

A Lone Boat on Wild Water that Breaks Through the Mortal World——Discussion on Li Xiaochu's Chinese Ink and Wash with Rough Edges Painting Art

Xiao Zi

Chengdu Painting and Calligraphy Culture and Art Co., Ltd., Chengdu, Sichuan, 610036, China

Abstract

Ink and wash with rough edges painting refers to a technique and form in which the artist applies water and ink to the bamboo paper, it is an innovation based on the traditional Chinese painting paper, pen, ink, water and color that can fully express the vivid, interesting and natural changing effects of rocks and trees. Li Xiaochu's innovative Chinese ink and wash with rough edges paintings are unique in the painting world, which appropriately expresses the theme of natural narration, the energetic, fresh and precarious picture style has actually made the interpretation of the higher level of Chinese landscape painting between likeness and dislikeness.

Keywords

Li Xiaochu; Chinese ink and wash; ink and wash with rough edges; rough edges painting; painting art; lone boat on wild water

冲破凡尘的野水孤舟——浅议李晓初的中国水墨毛边绘画艺术

子晓

成都书画一家文化艺术有限公司, 中国·四川成都 610036

摘要

水墨毛边画,是指画家应用水和墨在毛边纸上渗化开来的一种技法和形态,能充分表现山石树木的生动、有趣和天然的变化效果,是在中国绘画传统用纸、用笔、用墨、用水、用色的基础上进行的一种创新。李晓初创新的中国水墨毛边画独步画坛,恰如其分的表现了自然叙的主题,那氤氲萌动、清新飘摇的画面风格竟在似与不似之间做了中国山水画较高境界的诠释。

关键词

李晓初; 中国水墨; 水墨毛边; 毛边绘画; 绘画艺术; 野水孤舟

1 引言

《论语》有云:“智者乐水,仁者乐山。”在崇山峻岭处曲水流觞、畅叙幽情是古代文人墨客的偏爱,其于山水间净化心境,以山为友、以水为伴,“天人合一”的人生境界逐渐形成。

李晓初的水墨毛边画,于天地间自然叙事,并以“道法自然”洞悉宇宙特性,与此境界不谋而合。生于大千故里的李晓初,四十余年来一直潜心创作,将所观、所思、所悟融入画作中,形成了独具一格的画风。于“极瘦削处见腴润,极细腻处见苍劲”,山川奇秀多姿,少萧寂之境而多清幽之意。

画家在中国传统技法的基础上,以水墨在毛边纸上进行绘制,山石树木意境幽远,氤氲气息迎面而来,天然去雕饰的效果即刻展现。融汇着人文气息与老庄哲学的作品,在水墨毛边艺术上独树一帜,且透露出人与自然、与生命的和谐共生。

2 蓦然回首中的水墨江山

出生在大千故里——中国四川省内江市资中县城的李晓初先生,少小随母下乡,熟谙蜀中盆地乡情异境。青年从军时自习书画,转业从政期间钟情于黑山白水,对历代名家的书画有所研习,虽读写过诸多名山大川,但感到最为上手的还是故乡的山水,其以挥洒自如的笔路,畅吐心中的块垒,

在水墨世界里种自家的石，养自家的水，寻找着自己的江山。

图1 远山近曙色（水墨画：60X97cm）

概念山水由晓初李先生早先提出，并身体力行在自家的山水画实践中不断的探索。概念一词，是把所感知的事物的共同本质特点抽象出来，加以概括为本我认知意识的一种表达。概念山水，即以山川自然景观为主要描写对象、且为本我认知的抽象中国山水画。

概念山水近似大写意山水，两者区别在于：大写意山水较注重笔墨的形式和内容，而概念山水则更注重画面的意境和主题。

这是什么山？这是什么水？人家在何处？为啥此一游？很多人都会根据自己的阅历和经验来解读其画，大概是普遍阅读的潜意识。

逢山必有路，遇水应有桥，山中有人家，途中有行人……，如果按照中国画传统论，其画便有诸多不足之处。李晓初先生不完全按照这些规矩出笔，他把这些东西都藏了起来（说是藏不如说是省）。他的画给人一种概念，根本就不深入去刻画具体细节。他调侃着说，有船便有渡人家，为什么要表现那么清楚；至于人在何方，居家何处，你自己在这青山绿水中寻找便是，这样也是一种书画中的云游呀！也许这就是一种水墨写意山水的境界。

