进行新的开拓、新的尝试，无论是从宏阔和细微的对比、空灵和实在的对比，还是经验和想象、超越和拓展的对比，其前景可能是中国水墨真正走向一种浩瀚无涯，传导着中国人时空观念的艺术。

梁江（中国美术馆副馆长、中国美协理论委员会副主任）：

对于钟章法的作品，我一直都在关注。他把云这个元素作为自己的主攻方向，十几年探索一路走下来，这在当今画坛上也并不太多。他第一是很执着；第二是非常用心；第三他想了很多方法，借用了摄影、版画等其它艺术门类的一些方法，视野放宽了。画坛的发展是需要很多画家来共同推进的。若有某些画家以中国画的某些题材元素作为主攻对象，去探讨、拓展它的表现力，探索更多的表现技法，我想如果能在这点上有所加强，多走一步，哪怕是半步，都是有价值的，也必然会推动画坛向前发展。我对钟章法的努力是肯定的，他在表达云方面的技法确实比传统中国画有所拓宽，甚至可以说有所创新。他的整批作品现在拿到中国美术馆展出，也还是站得住的。一个画家能在中国美术馆搞展览，非常不容易，能得到肯定更不容易。绘画作品能拿来中国美术馆搞展览，是一个画家一辈子最高的理想，拿来向全国的观众来展

示自己几十年的追求，但有些人展完了，反而失败了，得到的评价并不好。虽然钟章法专注某一点，有他的不足，有不尽人意的地方，但总体上应该肯定他的探索，肯定他对当代的中国画、对中国画的技法、对我们的笔墨形式的开拓与推进的意义。

李一（《美术观察》主编、中国美协理论委员会副主任兼秘书长）：

《美术观察》近期破例地刊登了钟先生七八千字的文章。画家的文章我们一般登一两千字，这次破例登钟先生长文，是因为他谈的是自己真实的感受，谈得比较深刻。钟先生是非常朴实的人，而且对艺术非常执着。他在艺术语言上不断地探索，几十年一直探索云的画法和画境，确实有新意。单从语言上来说，他墨法里面的积墨、泼墨，虚实关系、黑白关系和空间的处理，与前人相比也确实有独到之处。更可贵的是他不断地在一个题材中深挖，很有韧劲，而且不迎合市场，坚持探索自己的语言，这一点是值得提倡的。

赵力忠（中国国家画院编审）：

钟先生的作品与九年前相比，有了很大变化。钟先生有个特点，很执着，认准一点，便目不旁视，使劲地往里钻，这很令人敬佩。尤其是在当今普遍都很浮躁的大环境中，更显得难能可贵。钟先生这几年在墨法的探索上比以前有了较大的飞跃。高一点的要求是再做细化，再把墨意、墨韵和墨趣等深度的东西进一步体味与表现。同时从构图、章法、布局等方面再减少西画的因素，多增加些诸如空白等中国传统元素。至于说哲学思想在艺术中的表述问题，其实，哲学家有哲学家的观点，科学家有科学家的视点，艺术家有艺术家的眼光。中国画本来就是哲学的艺术，是心灵的图写，是艺术后的“这一个”，而不只是某学说的图解，因为这样的结果是降低了对自己的要求。我相信钟先生能理解这一点。

郑工（中国艺术研究院美术研究所副所长）：

前后18年时间，钟先生将自己的注意力都集中在“云”这一造型元素上，不断地做“文章”，不断地去尝试各种表现的可能性，值不值得？我认为还是很值得的。对绘画而言，只有深入到笔墨的质性中，把握笔墨的自然生成规律，才能找到那个内在的理路，并由此变化形态。看钟先生的画，可见其在笔墨的理路上很有思考，非常用心，也非常用功。他的笔墨是一点一点、一笔一笔地画出来的，由各种不同的点画去演绎各种云的形态，把虚的东西画实了，感受性的东西渐渐让位于理性的思考，随意性较少，而结构性的东西较多。五楼是吴冠中先生的画展。在吴冠中的画前，我们的心情比较轻松，像散步一样的从他的画前走过。相比之下，在钟先生的画前，我们的脚步会慢一些，会去思考一些问题。我特别喜欢钟先生画展中那些幅面较小而造型较为单纯的画。它们透露出一种韵致，意境更容易打开，笔墨较为松动。这是一种征象，说明钟先生不是不能放开。他在黄山呆了九年，对云的形态变化已经十分了解。如何从对象世界返回到自我的内心世界，回到笔墨语言的本体上来，我觉得他肯定会有更深入的思考，从而随心所欲不逾矩。

