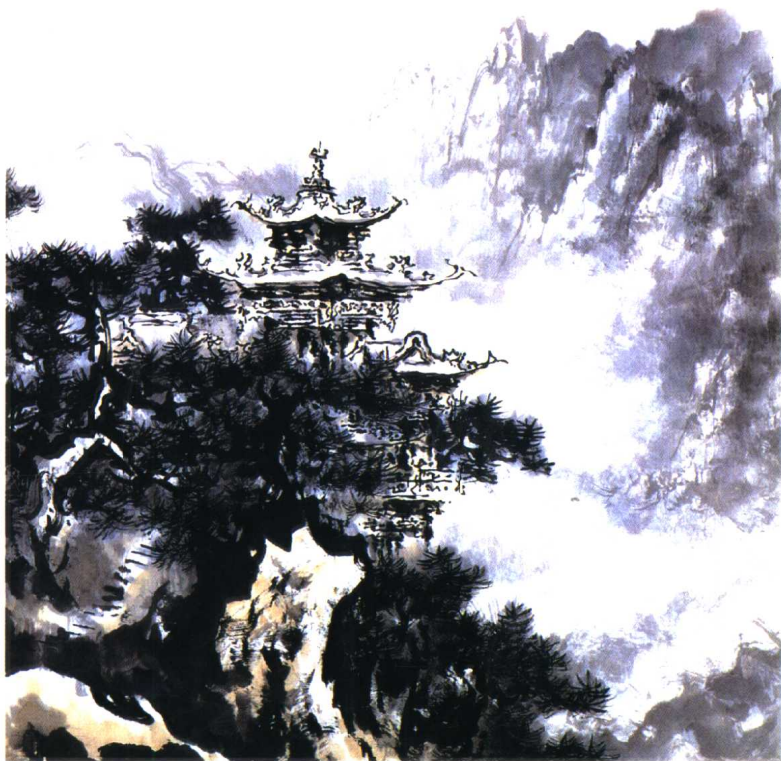

中国美术家作品丛书

何镜涵

人民美術出版社

ZHONG GUO MEI SHU JIA ZUO PIN GONG SHU HE JINGHAN

中国美术家作品丛书

何 镜 涵

人民美術出版社

中国美术家作品丛书

何 镜 涵

出 版 者：人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

编 者：徐震时 葛献南

责任编辑：张晓君

装帧设计：张晓君

总体设计：刘继明

印 制 者：北京市通州区次渠印刷厂

经 销：新华书店北京发行所

2000 年 12 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 7.25

印数：1—5000 册

ISBN 7-102-02143-7/J · 1835

定价：22.00 元

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

何镜涵 / 何镜涵绘. - 北京: 人民美术出版社, 2000.3

(中国美术家作品丛书)

ISBN 7-102-02143-7

I. 何... II. 何... III. 山水画 - 作品集 - 中国 - 现代. IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 69418 号

何 镜 涵

琼楼玉阁添芬葩

葛献南

何镜涵，字君望，1923年出生于满族的书香世家，父亲是清末民初中国近代第一代新闻记者，家庭深厚的古典文化氛围对何镜涵的一生产生过重要的影响，执著的追求使之很早就在美术界崭露头角，50年代初何镜涵的油画作品《颐和园小景》，国画作品《人像》在新中国国画研究会主办的全国美术作品展和全国青年美术作品展中分别获得二等奖。国画《颐和园写生全景》被北京市文化局收藏。年轻的何镜涵在艰难求索中广采博收，他与徐燕孙、王雪涛、溥雪斋、蒋兆和、吴光宇、吴镜汀、胡佩衡、秦仲文等诸位名家非师即友，常常在一起合作研习。非凡的艺术才华使他从50年代起在美术界就已颇有名气，1958年35岁的何镜涵被北京中国画院聘为画师。

