

广告位
招租

搜索

j 搜索拙風 j 搜索网络

孔仲起画语录

作者：孔仲起 来源：浙江在线

孔仲起族名庆福，祖籍浙江慈溪，1934年生于上海，其家族自曾祖杏荪、祖父子瑜、父小瑜、兄伯容、女贻奋、侄孔成、孔鼎、甥陈凯已是五代画家。孔仲起1955年入学浙江美术学院中国画系，1960年毕业后留校任教，历为中国美术学院教授、学位委员、浙江省文化厅高评委、中国美术家协会会员、联合国国际美育学会理事、东方博雅社执行社长、西泠印社社员，享受国务院特殊津贴。

我是画人/造化没有给我翅膀/同样可以向长空翱翔/仰观太空上苍/俯察万物沧桑/望秋云/神飞扬/临春风/思浩荡/凭我神思遐想的翅膀/驰骋挥洒宇宙大地的无尽风光——此谓之老夫聊发少年狂。

同样是梦：积极面是兴奋、理想和希望，为了美梦成真而追求、进取、向上；消极面是悲恸、恐惧和失落，为摆脱恶梦而压抑、空虚、渺茫。

于事于艺，务实为本。盖馥所宗，碌碌大半生或有业绩者，均缘由于斯。不平常业绩往往来自平常心。

强调群体精神要警惕失我个性；强调自我要警惕自私。

宇宙的本质在于造化，大自然生生不息谓之“造化”，山水画能结合天地之化即为“化境”。辛巳季春与童中焘、况达二位薄游西北宁、青、甘、陕诸地，即景生情，每诵王摩诘诗“大漠孤烟直，长河落日圆”警句。然亦不乏大地荒漠化之忧危意识；润而能化，旱亦能化耳！书生意气，徒呼嗃嗃而已。

一般写生程序应该是眼观、心照、手追。也就是说，耳闻目击后应目会心、目识心照，然后才有得心应手、美化景物的可能性。

“笔墨”含意很广，非惟功力技艺、造型手段，而是有法有理有情有趣，能直抒胸臆的丰富“语言”，是传统的审美标准。然笔墨的多少不等于审美价值的多少，而是多元追求中一种取向，是国画艺术的主要精粹，它的感染力取决于整体画面的构成。

不讲求笔墨也许是现代创新意识的极至和逆反心理。信息纷呈节奏飞跃，也伴随着一些浮躁冒进，因而出现一些非驴非马、边缘的另类的作品，每每冠以的“现代艺术”。而注重笔墨追求者即使具有当代生活气息，也每每被排除在现代艺术之外，这只能说是小圈子意识。

中国人细细两根筷子，可以挟、摘、撩、挑、捞……面对荤素各种菜肴运用自如，尤以面条粉丝类非他莫属。

一根竹管一束毛的毛笔，从笔尖、笔肚到笔根，由勾勒到皴擦烘染可各尽其妙，通过水和墨的调配渗透作用，还可表达“哆来咪发”一样各种调子和色彩变化。

热门文章

画论杰作：六法论

齐白石画论三

齐白石画论二

宋代画论：林泉高致

五代画论：笔法记

齐白石画论一

董其昌《画禅室随笔》卷二·...

黄宾虹画论

抱冲斋艺谭

听天阁画谈摘录

推荐文章

宣和画谱卷一

宋代画论：林泉高致

董其昌《画禅室随笔》卷二·...

犹因执笔者对指、腕、臂的把握能轻重疾徐、抑扬顿挫、正侧顺逆，出现粗细、大小、浓淡、干湿、焦枯、毛颤，以及平、留、圆、凝重、飘逸等等丰富的变化。

这两件最简单而最神妙的工具能不流传千古历久不衰吗？

值此千年之交，辞别辉煌的九九，新千年的伊始，欣逢龙年大吉，满怀祥瑞，借此聊表心愿：

一元复始，十分春光，百花争艳，千年同庆，万象更新。

它象征着中华文明的传承和发展，而当前艺术的特点是融会贯通，多元并进。我虽已虚度大半辈子，然还想多学点东西，多画点画。如果说区区小我能在多元大潮中归属一元的话，则它是元元本本之元，力主本体意识，更重本土意识，群体意识，或云：吾道一以贯之！

