

21 世纪有影响力画家个案研究

冯健男 FENG JIANNAN

主编 / 贾德江

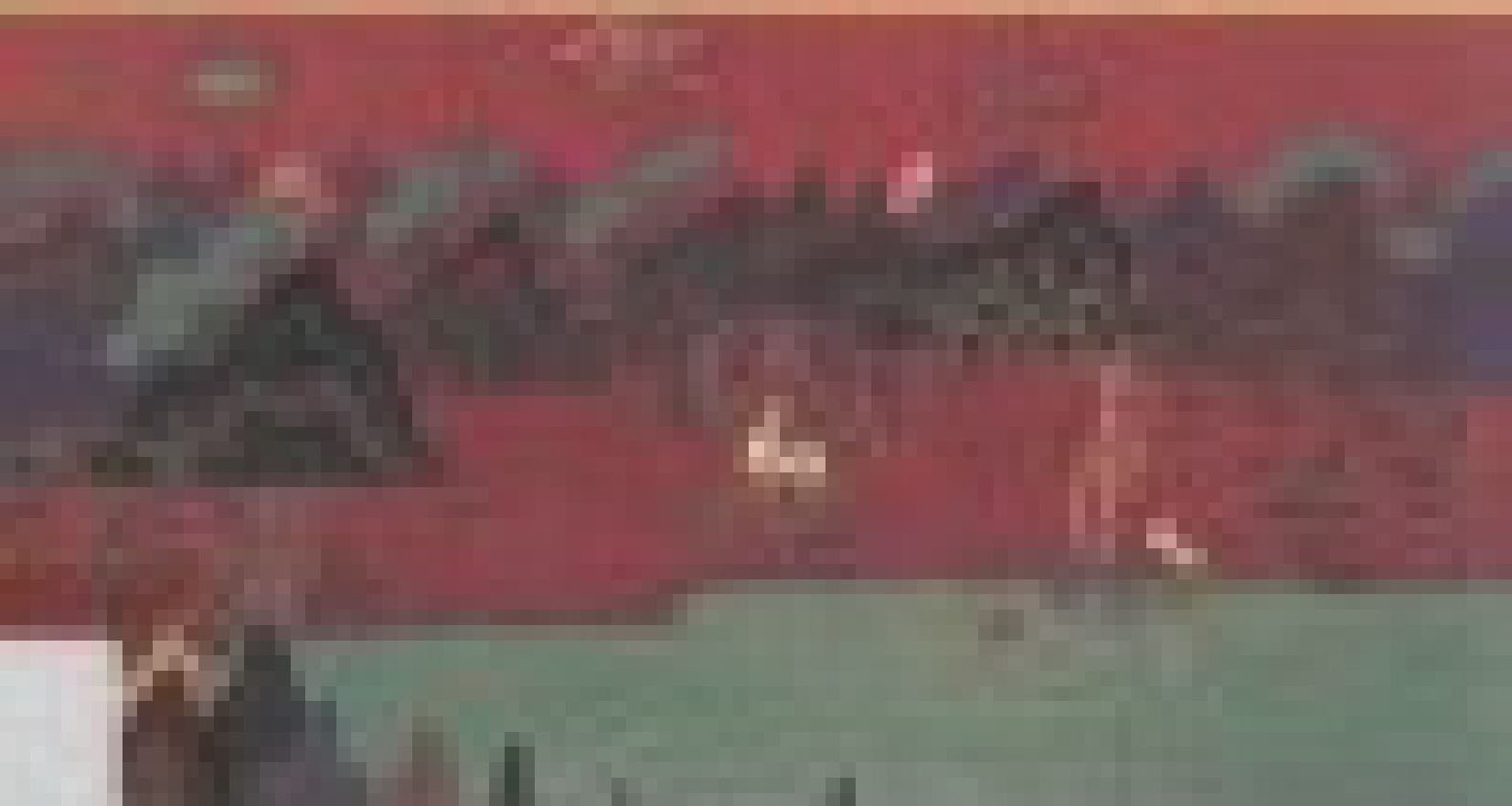
Individual case study of influential artists in 21st century feng jiannan ■ 北京工艺美术出版社

冯健男 张其成

张其成

张其成

21 世纪有影响力画家个案研究

冯健男 FENGJIANNAO

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

艺术档案

主编感言

属于中国 属于世界

——读冯健男彩墨神话故事画

贾德江

[03-17]

《九色鹿》

[18-24]

《神鱼驮屈原》

[25-32]

《取火种》

[33-45]

《神农鞭药》

[46-47]

《神鹿》

[48-64]

