

何家英篇

主 编 龙 瑞 河 北 美 术 出 版 社

曹 明 从 书 曹 明 从 书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书·何家英/龙瑞主编；何家英绘—石家庄：

河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②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(2007)第137945号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1-1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

何家英 简历

河北任丘人，1957年生于天津，1980年毕业于天津美院并留校任教。现任天津美术学院教授、中国美术家协会理事、天津美术家协会副主席、中国艺术研究院博士生导师、全国政协委员、中国美术馆专家委员会委员。

雄浑而雅致 充盈而高逸

——何家英绘画风格简析

□ 商萼

20世纪80年代一个重要的美术现象，就是中国工笔画的复兴，而何家英无疑是这场复兴运动中的佼佼者。

有意思的是，这位卓有成就的工笔人物画家，在天津美术学院习画之初却是极钟情于水墨人物画的，而且是大写意。由于笔墨挥洒放纵不羁，还被老师起了一个“何大胆”的外号。他的毕业创作也是水墨人物画，模仿黄胄、石齐的写意风格。1980年创作的水墨人物画《春城无处不飞花》获得了第二届全国青年美展二等奖，画家在水墨画领域的才华可见一斑。

或许仅仅是因为对当时工笔画现状的不满，抑或是对晋唐雄风的追慕，画家决心画出一幅“有内容、有厚度的肖像”，工笔人物画《街道主任》就这样诞生了。1981年，他创作了一个寻常巷陌之中所习见的中老年妇女形象：发福的体态，不修边幅的着装，微眯的双眼，若有所思的表情，右手中半截点燃的香烟，左手中的老花眼镜、芭蕉扇、报纸或者文件，又立的双腿，无一不精妙地传达出街道主任的社会身份和泼辣、精明的性格特征。背景中的灌木植物也恰到好处，低矮、平凡，生命力旺盛，与画中的主人公相互映衬。画家选择这样一个普通市民形象是有原因的：其一，“文革”时期，街道主任是一个活跃的社会角色，曾给作者留下深刻的印象。其二，如此丰满结实的形体与画家当时所追求的唐代绘画中饱满、阔大的气质比较吻合，与明清以降的纤弱、病态的仕女画对比鲜明。其三，街道主任随意的日常状态与“文革”中戏剧化的“高、大、全”、“红、光、亮”、“假、大、空”形成强烈的反差。这一普通的人物形象的塑造，反映了画家在那个时期对于绘画艺术尤其是工笔人物画的深刻思考。因为是初涉工笔画坛，他在画法上还不尽成熟，对材料性能的把握没有经验，但是，瑕不掩瑜，血肉丰满的人物形象令人难忘。画家在工笔画领域初露锋芒。

春城无处不飞花 1980年

创作《街道主任》

《街道主任》1980年

▲感受河北的秋景

此后，画家沿着这一路劲，一发而不可收拾地创作出一系列让人过目不忘的工笔人物画，他的才华也通过那接踵而至的奖项——彰显：1983年的《山地》获天津第三届青年美展一等奖，1984年的《十九秋》与《山地》一起入选第六届全国美展优秀作品展，1988年的《酸葡萄》获当代工笔画学会首届大展金金奖，《易水河畔》获中、日国画合同展金奖，1989年的《魂系马嵬》获第七届全图美展银奖，1991年《秋冥》获当代工笔画学会第二届大展一等奖，1997年的《桑露》获全国首届中国人物画大展银奖……

如果说在《街道主任》和《山地》这样的作品中，何家英是为了通过工笔画的形式塑造一种“有内容、有厚度的肖像”的话，那么，在后来的一系列作品中，他则痛快淋漓地表达着他对女性美的赞颂，并通过这种女性美表达他的审美理想。

作为一位男性艺术家，何家英特别敏感于女性的美。他自言天生喜欢画姑娘，“好像这一生我都为女孩活着似的”。可贵的是，他对女性的美有着深层的思考，完全不同于一般男性猎艳式的浅薄和庸俗。他不停留于单纯的男性视角，仅仅将女人当美人看，而更为宽广的人性视角出发，不过分突显女性特质，着意表现女性丰富的人性内涵。因此，他笔下的女性从无矫饰和做作之态，也避免了概念和程式的空洞与浮泛。女性的美丽和人性的光辉在他的画中得到了完美的统一，古今中外的绘画史上能够做到这一点的画家，堪称凤毛麟角。

1991年的《秋冥》是女性的美丽和人性的光辉完美统一的一杰作，也是诗情和画意相互交融的杰作。此画获得了当代工笔画学会二届大展一等奖，是画家最重要的代表作之一，也是中国当代工笔画史上的经典之作。紫蓝色的天空悠远而神秘，金黄色的叶子单纯而明丽，在纯净旷远的背景之中，一位凝思沉思的少女，纯真无暇，如秋水般清澈、幽深，如秋阳般温暖、无邪。拱形的构图和围着身子的人物造型，使画面有了别样的节奏感和完满感。《秋冥》集中地体现了画家的审美理想，几乎集彼提切利的忧郁、拉斐尔的典雅、达·芬奇的传神于一体。此画塑造了新时期中国女性的审美典范：纯洁、质朴、充满理想和诗画丰盈。

