

聂跃华 绘画作品集

—— 挚情呼唤 ——

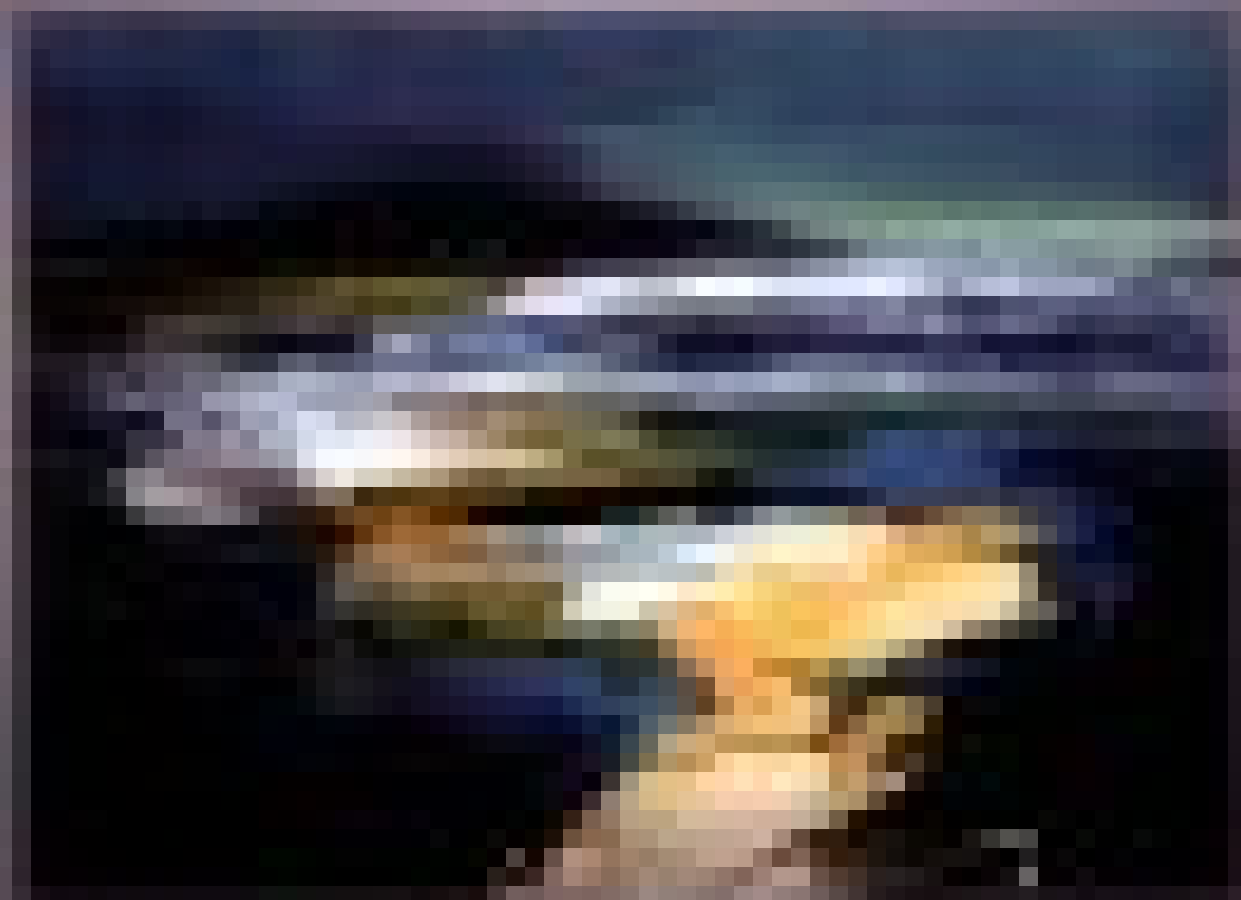

聂跃华 著

華藝出版社
HUA YI PUBLISHING HOUSE

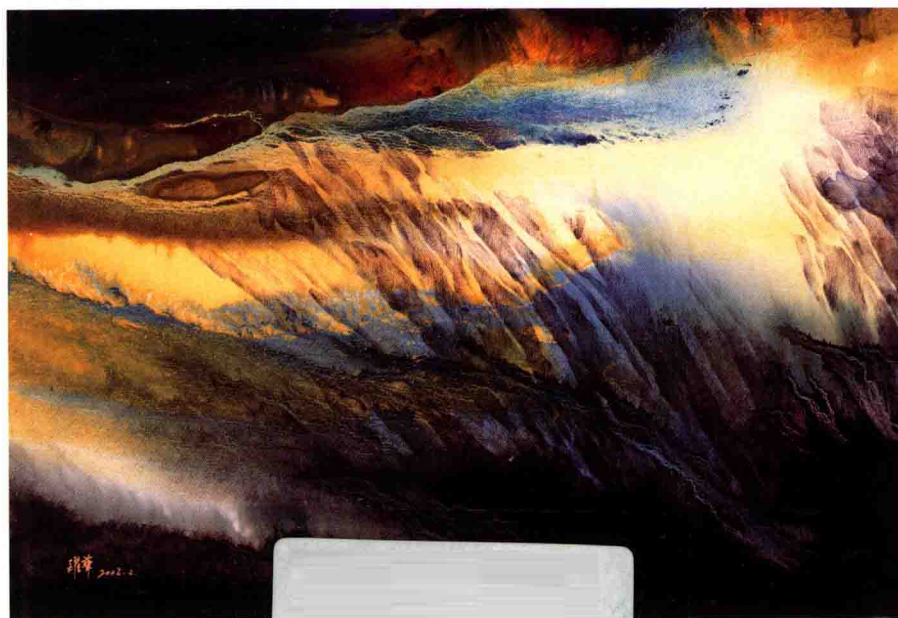
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

聶躍華 绘画作品集

挚情呼唤

聶躍華 著

华艺出版社

目 录

专家评论

- 讲究形式,格调纯正
——聂跃华的绘画创作/邵大箴.....4
- 伴随光色流泻的诗性文心
——聂跃华的艺术世界/马鸿增.....8
- 彩幻秘境
——聂跃华水彩画的表现与构成/尚 辉.....12
- 慷慨诗意花鸟情
——聂跃华画花鸟/杜大恺18
- 旷野的呼唤
——聂跃华水彩新作解读/聂危谷26
- 阳光、格子和生命的绚丽色彩
——读聂跃华的水彩画艺术/韩 朝.....30
- 槛外观画/包 林42
- 聂跃华:生命世界的吟唱者/李蓉君.....65

自然物语系列

- 飞瀑.....5
- 红河谷.....7
- 深谷悠悠.....9
- 山鸣.....11
- 漫游谷.....13
- 五彩路.....15
- 山鸡.....17
- 大地.....19
- 海潮.....21
- 天边.....22
- 夕辉.....23
- 大漠.....24

作者:聂跃华·胡文光

旷野系列

溪水·····	27
雪山·····	29
阳光、沙滩·····	31
云雨·····	33
飞鸟·····	34
鹰·····	37
激浪·····	38

田园赞歌系列

山鸣谷应·····	43
生命礼赞·····	45
古迹遗风·····	47
八里胡同·····	48
大漠遗迹·····	49
金沙驼铃·····	50
断崖意向·····	51
田园系列——三联画·····	52-54

海岸系列

海岸系列之一、二·····	58-59
海岸系列之五、六·····	60-61
海岸系列——三联画·····	62-64
海岸系列——小品五·····	67
海岸系列——小品六·····	69
海岸系列——小品一·····	71
海岸系列——小品四·····	73
海岸系列——小品三·····	74

