

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

徐华翎

XU HUALING GONGBI RENWU

工笔人物

图书在版编目 (CIP)数据

徐华翎工笔人物 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-570-4

I. 徐… II. 贾… III. 工笔画: 人物画—技法 (美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046942 号

责任编辑 龚 梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

徐华翎工笔人物

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889毫米×1194毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005年6月第1版

印次 2005年6月第1次印刷

ISBN 7-80526-570-4

9 787805 265704 >

ISBN 7-80526-570-4/J · 397

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

徐华翎是在中央美术学院这样的环境中培养起来的新一代艺术家。她经过了中央美术学院附中、大学以及研究生的十年多的学习，打下了扎实的艺术语言功底，同时在周围充满当代艺术实验的浓厚氛围和熏染下，使她的绘画艺术以发展和创新的眼光看待传统的艺术样式，从而寻求自己艺术的新发展。

她的画面上描绘的主体很简单也很寻常，都是青春花季时期的妙龄少女，而与众不同的是，徐华翎关注与表现的大多是她们的身体以及身体的局部或细节，很少有完整的正面的身体的描绘。虽然运用的依然是工笔画的勾线、晕染等手法，然而画家通过对这些时尚女孩特殊角度的选择，以及造型与色彩的细腻、精微、具体而朦胧的意象表达，流露出一种自然的肖像画意味和浪漫主义的情调，使她的作品具有现代艺术的基本属性。

现代工笔画作为视觉造型艺术的一种，突出视觉形象性应是这种视觉艺术的第一特征，这也是画家从事绘画创作所必须遵循的艺术法则。从徐华翎作品的视觉效果来看，她的作品的起点是作为中国画品类的工笔淡彩画，但她没有脱离传统工笔画的艺术手法和审美理想，而是在仔细吸收和消化外来的西方绘画的风格手法的基础上，以一种新的“修辞”方式，创造出自己的图像世界和心灵景观。具体到画面上，徐华翎作品所提供的新鲜的艺术样式，不仅仅是因为她那特殊的绘画方法和使用材料及工艺，也不仅仅在于描绘今天流行时尚气息女孩的内心世界、身体风景与令人着迷的青春诱惑，更在于她为传统工笔画的创新与观念及语言转换提供了有益的参照。

艺术是一个无止境的探索过程，对于而立之年的徐华翎，我们拭目以待她更新的自我面目。

文
贾
德
江

■ 徐华翎

■ 1975年10月27日出生于黑龙江省哈尔滨市

■ 1996年7月，毕业于中央美术学院附中。2000年7月，毕业于中央美术学院国画系，获学士学位。2003年7月，毕业于中央美术学院胡勃工作室，获硕士研究生学位。2003年7月，任教于北京艺术设计学院公共艺术系

■ 2005年1月，展览《A Return to Painting》Goedhuis Contemporary（美国纽约）

■ 2004年11月，展览《N12新绘画第二回展》（中央美术学院陈列馆）。2004年9月，作品《蜻蜓》入选第十届全国美展，浙江省美术馆收藏。2004年3月，《SHE》展览（北京季节画廊）。2004年1月，作品《香》获“黎昌杯”全国青年国画年展金奖并被收藏

■ 2003年10月，展览《绘画的N12次方》（中央美术学院陈列馆）。2003年9月，作品《香No.5》获中央美术学院首届“学院之光”展览学术创新奖并被收藏

■ 2002年9月，作品《西藏组画》入选全国第五届工笔画大展

■ 2001年8月，作品《午睡》获首届中国岩彩画展优秀奖

■ 2000年7月，作品《另一种空间》四幅获2000年中央美术学院毕业创作二等奖，作品之一、二被中央美术学院陈列馆收藏。2000年作品《冬天》、《人物创作组画》分获中央美术学院1999—2000年及1998—1999年度在校生成绩展览二等奖