余丁（中央美术学院人文学院副院长）：

我觉得他的作品有明确的个人风格，个性很明显。首先是钟先生给我们展现了中国画创新的一种可能性，在不改变传统绘画媒材的情况下的一些创新课题。二十世纪以来中国画的创新不外

乎三条路：中西融合、推陈出新，和八十年代起的所谓的实验水墨。我觉得钟先生的作品是介乎推陈出新和实验水墨之间的一种尝试。钟先生在风格样式上以云作为主要表达对象，我认为是有开拓性的。我们知道，推陈出新需要“用最大的勇气打出来”。钟先生最大的创新动力是自然给他的，而不是传统的笔墨等传统的东西给他的，是自然之境给了他勇气与自由，所以他是从自然当中来，是尊重自然的变化规律。另外，钟先生的时空水墨系列，把中国画的意象和西方的抽象相结合，更加偏重意象，有些作品是见墨不见笔，讲究画面结构的内在精神。我觉得在这方面仍有探索的空间。钟先生九年黄山的深入生活，以及二十年的云山探索，对他个人和对中国画来说都是有价值的。对于艺术来说，六十多岁的生命是一个年轻的生命。齐白石六十岁变法，其后有三十多年的辉煌。吴冠中也活了91岁。因此我觉得未来的30年，在钟先生的艺术道路上还有很大的可能性，有足够的时间把前二十年的实验和探索变成中国画艺术的成果。

邹跃进（中央美术学院人文学院美术史系主任）：

钟先生的艺术探索是建立在对老庄哲学中的自然观念的重新视觉化上的。在我看来，老庄哲学一方面建构了文人系统的水墨山水；另一方面也偏离了老庄认为自然是无为的、也是无情无义的思想。对老庄自然无为观念的视觉化探索大约开始于20世纪的60年代，它以台湾的刘国松和留法的赵无极为代表，他们两人都开始走向把自然表现为一个无人无我的宇宙世界。这在水墨山水上是一个崭新的开端，并对80年代中国大陆的水墨艺术影响很大。钟先生的时空水墨艺术也是对老庄哲学中的道和自然的观念如何视觉化所进行的探索，它与文人山水那种可居可游的精神家园是完全不一样的。我以为钟先生的艺术探索在这个方向上值得肯定，并且从这次展览的作品来看，他已沿着这个方向达到了一种比较高的境界。我相信通过他的努力，一定会在这个方向上创作出非常好的作品。

王志纯（北京画院艺术委员会副主任）：

钟先生坚持同一题材创作十多年时间，在艺术上有自己的追求，形成了自己的艺术面貌，这是非常不容易的，在当代中国画坛也是十分难得的，应该得到充分地肯定。他在理论方面也进行过非常深入地思考，他追求的是如何填补中国画创作的空白。古人多数是将云作为配景来画，但他是把云作为画面主体来画，以云彩的千变万化、空灵缥缈表达自己独特的感悟。他追求的是如何拓展中国画艺术表现的空间，在艺术表现中如何提升人文精神，把对宇宙、天地、社会、人生的“天人合一”的感悟，融入自己的艺术表现之中。他的目的是构建当代中国画的新样式。总的来说，钟章法有自己独特的学术思考和追求，有自己独特的艺术道路，作品也形成了自己的面貌。他的艺术探索可以给当代中国画的拓展和创新带来很多启示。建议钟先生将两个系列进行互补融合，再开拓新的境界。

陈醉（中国艺术研究院研究员）：

古今于云有专攻的画家也不少，而钟章法画云有自己的面貌，有自己的追求。第一，他学传统，但没有拘泥于传统中某种固定的格式，更没有走入僵化的死胡同。他吸收了西洋画相对写实的手法，把本来是轻盈缥缈的浮云在需要时表现出它的分量感，因此也营造出了他画云的气势磅礴、厚重沉雄的特色。第二，他的云图形态多姿，云海、云霞、风云、浮云、乌云、乱云等都有所

