

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

何纪争写意山水

群峰争秀 一九九九年三月 何纪争画于京

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

何纪争写意山水

群峰争秀 一九九九年三月 何纪争画于京

山水画家大多爱写名山大川、奇松怪石、崇山峻岭，竭力创造一种博大精深、气势恢宏的化境。而当代著名山水画家何纪争选择的还是他熟悉和热爱的陕北黄土高坡。那里的山，那里的水，没有江南山水的灵秀、清润，也没有北方山水的雄强、宏伟，恰恰是这些常被人们闻所未闻、视而不见的黄土山包，使他怦然心动。陕北高原的一山一水、一草一木注入了他的无限深情。他在这里找到了艺术生活之源，他在这里找到中华民族文化之根。在长期不懈地描绘黄土、黄坡、黄河及陕北人、陕北秋、陕北雨、陕北雪的艺术劳作中，体验到一种文化、一种精神、一种人格力量，使他养成了勤奋耕耘、不问收获的品格。他只在艺术中寻求自由，在笔墨中品尝快乐，淡泊名利，耐住寂寞，不停地跋涉在陕北高原与陕南的群山之中，醇厚、质朴的西北风情滋养了他的生命，也滋养了他的艺术，使他从中悟到了艺术的真谛与生命的意义。

如果说，老一辈「长安画派」的艺术家们开创了真正的创新、探索之路，那么，何纪争就是高擎着他们「一手伸向传统，一手伸向生活」大旗的先锋。家学的传授、大师的亲炙教诲，使他的传统功力扎实，也正是这种扎实娴熟的笔墨功夫使他取得了运意落笔、为质赋墨的自由。他的画风简率而笔法豪放，或青绿描金，或水墨挥洒，不拘于繁缛细节，重大势、重气韵、重神采，他是以「心灵代笔墨」，一笔一墨、点点滴滴都是真情和品格的流露与抒写。作为「长安画派」的传人，何纪争有自己的坚定信念：不论自己的艺术风格、形式如何变化，不论自己的表现对象是南山还是北水，注重笔墨、亲近自然的原则永远不会改变。

■ 1940年生，北京人，满族。国家一级美术师，西安长安画院副院长，“何海霞美术馆”馆长，陕西省美术家协会专职画家，中国美术家协会会员。

■ 自幼随父何海霞习画，并跟随赵望云、石鲁等国画大师教诲多年。

■ 数百幅作品曾在美国、日本、马来西亚、新加坡等国家和台湾地区展出、发表，并被收藏。

■ 1964年作品《硕果丰收》被选入全国美术作品展，1987年为人民大会堂作画，1992年在珠海举办个人画展，作品《归来》在《中国书画》等报刊上发表，《北国风光》被选入《陕西当代中国画集》。

■ 1995年赴台湾举办“家族画展”，1996年参加“全国首届扇面展”担任评委，1996年参加“昆明全国中国画邀请展”，1997年参加“全国中年画家莫黄帝陵采风活动”，1998年应邀参加“全国澳门写生活动”，1999年参加“庆澳门回归全国中国画邀请展”获优秀奖。

■ 2000年出版《何纪争、曹湘秦山水画专辑》，2002年由陕西人民美术出版社出版《中国画家作品精选·何纪争专辑》。

■ 在继承和发展“长安画派”的事业中做出了一定的贡献，是第二代“长安画派”画家中的后起之秀。他的名字被载入《世界名人录》及《中国美术家大辞典》等书中。

传统生活 时代创新

——何纪争艺术道路研究后记

·方堃·

时隔汪炎先生写出的国画家何纪争先生的艺术道路的文章已十多年了，我再次细细拜读，越发使我感叹不已、思绪万千。我看到了何纪争先生在艺术上苦苦追求的前瞻性和执着性，也看到了“长安画派”“一手伸向传统，一手伸向生活”的这条艺术道路的方针，的确是经得起历史考验的成功辉煌之道，是振兴中国艺术之道，是振兴民族精神之道。