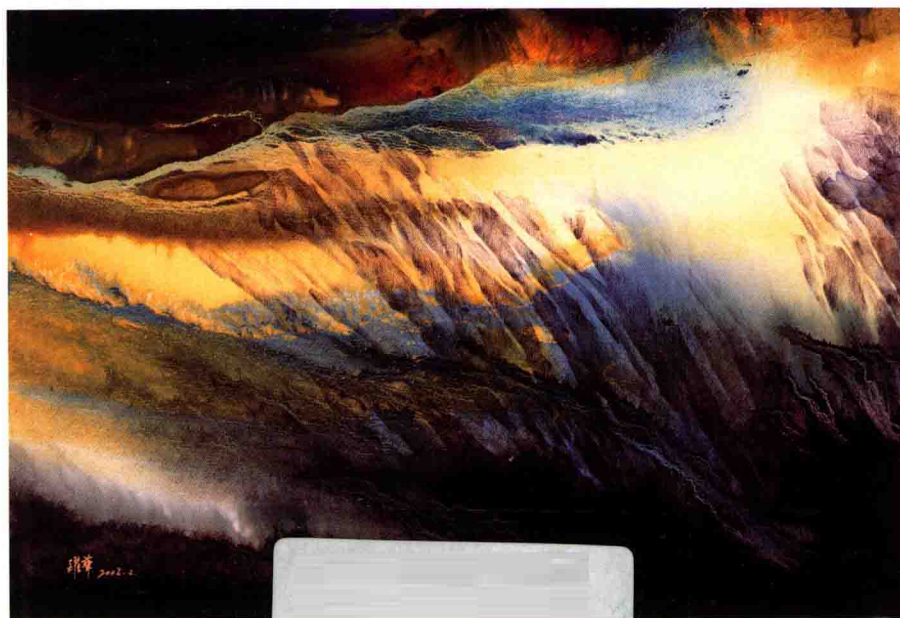
后记·····	75
---------	----

聶躍華

绘画作品集

挚情呼唤

聶躍華 著

华艺出版社

A portrait of Geyuehua, a woman with short dark hair, wearing a blue and white checkered button-down shirt. She is standing outdoors, leaning against a large, textured tree trunk. Her hands are clasped in front of her.

聂跃华艺术简介

中国美术家协会会员 北京水彩画会副秘书长
北京女画家联谊会会员 清华大学美术学院硕士生导师

作品参展、个展、获奖

2003年作品获中国文学艺术基金会首届中国青年国画年展铜奖、2006年作品获宋庆龄基金会中华妇女书画作品展二等奖、2007年作品获中国美术教师作品年度奖。

2004年、2009年作品入选第十届、十一届全国美术作品展；2006年作品入选中国美协第十九次新人新作展；2005年、2007年作品入选第七届、第八届全国水彩粉画展。

2003年清华大学美术学院绘画系个展、2007年中央美院美术馆个展、2012年扬州市美术馆个展。

作品入选2006年、2008年、2010年韩国亚洲水彩画大展。

作品入选2010北京、海南当代水彩画名家学术邀请展、2010年作品8幅参加北京清华美院美术馆《七人画展》；2004年作品入选第二届“李剑晨奖”水彩画双年展。

作品收藏

作品由中国文学艺术基金会、宋庆龄基金会、北京会议中心、清华大学美术学院美术馆等及私人收藏。

作品发表

2003年出版《聂跃华画集》，2010年出版《墨宇慧速写》（墨宇慧系聂跃华笔名）。作品多次发表在《美术》、《美术观察》、《装饰》等刊物。

■ 自然物语系列

纸本水彩

“自然物语系列”充分利用水彩画的水性，表现出大自然中宏观的浩瀚与微观的精妙。雪山冰瀑，幽幽深谷，五彩大地，夕辉孤荟，一切都在流光溢彩中神奇变幻，突显出大自然生命的神秘、神圣与壮美。

