

当代杰出中国画家作品集

当代杰出中国画家作品集

尖锋

水

2005

墨

227
39

福建美术出版社

尖锋水墨

2003 当代杰出中国画家作品集

总 顾 问：何水法

总 监：朱晓伟

策 展：百 泉

学术主持：王 平

李金国

2007/9

图书在版编目(CIP)数据

尖锋水墨·当代杰出中国画家作品集 / 百泉编著.
福州·福建美术出版社, 2003·10
ISBN 7-5393-1347-1

I·尖· · · II·百· · · III·写意画-作品集-中国-
现代 IV·J222·7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 092160 号

(版权所有 翻印必究)

尖锋水墨

——当代杰出中国画家作品集

出版发行: 福建美术出版社
地 址: 福州东水路 76 号
编 著: 百泉 / 风雅艺术工作室
总 监: 朱晓伟
策 划: 杭州风雅文化艺术有限公司
责任编辑: 孙志纯
装帧设计: 风雅艺术工作室
版面设计: 陈丹丹 / 风云广告
印 刷: 杭州富春电子印务有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/32
印 张: 7.5
出版日期: 2003 年 10 月
版 次: 2003 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
印 数: 1-2000 本

书 号: ISBN 7-5393-1347-1/J.1319
定 价: 86.00 元

前言

朱晓伟

金秋十月，时值西湖艺术博览盛会之际，一个全新概念的学术展览——“尖锋水墨·当代杰出中国画家邀请展”在杭州浙江展览馆隆重开幕。

“尖锋水墨·当代杰出中国画家邀请展”由杭州风雅文化艺术有限公司策划推出。本次展览明确提出“尖锋水墨”这样一个主题，正是基于对当代水墨画艺术现状及其发展方向的把握，用中国水墨画家的全方位生活状态和创作来展示当代的人文心态及自然面貌。之所以“尖锋”命名，意义在于艺术作品不应只局限于沿革历史，技法与风格的转变、突破尤为重要。我们希望能通过邀请展的举办促进水墨画的艺术交流与发展，以这样的一种概念，使得水墨画这一传统的艺术形式在当代文化的土壤里得到更健康、更具生命力地发展。

本次展览邀请了国内八个省市 23 位一线水墨艺术家，他们的艺术作品从不同角度、不同层面真实反映了现代都市人的生存状态和思想理念，展示了当代水墨艺术家们在传承与融合的过程中所体现出来的艺术创造力。对我们重新审视、领略与感悟中国当代水墨画现状有着深远的意义！

“尖锋水墨·当代杰出中国画家邀请展”在杭州的举办，得到社会各界的大力支持。在此我们向所有关心支持邀请展举办的社会各界人士表示感谢！

最后，我们预祝“尖锋水墨·当代杰出中国画家邀请展”取得圆满成功！

无限风光在尖锋

——关于尖锋水墨的告白

王平

以水墨为材料的中国画经过20世纪这100年的不断发展变革，其概念已很难概括以水墨为材料的多种艺术表现形式，于是，衍生出水墨画、现代水墨画和以水墨为媒介的非架上艺术等概念。进入20世纪90年代以来，艺术家围绕水墨，更加广泛地拓展水墨多种表现的可能性，呈现出多元并存、探索深入、互动并进的局面。

但另一方面，中国画、水墨画、现代水墨画和以水墨为媒介的非架上艺术这些同以水墨为材料的艺术以各自的标准否定对方的情况客观上说也很严重。如以强调笔墨和意境塑造为核心的中国画，对在图式上借鉴西方油画及早期现代艺术的成就改造传统中国画产生的水墨画艺术往往表示出不屑，认为其笔墨经不起推敲。而被站在中国画立场上视为胡来的现代水墨画，在技法上不拘门户，喷、擦、拓、染什么都来，造型也显得夸张、怪异，富有视觉张力，他们从水墨的各个单元出发，以前卫的姿态探索并实验水墨新的语言表达形式。对于他们而言，不仅中国画已经迂腐，就是水墨画也已经落伍。但现代水墨画却又遭到一些试图把水墨这种凝聚了中国人智慧的材料带到一个新的艺术空间，作为中国艺术家与当代国际艺术对话的有效手段的前卫艺术家的嘲弄。于是，中国画、水墨画、现代水墨画和以水墨为媒介的非架上艺术在概念的纠缠中，相互之间“牛头不对马嘴”地争吵着，呈现出一片胡闹的热闹。

