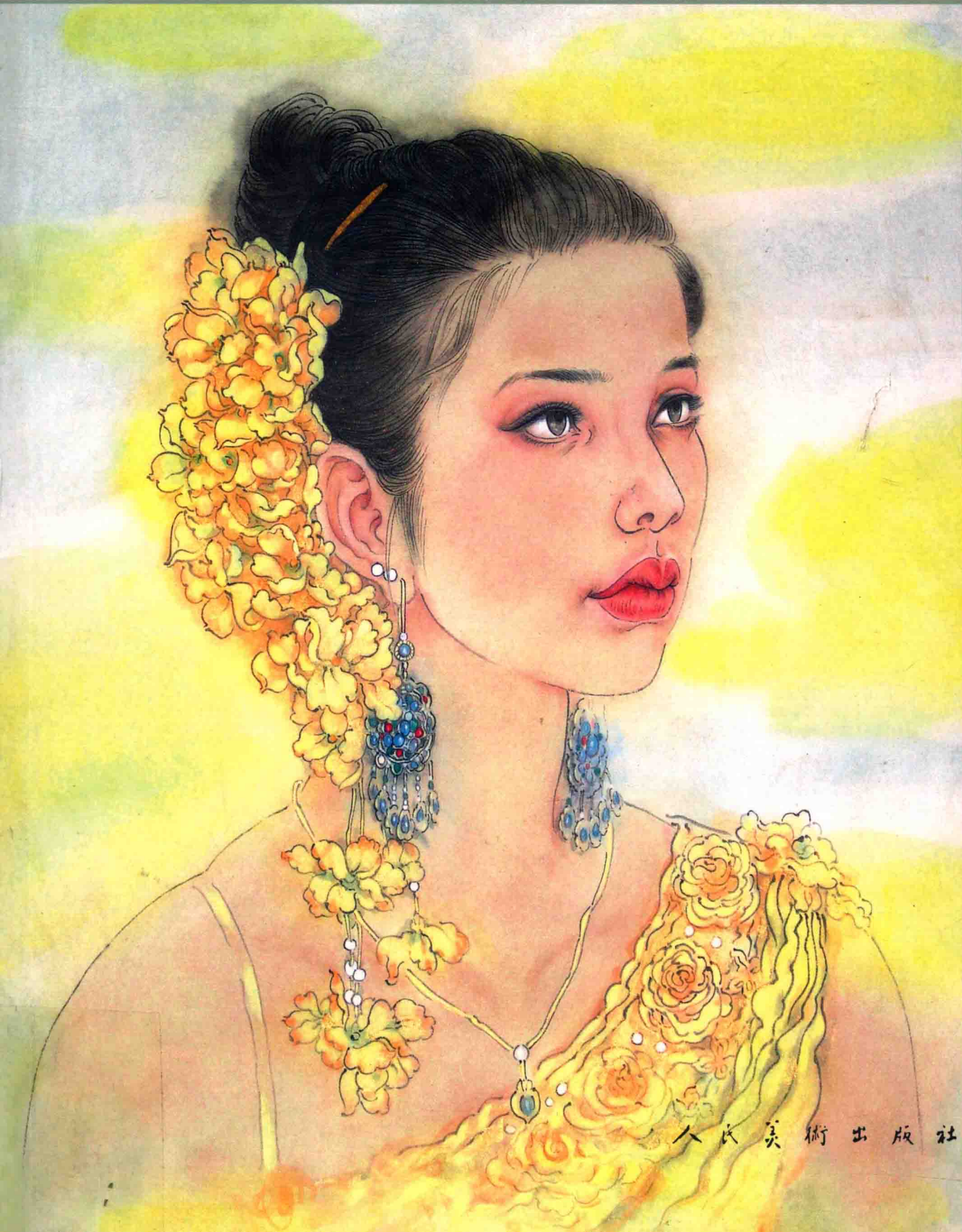

走进云南

写生集

何丽 著

走进云南写生集

何丽 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进云南写生集 / 何丽著. —北京: 人民美术出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-102-06290-7