当代人物画家

徐华翎 艺术档案

封面/香 2004年 绢本 56cm × 71cm

封底/冬天（局部）1999年 纸本

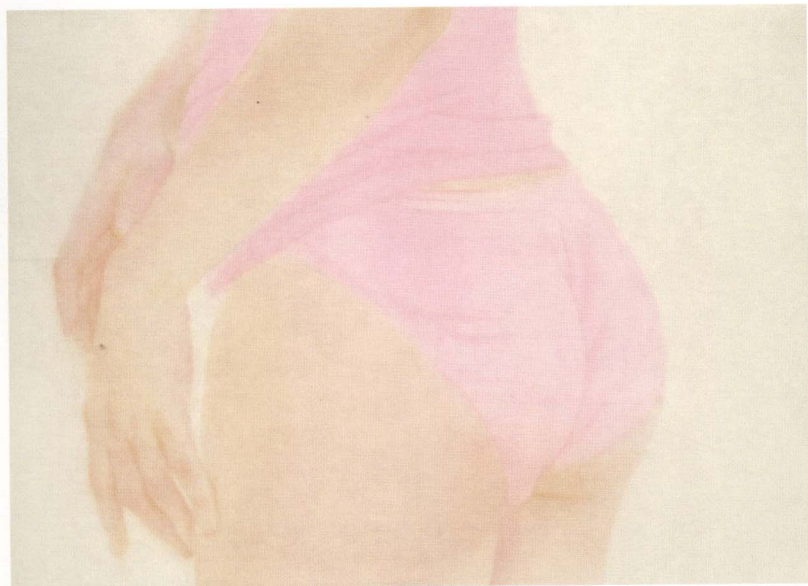
获中央美术学院1999—2000学年度在校生成绩展二等奖

身体在花季

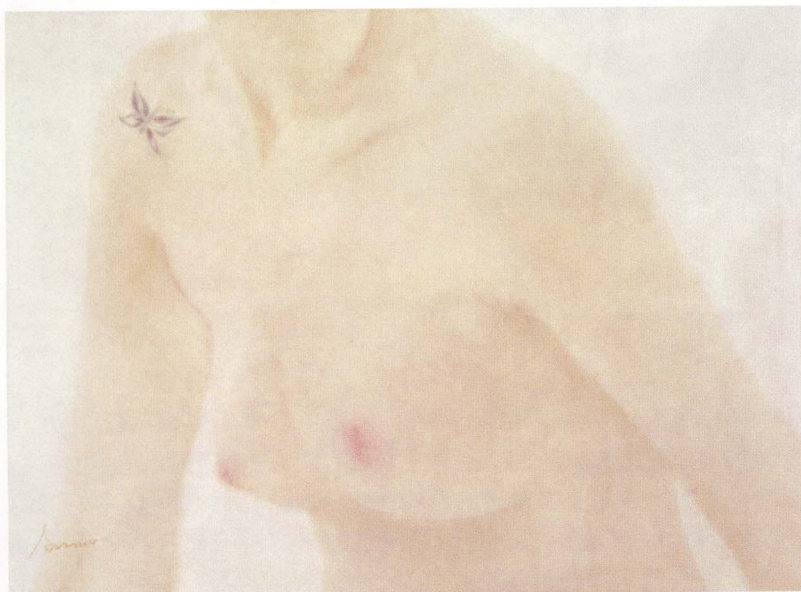
——看徐华翎的绘画有感 张朝晖

香 2004年 绢本 32cm × 43cm

香 2004年 绢本 32cm × 43cm

香 2004年 绢本 32cm × 43cm

无论是在当代艺术的展览上,还是传统国画的展览中,抑或在全国性的综合展览里,徐华翎的作品很可能会在林林总总的展品中跳出来,吸引观众的注意。不论是从怎样的角度观察,她的作品总是很耐看,而且让观众在不知不觉中受到感染和触动。

