

晁海，1955年出生于陕西兴平。中国美术家协会会员。1982年毕业于西安美术学院国画系，留校执教至今。香港中文大学访问学者。

在当今全球化的语境下，水墨不仅是一种代表中国文化精神与特征的语言，也是全球当代文化艺术的重要语言，此乃时空之召唤，也是当代水墨意义与价值之所在。从20世纪80年代始我立志在文化艺术上潜心研究，在深深扎根于博大精深的中国传统文化基础上，以中国特质的水墨艺术精神与世界深层文化思想有机结合，思考中国近现代文化艺术在全球化中缺乏创造发展的尴尬被动原因，探索与建构新的文化艺术形态，再现我们民族的现代智慧和中华文化的再生力量，为中国文化艺术的发展贡献自己的力量。为此，我在以下五个领域潜心探索、钻研与创作，希望建构中国当代水墨艺术新形态：

- 一、继承传统文人画的精髓；
- 二、融汇周秦汉唐凝重、宏大、鼎盛之气象；
- 三、追溯东方远古哲学精神；
- 四、注重研究西方审美积淀与艺术思想，有机地为我中华水墨艺术所用；
- 五、深化学院体系，为当代水墨形而上哲学、美学赢得牢固的富有生命力的造型支撑。

自唐宋以降，元明清以来绘画艺术已不了唯学源近亲，或血源近亲。在当下后工业信息时代，审美意识趋于形态化、精神危机化、世俗化，绘画领域充斥着浮躁焦躁、急功近利的乱象局面。“庸品主义”、“拷贝主义”等大行其道，充斥耳目。

岌岌可危，怎么办？

我认为要正本溯源，找回生命本源、本真。正如福柯提出的“知识考古学”理念。

(福柯主要为挑战欧洲思想界存在的线性连续的“总体历史观”)。我们中国画也应回归溯源。

作为水墨践行者，我首先继承了文人画超现实、脱世俗、无烟火气、无污染、笔墨纯净高逸的精髓；第二融汇周秦汉唐苍茫厚重、博大浑厚的气象；第三追溯融合东方远古玄奥、鸿蒙、太虚之境，阴阳道合、天人合一等哲学思想；第四充分汲取西方文化艺术核心内涵，如宗教悲悯、虔诚、感恩与敬畏，教堂建筑之宏大、崇高、庄严，雕塑形体精神化的质感与量感等；第五深化学院派理念在造型艺术中的突破与创造。

水墨五域创化观

一、继承传统文人画的精髓。

文人画已有千百年的传统，其发展和它的社会背景有关，12世纪以来，辽、西夏、金、蒙古族、满族兴起，中华大地多有战火纷争、兴衰更迭，加之近现代西方列强和日寇的曾经入侵等，国人的精神、自信心曾受到巨大的摧残。在这样的境遇下，失意、失落的人文身心何往，自然会生发“吾将上下而求索”的感喟。而先秦魏晋以来老庄思想在士人精神上予以他们出世归隐山林的寄托与安顿，使其文化气息和作品具有超凡尘俗、避世俗的特点，虽则无法兼济天下，然可完善其身，在孤寂中向往内心的澄明。在其作品中呈现出幽疏简远、淡泊虚无、隐和空幽的意象，以致于发展到孤绝冷清之境，如泉水一样清幽、洁净之至，这是中国唐宋以降传统绘画美学思想在元明清和近代的核心体现。

如何继承文人画的精髓？在物欲横流的当下，脱俗与纯粹，独守内心的澄明和本真是鉴中之鉴。

“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，中国文人画的自觉担当在哪里？

人类文明重普世情怀、悲悯情怀和担当精神，但这是几千年来文人画所缺失的精神内涵。

“五四”时期，民族救亡图存，人文精神觉醒，关注苍生、关注人性，直面惨凉的人生与现实的生存状态。不少仁人志士怀揣救国之愿借鉴西画光学、自然科学、透视解剖学的写实素描立体技法，用毛笔在宣纸上改造中国传统文人画，以关注民族的命运与苦难，塑造活生生的生命为己任。从历史的角度来看无疑使中国画与现实终于结合了，

