

寒崖秋意 2002年 纸本设色 68cm × 68cm

图书在版编目(CIP)数据

美术视野·郝晓燕中国画作品选/贾德江主编.—北京:北京工艺美术出版社,2019.5

ISBN 978-7-5140-1715-1

I.①美… II.①贾… 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(2019)第049463号

美术视野·郝晓燕中国画作品选

贾德江 主编

出版人:陈高潮 责任编辑:冯淑泰 责任印制:宋朝晖

出版 北京工艺美术出版社 发行 北京美联京工图书有限公司 地址 北京市朝阳区焦化路甲18号中国北京出版创意产业基地先导区
 邮编 100124 电话 (010) 84255105 (总编室) / (010) 87360216 (编辑部) / (010) 64280045 (发行) 传真 (010) 64280045/84255105
 网址 www.gmcbs.cn 经销 全国新华书店 制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
 开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 5.5 版次 2019年5月第1版 印次 2019年5月第1次印刷 印数 1~2500
 书号 ISBN 978-7-5140-1715-1 定价:50.00元

ISBN 978-7-5140-1715-1

9 787514 017151 >

郝晓燕 原名郝淑燕。现为黑龙江省美术家协会会员、黑龙江省中华文化促进会会员，大庆百湖艺术群落职业画家。

出身于书香门第，因受家庭熏陶，自幼酷爱绘画艺术。多年来对绘画种类涉猎甚广，曾历时数年，创建写意牡丹新技法。她以独创技法所表现的牡丹，较之传统技法更加灵动鲜活、丰润厚重。泼墨山水在传承独特技法的基础上又加以创新，以表现水雾氤氲、浓雾弥漫的山景为特色，较之传统的留白画云法则更加丰富和富有表现力。

多幅山水画作品见诸于中国国家画院的《画院》杂志，花鸟画作品曾在中央电视台展播，作者艺术传略已入编《黑龙江省文学艺术名人》。

因其笔下的牡丹充满个性化的笔墨语言，《中国美术研究》杂志主编、《中国美术史》作者、著名美术史论家阮荣春曾评价说：“牡丹国色天香，富丽多姿，历代画牡丹者甚众，然每每得其艳丽之形难得风骨神韵，晓燕牡丹不拘形色，高雅脱俗，神色兼备，在国内牡丹画林中独树一帜，堪称东北郝牡丹。”

绘国色天香 写壮伟河山

——郝晓燕中国画作品管窥

■ 贾德江

女画家郝晓燕于中国画的求索与研究，一直在两个方面探赜索隐，笔耕不辍，思考不止。一是花鸟画，她精心于牡丹花的创造；二是山水画，她致力于北国风情的写照。花鸟富贵，山水野逸，两种取向，两种审美，集于一身，双向并行，各言其志，构成了郝晓燕中国画创作的总体面貌和最具个性的色泽。郝晓燕也因此受到社会各界的广泛关注。

郝晓燕文秀高雅，资质颖异，心存远志。她对牡丹的魂牵梦绕，或许与她的心性相关。她偏爱牡丹本体的美而艳，更崇尚牡丹不同于凡卉的雍容华贵之气质。但牡丹虽国色天香，俨然花君之相，却不像梅花那样铁骨铮铮、清高孤傲。牡丹是可亲合群的，和百花同时开放，却十分出色，又具富贵之态，这正是中国女性最需要的精神，也是郝晓燕的心之所向。

郝晓燕的山水情怀，来自于她对家乡故土的眷念，那里有她熟悉的父老乡亲，是我们这个生生不息的民族栖息的地方。那里有层叠的峰峦、岩壑的起伏、飘荡的白云、流动的山气、光影的变幻，也有田园树木、居住人家，这是充满生气的山景，是令郝晓燕为之动心动情的山河，也是她挥之不去的乡情乡恋。

展读郝晓燕的牡丹画作，迎面扑来的是富贵之气，夺人眼帘的是“美肤腻体，万状皆绝。赤者为日，白者为月”“倾百卉之光英”“夺珠树之鲜辉”，是国色的“艳冠群芳”，是天香的“百花之王”。郝晓燕画出了盛世牡丹的姹紫嫣红，画出了国花牡丹千姿百态的欣欣向荣。她所使用的笔墨语言，既不是白石老人“红花墨叶”的大写意方式，也不是于非闇“双勾设色”的工笔画法，而是以高度重视色彩层层晕染的现代没骨画法。所以说它“现代”，因为这种画法已彻底摒弃了墨线勾勒，吸纳了包括形、光、色在内的西方现代绘画技巧，与传统的没骨画法、“三矾九染”巧妙地融合在一起，在渍染中显出骨法。此外，它还充分发挥了同类色彩微差的精致表现力，和各色牡丹间冷暖对比的和谐统一，充分表现出牡丹多层多瓣的妩媚，塑造出牡丹的体感、质感和风神。从她的代表作《春色满园图》《悠悠岁月》《浦江记之春日》，特别是《共荣图》等作品中可以看出，郝晓燕的现代没骨法工中有写，无线有骨，色调艳中求雅，光感强烈而柔和，肌理丰富而别致，情韵丰盈而圣洁。郝晓燕通过线的隐没和光色的发挥，更新了牡丹画的视觉观念，重建了牡丹画的艺术语言，为表现不同于前人的精神境界开辟了新境。

