

当 代 名 家 技 法 图 例 经 典

主编 段传峰

张海鸿

雪 域 山 水

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

ZHANG HAIHONG XUEYU SHANSHUI

中国工人出版社

◇ 静静的扎曲河 2001年 纸本 123cm × 123cm

◇ 封面：雪山的歌谣

2004年 纸本
125cm × 85cm

ISBN 7-5008-3526-4

9 787500 835264 >

图书在版编目(CIP)数据

当代名家技法图例经典·第三辑 / 段传峰主编. —北京: 中国工人出版社, 2005.5
ISBN 7-5008-3526-4

I. 当... II. 段... III. 中国画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第050966号

主 编: 段传峰 责任编辑: 杜 予 装帧设计: 施 磊

出版: 中国工人出版社 (北京鼓楼外大街45号 邮编: 100011)
印刷: 北京大容彩色印刷有限公司
印数: 1~3000 2005年6月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 7-5008-3526-4/J · 315

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
开本: 889毫米×1194毫米 1/8 印张: 3.5

全套10册定价: 300.00元

当 代 名 家 技 法 图 例 经 典

上编 段传峰

张海鸿

雪 域 山 水

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

ZHANG HAIHONG XUEYU SHANSHUI

中国工人出版社

- 1966年出生于青海西宁。
- 毕业于青海师范大学教育学院美术专业。多年来以青藏高原为创作基地，从事西部山水画创作。作品注重传统力求创新，笔墨浑厚、凝重，并强调画面张力和视觉扩充。画风雄浑、壮阔、气势恢弘。
- 现为青海书画院副院长，国家二级美术师，供职于青海省西宁市文学艺术界联合会。
- 作品多次参加全国性美展和国际性艺术大展并获奖，诸多作品广为国内外美术馆、艺术机构和个人收藏。
- 出版有《张海鸿画集》、《张海鸿国画作品选》、《张海鸿作品集》等画册。

物我交融的雪域山水画

· 方中元 ·

我国著名画家刘文西先生，在“2003年全国著名中国画家提名展暨学术研讨会”上讲道：“凡是越艰苦的地方，往往就蕴藏着惊人的难得的艺术形象，你必须深入生活去寻找，去感悟。”对许许多多的画家和其他门类的艺术家来说，雪域青藏高原就是这样一处惊人的难得的艺术形象。这个艺术形象具有亘古苍穆、雄奇博大的自然特征，具有古老恬淡、坚韧悲怆的人文内涵。在这里，自北向南横卧着祁连山、昆仑山、唐古拉山、喜玛拉雅山，被誉为中华万山之祖。在这些大山之间，流淌着黄河、长江、澜沧江、雅鲁藏布江，被誉为中华万水之源。这些大山大水的多数，又坐落或发源于青海省域内。从这方雪域里走出了大画家朱乃正、马西光等一批又一批中国画意境的寻找者和感悟者。

青年画家张海鸿是雪域中国画意境继起的寻找者和感悟者，并且是一位已经敲开了这扇神秘大门的寻找者和感悟者。海鸿生于斯土、长于斯土，自小受家庭的艺术熏陶，从十四五岁学习美术，渐入艺途。先后学习西画和中国画，追随名家，入学专修，坚持写生，潜心创作。他二十多岁遍访祖国名山大川，太行、泰岳、华岳、黄山、匡庐、峨眉、青城及青海境内祁连、赤岭、阿尼玛卿、巴颜喀拉、昆仑、唐古拉等，进而南下至雅鲁藏布江流域，历尽艰辛去寻找中国西部山水画的创作灵感。

中国画的创作根基来源于往古的纵向传承和生活地域的横向延展，这极大地影响着画家的艺术审美取向。如果失之偏颇，画家将会陷入众多画风、画派构建起来的迷宫之中。海鸿在中国画学习道路上的定位思考是清醒的，较早地确定了立足本土、汲古创新的方向。早期十分注重对传统中国画画法的学习揣摸，曾对米芾、范宽、石涛等山水大师的山水画技法倾心领会，吸取了灵秀、温润、婉丽的韵味。在学古的同时，结合大量的本土写生，用自己的笔墨语言表达河湟谷地的自然景观，形成了淡墨皴擦、勾线和土红、石青为基调的高原山水画初始风格。这一初始风格，使他以青年人的勇气和聪慧突破了传统文人画的疆界，画出了自己雄大肃穆的面目。

随着画艺日进和见识的日长，海鸿对已有的创作进行了曾对米芾检讨。虽然创出了自己的山水画风格，但环顾左右，仍石青为基调的家造景水平和感知层次之列；虽然形成了雄浑澄远的语言表达河湟，但其语言符号仅是被画面组织在一起，色不可谓不稳，笔不可谓无由，墨不可谓不化，形不可谓无律，然而所缺的也是所追求的——神韵和意境。为了追求画作的这一追求，他陷入了痛苦的写生，用自己

阶段恰恰是画家自我审度的理性升华，他站在了一个向新的艺术高度跃起的跳板上。

为了达到这一新的高度，海鸿着实地走了四步。一是再次定位。更进一步坚定了立足本土，脱古创新的中国山水画研究方向，古人之法被他浓缩为一个创作的基本元素，祖国的秀美山川也被他浓缩为一个创作元素。经过一番取舍，定向西部，立足高原，着力打造自己山水画艺术的文化根基。他再度反复深入雪域高山、江河之源、古海大漠，用中国山水画的审美眼光和朝圣天荒异界的艺术心灵，重新审视他为之倾心发言的物象世界，着实感受了这方神奇大师的震撼。二是择师而从。杀牛当用牛刀。为了获得有效对话雪域高原山水画雄浑博大的艺术语言，他在旌旗林立的山水画大师方阵中，自由地物色，选择了关山月、傅抱石等南派大师中的雄奇野逸一路，选择了李可染、白雪石、黄宾虹、石鲁等北派巨匠的黑、重、浑、拙的表现形质。近些年又盯上了贾又福的博大雄浑、卢禹舜的现代意境和龙瑞苍劲古拙的笔法。

家园 2003年 纸本 40cm × 40cm

这些选择是取诸其长，为我所用的强发蓄势。三是理论提升。师造化、师前人，还须中得心源。他用了许多精力研读美学理论和中国画创作思想，把重点放在中国山水画的审美取向和现代意境符号的创造上。诸如李可染：“意境是山水画灵魂”，贾又福：“物我二真合德，乃为至真。非概言眼中所具之真实也”，以及石涛的“蒙养生活”和“以一治万，以万治一”等审美取向和意境妙谛。这些使他的认知能力获得大步提高，是一次“心源”的畅游和拓展。四是重在实践。这期间他坚韧地进行了大量的写生和大胆的尝试，反复磨炼，从画面风格营构和山水语言符号提炼上进行多方位的转移。景象主体由河湟谷地丹山碧水向雪域苍岭阵云转移，画面由静态向动态转移，基调由大面染色向大面着墨转移，笔道由线条勾勒向多层次皴染转移等等。其间还就构图形式做了打破传统禁忌、视觉冲击、丰碑造形等创作实验，使他赢得了驾驭山水画诸多元素的自由空间。