这在中国文化艺术发展史上可谓里程碑式的转折。

中西融合体系使得传统中国画与现实相对结合，关注并表达了苍生和黎民的现实问题，具有普世济世情怀。此体系借鉴西方形、光、色的自然科学，用亮面、暗面、明暗交界线表现现实人物立体之感，但文人画中的精髓难免使中西融合者力不从心。

文人画是形而上的超越现实的意象学，生宣纸、毛笔、墨、砚材质是中国哲学高度自觉本体化的产物，追溯到老庄、周易、7000年前伏羲氏的易经，着重心、意、气、象、飘渺的精神意象，但与实实在在的命身体、活生生的体积结构难以相容，即无烟火气、无世俗气，纯净的笔思与苍生黎民沉重真实的命运，在文化艺术实践上如何操作与求实？空灵飘逸前雅了却无法担当与悲悯；而直面历史的思索和现实命运重荷，然又失去了文人画的精髓，遗憾的是解决了这个又丢掉

了那个，两者兼得何其不易！

此问题在文化艺术学上之严峻不言而喻。

这一问题谁来解决？

这一尖锐矛盾正是我苦苦思考、探索与解决的功课。

二、融汇周秦汉唐凝重、宏大、鼎盛之气象。

周秦汉唐是中华民族鼎盛时期，博大、雄浑、厚重、恢弘的气象不言而喻。西周、东周、春秋、战国八百年，政治、军事、文化、哲学、思想智慧蔚为大观，直至秦王朝的统一。汉代开拓疆土的强盛，大唐盛世各国来朝，何其昌盛。继承发扬周秦汉唐精神思想是学习继承传统之重中之重，是使用宣纸、毛笔的中国水墨艺术践行者的高度自觉。然而，周秦汉唐的精神思想在哲学、军事、人文中表现得尤为突出，如青铜器、兵马俑、万里长城、汉唐石虎、翼马等。非元明清文人画在生宣纸上的思想信息即迹。

文人画是伤痛后的产物，周秦汉唐乃强大统一、开拓疆土的昌盛时代所流露出的大国气象，一个是衰败，一个是鼎盛，文化精神思想相悖。

如何将文人画的精髓与周秦汉唐宏大、凝重的青铜器、汉唐石刻坚实的有机的精神气象通过艺术语言进行有机而饱满的结合？

在文化艺术学上又是一个难上加难的课题，如同两千开外身材修长的跳高健将非要将举起举重冠军的重磅杠铃；而体型健壮无比的举重冠军非要通过跳高名贵的难度。

又一难上加难的课题如何解决？

这是第二个大问题。

三、追溯东方远古哲学精神。

东方远古幻化大气象，将个体生命与天地合一，7000年前伏羲氏的《易经》为揭示人类宇宙奥秘的宝典，其混沌、鸿蒙、潜隐、阴阳道合、太虚之境，是华夏民族对人类在精神思想、哲学智慧上最为罕见的伟大贡献。使其生命体在精神上无限拓展。远古先哲早有答案：“人法地、地法天、天法道，道法

我的水墨五域创化观

晁海

牛、仙鹤、狐狸等笔墨色度色向变化何止墨分五色，真正已达数十种、百种。

这是对石膏素描学院教学在水墨领域中深化。

在我长期担任素描石膏、头像教学中，感触颇深……

如何将形而上老庄哲学，家国衰败失意，空灵、飘渺、超凡的文人画注入以西方科学性、物理性、现实性为主体的学院派之中？这是两难同构难之又难的课题。

这是第五个大问题。

“水墨五域创化观”之艺术探索与实践

在我的水墨艺术追求中，含文人画笔墨纯粹、内修澄明、淡泊脱俗的特质；儒家的忍辱负重、复礼担当；佛家的承受与慈悲；西方浓郁的宗教、教堂、雕塑在精神上的感染和视觉上的震撼。