上世纪90年代末，是世界经济飞速发展的时期，是政治、经济、文化艺术大起大落的时期。大起大落势必导致泡沫式的运行，泡沫经济应运而生。文化艺术也不例外。一些人在利欲熏心之下，在泡沫式的发展中，寻求捷径，寻求名利。这个捷径就是否定一切民族的东西，否定传统的东西，把西方人没落腐败丢弃的东西拾回来愚弄中国人民，然后达到自己名利双收的目的。什么“前卫艺术”，什么所谓“抽象艺术”，什么“探索艺术”，这都是冠以“创新”“探索”的牌子，达到急功近利的目的。其结果是否定民族传统，否定真、善、美，最终否定人民、否定祖国、否定真理，当然，把自己也否定了。这些所谓的艺术，是无根之苗，是无

源之水，它的前途命运绝对是以失败告终的。

这几十年来，何纪争先生在艺术的道路上苦苦地挣扎着、思索着、追寻着，他彷徨过、徘徊过，甚至想放弃过。但他毕竟太爱自己的艺术事业了，他的老师石鲁、赵望云、何海霞的容貌常出现在他的脑海中，能对得起他们吗？怎么办？路只有一条。让人家去“研究”评委的口味、投其所好吧；让别人去争金牌、银牌吧；让人家去找门路吧；让别人去拉山头、去接

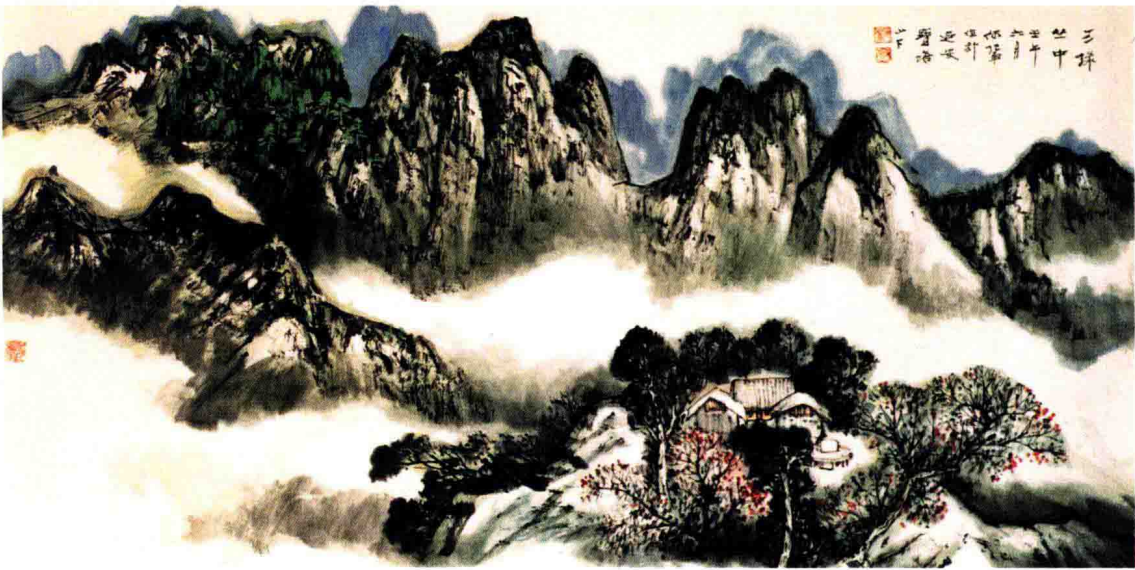

雪镇终南 1989年 纸本 68cm × 68cm

帮组派……不管别人怎样，我要走自己的路。这十几年来他是这样想的，也是这样做的。这些年他跑遍祖国的西部地区，多次到云南各地，多次去四川各地，积累了无数生活素材。近几年来，他每年数十次地到陕北，跑遍陕北的各个角落，拍下数万张照片，画出数千张创作速写。他把他的创作基地放在陕北，他对陕北的一草一木、山山水水注入了无限的热情。他在这里找到艺术生活之源，他在这里找到中华民族文化之根。他意识到，他的老师——“长安画派”的创始人们，早在60年代初已找到的艺术之道，那就是“一手伸向传统，一手伸向生活”。这个画派真正的精神，就是创新，真正的创新，真正的探索。他们的超前性比现在人们认识到“艺术的真谛是创新”早实现了三十多年。想到这里，他心里豁然开朗，如一片阳光顿悟了一切。

