

关于中国淡墨山水的探索与思考

王自瑞

金台记：

“淡墨”者，从字面理解就是水多墨少之意。然而，在中国山水画中，其蕴含的深厚哲理和思想却远远超越其外在形式之上。

在中国传统儒、道思想中，老子尚淡贵柔，道家以“淡味”为“至味”。老子论“道”，无形无象，虚静恬淡、寂寞无为；庄子论水，“淡而无为，动而天行”。这样的思想早已运用于中国画中，明代画家沈周就曾有“丹青隐墨墨隐水，其妙贵淡不贵浓”的精辟论述。

淡墨墨法，古人已在追求，宋代画家米芾评价董、巨二人的艺术“董源平淡天真多……近似神品，格高无比也”，“巨师董源……老年平淡趣高”，黄宾虹评巨然“积墨至数十层，空淡若无墨，至峰峦云雾，无迹可寻”。

确实，淡墨之淡雅、空灵和特殊的气韵使得中国山水画由实返虚，体现着中

国传统文化的深刻精神内涵，使中国山水画达到一种新的至高境界。其表现出来的高雅格调，以及平淡天真、萧淡隐逸之美，常常让观者沉醉其中，流连忘返。

王自瑞，偶得淡墨之妙，苦心精研，历经十数载，终有所成。其创造的全画面淡墨风格，结合其“鬼斧皴”等一些笔墨之法，形成了自己独特的绘画面貌。

王自瑞作品之成功，我认为在于三个字：钻、苦、笨。他不屑于随波逐流画市场“行画”，而全身心钻进淡墨墨法、笔法的研究，其长年坚持不懈、苦苦求索之追求艺术的精神，让人敬佩；艺术研究很苦，而他的淡墨山水画创作又费时费力，虽有创作之乐，但实难避免身体劳累之苦，他能吃苦，还以苦为乐；他宽厚本真，不善言谈，常称自己“笨嘴笨舌”，是典型的寡谈善行者。他创作讲究精益求精，不愿画应酬之作。别人看他画画那么辛苦，说他“笨”，他回答说：“我必须对我的艺术负责，对喜欢我画的人负责，我认为作为一个真正画家而言，我的这些做法与坚持应该是很平常的事”。在浮躁的当下中国美术界，这样的“平常”已成了难能可贵的精神品质。

王自瑞，笔名鬼斧，山东巨野县人，1956年生于辽宁，现定居北京。毕业于清华大学美术学院，著名国画家石齐入室弟子。国家一级美术师，中国工艺美术家协会会员，辽宁省美术家协会会员。

画家的淡墨山水，画的极有想法，可以说是自己创新出来的，是新中国画。传统的中国画要继承与发展，实非易事，多少人尚在艰难的摸索过程中。王自瑞通过自身的提炼，用自己的笔墨画出传统的情结来，实为难得可贵。因此，他的作品与传统中国画拉开很多距离，有别于他人的作品，具有极高的欣赏和收藏价值。——石齐（中国著名国画家）

烟江叠峰沐春风

中国山水画自唐代中期逐渐发展成为独立画种以来，便形成南、北宗两大派，发展至今或复古，或创新，各具特色。期间不乏各自代表人物，如五代荆浩，关仝墨色苍厚，画风雄浑高古；董源、巨然笔墨秀润，充满田园自然特色；北宋浅绛山水画盛行，代表人物李成、郭熙、许道宁、范宽等；南宋李唐、刘松年、马远、夏圭合称南宋四家，其画风严谨、质朴、坚实、厚重；元四家古雅灵秀，清润苍茫；明代吴门四家闲静、典雅；清代四王摹古守旧，枯淡死板，三僧加一道（八大山人）崇尚自然，画风清新。

明清两朝的中国山水画受封建制度的制约，以及画家之间在文人画艺术观上的矛盾，影响并阻碍了中国山水画的正常发展。程式化、崇古、摹古、形式主义之风盛行，山水画日趋衰败。直至近代涌现出一批杰出的代表人物，如张大千、黄宾虹、刘海粟、傅抱石、李可染、陆俨少等为中国山水画注入了生机。