我生长于陕西关中厚土长安，周秦汉唐性文明中的共通性。

西方众多民族思想精神源于宗教，虔诚而悲悯，教堂、建筑、雕塑之极，德国科隆教堂盖了6个世纪，600年完成；米兰教堂盖了5个世纪，500年完成，梵蒂冈教堂等，皆宏伟厚重无比。米开朗基罗用4年完成大卫雕塑，巴托尔迪用10年完成自由女神雕像，罗丹用37年完成大型雕塑《地狱之门》等，他们和教堂一样，庄严、悲怆、肃穆……

西方教堂、雕塑凝重的量感，质地的坚实和精神与时空中愈显厚重，在精神审美、逻辑遗传基因上皆为永恒。

作为水墨艺术的践行者，如何将文人画的精髓即形而上脱世俗、超现实、无烟火气空灵飘渺、纯净之至的笔墨与西方宗教、建筑、雕塑厚重的分量感、质感、审美理想的崇高感相结合？创化出中国形而上哲学所赋予毛笔、生宣纸活性材质水墨的无限潜能。

飘渺空灵与悲悯深沉、坚实凝重相结合，何其之难，难于上青天。

此为第四个大问题。

五、深化学院体系，为当代水墨形而上哲学、美学赢得牢固的富有生命力的造型支撑。

重视研究文化艺术，建立系统的专业学习和训练体系。建国以来学院派的主体更多的是欧洲艺术学和中国的现实生活相结合的结果。

这种体系使我们能客观、真实、科学地观察和表现对象，通过对骨骼、肌肉、筋膜、皮肤、皱纹做理性与感性的分析，运用光学对人物和物体的形体、结构、色彩、体积、质感、量感、整体与局部真实有序的分析。（如通过光学分析石膏无穷的黑白明暗度不重复的差异，尤其是有多课时对石膏素描准确把握有效的完成，而建立对黑白宏观与微观、致广大与尽精微有秩序的明察秋毫感性、理性分辨表达能力，完成后的石膏结实而洁白，仿佛有敲击清脆的响声。）

这种对石膏像受光后色阶的理性分析和精神感悟打开了生宣水墨表现形象中的墨色微妙度积写法的广阔空间，无穷无尽变化对中国画启发空前。迥异传统“墨分五色”、黑白灰那样的程式概念。完成后的积墨作品如

在积墨运笔过程中，如人和牛，哪一处积墨阴阳气韵对比强烈那一处就凸显立体，哪一处对比稍弱就微后退，再弱点再后退，在弱的后面阴阳微强一点又从弱的后面凸显一点，更弱更后退，体积延伸到远方，推向纵深极远处再让阴阳微强一点又回归稍暗的白点一点点，有机应用学院体系长课时石膏素描分辨高光旁的亮面色阶接近而不同的微妙感觉与差别……（这种阴阳强弱对比如同炎热的夏天冷空气骤变阴阳抗衡对抗打雷闪电，天空如炸裂一般，秋收时节偶有雷声，因冷空气对比弱化雷声远感。）

这种阴阳对比雕塑积墨法与西方自然光学表达物象体积秩序无关，非中西融合学院体系。是一种形而上的、精神性的、感应玄冥型造观。从中国画的平面性创化为三维空间的立体雕塑感，时空的沧桑感，生命体与太虚之境的宇宙感。