《中国传家故事宝库——神话》

属于中国 属于世界

——读冯健男彩墨神话故事画

贾德江

◎ 画家冯健男近影

艺术档案

- 1940年生，江苏南通人。中国美术家协会会员，中国电影家协会会员，上海美术家协会理事。
- 1964年毕业于南京艺术学院美术系油画专业。1964年7月至2000年在上海美术电影制片厂工作。先后任动画、编辑、编剧、绘景、美术教员、高级美术设计师兼编导。
- 曾参加了三十多部美术片的编导、设计和绘制，并创作出版了连环画、少儿读物四十余册，油画、漫画、插图百余幅，小说、剧本、论文数十篇。
- 作品曾在中国、日本、捷克、哥伦比亚、西班牙、意大利、伊朗和中国港台等地展出，并译成英、法、德、西、俄文出版发行。作品具有强烈的中华民族风格和独特的艺术个性受到国内外专家和读者们的好评。
- 1982年《九色鹿》获联合国教科文组织亚洲文化中心(ACCU)主办的《野间国际儿童图书插图大赛》二等奖；1986年《神鱼驮屈原》获巴塞罗那国际插图大赛三等奖；1988年《取火种》和《神鱼驮屈原》同时入选第七届全国美展；1989年《神农鞭药》获“首届中国风俗画大赛”优秀奖。
- 1991年《中国神话》(共8册)获“第四届全国连环画评比”套书三等奖，参加捷克斯洛伐克“布拉迪斯拉法(BIB)国际展览”和中国儿童读物研讨会；1992年，《神鹿》双获联合国儿童基金会(UNICEF)和波隆那国际插图比赛大奖；1993年，应邀赴伊参加“德黑兰(TIBI)国际儿童图书插图展评”会；1994年，入选 SARMEDE 国际儿童图书插图大联展，被授予美国传记学院限量颁发的1994年国际名人金质奖章；1995年，应邀赴意大利出席第13届赛尔米德(SARMEDE)国际儿童图书插图展和冯的作品专题展；1996年，《中国传家故事宝库——神话》(三)、(四)获联合国教科文组织与亚洲文化中心(ACCU)主办的“国际插图大赛”三等奖；1998年，《生命的旋律》参加上海慈善基金会义卖会。
- 2003年，《美丽的都灵，我们来了！》获都灵国际艺术节美术作品入围奖。

在中国画坛名人辈出的今天，画家冯健男的名字并不是尽人皆知的。然而他的作品却四度在国际美术作品大奖赛中获奖，他的名字则三度载入英国剑桥国际传记中心出版的《世界名人录》辞典中，还荣获美国传记学院授予的1994年度国际名人金质奖章。他的成就令人仰望，他的荣誉令人称羨，但他却是一位真正的默默耕耘、不肆张扬、潜心创造的艺术家的，是一位慈眉善目、儒雅谦和、师长风范的资深学者。

长期以来，他是以儿童读物插图、连环画以及动画片的原创、编导而蜚声海内外的。在20世纪八九十年代，他相继创作的《九色鹿》、《神鱼驮屈原》、《取火种》、《神农鞭药》、《黄帝战蚩尤》、《后羿射日》、《嫦娥奔月》、《鲧禹治水》等神话故事画，风靡全国，不知迷住了多少小朋友，也使我们上了年纪的人至今记忆犹新。

