

荣宝斋书画谱

一三〇

榮寶齋書譜

人 物 部 分

何 家 英 绘

江苏工业学院图书馆
藏书章

榮寶齋出版社

荣宝斋画谱 (130) 人物部分

作者：何家英
编辑出版发行：荣宝斋出版社
地址：北京市东城区北总布胡同32号
邮政编码：100735
制版：北京慕来印刷有限公司
印刷：北京美通印刷有限公司

开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：6
版次：2001年5月第1版 印次：2009年6月第3次印刷
印数：5001—8000 定价：25.00 元

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱，130，人物部分 / 何家英绘. — 北京：荣宝斋出版社，2001.5 (2009.6 重印)
ISBN 978-7-5003-0532-3

I . 荣… II . 何… III . ①工笔画：人物画—作品集—中国—现代②写意画：人物画—作品集—中国—现代 IV . J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 23898 号

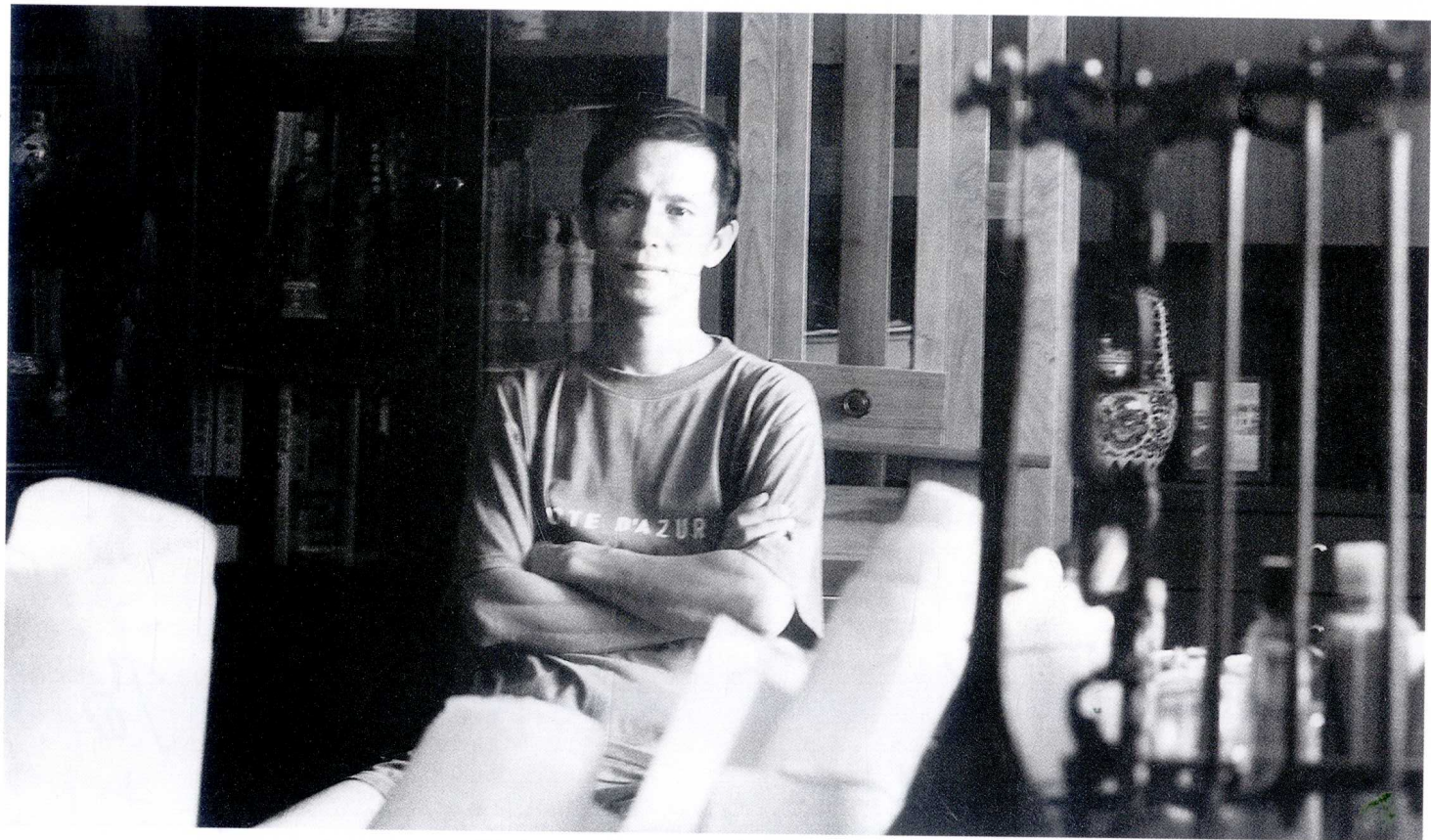
榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出了個真理。就
是我們搞任何學問要老實，
先搞基本訓練。討論便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜。以上
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳 毅