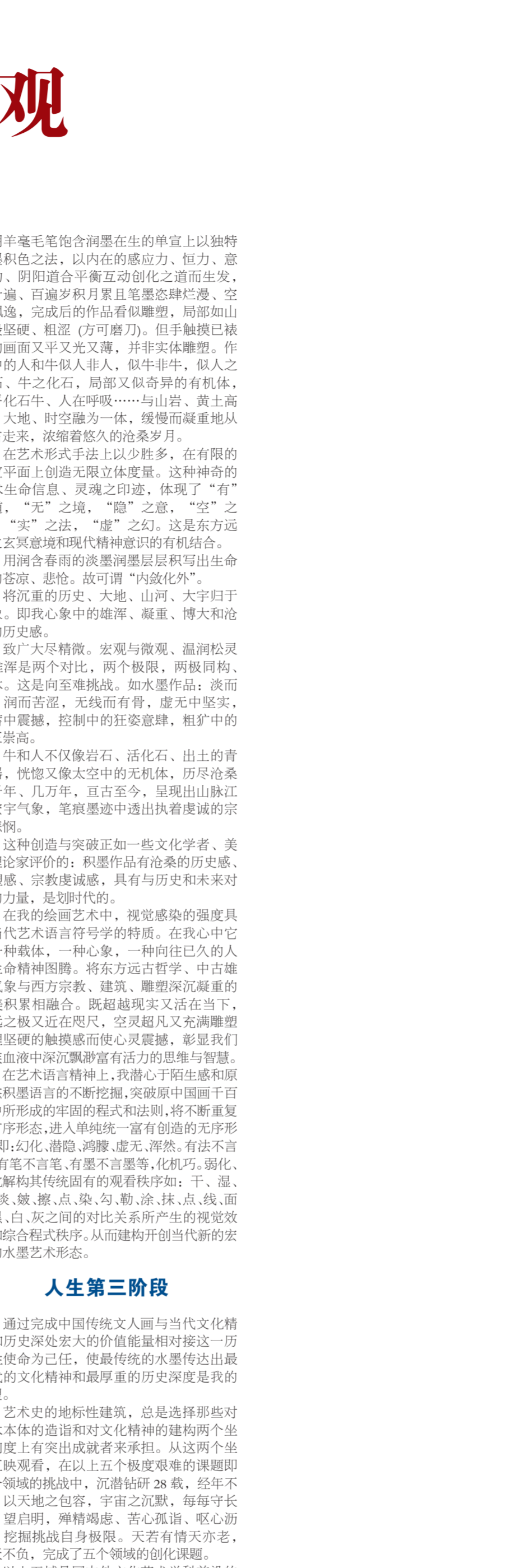
古今中外表达立体三维空间皆用光学亮面、暗面、交界线体现明暗立体，本人之外未曾发现有能用精神性的阴阳感应、平衡互动创化积墨创化生命体而达到的雕塑感极强而空灵玄冥的太虚之境。

重要的是用中国传统代表性的材质：生宣、水墨、羊毫毛笔将其作品具体创化出来，我视为世间材质的极品。其三大特性：本真材质、终极材质、绿色材质，丹青水墨无化学成分与人身心调息生命律动有益同构，在适度温度下易保存，经久不衰，不褪色，故纸寿千年。现存于北京故宫博物院唐代韩偓的《五年图》至今已有一300年，仍完好无损。

