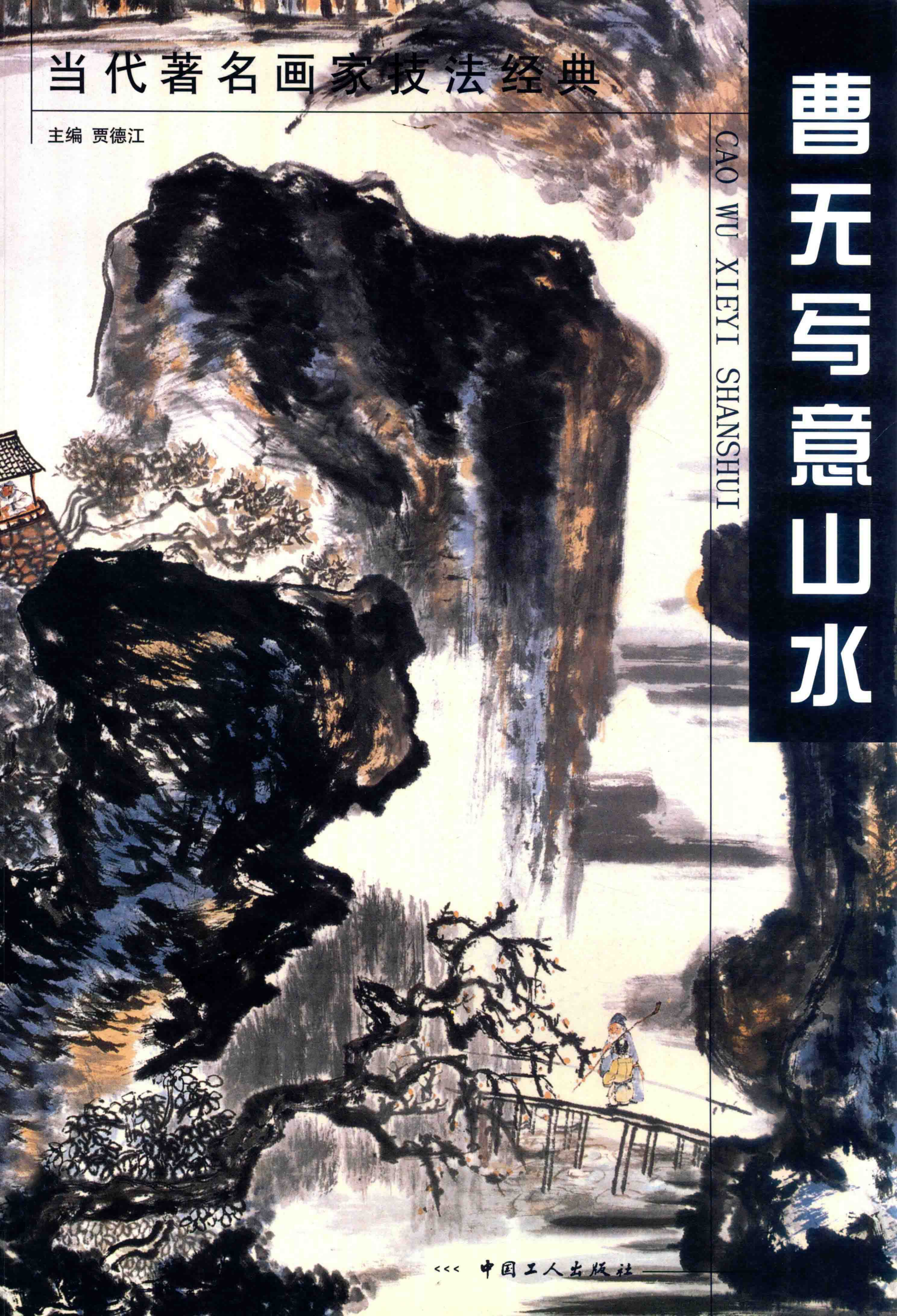

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

CAO WU XIEYI SHANSHUI

曹无与意山水

<<< 中国工人出版社

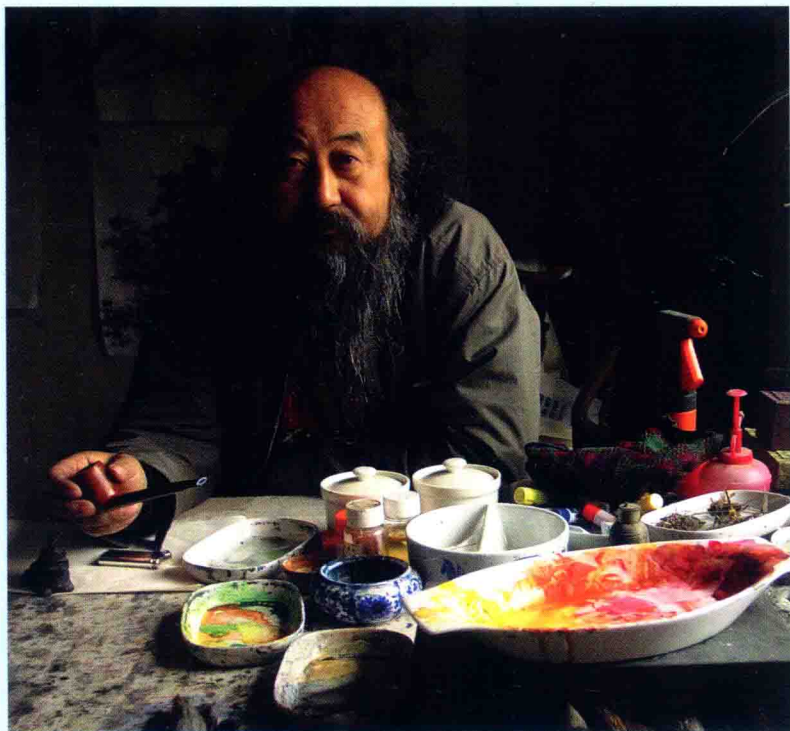
众所周知,客体、主体、本体是绘画创作的三要素。在山水画里表现客体为画景,表现主体为画心,表现本体为画画。三者关系怎样处理,直接影响到作品的品位、风格、形式美感和画家对艺术的诠释。“景”里包含一切自然物象以及它的丰富性和真实性;“心”里包含了画家主观的精神、情感、认识观念、学识修养、想像力、创造力等;“画”里包含了绘画技巧、风格、形式美感等。读当代著名画家曹无的山水画作品,与好多前辈大师晚年的作品一样,属侧重于画画和画心的结合又兼顾画景的一类。正如一些理论家所表述的:画景、画心、画画三者的结合有所侧重的作品最为理想,是上乘之作。

毋庸讳言,面对大自然的真山实水,曹无尤重心灵与外物相交的一种感发作用,追求的是“妙道之境”,强调运笔与施墨新鲜活泼的性情化和美感性。出于性灵,他善于撷取心目中的意象元素,极

尽变化之能事,或是超然心绪的传达,或是安静的心灵栖息,或是精神的远游……这使他的作品超越了客观物象,而更具心象的主观特点。他笔下的丘壑、烟云、溪流布局多氤氲流动、奇诡骇俗,其点、线、面形成的节奏感与黑白灰的转换关系,既有传统笔墨又有现代绘画语言,更注重整体气势与笔墨意趣的一致性。显然,他重传统,又有戛戛创造;他重继承,又强调鲜明个性;他重画理,又不囿于理法束缚。正是因为他对画画与画心相结合的侧重,使他的作品才摆脱了旧程式的僵化,显示出感性生动的精神魅力与视觉效果的愉悦。

作为一个有着丰富创作经验与深厚学养的中国画家,曹无的作品因此体现出这样的独特性——以写意表现为法则,注重笔墨的情感宣泄,强调以笔墨意趣去表现自然本质,在水墨渲染与点、线的节奏、韵律之中成就了他的意象山水。

著名山水画家曹无简介

■ 号世外闲人,别名髯公,陇上人,雅号:髯仙。1951年出生在甘肃一个知识分子家庭。