这些年他出版、发表和参加全国美展的山水画作品基本上都是陕北高原山水风光的写照。黄土高原苍茫浑雄、粗犷质朴，既不同于作为某种图式象征的北方山水，也区别于绝壁峻峭、秀色灿然的东南名胜。黄土高原的形色神貌，于深沉蕴藉之中，有一股鼓荡生机的浩然之气，一种原生载德的博大精神，一种豪放的美感。何纪争的山水力图画出其“自然之性”与“内涵之神”，舍弃琐屑细节，重大势、大块面、全景式的构图取舍，借鉴其父及其师何海霞的章法布局，又参以“师法造化，中得心源”的古训，以气韵取胜。千坡万梁随意而发，山山水水随机而化，开阖排拑，绘出山川之精神，紧追浑厚苍茫的水墨气象。长期的刻苦钻研和锤炼，以及坚持不懈的外景写生，磨砺了画家的笔力，他用笔沉着劲健，用墨泼洒自如，积健为雄、为厚，表现技巧丰富，时而浓墨点染，时而重彩描金，时而枯笔皴擦，时而水晕墨彰。在何纪争的山水画中，我们看到的不仅是陕北高原壮阔宏伟的景象，感受到水墨写意的魅力，更感受到画家那种由衷的山水之恋的精神情感。

这些年来，何纪争没有参加过什么全国大奖赛，也没有得过什么金牌银牌，更没有在各种画展、会议、媒体上频频露脸。但这一切并没有妨碍大家认识他、了解他。因为他的那么多作品说明了一切问题，他的作品来源于生活，来源于人民，来源于传统，和人民的感情有共同的语言，一拍即合。因此，人民不会忘记他，会记住他，会为他唱颂歌。何纪争先生已是六十多岁的人了，但是他的艺术正是青年时代，因为中国画艺术讲究艺术修养积累，讲究大器晚成，要耐得住寂寞，忍得住孤独，终生要在“悟”字上思索、提高。何纪争先生秉性宽厚，与世无争，不爱出风头，兢兢业业，踏踏实实，不为名利所左右。因此我相信，是金子不会永远被沙土埋住，是金子就会放出光芒。谁说这个时代不是出大师的时代？在泡沫喧哗一时破灭之后，当粉墨登场的假面孔退出舞台之时，当满天烟尘落下之际，世界和时代恢复往日的宁静和正常运转规律时，难道，我们不为何纪争先生在艺术道路上奋斗的成绩而喝彩吗？我看到一个真正的艺术家的成长，我看到泡沫正在消亡，坚冰正在融化，一个真正的艺术春天即将来临。