对我们而言，水墨作为中国文化对世界文化的贡献，它不应该拘泥于名实之争，关键是能奉献更多更好的作品。而如何排除干扰，以确保水墨艺术的健康发展成为当前一项迫切和艰巨的工作。正是基于这样的一种思考，我觉得倡导创作上的尖锋意识是很有必要的。

尖锋意识首先是倡导艺术创作的经典意识。白猫、黑猫，逮住老鼠就是好猫。对于一个艺术家来说，不管他运用什么材料、什么形式，只要他能创作出优秀的作品就是一个好艺术家。我们不能因为张艺谋放弃摄像专业去做导演，就说他不务正业。同样，对于一个画家来说，他可以选择任何画种。对于一个选择了以水墨作为材料的艺术家而言，他可以画中国画，也可以做水墨画，还可以去搞实验水墨，他应该有自己选择表达形式的自由，关键

是他应该有创作上的经典意识,要对民族传统有所发展。这样说,不是要求每一个画家都成为大师,但一个不想做将军的士兵决不是好士兵。

其次,尖锋意识是与讲文化、讲品位息息相关的。现在有不少画家花在作品制作上的功夫很多,作品越画越大,越画越细,但因为缺乏文化品位,作品显得苍白无力。事实上,水墨不只是一个材料、技法的问题,它事实也是一个文化概念,它与整个民族的文化心理相辅相成,是作为整个民族自身文化身份识别的有效手段之一。在当前全球经济一体化浪潮的席卷之下,网络、基因工程等等越来越快改变人类发展的进程以及人们的价值观念。中国文化该如何保持自己的地位?经济强权之后就是文化强权,中国的文化资源有可能被外来资金重新包装后,反过来倾销于中国市场,在这样的背景下,中国文化何为?水墨何为?现在有人鼓吹笔墨,有人提倡多元,这其中都有一个文化取向问题,这种文化取向的背后是文化心理在起作用。作为一个水墨艺术家,其作品应该反映现代社会所引起的思想观念的变化,反映对艺术某些问题的思考。而作为中国文化精神中的核心——品位——如果不在其水墨形式中起到骨的作用,水墨即是烂肉。

再者,尖锋意识在创作思维上指向当代性。对于一个以水墨为艺术材料的当代艺术家而言,承继其传统表现力是必要的,但笔墨当随时代,为丰富和发展水墨这个古老的材料的表现力的艺术家也应该得到尊重。我们应该有宽广的胸怀接纳以水墨为材料的新的艺术形式。真正的艺术家,他的作品在创作思维上必然是指向当代,必然有文化的先进性,必然要反映当下人的情感,艺术语言的推进要以精神的探索为目标,要能反映现代社会所引起的思想观念的变化,反映对艺术某些问题的思考。吸收传统的营养也是为了“借古开今”,是为了更好地为当下服务。为古而古是笨子孙,是不孝子孙。但我们总是能听到很多人以传统的标准,甚至是历史上已经被淘汰的标准来观察当下的水墨艺术,并常常作“今不如古”的感慨,这未免有点可悲。这种看似爱国的行为事实上是一种狭隘的保守主义,抱住教条不变不是尊重传统,相反,这是毁灭传统。我们不能因为他们的出发点可能是善良,就因此不批判他们,甚至模糊自己对艺术的认知。对于传统而言,它从来就象一条流淌的河流,虽然不断汇聚溪流,但仍然是河流。事实上,如果翻一下中国美术史,也会看到古人经常作“今不如古”的感慨,但每一个时代都不乏大家和名作,即便是在本世

纪初“西学东渐”的浪潮中，中国画在一遍否定声中，仍然有黄宾虹、潘天寿、齐白石等大师的存在。有道是，沧海横流，方显英雄本色。真正的艺术家就是经过历史大浪淘沙而留下的。