我们编辑出版中国当代著名画家——何镜涵画集一书，不仅仅出于何镜涵先生多年的艺术成就和在画坛上的影响，也不仅在于他作为中国画院元老的殊荣，出版此画集的缘由还在于：

一 何镜涵先生开创了写意楼阁山水的新格局

楼阁画自宋代赵伯驹、赵伯骕到明代仇英，清代袁江、袁耀始终陈习着一种界尺的楼阁山水画法，几百年来发展停滞，界尺作画匠气毕显，缺少艺术性，近代溥心畲曾尝试用写意法画楼阁，可惜中年早逝，未能取得应有的突破。楼阁写意法的创新，不仅仅就其本身，而有着超过它自身的美学意义。为冲破传统界画藩篱，开辟楼阁山水新的格局，从 60 年代中后期开始，何镜涵先生上百次走出家门，游历名山大川，细心观察，探寻写生。70 年代初至 80 年代，他闭门谢客，深居不出，苦心变法，凭着一个艺术家的胆略和气魄，一种全新的楼阁写意法终于崛起，给传统山水画注入了新的生命。他大胆变工笔为写意，以笔墨求神韵，《楼阁参差倚夕阳》、《琼华览胜》、《暖阁微语作钟声》等一大批作品，一经问世，便轰动画界。那琼楼隐现，飞阁流丹，静影沉壁，云雾缭绕，林木际天，清幽寂静，空灵神巧的画境，使人悠然神往，尤其在那斗拱飞檐，九曲回廊中融入的西画明暗透视在中国画中的运用效果，更受到美术界的高度赞誉。

二 潇洒灵动的皴擦和别开生面的墨韵

何镜涵先生在创写意楼阁新格局的同时，山石皴擦也显现出其大胆着笔、随心遨游、气吞云卷、潇洒灵动的风格特点，这与他推崇宋人山水之气势，明人青藤之意趣，以及清代

“黑糞”的厚重、痛快不无关系。先生出笔画石一改前人之习，先将浓墨、稠墨勾其轮廓，尤其是阴影部分，紧接着便是淡墨的干湿皴擦，既不囿于传统皴擦这窠臼，又不同于大块面墨色的泼洒，浓淡相随，物类隐显，虚实相生的笔墨趣味，自然把人们带进画中，带进苍茫、幽深、萧条的意境之中。巨作《颐和园》、《黄山》、《滕王阁》等鲜明地表现出何镜涵先生的这种风格。

三 重视创作中艺术的“偶然性”

在遵循意在笔先创作规律的同时，何镜涵先生尤为重视艺术创作的“偶然性”。他认为意在笔先只能是作画之前的一个大略构思，而在创作中往往出现偶然的艺术效果，以所描绘的物态、景姿、情绪生发出比创作前构思的更能表现出绘画者本身的感受，或自身所追求的境界。有人称这是“意在笔后”。前人云：“画最难于用心与不用心处”，虽然，古人间接地谈到了这个问题，但缺少准确和理性的概括。何镜涵先生认为，创作中感受生发的契机，往往是这种偶然性的出现，如果你抓住了这种偶然性，并拥有对大千世界、万山丘壑的积累，那么，胸中之意就会淋漓尽致地落于纸上。何镜涵先生特别强调，这种对偶然性的把握必须基于对大自然的造化 and 感悟。在巨幅国画《黄山》、《溪山幽远图》、《草莽丛林可蓄仙》等作品，正是这种理论的实践结果，至今影响着众多的

美术界人士。

四 提出符合时代的审美追求

清人石涛曾云：“笔墨当随时代，犹诗文风气所转”，石涛的这一观点和大量的绘画作品，给今天的人们确实感受到那个时代，真正属于石涛自己的艺术语言。在六十余年的艺术探索和追求中，何镜涵先生感触深刻，他认为，画境要符合当今这个经济开放、飞速发展中，人们回归自然、怀古探幽、对民族艺术文化有更深更新追求的审美趋向，在继承传统艺术文化的认识上，何镜涵先生认为，既要吸收外来好的、科学的东西，又不能偏废中国画发展的内在规律，突出中国画笔墨趣味和神韵尤为重要。作品《柳荫归棹》、《玉楼人醉》、《夜半钟声到客船》等作品正是这一美学观点的佐证。

何镜涵先生为人谦和、耿直，身居斗室，恬淡超然，不求闻达，孜孜以求于中国山水画的创新和发展，尤其在写意楼阁画中别开新面，被画坛称为写意楼阁山水当代第一人。他开创的写意楼阁和独特的山石皴擦画法，以及他的艺术主张，为中国画的创作和发展做出了贡献，是中国画坛上一朵耀眼芬芳的花朵。