■ 种过田,当过矿工,学过医,演过戏,到过“五·七”干校,读过两年大学“政教系”,又在省政府办公厅干了多年的人事保卫、外交联络等工作。

■ 1984年开始筹建甘肃画院,是甘肃画院最早创始人之一。1989年入中央美院国画系,1990年入中央美院书法研究室研修,1991年入中国艺术研究院研究生部研修美术史论。1993年被文化部艺术局聘任为中国首届艺术博览会艺术主持,艺委会秘书长。现为国家一级美术师,硕士学位。

■ 自1983年起,发表书法、摄影、绘画作品,参加国内外展览。1992年在中国美术馆举办个展。多幅作品被国内外艺术团体和收藏家收藏。出版有《曹无作品集》,艺术传略编入《中国摄影家大辞典》、《中国当代艺术界名人录》、《世界华人艺术家成就博览大典》、《中华人物辞海》等多部专集。

曹无和他的画

· 水天中 ·

1990年秋天,我初见曹无,他的豪爽犀利给同座留下难忘的印象。当然,他颌下长髯也颇引人注目——近年画坛俊杰蓄须者不乏其人,但郁然可观者,当推版画家广军和曹无二位。曹无生于甘肃临洮,提起临洮,人们往往想起“至今窥牧马,不敢过临洮”这类诗句,那似乎是一个辽远而神秘的地方。但唐代的“临洮”实是今天的岷县,今天的临洮古称狄道,曾经出过不少以文才武略载诸史册的人物。在西北,这里可称是“其山崔巍以嵯峨,其水泱泱而扬波,其人磊珂而英多”的地方。曹无不是一个幸运者,虽然自幼喜爱绘画,赶上史无前例的无产阶级文化大革命,他只好去农村劳动,再去煤矿当工人。劳动之余,写写画画之积习不改,便被抽调做煤矿宣传干部。1979年,因为父母被“落实政策”恢复工作,他也从煤矿调往兰州工作,环境的改变使他能有更多的时间和精力投入他所喜爱的艺术。他必须完成份内的各种行政工作,又深知自己缺少系统的专门技艺训练,便争取、创造一切可能的条件和机会,以“人一能之己百之”的精神治艺。除了埋头读书作画之外,他饱游饫看,毫无倦意地跋涉六万里。神州大地,特别是西部高原每一处文化遗存,每一个具有独特风光的景点,差不多都有曹无的足迹。他常常负责接待各地前往甘肃访问的书、画家。趁工作之便,他虚心向四方名家求教,许多著名画家也乐于和他交游。通过多种多样的途径,曹无在艺术上广采博取,在摄影和绘画两方面都取得可喜的成绩。