曩年温岭石塘多才而富灵感的同仁郭修琳，于海边漫步沙滩，偶见一拳顽石如罗汉，兴来拾置案头，朝夕相对，犹见千里老友孔福之憨态也。丙寅春日趁来杭之便，惠赐本人，谊深礼重，能不大喜！妙哉得吾形神，见者无不同感，遂即兴对石写生“醉仙”一帧。可谓：看似酒仙原阿福！大凡富于想象之艺人，每每放意相物，见物见人。郭兄味象取石，念友之情，心物相印，得千里神驰之妙。

现代创作中有反对预设答案而玩形式游戏的，通过任意材料，或连续或堆积或凑合，或任意泼洒涂抹，或制造虚幻假象，把自己的偶兴附加在一些自认可以为艺术品的物件上，这种艺术往往强调过程中的发现和材料的应用，无意于结果意义，把答案变成谜语，让观众去解答猜测并乐在其中。但也有画家反对传统的造型，把希望寄托在不断寻求和变换新概念，因此也往往昙花一现。且每每冠之以“概念艺术”，而永远处在概念之中，让观众“认知”而难以“认同”。

经济一体化和文化多元化是当今世界的浪潮，且不论经济，而文化则永远应该多元。即使世界发展成为地球村，通用一种语言，但艺术的表达则永远不可能使用一种语言。

潘天寿先生明确倡导：“中国绘画要拉开距离。”中国绘画之所以代表着东方文化的高峰，就因为它具有数千年传统文化的丰富内蕴，讲求气、势、化、韵、境，品其味、会其意、明其志，含道映物……潘老就是最具代表性的人物，他强调至大、至刚、至中、至正之气。他能小画大作，气势磅礴而富有张力！“笔力扛鼎”、“强其骨”则体现了既传统又现代的自强不息精神。

中国画同样可以注入现代精神，拉开距离不等于落后，而是更有特色，所以继承和发展是大道理！

中国画、水墨画、彩墨画，众多称呼先后多次有“正名”之争，在于不同的人不同的基点和时机所持的不同名目，无须饶舌。纵观前人画史画论，未见有此等名称，只是近百年中西文化交流和比较而产生。中国画之名则相对西画而来，不仅是外表视觉，更重要的是本民族文化的内在因素，百余年来国人已经约定俗成。

以水墨为主称水墨画亦无可，然西方亦有水墨画，如德国版画大师门采尔也画水墨画，大可不必为了与国际接轨改称水墨画，或靠拢水彩、水粉的边缘而称彩墨。须知越有民族性则越有世界性。“我的名字叫中国！”

有人说山水画应为风景画之属，然现代山水画也包含风景风光之类。中国山水画之所以盛传千年，富于特色，就因为有着丰厚的文化底蕴。首先其名称的由来离不开老

祖宗对大自然的认知和尊重。仁者乐山，智者乐水，山山水水蕴涵了天地人文。循此理念，图画山川以“山水”为名当然有口皆碑也。

创造艺术的价值在于追求自我意识、民族意识和空间意识，亦即山水画的精神境界。

创造艺术的最终目的是和大众共享其成、同游其间，为之怡情，为之陶冶，这自然既要有效的艺术感染力，又要有明确的公众意识。

审美水平有高有低，能品其味、会其意则属一种高级文化活动，亦是一种作者加读者的创造性活动。

深入浅出——宜读；浅入浅出——通俗；深入深出——尚佳；浅入深出——可恶。

一件并不赞赏的作品在审视过程中通过议论或评判也是一种抒发的满足，如获共鸣则更能乐在其中。

“画什么”、“怎么画”因果不能倒置。“行成于思”，而艺术灵感亦成于思，任意涂抹毕竟主意在先，西方野兽派任意涂抹追求的是色彩鲜明强烈，绝非动物本能的冲动。

乐天吾所求。父母赐我一付欢喜菩萨相，谬受诸好称道。常言：自得其乐、助人为乐、知足常乐！“知足常乐”似乎成了我的人生信条！因知足而自适，因知足而忘忧，陶陶然、欣欣然能不寿康乎？

然“知足”非“裹足”，每临教席而知不足；每临学海而更知不足。知难而学，学而致知，知而解惑，如是循环往复，乐在“遇险而脱险”之中；乐在积学和增知之中！生活在“追求”与“知足”这一对矛盾而融洽的良性循环中。先祖仲尼有道：学而时习之，不亦说（悦）乎！