其实,她的画面上描绘的主体都很简单而寻常,都是处于青春花季时期的女子的身体以及身体的局部或细节。这些名为《香》系列的作品表现的是大约18岁左右女孩,那种身上不断释放着体香的美妙年龄。画面上大多是赤裸着青春胴体的女孩,但有一种冰清玉洁,而又玲珑剔透的处女般的气息。她很少有完整的正面的身体描绘的画面,而多是局部的,细节的,和特殊角度的,例如转身的瞬间,后背或臀部有刺青图案的背影,或者只是女孩的一双纤细玉指,蹲着的侧面的躯干,或者两个扞着手,如同双胞胎姐妹的。她们显然是有今天流行时尚气息的女孩,如染发、纹身、吊带裙和紧身而透明的内衣内裤等,俨然是在自己私人空间里彻底的放松的心态,全然没有标准的封面女郎的那种化装品的堆积感和工业化包装的人工味道,而是透露出青春的身体本身所特有的生命朝气。站在这样的作品面前,观众有伸手触摸的冲动,也会自然产生用鼻翼轻轻嗅闻的本能。这是作品本身所具有的自然而朴实的魅力。她们有着并不惊人的相貌,很自然的表情,特别放松的姿态,健康而匀称的躯体和未谙世事的略带羞涩的眼神。她们总是静默地呆在那里,隔着朦胧的画绢,期待着人们的凝视。青春女孩作为人间尤物,对她们的赞美和欣赏不仅来自异性,来自她们的年轻的追求者,也来自整个社会,当然,也来自她们自己和艺术家本人。

这个年龄的女孩会对自己身体发生的变化感到敏感而好奇,她们正从青春期走向成人期,面临着种种人生的问题,她们正在长大成人,正在形成自己的人格与教育,外界的诱惑和感情的需求容易引发她们的变化,她们已经发育成一个精美的容器,但还不知道容器里应存放什么样的东西。

徐华翎描绘的女孩不仅局限于那种流行的时尚化的标准美女,没有明显地迎合世俗审美情调,也没有粘腻的小资式审美情调,而较多的是寻常人家的女孩,有一种“临家有女初长成”的意味,在这个意义上讲,她的作品有一种自然主义的肖像画味道,但又是经过提炼的具体的“这一个”。观众不仅可以感觉到肖像画的生气与伸手可及的实体感,而且也能上升为对生命体验的咀嚼和品味。人们能容易的感受到一种扑面而来的女孩气质。而在通观她现有的主要作品之后,我觉得她的画面更主要的是细腻地传达出女孩所特有的生命气质,她们在这个年龄,在这个生理和心理阶段,在目前这样的社会和文化环境中,她们对世界,对自己的认识、感觉和把握。徐华翎用精致而简练的手法,将女孩子们内心的萌动准确而有分寸地图像化了。通过女孩青春期的身体极其细节的刻画,从而谨慎地传达出具体而又朦胧,而且丰富的当代社会的内涵。从这个意义上说,她的作品具有当代艺术的基本属性。

从画面的视觉效果看来,徐华翎作品的起点是作为中国画品类的工笔淡彩画。在过去的二十多年中,正统的国画一直经受着各种情况的考验,尤其是工笔画在传

香 2004 绢本
56cm × 71cm

统绘画领域也一直处于边缘的位置。传统工笔画严格的技术要求容易使普通的实践者形成循规蹈矩的惯性,也使有实验精神的艺术家不敢轻易涉足或因对当代艺术偏狭的理解而对之不屑一顾,而只看重那些外表看来很前卫的流行艺术新样式和材料,例如新媒体和摄影。这样,在与时俱进的社会要求被普遍认可的情况下,如何发展和更新工笔画也成为一个必然的要求。而年轻艺术家徐华翎的艺术探索则在这方面提供了有参考价值的尝试。

从传统国画的角度来说,徐华翎的作品提供了新鲜版本的视觉面貌,不仅仅是因为她那特殊的绘画方法和使用的材料和工艺,也不仅仅在于描绘的各种女孩的内心的世界与身体的风景与令人着迷的青春诱惑,更在于对传统艺术样式报有什么样的心态。在中央美术学院这样的环境中培养起来的新一代艺术家,一方面经历了师长辈对于传统艺术的种种争论和尝试,并打下良好而扎实的语言功底;另一方面,她周围也充满了当代艺术实验的浓厚气氛。因此她以发展和创新的眼