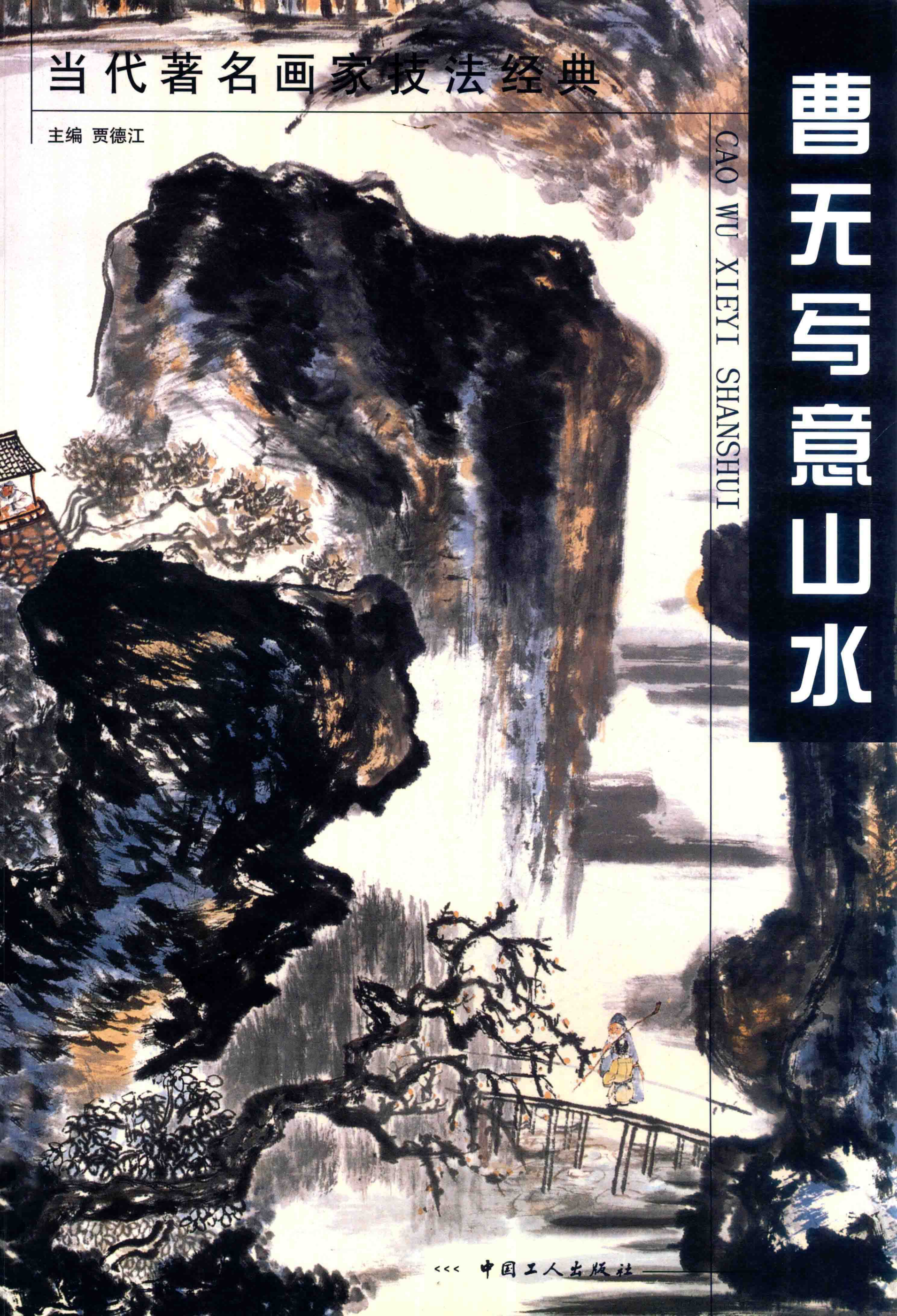
无限风光 2004年 纸本 68cm × 70cm

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

CAO WU XIEYI SHANSHUI

曹无与写意山水

<<< 中国工人出版社

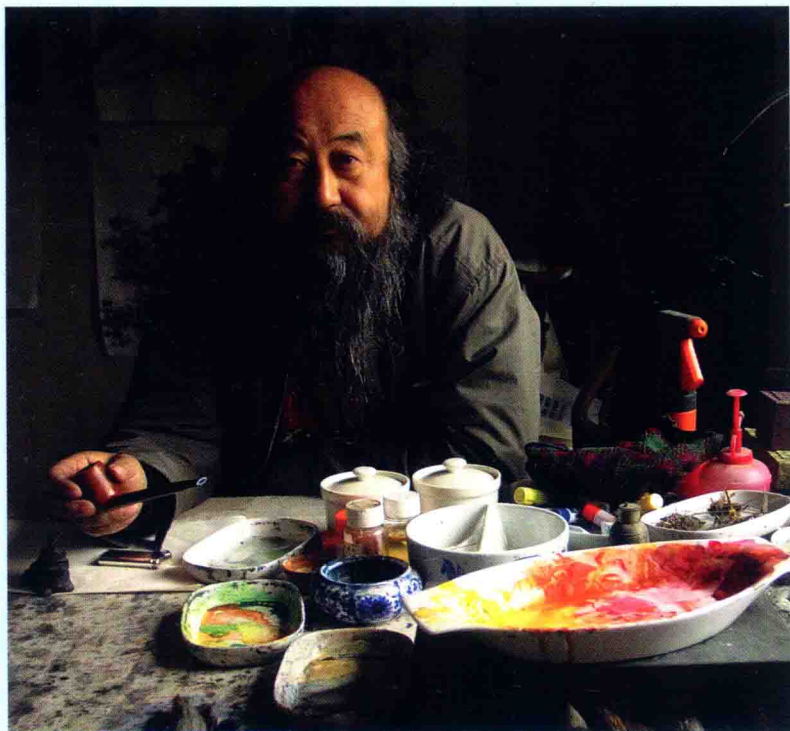
众所周知，客体、主体、本体是绘画创作的三要素。在山水画里表现客体为画景，表现主体为画心，表现本体为画画。三者关系怎样处理，直接影响到作品的品位、风格、形式美感和画家对艺术的诠释。“景”里包含一切自然物象以及它的丰富性和真实性；“心”里包含了画家主观的精神、情感、认识观念、学识修养、想像力、创造力等；“画”里包含了绘画技巧、风格、形式美感等。读当代著名画家曹无的山水画作品，与好多前辈大师晚年的作品一样，属侧重于画画和画心的结合又兼顾画景的一类。正如一些理论家所表述的：画景、画心、画画三者的结合有所侧重的作品最为理想，是上乘之作。

毋庸讳言，面对大自然的真山实水，曹无尤重心灵与外物相交的一种感发作用，追求的是“妙道之境”，强调运笔与施墨新鲜活泼的性情化和美感性。出于性灵，他善于撷取心目中的意象元素，极

