

浮翠流丹

何海燕绘画作品集

何海燕 著

河北美术出版社

浮翠流丹

何海燕绘画作品集

何海燕
著

河北美术出版社

责任编辑：赫钧 黄秋实
装帧设计：何海燕 汪鲜娇
责任校对：刘燕君

图书在版编目（C I P）数据

浮翠流丹：何海燕绘画作品集 / 何海燕著. -- 石家庄：河北美术出版社，2015.7
ISBN 978-7-5310-6619-4

I. ①浮… II. ①何… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 150303 号

书名：浮翠流丹—何海燕绘画作品集
作者：何海燕

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：北京虎彩文化传播有限公司
印刷：北京虎彩文化传播有限公司
开本：889mm×1194mm
印张：8
印数：0001-2000
版次：2015 年 7 月
印次：2015 年 7 月第一次印刷

定价：68.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

从上学到任教十余年的时间里，作品的风格总是五花八门，守不住一种面貌，这是性格使然。凡是好的东西，总是不自主地被吸引，并不愿意固守在某一门某一派中，更不喜欢被某门某派的规范所固着，生活本身的丰富多彩总是更加吸引人。这种性格既是优点也是缺点，它使我一直保持着清醒独立的状态。

这本画册对我而言很有意义，它是我生活与创作一个阶段的总结。有时候很多因素在左右着自己，频频切换在不同的状态中力求各方面兼顾，作品有缺憾也令我感到满意。有时候沉浸在幻想中，努力地让某种心像在脑海中清晰成型，把一种理想中的状态用物质材料固着下来，形成真切的令别人能够感受到的画面，艺术家绝对需要像农民一样地艰苦劳作。

“功到自然成”讲的是不追求立竿见影的效果，而是经过刻苦钻研和不断积累，事情自然会取得成效。何海燕在这些年里不断地学习与探索终于得到了回报，结出了令人欣慰的硕果。这本画册凝聚着她的热诚、辛劳和对艺术执着的追求。

何海燕阅读了大量的传记与画理方面的书籍，具有扎实的造型能力与理论素养，最重要的是她善于观察和体会，能够把学习生活中和经历与感受，有效地转化为艺术元素，付诸到绘画创作中来。她对艺术语言的探索兼具古典主义与表现主义，她的一系列古典油画人物肖像作品从人物形象选择，到混合媒介的运用，再到对精准技法的追求，都体现出一种文艺复兴的格调。作品中所表现的美不是纯视觉与浪漫主义的，而是着重于人物内在精神世界的传达。与此同时，她也创作一些观念化的作品，受德国新表现主义艺术家基弗和西班牙非定型主义艺术家塔比埃斯的影响，极为关注材料自身所具备的精神特性，试图通过材料表达出隐含的精神世界。其次，对材料的喜爱使她涉足在好几种媒材之间，重彩、丹培拉、古典油画、水彩，对不同材料所带来的独特形式与局限体验为她的创作提供了各种可能性。

何海燕的绘画作品大都以写实性造型为主，具体物象之于她只是用于传达内心意象的手段。在重彩花卉创作部分她突破了传统花鸟图式，尝试结合装饰手法传达富丽典雅的意象，这也是独辟蹊径的创新方向。从心像到真正的视觉图像不是一条简单的道路，需要善于思考并勇于探索，沉潜下来研究内心世界的形式与语言表现，并且以纯粹的审美理想和艺术形式去求证，通过对可见物与不可见物之间进行转换，以达到精神的升华。易经曰：“天行健，君子以自强不息”，以此勉励她在未来的艺术道路上有更为精彩的表现。

海燕和我是大学和研究生期间的同学。1994年我初来北京，在首都师范大学进修，就插在她们班里学油画。后来大家各自工作，重逢时竟然是在研究生考试的考场上，那份惊喜现在还记得。第一年考研两个人都出师不利，第二年幸运地被同时录取，宿舍又是上下铺，从此开启了惺惺相惜的姐妹情谊。我和她都是在社会上工作过一段时间再回来读书的，相较那些直读的年轻同学，我们分外珍惜这得来不易的学习机会，也格外享受心无旁骛，单纯而快乐的校园时光，现在回忆起来依旧觉得美好。