在这个自我定位、自我调整、自我否定的艰苦炼狱中，海鸿也完成了一次我与物、知与行、意与境的心灵关照和亲密交融，孕育出了一批轨迹清晰却又变法明显的雪域山水画新作。现时海鸿的雪域山水画构图饱满，攘天逼地，主景突兀；墨法厚实凝重，酣畅淋漓，黑能率色；笔力苍劲雄强，点线率意而为，满脸杀气；物象生动，山势博大刚健，云水相得为姿。这些意境符号才是犷野雪域山水的特有形质，无论尺幅大小，均能给观者以强烈的视觉冲击和雄强的逼迫感，是泛象之中的具象，是具象之中的大象。这种意境，可以在他的《夜走巴颜喀拉山》、《西部新景象》、《大壑风雪》、《康巴风韵》等作品中领略。

中国山水画的魅力在于写意，写为手段，意为目的。能写者必成自法，达意者必造妙诣。这个妙诣，须由山水画的形象境界进入意象境界，由追求形质进入追求意境。海鸿创作这类作品不是简单地由感悟而发，而是放纵想像力自由飞翔，使雪域高原山水形态在脑海中反复调动幻化，让心与物的感应关照似在臆境中交互，再经过一个长时间的理性梳理，然后理智地发之笔端。因此，他的作品既能使人感受到雪域景观之特征，又能享受超脱物象的艺术美感，与画面一同遨游于超凡脱俗的神奇、诡秘、奇谲的意境。这不再是雪域形胜雄健壮美的艺术复制，而是画家精神景观的宣泻。看海鸿作画，淡墨起稿，水多墨少，拖墨带水，连点带擦带染，层层递加，通纸湿透不计次数，心畅笔酣，甚是痛快。他的画面由此而使广阔的崇山峻岭云天水地产生强烈的生动。山体是不动的，是画家的意境调动了物体的流动。这种流动不是山忽云飘的浮游，而是地壳混浊厚重的挪移和蠕动，所以有大气磅礴、茫野浪空雄霸苍穹和超拔世象的气势。

海鸿追求山水画和雪域山水画艺术境界，能与古之大师对话，能与今之大师对话，能与雪域景观对话，更重要的是能与自己对话，才使自己成为一名合而不同的青藏高原山水画家，成为雪域山水画意境的敲山探路者。其途何艰，其器可量。在这个物我交融的漫长艺途上，如果再能进行艺术的哲学修养和祖国古代朴素辩证思想的吸纳，追寻中国山水画之精神，剔除画面中不适雪域山水意境的细碎补景，想必屡有大进。

(作者系中国书法家协会会员、青海书画院院长、西宁市文联主席)

创造高原景观的意境符号

· 张海鸿 ·

中国山水画发展到当代，面临着诸多的难题，也预示着诸多可供选择的机会，每一个生活在青藏高原这片土地的画家都可以从自我出发，摸索一条属于自己的艺术之路。青藏高原海拔高、气候差、地处偏远、交通不便，由于奇特的地质变化，形成了独特的高原景观——雄浑苍莽、博大神奇、深沉肃穆、浩渺无垠，这对于多年生活在这片土地的山水画家来说，从艺术观念到表现技巧上形成了一种特殊艺术取向，又为山水画家提供了一个展示才华，追求表现高原艺术意境大气象、大境界(即心象大于物象、境界大于笔墨、形式大于内容、精神大于物质、形象大于思想)的理想天地。

用心感悟自然寻找高原景观的意境符号

“中华大地无山不美，无水不秀”，青海雄踞世界屋脊之上，是一个壮阔高原，这里自然风光气势雄伟，千里群山，层峦叠嶂；众多高峰，竞相峥嵘，构成了自然美、博大美、雄浑美的独特境界，这是一种慑人魄力的气势，使人真正感受到大自然的力量。由于高原独特的地理、地貌形成了雪域高山、河湟谷地和盐湖古海三大体系组成的奇特自然景观，为山水画家提供了创造三大体系高原景观意境符号的依据，同时也给画家提供了一种独特的景观符号和审美境界。生活在这特定的环境中，自然景观带给画家的是由特殊点、线、面、色的节奏韵律和中国画笔墨以及各种肌理材料等等构成的高原景观符号，如何去发现创造这一高原景观的意境符号，需努力用心感悟自然万象，将高原客观自然中的“蒙养和生活”与主观相结合，通过“神与物游”、“心物交融”，掌握“一画”之统一性，做到“借笔墨以写天地万物而淘泳于我也”，可寻找到高原景观的意境符号。用心了解自然、认识自然、感悟自然，要求山水画家做到至真，著名山水画家贾又福先生讲：“至真，于我乃是真的性情，真的灵魂，至情至感也；于物类，则得其真质、精髓、根本也。物我二真合德，乃为至真。非概言眼中所具之真实也。”山水画家在感悟自然至真，表现物我二真的同时，自然也不断地改变这山水画家，山水画家深入自然、感悟自然、表现自然的过程，也就是一个主客体相互作用、相互影响的过程，而这种关系越和谐，山水画作品会越高，因山水画的灵魂和山水画艺术精神的构建应源于心所得。

从高原山水审美取向创造高原景观的意境符号

山水画作为表现人类空间意识与精神空间的一种形式，反映山水画家自我文化意识和精神风貌的一种手段，应通过对自然景观感悟山水画基础上，应用具有创造性笔墨符号和对具有超越存在的自在意境符号。用心赋予画面以奇特的精神氛围。意境作为中国美学的主要思想灵魂，至情至人们评论、鉴赏、判定一幅山水画作品优劣的最高准则，是表现物我二真造时孜孜不倦追求的理想。李可染大师反复强调：“意境是山水画家深入

