

行云流水般的生动才称得上艺术

——著名花鸟画家何水法访谈

□记者 陈晓旻/文 胡龙召/摄

记者：花鸟画很受人们的喜爱，先给我们讲讲您的这次画展。

何水法：天一阁寓意天一生水，我以水法为名，所以，甲午迎新第一个画展放在天一阁博物馆，对我来说是别有意义的。这次展出的50余幅作品都是我的新作，有清雅的水墨小品、雍容华贵的设色大幅，也有清丽雅致的没骨扇面作品，主要渲染元宵的气氛，本来我的作品特点就是比较热烈，莫言评我的画是红杏枝头春意“闹”，沙孟海也说我画的是春色满园关不住，所以很契合元宵的氛围。

记者：您是当代大写意花鸟画领域的代表人物，作品很有自己的特点，请问您所理解的大写意是什么？

何水法：我的大写意花鸟画用色，继承了吴昌硕、齐白石的法理，并吸收西画色彩中的一些因素，结合水墨和泼彩，做到用色艳而不俗、浓而不媚、厚而不腻。

我画大写意花鸟画着重突破传统中国画的审美观念，强调整体的浑然气势与韵致感，从而构建出一种有中国笔墨精神的艺术境界。这样既与明清文人画有所区别，也和吴、齐拉开了距离，追寻一种具有现代意味又有传统笔墨情怀的审美图式。

记者：花鸟画要做到艳而不俗、浓而不媚、厚而不腻，好像很难，您的经验是什么？

何水法：我认为很简单，艳而不俗的诀窍就在人的修养上。画如其人，你是怎么样的人，你有怎么样的修养，你就会得到怎么样的笔墨功夫，这个很重要。

我认为笔墨是中国画的魂魄，而水的妙用是笔墨的核心。只有水之妙用，墨色才活，才能苍润而不苦涩死板，才能显其神韵，出其意境。其画方能神趣出奇而呈多姿多彩。大写意花鸟作品的俗与不俗，不在于用色用墨，而在于用笔，用笔才是骨子里的俗，俗不可耐。用笔要如行云流水，要有抑扬顿挫，要有灵动感才行。古代画论中总结得很好，提出了品画的艺术标准——“六法论”。“六法论”有哪些内容呢？它包括气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。气韵生动是第一位的。花是有生命的，画也是有生命的，灵动是一种生命力，行云流水般的生动才称得上是艺术。

三江访谈

人物名片

何水法，1946年8月生于杭州。现为全国政协委员，中国美术家协会理事，中国画学会常务理事，浙江省特级专家，浙江省美术家协会副主席，福建省画院、福州画院名誉院长。

马年元宵佳节，中国花鸟画家何水法带着他的50余幅近作，在宁波天一阁举办“抱华凝晖——何水法花鸟画展”。

记者：您的作品中全景式的构图也不同于以往的传统花鸟画，是不是您说的“笔墨紧随时代”的一种创新实践？

何水法：我曾经总结过四句话：笔墨是中国画的生命线；水是中国画的灵魂；写生是画家与自然的对话；画家要有与时俱进的精神。作品要体现出我对当下时代的思考与认识，要充满精气神，这就是我说的笔墨紧随时代。一个21世纪的画家还在画17世纪孤寂、颓废的东西，是不适合这个时代的。

画家要有与时俱进的观念，就是激励我们创新，重视传统、寻求突破，与时代同步，应时势共生。关于传统的继承与创新发展的关系，我认为可用“三度论”来概括，就是广度、深度和高度。一个人在学习传统的时候，应该尽量宽一些，因为现在学习传统的广度可以影响你将来发展的深度。同时，学习传统的深度决定了你创新所能达到的高度。因为广度代表着学养，深度代表着传统功力，高度是画家对艺术创造的胆略和理念。一个画家具备一定的高度、深度和广度来看待传统继承和创新问题，对创作是有重大关系的。

我认为，开掘题材是花鸟画创新的重要途径之一。首先我不断在题材上拓展，大胆大量地画前人没有画过的花卉，用自己的笔墨来完成它。其次，我在笔墨结构的穿插中运用现代构成，视觉上不仅采用写近景、中景，甚至远景的“全景式”构图理念，以写气为主，考虑整幅画面的气势，既能致广大而又能尽精微。并用团块笔墨结构来追求醇厚、华滋、雄实、霸悍的审美趣味。

记者：众多的花卉中，您好像特别喜欢画牡丹？

何水法：我没有任何偏爱，也没有任何门户之见，只要是能入画的，只要是能充分表达我的情怀的，我都会画。

牡丹是我很喜欢的一种花，不仅仅因为它是我们的国花。艺术离不开社会，每一个艺术家，他生活在什么样的社会，就会画出什么样的牡丹，因为每个艺术家的情感不同。

在画牡丹时，我刻意想要表现一种积极向上的精神。我笔下的牡丹千姿百态，除了雍容华贵之外，还有一种傲骨，一种坚韧，一种内在的气质。我画了很多年的牡丹，已经把牡丹当成老朋友，通过对牡丹的认识，和牡丹“对话”，每个时期画出来的牡丹也会不一样。中国的人文精神、博大精深的文化，要通过画家的笔传神地表达出来。

