

華紹棟作品集

THE ART WORKS OF
WAH SIUTUNG

華紹棟

天津人民美術出版社

華紹棟作品集

南行散記

THE ART WORKS OF WAH SIUTUNG
SOUTH RECORDS

天津人民美術出版社

圖書在版編目 (C I P) 數據

華紹棟作品集 / 華紹棟繪. —天津: 天津人民美術出版社, 2008. 1
ISBN 978-7-5305-3620-9

I. 華… II. 華… III. 油畫—作品集—中國—現代
IV. J223

中國版本圖書館CIP數據核字 (2008) 第016373號

華 紹 棟 作 品 集

出 版 人: 劉子瑞
編 者: 華紹棟
責任編輯: 沈深
設計制作: 天津市鼎天文化傳播有限公司
技術編輯: 李寶生
出版發行: 天津人民美術出版社
地 址: 天津市和平區馬場道150號
郵 編: 300050
電 話: 022-23283867
網 址: <http://www.tjrm.cn>
經 銷: 全國新華書店
印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限公司
開 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 張: 10
版 次: 2008年2月第1版
印 次: 2008年2月第1次印刷
印 數: 1000冊
定 價: 160.00元

ISBN 978-7-5305-3620-9

9 787530 536209 >

定價: 160.00元

繪畫是視覺的，也是心靈的。我的思維方式決定了我的作品傳遞的信息。

李如棟

一九五三年出生於天津市。

一九八零年畢業於天津美術學院繪畫系油畫專業。

一九八一年底在香港定居，從事繪畫與設計工作，油畫與水彩作品多次參加聯展。作品被多家報紙雜誌報道。

一九九六年油畫作品《褪色的投影》入選香港當代藝術雙年展。

一九九七年在港獲英國王儲查爾斯接見並收藏兩幅作品。

一九九九年水彩作品《灣仔鬧市的陽光》入選全國第九屆美展。

二零零零年水彩作品《泊》入選全國第五屆水彩、粉彩畫展。

二零零三年底，與同學駕車從天津南下出行四十一天，行經十二個省，行程一萬兩千多公里，采風途中畫了大量速寫。

回來後寫成《南行散記》，連載發表在香港《大公報》，並為澳大利亞華人報紙《澳洲新報》轉載。

二零零六年，油畫作品個展於天津鼎天美術公館。

二零零七年一月，油畫風景南遊記展於天津鼎天美術公館。

現居天津，油畫、水彩畫具象寫實。

油畫作品
OIL PAINTINGS

9. 《京 韵》油畫布本 70cm × 90cm 2006
11. 《京 韵》(局部) 油畫布本 70cm × 90cm 2006
13. 《秋 實》油畫布本 80cm × 100cm 2005
15. 《家有喜事》油畫布本 120cm × 65cm 2007
17. 《家有喜事》(局部) 油畫布本 120cm × 65cm 2007
19. 《清 供》油畫布本 80cm × 100cm 2006
21. 《褪色的投影》油畫布本 100cm × 80cm 1995
23. 《黑白視像》油畫布本 65cm × 120cm 2007
25. 《黑白視像》(局部) 油畫布本 65cm × 120cm 2007
27. 《佳 肴》油畫布本 70cm × 90cm 2006
29. 《半杯水》油畫布本 46cm × 36cm 2004
31. 《紅輪滾滾》油畫布本 170cm × 140cm 2006
33. 《紅輪滾滾》(局部) 油畫布本 170cm × 140cm 2006
35. 《斗》油畫布本 70cm × 90cm 2007
37. 《清史留痕》油畫布本 80cm × 100cm 2006
39. 《琴 緣》油畫布本 60cm × 140cm 2003
41. 《貝 殼》油畫布本 55cm × 75cm 1996
43. 《石 榴》油畫布本 60cm × 80cm 2004
45. 《有相機的靜物》油畫布本 100cm × 80cm 2002
47. 《車站舊事》油畫布本 65cm × 120cm 2005
49. 《財 神》油畫布本 46cm × 36cm 2004
51. 《距 離》油畫布本 120cm × 140cm 2002
53. 《白 鴿》油畫布本 180cm × 60cm 2003
55. 《白 鴿》(局部) 油畫布本 180cm × 60cm 2003

