

芬芳如花

For Flowering Ever

黄菊芬绘画研究

*Paintings Study of
Huang Jufen*

薛扬 著

图书在版编目(CIP)数据

芬芳如花:黄菊芬绘画研究/薛扬著. —南宁:广西美术出版社, 2014.9
ISBN 978-7-5494-1177-1

I. ①芬… II. ①薛… III. ①黄菊芬绘画研究 IV. ①J213.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第195517号

芬芳如花

——黄菊芬绘画研究

FENFANG RU HUA—HUANG JUFEN HUIHUA YANJIU

主 编: 陈湘波
副主 编: 颜为昕 文祯非
著 者: 薛 扬
编 委: 陈湘波 郭炳安 颜为昕 文祯非 王 坚
张新英 骆文华 黄治成 鲁 珊
陈俊宇 卢婉仪 程 平 许中云
黄丽平 陈麒仲 王雨虹 陈 昉
陈红娟
出 版 人: 蓝小星
终 审: 黄宗湖
图书策划: 冯 波
责任编辑: 黄雪婷
助理编辑: 陆春红
责任校对: 王小野 潘惠明 陈露珍
审 读: 林柳源
美术编辑: 鲁 珊 程 平
特约编辑: 王雨虹
资料整理: 陈 昉 陈红娟 涂安然

设计制作: 深圳市图壤广告有限公司
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 广西南宁市埤园路9号
邮 编: 530022
网 址: www.gxfinearts.com
印 制: 深圳市金丽彩印刷有限公司
印 数: 1000
版 次: 2014年11月第1版
印 次: 2014年11月第1次印刷
开 本: 185mm×230mm 16开
字 数: 200千字
印 张: 37.25
书 号: ISBN 978-7-5494-1177-1/I·2174
定 价: 280.00元

目 录

007 序

011 绪 论

015 第一章 黄菊芬生平

016 第一节 黄菊芬的早年生活

021 第二节 黄菊芬的学生年代

039 第三节 与时代同行——黄菊芬“文革”时期的生活与创作

076 第四节 改革开放后黄菊芬的创作转变

099 第二章 黄菊芬的艺术特征

100 第一节 俄罗斯与波兰绘画、海报对黄菊芬艺术创作的影响

105 第二节 印象派绘画对黄菊芬创作的影响

118 第三节 黄菊芬的绘画思想——兼容并蓄的艺术思想与对美的不懈追求

122 第四节 黄菊芬的艺术特征概述

237 第三章 地位与影响——黄菊芬与深圳美术

238 改革开放与深圳

255 附文

256 怀念菊芬 / 苏华

260 女人如花花似梦——浅谈黄菊芬绘画中的花卉之美 / 周怡

265 阳光中的生命风景 / 涂安然

267 黄菊芬艺术年表

277 黄菊芬作品图表

314 后记

芬芳如花

For Flowering Ever

黄菊芬绘画研究

*Paintings Study of
Huang Jufen*

薛扬 著

深圳市宣传文化事业发展专项基金支持项目

黄菊芬
(1944—2011)

广西南宁人。1968年毕业于广州美术学院工艺美术系，1970—1971年在广东增城县文化馆从事美术创作及群众美术辅导工作，1971—1982年先后在深圳市电影公司和文化馆从事电影宣传、美术创作和群众美术辅导工作，1982—1996年在深圳《特区文学》杂志社任美术编辑、美术副编审，1996年后在深圳画院从事专业美术创作直至退休。广东省美术家协会会员，深圳美术家协会理事，深圳油画学会会员，国家二级美术师。

序

黄菊芬是 20 世纪 60 年代末最早来深圳的广州美术学院的优秀毕业生和艺术家之一，她为深圳早期特别是深圳经济特区建立后的文化建设，尤其是美术事业的发展做出了自己的贡献。在这块热土上，她创作过许多反映特区风貌与特区精神的作品，特别是其创作的水墨芭蕾与大量电影海报，给深圳观众留下了深刻印象。她不仅是一位优秀的艺术家，也是一位和善、亲切的大姐，想起她，我的眼前便浮现出她花一样温雅的笑容。

黄菊芬 1944 年出生于广西，1968 年毕业于广州美术学院，先后在深圳电影公司文化馆、《特区文学》杂志、深圳画院等单位从事专业美术工作，是深圳画院唯一的专业女画家，2011 年 12 月因病去世。