记者：您对宋代的花鸟画有很深的研究，您的“抱华楼”（工作室）有着“弘扬中国花鸟画艺术”的理想，这是基于怎样的思考？

何水法：这要从花鸟画的源头说起，唐代正式确立花鸟画科，至北宋时期，由于翰林画院的体制、规模、人才都日趋完善，院体花鸟画达到前所未有的巅峰，代表着中国花鸟画的最高水平，是公认的传统艺术高峰。而开封和杭州，也成为同时期中国绘画艺术的坐标之城。两宋院体绘画非常注重生活和诗意，完全达到了“天人合一”的最高艺术境界。

院体绘画虽然主要是工笔画，但它与现代工笔画截然不同。现在的工笔画，缺少气韵与意境。有的作品越画越大，但是没有传统，只是制作。在我大写意花鸟画创作的生涯中，如果没有院体绘画学习期间形成的情绪感受、造型把握、线条控制能力，是无法推动写意画走到今天的。

记者：这个问题其实涉及的是艺术的传承，请谈谈您的师承渊源与绘画创作的阶段性过程。

何水法：回溯我的大写意花鸟画历程，大致经历了工写积蓄期、图新求变期、风格形成期三个阶段。

工写积蓄期大约要从上世纪70年代初算起，具体地讲，应是从1973年开始。1973年以前我主要是画工笔，1973年以后工笔画基本上很少画了。从1973年开始跟陆抑非先生学习写意画，到1978年考入中国美院中国画系研究生班，这5年基本上是兼工带写。严格地讲，1973年—1983年主要受陆抑非先生的影响。按照陆抑非先生中国花鸟画教学主张，先从兼工带写入手，一面吃透传统，一面深入生活，同时，还汲取任伯年等海上画派笔墨的营养。

1983年—1993年进入图新求变期，这是第二阶段。这期间我慢慢靠近大写意花鸟，在艺术表现上博取百家，转益多师，汲取以吴昌硕、八大为代表的传统文人画精神和笔墨精髓。也就是说，从1973年开始跟陆抑非学习写意画到1993年，这20年是我的花鸟画写意作品风格的形成打下坚实的传统基础。这一时期的花鸟画创作，把工笔写实手法纳入写意语言之中，在加强图式表现的同时，成功地表达内心感受，尤能把陆抑非的秀丽挺拔、海上画派的灵韵严谨和青藤、石涛、八大的独特个性融为一体，推出了一批有着坚实传统且饶有新意的作品。

从1993年创新到现在为风格形成期，为第三阶段。从1993年以后，我顿悟到传统花鸟画要变，要创新，变则通，通则活，变则有出路。随着1993年我国改革开放的深入，我走出国门到欧洲、澳洲、非洲的机会比较多。在花鸟画题材拓展上，国外的花卉画法给了我很大的启示。我开始在题材和笔墨结构构成上探索图式语言的创新。我以创新的理念、现代构成的眼光分析中国画，深化了对中国传统大写意花鸟画走向的现代认知，以现代理念总结传统，发展传统，突出大起伏与大线条的交错，强化总体构成的气势和张力。这期间我的作品逐渐形成相对鲜明的艺术个性，并走出了自己的路。我又做了十余年的全景式构图探索，我完成大写意花鸟画由必然王国向自由王国的转化，构建了我大写意花鸟画传统笔墨和现代情怀的审美图式与精神家园。

记者：一幅完整的作品，应该书法绘画相互映衬，现在出现的一种情况是画家的书法往往是弱项。但是看您的作品，书法也很有造诣，您的作品可以称之为以书入画吗？

何水法：书画同源，中国画的线条功夫是从学习书法中得来的。我始终强调书法的线条品质与构成，因为我们中国画家都讲究笔墨。以书入画，在我的作品中比较典型。我的绘画创作往往是书风先变，画风也跟着变的。我在书法上曾经下过很大的功夫。

我经常说，一根线条就可以看出一个人的水平和修养，线条体现的不单纯是技巧，它远远大于技法，而是反映一个书画家对艺术的思考。对线条的理解首先来自于书法，中国画古代署名不写某某画，而是某某书，这很能说明问题。我不仅对书法下过很深的功夫，还认真研读过诸家印谱以及秦汉碑拓迹，沿着先人的成功之路，博采众长，并以东西方的美学思想丰富自己的识略，变中求新。

时间：2014年02月23日
地点：宁波海曙区凯洲大酒店四楼

参展公司

鼎天装饰、南鸿装饰、十杰装饰、中冠装饰、鼎鑫装饰、铭业嘉装饰、银翔装饰、阡陌装饰、丽匠装饰、格调装饰、吉星源装饰（排名不分先后）

活动亮点

1. 报名有礼：只要通过东方热线报名成功的用户（以手机短信为准），携带房屋平面图现场签到即赠送活动大礼包壹份，赠前130户；
2. 下单换奖：当日下单业主，凭东方热线的订单到签到处换取玫瑰花盆或空调加湿器（1户限换1份）
3. 活动抽奖：在现场下订任何一个商家的订单，都能凭收据换取抽奖券，主办方14点半抽奖；三等奖：3名；二等奖：2名；一等奖：1名；
4. 免费监理：现场下单的业主即有机会抽取免费监理的服务；（限10户）

主办单位：东方热线装修频道 咨询热线：0574—87802722
网友报名：http://jiaju.cnool.net

一等奖：迷你iPad壹台 1名
二等奖：刀具+抱抱熊 2名
三等奖：餐具壹套 3名

赠