在心理刻画方面，何家英的工笔人物画也达到了一个相当的高度。他善于以极为细致的工笔语言，揭示现代人的心理。比如在《酸葡萄》中，他以细腻入微的笔触刻画了几位当代女性，人物喜喜莫辨的表情

▲山地 1983年

▲在河北河间写生

发人深思，象征性的题目和题材揭示了青涩的果实和青春的年华之间的隐喻关系，非再现的构图冲淡了画面的情节性，凸显了主题的哲理性，加强了画面的形式感。女性复杂、丰富的心理袒露无遗。此画同时也是画家有意脱离叙事性、情节性人物画的成功尝试。

即使是在历史人物题材中，他也更多地在心理刻画方面下功夫。他与高云合作的《魂系马嵬》就是以唐明皇与杨贵妃为表现对象的历史人物画。在此画中，他不斤斤于笔线墨影的勾勒和渲染，而是精微地刻画了自尽前的杨贵妃与唐明皇复杂的心理状态。杨贵妃的不甘，唐明皇的不忍，通过人物丰富的表情和

动态，生动地展示给大家这极具戏剧性的一幕。

80年代以后的中国画走出了千篇一律的单调局面，个性的张扬，自我的表达开始成为中青年艺术家的共同追求。何家英也不例外，他说：“我笔下的对象是我内心世界的表达，我必须赋予对象以我的思想、感情、格调，这才是我的画。”“越来越感觉画的女孩就是在表达自己，符合我的一种理想。”因此，他笔下的女性总是高洁而感伤的，这是画家的内心写照。《十九秋》塑造的是一个普通的农家女子在柿子树下摘柿子。在创作此画时，画家想到了17岁时的下乡经历，不能承受的重体力活和远离亲人的孤独

《姑娘》 1987年

在黔东南考察

感曾经折磨着他，一个普通的农村少女激发起画家对青春岁月的缅怀。他说：“我画《十九秋》，是画的女孩子吗？也同时画的是我自己。”此画还表达了他东方式的审美理想：内敛、自然、质朴、健康。同样纯朴、美丽的当代农村女子还有《米脂的婆姨》、《夏》、《女红》等。

作为一位有思想的画家，何家英对于古今中外的绘画有着深刻的认识。对待传统，他追求晋唐风骨的雄浑而雅致、充盈而高逸。对待西方，他不盲目接受名目繁多的“主义”和“观念”，而是深入地理解和

提炼，慎重地吸收和借鉴。在创作中，他提出了“新中西以相融”、“权工写以相合”的观点，不泥于古人，不崇拜洋人，不妄自菲薄，不狂妄自大，这是与何家英同辈的一批新时期画家的共同特点。宽松的环境给了他们宽阔的视野和胸怀，他们兼容中西，吸纳古今，历史给了这一代艺术家以成就大家的良好机遇，而机遇的把握则取决于个人的努力。1957年出生的何家英，未来的创作道路还很漫长，已经取得的成就奠定了他在当代中国画坛中的地位，而艺无止境，他的不懈努力使谁能够限量其未来呢？

《姑娘》 1996年

题 目 街道主任(局部)
创作时间 1980年
尺 寸
材 质 纸本

題 目 山地(局部)
创作时间 1983年
尺 寸
材 质 纸本

題 目 十九秋
创作时间 1984年
尺 寸 110cm × 170cm
材 质 纸本

题 目 十九秋(局部)
创作时间 1984年
尺 寸
材 质 纸本

题 目 晚葡萄(局部)
创作时间 1987年
尺 寸
材 质 纸本

题 目 魂系马嵬
创作时间 1987年
尺 寸 160cm × 191cm
材 质 纸本

题目 秋冥
创作时间 1991年
尺寸 200cm×105cm
材质 纸本

题 目 秋冥(局部)
创作时间 1991年
尺 寸
材 质 纸本

题目 米脂的婆姨
 创作时间 1995年
 尺寸 230cm × 80cm
 材质 纸本

陕北女人素称健壮朴素而俊俏且能同吃苦耐劳者典型近入老福知也福至福遂佳佳浓浓之佳佳地增如云津正之
 质表现纯朴之美而新时以精神通注陈如厚之黄土米脂婆姨之改变传统风貌也此对贤良用叙述存于时
 如可赞亦得女形像可随于新时 乙丑年 初秋书于海河 淡家英画

题目 朱脂的摹倣(局部)
创作时间 1995年
尺寸
材 质 纸本