尽变化之能事，或是超然心绪的传达，或是安静的心灵栖息，或是精神的远游……这使他的作品超越了客观物象，而更具心象的主观特点。他笔下的丘壑、烟云、溪流布局多氤氲流动、奇诡骇俗，其点、线、面形成的节奏感与黑白灰的转换关系，既有传统笔墨又有现代绘画语言，更注重整体气势与笔墨意趣的一致性。显然，他重传统，又有戛戛创造；他重继承，又强调鲜明个性；他重画理，又不囿于理法束缚。正是因为他对画画与画心相结合的侧重，使他的作品才摆脱了旧程式的僵化，显示出感性生动的精神魅力与视觉效果的愉悦。

作为一个有着丰富创作经验与深厚学养的中国画家，曹无的作品因此体现出这样的独特性——以写意表现为法则，注重笔墨的情感宣泄，强调以笔墨意趣去表现自然本质，在水墨渲染与点、线的节奏、韵律之中成就了他的意象山水。

著名山水画家曹无简介

■ 号世外闲人，别名髯公，陇上人，雅号：髯仙。1951年出生在甘肃一个知识分子家庭。

■ 种过田，当过矿工，学过医，演过戏，到过“五·七”干校，读过两年大学“政教系”，又在省政府办公厅干了多年的人事保卫、外交联络等工作。

■ 1984年开始筹建甘肃画院，是甘肃画院最早创始人之一。1989年入中央美院国画系，1990年入中央美院书法研究室研修，1991年入中国艺术研究院研究生部研修美术史论。1993年被文化部艺术局聘任为中国首届艺术博览会艺术主持，艺委会秘书长。现为国家一级美术师，硕士学位。

■ 自1983年起，发表书法、摄影、绘画作品，参加国内外展览。1992年在中国美术馆举办个展。多幅作品被国内外艺术团体和收藏家收藏。出版有《曹无作品集》，艺术传略编入《中国摄影家大辞典》、《中国当代艺术界名人录》、《世界华人艺术家成就博览大典》、《中华人物辞海》等多部专集。