一九六二年一月

何家英

河北任丘人，一九五七年生于天津。一九八〇年毕业于天津美术学院并留校任教。现任全国政协委员、中国美术家协会副主席、中国美协艺委会委员、中国艺术研究院博士生导师、中国美术馆专家委员会委员、中国工笔画学会副会长、天津美协第一副主席、天津政协书画艺术研究会会长、天津画院院长、天津美院教授及硕士生导师。

曾获中国文联和国家人事部授予的『德艺双馨中青年艺术家』称号；国家『有突出贡献中青年专家』称号等。

一九八〇年《春城无处不飞花》获第二届全国青年美展二等奖。

一九八八年《酸葡萄》获当代工笔画学会首届大展金叉大奖。

一九八九年《魂系马嵬》获第七届全国美展银奖。

一九九一年《秋冥》获当代工笔画学会第二届大展一等奖。

一九九四年在澳门和广州举办个展。

一九九七年《桑露》获首届中国人物画大展银奖。

二〇〇三年参加中国政协举办的『天津优秀作品十人展』。参加『今日中国美术大展』，获最受观众欢迎奖。参加韩国『汉城·中国书画艺术展』获金奖。

二〇〇七年参加『金陵百家中国画展』，获艺术贡献奖。

回归直觉

——何家英的工笔人物画

韩 朝

艺术家大概有两种类型，一种是在风格的不断变革中寻求创造的快感和活力，一种则在相对稳定的风格中追求深入与完美，前者求新，后者求好。工笔绘画因其规则的严格和特征的显著，使跻身其间的画家多归属于后一类艺术家，这是画种的规定性和传统影响双重作用的结果。传统越深厚，画家背离传统轨迹的可能性就越小，超越传统的难度就越大。

传统工笔画经历了唐宋辉煌之后至近现代逐渐跌入低谷，其主要原因在一味承袭传统的模式，即从画到画。换言之，就是多从临摹前人作品入手，而非直接面对对象写生，尤其人物画更是如此，这样便忽略了画家对客观对象鲜活、生动地直觉把握，最终导致高度概念化的形象处理和形式语言的程式化。它完全不能对应人们审美情感的变化与需要，同时也疏远了传统绘画所讲求的『外师造化，中得心源』的全部蕴涵。因此，何家英的着眼点是回归直觉。回归的过程是借助现当代绘画形式尤其是素描所提供的丰富真实的直觉感受展开富于创造性的工作，以此填充传统演化轨迹中的薄弱环节。这是在新的层面上对传统的拓展，是对『外师造化，中得心源』的真正延续。更为重要的是，这种回归又是两条线同时进行的，一是感性，一是知性。感性使画中人物形象回到了真切充实的状态中，知性又使之通过画家心灵的过滤进入理想化的境地，两者的互补最终实现了画家对外部世界与内心世界的双重写照。这个过程是由内向外再由外向内交替转化的，它包含了技法和精神两方面的突破。何家英在西方素描里洞见了传统工笔画所不具备的深入程度以及工笔与素描、东方与西方间的共性与个性、相融性与差异性，这为实现他的绘画理想打开了一扇大门。无疑，深厚的素描功力是他的表现技巧能够不断深入的基础，也是他将传统写实一路推向极致的关键。可以说，何家英不仅开创了新的绘画风格，而且把它推向了相当完美的境地。他是『新』与『好』结合得非常成功的范例之一。

