

何延宁
作品集

作者简介

何涵宇先生，原名建平，字涵宇，号寒宇、竿翁，后以字行。1910年生于北京，原籍浙江上虞。18岁师从于雪涛先生，为王先生入室之大弟子。同年加入中国画学研究会。解放后，加入北京中国画研究会，任齐白石艺术研究会副会长，中国书画函授大学特聘教授等职。

1999年12月31日晚赏心斋主董立宝先生(右)在北大医院病房探望何诒宇先生时的合影。

编著者简介

董立宝，男，1962年10月生于北京。先后毕业于上海财经大学贸易经济系财务与价格专业和中国书画函授大学中国画专业。自1980年以来，曾先后在大中型工业企业、商业企业、新闻出版企业从事成本与价格、市场开发、经营管理及风险投资等工作。现就职于中国少年报社读者服务部。业余爱好为中国书画的鉴赏与收藏。

董立宝
编著

何涵宇 作品集

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

何涵宇作品集 / 何涵宇绘. —北京: 人民美术出版社,
2005.12

ISBN 7-102-03535-7

I. 何... II. 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 (2005) 第 155011 号

何涵宇作品集

编 著: 董立宝

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

责任编辑: 杨会来 于瀛波

监 制: 何 放

制版印刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

2006 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 16.5

印 数: 2000 册

ISBN 7-102-03535-7

定 价: 180.00 元

何涵宇先生像 (1910 - 2003)

代

序

何涵宇先生晚年绘画艺术浅析

董立宝

何涵宇先生一生追求艺术，少年即入私塾苦学中国传统文化，古文、诗词造诣颇深，对花鸟画酷爱有加。18岁师从王雪涛先生，同年加入中国画学研究会，从此走上一条纯正的学艺之路。

纵观何老的艺术人生，大致可分为四个时期，即：

1、**临学期（早期）**，年龄约在15至40岁之间。这一时期是自学和拜师入道时期，大多作品有明显的临学雪涛先生和古代名家风格的痕迹。但其中也不乏有较成熟的精品、佳作。

2、**传承期（中期）**，年龄约在41至60岁之间。这一时期除追随雪涛先生外，亦精研古法，将小写意花鸟画的传统技法和雪涛老师画风的神韵传承得非常到位。这一时期的作品大多占意十足，雪老风韵渐浓。

3、**成熟期（晚期）**，年龄约在61至80岁之间。这一时期是何老精力最旺盛、创作时间最充裕的时期，小写意花鸟画技法已这到炉火纯青的境地，已将雪涛老画风发挥到极至，并且在这一阶段的后期，逐渐形成自家风貌。这一时期，既是何老艺术创作的“优质高产”期，也是何老小写意花鸟画艺术成就的最高时期。这一时期的作品雅俗共赏，最为世人喜爱。

4、**独行期（晚期）**，年龄约在81岁之后。这一时期是何老经过六十余年的磨炼，向艺术高峰艰苦攀登的时期，是战胜自我、不让古今的重要时期。他将自己坚守了半个多世纪的“王家”小写意，不留痕迹地慢慢淡去。取而代之的是蕴藏于心底多年，而又没轻易向世人展露的“真我”大写意。

这一时期，是何老整个艺术人生最光辉灿烂的时期。此间的作品最具个人风格，

不仅达到了自己艺术成就的最高点，同时，也达到了中国画大写意的最高境界——荒率之境。

下面谨就何老晚年（成熟期和独行期）作品的艺术特点作些简要的介绍。

一、大巧若拙 返璞归真

一般来讲，画中国画的画家，随着年龄的增长，步入自然生命的晚年，都会走过由工细到写意、由清润到苍劲、由内敛到恣纵这样一个风格演变的过程。而对每位画家来讲，这一时期却是对其艺术生命的严峻考验。大多数画家，由于年老体迈，技艺止步，创作只是重复与延续，而精品、代表作多产生于40至60岁之间。像黄宾虹、吴昌硕、齐白石等大师，艺术水准与自然生命同步增高的现象实不多见。

纵观何老的艺术人生，酷似齐白石，大器晚成。似乎六十之后其艺术人生才刚刚开始，八十之后味道正浓。观其画面，看似用笔不讲究，用墨不经意，用色艳、浑、杂，全无“巧”可言，实则无的是“小巧”，苍老遒劲的“大巧”却隐于一笔一墨间。

齐白石艺术之精髓，其中最重要一点就是他将传统绘画艺术融会贯通与劳动人民的纯朴感情完美地统一，创造性地继承与发展了中国画大写意艺术，他的作品蕴含的“率真”与“童趣”是“装”不出来的，也是“做”不出来的。何老的作品中同样有着这种“真”气。老人一生不求闻达，公职卸任后，除重病在身不能动笔外，每天都伏案绘丹青。他没有官职，也没有众多的艺术追求者，艺术市场也没有时下这般热闹。他没有必要“装”给谁看，也没有必要“做”给谁看，笔上抒的都是自家性情，墨上遣的都是自家兴趣。何老的画，“真”气十足，决无半点“假”意。