表现。就审美形态而言，偏向于悲壮崇高。画云彩能画出这样的境界，不容易。第三，勤奋和执着是成功的重要前提。作者为揣摩风云变幻，曾在黄山之巅的北海、西海立足九个春秋，这种精神自然成就了他的理想，更值得当今青年一代学习。

刘曦林（中国美术馆研究馆员、中国美协理论委员会副主任）：

章法画云烟画得越来越好了。水天一色，有时会感到他的云和水的气势是一致的。有的笔墨用得非常好，比如《喷薄》的枯笔效果和湿墨的效果用得就非常好，而且有一束云光好像在云后面出来，这是一种灵光吧，是对传统笔墨和传统山水云烟变化的再创造。希望他在笔墨上把握住，发挥好。画不一定大，这小画就非常好。边角关系还可处理得更好一点，纵势或横势应在视觉上得到强化，因为方画最容易把纵势和横势抵消掉。希望他随着年龄增长进一步体验云水变化世界的美妙性，也要注意云与水的微妙差异，让笔墨和心境达到一致，达到统一。云水无涯，艺术永无止境。

丁杰（中国美协艺委会办公室主任）：

钟先生能在浮躁的社会环境下静下心来研究学术，他的精神值得学习。不断创新是艺术发展的动力，钟先生经过几十年的探索，创造了独具一格的“云法造境”艺术样式，通过描绘变幻莫测的云海景象，在一幅幅画中营造了浩大雄浑、水墨酣畅的境界，令当代中国画为之一新。钟先生的山水作品把云彩作为创作的主要元素和艺术创新的突破口，外师造化，取法于道外山水，具有吞吐天地的气度，神韵天成，充分体现了“天人合一”的境界和当代中国山水大气磅礴的特点，扩展了中国画的题材内容和审美表现。“时空水墨画”是一个新的艺术样式，同样运用笔墨云法，但表现的题材则远远超出了中国传统山水内容，而是展现天地的空濛、日月的光辉、宇宙的浩瀚等奇特的时空景象。其墨色变化丰富，将焦、浓、重、淡、清五色表现得淋漓尽致。时空水墨画从哲学的高度诠释了宇宙人生的自然规律，画能达此境界，难能可贵。总之，钟先生的山水画和时空水墨画，超越了传统样式的束缚，通过宏观博大的气象、山水流动的韵律和宇宙深邃的境界，开辟了一个更加广阔的艺术天地。“云法造境”突出了云彩的流动感，画面各种景象浑然一体、形神兼备、气韵生动，为当代中国画的发展增添了新的生命力。

（文稿经发言者本人审定）

本文已发表于《中国文化报》《中国书画报》《美术报》

走“云法造境”创造之路

钟章法

“云法造境”是我几十年来一直在坚持深入探索实践的中国画艺术创作新方式。它的提出不是一时的心血来潮，而是我为了艺术创新，从1991年到2000年立足黄山之巅的西海、北海，历时九个春秋，云里来、雾里去，长年与云山为伴，深入大自然观察体悟，并经过多年的思考实践后，最终构建的艺术创造之路。

“云法造境”简而言之，就是通过对大自然、社会、人生和艺术的深入体悟与思考，创立一种与传统山水画创作方式有所不同的创作道路。它从传统山水画不十分重视或没有探索到且难度比较大的问题入手，将以往山水画中以留出空白或淡化处理的大自然云彩作为艺术创作的主要元素，通过建立一种新的审美思维和创作方式，提炼多种新的表现技法、笔墨语言，提升强化云彩的运动美感和时空神韵，赋予其更强的生命意识和人文精神，并以此作为构成画面的主旋律，创作出具有新的内容意境和笔墨语言的艺术作品，力求拓展一片新的艺术表现空间、新的艺术人文境界。“云法造境”为开创中国画新的艺术样式，推动中国画的创新与发展，提供一种具有规律性的可供参考借鉴的思维和路径。

“云法造境”与传统山水画画云的性质不同，是一个有着自己的审美理念、创作方式的创作体系。从以大自然云彩入手展开艺术创新的路径选择，新的笔墨语言的提炼，到提升自我精神境界，实现思想情感与云彩神韵的融通，直至创作出有独特的表现形式、新的人文意境的艺术作品等，涉及对中国画艺术本质的再认识、审美思维的开拓、创作观念的更新、表现方式的革新和笔墨技法的提炼等全过程。“云法造境”作为一个创作体系，各环节紧密相连、相互影响、相互依存，但为阐释的方便，下面将其四个字分开，从不同的层面展开阐述。