南行散記
SOUTH RECORDS

59. 策劃出行
61. 黃山腳下徽派民居
63. 江西婺源
65. 芙蓉鎮和鳳凰古城
67. 南長城·山路難行
69. 千戶苗寨
71. 繞道廣西入雲南
73. 紅河州的紅土地·河口邊境小鎮
75. 建水 石屏
77. 滇南民居看團山
79. 阿花和阿慧
81. 元陽梯田甲天下
83. 探訪
85. 橄欖壩的傣族園·傣族婚禮
87. 《孔雀園》油畫布本 200cm × 260cm. 2005
89. 熱帶雨林和趕擺節
91. 哀牢山前說新平·話題和畫題
93. 花腰傣的傣雅姑娘和傣灑姑娘
95. 大理和麗江
97. 路上的意外
99. 拖烏山和泥巴山
101. 歸心似箭

華紹棟的寫實主義油畫

張世範

二零零四年在張世範老師的畫展開幕式

一九七六年以後，全國逐漸恢復了高考，美院招了最後一批工農兵學員，其中就有華紹棟。那一批學生我印象很深，他們來自五湖四海。

他們的年齡，各自的背景也不一樣。但是他們有一個共同點，就是用功，長期的封閉與壓抑也導致了他們對知識與文化的渴望，在這一屆學生中，尤其對寫實的基本功特別看重，都打下了堅實的基礎，何家英，華紹棟等都是這裡面的代表。

再次看到華紹棟的作品，我很高興。他的寫實主義油畫，已經具備了相當的實力。寫實主義繪畫，看上去很美，但是畫起來是相當難的，這不但需要精湛的技藝，更需要作者對藝術的深刻理解和沉實的性格，華紹棟正是具備了這三點，才取得了今天的成功。許多人認為，寫實主義繪畫主要就是為了炫耀技藝，其實我認為寫實主義繪畫在今天，還應當有着特殊的意義。幾十年來，華紹棟創作出許多高品位經典作品，耐人尋味，具有新古典氣質，色彩凝重和諧，形成自己的現實主義藝術風格，其作品《京韻》雖是表現京劇中文武場的京胡等，卻以完美的布局與和諧的色彩使中國京劇的內涵得以體現，好似無聲勝有聲。

我從華紹棟的這些作品中看到了他對寫實主義油畫的這種堅持，也看到了真正的雅致與經典。在這種意義上，華紹棟的藝術也是當代的，富有生命力的，我相信會有一個更燦爛的前景與影響力。

我的同學華紹棟

何家英

左起華紹棟、著名水彩畫家關維興、天津畫院院長何家英

紹棟接連辦了兩個畫展，反響很好。他的作品表現出了他的那份執著，對繪畫的熱愛，並且又有了很大的提高。他採用的是古典寫實油畫的手法，畫裡邊有着他對往事的懷念和眷戀。這麼多年以來，紹棟一直沉迷在他的精工細作中，這種執意用寫實的技巧去經營畫面的做法，堪稱是個苦差事，但是紹棟能夠經年累月地沉浸在這個苦差事裡，尋找着自己的樂趣，然後用這種樂趣感染着每一個看他畫的人。

紹棟的這種寫實油畫，其實類似國畫中的工筆畫，從靜物的選擇與擺放，到畫面中的構圖與主次關係，最後到細節的微妙刻畫，都會經過一個反復推敲的過程，而這個過程，我們在觀看作品的時候是看不見的，然而，恰恰是這個過程，是不可以忽略的。紹棟在這個節奏如此之快的社會裡，能夠沉下心來，安心於自己的創作，而且數年如一日。我認爲這種姿態本身就是一種藝術，本身就充滿了美感。所以有時看紹棟的那些畫，我就會有這麼一種感覺，那些畫中的靜物，本身就意喻着一種歲月中的沉靜與安然，更像是一種充斥着時間感的揭示，也是禪意了。