万绿丛中 2002年 纸本 68cm × 136cm

高原之原 2001年 纸本 68cm × 136cm

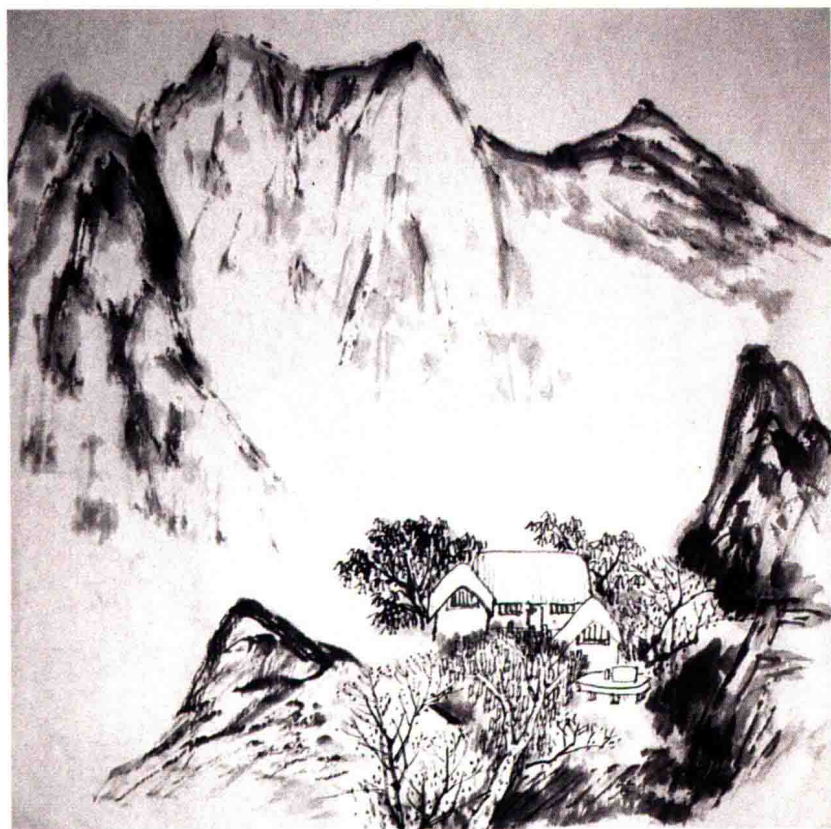

冬韵 2001年 纸本 68cm × 136cm

金碧山水 2003年 纸本 68cm × 136cm

《山居人家》作画步骤