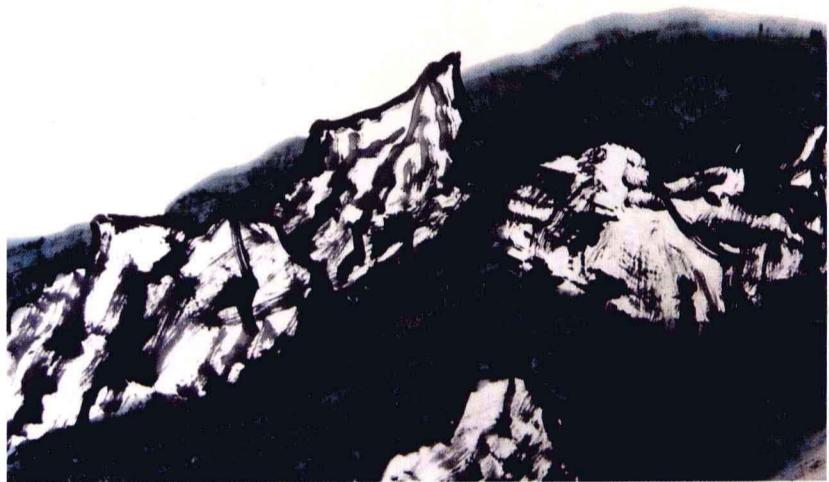
有意境或者意境不鲜明，绝对画不出好的山水画。”纵观中国山水画的历史长卷，不难发现，不论写意、青绿浅绛山水；不论表现技法如何，都是经过画家在用心感悟自然的基础上，通过画家大脑思维后再现于纸上或其他媒质上的一种新的景观符号，这种景观符号是画家多年心灵同大自然撞击的火花产生，所创作的作品绝不同于对自然的模仿和罗列，而是画家感悟自然后一种内心精神写照。

用心感悟自然物象的收获每个人是完全不同的，打着自我精神的印记。山水画家在广泛接触自然景观，通过对山水的审美静观体验后，寻找着自己的“母亲”，即与自己艺术生命血脉相连的那方水土，并以全部心血和真情投入“母亲”的怀抱，由于每个画家心灵个性、学识、修养、阅历等不同，也会产生不同的审美情趣和境界，而画家对自然景观的感受越不同，所创造出来的意境符号也就越加独特。高原特有的自然景观会使山水画家萌发出高原特有的审美观念，这种观念使画家产生出许多不同的高原意境符号。

在自然山水审美表情的感受、理解和表现上，清代画家石涛认为关键在于对自然审美对象和绘画艺术形象的“蒙养生活”的感受、理解、掌握和表现，也就是“以一治万，以万治一。”(这里一指“一画”论，万指无限丰富多彩的自然。)创造高原景观的山水意境符号不仅要从高原独特的自然山水审美取向上分析、认识，还要从山水个性、提炼、精神、情感、色彩和创新六个方面加以研究，以确立高原山水画审美空间的创造。从山水画的历史我们看到，青藏高原这块土地由于海拔高、交通不便等诸多因素，在历史上没有得到过比较成熟的表现，就其艺术地域性风格的建立而言，也没有形成可供后人参照的经验，所以在中国山水画创作上选择表现这块神奇而又神秘的土地，既体现了“一方水土一方情”的感情依恋，又丰富了中国山水画选材、内容和艺术风格方面的原创性和独特性，也反映了中国山水画审美取向中的大气象、大境界。中国山水画的全部内涵，是画家思维筛选后创造出的景观意境符号的全部，无疑这条道路的探索是艰辛、寂寞而漫长的。

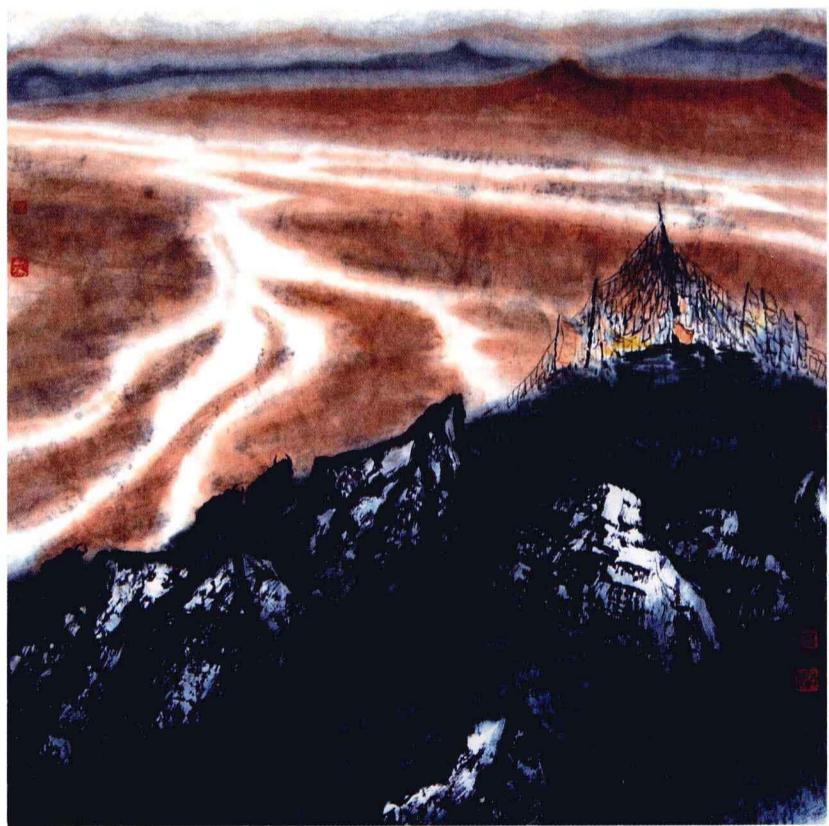
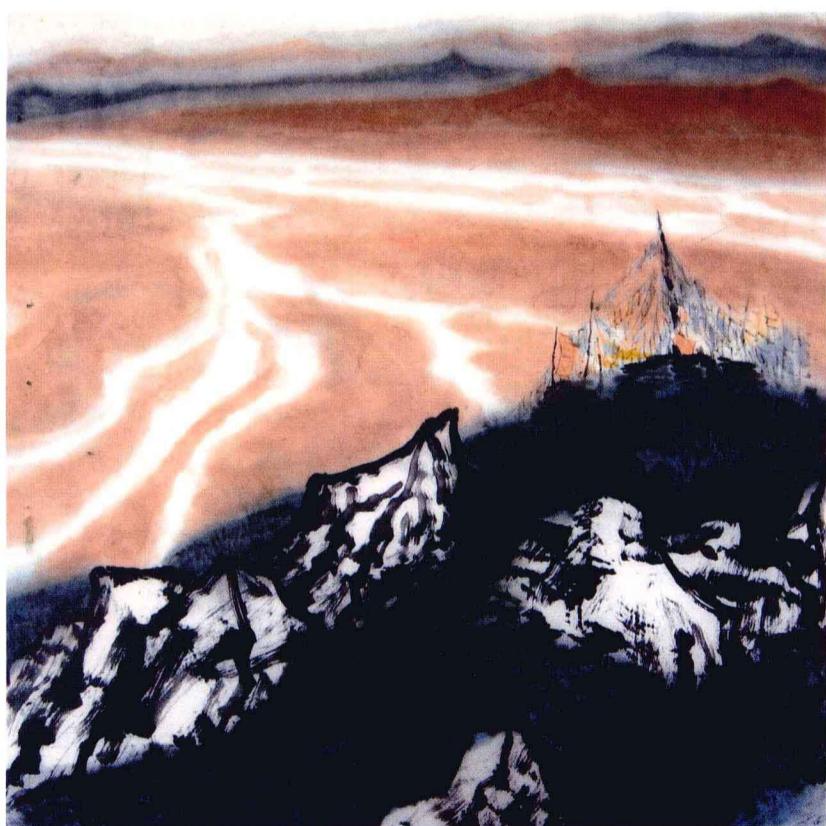
从古至今，人类社会的一切活动，都是从人的本位出发，艺术的表现亦不例外，今天的山水画，是中国画家由于受到中国历代文学家歌颂自然的影响，加上老庄哲学思想的启发，对待自然是站在一个欣赏的角度，与之和是中国画家由于受，达到“天人合一”的境界。而客观世界更多的美往往是丰富的。人类无限丰富的。人类社会，大自然又是个未知数，无穷无尽，认的境界。而客高原景观的意境符号，就要求我们探索者发扬与时俱进，老庄哲学思想，不断探索艺术上的高峰，将高原山水画艺术推向一个更新材、内容和艺术，这也是这个时代赋予我们高原山水画世界更多的美往往