作爲同學好友，我深知紹棟的繪畫源於一種內心的力量，這種力量是性格，也是品格。其實在藝術態度上，我們這一代人把基本功看得比什麼都重要，在繪畫的技術要求上，我們是輕鬆不起來的，而且，這種技術要求上的沉重，不會隨着時間與環境的變化而變化。紹棟在香港生活了那麼多年，每次見面，聊來聊去，最後，還會聊到關於藝術方法的最新體會上，在年輕的畫家看來，這或許不算是一種瀟灑，然而對於我們來講，也正是這種不瀟灑，才締結了我們彼此間內心的深深認同。所以每次看到紹棟的油畫，我都會感到一種特殊的親切，這種親切來源於記憶，那是一份我們共同經歷過的，蟄伏在每一個人心底的記憶，日久彌香。

當下的藝術世界比之三十年前更加豐富，也更加精彩了。現在美院裡的學生們可以選擇更多流派，可以消化更多的信息，可以衍生更多的觀念，這是他們的幸運。但是，我們這一代也有着我們自己的權衡與我們自己的歷程。

對我們自己而言，我覺得這也是幸運。

在我的大學同學中，可以說，華紹棟是最令我敬重的人了。這種心理不僅僅是由於他的畫畫得好，也是因爲他的人格以及其學識修養等原因，總是讓我對他有着一種好感。他有着有一股高貴的氣質，這也許是由於他的華氏家族與生俱來的教育所帶來的吧。也許是由於他愛讀書而讀出來的文人氣。他總是溫文爾雅，不激不勵，誠懇自然，親切平和。他對問題看得很透徹，把事情做得總是很得體，這大概就是我很佩服他的一種原因吧。

我們這屆同學都是來自工廠、農村、學校和部隊，是地道的“工農兵學員”，這些同學中有兩大差別：一是年齡差別大；二是專業水平差別大。紹棟屬於我們同學中少數畫得好的之一。他的年齡也比我們大，相對的比較成熟，懂的也多，所以我們特別談得來。繪畫對於他來說，是他的人生理想。

畢業後不久，他去了香港，20年來，他一直從事繪畫和設計工作，還擔任過香港新美術學會的主席，然而，最初的藝術理想，始終縈繞着他的精神世界揮之不去，他深深地眷戀着生他養他的故鄉，眷戀着魂牽夢縈的中華古老文化。他不滿足於現有的狀態，他還是想專心畫畫，想在故鄉找到靈感。

實際上這二十年來我和紹棟沒少見面。我去過香港好多次，每次去我們都會相聚暢談。我不僅得到了他熱情的招待，也使我對香港有了些瞭解。再有就是每當他回家探親都會約集老同學們聚在一起。久而久之，同學們相會相聚，竟成了慣例。紹棟回來後，我們每年還是要輪流做東，相聚暢懷。這都和紹棟有着直接的關係。去年借天津美院百年校慶之際，我們還搞了個同學畫展，目的就是激勵一下對繪畫的熱忱。同學三十年，許多同學對藝術的那份執著始終如一。

未被打破的靜止與時間的真相

— 華紹棟的超寫實意象 —

馬 馳

華紹棟與新報記者馬馳

一架曾經輝煌過的相機，甚至只是一塊紅布，它們靜列在那裡，享受着暖暖的光，享受着被描繪的快感，也享受着你的凝視，它們會聽見你微微喘息的聲音，它們不會驚擾你的判斷，因為它們和你一樣，都看見了時間的真相——這一切又是多麼的戲劇，仿佛這裡剛剛有人轉身離去，這一切又是在等待，在等待着你快些到來，用同樣溫暖的手將它們撫觸。這就是心靈的力量吧，支撐着這場繁複描繪的，能讓這一切情景再現的，只能是一個充滿期待的，寂靜的，瀰漫着歲月陳香的心靈之舞。我把這理解為一種沉實的飄蕩，那麼具體，又那麼空靈，那麼真實，又那麼虛幻，那麼安靜，又那麼熱烈，那麼永恆，又那麼易逝。就讓這一切成爲一個舞臺吧，在幕布前舞蹈，在光影中漫步，在喧鬧的車水馬龍中，給自己一個停頓下來的理由。