云——把云彩推为中国画创作的主要元素

中国画是反映中华民族独特的文化精神、思维方式、哲学观念和美学思想的一门艺术。而任何一门艺术，都与大自然、人生紧密相连，也都来自于大自然，来源于社会与人生。脱离大自然，脱离人生，就没有艺术创造，也就没有价值与意义可言。从中国画的审美特质看，正如石涛所说的“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。”中国画着眼于宏阔的自然与人生，立足于艺术的生命结构和自然生命运动的统一，给观赏者提供一个形有尽而意无穷的审美想象空间。因此，表现对象的广阔性、题材内容的丰富性、思想情感的多元性，是中国画艺术的应有之义。

以大自然景观为主要创作对象的山水画，在千百年的发展历史中，其表现范围主要以大自然下半部的崇山峻岭、江河湖泊、屋宇庙廊、树木人物等为主。而对占据大自然更大部分的云彩并不十分重视，大多以留出空白，让欣赏者去联想、想象有云气的存在；或画山为主、画云为辅，以增添一种生动活泼的画面效果。这种处理方式已形成传统山水画创作的一种惯例。不过历代也还有一些画家意识到这个问题，在画云上下了一些工夫。比如唐代的壁画，宋代的米芾父子、巨然，元代的高克恭，明代的沈周、仇英、陆治，清代的吴历等，他们在山水画中以增添云彩内容来增强画面灵动、变化的效果。在现代画家中，也有一些擅长画云的，其中比较突出的是陆俨少的勾云、勾水画法，有一种似云、似水的效果。但是他们大多还是以画山水、

树木为主，云彩仅作为辅助来处理。把云彩作为画面构成的主要元素，以云彩的运动变幻形态来构建画面的主体，以云彩的神韵来营造作品意境的作品相对稀少。对画云有深入研究，真正有震撼力的作品和成体系的理论研究则更难看到。可以说这是中国绘画史的一个空白，也是前人留给我们去深入探索、研究和创造的一个突破口。

云彩是大自然中的主要物体。其千姿百态、仪态万千的形态，瞬息万变、变幻无穷的神韵，比起山石、江河、树木等物象更富美感，更具象征意蕴。以黄山云海为例，黄山自古又有“黄海”之称，由于受独特自然环境的影响，群山之中经常有大面积的云海出现。特别是我长年所处的西海、北海，海拔1600多米，她凌空屹立，四面群山拜于其下。山中的奇峰怪石，无云时挺拔屹立；大面积云海铺盖时，奇峰露出一尖山尖，好像大海的生灵在遨游、在冲刺。居高临下观云海，不仅能观赏到大自然的奇观，更能产生一种心灵的极大震撼之感：云海有时像碧波荡漾的湖水，看了使人心平气和；有时像大海的波涛，一浪高过一浪，那“惊涛拍岸，卷起千堆雪”的汹涌咆哮景象，是那么慑人心魄，令人心潮澎湃；有时大面积的乌云像千军万马从天边呼啸而来，使人仿佛回到那遥远的古战场。尤其是在秋冬时节，大面积云海如瀑布飞流，一泻千里。置身其间，不由令人联想到孕育中华民族的黄河源头，又好像是在聆听天地间演奏的一曲无尽的乐章。还有那喷薄的旭日、绚丽的晚霞，无不令人体感到宇宙自然的相克相生、变幻莫测。这种神奇、博大、深沉的景象与中华五千年文明对宇宙奥秘多维的思索是相通的。由于长年居住黄山，使我有条件采取不同的角度观察和体悟云彩，特别是俯看时正像是人在高处看大海，那种巨大的震撼力、吞吐天地的气度，使人感到自身是那么的渺小，好像大浪淘沙中的一粒沙子在聆听大地母亲的教诲，真可谓人为沧海之一粟也。与此同时也会产生一种心灵的超脱，一种人与大自然融为一体的满足感，一种心灵与自然界的共鸣，一种忘我的境界，进而体悟到“天人合一”的真谛。