I. ①走… II. ①何… III. ①人物画—写生画—作品集—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第019772号

走进云南写生集

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 艺术教育编辑部: 01056692090

发行部: 01056692181 01056692182

选题策划 陈 林

责任编辑 陈 林

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2013年3月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8

印数: 0001—2000

ISBN 978-7-102-06290-7

定价: 28.00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。

走进云南写生集

何丽 著

人民美術出版社

世界南北植物图

序

“吴作人年轻时想当自由艺术家，但却把自己的一生献给了中国的艺术教育事业。”这是艺术教育家吴作人先生百年诞辰纪念展中的一段纪念语。我无法与大师相比，但却有着与其相同的理想和境遇。

刚毕业时，向往做一名专业画家。想象着房间里挂满了自己所崇拜的大师的作品，在优美的音乐旋律中，自由自在地挥动着画笔，肆意地抒发着心境。闲暇时读读书，用自己的新作装饰一下房间。或者与朋友聚一聚，一同到处走走，捕捉瞬间的惊喜与感动，拈来自然之精华，借助偶尔迸发的小灵感，再画上一批作品，如此反复，该是多么惬意的生活！然而，命运总是不会顺应每个人的意愿去安排。

暑往秋来，时光荏苒。踏入艺术教育这个行列不觉已三十年有余。神圣的“传道、授业、解惑”的责任与繁忙的教学管理工作驱使我在这条道路上不断前行，一方面进修学习、汲取知识，一方面探索美术教育管理和教学方法，尽力想通过自己辛勤的付出，将美术中深厚的文化内涵、独特的审美意识、纯化的艺术形式以及美的视觉形象语言传授给学生，并通过他们传承下去，撒播于社会，自己作为艺术教育工作者的价值才会在其中得到充分的体现。也或许是这个原因，每日忙忙碌碌，一刻不能停歇。只觉得时间飞转，转眼又是一学年。只有在寒暑假，才能重拾理想，拼上一段时间，画些自己想画的画，做些平日里没时间做的事。

终于，在圆满完成了行政工作之时，卸任之后的轻松，让我重新燃起了实现梦想的希望。稍稍休息几日，便收拾行囊，踏上了飞往昆明的班机，开始了云南之旅。

昆明、景洪、勐仑、曼安、丽江、大理……一路前行。

大自然是如此的神奇，居然让人在白雪飘飘中启程，却在春意盎然中落地。冬季的二月，看惯了北方的寒凉枯寂，云南各地满眼的翠绿欲滴、娇艳似火的景色以及热情如火、形色各异的民族风情深深地震撼着我。西双版纳热带植物园里的曼陀罗、瓷玫瑰、南美水仙、火焰花、三角梅、红花西番莲、地涌金莲、单瓣弯子木、无忧花等奇花异木比比皆是；芭蕉树、天海芋等大叶植物错落有致，随处可见；菠萝蜜、鸡蛋果、无花果等硕果累累，令人垂涎；高耸入云开满红花的木棉树、树藤绞缠的壮观景象让人目不暇接，流连忘返，让本来擅长画人物的我也怦然心动，欣然动笔。曼听公园的民族歌舞表演者、傣家姑娘、哈尼族女孩、集市上的大嫂、丽江古城的织布女、拉市海的船老大、大理小伙、洱海的新娘，一个个生动的面孔、或夸张或质朴的表情更是吸引着我，使人不得不停下脚步，拿起画笔把他们鲜活的形象收之画中。