纵观历史悠久的中国山水画，经过历代画家的探索、创造和积累，早已形成一整套完备的独具魅力的艺术语言和表现技巧。而能够适于中国绘画材料、工具表现的各种风格形式，现当代画家做了大量尝试运用，如泼墨、泼彩山水、重彩山水、焦墨山水、冰雪山水等等。为了在艺术语言上具有鲜明的个性特征，甚至摆脱中国绘画工具和材料而出现无笔山水画、草笔山水画、掌纹画等；绘画材料又有人采用油画、丙烯、水彩、水粉、白矾、洗衣粉、洗洁精、食盐、牛奶等。表现形式有传统的、现代的、写实的、抽象的，还有干脆用中国的绘画工具、颜料在宣纸上画西洋

远方

画的，真乃“百花齐放”也。

如何用崭新的笔墨观念服务于自己的作品，在艺术语言上具有鲜明的个性特征？石涛提倡“笔墨当随时代”，但怎样才能做到既继承了传统又顺应了时代？这是一个严肃的课题，亦是当代无数画家创作探寻的目标。

我探索中国淡墨山水画的想法，初始萌生于上世纪九十年代初与一个朋友的偶然相遇。那年有一儒商托人找到我，说要在他的会客室画一幅浅绛山水画，找了几个知名画家都不理想。我找到其中一位实力较强的画家问怎么回事？他告诉我不要理那个商人，他不懂艺术，却附庸风雅，只会刁难画家。

我很想知道他是如何刁难人的，按其要求画了一幅野逸、朦胧、淡雅的浅绛山水“溪山泛舟图”。如我所料他很高兴，但出我所料的是他却说这幅画墨色重了，不是浅绛山水，能否再淡些。我反问道：“请问何为浅绛山水？”他答：“浅绛山水应该就是浅墨山水。”我告诉他这是对浅绛山水的误解，“浅”字即淡之意，“绛”字即赭色，浅绛即淡淡的赭石颜色的意思。《芥子园画传》中说：用赭石色，浅淡施之，有时再以赭笔勾出大概，即为浅绛山水。他不好意思了：“是我错怪了那些画家，我以为浅绛山水就是浅墨山水，不过王老师我真的很喜欢墨色更浅一些的作品。”他指着那幅画中较淡的一块墨色说：“最好整幅画都这么淡。”这个貌似无知甚至有点荒谬的提议令人震撼。有史以来无论哪宗哪派，都约定俗成地将墨的“浓、淡、干、湿、焦”五色，有机而巧妙地结合在一起，构成一幅幅流芳百世的佳作。墨分“五色”在中国美术史上的地位几乎是无法撼动的，如果单独将其中的“淡墨”提出来，用传统及其它艺术语言重新组合，形成一个我自己的新面貌是否可能呢？“王老师你可能认为我异想天开”，那个儒商说：“虽然我不会画画，但我觉得画画和经商也有相通的地方，比如商场上流行一句话‘人无我有，人有我精，人精我弃’”。是的，历史上没有的东西并不是不可以有，也不能说以后就不会有。当代著名国画家石齐，以其“三象”（具象、印象、抽象）合一的新中国画，在中国画坛上成为一个特立独行的探索者。还有焦墨山水画家张仃，当代冰雪山水画创始人于志学，他们都是这个画坛当之无愧的开拓者。

我决定潜下心来将淡墨山水画作为一个课题进行攻关，此后我便开始了长达十余年的漫长而艰辛的探索研究。我是在探索取得一定成果后，才把自己这样的山水画总结为“淡墨山水”的。

淡墨山水绝不是多加些水，用浅浅的墨来涂抹那么简单，更不是浅绛山水的变种。画淡墨山水的首要难题是如何让墨淡下来。这一步很关键，否则

主持人：李树森
电话：010-65363425
E-mail: haiwaiban@126.com
主人书画艺术网：
www.people-art.com.cn
北京九州金台书画院

