

何加林篇

主 编 龙 瑞 河 北 美 术 出 版 社

画从书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 晔 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（C I P）数据

画品丛书. 何加林 / 龙瑞主编；何加林绘. —石家庄：

河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②何… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137909号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1-1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

- 一部极具史学价值的书；
- 一部全面评述当代中国画创作现状的书；
- 一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；
- 一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；
- 一部专家学者书架上不可或缺的书。

何加林 简历

1961年出生，浙江省杭州市人。1988年毕业于中国美术学院中国画系。1998年毕业于中国美术学院中国画系研究生班，获硕士学位。2000年攻读中国美术学院中国画系美术学山水博士学位。现为中国美术学院教授，杭州市美术家协会副主席，杭州画院副院长，中国美术家协会会员，浙江省山水画研究会副会长。

心灵的迹象

——何加林的水画

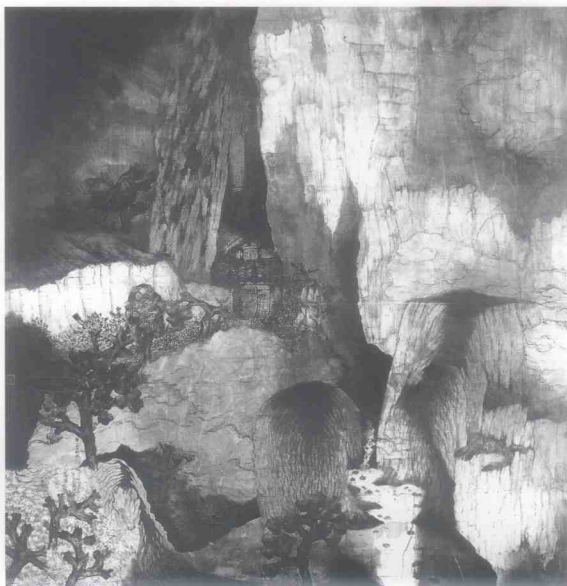
□ 顾媛媛

毕业于中国美院的何加林，继承了以潘天寿、陆俨少为中坚的浙江美术学院中国画优良教学体系精髓，根植于传统中国画之中，对中国画传统与本质特征有着深入理解。在艺术实践中，寻求自己独特的绘画表现方式，恰如其分地阐述着自己对传统的认知，在艺术时间中反复探索，逐步寻找着自己，用单纯、率真的心境，营构出具有现代风貌精神世界的净土。

何加林的水画作品大抵分为两个阶段。1999年前为第一阶段，大多表现他幼年时期生活过的西北，主要是艺术与技术的磨合期。从浓墨时期，走到干墨时期，走到淡墨时期，偶尔画些青绿。1999年上海三联书店出版的《中国美术家何加林》，可以概括何加林第一阶段的面貌：皆为水墨，有浓、淡、干三种不同墨法的作品，山形枯瘦奇特，石多树少，空间怪异，境界荒寒，与草木葱茏的江南山水迥然不同，也不似兼拙厚朴的陕西景观。景色是幻想的，气息是南派的。画法与风格，可以看到紧密、松秀、奇异、平淡、清幽、浓厚的变化，并非摹仿前人，没有西画痕迹，不同于流行样式。何加林第一阶段的作品确有着“孤峭”之特征。何加林是杭州人，5岁随父母到陕西，在西北山乡渡过了他的少年时代，那时正值“文革”期间。第一阶段的重要作品，如《秋气磅礴》、《汉中古道行》、《华岳山魂》、《根云回山图》等等，都取材于关陕景色，大多是记忆和想象。对山川的记忆总是和时代环境联系在一起的。这些作品的枯淡、荒凉、奇幻和遥远感，交织着画家记忆中的痛感和迷茫。何加林是在可人的江南追寻这些记忆的，江南特别是杭州就成为关陕记忆景色的隐形对照。