近年美术活动出现了相当活跃的局面，同时也出现一股偏离传统精神、现代意识及生活感受，一味注重形式的变革，矫揉造作，导致对内容的漠视或回避或歪曲。也许是循环规律，九百多年前苏轼也曾忧虑：“近岁朴拙之人愈少，巧进之士益多！”无独有偶，西人贡布里希曾借题发挥，在评黑人雕刻时说：“他们的作品所具有的却正是欧洲艺术在长期追求过程中似乎失掉的东西——强烈的表现力、清楚的结构和直率单纯的技术。”

我想近来缺少的正是朴实、纯情、率真之趣，艺术要能够渗入到人们的现实生活中，社会需要的不是那些无关痛痒的矫饰绘画，或虚幻妄然的作品。

“传统”和“创新”是一个问题的两个方面，并无二致，更非对立！

“传统”不等于“因循守旧”，决非时下一些人把它作为“保守”、“没落”的代名词。不要妄自菲薄，耻言传统，讳莫如深！

“能传则统，能统则传”，它是数千年来民族精神和民族文化的积淀，它有着“温故知新”、“继往开来”、“望今制奇”、“借古开今”、继承和发展的含义，是“推陈出新”进行再创造的“基业”。所以对传统的理解要正名！能沿续和发展的民族文化谓之“传统”。

“统”者“统括”、“统体”、“统治”、“合一”、“正统”、“道统”、“本始”、“大一统”的意思。只有精神和文化的高度统一才能长期流传传承。它是维系民族精神的纽带，是发扬中华文化的金钥匙，是培养热爱祖国的原动力，是对外文化交流

的出发点！

创作贵在创，“创”重意，“作”非造。

技巧：学技在法，得巧在思。

构思：构在外，思其中；构在形下，思存形上。

意境：意要高，境求远；有感于境，发之成画。

心境：首要释然、怡然、坦然。

胸襟：要豁达、开阔。以狭窄的胸襟、阴暗的心理作山水画，殊难想象会出现雄阔壮丽的舒畅气局。

传统山水画的高格品味每每体现在它追求高、深、阔、长、远、势、韵等等。不受时空限制是其特点。“乾坤万里眼，时序百年心！”这是诗人杜甫典型的时空意识。

“意气用事”、“得意忘形”、“无中生有”、“唯我独尊”……皆为人所忌，作画则求之难得！

具有强烈的表现风格和民族特色的中国书画，它那以笔、墨、纸为代表的简朴的工具材料，以及得之于心、应之于手、随笔生发的表现特点；艺术家的灵感、情绪、学养、技法通过毫端以最直接的方式投射到纸面上，它留下的是最直接的本来的情感符号和审美讯息，因而也给观众以最直接的感应条件。

“人”本来自“自然”，它具有自然的属性，和大自然是“天人合一”的关系。纯然手绘的国画作品较之复杂的机械操作、科技材料及过分装饰的现象，它那自然而然的表达方式和质朴无华的特点，更符合当前人们在光怪陆离、繁华至极的世界中对“归真返朴、回归自然”的要求，而随着时间的推延，将越来越证明这一点。

画道由熟而巧、由巧而拙，能得真趣；不熟而巧是欺世，不巧而拙变做作，盖“弄巧成拙”之“拙”也。技可教，巧难授，拙更无法，得拙趣者涉及天资性灵和全面素养，非矫揉造作所能强求，要者自然流露，出诸无意。

所谓“技巧”：能真实地表现对象谓之技，能巧妙地描写对象谓之巧。

技法之法不是对手段“绳之以法”加以制约，而是有着巧取的含义，至于为技巧而技巧是没有前途的。技巧本身不能体现作品的价值，只有通过创作并上升到艺术的高度才能体现它自身的意义。

形象思维不是对象的简单映象、“镜面反射”，它是动态的形象、形象化的思维；是心眼并用的思维，带夸张和比兴的思维；是协助思维作形象化的判断；或可说是艺术禀赋所形成的思维方式。

艺术创造的价值不仅体现为作者自身的愉悦和寄托，更希望得到别人的共鸣同感、认同和欣赏，由亲切生美感，这叫做“独乐乐，不如众乐乐”，以达到“自乐乐人”的崇高目的。

随着时代的发展，中西交流的广阔和观念的不断更新，艺术语言因之不断拓展着。“语言”是为了传情和达意的，如果一味“自言自语”而别人不懂，则何以“对话”？何以使人接受并赏心悦目？所以强调自我意识的同时一定要具备群体意识，站在本民族的基点则必先要有民族意识。