还有，尖锋意识具体落实在绘画本体语言上是讲功力，反对艺术的泛化。对于当下来说，由于受到传统艺术思想中“轻技重道”的观念和西方波普美术思潮以及后现代诸多文艺思潮的双重影响，不重视艺术功力的倾向在目前很严重。艺术的泛化虽然让更多的人亲近了艺术，艺术不再高贵，但这是不是艺术的幸运呢？我认为不是，甚至可以说是艺术的悲哀。我个人认为，不能因为群众性的体育锻炼的存在就认为提倡“更高、更快、更强”的奥运会不需要了，也不会因为小孩子也能踢转足球，就否认贝利、马拉多纳等足球明星的意义。之所以这样比较，因为，体育、艺术作为人类的共同游戏，他们在存在的终极意义上是一致的。奥运会上每一次世界记录的刷新，于人类的不是获得金牌的名利，而是人类挑战自身，证明人类能够做到的可能。艺术是尝试和实现人类审美上达到的可能。一个优秀艺术家在艺术上前进一小步，都为人类有资格作为“万物之灵”增添了足以凭借的资本。那些为人类证明自己能力的艺术家是更应该让人尊敬的。因此，我们要旗帜鲜明地讲技术难度，讲技术标准。要敢于对没有功力、没有思想、没有创造性的画家说“NO”。

此次展览邀请的何水法、霍春阳、王和平、方楚雄、吴冠南、朱新建、范扬、尉晓榕、胡石、林容生、边平山、周京新、陈平、刘庆和、何加林、何士扬、张捷、赵跃鹏、李桐、方向、陈磊、林海钟、李金国共23位优秀画家，作品虽有人物、山水、花鸟等画种之分，亦有写意、工细之别，且艺术风格各异，但能相聚一起，共同推出这个展览，说明艺术家们对创作中尖锋意识的认同和重视。同时，我们也希望通过23位当代中青年优秀画家作品的个案展示，使大家认识到尖锋意识对于水墨画创作的重要作用。

无限风光在尖锋！我们相信这将是中国画坛又一个重要的成功的学术展览。

大鐮刀
何白墨生

何白墨生

目 录

何水法.....	1
霍春阳.....	11
王和平.....	21
方楚雄.....	31
吴冠南.....	41
朱新建.....	51
范 扬.....	61
尉晓榕.....	71
胡 石.....	81
林容生.....	91
边平山.....	101
周京新.....	111
陈 平.....	121
刘庆和.....	131
何加林.....	141
何士扬.....	151
张 捷.....	161
赵跃鹏.....	171
李 桐.....	181
方 向.....	191
陈 磊.....	201
林海钟.....	211
李金国.....	221

何水法

1946年8月生于杭州，1980年毕业于中国美术学院中国画系花鸟画研究班。现为中国美术家协会会员，中国美协浙江创作中心常务副主任，浙江省花鸟画家协会副主席，福建省画院、福州画院名誉院长，泰华艺术协会首任海外顾问，澳大利亚东方艺术家协会名誉画师，中国美院客座教授，杭州师范学院美术学院名誉院长，浙江画院艺委会委员，西冷印社社员，国家一级美术师。享受国务院特殊津贴画家。

作品《凌寒怒放》、《春菜图》、《翠蔓凌霄》曾入选由文化部中国美协主办的第六、七、八届全国美展，《一串红》、《迎春》入选由全国第一、二届花鸟画展，《凌霄》入选全国首届中国画展，《海疆利剑密如麻》入选全军美展，《万枝铁杆》入选百年中国画展，《凌霄》入

选当代中国画展,《灼灼红芳》入选首届北京国际双年展等。先后在日本(1991)、马来西亚(1992)、印度尼西亚、德国(1999)和北京(1993),上海(1995),山东、南京(1996),广州(1997),菏泽(2000),沈阳、济南(2001),福州(2002),兰州、成都(2003)举办大型个人画展。1993年曾作为杰出人士应邀访问台湾,进行学术交流,被台湾誉为“中国现代国家级书画大师”。

何水法曾对两宋的花鸟画作过精深的研究,他的工笔花鸟结构严谨,用笔圆润自如,设色典雅秀逸,写意则受青藤、八大之影响,因而所作写意花鸟气旺神畅,笔墨华滋,浑然天成,厚实灵动。

何水法作品被中国美术馆、中国画研究院、中央军委、中南海紫光阁、怀仁堂、勤政殿和毛泽东纪念堂及美国亚洲艺术博物馆、日本国际美协、澳洲东方艺术家协会所收藏。出版有《何水法花鸟画集》、《何水法作品》、《何水法牡丹》、《何水法画花》、《当代艺术家画库——何水法》、《百杰画家——何水法》、《水墨状态——何水法》、《工笔荷花技法》、《流霞斋谈艺录》、《何水法——跨世纪杰出中国画家作品集》、《走进画家——何水法》、《何水法国画解析》、《中国写意花鸟画技法》(含CD-ROM光盘)等。