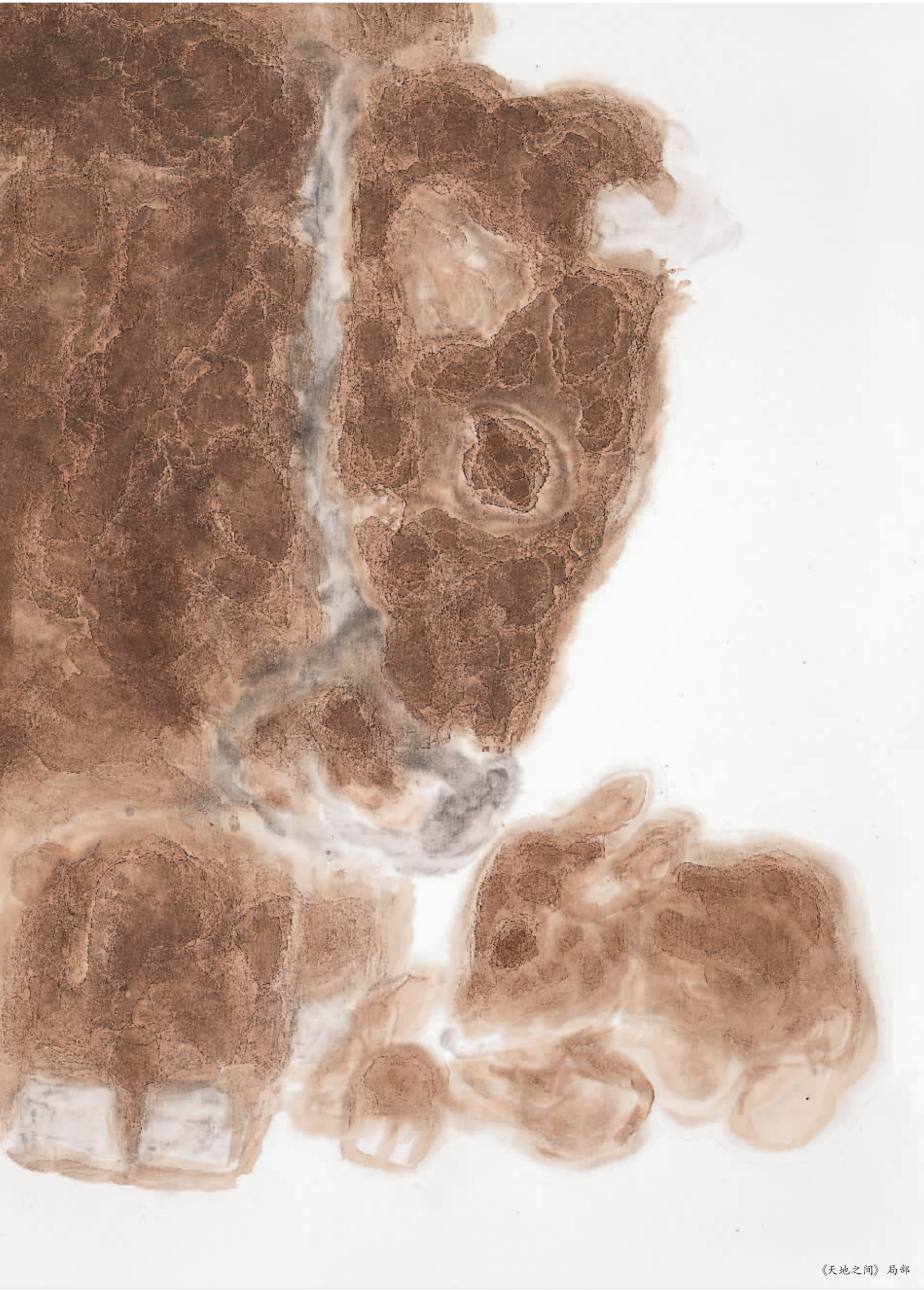
生宣、毛笔、墨不仅是物质性材质，更是精神性材质，是形而上的，乃中国哲学深刻、高度自觉的产物。没有西画物化电裂所带来的无尽的苦感。