——马鸿增

讲究形式 格调纯正

——聂跃华的绘画创作

中央美院教授、博士生导师、《美术研究》主编
中国美协理事、前中国美协理论委员会主任、前《美术》杂志主编 邵大箴

聂跃华是一位有才情、有思考的女性艺术家。对从事绘画创作的人来说，才情是基础，没有才情难以有所作为。才情既来自天赋，又来自后学。不过艺术家仅有才情，缺乏对人生和对艺术的思考，作品会停留在形式美的层面，而缺乏文化和思想的深度，格调难以纯正。因此，艺术家既要有敏感于形式语言的才赋，又要有对人生、自然、自我的体悟，和对艺术原理的探究。这种体悟与探究的精神，会在艺术家的作品中流露出来，赋予形式语言以某种文化内涵，从而给予观众以心灵的感染。不过，艺术家要把才情与思考自然地而不是勉强地融合在自己的作品中，并非是一件容易的事，这里不仅需要艺术家有灵性和悟性，还需要做长期的不厌倦的探索。

在浩荡而秀丽的扬子江畔成长起来的聂跃华，既吸吮了长江文化温和的诗性养分，又接受了北方文化辽阔、苍茫和宏大气势的熏陶。这些，透过她特有的秉赋，结合成一种刚柔相济、情理交融的艺术特质，表现在她色彩丰富、构思瑰丽奇幻的绘画作品中。不论她早先完成的“自然物语系列”，或是稍后创作的“旷野系列”，还是新近推出的“田园赞歌系列”，她写的都是自己的所见和所感，是对渺茫的自然界、对历史文明和对身边事物的思考。只是她十分懂

钱华 2002.2.