1999年春至今为第二阶段，大多以江南山水为表现题材，捕捉江南的泥土气息。全身心投入写生，几乎忘了所有的技法，从中又得到了许多传统中得不到的东西。第二阶段的作品，以写生为大宗，集中体现在《山水系列》、《太行系列》中。何加林写生主要采用对景落墨的方式，个别尺幅巨大之作根据写生加工。在这一阶段，也有少数作品如《白云浮江》、《幽谷山庄》等与写生无关，它们讲究结构性，与真实景象有很大距离，生拙枯涩，精神气息与第一阶段作品遥相呼应。在第二阶段的作品中，“孤峭”隐退，变得“山光水色与人亲”了。此时的江南写生，记忆中的关陕景色又成为江南景色的隐形对照。前者的苦涩、杳远和孤峭，后者的亲近、温馨和秀美，就形成巨大的反差。这反差既源自不同的景物，也与不同的心境相关。然而可以发现，这两种风格不同的作品也有共同之处，即笔墨语言的秀逸清逸，这秀逸清逸来自何加林所学的文人画传统，也根植于他的气质个性。

写生完全改变了第一阶段作品奇孤、孤峭和冷逸特征，变得真实、具体、亲切、生动。传统山水写生大抵是目识心记，略勾小稿，回到画室才落墨完成。何加林采取对景落墨方式，追求描绘的新鲜、生动与丰富，努力再现江南景色的湿润和秀丽。他强调笔墨形式的独立性，重视个人表现的自由，没有丢失中国山水画所特有的诗情画意和笔墨趣味，部分地融入，

「沉寂鸣泉 1997年」

「在水乡乌镇摄影现场」

「踏雪寻梅」

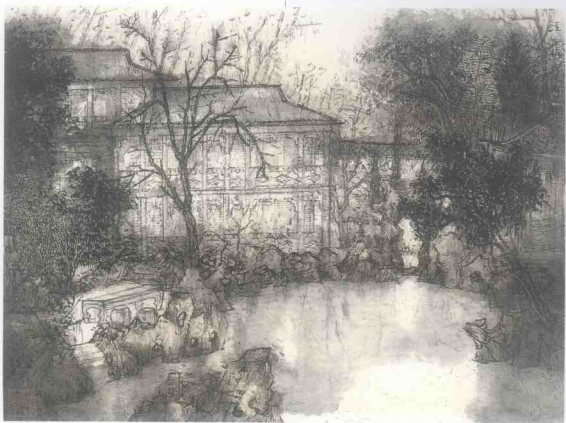
在不影响生动描绘的同时保持笔墨的独立韵味，透显出其清秀、秀逸的气质。何加林说，写生使他感受“有”，获得“实”，以后可能会“化实为虚”“化有为无”。“有”与“实”，可以解释为造化自然所赋予的充实，画面的生动与丰富。“虚”与“无”，可以理解为对具体景物的超越，画面的意象性和形式化。事实上，何加林同时兼能“虚”与“实”，“有”与“无”，可以轻松地点出入于两者之间。大自

然的博大同何加林心中的块垒揉在一起，形成他空灵淡雅、返虚若浑的风格特点。如同佛教里的禅宗，给观者一种顿悟，一种精神享受。

何加林的水墨山水，用墨多从平淡入手，尤重轻描淡写，追求笔、墨的清新韵味。线条柔韧性极强且游荡宋元之间。他的用笔用墨的清淡儒雅是对唯美视觉的保证。许多山水作品学术味浓，多以淡墨构图，点、线和块面采用新潮的样式组合，画面亦实亦虚。

「云山雨意图」1959年

「汪庄晨晓」2000年

似真似幻，使人产生一种恬淡的性情和空灵、寂寥的感觉。何加林将传统理解为“流”。流，是传统着的、汇集着的、变化着的，但都在一条河床里。所以，何加林的笔墨没有刻意求新，依然在披皴点染的操作中，在山林烟云的滋养中，在微波荡漾的心情中，在黑白的世界里，求得超乎时空的存在。从传统入手主要是训练一种笔性，笔性是一个性情的天然流露，也是在研习传统过程中逐渐形成的对传统的理