曹无和他的画

· 水天中 ·

1990年秋天，我初见曹无，他的豪爽犀利给同座留下难忘的印象。当然，他颌下长髯也颇引人注目——近年画坛俊杰蓄须者不乏其人，但郁然可观者，当推版画家广军和曹无二位。曹无生于甘肃临洮，提起临洮，人们往往想起“至今窥牧马，不敢过临洮”这类诗句，那似乎是一个辽远而神秘的地方。但唐代的“临洮”实是今天的岷县，今天的临洮古称狄道，曾经出过不少以文才武略载诸史册的人物。在西北，这里可称是“其山崔巍以嵯峨，其水泱泱而扬波，其人磊珂而英多”的地方。曹无不是一个幸运者，虽然自幼喜爱绘画，赶上史无前例的无产阶级文化大革命，他只好去农村劳动，再去煤矿当工人。劳动之余，写写画画之积习不改，便被抽调做煤矿宣传干部。1979年，因为父母被“落实政策”恢复工作，他也从煤矿调往兰州工作，环境的改变使他能有更多的时间和精力投入他所喜爱的艺术。他必须完成份内的各种行政工作，又深知自己缺少系统的专门技艺训练，便争取、创造一切可能的条件和机会，以“人一能之己百之”的精神治艺。除了埋头读书作画之外，他饱游饫看，毫无倦意地跋涉六万里。神州大地，特别是西部高原每一处文化遗存，每一个具有独特风光的景点，差不多都有曹无的足迹。他常常负责接待各地前往甘肃访问的书、画家。趁工作之便，他虚心向四方名家求教，许多著名画家也乐于和他交游。通过多种多样的途径，曹无在艺术上广采博取，在摄影和绘画两方面都取得可喜的成绩。

无限风光 2004年 纸本 68cm × 70cm

钓舟闲系夕阳滩 2004年 纸本 138cm × 68cm

他终于由一个煤矿工人而成为专业画家，并进入中央美术学院研修国画和书法。这本画集所收作品，是他近几年的收获。

花鸟画是曹无在中央美术学院中国画系进修的主科，从他的许多花鸟画作品中，可以感知他悉心揣摩写意花鸟大师风神气骨的深度。石涛、八大山人、吴昌硕和齐白石对他的影响、启发是很大的，他善于汲取这些大师作品中经过高度提炼的笔墨趣味，融入他个人对生活的直接体验，在简率的笔墨、形色中，流露着质朴、纯真的感情。他的山水画作品，我所见不多，但我很欣赏他的山水画。也许是由于他生长的自然环境赋予他与山川交流的灵性，也许是由于他多年旅行使他积蓄了无尽的林泉丘壑。他的山水画决不是徐悲鸿嘲讽的那种“人造自来山水”。在传统皴描和传统山水布局方面，他接受的东西不多，他画山水画时没有陶醉于笔情墨趣，而是为北方崇高壮伟的山川所感动。这使他的山水画卷具有一种“质胜于文”的特点。画为心迹，境由心造，山水创作描绘的自然景致，实际上是画家基于个人的信念和情感对客观世界的审美观照。曹无笔下的山川壑壑，常有一种坚实、硬朗的气概。这不能不说是山川对画家的赠予。与他的花鸟画相比，山水画缺少花鸟画在技法、形式上的借鉴与继承，但山水画比花鸟画有着更多的画家个人对自然界个体的直接感觉和印象，即佛家所重视的“现量”和“万法”。这是任何观念、宗法、修养都代替不了的。

