

人民美术出版社

皇甫

中国画集

图书在版编目 (CIP) 数据

夏山河中国画集 / 夏山河绘. —北京:人民美术出版社, 2009.12
ISBN 978-7-102-04909-0
I . ①夏… II . ①夏… III . ①中国画—作品集—中国—现代 IV . ①J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 230982 号

夏山河中国画集

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同 32 号 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381
责任编辑 目 高
责任印制 赵 丹
制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销 新华书店总店北京发行所
2010 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 15
ISBN 978-7-102-04909-0
定价: 200.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

夏山河中国画集

人民美术出版社

艺术简历

夏山河，1944年生，陕西杨凌人。1966年毕业于西安美术学院。现为西安中国画院画家，陕西书画院副院长，中国诗书画研究院研究员。国家高级工艺美术师。

夏山月

序

虎啸山河

最初接触“夏山河”这个名字是50年前的事了，当时我还在陕西杨陵中学上初中三年级。一天，我从某班级办的壁报下经过，被壁报上的一幅《群马图》深深地打动，流连之。那些水墨的马儿，腾跃嘶鸣，势欲奔突而下。后来才听美术老师说是初二年级的夏山河画的，从此，每当听见“夏山河”三个字，便心生敬畏。

未曾料到，不久，我俩不仅成了西安美术学院附中的同学，而且是各自年级的优等生，每一学年终结时都要同时登上主席台接受校长颁发的奖状。四年学业期满，他以品学兼优的突出表现，被附中保送直接升入美院……总之，“夏山河”这个名字与“德才兼备”四字评语牢牢地铭刻在他的老师和同学们的记忆中。他心性诚朴正派，循礼重道，勇于担当而处世低调，尽管时事变幻，勿论身份如何改变，始终保持着农家子弟固有的品格。我被他身上那种看似平凡其实却并不平凡的人格魅力所感动，加之同乡、同学、同业又同龄，遂为至交。每当遇到艺术上或生活上的问题辄倾心深谈，必尽其言而后快。我永远不会忘记清癯而刚毅的夏伯母慈祥的目光和她那一句话：“你俩跟亲兄弟一样！”

夏山河毕业后被分配到一家大型国企做美术设计师。由于拥有出色的绘画功底，他的设计不落俗套，常于装饰中带有浓厚的画意，动物花卉皆生机盎然，很受欢迎。出色的设计功底、不凡的绘画能力和为国家创造的巨额效益令国内同行亦钦敬之。争奈此人公而忘私，一心理头工作，超负荷地工作，乃至累倒住院。直到企业改制，他才从总设计师的岗位上退下来，在古都西安开辟了一间清净画室，专心于自己所钟爱的绘画创作，做了专业画家，去圆儿时的梦。

1981年春夏之交，鉴于“文革”对长安画派的严重摧残，长安画派名宿方济众先生决定从全省选拔新锐，通过举办中国画高研班等途径，重振旗鼓。夏山河应招参加了这次在新设立的陕西国画院举办的中国画研修班，历时三月。叶浅予、蔡若虹、黄胄、吴冠中、陆俨少、崔子范、周韶华、方济众、何海霞、康师尧、李梓盛、张邯、程千帆、霍松林等一大批杰出艺术家和知名学者从全国各地汇集西安，为研修班授课。对于曾在专业院校里受过

造型基本功系统训练的夏山河来说，这是他艺术生平中第一次由众多大艺术家指导、站在学术的高端、如此真切而深邃地窥探了中国画“艺术”堂奥的重要研习活动。从此，他开拓了视野，站在一个更高的艺术层面上思考与面对一个画家所应当面对的艺术问题。

他的绘画创作题材的选择，有一段趣话。由于特别讲孝道，每当返回乡里，他必要带着家眷去探望我的老母。母亲是合肥人，乡音不改，称呼“夏山河”的口音，在别人听来有点像“下山虎”，总会引起大家玩笑，说：“他那么心善，咋会是‘虎’？”不知怎的，他就选择了威震八荒的“下山虎”。