作品被中国美协编入《中国当代美术家》(全国100位画家)CD-ROM光盘(1996)。

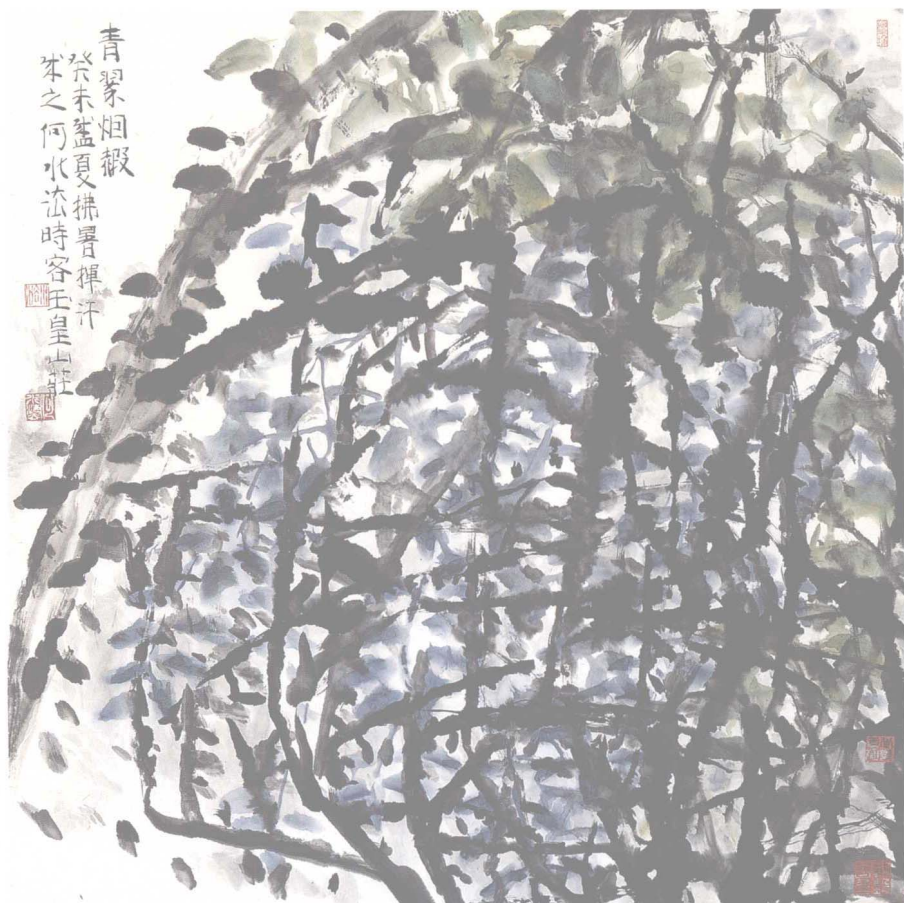
何水法被中国文联、中国美协评为“中国画坛百杰”(1997)、“中国百杰画家”(1999)。

何水法还被美国科学技术、人类协会、视觉艺术国际理事会授予“中国画大师”头衔(1998)。

抱春 45 × 45cm

青翠烟霞 89 × 96cm 2003 年

为时代增添光彩

——何水法的写意花鸟艺术

邵大箴

在当代大写意花鸟画家家中，何水法是大家关注的一位。我留意他的创作有十来年了，发现他在稳步地前进，画得愈来愈潇洒、愈来愈精妙。有传统功底，又有现代意味，是他花鸟画创作的一大特色。讨论一下他成长的道路和取得的创作成果，对于我们当前花鸟画创作以

至整个国画创作，不无益处。

基础全面，是何水法取得成功的重要原因。水法早年曾画得很多，也画得很“杂”，水彩、水粉、水墨、彩墨，还练书法。山水、花鸟、人物、临摹、写生、创作，可谓“十八般武艺”都“操练”了一番。慢慢地他走进中国画领域，先画工笔，后来又转向大写意。总之，他不是一个“单打一”的画家。而是有各方面基础的艺术家的。其实艺术各个门类彼此是相通的，对刚踏上艺术道路的人来说，涉及不同技法、技巧对未来发展有百益而无一害。水法今