和她的同辈一样，黄菊芬是伴随着新中国成长起来的一代画家，无论是生活还是艺术都有着鲜明的时代印迹。黄菊芬早期的创作受苏联绘画的影响，她在广州美术学院打下了扎实的写实功底，也在当时社会历史环境中从事主题性创作；伴随改革开放后人性的解放与思想的回归，黄菊芬开始走向自我，在海报、封面设计、水彩、国画、油画等各个领域都积极探索，并逐渐形成自己的艺术风格。20 世纪 90 年代她创作了极具代表性的水墨芭蕾系列作品，其流畅的线条、清新的色彩、水墨与装饰的结合，充满了音乐的节奏感与舞蹈的律动性，至今仍为人津津乐道。黄菊芬在油画艺术上也一直进行着孜孜不倦的探索，其后期的作品受到印象派的较大影响，色彩细腻丰富、变化入微，引人入胜。

作为一位女性艺术家，黄菊芬的作品有着典型的女性特质，她注重感性、注重生命体验，对身边的花卉、风景等美的对象有本能的偏爱，作品的表达纯真温婉，充满女性的柔美。进入壮年后的黄菊芬不幸身患绝症，多次反复化疗，身体承受了巨大的痛楚，但她仍旧保持着乐观

的精神坚持创作，令人敬佩。其晚期的作品技法娴熟、融会贯通，呈现出独特的风范，传达着她对生命和美的热爱与歌颂。

深圳经济特区建立迄今已有 30 多年，关山月美术馆作为国家重点美术馆之一，有责任收集、整理和梳理、研究 30 年来深圳的美术现象，将改革开放以来为深圳美术事业做出过突出贡献的一批老艺术家作为切入点进行个案研究，并同时推出学术展览，力图通过对一个个鲜活个案研究的积累汇集，以及对不同艺术家艺术历程的研究、梳理，来触摸深圳 30 多年美术发展的脉络，对深圳美术发展的概况做一次系统研究。这一工作，得到了深圳市宣传文化发展基金的支持。作为深圳美术名家研究系列的开端，关山月美术馆于 2013 年 3 月 8 日国际妇女节期间首先推出“黄菊芬学术研究展”。

这本书是继该展览完成后，由关山月美术馆的研究人员薛扬女士在馆里的支持下，花了一年多的时间，对掌握的关于黄菊芬的第一手资料进行了系统科学的整理研究撰写而成的。关于深圳美术名家研究系列，我认为首先应该从资料、文献、访谈相结合的方法入手，以第一手资料和史实为依据进行梳理；其次要结合艺术家与社会、时代及与深圳本土美术之间的关系为基础，找出深圳美术的时代特性。薛扬女士在黄菊芬的生平、作品方面下了很大功夫，就相关的文献、画作、友人题跋等第一手资料进行了较为全面的搜集，对作品进行分类列表注释；在写作过程中还对黄菊芬的中学、大学同学、朋友、同事、家人做了大量的采访记录与资料整理，并将黄菊芬的生平与艺术进行了概括与提炼，分章节将研究与图片进行分类编排，使得整本书图文并茂，阅读起来轻松活泼且秩序井然。这可以说是此书的一个特色。在我看来，这本书里呈现的不仅仅是黄菊芬的人生与艺术，还呈现了一个有限的生命维度里所能体现的花一样的无限热情与美丽。林壖先生说：“正因为人生不尽如意，所以我们渴望有艺术的美来滋润一下。”相信薛扬女士所做的大量细致的工作，能为以后研究深圳本土艺术家的学者提供尽可能多的参考与帮助。

这本书是关山月美术馆“深圳本土艺术研究”的开始，我相信随着后面更多个案研究工作的开展，将会为深圳美术及美术史的研究打下一个较为扎实的史料基础。

陈湘波

2014 年 5 月

目 录

007	序
011	绪 论
015	第一章 黄菊芬生平
016	第一节 黄菊芬的早年生活
021	第二节 黄菊芬的学生年代
039	第三节 与时代同行——黄菊芬“文革”时期的生活与创作
076	第四节 改革开放后黄菊芬的创作转变
099	第二章 黄菊芬的艺术特征
100	第一节 俄罗斯与波兰绘画、海报对黄菊芬艺术创作的影响
105	第二节 印象派绘画对黄菊芬创作的影响
118	第三节 黄菊芬的绘画思想——兼容并蓄的艺术思想与对美的不懈追求
122	第四节 黄菊芬的艺术特征概述
237	第三章 地位与影响——黄菊芬与深圳美术
238	改革开放与深圳
255	附文
256	怀念菊芬 / 苏华
260	女人如花花似梦——浅谈黄菊芬绘画中的花卉之美 / 周怡
265	阳光中的生命风景 / 涂安然
267	黄菊芬艺术年表
277	黄菊芬作品图表
314	后记