光看待传统艺术样式，从而寻求新的发展。实际上，我宁愿将她的作品看成绘画，而不仅仅是工笔画。她只是受过良好的工笔画的技艺训练，而使用了与工笔画相似的手法，如勾线，晕染等。这么说来，她的作品被看成是“当代绘画”显然再合适不过了。从传统的艺术手法和审美理想出发，徐华翎在当代艺术领域创造出自己的图象世界和心灵景观，同时，为传统艺术样式的创新与观念及语言转换都提供了有益的参照。

年轻女孩的身体是世界各国的美术历史上最悠久的常青树之一，女孩的身体成为美好和幸福的代名词。不同时代的审美风尚都会在艺术中的女性形象中，成为反映那个时代的图像标志之一。当然，在今天的女权主义的观点看来，那些都是男性眼光中的审美折射，而在今天女性艺术家许多方面获得法律，道义和现实的平等的条件下，显然努力发现和展示自己的审美观点和存在的价值，当然，在国内外艺术舞台上许多极端的女权主义表现手法，成为性别政治的视觉宣言，具体到徐华翎的作品，女权主义者会认为是迎合男权观念。然而她看重的是自己作为今日女性艺术家的感觉，自己的性情气质和审美态度。对于艺术而言，重要的是创造，而艺术的创造性是不能用性别来区别看待的。可喜的是，徐华翎没有被各种理论所迷惑，而是清醒地尊重自己的真实感受，从而逐步打开着自己的艺术世界。

在全球化思潮和国内思维混乱，道德标准多样化的今天，女孩子们依然受传统中国伦理传统的牵涉和约束，但渴望展示自己青春的美好，但又无法预测未来发展的惶恐和无所是从。

徐华翎作品中的人物的意态神情暗示出这样的复杂性。但难能可贵的是，她的作品在反映这种精神情境的同时，还传达出传统东方的恬然宁和的审美意韵，这也是她的作品耐人寻味的原因之一。

很难说徐华翎为传统的工笔重彩或工笔淡彩发展有什么贡献。我更愿意强调她作为今日生活在中国大都市的女性艺术家对于艺术的开放而灵活的艺术态度。重要的是尊重自己的感受，创造自己的艺术；其他都是次要的，为我所用的。这样，花季中的女孩的身体成全了徐华翎的艺术，因为她从心底为这些女孩吟咏出真挚的赞美诗。