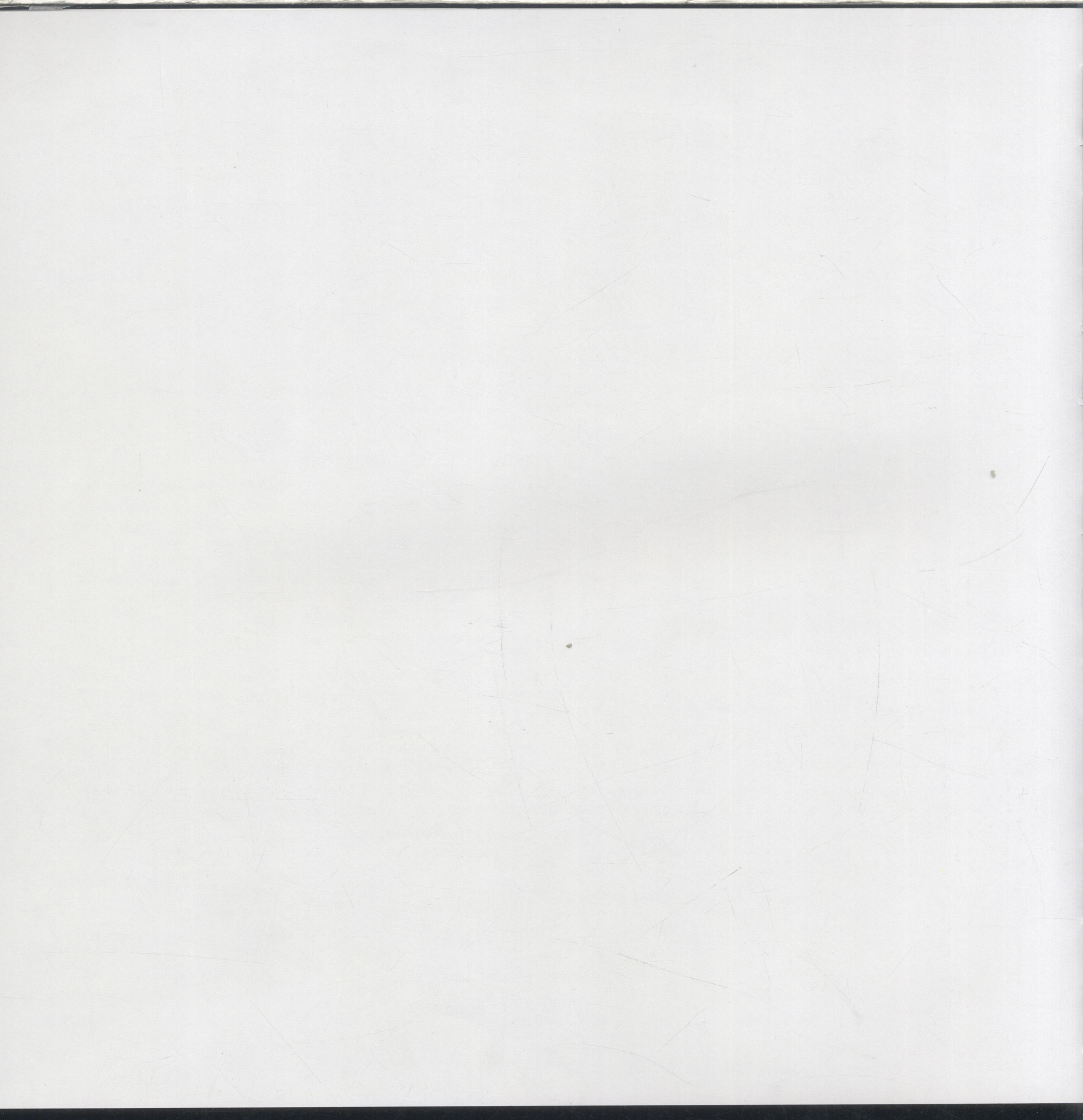
華紹棟讓我們看到了寂靜中的歌聲與幸福，讓我們領略了歲月的強悍與溫柔——它可以拿走你生命中所有的顏色與質感，卻動搖不了畫布上每一塊顏色的堅持，你無需辯解，無需等待，你要和這些畫裡的精靈一樣，安靜地坐在那裡，自然會聽到那柔柔的歌聲，那不是流浪的歌聲，那只是歲月唱給往昔的搖籃曲。