绪 论

一、广东美术与广州美术学院

1980年8月26日深圳经济特区成立。在此前后,国家开始有计划有步骤地从全国抽调在思想与专业上都相对进步的青年来深圳工作,他们为后来深圳的文化、经济等各个领域的发展起到了举足轻重的作用。这其中就包括20世纪70年代初分配来深圳的女画家黄菊芬,她和早期来深的艺术家们一起开拓了深圳美术的基础。很多年后,深圳的文化人曾经试图撰写30年来深圳美术的发展历程,2006年由深圳美术馆负责牵头编辑的《深圳美术三十年(1976—2005)》(第三次征求意见稿)几已成形,但又因为种种原因未能继续完成。在这本未出版的文献中不仅对深圳的美术机构、创作队伍的工作与发展状况进行了调查,对重大美术活动与理论研究工作进行了梳理,还对美术教育、出版、市场及特殊贡献行业进行总结,并另辟章节专门讲述深圳美术家。这基本是深圳美术研究的开端之作,除此之外,笔者个人很难再找到任何对深圳美术进行系统研究的文献,更鲜有对深圳本土艺术家的个案研究了。所以在着手研究黄菊芬之前,想从已有的文献资料的角度对黄菊芬进行整理难度较大。在《深圳美术三十年(1976—2005)》(第三次征求意见稿)第七章199页,我们发现对黄菊芬的简单介绍:“黄菊芬1944年生于广西南宁。1968年,毕业于广州美术学院工艺美术系。1970—1971年,在广东增城县文化馆从事美术创作及群众美术辅导工作。1971—1982年,先后在深圳市电影公司和文化馆从事电影宣传工作和美术创作、群众美术辅导工作。1982—1996年,在深圳《特区文学》杂志任美术编辑、美术副编审。1996年,调入深圳画院。现为专业画家、国家二级美术师。黄菊芬于1965年援越抗美期间,参加绘制《英雄的人民》、《决战决胜》、《两个美国兵》等五套幻灯片,赴越南前线展出,她受到胡志明主席两次接见。1977年,作品《从小爱科学》由广东人民出版社出版发行,

1978年人民日报刊登并做专题介绍。1978年，连环画《春满月台》由广东人民出版社出版。1988年，‘黄菊芬画展’在深圳美术家协会展厅、香港‘美的天使’画廊展出。1996年，油画《窗》获深圳市第二届‘大鹏文艺奖’美术奖。1998年，在深圳博雅艺术公司、中山博雅艺术公司举办绘画作品展，作品以水墨画为主，以女性特有的温馨，在宣纸上晕染出一种静谧清雅的情调，别有一份清新甜美的意趣。曾出版个人画集《芭蕾》一书”。这几乎只能算是黄菊芬的艺术简历。除此之外，能找到的对黄菊芬的艺术评价多限于同事、朋友的点滴评述与回忆，黄菊芬自己在报纸上发表的简短文字以及给同学所寄作品照片附录的少量绘画感想，而学术性的总结与批评则较少。据其家属介绍，黄菊芬生前曾留有日记，但多以生病期间的感触及杂事居多，由于涉及个人隐私，不便公开，笔者也未能参阅，这些均给本书的写作带来了难度。

对于黄菊芬的研究，笔者首先进行的是一些基础性的资料收集、整理工作，这是研究的起点。笔者不仅尽可能全面地查找黄菊芬的相关记载资料，对黄菊芬的家属，儿时、附中与大学的同学、老师，赴越南期间的老领导，工作时期的同事、朋友等做了大量的采访工作，还对诸家评述、书信往来、友朋题字、书跋，各个时期的影像、创作小稿及获奖情况等尽可能地梳理与汇编，以材料为基础进行研究。笔者相信资料的整理与记录是一种客观、诚实的研究方法，比简单、主观的价值判断更有学术价值，因此我们希望这些史料的整理，能为日后更多的人研究黄菊芬及其他深圳老一辈艺术家打下夯实的基础，成为深圳艺术个案研究的开始。需要说明的是由于黄菊芬所售作品等资料未能完全登记，其他只能待日后增补。

1. 参考杭春晓、蒋英著《当代女性艺术研究的理论反思——女性图像与社会性别结构有关历史学刍议》，载于《艺术百家》2003年第1期总第71期。

李大钊认为历史学实际上就是整理事实，寻出它的正确的证据，同时要理解事实，寻出它进步的真理。这里历史学被分为两个层面：一是记述整理，二是说明历史发展的规律。艺术家的创作历程也是艺术史构