步骤一: 这幅画创作意图是以秦岭山居人家为主,表现山居生活景色。首先用较细的笔画出房舍、周围树木等近景,再用大笔皴出多变的大山,用墨色皴染,打出底子,构好图。

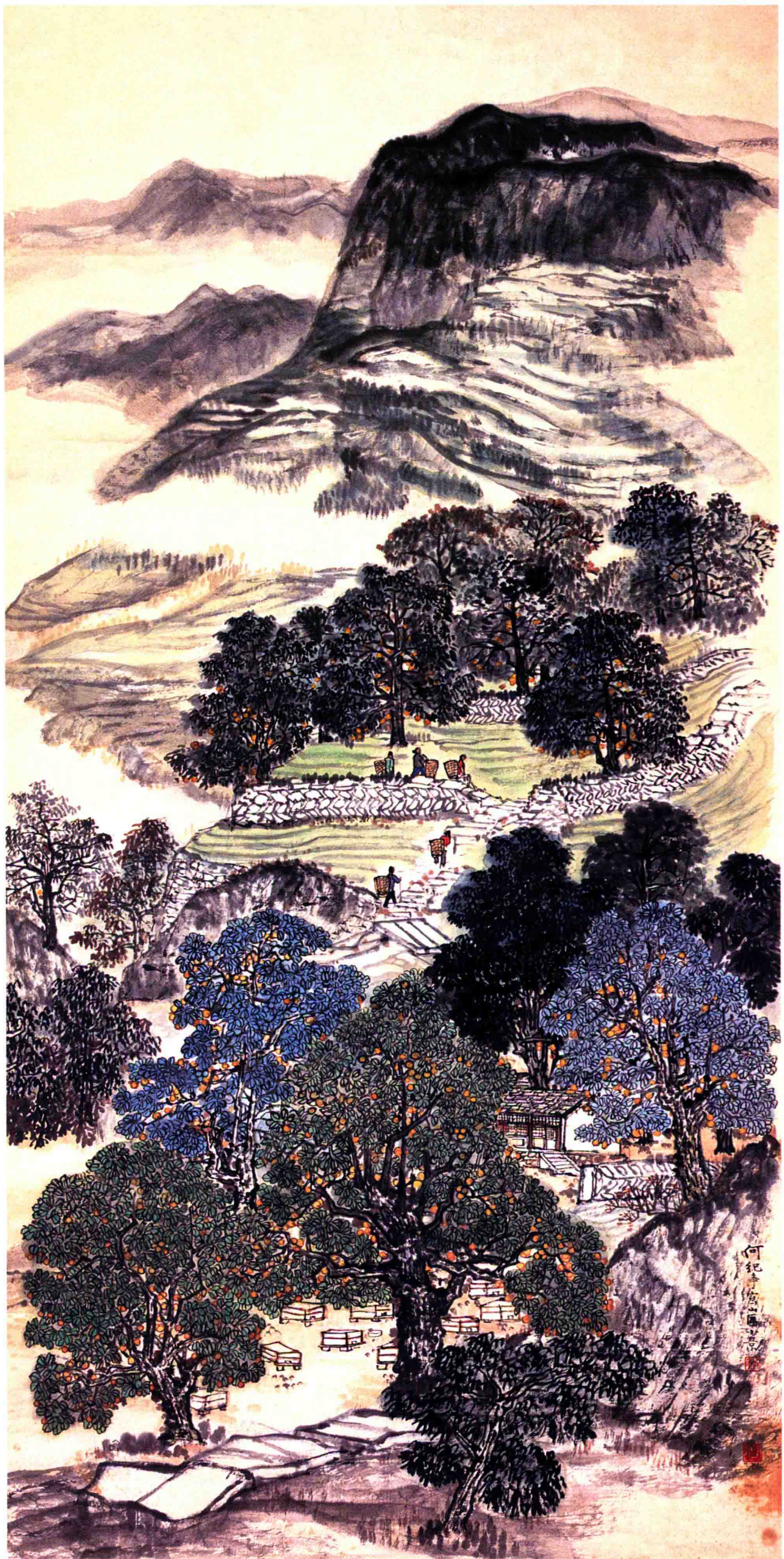
步骤二: 继续打好底子,构好图,再次用墨色烘染出山脚的云气,皴出山顶的树木,房舍周围的树木,点好叶,使画面阴阳块面更加厚重、明晰,增强立体效果。