“虎”是深受中国人喜爱的传统题材。夏山河画虎成癖，内在原因是受了中国虎文化的影响。在他们心目中，虎既是一种自然界的猛兽，也是一种神异威烈的民俗文化图像。远古以来，中国人便寄予这一种满身旖旎斑纹的猛兽以种种精神的含义，在“山中之王”的称谓里赋予了太多的神秘想象，是勇猛品格的化身，也是勇武精神的希冀，寄托了镇邪驱恶的祈求，而施以种种艺术图像的表述。与被称作“兽中之王”的狮不同，狮以及狮崇拜源于异域，东汉年间随佛教东来，与中国仰韶文化时期即已形成的虎崇拜分庭抗礼。夏山河曾悉心研究过夏商周三代青铜艺术中虎的造型。他觉得，它们与饕餮纹饰一样神秘而诡异，内涵极深，但与当代人的现实情感之间存在很大距离。比较之下，他更欣赏汉代艺术和古滇文化中的虎形图像。与三代的虎图像相较，汉代和古滇艺术遗存中的虎形，是从虎的自然属性中直接观察、提炼、概括而创作成功的。它们是活的、动的、有生命的，因而也是极具感染力的。就连那些被简约地塑造在器皿上的小浮雕，虽然没有细节描写，仅有大体轮廓，然而它们与野猪、熊罴、牯牛相搏杀的威猛态势却虎气凛然。霍去病墓大型石雕中的伏虎是静态的，然而其射电一般的目光、潜伏的爪牙、屏息的腹肌、盘曲于脊梁的虎尾，极端典型地刻画了一只已经锁定猎物，全神贯注，蓄势待发，即将呼啸而出的斑斓猛虎的态势；它寓动于静，比张牙舞爪者更具有内在威力而令人生畏，使人直接感受到飞将军李广误以为莽中伏虎，引羽急射，中石没簇的真切情境。古滇

人和汉代艺术家一样，置已身于大自然中间，近距离地直接观摩虎的各种真形，同时也显示出非凡的观察力、想象力和艺术塑造能力。步其后尘者，深入深山，架木为巢，直接观察虎的自然生态，只为画出真虎性的勇气和探索精神。这些生动的“外师造化，中得心源”的实践作风令夏山河十分钦佩，觉得这一笔传统艺术财富不可丢失，师事之。

然而，他遇到了一个十分尴尬的时代，虎已从山林中远远地遁去，乃至绝迹，虽架木为巢已无所济。无可奈何，他只得向动物园里讨生活。可是，当看到饲养员向笼中之虎丢去现成肉块的时候，他懊丧极了。因为，在这里见到的，是虎性早已失去大半，唯存其皮相者。虎之为虎，原本是在它领有的山林中，追杀奔鹿、与野猪搏斗的过程中才显现的天下独雄的威猛。正如虎贲之士的威猛只显现在冲锋陷阵、所向披靡的白刃格斗中，其落魄之态何以忍睹？

他期望像汉代人那样在大自然中亲自观察虎性的自然显现，是由于他信奉“美在生活”的现实主义艺术创作原则，在自己的艺术创作中寻求“美”的典型性和真切性。他反对那种不研究生活，只会按照僵化程式画些头上写着“王”字，张着血盆大口的“虎”的皮相。虎一旦失去了它的真性，也就失去了它的魂灵和震慑人心的力量，只剩一张花哨的、摆着一副张牙舞爪虚假架势的虎皮，哪里还有“虎”所特有的审美价值呢？