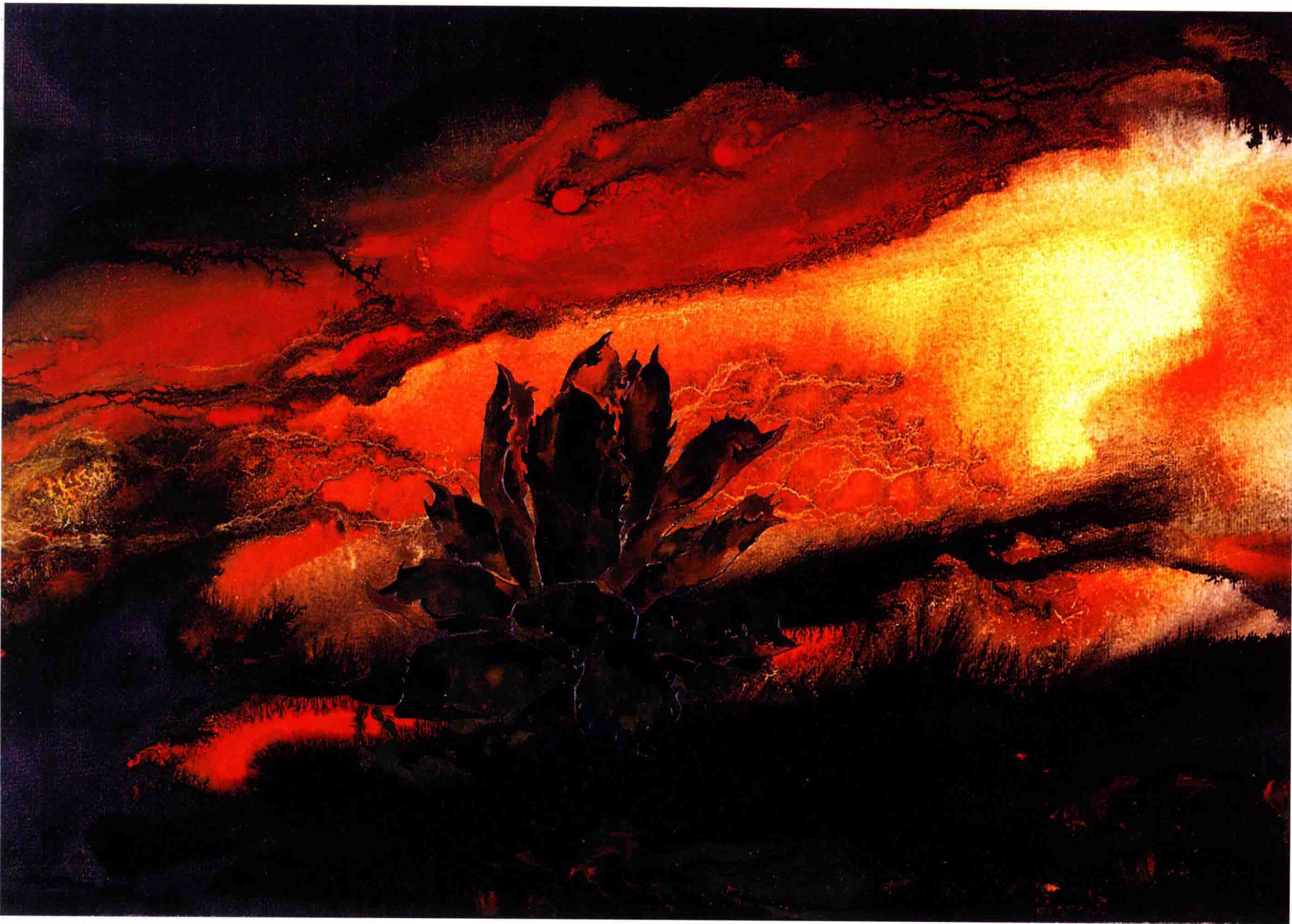
飞瀑 纸本水彩 70X50cm

得绘画艺术的规律，善于把所见之物和所感之情，提炼成内容充实、形式美感强烈的画境。她作品中之景象有现实感又与现实有所疏离，色彩浓重，对比强烈，使人既感到有些陌生，又感到颇为亲切，是她缜密而随意构思的结晶。“陌生感”是艺术创新作品引发观众产生关切的要素，但它能产生真正的艺术感染力，则是在观众“陌生”后感受到的“亲近”之中。

聂跃华的作品之所以有动人视觉和心灵的形式美感，还因为她深谙绘画质材的性能。她娴熟地驾驭水彩的水性特点，用来自由地表现大自然浩瀚的宏观景象与微妙生动的细节；她有中国画创作的积淀，工笔重彩干画的技法更是驾轻就熟。她在水彩画创作中，穿插地运用湿法与干法，在工与写中，在预定构思与画面出现的偶然迹象中，随机应变地加以发挥，驰骋自己的才能。她机智地调动“潜意识”的作用，在“有意”和“无意”中扩展创造成果，体会艺术创造天地的无尽无涯而又有难以违拗的法度的奥秘，从中享受无穷的乐趣。她还不时地采用色彩艳丽的丙烯和色调丰富的油画材料进行创作。总之，在聂跃华那里，中西绘画材料和技法为我所用，写实写意技巧彼此交融，写景与造景相互补充，花鸟画与山水画的界限模糊，目的是为了表现大自然的力和美，舒畅地表现自己内心的感受。

因为抒写的是真情实感，聂跃华的作品华美而不艳俗，气势雄浑而不概念，张扬个性而不哗众取宠和矫揉造作，一句话：讲究形式，格调纯正。

2012.3.16.