由于受自然地理环境等的影响，世界各地的云彩形态各异、各具特色。如地处中国西部的西藏、青海、新疆、云南和中东地区的云彩就具有非常强烈的神秘感；而东部沿海及东南亚海洋环境生成的云彩，则会呈现出海天一色或天涯横斜等不同景象，给人以另一番感受。

因此，云彩作为大自然极具象征意味的物象，应该可以推为中国画创作的重要元素。借云抒情，托云言志，而且通过云彩这个媒介，可以上连天，下连地，实现天地一体，宇宙与人心同化，更利于达到中国画艺术所追求的“天人合一”的最高境界。但中国画家一直以来没有把云彩作为艺术创作的主要元素来表现，是由多种表现难度和制约因素难于突破所致。

其一，中国画是非常讲究技巧的，对笔墨技法有很高的要求。由于受材料和工具等的限制，在中国画创作中，实的物体容易表现，虚的物象难以把握。云彩看得见、摸不着，要在画面上固定它虚无缥缈、变幻莫测的形态是非常困难的。虽然历史上有一些擅长画云的画家，对云彩表现下过工夫，但将其作品与大自然中千变万化的云彩相比，他们在表现方式和技法上还是比较单一，基本上还是遵循旧有山水画样式的表现方法。其二，传统山水、花鸟画经过长期的发展，从题材内容到表现技法都有了一套完整的模式。一般的画家容易禁锢于传统山水、花鸟

画的题材内容,沿袭旧时作品体现的情调,使用前人的笔墨技法;或热衷于学某某大师、某某派,盲目跟风、随波逐流,缺乏艺术创新的动力和信心。其三,从题材内容表现的人文精神上看,古今文人墨客留下的大量诗词曲赋为传统山水、花鸟画提供了丰富的象征寓意参照。而对于云彩,能借鉴参照的经验相对较少。这给画家在精神思想与大自然的融合和作品的意境创造上带来了难度。

艺术重在创造,贵于创新。能否从自己的角度去看问题,突破难题、解决难题,走一条前人没有深入探索研究的创作道路,为中国画的发展增添新因素,针对这一问题,我从上世纪90年代初开始,在黄山之巅面对大自然云彩进行了反复地思考和实践探索。

中国美术史是一代代人发现美创造美的发展史。一个真正的艺术家应该是一名发现者、思想者、创造者和奉献者。在几十年的艺术生涯中,“云法造境”构想的探索与实践成了我生命的全部。我要以自己毕生的时间和精力,构建起“云法造境”艺术体系,将云彩提升为艺术创作的主体,提炼出表现不同云彩神韵的笔墨技法,用自己独特的艺术创作方式,创作出既有传统又有创新,既有新题材、新内容,又有新意境、新语言的艺术新样式。创新之路是艰难的、孤独的,它时刻考验着我有无能力、有无信心去完成这一自我设定的奋斗目标。

法——提炼多种表现云彩的笔墨技法

中国画源远流长、博大精深,历代画家在不断地探索实践中,为我们奠定了系统的审美方式、题材内容和语言形式,也形成了一种较为固定的创作程式。祖先留给我们的创新空间越来越少,而且余下的空间难度都是非常大的。在传统山水画创作中,画山石、江流、树木的人很多,技法较为丰富成熟,而在云彩表现上则相对薄弱。云彩是一种气体,忽隐忽现、变化无常,它看得见摸不着,要运用“骨法用笔”在画面上固定它的具体形象,难度是非常大的。这也是长期以来祖先留下的剩余空间之一。

中国画的表现方式、笔墨技法起着主宰艺术形式的关键性作用。艺术家如果缺少对技法的研究、提炼和把握能力,作品的内容与精神都无从谈起。只有深入探索、研究、创造新的技法,才能更好刻画形象,抒发情感,构建客观世界与主观情思融通后形成的超越表象的意象世界,增强艺术作品的表现力和感染力。