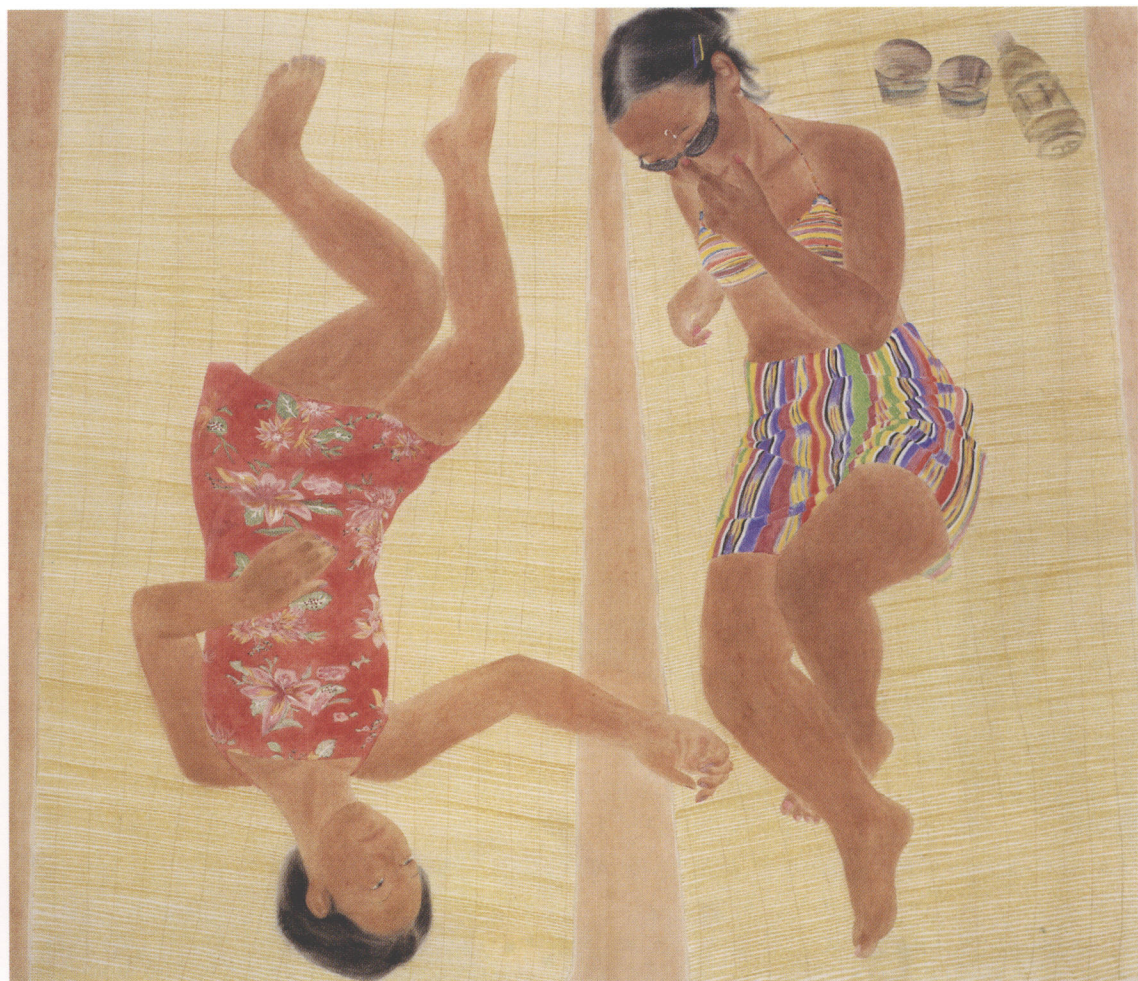
2005年3月写于通州

角落 1999 绢本
110cm × 80cm

灰蒙蒙的天空，一边挽头发
一边想心事……

印象 1999 绢本
100cm × 90cm

烈日当空，海风微拂的沙滩上，享受悠
闲的假期，时间仿佛在这刻静止了。

1998 纸本 姐弟俩
200cm × 85cm

从那时起，似乎就对清冷的颜色
有了偏爱，它不张扬，总是静静地呆
在那里。

人物创作组画 No.5

2001 布面综合材料
50cm × 110cm
(获中央美术学院在校生成绩展览二等奖)