红河谷 纸本水彩 70X50cm

伴随光色流泻的诗性文心

——聂跃华的艺术世界

中国美术家协会理论委员会原副主任
江苏省美术馆研究员

马鸿增

聂跃华，一位从诗性的扬州北上、执教于清华大学美术学院的出色画家。

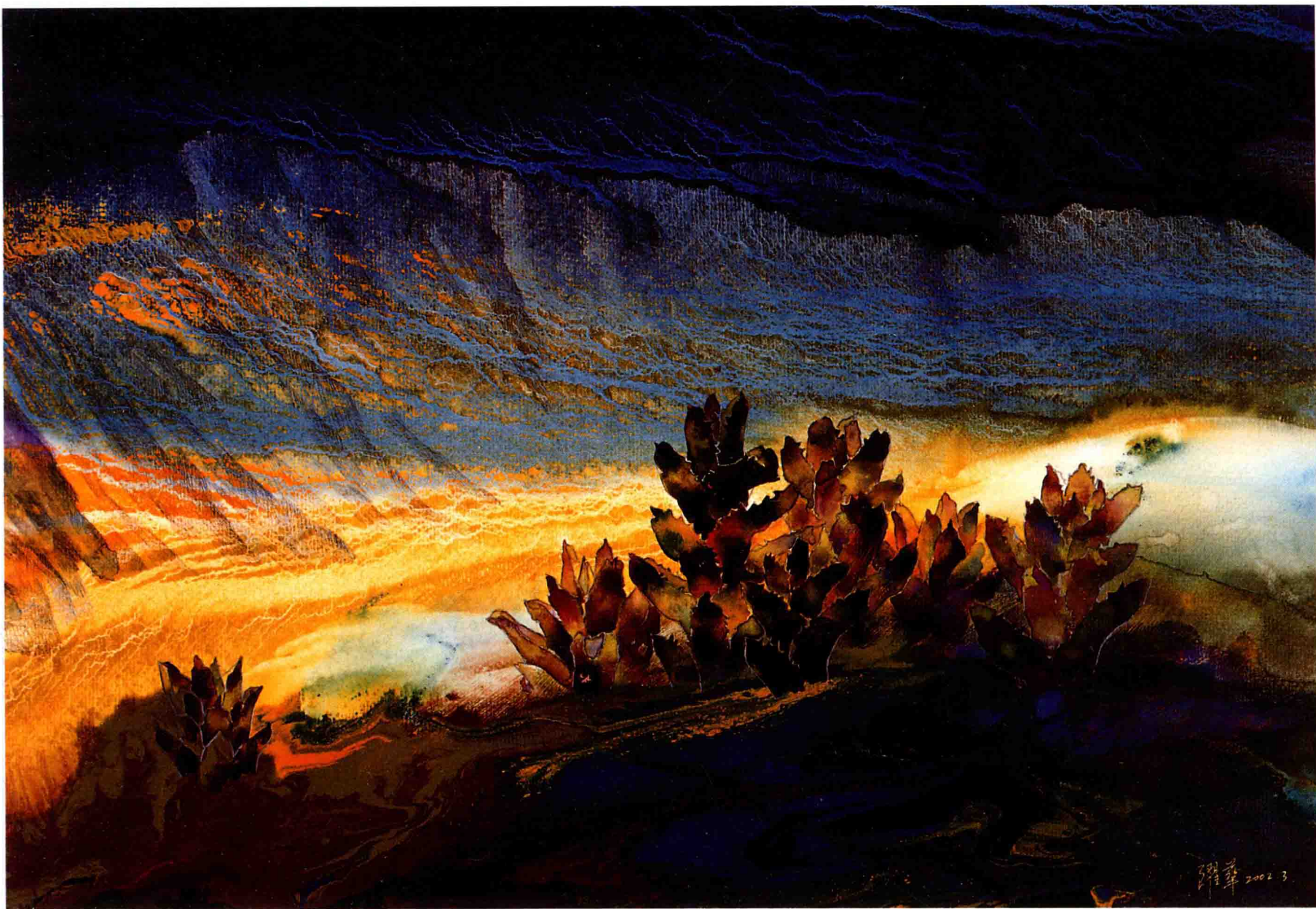
品读聂跃华的作品，犹如享用一席阳光与色彩构建的审美盛宴。激情与技巧、形象与意境，在这里和谐地融为一体，跃动着异样的光华。扑面而来的是壮阔、热烈、雄浑、博大的审美意韵，然而其间又时时溢出女性特有的细腻和温情。因而我更愿用刚中寓柔、雄中见秀来概括她的艺术特质。