步骤三: 墨色底子全部铺完后,层层加笔加墨加色,用花青色烘染画面各部位,使之进一步浑厚、苍劲。

步骤四: 用笔皴擦点染,增强力度。用花青墨色将远山画出,更加衬托出中景山水的明亮度,用赭石色淡淡地勾出农舍的窗子门木结构。最后在画面右上方空白处题上款,盖好印,一幅画才算全部完成。

山区小景

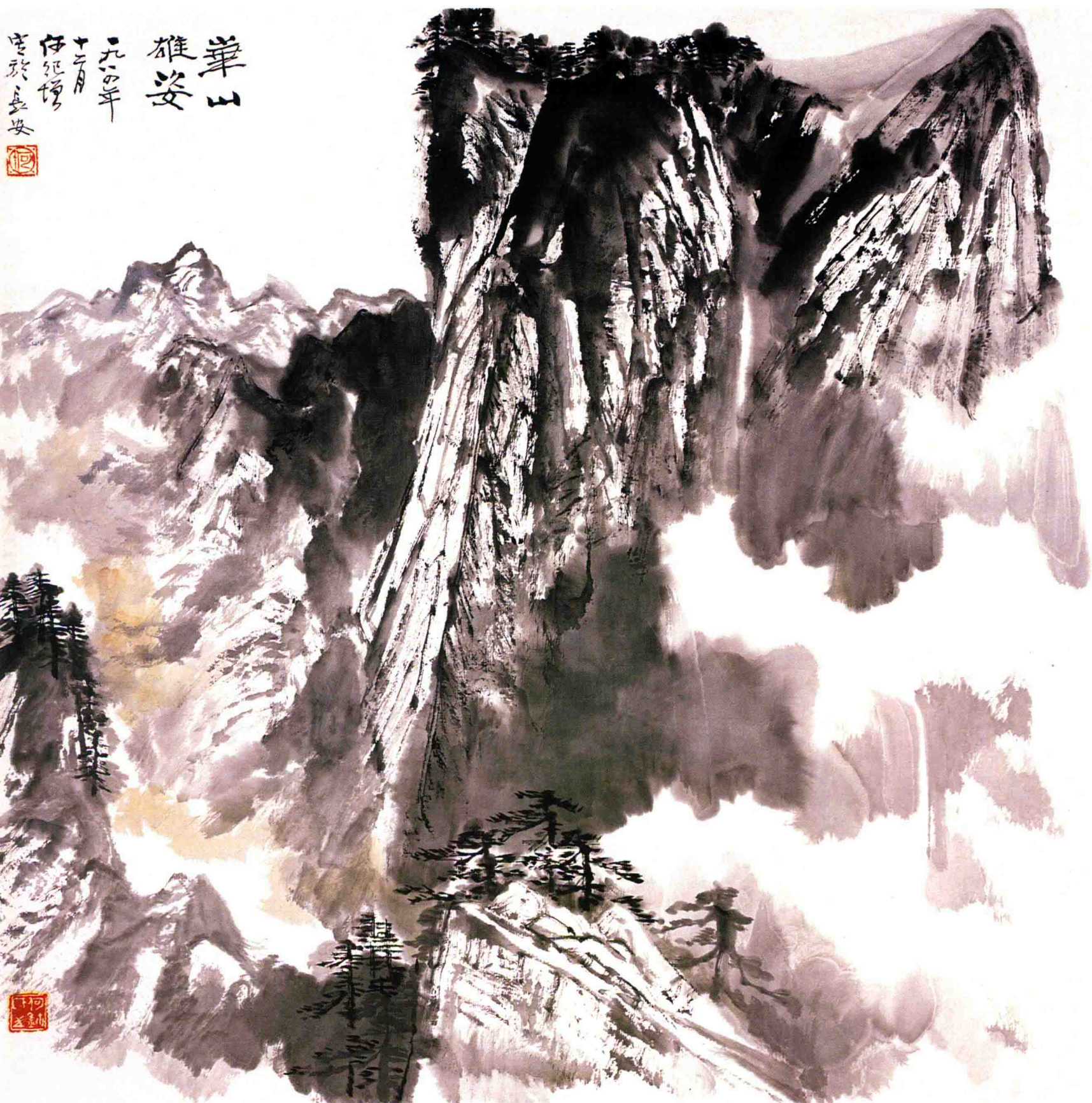
1962年 纸本
136cm × 68cm

此幅画是画家在1962年就读于中央美院时,和贾又福等同学到房山写生受启发而创作的。当时写生课指导老师是其父何海霞先生。从传统到生活再到创作是“长安画派”的宗旨,作品沿着这条道路而产生。深入生活的地方安排在房山,具有河北乡间特点。粗壮的柿子树,石块垒成的梯田,树下的蜂箱,背筐收果实的人们,形成生活味浓厚的田园风光。在传统风格上受王蒙的“青卞隐居图”的影响较多,这是一幅传统与生活相结合的成功范例。

归来
庚申年秋
何延平
书于长安

华山雄姿

1984年 纸本
68cm × 68cm

这幅作品是用纯水墨的手法一气呵成的，由于作者有扎实的传统笔墨功力，用笔精到准确，纵横挥洒自如，加上墨色的烘染，使画面笔墨交融、空灵雄秀、出神入化，表现出华山的高大、险峻、雄伟、神秘不可测的意境。

归来

1980年 纸本
68cm × 46cm

这幅画以花青墨为主调子，以黄鹤山樵的笔法画出远景，近景为一片杂树林，在花青墨的调子中少加点赭石色，更加突出秋天的感觉。小毛驴和赶牲畜的人，起到画龙点睛的作用。这幅画色调统一，用笔苍劲有力，细致又不失厚重，洋溢着浓郁的生活气息。

瑞雪图
丁丑年冬月
长安画派
何海霞

瑞雪图

1997年 纸本

68cm × 68cm

《瑞雪图》是画家常用的画雪景手法，先用花青墨大笔烘染出山头，然后用浓墨干笔再去勾皴，使笔墨显得苍劲有力。近景几间农舍，房顶白雪皑皑，周围树木环绕，浓淡墨交相辉映，画面留下的一片白云和空白，使整个画面气韵生动，“瑞雪兆丰年”的意蕴顿时而生。