《河源夕照》作画步骤

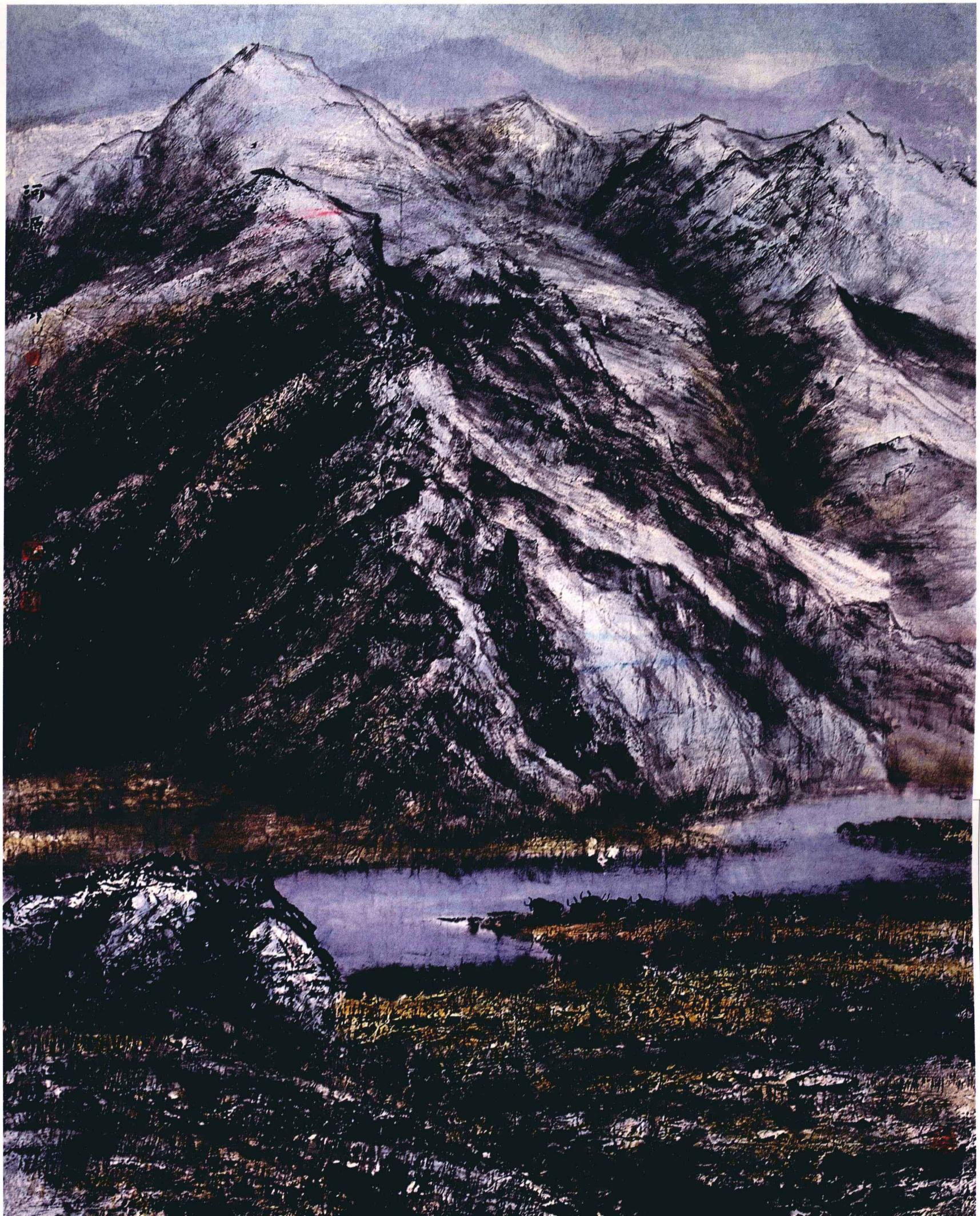
步骤一：这是一幅表现黄河源头夕阳夕照的景观。作画前先做到胸有成竹，用淡浓、线块相间的墨线勾勒出山石的形态，所勾墨线要概括、肯定，所画山石不可太细，同时要结合画面整体注意线与线、石与石之间的疏密和山石结构、气势。

步骤二：根据画面色调的需要调合出墨绿色，并有节奏的添入所勾的山石之间，待半干时再用浓墨表现草地，用笔要灵活多变，注意墨色的偶然变化，并保留下来以增加画面的节奏感。

步骤三：经幡、牦牛、帐房和寺庙是青藏高原常见的景物。当草地半干时用有变化的墨线添加经幡和牦牛，然后根据河流、远山的形状用花青、赭石、胭脂进行渲染，并画出夕阳夕照的气氛，注意表现出河流的节奏、形状和远山的虚实。