解和把握，是一种对画面整体的综合把握。有了那种灵动的笔性触感，创作的过程才能不拘泥于技术性的约束，达到一种和心灵的自由抒发相应的创作境界。

在创作上，何加林并不急功近利，而是治学严谨、作画勤奋。何加林选择的是一条借古开今的路子，重传统笔墨，结合了西方现代绘画的构成，并努力使两者达到平衡。他画的峰峦、幽谷、树木、或云气、流泉、村落、亭居等等，亦今亦古，新颖别致，

「在海参崴火车站」

「在澳门」

「青杨里拉“牛仔”」

「与陈平在天津津渡桥」

无不都是信手拈来，随心而化，从中传递出他对传统的一片迷恋和对现代孜孜追求。何加林确是一个敏于创造的人。他有所深埋自己孤峭的心。在他的山水画面中能窥视到这份孤峭，这种感情也曾作为高品味为中国古代士人所崇尚，并在元代被大量地诉诸山水。然而何加林是以自创的风格表述这种古老情感，在一定程度上标示了现代在精神回归的同时，因不忍迷失自己而作的努力。他以现代的构成原理为依托，以完全的个性语言寻求在一派荒寒的造境中淡出孤峭的情绪。一些看来颇近古人的画面中，何加林在每个细节上置换了自己的符号，他在云体表现如山石披皴方面有很强的现代意味的装饰风，这使何加林便于用秩序的递进来表达空间，有原创之功。从而为他的山水

画注入了孤高不群的气度，在对传统程式符号等基本元素的一系列吸收创造中有了统摄全局的灵魂。通过一系列淡墨和极淡墨的层层推衍和将山体抽空而显示柔美的空灵，观之使人顿觉神虚，仿佛是灵魂之旅的一次洗礼，这真是一份天纵的才情。这与他那几近几何形的奇诡的山体外造型有一种强对比，这正是画面力度和创新力度的所在。

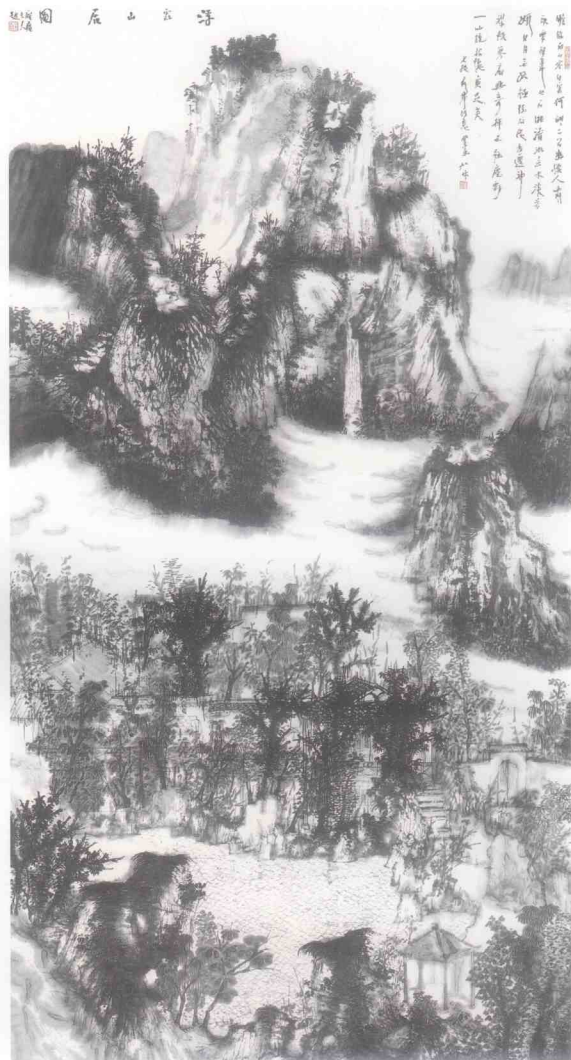
显然，何加林的艺术创想具有前瞻性、实验性和自立性意义。

自然山水具有无与伦比的魅力，艺术是通过自然山水偶然创作的过程中而产生的，并使自然美从物理层面升华到精神层面，这也是艺术具有无与伦比的魅力所在。何加林直言，面对自然山水，有一种挣脱牢笼的自由感，常常从早晨画到日暮，只为在枝头上抹上那么一点朱色，也常常和着细雨，让濡湿的宣纸幻化出云蒸霞蔚的万千气象，此刻，任何经验和规矩都毫无意义，面对大自然，只需要虔诚。