天之所以能在大写意花鸟画领域驰骋自己的才能，和他早期的基础比较全面有关。

扎根传统，是何水法取得成功的另一重要原因。当他一旦先定了中国画作为自己的奋斗目标时，他就决心要认真钻研传统。他懂得从事中国画创造的人，如果不谙熟民族传统将会一事无成，而对传统仅仅涉猎只能得其表皮，不能得其精髓。在学习传统上，他是下了苦功夫的。例如，为了掌握书法艺术，他在少年时期先临瘦金体，后来临铁线篆，临《石门颂》、《乙瑛碑》、《礼器碑》，临颜真卿、文征明、伊秉绶；学国画他从宋代工笔花鸟入手，起点很高，要求很严。由于方向和门径对头，他对中国画传统的认识愈来愈深，钻研的劲头也愈来愈大。他是在陆抑非先生的指导下尝试写意花鸟画的。1978年他考入浙江美术学院中国画系研究生班，指导老师为陆抑非先生，同时，他受到吴弗之先生的指点。由于有严谨的工笔画功底，又由于有较为开阔的胸怀，经过包括临摹前人作品的一番勤学苦练，很快进入了大写意的境界。再经过近二十年的奋斗，他终于成为当今写意花鸟画坛独树一帜的艺术家。

工笔与写意，在许多人心目中排斥和互相对立，而在何水法那里却是彼此和谐与统一。时至今日，水法虽以大写意画家闻名艺坛，但他却从未放弃工笔花鸟创作。他经常深有感触地说，倘若没有早期工笔花鸟的实践，他的写意画很难达到今天这样的水平。这确实是经验之谈。何以这样说？因为写意画花鸟虽妙在“意”而不在“形”，但“意”不能完全弃“形”而求之，而应在“形”以及与之相应的笔墨语言中加以表达。如果把“形”与“意”完全对立起来，一味求“意”而弃“形”，写意画尤其是

春风出姿 69 × 138cm 2003年

写意花鸟画则易流于空洞和概念。此外，工笔虽然求描绘的工整细致，但就其美学范畴来说，与写意水墨同属民族艺术的写意体系，两者的文脉是相通的。这里顺便说起，水法的工笔花鸟是在工整中求意和神韵表达的。所以他一旦转向写意花鸟便很快能驾轻就熟悉应熟地适应新的要求，而原来的工笔基础使他得益不浅，赋予他的写意画法以某些严谨的因素。

重视写生使水法的艺术创作始终保持着一口气。中国画，不论工笔还中写意，传统积累丰富，形成了高度凝练的程式语言，这对观念和技艺的传授颇有好处，但由此形成的模式化和凝固化，会束缚后人的手脚。如何使传统程式不模式化和具有表现力，艺术家们必须保持与自然的紧密联系，必须坚持写生。水法虽然有熟练的技巧，对传统程式、各家各派的画法烂熟于心，但他清醒地知道，如果按既定的传统模式作画，必须会使自己的作品概念化。对景写生给他提供了源源不断的创作灵感和素材。他以画牡丹见长，为了画好牡丹，他不仅到杭州花圃和花港观鱼等处去观察、去写生，还多次到有“牡丹之乡”称号的山东菏泽去画牡丹。由于他有充足的视觉经验储蓄和大量的写生稿积累（他手头的写生稿逾千件），他笔下的花鸟总是显示出勃勃生机。

何水法非常重视技巧、技法，非常重视技艺的完善。艺术家不是一般的艺人，他必须用头脑和心灵创作，但仅有思想而无技巧、技艺决不能做好艺术。中国画是既重视创作理念又十分重视手上功夫的艺术。水法化很大的精力锤炼自己的笔墨技巧。他用笔“帅”而“实”。所谓“帅”即很自由、大气、有变化、有韵律；所谓“实”，即着笔有力量、有深度、耐得起品

味。画得有速度才可能“帅”，画得慢才可能“实”。看来水法善于运用笔触的力量大小和快与慢的交替变换，以及顺笔、逆笔、短线、长线的穿插、交错来创造美感；他还善于在点擦皴染中充分运用自己的经验和发挥写意水墨的偶然性，加强笔墨的情趣。在墨的运用中，他抓住用水这一关键中介发挥自己的创造性，因为墨的浓淡枯湿，墨的韵味，都是通过水和墨的结合并通过笔的“挥写”取得的。他敢于用水和善于用水，能机智、辩证地运用干湿互破的手法。水法在一篇谈中国画与用水之关系的文章中说：“我以为，水之用法是否得当，着实是影响一幅画之意境与神韵的……用水在于