我的生宣雕塑玄冥观是通过润墨润色无穷尽的积写渗入纸里，润墨、色积写难度极大，常言道：润墨没一遍话，二遍滞、三遍灰。干笔积墨易透气，难度小，不易死。我

书画艺苑

<p>对晁海先生的绘画创作，国内外众多理论家和社会贤达站在各自的研究领域，给予了中肯的解读与评价，摘选三则如下：</p> <p>杨振宁：晁海的画具有原始的、纯真的美、创造的灵，有一种从两度空间里走出来的力量，直扑观者。他的作品既植根于东方核心价值，又恰当地汲取西方文化中的优秀成分，创造出东方的世界性文化艺术，放在传统取向和世界艺术的横向上，具有了一定的地位。</p> <p>邵大箴：晁海在当代中国画坛是非常特立独行的人物，他的创作具有独特的风格面貌。</p> <p>晁海的绘画着重吸收中国古代艺术传统的那种刚健、宏大的精神，他在绘画里研究文人画做不起的“形体”塑造。所谓形体不是写实的造型，而是写作的写实感、空灵感、雕塑型式的种种造型，他吸收了文人画的高写观念，文人画强调似真不似、似假更像、更像不像，这是中国先秦哲学和中国古典美的观念。</p> <p>晁海的艺术创作成果，开了中国水墨画的一剂新途径。由于有了晁海，我们对中国的概念有了新的认识，这就非常了不起。把他的艺术创作放在中国画领域中看，我们感到了有了一个晁海，中国画的的形式语言更加丰富了，中国画的范畴、概念、方法，话题的内容更多了，思路更活跃了。他的画</p>	<p>则用羊毫毛笔饱含润墨在生的单宣上以独特积墨积色之法，以内在的感应力、恒力、意志力、阴阳道合平衡互动创化之道而生发，数十遍、百遍岁月累且笔墨恣肆烂漫、空灵飘逸，完成后的作品看似雕塑，局部如山岩般坚硬、粗涩（方可磨刀）。但手触摸已极好的画面又平又光又薄，并非实体雕塑。作品中的人和牛似人非人，似牛非牛，似人之化石、牛之化石，局部又似奇异的有机体，似乎化石牛、人在呼吸……与山岩、黄土高原、大地、时空融为一体，缓慢而凝重地从远古走来，浓缩着悠久的沧桑岁月。</p> <p>在艺术形式手法上以少胜多，在有限的生宣平面上创造无限立体度量。这种神奇的艺术生命信息、灵魂之印迹，体现了“有”之道，“无”之境，“隐”之意，“空”之前，“实”之法，“虚”之幻。这是东方远古之玄冥意境和现代精神意识的有机结合。</p> <p>用润含春雨的浓墨润墨层层积写出生命中的苍凉、悲怆。故可谓“内敛化外”。</p> <p>将沉重的历史、大地、山河、大宇归于沉雄厚重、苍劲磅礴、浑然天成的万气象早已融化沉淀于我的血液基因里，成为水墨创作与精神力量的重要源泉。</p> <p>中国有着博大山脉、江河、黄土高原等，有着纯朴、善良、宽厚、坚韧，世世代代像黄牛一般勤劳、艰辛、忍辱负重的劳动者，他们的灵魂与自然共荣枯，与日月相辉映，生生不息，源远流长，乃民族精神智慧之大本源。他们是上苍恩赐予我们水墨践行者巨大的取之不竭的文化资源，孕育、滋养、催化着雄浑悲壮的艺术感受和艺术创造。</p> <p>我的水墨创作精神是：以大悲悯、大关怀的悲意识为依托，为那些命运之承重、苦涩、朴厚的灵魂写意生命。</p> <p>我的水墨艺术观：“魂兮归来”，可谓远亲交融多领域契合。中华民族7000年前伏羲氏仰观天宇，俯察大地，冥思至极，创造出《易经》，以深不可测的太虚之境揭示了人类宇宙阴阳平衡，天人合一的奥秘。