写生是何家英找回直觉所采取的最为有效的方法，但他并没有停留于此，而是借助客观对象激活和发掘自身的表达欲望，完成内心情感的抒写。与其说对形象的深入描画反映出他对人物内心世界的敏锐把握，倒不如认为那是画家自己审美理想高扬的必要载体和必经之路。因此，何家英注重对基本艺术规律的阐发，其绘画技法也是围绕这一思路展开的。在空间层次处理、勾线、着色、染法等具体手法上，他既保留了传统中国画的精神特质，又有所突破。比如画家追求人物二度半空间的塑造，它既没有西方化，也超越了传统的单一平面性；既有厚度，又很空灵。不过多分染而接近平涂的着色手法，不仅避免了刻板，同时突出了线条的独立审美作用。利用色彩间的铺垫呼应在单纯中画出了厚度和力度。对装饰性花纹、图案和几何化线条的巧妙运用则使画面产生出很强的现代感，它统领于整体的气氛和意境中，切合于朴素自然的审美取向中。凡此种种，都是何家英在感性与知性之间的整体驾驭能力的体现。

何家英在回归直觉的过程中找寻到了生活与艺术、表现形式与审美情感之间的连接点，找到了真实的个性化体验，并推进了两者的内在关联。面对漫长的创作过程，画家不再感觉枯燥和单调，其中有的是探寻和创造的心理愉悦，因为在单纯宁静的画面中融入了画家强烈的生命体验和精神追索的印痕。直觉是丰富的，它是提供创作的永久动力，它使画家始终保持活跃和机敏的状态。从《山地》、《十九秋》到《桑露》，立意造境越发深厚充实，人物刻画越发丰富浑然。而在最近创作的《韩国留学生》中，用线越发圆厚劲挺，其气磅礴沛然。何家英的周密贯穿于每一个环节，使他的作品都呈现出一种经典性品质，流露出一种大格局大气象。他的作品，给人感觉丰富整体，而非简单琐碎；感觉深厚大气，而非单薄匠气；感觉明朗有力，而非含混纤弱；感觉谨严缜密，而非粗陋松散。这些恰恰都是画家重视直觉感悟的结果。

目 录

一	十九秋	二七	独坐黄昏
二	酸葡萄 (局部)	二八	落 英
三	酸葡萄	二九	落 英
四	叶	三〇	落 英 (局部)
五	米脂的婆姨	三一	韩国留学生
六	清 明	三二	百 合 花
七	无 声	三三	舞之憩
八	子 君	三四	花落东君
九	子 君 (局部)	三五	芭蕉少女 (扇面)
一〇	心 语	三六	沧 桑
一一	夏	三七	馨 梦 (扇面)
一二	秋 冥	三八	淡 日
一三	秋 冥 (局部)	三九	西 施
一四	魂系马嵬	四〇	安部夫人像
一五	魂系马嵬 (局部)	四一	绮 梦
一六	脊	四二	寻 秋
一七	秋 韵		
一八	街道主任		
一九	街道主任 (局部)		
二〇	红苹果		
二一	红苹果 (局部)		
二二	桑 露		
二三	桑 露 (局部)		
二四	若 云		
二五	若 云 (局部)		
二六	绣 女		

酸葡萄(局部)

陕北人素称雄健朴厚而绥德米脂间尤著典型近入米脂知古语“米脂滋儿”者信其地地多产米脂正一
质表理纯朴之美而新时代精神遍注陕北厚之黄土米脂婆姨虽已改变传统朴素贤良风貌犹存新时
比才貌或妇女形象可徵于斯年 乙丑年 初秋 曹海河一演家美并记

子
君