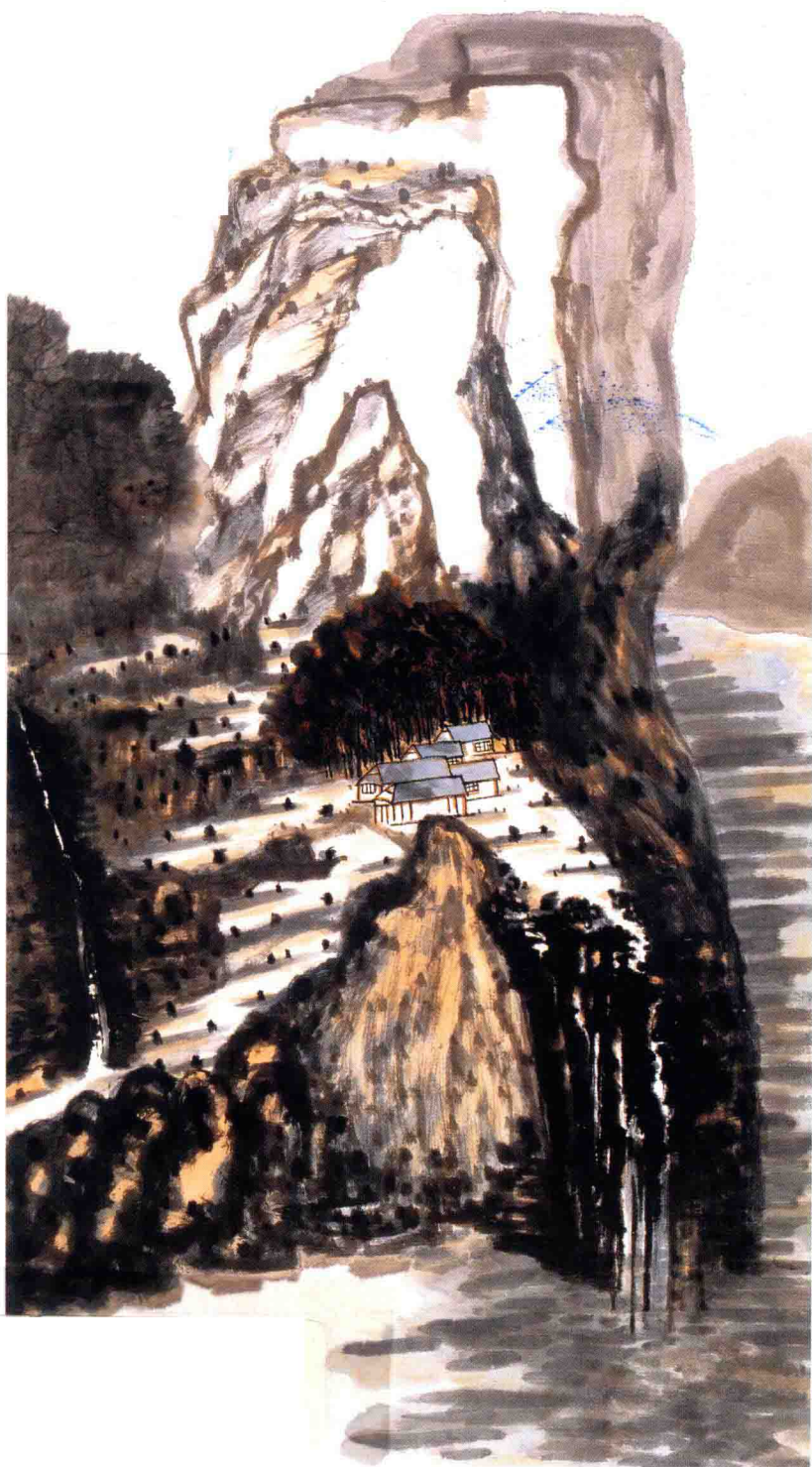
元代画家倪瓒曾言：“逸笔草草，不求形似，聊写胸中逸气耳。”这说明画家在创作时一定要强调个人的感情作用，将自己的喜怒哀乐、七情六欲、内心情怀注入笔端，笔随情出，情景交融。曹无亦是如此，他感自己之感，言自己之言，不拘泥于形似，也不拘泥于描摹，而是赋予笔墨强劲的生命力，随心而运，任笔而出，随即整合，触景生精，在点、线、面纵横穿插中，赋予物象以灵性和活力。

曹无自述他学艺经历，有许多甘苦有得之言。但其中有一段经历对我有特别的意义：

我自幼酷爱艺术，记得在上小学四年级的时候，有一天到县文化馆（原来的隍庙）去玩，看到在戏台上有一位身材苗条、秀丽、气度不凡的女老师在画宣传画。我一下被吸引住了，我趴在台上足足看了几个小时……她就是水老师。她是我人生中第一个认识的学画启蒙老师，也是从那时起我下了决心要当一名画家。

他所说的水老师正是我的妹妹水天光，她是我们兄弟姐妹中最出色的一个。1976年4月在“反击右倾翻案风”运动中，她以“反对人民日报社论《翻案不得人心》”的罪名被批斗并殴打致死，她所在单位宣布她“失踪”。后来一位牧羊老人在洮河岸边的一片浅水里发现了她的遗体。她静静地躺在长着青草的水里……当我浏览曹无为他的画集准备的精美图片时，我深为他走过艰难道路终于开始献身艺术而感到喜悦，也为他的第一个启蒙老师感到慰藉。

曹无写意山水 2004年 纸本 138cm × 68cm

闲看秋水心无事 2004年 纸本 138cm × 68cm

《春风江上雨》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：以长锋破笔勾勒大体山形，注意浓淡干湿的变化。