我依远古之玄冥、混沌、阴阳道合、潜意识融通感应学、生态美学、运用第三类接触、有机物消解等内涵，汇周秦汉唐之气度与西方宗教、建筑、雕塑精神思想和实体同构、同体，将现实人物、动物生命体幻化为浩淼宇宙间的无机物（山川、江河、高原），表达悲悯、庄严、崇高与时空中的永恒感。</p> <p>如刘骁腾先生在《变雄浑为淡泊——论晁海的画》一文中所说：“石鲁把山当作人来画，当作大人来画；晁海则把农民当作山岳、土墙、天地、大字来画。在他的画中，造型和笔墨组成大宇苍茫般的画面结构，行笔顿、皱纹构成富于运动的精气，这精气是实有的，但终归又是虚无的，正是这种终极意义上的虚无观，使笔墨和整个画面趋向于苍凉淡泊。”</p> <p>雄浑中蕴含淡泊，即周秦汉唐宏大凝重之气象与远古神秘太虚之境、中古老庄哲学、元明清文人画空寂飘渺的融合。</p> <p>幼年至今，漫长的武学身心灵魂实践，使我对形而上精神性的阴阳之道有着超常的感悟与生发。于艺术作品积墨中依阴阳运笔，行神如空，行气如虹，内涵玄玄，透虚入浑，积极为雄。</p> <p>积墨创化生命体或人或牛，以阴阳对比强弱互动表达人和牛在视觉上有亘古苍冥风化的质感、极强的三维深度。</p> <p>在积墨运笔过程中，如人和牛，哪一处积墨阴阳气韵对比强烈那一处就凸显立体，哪一处对比稍弱就微后退，再弱点再后退，在弱的后面阴阳微强一点又从弱的后面凸显一点，更弱更后退，体积延伸到远方，推向纵深极远处再让阴阳微强一点又回归稍暗的白点一点点，有机应用学院体系长课时石膏素描分辨高光旁的亮面色阶接近而不同的微妙感觉与差别……（这种阴阳强弱对比如同炎热的夏天冷空气骤变阴阳抗衡对抗打雷闪电，天空如炸裂一般，秋收时节偶有雷声，因冷空气对比弱化雷声远感。）</p> <p>这种阴阳对比雕塑积墨法与西方自然光学表达物象体积秩序无关，非中西融合学院体系。是一种形而上的、精神性的、感应玄冥型造观。从中国画的平面性创化为三维空间的立体雕塑感，时空的沧桑感，生命体与太虚之境的宇宙感。</p> <p>古今中外表达立体三维空间皆用光学亮面、暗面、交界线体现明暗立体，本人之外未曾发现有能用精神性的阴阳感应、平衡互动创化积墨创化生命体而达到的雕塑感极强而空灵玄冥的太虚之境。</p> <p>重要的是用中国传统代表性的材质：生宣、水墨、羊毫毛笔将其作品具体创化出来，我视为世间材质的极品。其三大特性：本真材质、终极材质、绿色材质，丹青水墨无化学成分与人身心调息生命律动有益同构，在适度温度下易保存，经久不衰，不褪色，故纸寿千年。现存于北京故宫博物院唐代韩偓的《五年图》至今已有一300年，仍完好无损。</p> <p>生宣、毛笔、墨不仅是物质性材质，更是精神性材质，是形而上的，乃中国哲学深刻、高度自觉的产物。没有西画物化电裂所带来的无尽的苦感。</p> <p>我的生宣雕塑玄冥观是通过润墨润色无穷尽的积写渗入纸里，润墨、色积写难度极大，常言道：润墨没一遍话，二遍滞、三遍灰。干笔积墨易透气，难度小，不易死。我</p>
<p>主持人：李树森 电话：010-65638425 E-mail: aiwaiban@126.com 人民书画艺术网：www.people-art.com.cn 北京九州台书画网</p>	