作品中由于作者的经验显示，引起读者的经验衔接和合拍而后欣然接受，抑或通过

对比印证，诱发想象。具象也好，抽象也好，必须是缘起于生活，有感而发挥，言之有物，画之有形，真切感人；如果赏者茫然面对，则不存在审美价值！

真正的艺术犹如通达的语言，是心田之思、肺腑之言，讲老实话、心里话，才会畅所欲言，言必达意，情真意切。

说谎者往往虚张声势，闪烁其词；心中不踏实者，每每吞吞吐吐，或含混语塞，或人云亦云！诚如清代剧作家李渔主张“直说明言”，反对“令人费解”。

我们所强调的“真”是原汁原味的真，正心诚意的真，气质俱胜的真，谓之真趣！真意！真气！真思卓然！

文艺创作有两种追求：一是表现人们喜闻乐见的熟悉事物；一是表现人们好奇多怪的陌生事物。当然，美感是前因，陶冶是后果。其内涵和启示作用决定了作品的品味。

我们要强调的是艺术个性、时代激情和社会使命。

要继承和发展的传统山水画，在于它追求气、势、化、韵、高、深、长、阔、远、空、清等等，不受时空限制，能传达多层面的文化信息，给人以充分的想象余地，并具有在过程中不断生发和升华意境的可能。

气者：天地万物之生机，气聚则生，散则死，有聚有散生生不息。所谓元气、神气、气韵、气氛、气息、气局、气机、气格、气度、气势、气质等等以及气象万千、宇宙万物、风云变态、行云流水等都是气的作用！气也是中华传统文化的第一要素。

韵者：微妙、隽永、内蕴、化境、味外之味、画外之画，难以言状，诚如老子所云：“道可道，非常道！”犹如味道之鲜者：糖甜、醋酸、盐咸、姜辣、黄连苦均可感可说，然味外之味——鲜者则难以言状。鲜味一如韵味也！

势者：是力量的表示，动态的感觉。

气聚则生发种种效应：运动、收放、走向、倾斜、奔腾、飞扬、张力、气势；左右回顾、上下呼应、前后相随、高低相倾皆为“势”。它有着赏心、摄魄、振奋、威慑或舒展的感染力。

提笔作画务求凝神静思，心无旁骛，专注投入一如进入“角色”，届时“物吾两忘”，有“出神入化”的可能。

立意在先，行成于思：凡事“三思”不等于犹豫再三。时光不等人，多犹豫不如多实践。多实践，少败笔；多实践，巧思在其中。

画人多有好酒者，酒到七分，兴冲冲，欣欣然，最少得失顾虑，如临春风，思绪浩荡，下笔似有神助，故每多佳构出现，东坡所谓“酒气拂拂从十指间出”，而抱石先生有印曰：“往往醉后。”韩昌黎诗亦云：“所以欲得酒，为文俟微醺。”然不爱杯中物者亦大有高人，每当欣然命笔，“素以为绚”，佳思妙想，匠心独运，且陶陶然自适于所造之境中，当斯时，往往画到出神如入醉，谓之：酒不醉人人自醉。同属一个“醉”字。