写生，是画家用来研究和认识自然的基本手段。写生的魅力在于它的生动性和直接感。面对变化无穷的大自然，画面记录的不只是客观本身，更多的是作者的感受及感动。所以，如何借助主观情感对客观物象进行过滤和处理，用速写的手法将其转换为艺术作品，是画家灵感和能力的即兴发挥。当然，平日敏锐的观察能力和造型能力的训练，加之善于将自然形象与理性的联想相结合的能力的积累是不可或缺的。将其综合运用，才能果断地随意勾勒、放笔直取，把自然物象转换、升华之美述说给观众。

人物写生，尤其是头像写生的关键在于神态和气质的把握以及个性和特征的夸张。写生时，针对众多的少数民族充满异域风情的形象和艳丽多彩的服饰，我追求个性鲜明、生动典型的形象塑造和用笔用线的轻松灵动，以达到真实丰满、生动传神、“妙在似与不似之间”的审美味道及艺术效果。但有些作品终因时间仓促稍显简单，再加工则怕失去或破坏了当时的生动性，不免留有遗憾。

面对藤蔓飞舞、古木参天、繁花似锦的花卉植物，我写生时注重撷取其最精妙的部位加以强化、扩张延伸，以小观大，强调其生长规律的神奇之美，探寻其生生不息、变化无穷的形态，抒发“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”的情怀，达到物我两融的和谐境界。然而，毕竟对花卉和植物研究甚少，写生作品无论构图、造型或是技法，都略显生涩。但此时此地的感受是彼时彼地难以获得的，也是与大自然亲密接触时，极为宝贵的真实情感的记录。

饱览了云南各地的民族风情和美丽景色，一路下来，收获颇丰。或许是许久没有这种外出采风的缘故吧，回来后即着手把写生作品加以整理、充实、归类，最终结集成册，将云南之旅中那些最鲜活、最生动、最感人的物象展现出来，与大家分享喜悦之情。

此刻，画室的窗下，我家小院里的微型芭蕉树在蒙蒙细雨中微微摇曳着，与比邻的丁香树窃窃私语般相互摩挲，恍若与千里之外的热带雨林遥向相约。生活是如此悠闲、平和、恬静，令人心醉。理想还在召唤，追求仍会继续。寻觅并感受着诗境般丰富、神奇又美好的大千世界，潇洒地过着随心所欲的日子。