如果说大写意山水通过泼墨、泼彩、笔简意赅交代一种书画形式和清新内容的话，概念山水则不拒任何手段，以中国书画的水墨在宣纸上挥洒的另类符号，其将更多的思维置放于读者观众的心灵空间，与之碰撞，使之产生更大的联想、更多的发现、更深的启迪。

中国山水画，有金碧辉煌的界画，可以将飞檐走壁描绘的丝丝入扣；有构图严谨的青绿和浅绛山水，将所有树木杂存其间，并区分春夏秋冬四季，令人无不慨叹观止；也有泼

墨大写的现代山水，但笔者总是离不开那古老传统的程式，画来竟是千面一孔，虽是新的笔墨，仍是老的一种套路^[1]。

如何在中国山水画的传统基础上出新，这是近百年来上百万中国画家孜孜不倦的追求。地上原本无路，走的人多了即成了路。也许只要你披荆斩棘走下去，这条路终归形成。路边的风景，也是仁者见仁，智者见智，艺术贵在发现和出新。

对如今中国山水画传承与创新的倾向主张笔墨论。他认为笔墨是中国书画的魂，如果离开中国笔墨来谈创新，那完全可以作为另一类画种。绘画是人类表现的图腾语言，是属于全人类所有，谁都可以任何形式进入这个艺术领域。然水墨画是属于中国特有的艺术，它必须讲究笔和墨的关系，靠笔和墨的基础来完成特有的绘画。他对南宋谢赫的六法论，至今认为是今人无法超越的标准。

李晓初对古代喜欢的大家有范宽、黄公望、倪瓒、朱耆、石涛等。对近现代画家研习比较多的有黄宾虹、张大千、陈子庄、李可染、傅抱石、孙克纲、贾又福、赵无极、刘国松、吴冠中、李华弋、刘知白、黄格胜、白云乡、宋雨桂、邱笑秋等，尤其对黄宾虹与陈子庄产生磁场的厚爱。

李晓初所画为自家熟悉的领域，墨色交融，浊笔而行，一气呵成。笔洗内的水从未倒过，虽浑浊而成为一种中间色独立存在，且以洁白的宣纸与焦黑的浓墨区分，显得画品与自然更加贴近。题材大都是丘壑溪流、田垄村庄、山坳烟云、丛林野草、莽原山川等不见经传之地，随心所欲而从不刻意。他对山水画混沌的表现解释为宇宙原始之初皆为混沌，混沌本为大地之本色，社会之本色，人生之本色，关键是能从混沌中看出清新，则为大智。

站在本命轮回的门槛外，李晓初经常调侃的对人说，现实中爱江山爱美人太血腥，唯有中国书画的水墨江山和红颜知己，随笔可取，待情可沽。水墨江山虽是纸上风云，但可以流传千古，以飨后人。

关于人生绘事，李晓初认为发现贵于绘画。任何一幅艺术品都有其价值，关键在发现的角度和寻觅的主题。在他的笔下，所画山水，诗中有画，画中有诗，思念处还是将故乡放在第一位。他说故乡满世界，或在水一方、靠山一角、中原丽水、边关塞雪……无不代表了每个游子的故乡恋情。他爱故乡，常以夕阳归山的田园牧歌引以为胜。

进入晚年生活的李晓初，经过从军、从政、从商的人生三级跳远，蓦然回首间，感觉到自己一直未曾离开过现实与

虚拟的黑山白水。在本命轮回之年找到了生命的拐点，重新走回早年书画志趣之路的他，已沿着水墨江山之路，心随家山走远……。

3 毛边风雨中的野水孤舟

李晓初一路从水墨山水走来，风风雨雨中发现了毛边纸，继而创造了水墨毛边纸凸显肌理的画法。水墨毛边画，是指画家应用水和墨在毛边纸上渗化开来的一种技法和形态，能充分表现山石树木的生动、有趣和天然的变化效果，是在中国书画传统用纸、用笔、用墨、用水、用色的基础上的一种创新。其创新的中国水墨毛边画独步画坛，恰如其分的表现了自然叙的主题，那氤氲萌动、清新飘摇的画面都在似与不似之间做了中国绘画较高境界的诠释。