1999年6月

图 版

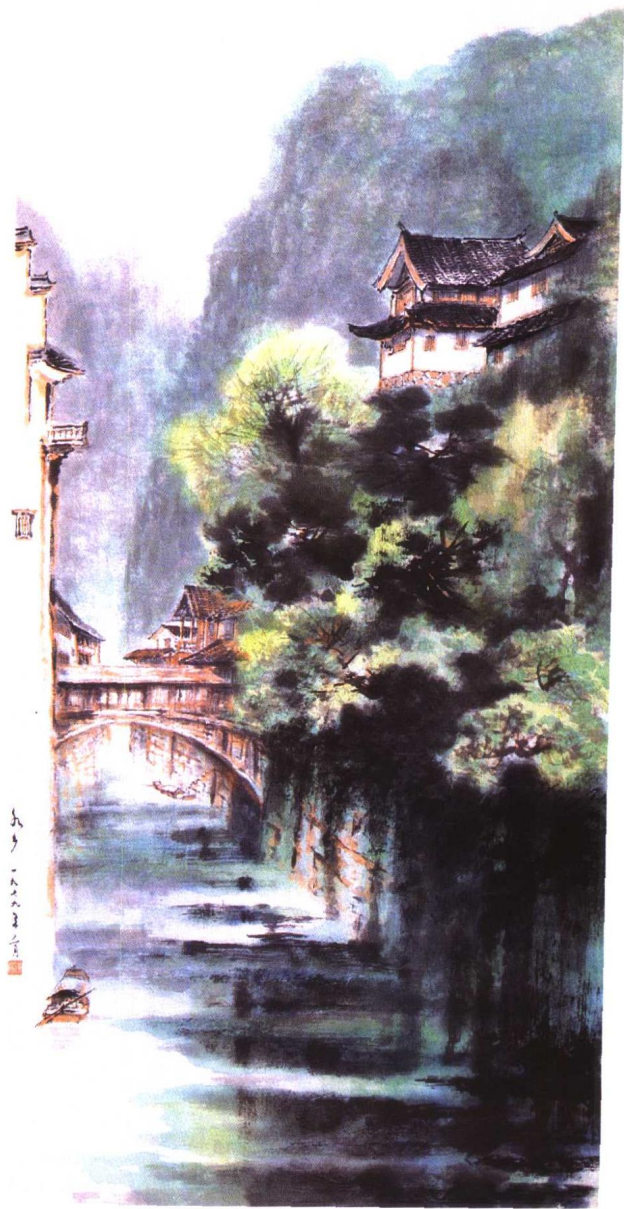

写黄山诗意 1958年 137cm × 80cm

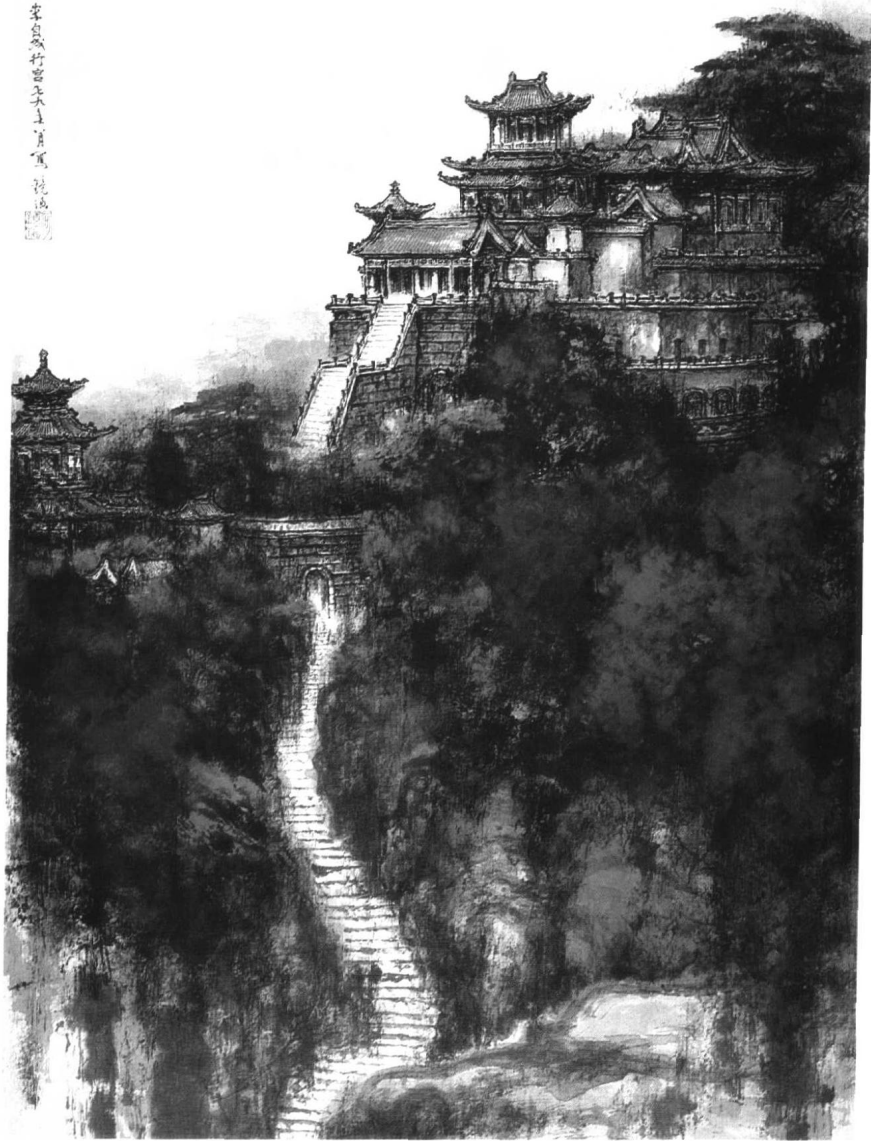

天女散花 1961年 53cm × 91cm

水 乡 1979年 68cm × 133cm