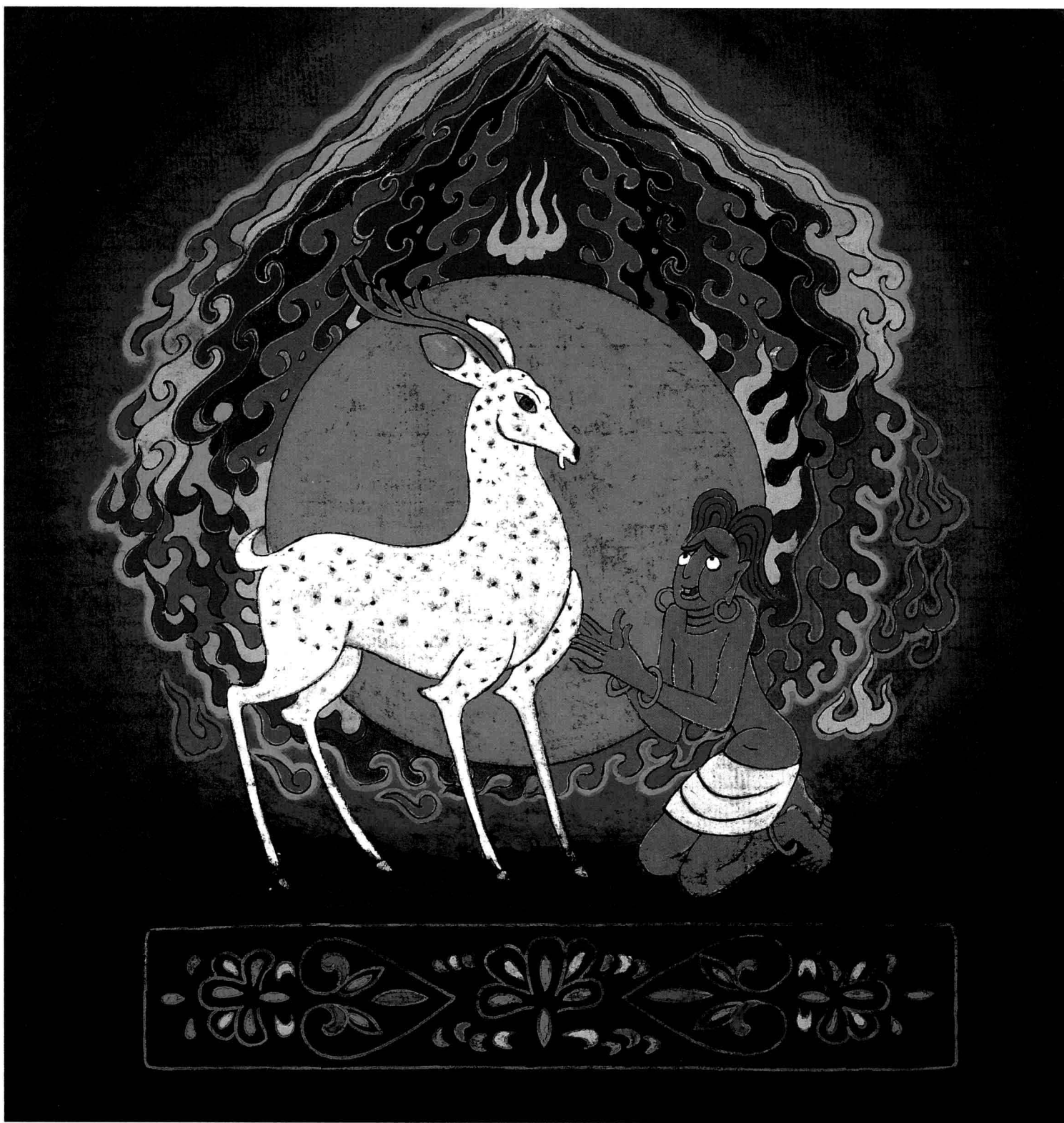
他的神话故事画多以彩墨表现为主，画在具有半生半熟特质的高丽纸上。在风格上，他借鉴或取法于敦煌艺术所涉猎到的人物、山水、动物、界画、装饰图案等多种语汇，力求回归敦煌的魏唐风神。既取北魏壁画的线条粗犷、奔放、稚拙和色彩单纯的特点，也取隋唐赋色浓艳的装饰画风，线与墨、色相得益彰，在丰富多彩的自由表现中追求色调的和谐与统一，构成一种古朴、神奇而庄重的氛围，令人感受到神话世界的美妙。

毋庸置疑，冯健男的神话故事画是在反复研究敦煌壁画的造型、内容、形式、色彩等元素的基础上，根据不同神话故事提供的内容进行了重构、重组、重塑的创造，并注入新的绘画元素融合而成的既源于敦煌又异于敦煌的新样式，由此生成具有原创性的形式风格丰富了人们的视觉经验。其中具象与抽象的结合、水墨与重彩的并举、勾勒与没骨的融会、写实风与装饰风的共存，构成了冯健男神话故事画由单一的价值取向转为多元语境对话的全新图式，正是这种文本的创造使冯健男的作品从传统绘画跃升到现代艺术的高度，显示出独有的艺术魅力和文化品质。

冯健男创作的主要成就，是从民族的审美、感情上继承了传统绘画的精义，吸收了中国壁画、版画以及民间绘画的艺术特点，对中国绘画传统有本质意义的发展与升华。他的画更接近民族、民间的艺术，他用毛笔、色彩和高丽纸来表达这些特征，删去几分“匠气”，增添了几分古意。他造型夸张，却不推崇以丑为美的变形变态，也不追逐以表为美的甜俗妩媚，他追求的是孩童般的稚拙与纯朴；他的色彩来源于民间，艳丽厚重的色相经过画家以西润中的艺术处理，使画面流溢着的美感和热情趋于饱和状态，从而大大地提高了作品的艺术品位，使之从民间艺术中超拔出来。他是一位具有创造力的艺术家，如果把他的几十幅作品集中在一起欣赏，艺术语言的丰富使每幅作品各尽其妙，绝无雷同之感，他沟通了东方和西方、传统与现代、神话和现实、洪荒和文明、哲理和形象之间的隔膜，亲密无间地融汇于他崭新的画风中，给人以深刻丰富的艺术享受。