恬淡、冷静、清幽，古雅中甚至还流露几分哀愁。何加林言，即便是在社会文明高度发展的今天，人们仍需通过山水画来稀释现代都市过于喧嚣的那份沉重。山水画给我们带来了轻松和快乐，是中国文化人所特有的一种严肃的精神幽默。山水中的田园小景，风光盎然，会让我们忘却生活的负担、精神的压抑。墨，还有这般多彩韵致。非墨非幻，亦墨亦幻。在何加林的笔墨间，人们看出了江南孕育出的志志，把人带入了另一个境界。

晴影 2003年

浮山图 2003年

题 目 湖山欲雨图
创作时间 2003年
尺 寸 180cm×96cm
材 质 纸本

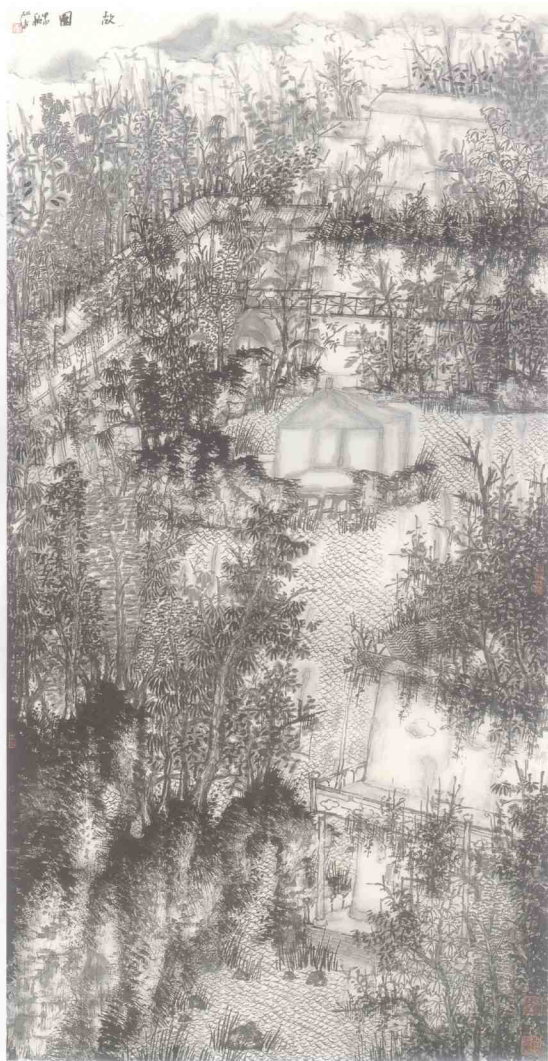
题 目	闲云叠嶂图
创作时间	2003年
尺 寸	240cm×123cm
材 质	纸本

题 目 渔庄闲云
创作时间 2003年
尺 寸 180cm × 96cm
材 质 纸本

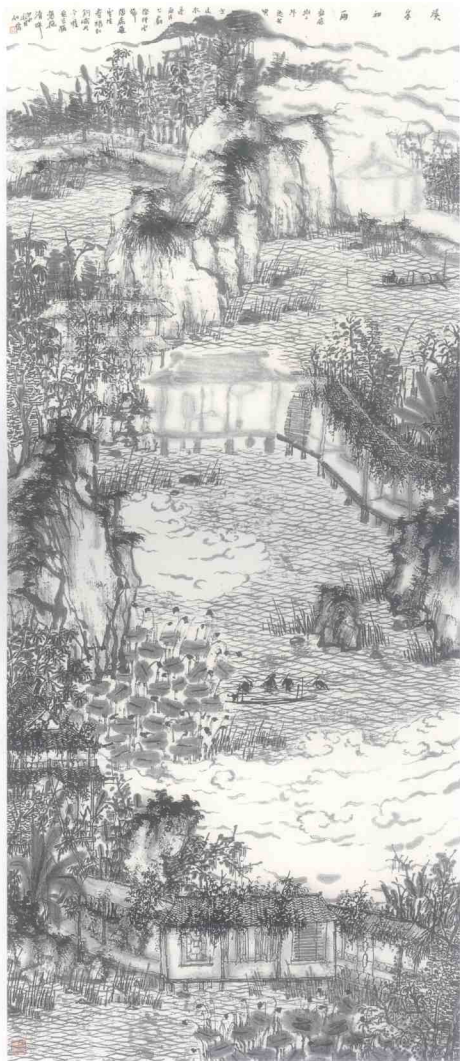
题 目 故園
创作时间 2004年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