虽然水墨毛边纸绘画很快赢得了广大受众的青睐，但是毛边纸在绘画行业里一直认为是作为练习的最低劣的材料，所以大都不采纳为之，主要是考虑到传承千年的可行性。其实经考证，毛边纸最早产于福建西乐，现盛产于中国四川夹江，主要原料为嫩竹，千年始作为碑帖善本的刊印，至今保留下来的好些古迹刻本均用于此。宋代山水画可称为中国绘画的高峰时代，今天就连宋画因为年代久远而纸绢发黄的样子，也成为一种美学样式。而毛边纸画出来的画就比较好的呈现了宋画的古旧之美。

画纸古旧，时光自方寸尺牍上滑过，那孤舟或离岸而漂，或傍水而居，都是一根蒿杆横竖在船头。船上空空，远看隐现蒿杆的倒影，显得野水是那么的清澈透明。随船望远，空山野树，不见一人，偶尔会有一些断靛人家隐现在山中，有着“山重水复疑无路”的隐约。云岫淡淡霏霏，远远的在画里飘着，给人以视觉上的迷远。时光意欲在这样的画中驻足，这一驻，仿佛千年光景^[9]。

李晓初的画是绝了尘世的，把它拿在手上观摩，或者把它挂在墙上，都是宁静的，纯粹的。每一张画都流淌着传统文化的意境，有着高旷、萧疏、孤寂的美学特质。看久了，那山水不再是自然客观的山水，而是他自己走过的山水，内心情感的独白。借由他的画，每个人都可以在野水孤舟中“见天地，见众生，见自己”，来一场灵魂的修行。面对权利，势力，金钱的种种异化，其不甘沉沦，一直保存着文人清高孤独的自我。只因看不惯遍地的奢华，信仰的空虚，传统的缺失，也就有了他画中难得的“清气”给人洗心洗尘的感觉。

虽然他过尽千帆，历尽沧海，经受了无数的风风雨雨，最终成为胸中有万千沟壑的人，这点从用笔用墨的苍莽寥廓中可以感知。画中的山都有着清晰的纹理层次，那粗粝感是根本不需要用手触摸的，单单视觉冲击就能有无比厚重的力量，道出了那尘世的颠沛沧桑无数。