儿童读物是图文并茂的美丽图书，儿童时代是读故事看图画的时代，儿童时代又是浮想连翩的时代，故事里的情节和图画中的形象，会点燃孩子们心灵的火花，可能在他们一生中起到潜移默化的作用。因此，儿童读物插图、连环画，同样是一种严肃的创作，它区别于成人书籍插图，它具有生动活泼，夸张幽默，色彩鲜艳，想入非非的特点，它强调视觉震撼甚至知识性的文字介绍。冯健男正是基于这样的理念，使他以毕生的精力投身于他所热爱的事业，以强烈的精品意识打造具有中国民族风格、世界一流的儿童读物绘画，一直是他奋斗的目标。在冯健男看来，虽然这类艺术只是“儿童艺术”、“低幼文化”，相对于中国画、油画等主体绘画，在大众中认可度不高，但它却是新世纪发展潜力最大的艺术，具有其他画种无法替代的文化功能和教育功能，对于防止外来恶俗文化入侵，增强我国少年儿童的民族自豪感都有着重要意义。“老骥伏枥，志在千里”，冯健男不会停止自己的脚步，因为他不仅拥有绘画的高超技法，还有着美好的情感 and 童心；因为他的艺术属于中国，属于世界。

2010年元月26日凌晨完稿于北京

《九色鹿》之一

Nine-Colored Deer I

34cm × 31.5cm 2001 年

《九色鹿》Nine-Colored Deer

——曾获由联合国教科文组织和亚洲文化中心主办的第三届“野间国际儿童图书插图比赛”二等奖。

—— was awarded the 2nd Prize of the 3rd Noma International Illustrational Contest, Japan

内容提要：在优美恬静的山林里，有一只神奇、美丽而又善良的九色鹿。有一次，它救出了落水的蛇医，可是，财迷心窍的蛇医却违背诺言出卖了它，领国王和武士们来捕捉九色鹿。武士们射来的火箭被九色鹿身上的光环烧掉了，蛇医在惊慌中再一次落水而死。正义战胜了邪恶，九色鹿向金光万道的高空奔去……

In the beautiful and peaceful forest, there lived a nine-colored deer who had miraculous power. Since the deer was betrayed by the greedy snake doctor whom he had rescued from drowning, he paid back the doctor in full! The snake doctor led the King and the soldiers to catch the nine-colored deer.

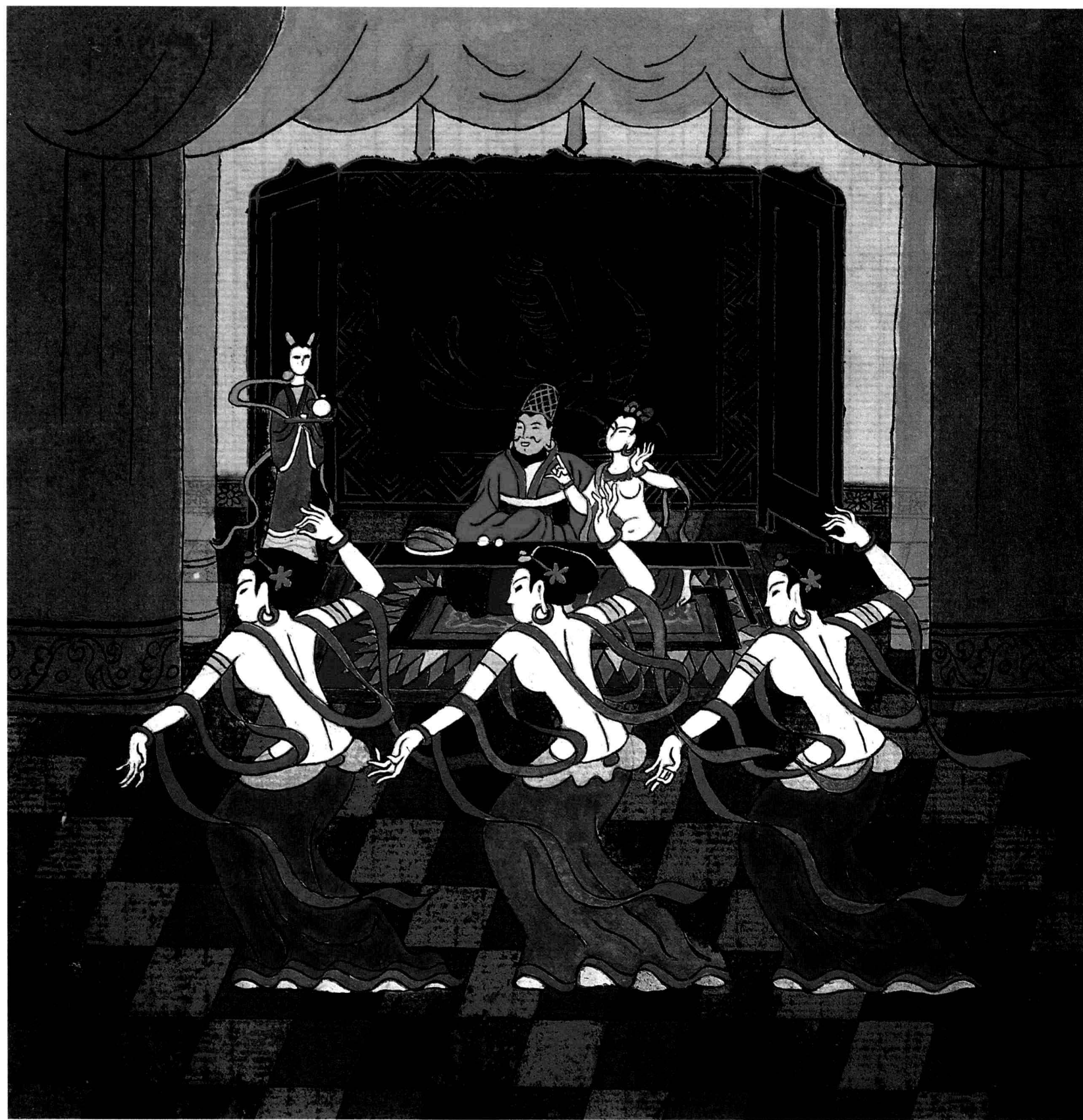
Arrow that shot by the soldiers were burned out by the light circle of the nine colored deer, the snake doctor drowns in the river again under trepidation. Justice won the depravity, nine-colored deer flew victoriously into the splendor of the sky...