紫霞 69 × 138cm 2003年

墨,更在于笔,墨法之妙,全从笔出。”他又说:“大胆用水,关键在于掌握火候,此非一时之功,需经常摸索,多下功夫,不断积累实践经验。”水法经过长期探索,熟练地掌握了含水多的湿笔和含水少的渴笔在宣纸上不同的艺术效果,使水和墨相互交融、色与墨相互辉映。对此前辈艺术家颇有赞辞。李可染先生在看到他的泼彩作品时曾说:“神韵卓显,在于用水大胆,得其妙法。”陆抑非先生在他创作的水墨荷花作品上写道:“休言泼墨是新路,水法通时八法通”。

大胆用色、精心用色,也是水法写意花鸟的特色之一。他创作写意花鸟主要用色彩结合水墨和用泼彩,很少用单纯水墨。这一点与明清文人画有所区别,继承了吴昌硕、齐白石的路线。但他又努力与吴、齐拉开距离,从西画色彩法中吸收一些因素,使色彩更鲜亮、丰富和有视觉效果。当然水法懂得,色彩和水墨一样,用得是否得当关系到画的雅俗格调问题。他从两方面解决这一难题。一是从色彩本身的关系中求协调、和谐;二是将色彩融合在中国的笔墨之中。因为中锋用笔和有力的墨线支撑着画面的基本结构,色彩不会喧宾夺主,不会显得“跳”而能笔墨共同组成“交响”,形成既新有现代感,又有传统笔墨魅力的画面。

传统花鸟画的题材比较固定,这固然使表现语言走向精致,但也必然会带来负面影响,使表现语言陈陈相因而失去新鲜感。因此开掘新题材是花鸟画创新重要途径。水法根据自己的所见所感,不断在题材上有所拓展,大胆画前人没有画过的花卉,并探索新的表现技巧。在布局上,水法的写意花鸟很注意气势。他常常用大幅构图取花卉的整体而限于其局部,

芍药 34 × 34cm 2000年

尤其近几年来他爱用全景式构图作大画,而且在经营整体气势时,又注意局部质的表现,做到“远取其势,近取其质”。颇值得人们称道的是,他画面上的“势”不仅取自客观自然,更是他内心气质的一种表现,富有激情和冲击力。画面气势的形成与取景的繁简和虚实有关,古人有从实处取气和从虚处取气之说。水法深谙此理,他从自己的素质、性格和意趣出发,常常取繁景,往密处画,并用团块结构来加细整体的势,追求刚强、雄实的审美趣味。但他又善于在实中巧妙地用虚来穿插、照应,使画面呼吸畅通、气韵生动。他的绘画语言结构整体上是粗犷、霸悍、雄健的,便在关键处却溢出花卉的委婉、柔和、秀丽之美。一切绘画作品,包括花鸟画在内,形式结构和文化意味的单纯性与丰富性的关系很难处理,过分追求单纯易失于简单;反之过分讲究丰富又易走向繁琐。水法在单纯中求丰富、在丰富中求单纯的创作经验是值得重视的。

艺术上的“新”是做不出来的,只能是内心修养和手头功夫的真实流露。何水法之所以

能在当代花鸟画坛取得如此杰出的成就，除了他身逢盛世、走的道路比较顺之外，更得益于他主观上的努力和长期以来付出的艰辛劳动。他一门心思画画，使他知道一个画家要画好画，手头上的功夫既要过硬，肚子里的学养更要跟得上，所以他花相当的精力读书，读哲学、读文学、历史，并关心艺术思潮的变化，思考艺术问题。他思考最多和在实践中孜孜以求地探索的，是如何在自己的作品中表现时代的感，如何在传统的基础上走出一条新路来。在这方面他取得了显著的成绩，应该说，在他的写意花鸟艺术中所呈现出来的宏大气度、创新气魄和文化含量是和我们的时代跳动的脉搏相一致的；他的艺术创造和时代同步，并走在时代的前列。开放改革的新时代推出了像水法这样在传承在革新上有作为的艺术家，而这些艺术家的创造，又给我们的时代增添了光彩。水法是一位有宏大志向的艺术家，他对自己取得的成绩并不满足，他正值旺年，正在向更远

听蝉 84 x 92cm 1996年

大的目标迈进。相信待以时日，他会有更多的奉献。我们期待他更大的成功。

2002年11月17日

于北京 中央美术学院

丹桂 34 x 34cm 2000年

春晖 49 x 56cm 2002年

秋妍红芳 89 x 96cm