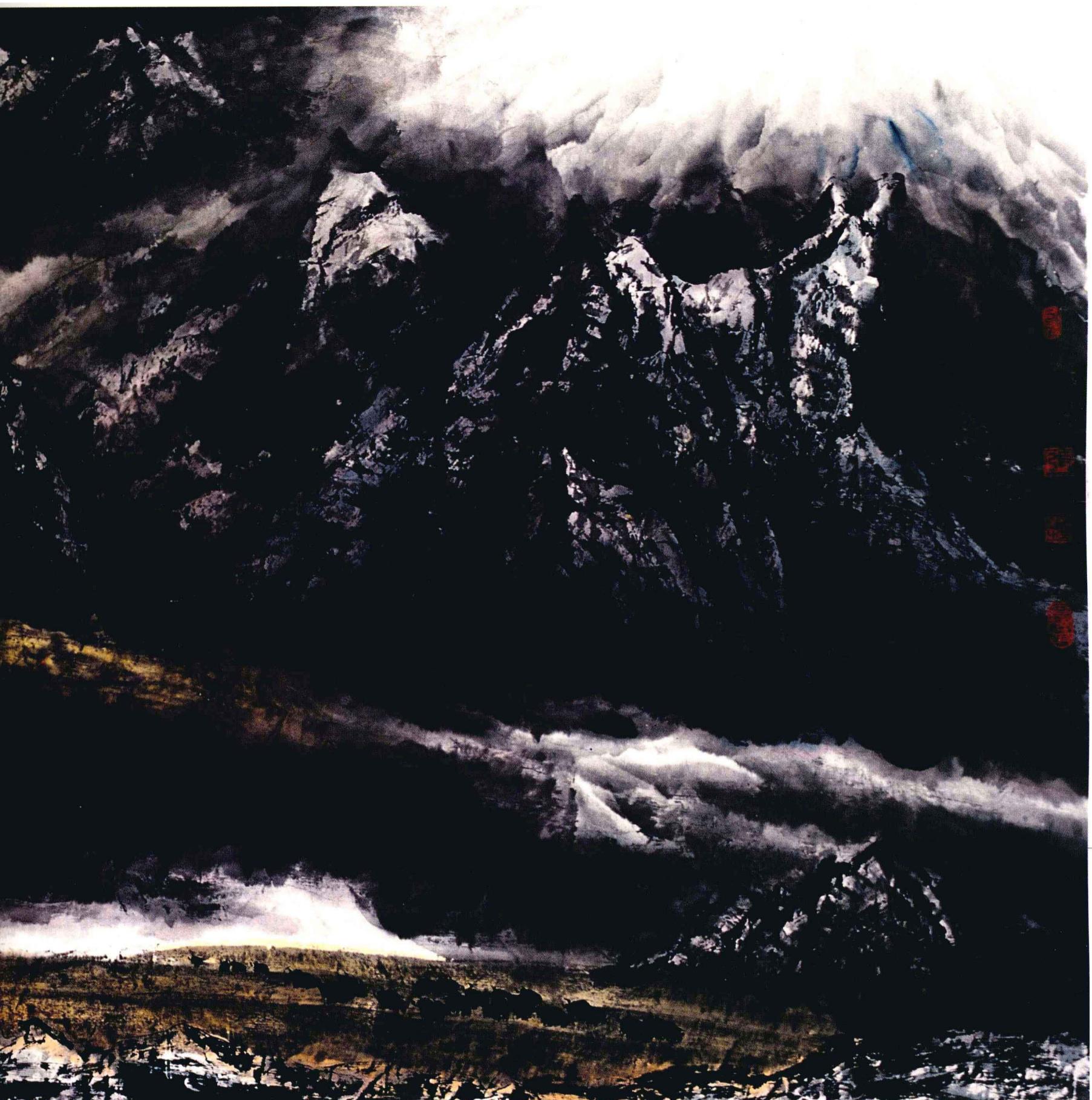
步骤四：待基本干时，根据画面要求细心收拾，对描绘的物象进行加工，以表达出高原苍茫、雄奇的景观为止，然后题款钤章，画作完成。