虽然困难，他反倒认为更应该经常去直接观察真正的老虎，哪怕是笼中之虎。于是，他成了动物园里虎舍旁的常客，日复一日地熟视默察，大量速写，对照着书籍上绘制的解剖图，熟识虎的造型结构与每一条斑纹的具体特征，以及各种动态和角度的变化。在此过程中，他尤其珍惜并敏锐地抓取被囚禁的山中之王的偶然兽性发作，虽然那一瞬间的咆哮、突来的腾跃、一刹那间显现的狂傲雄姿远不及山林中的极致，却往往是虎性的真闪现。每有所得便熟记于心。

他特别感激探险者们在丛林里抓拍的孟加拉虎、东北虎和在非洲草原上拍摄的雄狮、花豹和猎豹等大型猫科动物的种种潜伏与搏杀镜头，从录影中得以如临其境地观察猛兽的特性，在比较

虎与其它猛兽的共性与差异的过程中准确地掌握虎的原始情态特征。

于是，夏山河笔下的墨虎呼啸欲出了，他的作品被生猛的虎气所充实了。

夏山河对艺术虽有悟性，却不属于那种生而知之的天才型画家。他的本领基本来自苦学，几十年磨练的苦功。他像他的父辈一锄一锄地耕耘、收获那样，耕耘着、收获着他的艺术田地与硕果。

你看，他铺开洁白的宣纸，饱蘸浓墨的毛笔毫不犹豫地作龙蛇舞——当细看，每一笔落下去都在要害处，庖丁解牛一般精准而游刃有余，正当你惊讶不已之时，一只斑斓猛虎出世了，紧接着又一只猛虎出世了……他已无需参照素材，可以无尽地塑造出各种情态的墨虎：一只、两只、三只，乃至百只；或伏、或立、或奔、或饮、或犬坐、或咆哮、或寻觅、或抚幼、或嬉戏、或涉水、或正对、或背离……或聚或散，各具情态。其造型之精准，情境之真切，若再造之自然。然而它们既是写实的虎，更是艺术想象与创造的虎。苏东坡说要“胸有成竹”，夏山河则“胸有成虎”。他完全步入了一种随心所欲而不逾矩的自由境界，一种熟能生巧、左右逢源的奇妙境界。

从表层形态上看，夏山河笔下的墨虎，是虎性的精彩表达；然而透过墨虎的表象，欣赏者可以真切地体味到虎画后面的人性：与虎的凶相相反，那是一种以审美风格所体现的征实、平和、优美与正气。画虎之外，他也画喜鹊、仙鹤、飞鸽、奔马、人物、山水；同他画的墨虎一样，风格是征实优美，中正平和的，那正是画家的心性与人格的表征。

人如斯，心性迹化于图画，亦如斯。

西安美术学院教授，博士生导师

夏山河

图版目录

雄风图	11	阳春二三月	67
全家福	13	雄风	68
小虎出山图	15	啸	71
风火春秋图	16	三义图	73
山泉	19	双喜四条屏	74
虎跑泉	21	松鹤	77
初月	23	江村人家	79
风尘三尺剑	25	华山	81
五福图	26	林茂鸟知归	83
初春	29	高秋图	85
高登图	31	峡江春晓	87
天伦之乐	32	双鹤四条屏	88
双雄会	35	喜唱枝头	91
百虎图（局部一）	36	月影	93
百虎图（局部二）	38	朝晖	95
百虎图（局部三）	40	喜上眉梢	97
阳春天	43	白鹰	99
稚趣	45	双鹰	101
啸月	47	梅鹤图	103
观海	49	黑马图	105
五福图	50	相马图	107
花季	53	浴	109
朦胧月	55	客至图	111
亲兄热弟	57	报春图	113
雄风万里图	58	双鸽图	115
虎守杏林	63	梅雀图	117
报恩图	65	松鹤延年图	119

雄风图 150cm × 68cm

杜尚德

無時未必真豪傑
懦者固眸時看小於菟
以魯迅先生詩意寫此
靈閣家樂之情也
歲在丙子仲秋
吳昌碩畫并題

全家福 178cm × 96cm

小虎出山图 68cm × 68cm