步骤二：皴擦山石，并以淡墨画远山。

步骤三：画出水流，点染细部以丰富画面。待墨干后，再加勾勒、皴擦，完善画面。

步骤四：小心收拾，协调画面，加帆船，题款并钤印。

绿塘清香柳下一舟

曹无写意山水

05

绿塘清香柳下一舟

2004年 纸本

67cm × 66cm

初学画时，并不懂得美和丑、雅与俗，仅凭着一种热情和世俗意识，跟着别人后面似懂非懂地瞎议论。当多年的学习积

累，心里的空白越来越清楚地被自我认识时，才明白高和寡的道理。

闲居非吾志

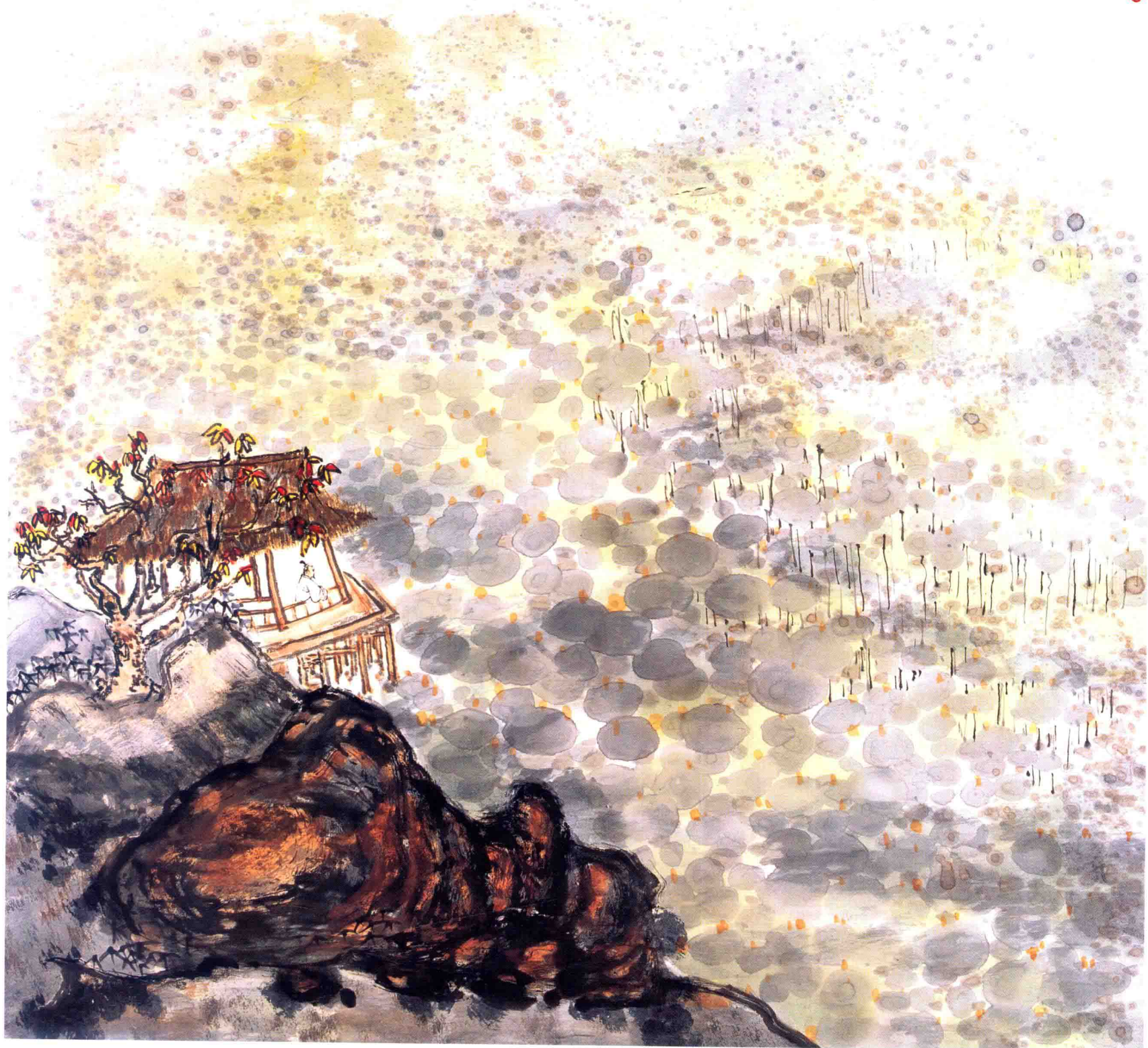
2004年 纸本

139cm × 69cm

笔墨是中国画的要素之要素，继承传统必须讲笔墨，至于超前的艺术观念，敢于探索的精神应提倡，但先天的悟性和借鉴更比后天的营养重要。

人闲外五月五印甲 情多荷同情闲俱雲 與 心荷賞逸高

曹无写意山水

07

高逸赏荷

2004年 纸本

67cm × 67cm

我之言，一个艺术家在进行创作、学习、鉴赏时，都应该多一双眼睛，说自己的心里话。至于作品，不要说破，好让人家有更充分的想像，每个人心灵的颖悟才

是主题。有一万双眼睛，就会构思出一万个意境，创造出一万个造型，感自己之感，言自己之言。

烟台所
見
法
甲印
閑人

烟台印象（左图）

2004年 纸本
61cm × 40.5cm

对于艺术我没有别人那样执著和富有创造性，更没有才气和天资，有的只是勇气和浓情蜜意的宣泄。

寒露

2004年 纸本
138cm × 69cm

能画焦墨山水者，大有人在，所谓“干裂秋风”、“润含春雨”，讲起来易，做起来何等难，焦中有润，更是难上难，可染先生可算一位。

解落三秋叶

2004年 纸本

138cm × 68cm

强与弱、大与小、长与短、远与近、新与旧……

善于平衡，有能力驾驭事物，融合各类人、各种意见才是高手。

东去春又来（右图）

2004年 纸本

61cm × 41cm

凡好的作品，构图、章法必须做到巧安排、细经营，有法而无定法。鲁菜中的粗料细作值得借鉴。

曹无写意山水

黄土高坡人家
甲子年
大甲
写

黄土高坡人家

2004年 纸本

138cm × 68cm

我不赞成花那么多时间，研读别人的成功方法、经验，没有意义。在大名画家面前人云亦云，点头赞成或盲目地崇拜已成许多人的习惯，但我总是不习惯，因为我的肚子比他们大。

九天秀色

2004年 纸本
138cm × 68cm

“贵情思而轻事实”是我作品中体现的一种艺术倾向。在精神层面上，要把自己化入自然之中，通过静观的方式去作玄远之思，以体味宇宙的浑然阔大、悠悠无限和提升自己的胸襟与情怀。自我性情、身心的提纯与升华和对宇宙自然规律的统一观照与同步进行，是画家对自然体验的独特性，也是艺术思维的独特性。