研究生期间，她研究的课题是造型基础，对古代与现当代的造型观、造型要素、造型原理进行着持续的研究。毕业后她的作品有了很大变化，开始创作一些以花卉、历史，以及以个人情感线索为主题的作品。她原本就具有较强的写实能力，再加之多年对现当代造型的研究，极大地拓宽了艺术的表现力。她本科专业是油画，现在开始又涉足到重彩画和中国画领域。在这个艺术多元化的时代里，多种视觉语言的学习与掌握对创作而言无疑是非常有助益的。她的重彩画和传统中国画不太相同，舍弃了常见的淡彩效果，解除了传统条条框框的束缚，强调色彩的影响和画面的视觉冲击力。

潜心绘画是海燕的理想，在现实生活中她的角色是一位大学教师，平日里有着较为繁重的教学和科研任务，这必然会挤压到创作和参加艺术活动的时间与精力，但是她仍然乐此不疲。她觉得创作是艺术家和精神的交流，教学是与人的交流，与学生的沟通让她感觉脚踏实地。现在她终于出版了自己画册，作为她的好友，我深知这份成果的不易，并由衷地为她感到欣慰。正如树木的生长一定要先挥汗耕耘，适时播种，精心培育，而后才会有丰收的喜悦，愿海燕能够在艺术道路上越走越好，在教学和艺术创作中，都结出累累的硕果。

逝者如斯 / 创作部分

我早年攻读油画专业，研究生方向为造型研究，在校就读期间创作了一些写实性与实验性的作品，毕业后开始转向工笔重彩创作。期间涉足过很多绘画门类，最早感兴趣的是古典混合油画和丹培拉技法，之后又接触到综合材料，像西班牙非定型主义艺术家塔比埃斯和德国新表现主义艺术家安塞尔姆·基弗等人以材料为媒介来表现观念的做法，这些都对我的创作产生过重大影响。材料对于我而言始终是一个富有吸引力的课题，最终我将创作的落脚点放在了重彩媒材上，这主要出于两方面的考虑。其一，重彩画毕竟是中华文明的艺术瑰宝，那种绘画的民族性是镌刻在每个中国人的骨子里的，也是我个人精神回归的象征。第二个原因在于当代重彩材料不断的推陈出新使其已不同于传统的国画材料。当代矿物颜料在色域、品种、加工工艺、物理性质等各方面均取得了飞跃性的发展，其品类至今已经达到几百种，每种石色颗粒的分号从传统的三四种增加到十余种。除了传统的天然矿物色，一些新型的颜料也逐步开发出来，其中包括土质矿物色、新岩矿物色、合成矿物色、水干矿物色、水性色、云母色及金属色。这些新型颜料对天然矿物色种类及色相进行了极大地补充，突破了古代矿物色的局限，色相的研制达到了随心所欲的程度。这种在色彩选择上的极大自由，给当代艺术家创作提供了更为广阔的选择空间和物质保证，必然是最为适宜当代艺术家的材料之一。

既然选择了重彩画作为表现媒料，绘画领域就从油画转向了工笔画范畴，而在当代工笔画领域中找到自己的定位就是至关重要的问题。当代中国工笔画的格局，大致可分为何家英传统技法类型的，胡伟、胡明哲为代表的材料型的，唐勇力绘画语言型的。当然这只是一个概括化的分类，期间还有很多艺术家是介于这几种风格之间的。我个人对这三个领域都很有兴趣，而且也有一定程度的研究，特别是造型和绘画语言方面，这主要得益于研究生期间我的导师董仲恂教授的教诲，三年深入的学习使我在造型语言方面打下了较为扎实的基础，也形成了自己独特的造型审美与追求，这些对我而言是受益终身的。