以后的工作，诸如用笔、用色，乃至构思、构图、气韵、意境等都是枉然。有一个最便捷、愚钝的办法就是我前边提到的将墨直接用水调浅，调匀了作画。显然这样的作品很板、平、僵、死，它不能称为淡墨山水画，因为它不属于艺术品，或只能称其是淡墨之图案而已。这也是近些年市场上常出现仿制的作品而很难成功的症结所在。淡墨山水不是单薄、浮浅、苍白、僵死的淡，它一定要厚重、苍润，或闲静淡雅，或空蒙梦幻，亦或苍莽、野逸。为了能表达上述效果，除了传统意义上的“墨分五色”之外，在我的作品中又将淡墨变化为无穷墨色，在我的画中最重之色是淡墨，最淡之色则是水，有时则反过来最重之色是水，最淡之色则是淡墨。这其中之“道”，需要画家在长期的艺术实践中去感悟。这也是我为什么强调淡墨山水要“以水当墨”的根源所在。当然它也是界定淡墨山水的重要绘画语言表现之一。

常有人问我淡墨山水，淡到什么程度为宜？怎样才能画好它？这是个简单而又复杂的问题，关于用墨的多与少，我认为最好不要量化，因为墨的多寡浓淡不单纯以画面、尺幅、纸材而定，它还因人而异、因时、因地、因境、因意而变化。所以淡墨山水不能太淡，太淡则薄（不厚重），太重则过（滞、僵、板）。我一般情况下作画六尺整宣一滴墨足矣，故朋友们赠我绰号“一滴墨”。

至于怎样才能画好的问题，我认为还是那句话“功夫在画外”。为此，我常常研读有关儒、道、释的书籍，探寻传统文化的精髓，并将其转化为对中国画本质与精神的理解与认识，把一些感悟与哲思融入到我的作品之中。在山水画中常常需要画山，在我的心中与笔下，山是胸襟与天地造化、自然万物，乃至太虚相交融的载体，是道、是天人合一，山有个性和生命。那么，怎样才能令其在宣纸上动起来，活起来？怎样才能让观者走进，融进画中？我认为首先画家自己要能够走进，与作品和大自然交流，融为一体。

我的淡墨山水的产生，除了它的偶然性和必然性，更具当今时代的包容性。故此，我们就不必拘泥古法，恪守那些条条框框，它的表现形式、语言手法和绘画空间非常广阔。可传统，可现代；可写意，可写实；可具象，也可抽象；还可中西结合……

关于设色，尽量不要使用西画颜料、化工材料等，因为淡墨山水不同其它门类，毕竟有自身的局限性，一旦采用上述材料往往得不偿失。材料虽不可用，但它们在其它门类中颇具诱惑力的不俗表现，确实令人心动。所以我早年也曾经借助油画、雕塑的底子，将西画中的光、影、调子、冷暖对比等等融合进来，用胶矾、氯化钠等替代清水，有时也能收到类似的甚至更佳的效果，但我最终只保留了对我作品有用的一小部分。关于毛笔，有时为了作品的需要可适当的加以改造，亦可配合使用油画笔、水彩笔、排笔、板刷等。

要想画好淡墨山水除了上述条件外，还有个问题值得注意，即皴法的使用。古人流传下来的诸多皴法有些已基本不用或很少用，被成为“死皴”，而能用的仅那几种。“千年不变”、“千人一面”，这也是阻碍中国山水画发展的原因之一。十几年前，我无意中发现了一种新的绘画表现手法，它在画面中总是隐隐的透出一股神秘感。后来我称它为“鬼斧皴”。由于鬼斧皴的使用，我破解了淡墨山水画被长期困扰的诸多难题，它使淡墨山水愈加彰显独具特色的魅力。

时下正处在一个大变革的时代，这是一个信息爆炸的时代，社会在飞速发展，人们的生活节奏很快，精神和工作压力很重。相信淡墨山水那宁静、淡雅、闲逸、婉约的艺术魅力，能够让你那颗疲惫或许还有些浮躁的心放松、沉寂、淡定。

浮躁之后必有理性回归，我坚信中华文化一定会彰显出其巨大价值，具有深厚中华优秀传统文化底蕴的中国画，在国内国际也一定能够占据应有的位置，真正靠作品说话的画家必有更大的发展空间。所以，我对艺术的坚持与追求不会为迎合当下市场而改变。（刘国林整理）

云壑仙游图

虚谷仙游图

春韵