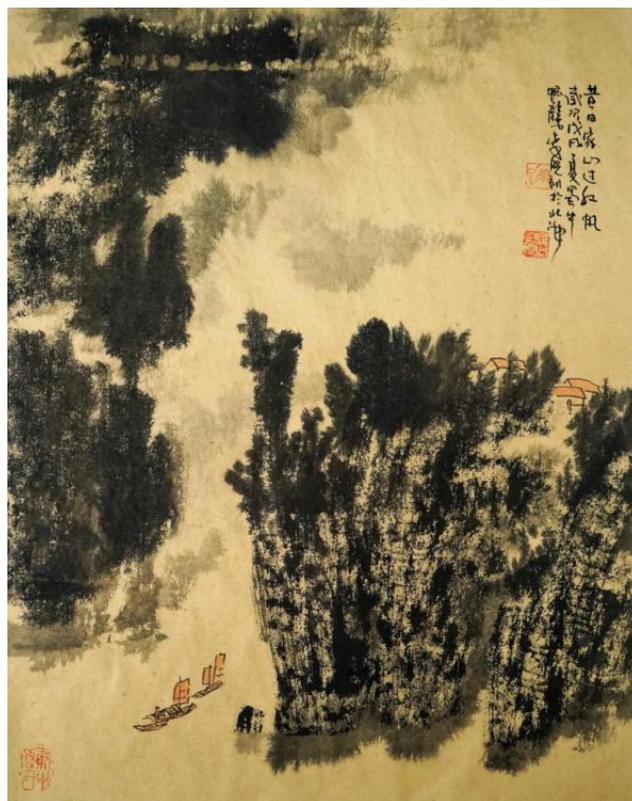

图2 昔日家山过红帆（毛边画：60X48cm）

黑山、白水、老树、人家，构成了晓初李先生山水画的基本风格；而依山傍水点缀的孤舟，却成了其山水画的收笔亮点。每看其作画，可以说是一种享受。只见他与人边聊天边信笔使墨，不假思索的从宣纸上任何一处起笔落墨，这不经意的样子，感觉到就是泡一壶淡茶那么容易。起先看不见他画的是什么，浓墨淡水几过后随置案头晾干，待一杯茶一支烟功夫，案面上便氤氲出一张水墨淋漓的清新山水，最后收笔就是那勾勒点缀的一叶孤舟。

这孤舟或离岸而漂，或傍水而居，都是一根蒿杆直插船头。船上空空，远看隐现蒿杆的倒影，显得野水是那么的清澈透明。随船望远，空山野树，不见一人；偶尔会有一些断靛人家，这给他的山水画带来很多想象的空间。

李晓初以出世的情怀写山缈水静，写风雨明晦，饱含禅的清宁智慧，不与时光争锋，使画境出于时光之外，既保古之意蕴，又纳今之情怀。他对自然山水的爱，对画的爱，才

能创作出我们看到的水墨毛边风云的如此变幻。若非没有无成见的赤子心,宽纳一切尘世动人的事物,又怎么会把时光藏于画中?

图3 南屏山居图(毛边画:68X136cm)

4 自然记叙中的黄金版画

自然叙,即自然的记录描绘原生态的山河湖海以及风云变幻,没有人为刻意制造什么主题,唯一的主题即是大自然。大自然亘古不变,以万年、十万、百万、千万、亿万年计,乃至更为久远……其间再伟大的事物也只能是在这自然叙里如白驹过隙,转眼即逝的一种痕迹。

中国水墨毛边绘画的画面美感在深邃和意境中形成,它会令观众发出赞叹,产生言有尽而意无穷的感觉。作品中融入了许多对大自然审美的理解,是个人审美情操的体验,同时这样的风景作品的美意和陶醉之情会让观众的情感产生升华,更好地体现了观众对大自然的向往和热情。

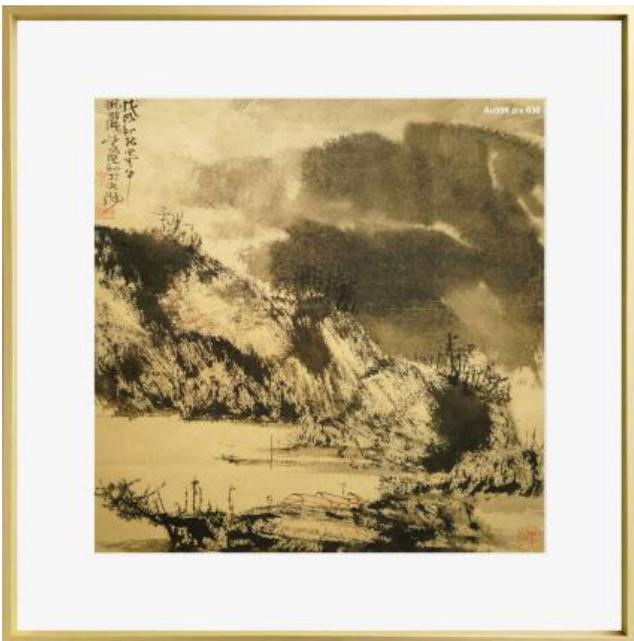

图4 北国之秋(黄金画:50X50cm)

将自然之美绘画于心,淳朴的画面、清新而自然、可赞的意境画面,这样的水墨画面,这样的大自然场景,都是观众苦苦追寻的内心向往。作者通过画面为我们描画了一个自然,一个酣畅淋漓的水墨中国,这里充满了情景交融,充满了人们对美的理解和感受。