盤龍山麓
李自成行宮
李自成行宮
李自成行宮
李自成行宮

盤龍山麓李自成行宮 1979年 68cm × 100cm

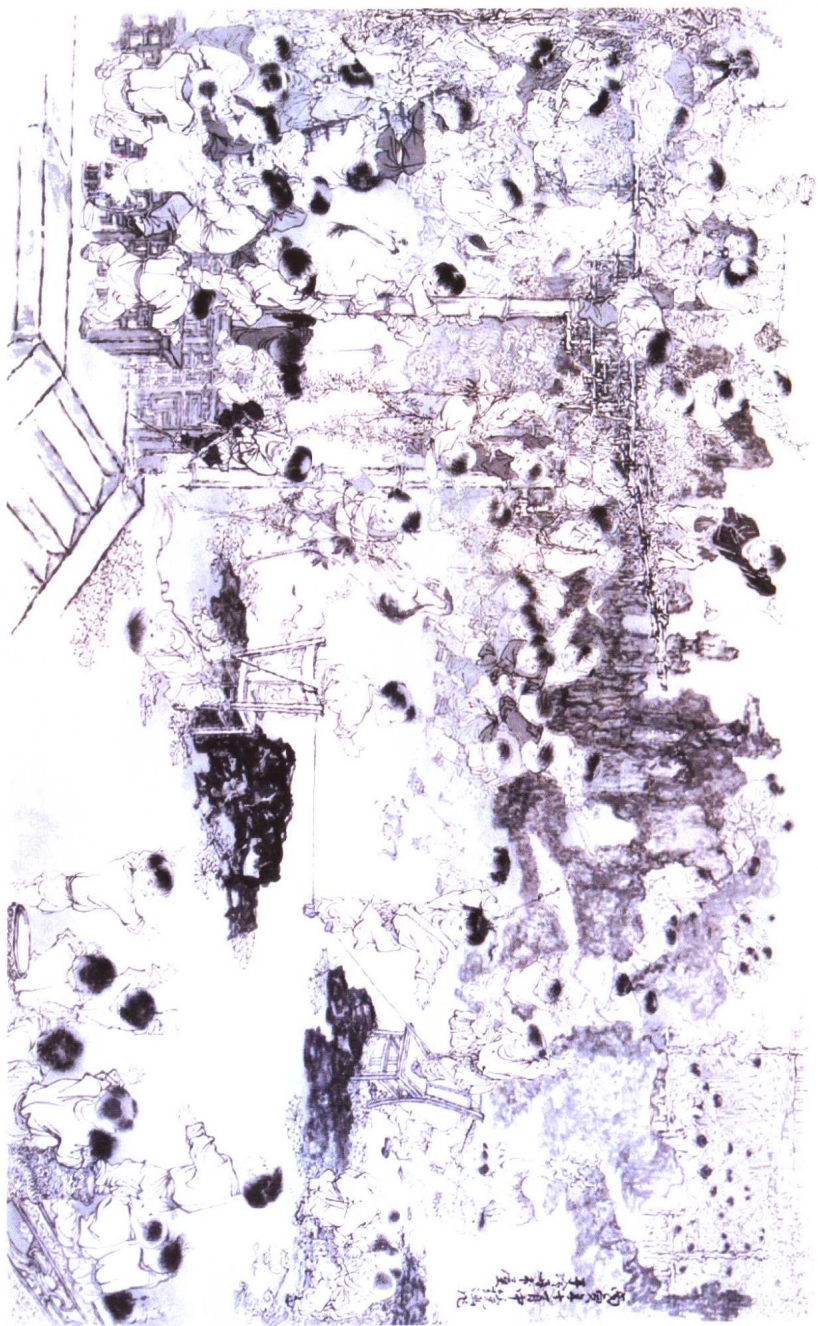

图 子 1986年 42.5cm × 66cm

黄海松涛
丁巳仲夏 松涛

黄海松涛 1988年 198cm × 369cm