縱情歌唱。一個個燦爛的故事開始登場。靜穆中的火紅。華紹棟會以沉默應對這裡的沉默，他相信這裡面蘊含着關於生命的巨大秘密：孤獨，忍耐，誤解，邂逅，分離，最終是未曾褪色的驕傲。你可以近距離地貼近他的畫布，在這裡尋找手繪的痕迹，在這些幾乎不露痕迹的細微的筆觸前，你甚至可以聽見一聲聲心跳，你自己也不知道，這是畫家的心跳，還是你自己的心跳。你只會知道，在這些絢麗深遠的景致背後，是一個殉道者的全部熱情。

無論你有怎樣的藝術主張，站在華紹棟的畫作面前，都會看個仔細。這是一種特殊而又強悍的感染力，它會深深地把你罩住，讓你沉迷在自己的凝視中。那些近在眼前的光影，那些會勾引你去撫觸的質感，那些沉浸在寧靜中的往事，那些仿佛隨時會顫抖的細節，所有這一切具體的存在，會讓你不相信這只是一場虛構，只是一張乾透了的、掛在牆上的畫布。

所有學畫畫的孩子，在拿起畫筆最初的那一刻，心中夢想都是擁有無與倫比的技巧，能夠逼真地再造現實。然而這種對於高超技巧的追逐與錘煉，會隨着年齡的增長與藝術見解的轉化而淡化，但是對於華紹棟而言，他卻近乎偏執地將兒時的夢想完全實現，所有摸過畫筆的人都知道，這會是一個漫長的，近乎痛苦的戰勝自我的過程，然而，正是這種被複雜技藝的完全捆綁卻恰恰實現了一種自由，在他的畫布上，所有的情境與細節都是龐大的真實與完美的清晰，是值得信任的美麗的幻像，這種帶有幻覺式的出場使得華紹棟更像在做一個遊戲，這個遊戲不是來自於畫面而是來自於繪畫的過程，就像是當代藝術中的種種戲劇效果一樣，華紹棟的戲劇效果也在自己的把握中——事實上這個戲劇效果隱藏得更深，它不但包括了漫長的等待，甚至還包括了觀眾的反應，但是這個繪畫的過程卻無疑要付出更大的耐心與辛苦，在超寫實繪畫中，對細節的刻畫要精確到像瑞士鐘錶的錶芯，也正是這種不容置疑的態度，構成了一種磁場，在吸引着你走到他的畫布前，驚奇凝視，遁入幻境。

如果把華紹棟的畫理解爲一份記憶，那麼這份記憶坦陳着歲月的芳香。對往昔的迷戀似乎是所有藝術家的本能，但是華紹棟對往昔歲月有着他自己的默契，他的畫筆就像是屬於自己的燈，在照亮着屬於自己的完美記憶，那些躲在角落裡的憂傷與欣喜，那些被反復描繪的斑駁的影子，華紹棟盡極精緻的描繪在這裡變成了一種呵護，他在小心翼翼地呵護着那些曾經閃耀的景致，生怕它們被扭曲，被污染，被遺忘，一盞油燈，一把久未奏響的提琴，一

油畫作品
OIL PAINTINGS

《京 韵》 油畫布本 70cm × 90cm 2006

OIL PAINTINGS | 9 — 10 |

一壺清茶，幾個老友，拉的拉唱的唱，就是一臺戲。京劇是國粹，再沒有戲劇比它表現得更為豐富的了，它普及的範圍之廣，凡是有華人的地方，就能聽到這一美妙的京腔京韻，我所擺的這組靜物，其中，京胡、鼓、響板就是我的一個老朋友借給我的，他不光是喜歡收藏，還是位具有高超技藝的琴師，每每聽到他的操琴，你的情緒就會隨着激昂的韻調展開。