传统山水画一直以来以大地、山川、江河、树木、屋宇作为构成画面的主体,即使有以画云见长的画家,也是把云彩作为画面辅助的客体来淡化处理。所以作品的题材内容、笔墨技法、意境营造等基本上也是从画山川大地而来。而“云法造境”创作方式与传统山水画创作程式不同的是,它力求拓展中国画的表现空间,将大自然云彩提升为艺术创作的主要元素,融传统山水的表现形式于其中,凸显、张扬云彩运动变化的神韵美感,寓人文精神于大自然丰富多彩的景观之中,展现人生与大自然融通的宏观整体美,达到“云与山共舞、山与海同韵”的艺术效果。所以“云法造境”在汲取传统山水画表现方式的优点同时,笔墨技法要比传统山水画更加全面,不仅要有画山、画树、画水的技法,更要去提炼多种前所未有的画云的技法,同时还要解决云、山、水、树等物象交融和谐、协调统一等问题。

另一方面,以云彩作为画面主体,云彩所占据的空间比例要大于任何其它物象,如何去处理、把握笔墨语言的刚与柔、虚与实等关系,在大面积画云的空间中实现刚中有柔、柔中有刚、虚实相生、相辅相成的效果;如何去彰显中国画“骨法用笔”的笔墨美感和人文精神,也是一个绕不过去的难题。

中国画的用笔用墨,一笔、一点即形体。具有体积感、重量感、空间感的点线面本身就是造型,也具有完整的审美意趣。所谓形神兼备,就是用笔的抽象与形体的具象相结合,即形附笔端、神从笔出的结果。而中国画画云由于材料工具的不同,与油画有很大区别。油画最亮和最白的地方往往可以用白颜料覆盖,而用中国画笔墨在宣纸上画云,在下笔前首先就必须对整幅画面有一个大体的设想:如何利用好宣纸的空白,哪些地方是实处,哪些地方是虚处,哪些地方应该不着一笔,以突出画面最白最亮的画眼等等。中国画画云彩重在以虚写实,又能从实中求虚,要体现“骨法用笔”的精神,做到处处见笔、层层见笔、一笔一个面,但又要突出云的特质和感觉。

具体到实际运用,中锋、侧锋、逆锋、散锋的选择,用笔的提、按、顿、挫,轻、重、缓、急,用墨的浓、淡、干、湿,色与墨的相互关系等,不仅要达到挥洒自如,而且要有节奏感,体现出笔墨的精神意味。如果整幅画面中云彩的笔墨表现在任何一个环节出现问题,都将全盘皆输,必须重来。这是画云的一大难点。

解决技法问题最终需要回归到对艺术创造本质的认识与把握上。艺术形式、表现方法是为题材内容、思想情感的表达服务的,这是艺术创作的根本规律。在前人的技法无法满足表现需要的情况下,就要求我们从自我精神思想表达的需要出发,根据题材内容的特点,提炼符合自我审美理想、情趣的笔墨技法、表现语言。所以笔墨技法能否形成个性风格、个人的创造,为自己要表现的新内容、新题材、新意境服务,这是提炼笔墨技法的价值与意义之所在。

在长年置身云海观察、体悟的艺术实践中,我对云彩的物理形态、变幻规律以及所蕴含的情感思想特质等有了深刻的认识。在大面积的云海覆盖大地时,俯瞰云海就仿佛是在看大海。那一望无际、一浪高过一浪的云海,正像大海的波涛,而它的质感又如棉花一般,比大海的质感柔和。艺术创作不是画具象,不是为了画云而画云。如果把云海画得逼真,画成与自然接近的柔绵的质感,作品就容易流于俗气,缺乏艺术感,而且不符合中国画“骨法用笔”的艺术精神。

世间万物,唯有对立,才会产生和谐。对立统一方能和谐共生,这是符合唯物辩证规律的。从宇宙大自然到社会人生,从宏观到微观,无一不是充满对立,也无一不是充满和谐。自然现象如此,艺术规律也如此。虚实相生、刚柔相济、对立统一是事物发展的普遍规律,也是艺术创作的普遍规律。中国画不是画实景、画照片,而是画意象、画心境、画物象的一种本质精神、内在神韵,画联想、画想象、画理想、画物我融通后的一种心象。所以在艺术创作中可以把虚无缥缈、柔和的云彩与大海联系起来,赋予云彩与大海相近的质感与神韵,给欣赏者提供一种似像非像的审美意象。有了这样的认识与境界的提升,怎样去画云彩的问题就基本上能够得到解决了。具体而言就是将大自然中的云彩向情感体悟后的云彩过渡。与其说画自然中的云,不如说是画自己心中的云,画自己对宇宙大自然、社会