九天秀色
高阁高懸低閣低懸僧在
峰近利人來山上觀山甲印
方外閑人松三言兩語柳岸
題

莲叶荷田田

2004年 纸本
67cm × 67cm

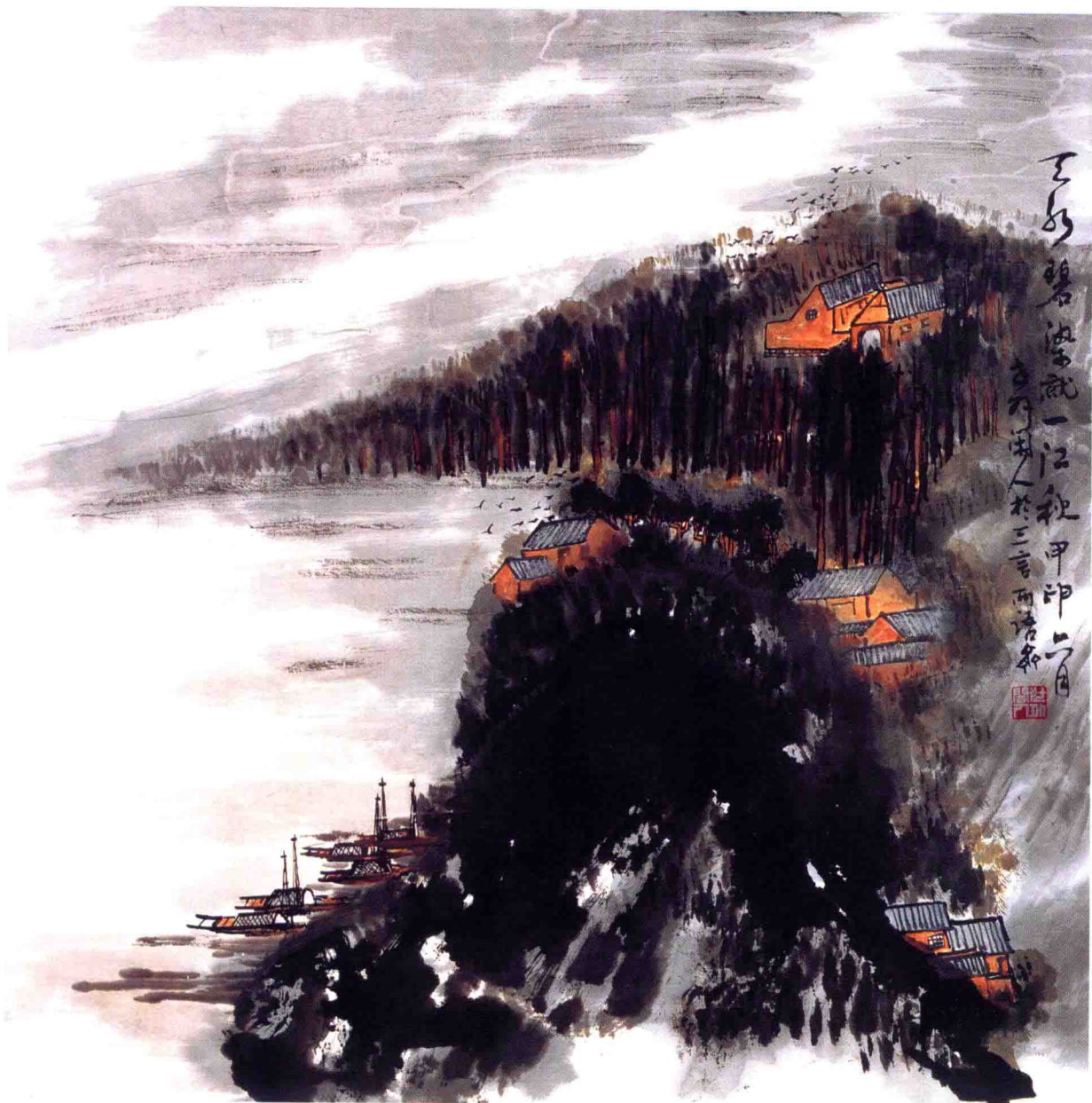
在四季中，我最喜欢秋冬，这里指北京的秋冬。因北京的春天风沙大，现在又加上沙尘暴，更使人反感，夏天不用说了，

炎热、苦闷、干燥。但我常常这样想，难道因为你不喜欢，夏天就不来了吗？

岸藏春色
2004年 纸本
103cm × 68cm

在轻松愉快的音乐美酒中，高兴了画几笔，的确是享受，反之，就太辛苦了。

山水
2004年 纸本
88cm × 48cm

老子语：“五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽。”