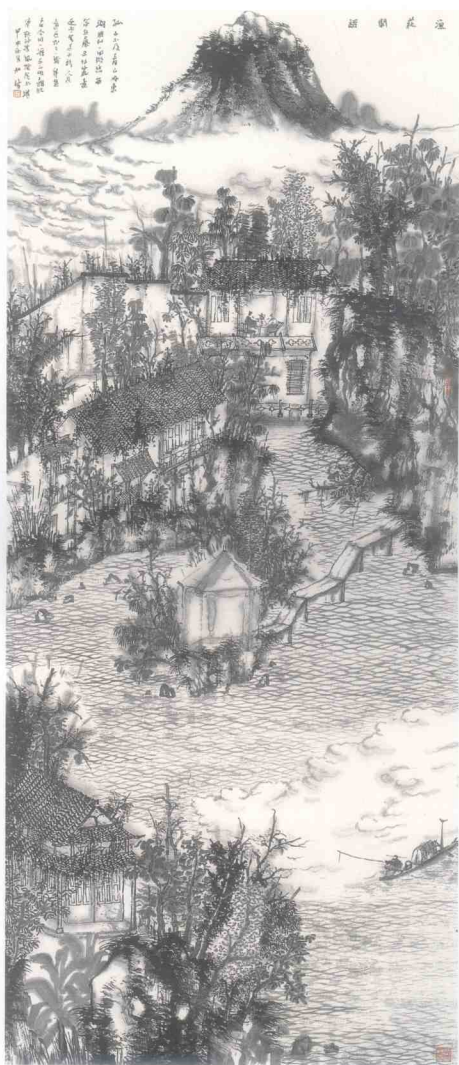
题 目 松溪双钓图
创作时间 2004年
尺 寸 180cm × 76cm
材 质 纸本

题 目 溪岸初雨
创作时间 2004年
尺 寸 180cm × 76cm
材 质 纸本

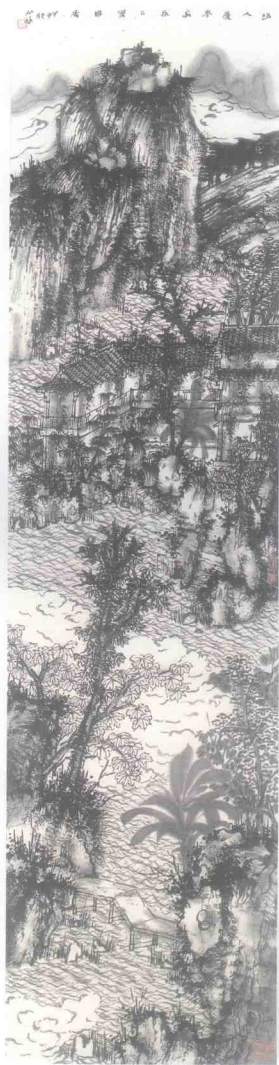
题 目 渔庄闲话
 创作时间 2004年
 尺 寸 180cm × 76cm
 材 质 纸本

题 目 溪溪金鸢
创作时间 2004年
尺 寸 40cm×136cm
材 质 纸本

题 目 林下筑幽居
创作时间 2004年
尺 寸 136cm × 34cm
材 质 纸本

题 目 南寒山翠薄沙浅
 创作时间 2004年
 尺 寸 34cm × 67cm
 材 质 纸本