峨眉山途中

1997年 纸本

68cm × 68cm

这幅作品是画家去峨眉山深入生活、有感而发而创作的一幅作品。画面清秀挺拔、郁郁苍苍，中景山景为画面重点，皴擦点染仔细，远山留出大片空白以突出山头几座寺庙红墙，近景几棵大松塔树虚实相生在白云环绕间，一种高远幽静、佛家禅学的神秘之感油然而生。

陕北人家（右图）

1987年 纸本

68cm × 46cm

历代画家画陕北景色的非常少，“长安画派”几位宗师，经过数年的创作实践，终于突破了这道难关。用传统的中国笔墨表现现代的黄土高坡，这是前人没有的。这幅画用墨破色、色破墨的方法将赭石和墨色运用非常高妙，再加上用黄鹤山樵的苍茫用笔、焦墨点子，将陕北黄土高坡雄浑、苍茫的情景表现得淋漓尽致。

陝北人家

一九二六年

春

何紀爭寫於長安古城

华山日出 (上图)

2003年 纸本
68cm × 136cm

画面是以华山为主峰，其他山峰环绕而立，山势雄伟，云海起伏，一轮红日喷薄欲出，映红天际一片朝霞。这是比较典型的青绿山水画法，用传统的笔墨，装饰性强的色彩，加上少许金线的勾勒和点染，使画面现代感极强。

春满人间 (左图)

春满人间 (左图)

1992年 纸本
68cm × 68cm

经过对生活的观察，画家以洗练的笔墨画出初春绽放绿芽的树林及南归的大雁，一幅乍暖还寒、春已到来的感觉，呈现在观者面前。

雪霁 (右图)
1985年 纸本
68cm × 68cm

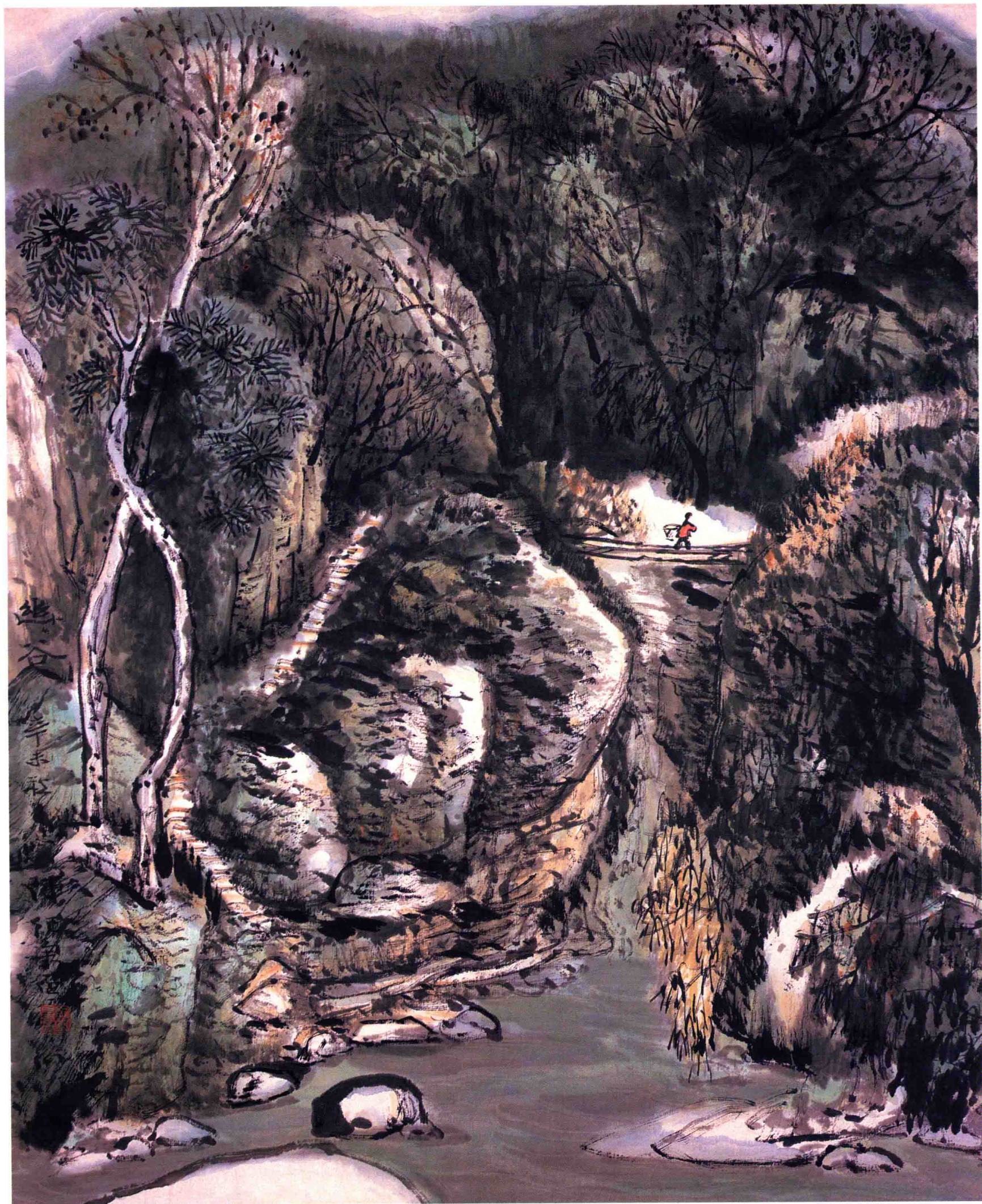
此作采用没骨画法表现远山雪景,用传统手法画出冬天的树林。画面色彩简单,均用花青加墨色处理,高雅静寂,使寒林雪景主题突出,画面下方画出赶驴的人,使这静寂的雪景,增加了一些动感,使画面充满生气。