聂跃华的艺术世界，是光色斑斓的世界，更是诗性文心的世界。无论水彩、丙烯还是油彩，都是她抒写情思的载体。早年攻研中国水墨画的经历，无疑为她现今的艺术创作提供了丰富的精神资源。情驰神纵，观古今于须臾，抚四海于一瞬，中华文明特有的思维方式，是她作品的诗性之根。

古人说“大美无言”，聂跃华以光色凝诗为之代言。

古人说“大象无形”，聂跃华以光色写意为之造形。

“自然物语系列”充分利用水彩画的水性，表现出大自然中宏观的浩瀚与微观的精妙。雪

深谷悠悠 纸本水彩 70X50cm

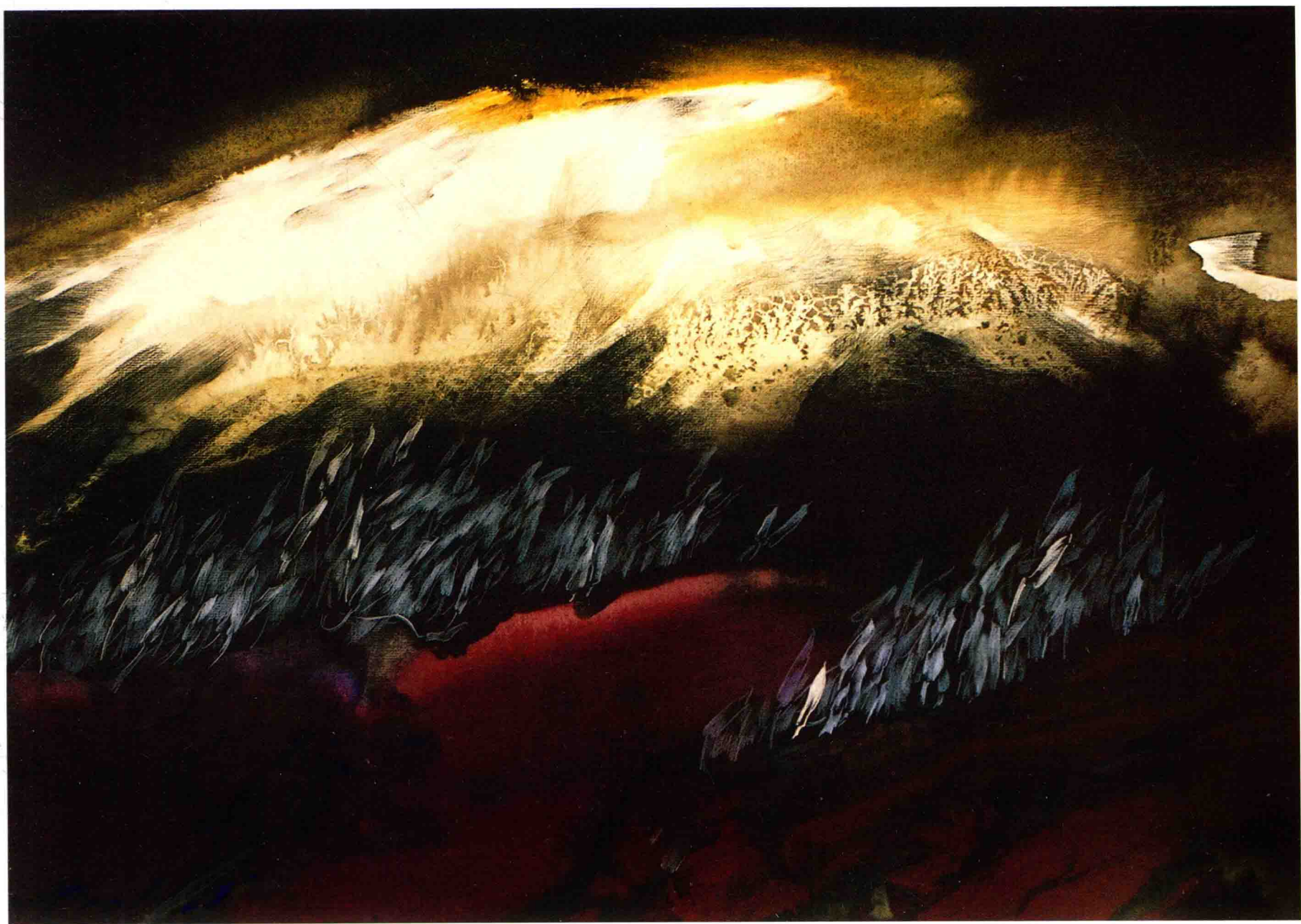
山冰瀑，幽幽深谷，五彩大地，夕辉孤荟，一切都在流光溢彩中神奇变幻，突显出大自然生命的神秘、神圣与壮美。西画的湿画法与中国写意没骨法妙合神融，既胸有成竹又随机应变。水彩画创作已成为最能代表聂跃华艺术水平的标杆，屡屡现身于国内外大展。