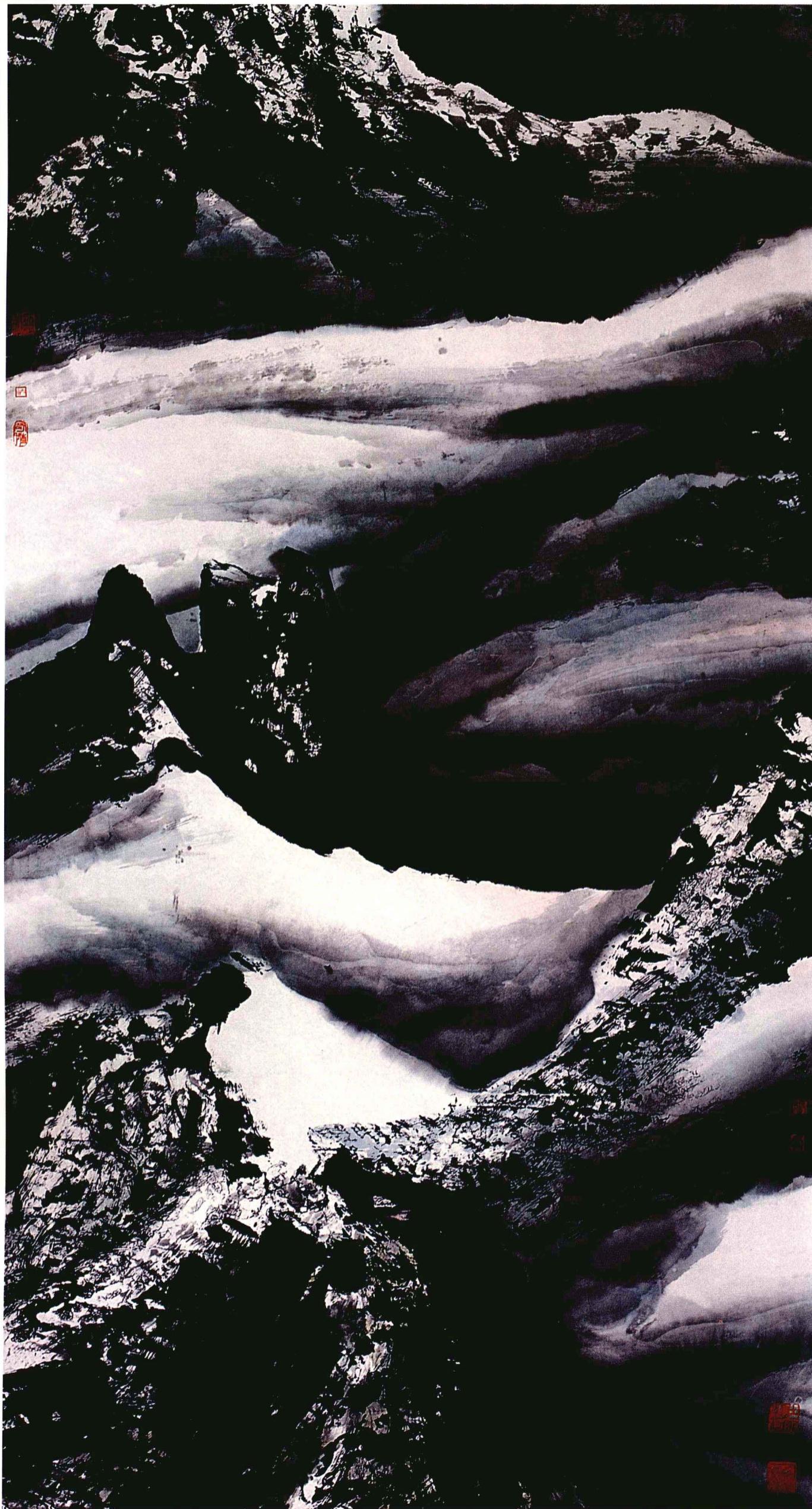
◇ 河源雪霁 2002年 纸本 115cm × 92cm

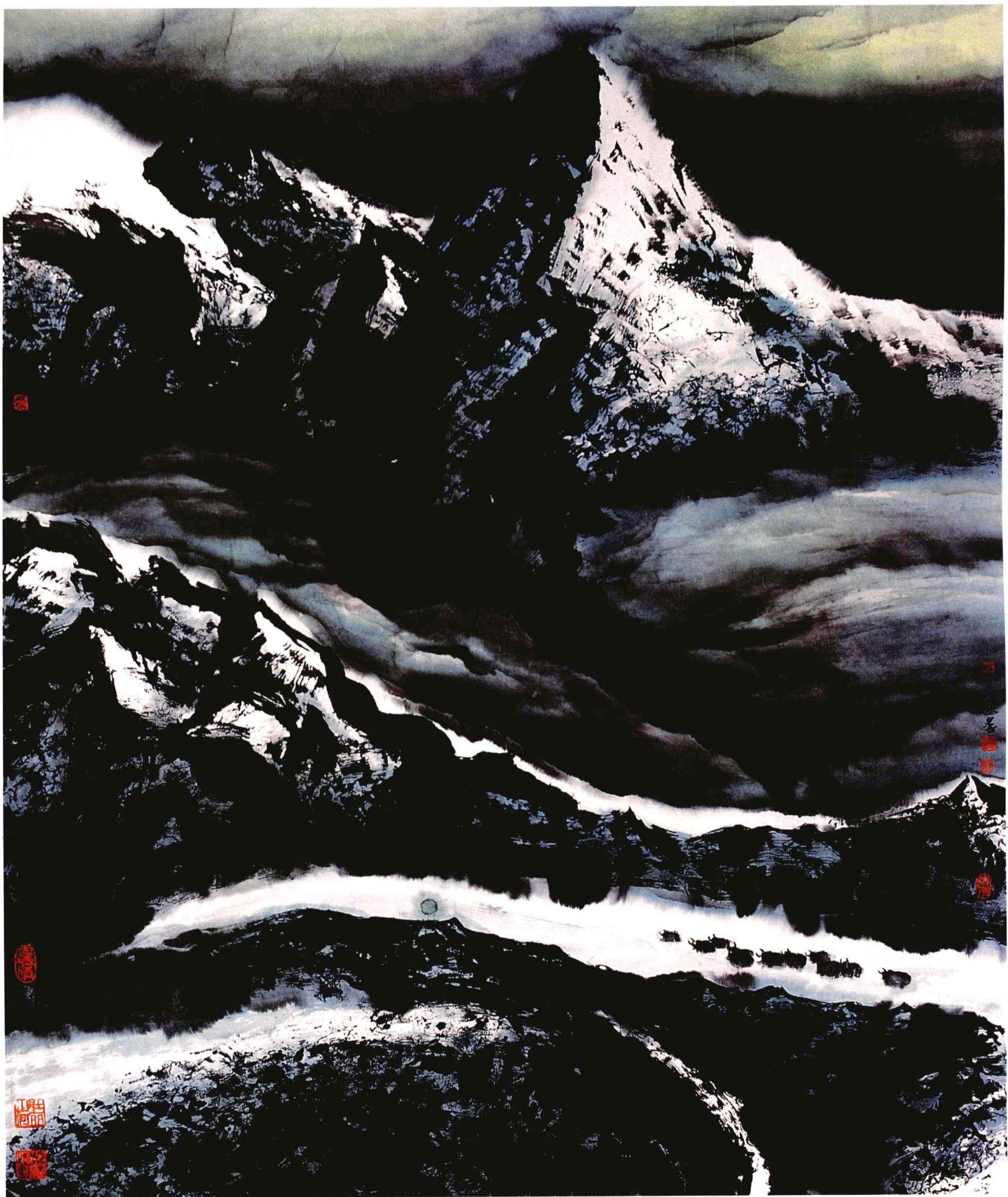
◇ 河源雄风 2004年 纸本 90cm × 180cm

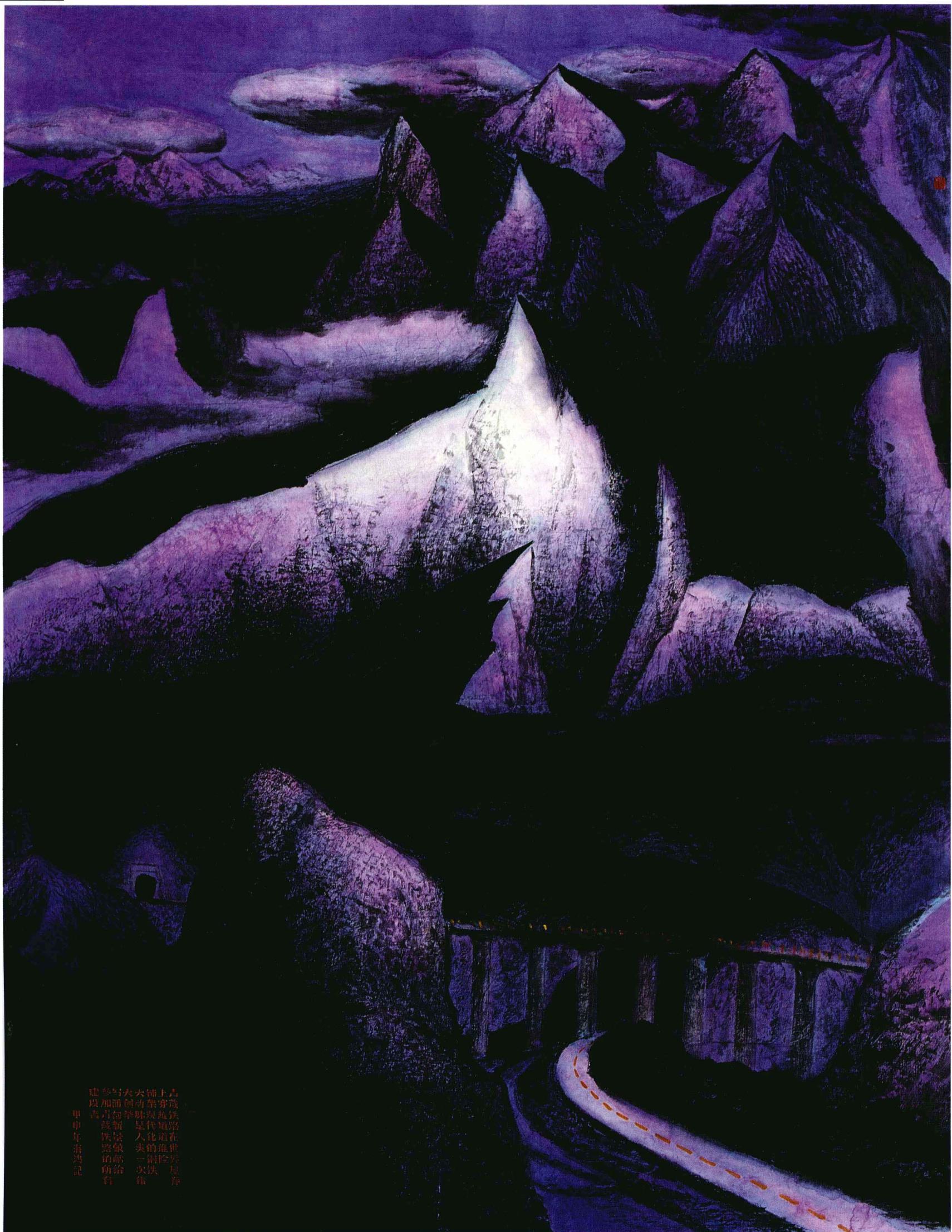
也许是生在青藏高原的缘故，画家对这里的一山一水、一草一木，显然十分喜爱，多年来不断以此为题材进行山水画创作，并将自己的感情和笔墨投注于这片神奇的土地，《河源雄风》便是其中之一，画中用笔沉稳有力，用墨浑厚苍润，没有矫情造作，整幅作品传达出一种博大、沉雄、浑厚、凝重的雪域高原大境界。