二、笔墨老辣 浑厚华滋

作为雪涛先生的大弟子，人们在评论何老的画作时，首先想到的就是要与其师的画风做比较。业内人士上最一致的看法就是何涵宇的画比王雪涛的“厚”，即使是何老传承期的作品，这一点也是比较突出的。可见何老在师从的过程中，并不是盲目地跟随，而是融入了自家风貌。浑厚华滋，是贯穿何老整个成熟期和独行期的艺术特征。而在独行期显得更为突出、更为可贵。一名画家至晚年，达到外表意义上的浑厚并不难，而要达到“华滋”就不容易了。何老是“用水”高手，这在“浑厚华滋”中起到关键的作用。其作品除老辣的笔墨外，常常出现让人惊喜的效果，非一般人所能。

何老作画“狠”，这也是许多人的共识。这里所说的“狠”不是一味的“实”、“重”，而是用笔狠、敢用笔、笔笔到位；该实则实、该虚则虚、非常肯定，决无半点含糊。在他的作品里，还时常会看到一排排或浓或淡的很整齐的“点”子，我称之为“铆钉点”。这点了，用好了就是铁骨铮铮，用不好就会满盘皆输。他还时常在自己的旧作上用墨或用色狠狠戳上些“铆钉点”。无精打采的作品，立刻精神振作，使你不得不多看它几眼。何老画作的浑厚、味浓的效果，主要来自这充满自信的“狠”。

三、章法隽永 雅俗共赏

观何老的画，还有这样一种感觉，那就是无论小品、大作，无论一花一木，看上去总让人感觉悦目舒畅。除去用笔、用墨、用色功力深厚等原因外，完美的章法，是达到这种效果的主要原因。看似信笔涂抹，其实已是成竹在胸，让观者看不到刻意经营的痕迹，而笔笔又无处不在经营。何老的章法，还经常用一些“造险”手法，如题款、打印的位置，经常给人以意料之外，情理之中的艺术效果。

另外，何老的书法在他的作品中占有举足轻重的地位。何老早、中期的书法受雪涛老影响至深，晚期的书法同他的绘画一样，也摆脱了其师之踪影，有了自家的风貌。何老在书法上面下的功夫和取得的成就，决不逊于他的绘画。他的题诗、落款多以行草入画，为画作锦上添花，不论是长题还是穷款，都已是画面不可缺少的重要组成部分，书画自然天成，相得益彰，其一生追求的是“朴厚无华，雅俗共赏”之妙境。

四、平中出奇 苍茫荒率

所谓平，就是平实，不以表面的新奇、怪异来哗众取宠，而是用自己扎实的艺术功力与学养来抒发自己内心的真实感受。当然，如果艺术语言一味平实而无出奇之处，则会失之于平庸。所以如何在平实中求奇，就是一件很难的事了。

何老是“太极高手”，他就是用传统的笔墨、传统的题材，打出了一片属于自己的新天地。何老的作品，无丝毫的霸气，正如他的性格和为人，一派宽厚平和之气。但这宽厚平和的背后，却是外柔内刚、蕴藏着无限的活力和深邃的内涵。

初识何老的画，很多人认为他的画个人风格不明显，其实这是一人误解。一些画家的所谓个人风格明显，不过是个人画风走入程式化和表现题材单一的结果。而何老的画，千变万化不可端倪，早、中、晚期风貌各异，同时期同一题材表现手法、章法亦有

不同。有些题材一生就画那么几张，甚至一张。在其富于变化的笔墨和描绘的各种题材中，总是有着某种一以贯之的何氏内在笔法和道性：用笔藏头护尾，无起止之迹，墨法浑然、水法精妙、色彩丰富。他一生所求的是中国文化温文儒雅和博大精深的道性！

有些人认为个人风格越明显，越是好作品。其实不然，应该说在符合艺术规律和耐人寻味的基础上，越能体现出画家艺术个性的作品越是好作品。画家的个人风格不是一夜之间创造出来的，而是需要画家用一生的付出与积淀自然生成的。

何老的精品、佳作是很耐看的。初识，不以为然；再识，赏心悦目；三识，妙不可言。品读何老的画，还需要“静心”和“耐心”，就像陈年佳酿，瓣香醇厚，余味无穷；像品一杯香茗，神清气爽，愉悦畅达。

笔者认为，中国画大写意之最高境界为苍茫荒率。凡能达此境界者，必有“双高”：一为艺高，二为寿高。艺不压群，必无境界可言；寿命不高，不到耄耋之年，必无苍茫荒率之笔，两者缺一不可。

何老的晚年创作，已不是用手作画，而是在用“心”抒情、用“意”书写。他那漫不经心的行笔、浑厚的着色、枯笔重墨的点苔、题字，无不体现着一种苍茫、拙朴之美。这种效果不到这一年龄是不可能产生的。