“旷野系列”又是一番气象。由于丙烯的介入，画面明暗光影越发对比强烈，鲜明夺目。云天、大海、雪山、飞鸟，造境或清旷苍凉，或慷慨激越。阳光下金色沙滩斑驳陆离，墨蓝色的海鸟孑然独立，一番出人意表之美境；乌云密布的山颠泰然自得的鸥鸟，令人心醉神迷之奇境；尤其是那搏击风浪冲天而飞，翱翔于广袤险峻之境的雄鹰，益显巾帼之豪情而别出心裁……它们既是旷野中的“画眼”，也是画家独立人格的象征。

如果说，前两个系列是大自然原始野性的写意，那么，“文明赞歌”系列则是对人类既往文明的怀想、追思和讴歌。为了表达历史的深厚和凝重，画家选择了油画语言。画面没有流动的韵律，而多见刚性生涩的线条、笔触和块面。零落的古迹遗址、苍莽的金沙驼道、沉寂的山谷、荒凉的断崖，昔日曾经拥有的文明悄然消逝，然而生命的绿色记忆犹存。值得深思的是它们为何消失？也许，唤醒当代人的生态环保意识，不再重复人类自我毁灭自己的悲剧，才是作品的弦外之音。

聂跃华以其不断探求的艺术创造精神，成就了独具风神的艺术之果——伴着光色流泻的诗性文心。此境此品，在当下的中国美术界并不多见。

2012年2月下旬写于北京东城

山鸣 纸本水彩 100X70cm

彩幻秘境

——聂跃华水彩画的表现与构成

中国美协理事
《美术》杂志执行主编、艺术史学博士 尚辉

中国当代水彩画的发展已逐渐从偏重水性的发挥而转向彩性的拓展。这些水彩与水粉画大多借鉴了油画、版画、岩彩等艺术语言，加强了水彩、水粉画的造型与色彩表现力，画面也逐渐从即兴写生的小品性转向主题性创作。彩性与水性艺术语言在这些作品中获得了等同的发展，具备了颇佳的控制力与表现力，塑造的深入性与描绘的细微性由此而得到跨越性的飞跃。但负面影响也不容小觑。这主要表现为过分强调水彩、水粉的塑造感而失去水彩画特有的鲜活灵动性，一些作品一味地追求写实油画的效果而漠视了水彩画艺术语言的独特意蕴，甚至，这种偏重于主题表达的创作形成了缺乏审美个性的单一化的写实样式。聂跃华水彩画创作的独特性就在于她并没有完全陷入这种写实样式，而是在增强彩性特征的同时，注重主体精神的表现以及形式构成与色彩混融之间的亲和力。

聂跃华的作品主要有《自然物语系列》《旷野系列》《都市系列》《家园系列》和与胡文光合作的《田园赞歌系列》等。在《自然物语系列》和《旷野系列》近20幅作品中，作者着力描写了高远苍茫、辽阔奇幻的自然气象，以及这种神秘蛮荒的世界在亿万年形成的地貌与地