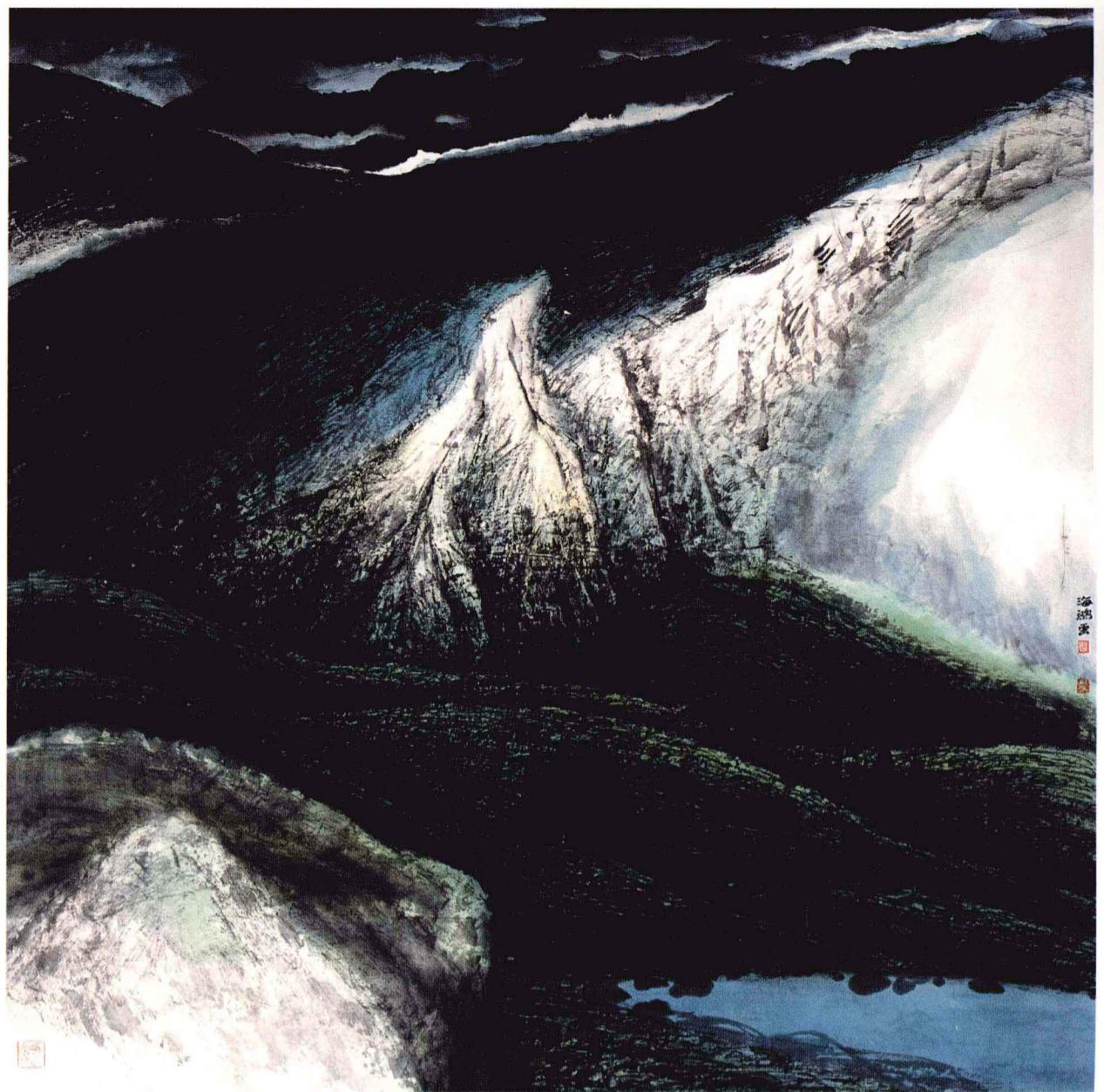
◇ 皓雪昆仑
2004年 纸本
146cm × 78cm

◇ 银海浪涛客行路 2004年 纸本 116cm × 97cm

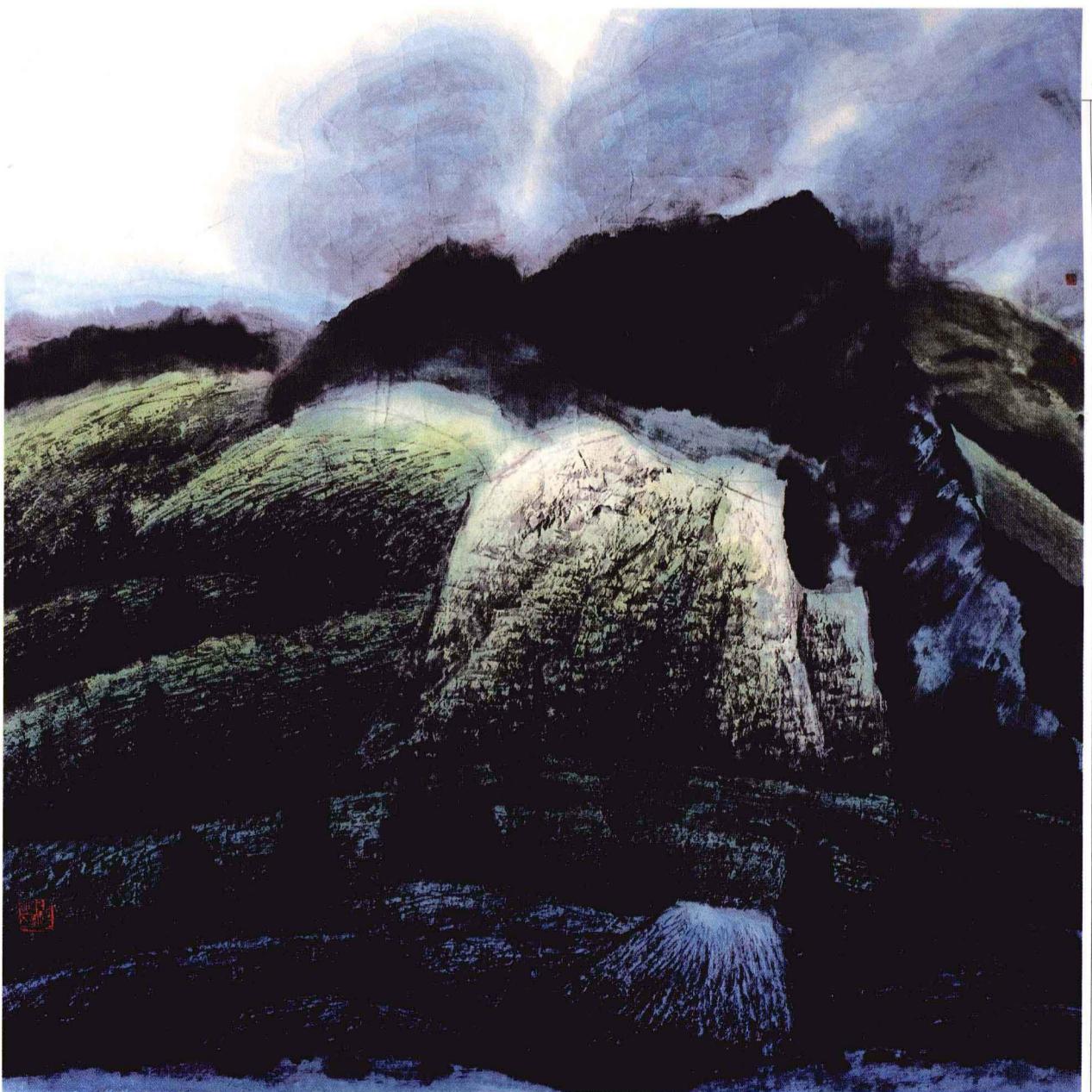
◇ 西部新景象 2004年 纸本 160cm × 122cm

◇ 康巴盛夏之一