何老的作品有吴昌硕的“浑”，有齐白石的“真”，有王雪涛的“巧”，更有他自己的“骨”。这些均构成了他艺术生命最后时期的重要特征，也使何老的艺术达到了一个崭新的层面。我们真的应该庆幸何老的长寿，否则就没有他艺术生命的独行期，中国画坛因此就会缺少一位卓有成就的花鸟画大家。

何涵宇先生一生淡薄名利，不事张扬，苦苦求索，耕耘一生。随着时间的推移，何涵宇先生的绘画艺术，会被越来越多的人所认识、所理解，也必将会产生越来越大的影响。

二零零五年八月于赏心斋

目 录

代 序

何涵宇先生晚年绘画艺术浅析 董立宝

—	清逸篇	45	桃花春
13	春江水暖	46	寒夜客来茶当酒
14	紫藤	47	国色天香
15	紫藤八哥	48	红莲
16	富贵寿考	49	牡丹
17	月季草虫	50	芭蕉雏鸡
18	墨竹	51	秋荷
19	白鹏飞蝶图	52	红梅
20	秋色老梧桐	53	独处
21	双清	54	佛手牡丹
22	清影摇风	55	墨竹草虫
23	菊虫图	56	雨后牡丹
24	胜似春光	57	花头各三千年
25	远瞩	58	墨竹
26	兰竹石	59	梅花喜鹊
27	鹤龄图	60	写八大山人笔意
28	临吴昌硕笔意	61	白荷花开解禅意
29	梅花喜鹊	62	石榴图
30	芍药图	63	荷风送香气
31	汉宫春晓妆	64	欣欣向荣
32	竹菊秋虫	65	梅菊图
33	牡丹	66	墨竹
34	菊酒图	67	芭蕉草虫
35	梅竹图	68	松菊图
36	牡丹	69	菊酒烛台
37	秋蝉		
38	荷花		
39	独立寒秋		
40	牡丹		
41	墨荷		
42	墨牡丹		
43	报春图		
44	墨兰		

二 荒率篇

73	牡丹系列
116	喜鹊系列
143	荷花系列
155	梅花系列
164	翠竹系列
182	葡萄系列
185	牵牛花系列
189	丝瓜系列
191	锦鸡系列
195	秋菊系列
201	园蔬系列
208	寿桃系列
212	紫藤系列
214	竹节海棠
215	香生院落自深沉
216	茶熟菊开
217	天问
218	秋色老梧桐
219	延年益寿
220	竹菊图
221	芍药开时
222	幽鸣
223	菊酒图
224	月月平安
225	梅花双哥
226	满叶金秋
227	红叶草虫
228	石榴
229	寿酒
230	松
231	岭南珍品
232	兰蝶

233	秋色老梧桐
234	老来颜色似花红
235	霜叶红于二月花
236	柳蝉图
237	双寿图
238	牡丹绶带
239	老少年

三 无题篇

242	墨竹
243	葫芦
244	柱顶红
245	月季墨竹
246	牡丹绶带
247	桃花喜鹊
248	牡丹
249	猫荷图
250	彩荷
251	双哥
252	人长寿
253	令箭荷花
254	墨梅
255	水仙梅花

四 附图

258	茶熟菊开
259	秋林野趣
260	玉簪飞蝶图
261	俏不争春

后记

清 逸 篇

(61 岁至 80 岁之间作品)

极至魅力

溪，
缓缓地走来；
雨，
漫漫地洒来；
雾，
悠悠地浮来；
她，
轻轻地飘来。

何画像溪水：
流光溢彩，
滴滴柔美；
何画像丝雨：
莹珠撒落，
滋润人间；
何画像薄雾：
飘渺虚无，
亦梦亦幻；
何画像恋人：
相处难分，
别离心碎。

一切
一切
都是那样
清新、
飘渺；
一切

一切
又是这般
佛境、
禅意。
香味本是画不出的，
声音也是写不出的。
何家画谱
却是：

百花争艳吐芳香，
百鸟争鸣把歌唱。
桃梅荷菊……
百花吐香，
清香、
冷香、
逸香、
晚香、
佛香……

直醉得：
蝶舞、
蜂飞、
蝉鸣、
鸲歌、
人梦幻。
一幅幅清新画作，
就像一支支单乐独曲；
把她们连在一起，

就是一部旋律优美的
交响曲。
这部曲——
来自天际，
曲目叫《天音》。
宇宙是乐池，
星星在演奏，
上帝是指挥，
听者为谁？

何画魅力极至。
纵有千言万语，
定也无言以对。
只能
心悟、
神领、
意会；
还有惆怅、
颀颀、
流泪！

我崇拜何老，
我崇拜何画，
我崇拜经典。
在何画面前
我愿下跪！
在经典面前
我要哭泣！

春江水暖
105cm × 40.3cm

紫藤
104cm × 34cm