在传统的墨分五色基础上,先以淡墨铺底并顺势画出远山倒影以及云雾接壤之处,使画面有个初步的面貌,然后蘸焦墨趁湿画近景,次墨画过度,既有近景的山石质感而又有中景远山的柔和过度,画可以一次成型,需要重墨的地方可以复加,注意保留好的山石肌理即可。许多水墨画家都在寻找大自然的清新秀雅、朴实无华,浓墨淡彩的意境画面。作品的美源于生活,源于大自然的魅力,每一幅画面都超凡脱俗,素色调表现的和谐场景。在中国水墨自然叙系列作品中,有作者对生活的美丽追求,将生活中提炼出来的美感作为素材,创作出意境的画面,其将美丽景色送给了观众、同时也送给了自然^[1]。

黄金画是利用特殊的工艺技术,使用专用设备,将具有收藏价值的书画高清复制在特制的足金999黄金膜上的特殊艺术品种。对于一幅黄金画,在金膜基材、墨水、设备上的要求都是极其严格的,只有严格的要求才能制作出完美的黄金画作。这种特制的黄金画彻底克服了传统纸质材料怕水泡、怕腐蚀、易变色等缺点,具有防腐蚀、防水泡,以及不会氧化,不会褪色的诸多特点,室内基本上可以满足收藏品长久保存的要求。

从水墨毛边到黄金版画,短短数年期间,他却走完了书画千年的探索之路。如果说从水墨画到毛边画是完成中国绘画材料上创新的突破,那么水墨毛边画到黄金版画即是从小众收藏到大众消费市场的突破。

5 结语

李晓初早期绘画主要以泼写山水为主,大都以野水孤舟为题。在他的笔下,随意的浓泼淡写,便是山川万里、林霭茫茫、野水漫漫,觉得这“野水”好像是从芳草萋萋,白露苍苍的《诗经》里溯流而来,而那“孤舟”依稀再现了韦苏州当年所见滁州西涧的清幽野趣,恍恍然诵吟“野渡无人舟自横”的诗句,给人只能意会不可言传的禅意^[4]。

李晓初在中国传统技法的基础上,以水墨在毛边纸上进行绘制,山石树木意境幽远,氤氲气息迎面而来,天然去雕

饰的效果即刻展现。其水墨毛边绘画不但囊括了自然万物的特性,且深含文化意蕴,形式意味已超越了程式的局限性,成为超然脱俗、灵动俊秀的山水符号,呈现出山川的自然气息及朴拙自然之美,将视野宽度、思想深度、艺术精度进行完美融合的同时,使水墨毛边画进入了中国绘画新境地。

蜀地钟灵毓秀,滋养着李晓初对大自然的崇敬与热爱,灵感也于艺术创作中迸发,自出新意。在艺术语言上,他在传统笔墨的基础上创新求变,在黑白交融、虚实相间中追求水墨画特有的审美情趣和高尚格调。细观其画,可知画者谨慎于细节描绘,使山水之“势”于草木之“质”进行有机统一,笔墨与水珠的碰撞,构筑成高级的颗粒质感,在似与不似间灵活游走。远望其作,则可窥见李晓初对画面的整体布局与构图操纵自如,深谙宇宙变化规律。李晓初的画作虽源自于

自然却比真山水更明妙理,让观者从中体会其玄妙意趣,感知其自然之乐。李晓初的绘画表现,恰与此密切契合。他的水墨毛边绘画不仅囊括了自然万物的特性,且深含文化意蕴,形式意味已超越了程式的局限性,成为超俗脱然、灵动俊美的山水符号,呈现出山川的自然气息及朴拙自然之美,将视野宽度、思想深度、艺术深度进行完美融合的同时,更将水墨毛边带入了新的艺术境地。

参考文献

- [1] 农超,李华毅.李晓初水墨画作品欣赏[N].广西政协报,2020-06.
- [2] 农超,李华毅.毛边风雨中的野水孤舟[N].广西政协报,2020(06):254.
- [3] 李晓初.画家推介[J].中国拍卖,2020(08):103.
- [4] 李晓初.画家推介[J].收藏鉴赏,2020(02):86.