成的其中一部分。笔者认为不应该把黄菊芬看作一个孤立的个体，而是应当把她放到当时的社会历史文化背景中，放在整个艺术流变中进行研究，这不仅能从一个小的点中看到这个大时代中艺术家的整体概况，也有助于让我们对黄菊芬的思想与艺术，有一个客观的价值判断，在这一点上，我们更多的是借助艺术心理学、艺术社会学与文化学的方法来进行研究。

黄菊芬这个年代的艺术家经历的是一个火热的大时代。这个大时代首先是火红的革命理想主义时代，即开天辟地建设新中国时期；然后是狂热的“文革”时代，全国上下笼罩在火红一片的政治狂热中；再后来是同样火热的改革开放的新时代。在这样大的历史转折中，他们创作的艺术图像赋予了历史以一种全新的可感性，同时大时代给予了这些艺术图像以新的研究空间与研究目标，笔者认为这些具有时代特征的图像具有的史学意义在未来将显得更为重要。我们应该将艺术图像纳入历史记载的整体运动之中，这当中每一时期的图像都隐含着时代的整体意图与观念，这样的研究方法将有助于我们分析艺术家的创作历程，并从中可以看出艺术家关注世界、考察世界时的方式、角度与心理。¹

因此，本书虽立足于个案研究，但希望能从个案分析与考据中，一方面从史学的角度对艺术家做调查与研究，另一方面还希望从中探讨艺术创作与历史背景、艺术图像与时代之间的关系，进而看到社会与艺术的关系问题。

二、黄菊芬研究的价值与意义

通过梳理黄菊芬的资料，我们会发现深圳美术在个案研究方面的薄弱与滞后，这一方面可能和深圳作为特区历史相对较短有关，另一方面很多老艺术家目前依然健在，他们有些还在进行创作，不便总结。黄菊芬的艺术之路，具有很强的时代特征与代表性，她是广州美术学院从武汉迁到广州后的第一批学子、20世纪70年代初来深的首批艺术家之一；作为一直扎根在基层的美术工作者，她见证了深圳从小城镇到特区的成长，参与了跟深圳相关的许多艺术创作。跟那个年代成长起来的多数艺术家相比，黄菊芬又是多变且勇于尝试的。她的宣传画绘制从“文革”横跨到改革开放，期间还做过电影海报，尝试过儿童插

画，并且用国画的手法与西方芭蕾题材相结合，创作了水墨芭蕾；20世纪90年代后期，她又开始专攻油画，成为深圳屈指可数的优秀油画家。黄菊芬一生坎坷，年轻时期刚出生的孩子被诊为后天性智障，这样巨大的打击，使黄菊芬的生活与创作需要付出常人难以想象的时间与精力，这不仅考验了黄菊芬坚忍的母爱，还要权衡身为母亲与作为画家之间的角色分配。随着女儿的长大，自己又成为深圳画院专职画家，正当壮年的黄菊芬本可以安心创作享受生活，又面临癌症病痛的折磨。作为一个女性，黄菊芬特殊的经历对她的创作产生了必然的影响。从黄菊芬身上，我们可以了解早期特区女性的生活、工作与精神面貌的主要特征，看到时代的缩影和深圳艺术发展的脉络。系统地研究黄菊芬，对深圳美术史无疑具有特殊的意义。

如黄菊芬的同学，前广州美术学院院长梁明诚所说：“我们这一代人，在‘讲话’精神的指引下，都做过大量的美术普及工作，画过连环画、宣传画、插图、幻灯、年画，等等，这些普及工作，不但提高了群众接受美术的能力，也让我们更了解国情，了解群众，从而为我们的提高积累了足够的生活基础和艺术养分，是我们成长过程中不可或缺的‘追肥’。当然，和其他人一样，我们也不是一帆风顺的，我们曾经被认为是不够健康的，是身上有‘虫害’的，一次次的政治运动和思想批判就像往我们身上一一次次地洒农药、喷杀虫剂，有时弄得我们焦头烂额，痛苦不堪，但毕竟我们坚挺下来了。‘成活率’之高，局外人士也为之感叹。”²黄菊芬这代人一路走来如何在艺术创作中体现个体与社会的价值，在碰到艺术问题与观念冲击时如何解决与应对，都将为后来人提供一个时代的记录与经验的参考。

2. 参见梁明诚《评广东女雕塑家廖慧兰》。