时人但知泼墨为倒墨，殊不知主要在于下笔阔略，落墨如泼是也！

西求变，中重化，洋为中用非西化，要化西。

创新是手段，不是目的。新与旧是相对的，审美活动中的关键是美与丑！

拥有丰富的学养，对周围事物保持敏锐的洞察力；留住天真的心态，使艺术才思永葆活跃的生命力。

一切表现艺术都是“人之情，感于物而动”（《淮南子》），而千变万化的大自然总是无偿地给敏感的艺术家的启示和滋养。

作画“体物”居其一，喻志更其二。

泉瀑奔流均因满溢而成，为人为业，满而不溢则成。

相机可留下现象，而纸笔则可留下现象加意象。

前人皴法有乱麻、乱柴、乱点者，要之自然而然，乱而有纹，参差有自，不昧意脉，不失物象是为上，宾老尤得此中三昧。

笔头功夫赖于学养，届时神往意会，随笔生发，渐臻文质俱胜。

习气不等于面貌，面貌不等于风格，格高最难求。

饱笔欲泼不易着力，一要结构贴切，二需健笔带逆，三忌犹豫不决。

乾笔易毛易枯，聚则老树顽石，散则毛不附皮；枯而不润，未见笔触，则徒留墨痕而已。

画须得神，而神必託于气乃生，气之大者神亦足，故画不可无气；气依势而立，依笔墨而显，势之大者气亦大，笔墨之妙者气亦活，故画不可无势，不可无笔墨。

现实是创作的依据，但不等于作品的生命，诚如原料不等于成品。

文人画者：作品有感而发，重意境；为人道德文章，加理念。

美术离不开美，造型离不开形，抽象还从具象来。“写意不写形”是指作品而言，创作过程中以反对形体结构自诩者，属于装腔作势脚头虚。

真善美，首要是真：真实、真意、真诚、真赏，真切才能感人，真思才能卓然。

强调艺术个性不排除同仁的即兴合作和志同道合者的协力巨制。

与中焘、鹤君、英槐诸兄合作工笔《长江万里》和《长江三峡》图有感：创作灵感的巧合，创作愿望的一致，创作意图的默契，创作技巧的互补，创作个性的撞击，创作风格的融合，创作效果的圆满。谓之同气相逐同声相应。

我爱行云流水，爱其生气流动，无塞无虑，无碍无际，所谓云行雨施，海阔天空。

我爱画水，因为：

激情如水：犹如大海或大潮，波涛汹涌喷薄激射。心静如水：平平和平，犹如一泓清澈的寒泉，深沉恬静。

豁达如水：犹如大江大河大湖大海，汪洋洋洋，辽阔无涯。

我爱画云，因为：

山水得烟云而秀媚，无云则徒具形质，失其灵秀。云烟飘忽，舒卷无定，或衬奇峰，或锁山腰，或浮水面，掩扬其姿，烘托其势。

云者气也。气本无形，气聚而生，生生不息。云以气则生，人以气为寿。云气是山川精神之外观，空间意识之强化。云气能体现高远气质，是故逸情云上，放情云外。

作画贵在气质，而气质并不抽象。首先要具备人类普遍的感情、达观的气度、开阔的胸襟。

展纸运笔，如脱缰奔腾，疾笔急就，然每多流滑无力，失之气骨，未得笔气先沾习气。反之刻意求精者，举棋不定，优柔寡断，唯恐败笔而失之滞凝，意脉不贯气势不通。要之，不滞于思，不昧于理，不失于法，兴之所至。

任务在向我轮番挑战，而我也毫不怀疑自己迎战的能力，至于重担压身则需量力而行。

练钢琴、学美声，看来单调实则深奥，往往费力而难于奏效，一如中国画的笔墨根基非朝夕之功，绝非急功近利之徒所易学。

欣赏之趣在于接受，更在于发现，山乎！水乎！见仁见智，惟静者先悟之。观者、作者，均自然而然，不期然而然，盖天机之勃露也。

电脑时代造型和设计每多“鼠”与“象”的关系，鼠标可以捉弄形象、转化形象、创造形象，犹如执笔作画得心应手，这是人决定一切：象内靠电脑贮存，象外则凭人脑积累。期待早日摆脱“鼠辈”操纵形象，或手触、或目注、或声控……

一个思维或思辨的形成，必然有上下左右的承袭和借鉴，而并不一定是因袭或重复，要者从正体看，思之有理，言之有物。

“潜意识”或“梦幻”，建构于“经历”，提高在“读书”，才能浮想联翩，发之成文（广义之“文”）。

世界各民族人之初（包括婴儿和原始人），性本真、性本善，亦性本美。从一划开始均以线条作画图形，这是原始的本真、人类的共性，发展线艺术是人类永恒的追求，在这方面彪炳千秋的是中华民族。

共有 0 条评论 [【发表评论】](#) [【到论坛讨论】](#)

相关链接

发表评论

用户名: 密码: 匿名发表: [注册新用户](#)

评论:

[发表评论](#)

[关于拙风](#) | [联系方式](#) | [广告服务](#) | [版权声明](#) | [欢迎投稿](#) | [友情链接](#) | [网站设计](#)

版权所有：2005-2007 拙风文化网 粤ICP备06013051号

电子邮箱：wenhua13@126.com 拙风文化系列QQ群 技术支持：Thirteen Studio

Copyright © 2005-2007

www.wenhua.cn.com

All Rights Reserved