《九色鹿》之二·东方古国

Nine-Colored Deer II / Ancient Oriental Country

24cm × 21cm 1981年

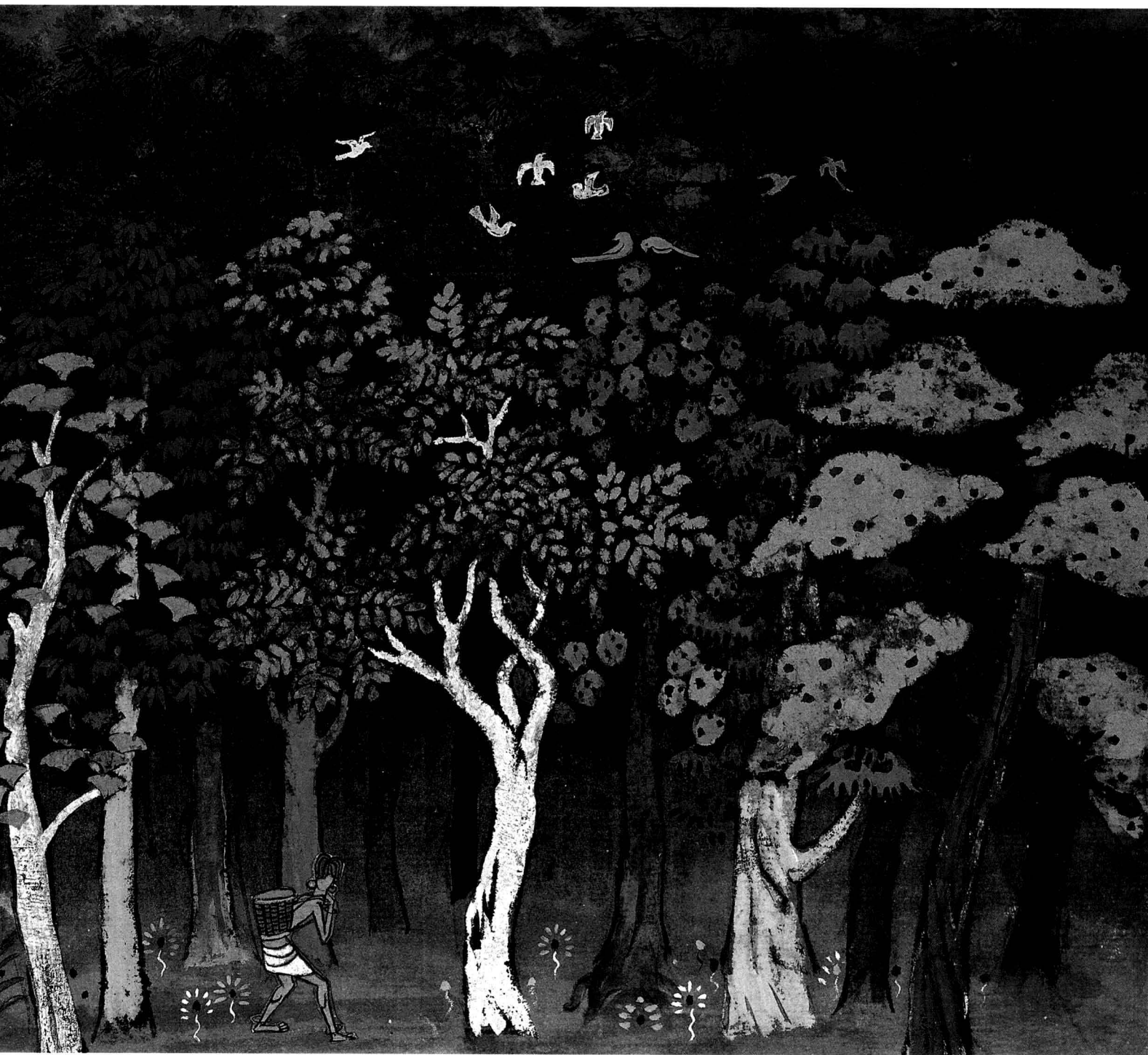
《九色鹿》之三·国王享乐

Nine-Colored Deer III / The King is