2004年 纸本

123cm × 123cm

◇ 康巴盛夏之二

2004年 纸本

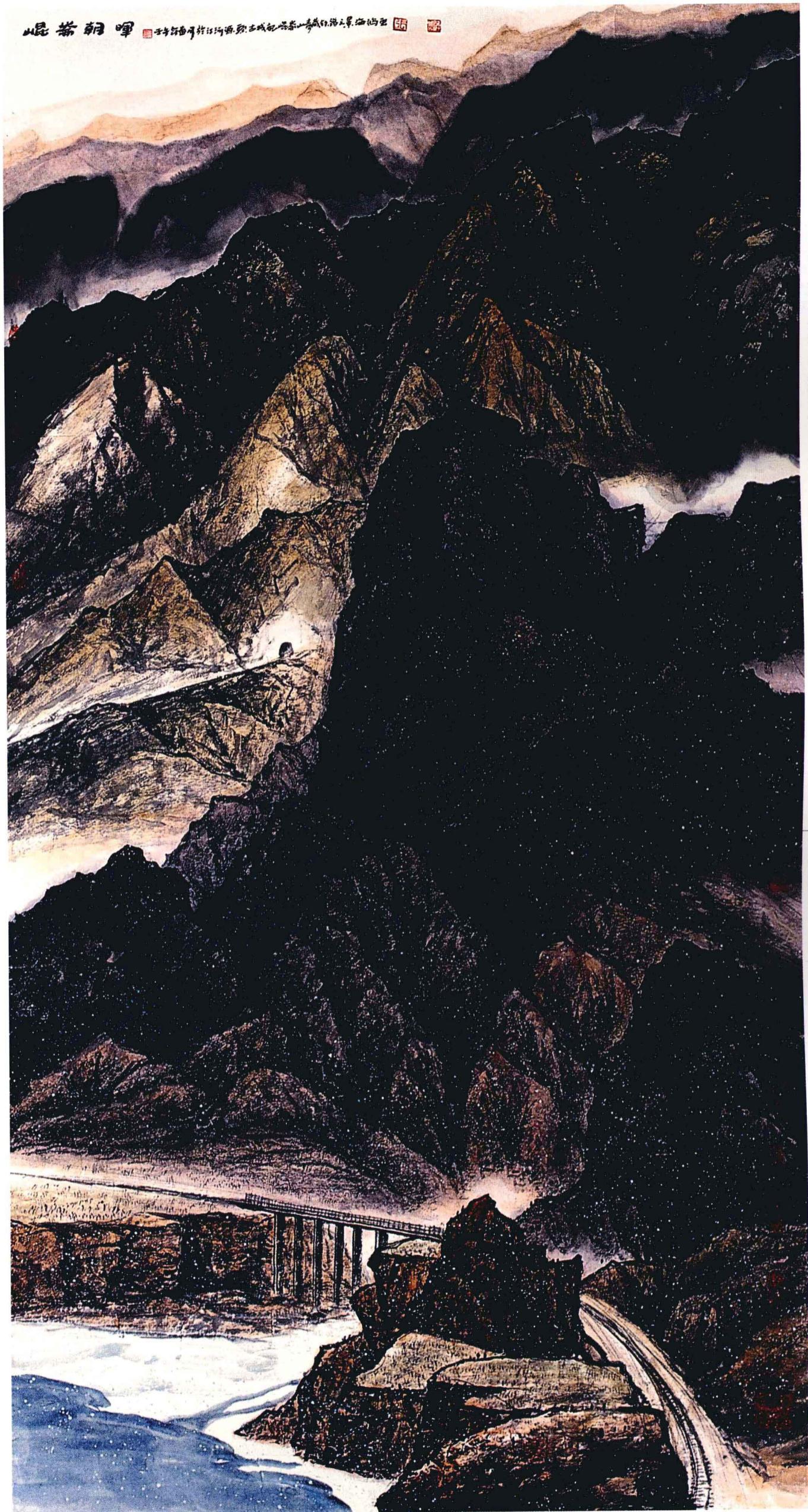
123cm × 123cm

◇ 雪域金秋
2003年 纸本
140cm × 162cm

◇ 高原人家
2004年 纸本
69cm × 69cm

◇ 巍巍昆仑 2004年 纸本 125cm × 195cm