春到陕北 (下图)
2003年 纸本
68cm × 136cm

这是一幅金碧山水。党中央提出“再造一个西北的秀美山川”的口号,是西部开发的指导方针。陕北的黄土高坡已在退耕还林、植物种草,高原坡上一片绿色,这对水土保持起到重大作用。各种果树的种植给山川增加了色彩,作者用诗化的绘画手法、写意重彩的形式,加上金线的勾勒及金底烘染,一幅金碧辉煌的陕北山水脱颖而出,给人以无限的遐思。

太白山中

1991年 纸本
90cm × 68cm

这幅画是画家几次深入太白山写生所得。北方的大山，险峻厚重，而画家只选择山沟里的小景。幽远的小河，茂密的原始森林，长满青苔的巨石，青石板的山间小道，一幅山野原始景象之美尽显在画面之中。从中我们虽然还可以看到石涛、髡残、王蒙等绘画大师的用笔和影子，但更多的是画家精湛笔墨功力的展示。

深山人家

1990年 纸本
28cm × 34cm

此画远景采用没骨法烘染及勾勒，近景用大笔皴擦点染，两种方法融为一体，笔法多变、墨法丰富，构成这幅画“浑然天成”的特色。

黄河岸上

1990年 纸本
20cm × 34cm

画家以简洁的笔墨画出了黄河两岸的景色，用笔泼辣，皴擦多变，不拘一格，直抒胸中对黄河的真情实感，笔墨淋漓恰到好处。既不是照搬自然的简单摹写，也不是脱离生活的凭空编造，它是画家面对大自然的心灵感悟和笔墨的智慧。

碧莲峰里住人家

1998年 纸本
68cm × 136cm

何纪争的笔墨之妙，更多地表现在整个笔墨形式上，这就是“写意”与“工笔”的结合，“写实”与“装饰”的结合，“南宗”与“北派”山水的结合。这幅《碧莲峰里住人家》明显地表现了以上的笔墨特色。画家曾到桂林实地写生，观察、体会到典型的南国风光。桂林多雨，林草、树木茂盛，一片青葱翠绿，尤其是漓江的清澈碧透、倒影如画，给生长在北方的何纪争以非凡的启示，因而画家笔下的桂林景中有情，情中有景，两者相交相织，“质有而趣灵”，画家融南北画风为一体，自成风格。