从创作的角度而言，媒材的选择是至为重要的，它决定着作品的风格走向和文化内涵。当代重彩材料与技法日渐复杂和个性化，矿物颜料的革新与发展带来了创作手法的转变，传统“三矾九染”的技法不再适用于粗颗粒矿物色制作。由于天然矿物颜料和合成颜料是结晶体，颗粒粗细的变化较大，在纸上附着时要比水色颜料更难控制，整个创作工序较为复杂。必须对各种材料特性有深入的了解，才能够在绘画过程中逐步实现创作的预期效果。2013年我又到首都师范大学郭继英教授的重彩工作室做访问学者。郭老师是重彩材料创作的大家，对重彩颜料与技法的研究独到而深入，我在他那里学到了最为基础的材料与技法知识。从开始的裱纸、蛤粉打底，到最后的刻画，几乎每一步都是在严谨的工序中进行的。当代重彩制作技法日趋复杂化、个性化、系统化、学科化，每一位重彩艺术家都有一套属于自己的制作方法。像郭继英老师就非常擅长使用各类金属材料，并发掘出多种处理手法，如洒金、沥粉堆金、贴箔，用硫磺烧箔，或者在贴完箔后再将其打掉，以获得斑驳的视觉效果。这些新创技法所营造的视觉感受是单纯手绘所无法达到的，也是传统技法之外的创新。对于我自己而言，除了要熟练掌握重彩材料的基础运用方法，更为重要的是选择和开发适合自己构思的个性化技法。

基于对造型、绘画语言、材料的研究基础与兴趣，我倾向于走一条综合发展的道路。一幅优秀的作品必然在每一个环节上都要做到极致，并产生合力为主题的表达贡献力量。最近几年，我尝试通过创作以西部地域、汉唐文化、丝绸之路为主题的作品来进行自我风格的探索，这批作品都力图传达出雄浑苍茫的古代文明与当代社会的交融与碰撞，表现出个人对传统文化与历史的感悟。在作品《川流》中，我精心选择了几位具有代表性和深具感染力的人物形象，分别是西汉出使西域的张骞，历经艰辛到达印度佛教中心取回真经的唐代高僧玄奘，西域路上的商队以及现代社会的青年女子，运用构成的手法将这四个人物进行重新排列，造成一种时空交错的视觉感受。作品《雄浑》以昭陵六骏为主体，力图表达出汉唐文化的雄浑之气，再辅以五彩渐变背景和藻井纹

样来表达绚烂多彩的盛世景象。作品《听荷》在内容上选择了古琴、枯荷、陶俑等物象，色彩上采用大面积的赭色与小面积的白色、群青进行对比，以意象的手法表达出一种泰然悠远的文化意境。通过这系列作品的创作过程既抒发了个人的情感，更加深了对材料与技法的理解。我理想中的作品应该是真诚的、具有时代性的，只有这样才能够打动自己、打动观者。为了达到这一目的，需要持续探索属于自己的视觉语言和材料技法。在每一幅作品中集中精力解决绘画中的一个个小问题，从细节出发，以图最后能形成一系列风格成熟的绘画作品。

纵观整个人类艺术发展的形态变迁是由单一走向多元，从古代社会单一的古典主义艺术，到近代社会多种艺术风格的并存，再到当代艺术异彩纷呈的流派与思潮。文化多样性早已渗透到美术教育之中，有深度的传统文化和有距离的外族文化已被压缩为现时并存的文化环境。当代重彩艺术家比以往任何时候都有更高的文化程度和开放自由的心态，善于利用古今中外的各种资源，表达属于自己的独特思想感受。多维度当代文化语境和艺术家追求个性化的表达方式促成了当代中国重彩画多元化发展的趋向。20 世纪以来中国画进入一个复杂的绘画语境，在国际文化环境的大背景下，任何国家的、民族的、地域的和本土的文化问题都不再是一个孤立的局部问题。由于东西方艺术价值取向的不同和文化的隔阂，中国画很难在现有的状态下通过交流的方式达到沟通和理解。在这种文化的对话与对抗中，水墨画、工笔画都寻求办法，力图实现自身的当代发展。中国画虽派生出“新文人画”“新水墨画”，但其对抗力仍稍显薄弱。面临时代的命题，当代重彩画以冲击力强的色彩为突破，充分发挥技法丰富，风格多样，题材广泛的优势立足于深厚的民族文化，触及当代文化并表达出对当代的各种体验，使中国画重新纳入到公众的视野中，这是当代重彩画肩负的历史使命，也是我个人追求的目标与方向。

川流

纸本 胶 矿物颜料

98×180cm

2014 年

川流（局部）

听荷

纸本 胶 矿物颜料

80×40cm

2013 年