似乎只有粗糙的画布，才能让我狠狠地尽情挥洒着戏曲里那五彩斑斓的颜色。

1999 布面综合材料
50cm × 110cm

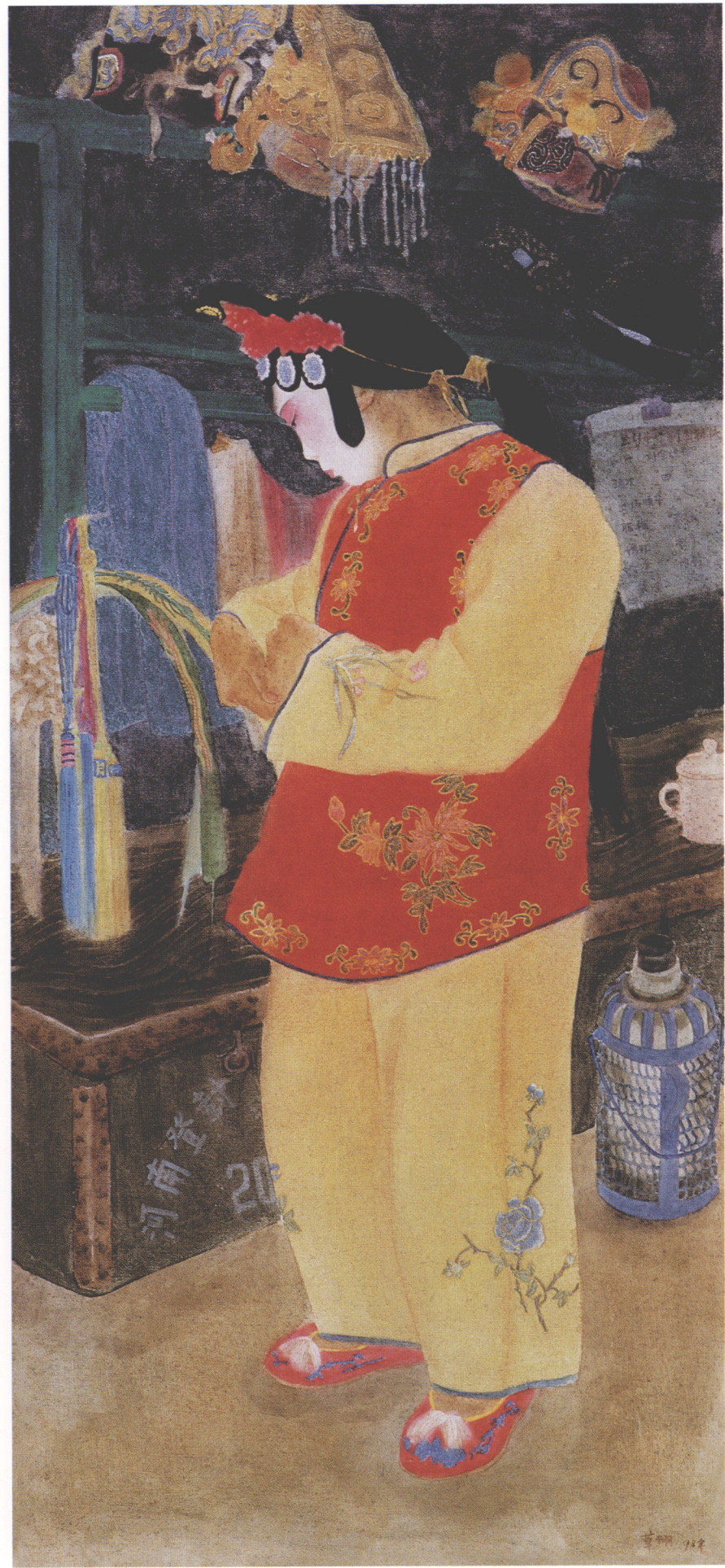
(右一) 人物创作组画 NO.1

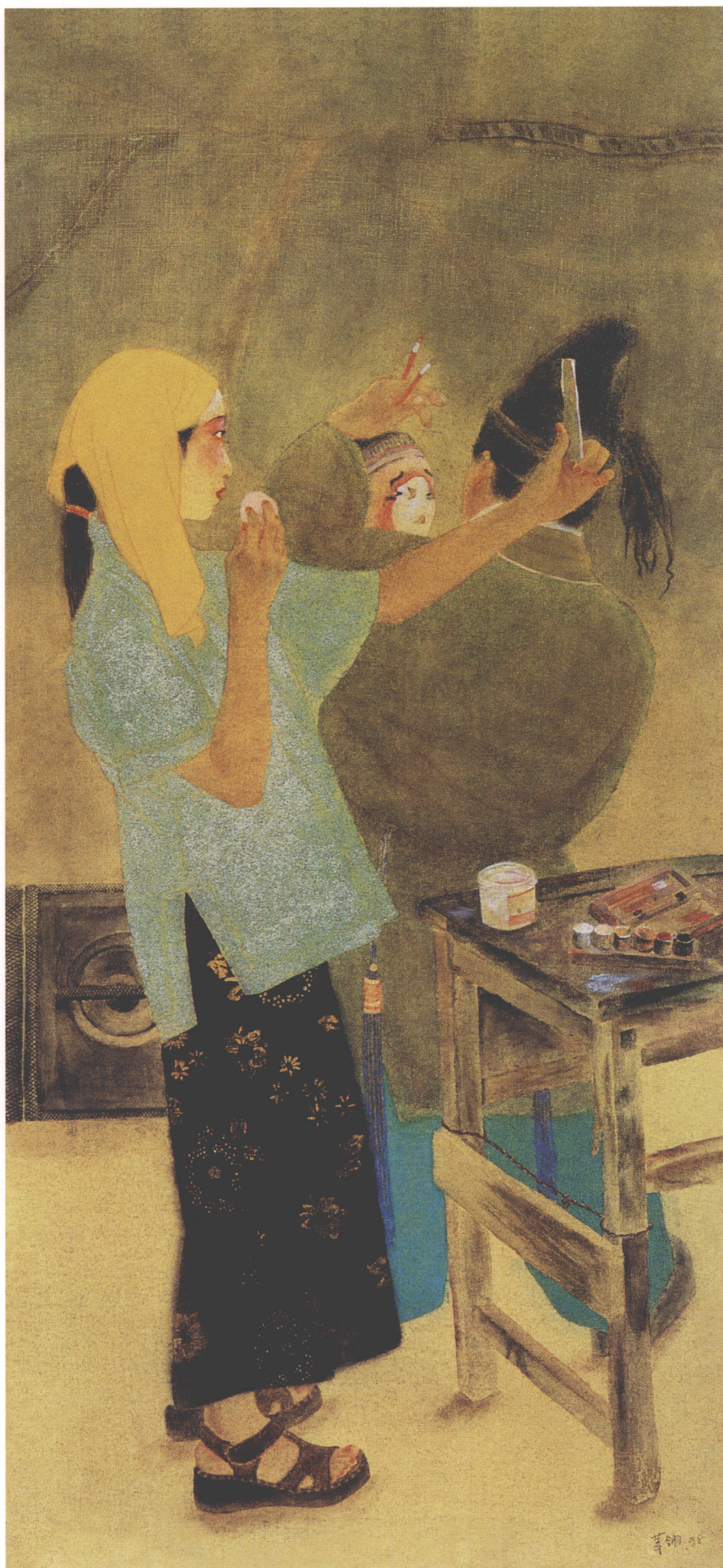
前台里扮戏妆，演绎着古老而永恒的故事；后台里做回自己，只要现在开心就好。

1999 布面综合材料
50cm × 110cm

(右二) 人物创作组画 NO.2

不再鲜艳的行头，与茶缸和暖壶一样被岁月蒙上了尘土。

(左一)

人物创作组画 No. 4 1999 布面综合材料
50cm × 110cm

即使后台里再简陋，也要求优雅地为自己画上最美的妆。

(左二)

人物创作组画 No. 6 2001 布面综合材料
50cm × 110cm

舞台里的故事总是不真实的，
还是回到现实中踏实得多。

1999 布面综合材料
50cm × 110cm

人物创作组画 NO. 3

不管是头上的红花和贴片，
还是身上的粉裙子，都是姑娘们最美
的妆扮。

境 2001 绢本
38cm × 32cm

不知道这种手势有何含义，只是一切都像在她控制之中。

境 2001 绢本
38cm × 32cm

画画对自己是种秘密和安慰，能体会到这些对我而言，已经是一种幸福。

西藏组画 No. 3 2002 布面综合材料
70cm × 220cm

(入选全国第五届工笔画大展)

电线杆子与阴郁多变的天空，两匹健硕的马匹与同样健硕的红衣姑娘，是一幅恬静又苍茫的高原画卷。我偏爱这种不均衡的构图，似乎居于一隅才觉得踏实。

2004 绢本 蜻蜓
150cm × 100cm
(入选第十届全国美展, 浙江省美术馆收藏)

窗外摇曳的斑斑树影；纵横交错的细细纱窗；盘伏地面的弯弯电线与地面墙上的点点水渍，似乎都感觉着一种情绪——无奈。

香

2003 绢本

160cm × 100cm

(获中央美术学院首届“学院之光”展览学术创新奖并收藏)

它更像一尊雕像，伫立在你面前。