《天地之间》局部

<p>打开了我们的新眼界，给我们以新的启发。这种艺术新路表现了我们民族思维的活跃，我们民族的思维活跃了，我们这个国家就会朝气蓬勃地向前发展。晁海和一切创新绘画创作的意义，就在于此。</p> <p>金耀基：晁海是我所见唯一不用钱而用积墨集团在生宣纸上构建艺术造型的中国水墨画家。他的笔墨宣示了一种新造的中国绘画语言。他在生宣纸上所做难度至高的积墨、质感感，有油画、雕塑的厚意，却又有“随”与“空”的气韵。读他的画，有一种与天地精神相往来的崇高感。</p> <p>晁海的水墨画前所未有，具有奇特的神貌与风格，在真正吸收中国古代文人画优良传统的同时，又突破更新了自元明清以来中国画已固形态和僵死格局，从整体上融合包容众多文化价值，创立了当代水墨艺术新语言、新精神，这种艺术新形态当然是中国的，也是现代的。</p> <p>他的画作可以说是中西交融、古今贯通。更主要的，他不光是超越传统，更是创造传统。细品他的画作，他回到了汉、唐的文化，加上他自己的理解在重构我们的传统。另外，他在技法上也实现了创新，这种“积墨、积彩”的画法是前所未有的。晁海的艺术是“有所为而为”的艺术，他的画背后藏着一个为中国水墨画继续开来的创作意念。</p>	<p>自上个世纪初以来，众多仁人志士都在探索中华民族的伟大复兴和中华文化的复兴。在当今实现“中国梦”的历史进程中，中华文化的复兴，人文精神的崛起，显得尤为重要和迫切。</p> <p>历史证明，文艺的复兴需要“巨人”的产生，恩格斯曾高度评价欧洲文艺复兴，并将其变革的深刻根源归结于人的觉醒。他说：“这是一个人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”欧洲文艺复兴时期，被誉为“美术三杰”的时代“巨人”达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔，以他们的思想、艺术成就和精神，在承接古希腊、古罗马艺术文化基础上，通过文艺创作，引领开启了一个新的历史时代。</p> <p>的确，欧洲文艺复兴之路给了我们很好的经验。那么我们中国当代的文化艺术“巨人”在哪里？何以当代的中国难以见到这样的“巨人”？我认为现在的中国产生文化艺术“巨人”的历史条件已经具备，再次产生一波盛世文化的条件正趋成熟，但需要“巨人”的引领。而“巨人”的呈现，需要我们已正确认识和对待优秀传统文化的巨大价值；需要全社会怀着一颗纯净的心，去发现、挖掘、推崇。推崇我们民族真正的文化艺术英雄巨人，寻找我们真正的文化艺术精神，赋予他们应该拥有的话语权与尊重。进而在国</p>
--	--

<p>内让他们完善我们崭新文明社会的精神、价值观与信仰，为中华民族伟大复兴，为迎接中华盛世奠定牢固的人文精神基础；在国际上让他们作为中国文化艺术国际代言人，使中华文化更好地走向世界，在世界上牢固应有位置。正是基于这样的认识，我负责的中国画“强元”课题，正在努力发掘、寻找当代中国美术“巨人”。</p> <p>中国具有超过五千年的文明史，曾在很长历史时期内处于世界最盛强的国家位置，其文化悠久、深厚、博大、灿烂。借鉴欧洲文艺复兴的经验，那么今天我们中华文化的复兴，该承接中国历史上哪些时期的哪些优秀文化传统和精髓？才能建构起适合于中国作为未来世界强国的强大文化，那么该怎样实现这个“创新”？</p> <p>对此，有识之士正在竭力探索。通过晁海先生的“水墨五域创化观”，可以看到他在很多方面已经取得重大突破，对该从哪里承接、继承什么、汲取西方什么、如何创新建构等方面，很好地回答了当下中国发展急迫需要解决的一些重大课题。这是他怀眷强烈的社会责任感、文化责任感、历史担当感，以实现中国画的的世界性为目标，通古开今，融汇中西，宏观未来，用了近30年时间，孜孜以求，进行思考、探索和绘画创造实践后，在艺术领域对中国画发展问题做出的独到而深刻的总结。应该说他的探索成果、思想和人做出的文化艺术精神，赋予他们应该拥有的话语权与尊重。进而在国</p>	<p>中华文化的复兴呼唤时代“巨人”</p>
---	------------------------