何丽

2012年夏末于若朴斋

多彩云南之一 62cm x 55cm

面对云南各地充满异域风情的形象和艳丽多彩的服饰，在半生熟的宣纸上采用了水彩的色彩渗透和冲渍的手法，在此基础上，再加以工笔渲染，试图表现出对多彩云南的深刻印象。

多彩云南之二 62cm x 55cm

版纳姑娘 52cm × 38cm

在西双版纳州景洪市的曼听公园里，常年举办迎宾篝火歌舞晚会，参加表演的有傣族、哈尼族等云南各少数民族的表演者，大都是姑娘和小伙。

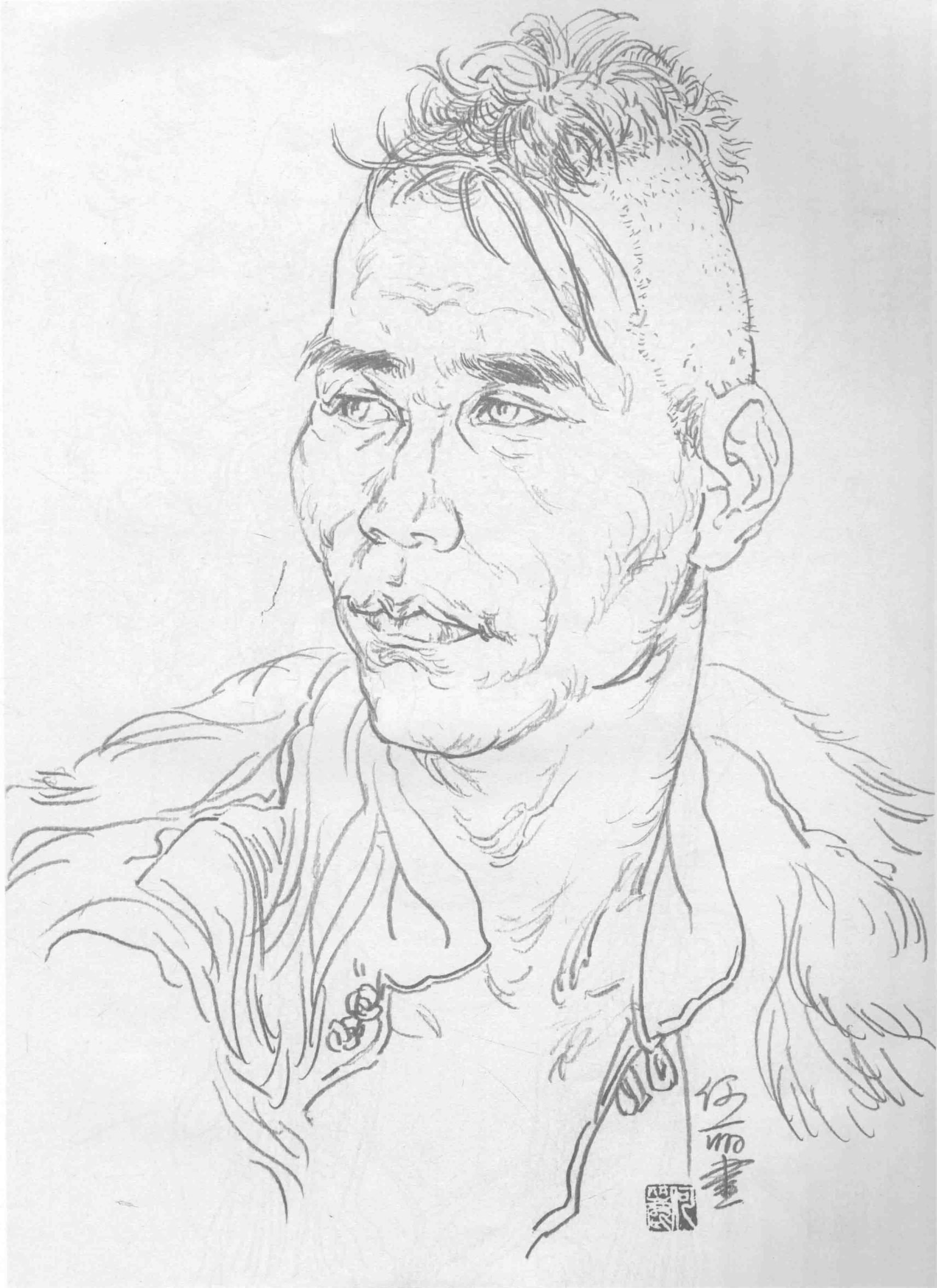

曼听公园表演者 52cm x 38cm

傣家女青年
二〇二二年何一朋
速写于景洪

傣家女青年 52cm x 38cm

彝族汉子 52cm × 38cm