enjoying dancing performance

25cm × 25.5cm 2001 年

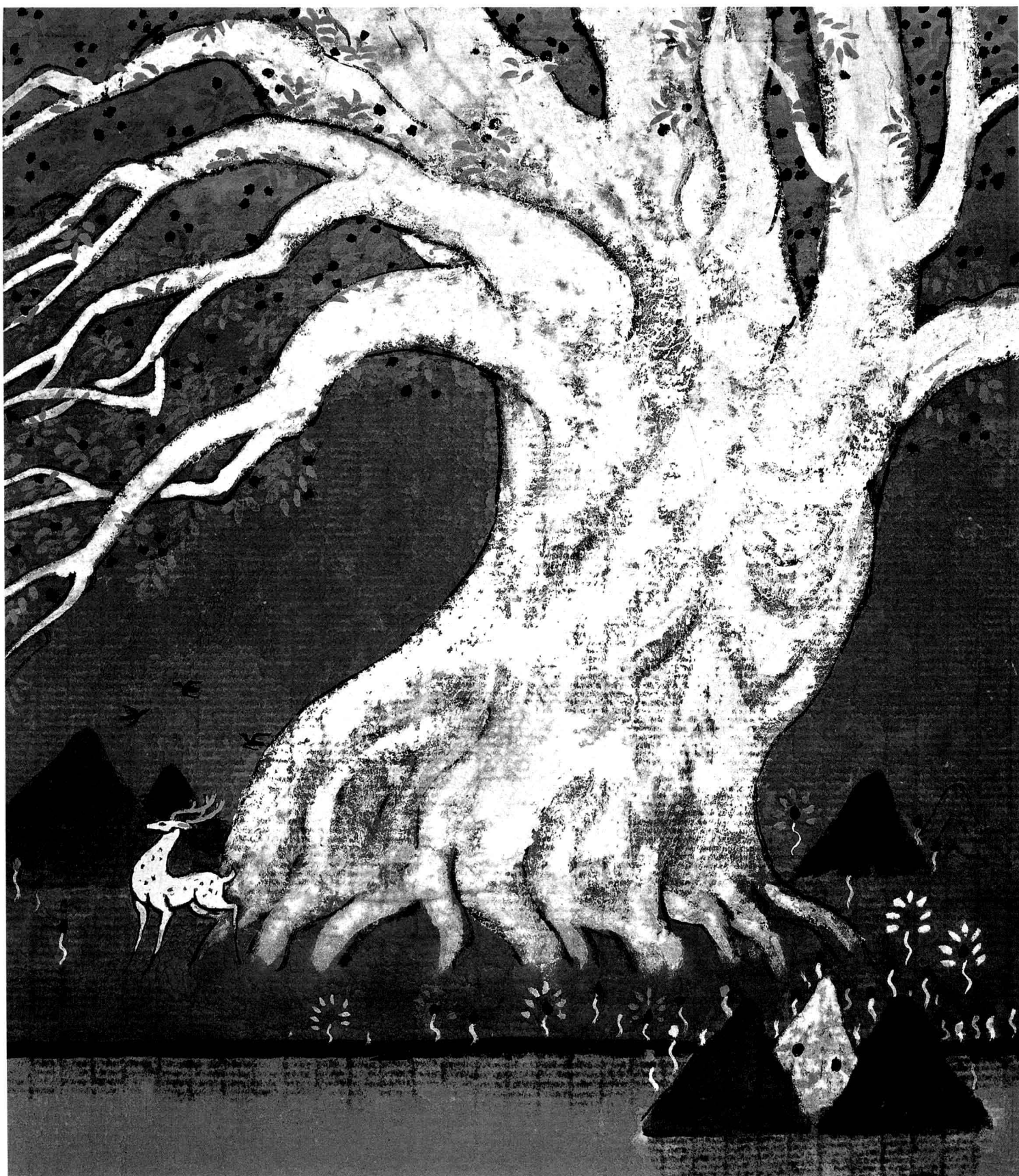

《九色鹿》之四·市场一角
 Nine-Colored Deer IV / A corner of the market
 24cm × 18.5cm 1981 年