在云南昆明市民族村的彝族部落里，这位典型的彝族汉子又黑又壮，给人留下深刻印象。

洱海的新娘 52cm x 38cm

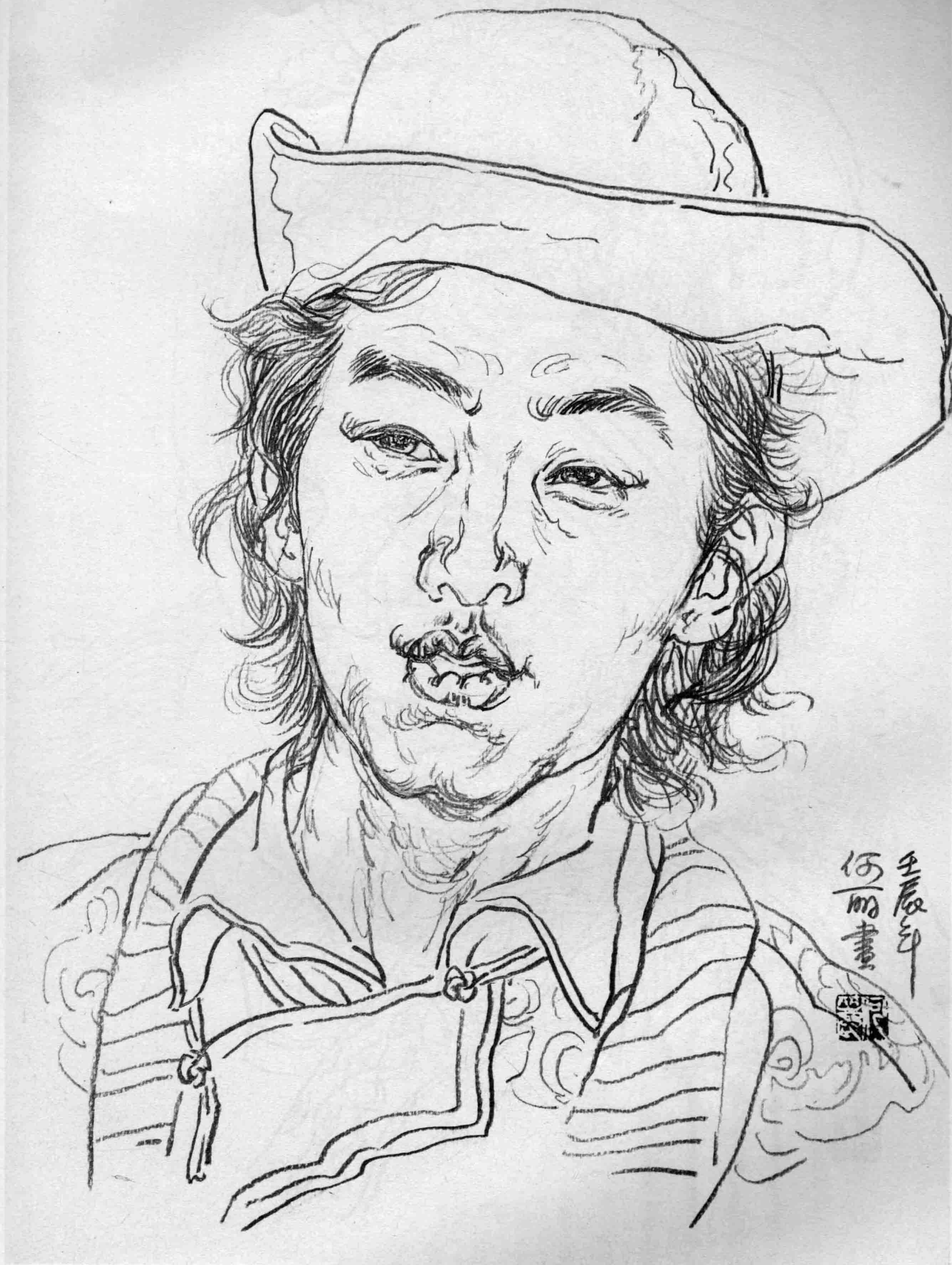
在大理，可以看到很多白族民族歌舞表演，其中包括民俗婚庆仪式的再现。这位洱海的新娘是我见到的最漂亮的白族新娘，有一种脱俗的美丽。

洱海的新郎 52cm x 38cm

泸沽湖的女人 52cm x 38cm

泸沽湖的男子 52cm × 38cm

粗犷豪放的形象显露出泸沽湖男人的性格。

纳西婆婆 52cm x 38cm

赶庙会的纳西族婆婆，身着鲜艳夸张的戏装般服饰，帽子和衣边挂满了红红绿绿的小绒球，脚穿绣花鞋，身背带有刺绣花边的背包，成群结队地来到寺庙烧香拜佛，形成了一道亮丽的风景线。