《九色鹿》之五·密林深处
Nine-Colored Deer V / Deep in the forest
25.5cm × 36cm 1981 年

《九色鹿》之七·鹿栖仙境

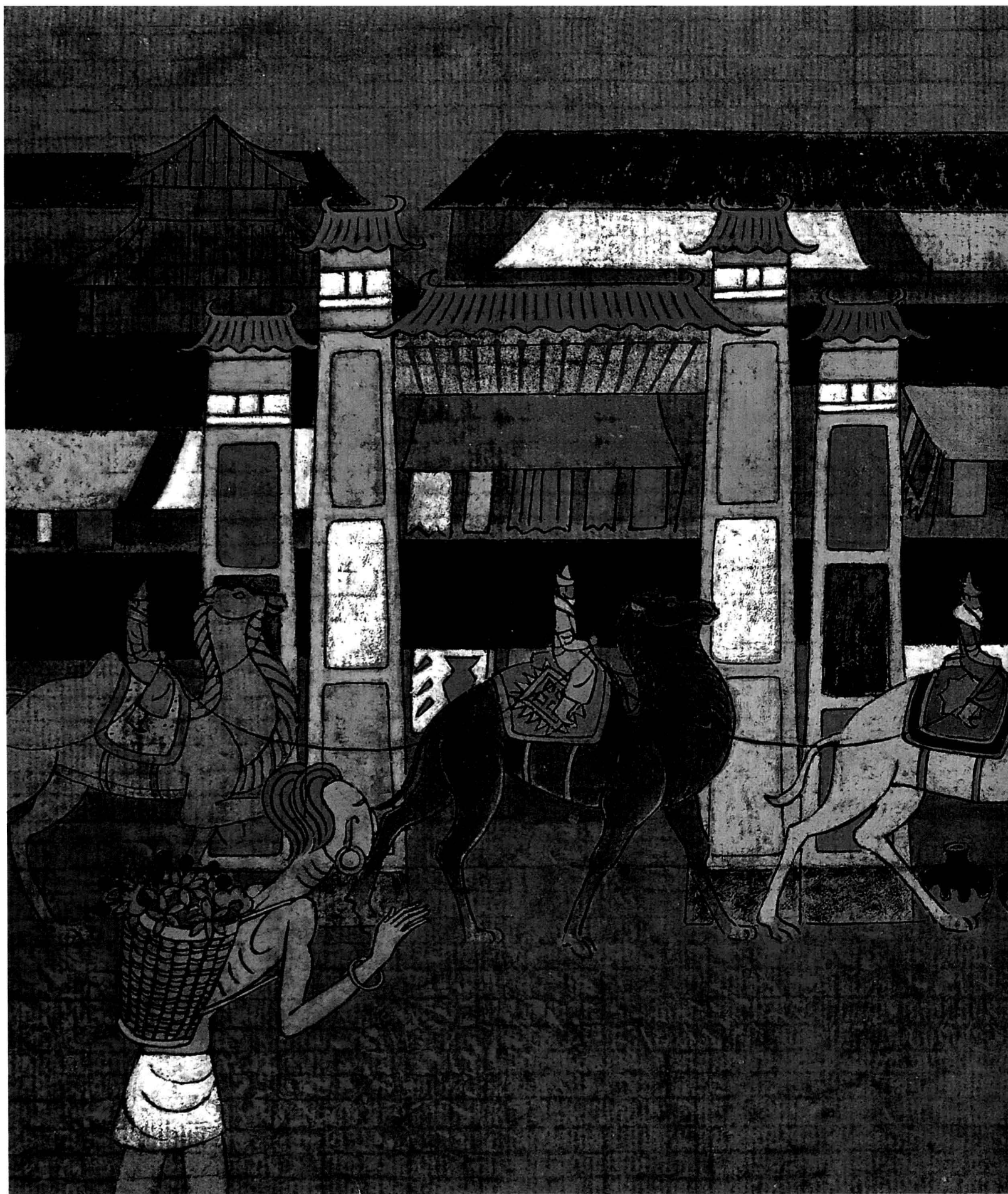
Nine-Colored Deer VII / Deer is resting in the fairyland

21cm × 24cm 1981 年

《九色鹿》之六·蛇医采药（左图）

Nine-Colored Deer VI / The snake doctor is picking herbs

24.5cm × 26.5cm 1981 年

《九色鹿》之八·古市长街

Nine-Colored Deer VIII / Long street in the old city

28cm × 48.5cm 2001 年

《九色鹿》之九·波斯商队

Nine-Colored Deer VIII / Persia trade caravan

23.6cm × 20.3cm 1981 年

《九色鹿》之十·神鹿指路

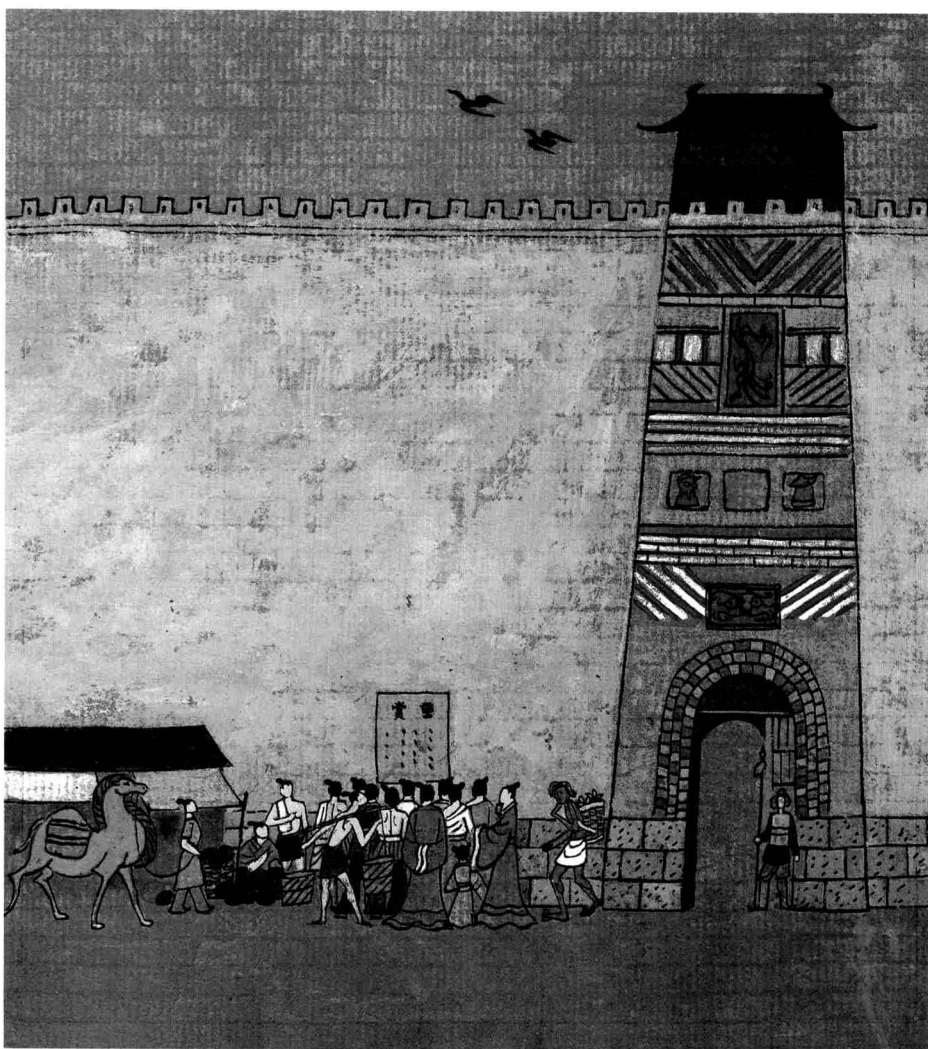
Nine-Colored Deer X / Deer is directing the way

24cm × 21cm 1981 年

《九色鹿》之十一·王后窃听
 Nine-Colored Deer XI
 The Queen is eavesdropping
 25.6cm × 24.3cm 2002 年

《九色鹿》之十二·捉鹿皇榜
 Nine-Colored Deer XII / Deer is wanted
 23.7cm × 21cm 1981 年

《九色鹿》之十三·进山搜捕（上图）

Nine-Colored Deer XIII / Searching deer in the mountain
25.5cm × 51.5cm 2002 年

《九色鹿》之十四·花丛神鹿（右上图）

Nine-Colored Deer XIV / Deer in flower cluster
23.5cm × 21cm 1981 年

《九色鹿》之十五·鹿救蛇医（右下图）

Nine-Colored Deer XV / Deer is saving the snake doctor
23.8cm × 20.5cm 1981 年