如果说，郝晓燕所绘的国花胜在色彩，那么，她的山水则胜在笔墨。她继承了文人画的写意传统，“以笔主其形质，以墨别其阴阳”，重在笔与墨会的积健为雄、水与墨和的氤氲蓊郁之韵，一片化机纯任天然。她的稿本来自于北国的乡间大地，而非前人传下来的笔痕墨迹。在她的画中，那些表现春山夏谷秋坡冬韵的山情水境，都来自于实地写生，都是她的心之所系、情之所寄。她爱画坚实山体奇异的重叠和组合，她爱画幽谷清泉石上流的回响，她爱画秋晚荒野的秀色，她爱画月夜下山里人家的安逸，她还钟情于北方秋林的一片火红、春山的一抹新绿、夏日农舍的一派野趣、冬日雪地的一片苍茫。那老辣苍莽的云壑山涧，那韶秀幽静的丛林鸣泉，那水墨淋漓的山重水复，传递的不是文人画的忧患意识与自我遣兴，而是完全出自于对家乡河山的热爱和对大自然的赞美。郝晓燕的许多闪光的创作灵感和精美画卷，无不得益于北国那片荒寒与繁茂、贫穷与富庶、神奇与朴拙共存的黑土地。其景其情虽不像南方山水那样清灵秀丽，却苍润奇幻；虽不像太行风光那样壁立千仞，也不乏雄强壮伟，更多的是质朴平易。在生于北大荒的郝晓燕眼里，这里的山形水貌朴拙、苍浑、清旷、纯厚、静谧，却隐藏着或高亢、或奋进、或奔腾、或躁动的潜流，充满着生机活力。在写实中表现精神，把笔墨情趣发挥到极致，使实的画面造成空灵感，给予观者以更多的想象与回味，显然是郝晓燕笔下山水坚持不懈的探求。

中国画的创作需要作者有宁静、虔诚的心态，这一心态来自对艺术事业的执着和对名利的淡泊。从郝晓燕的作品中可以看出，她是一位有事业心的艺术家。也是一位极具天赋又勤奋过人的人；她学养丰富、胸怀大志、勇于创新，事业成功的要素她是一个也不少的。这就决定了她有足够的时间和精力，从容地去面对中国画的当代使命，对自己提出更高的要求。

从千层牡丹到浓雾弥漫的山景，再到消融中的厚厚积雪，是郝晓燕求新图变显示出的创造力、想象力以及表现力的具体体现。这种天然成趣、充满灵性的绘画语言，使得她的作品焕发出了别样的风情与华彩，并为当代中国画注入了新鲜的血液。

2019年3月20日于北京王府花园

(作者系著名出版人、美术评论家、画家)

墨韵凝香意无边

——郝晓燕其人其画

■ 潘顺梅

集瑞图 2014年 纸本设色 68cm × 68cm

春色满园 2015年 纸本设色 68cm × 68cm

秋江放棹 2009年 纸本设色 68cm × 68cm

读郝晓燕的中国画，就像品味杯中深琥珀色的佳酿，视觉、味道、意境皆在其中。文如其人，画亦如此。任何艺术作品所蕴含的气度，往往与人的内心世界有着某种必然联系。晓燕作品里的笔意气韵，空灵传神，精致大气，凝重里透着淡雅，一如晓燕其人。

生活中有这样一种人，凡事认真细致、努力执着，做事要做到尽可能最好，晓燕便属其类。原为教师和职业经理人的她工作很是出色，但在历经了二十多年的职业生涯后，她遵循根植在她内心深处的艺术情怀的呼唤，毅然弃商从艺，从而潜心作画。她能动起来也能静下来，懂得优雅，静亦平和。

在这样一个快餐式阅读的年代，她的作品不求数量，但求品质，能沉静下来潜心创作，非有一定功力和心力所不能为。在《风烟俄入金溪湾》里，我们读到的是雨霁顿生的微岚，是飞瀑撩动的轻纱。远山近树，清晰与朦胧，真实与虚幻，这些都蕴藏在作品的气韵中，引领我们的思绪在缥缈的淡淡风烟里流连寻觅。画家在砚池旁泼洒的世界，刺激着阅读者的审美神经。中国画遵循的是以笔墨和线条为主要手段的造型艺术，尤以传神为塑造艺术的根本。这种“传神”或叫“神韵”，就是蕴含在作品中的灵魂，晓燕深谙于此。《风烟俄入金溪湾》渲染的墨色世界，解读开来何止是视觉美感。一幅作品，要想感动别人，首先要感动自己，才能于锋毫的挥洒间提炼升华，那是她万里千里游历采风，在自然界中得到的启迪。她告诉我：“那次路过金溪山庄，第一眼望见这样的景象，真是美得让人战栗……”这里有仙境般的景色，更有厚重的人文精神，时时激发画家的创作灵感，自己进入了境界，才能让作品走进读者的心灵。“只要能感动别人，就是我最好的作品”，这是晓燕对自己画作真诚的认识，也是她的作品告诉我们的。

修养有多深，画作体现的意蕴就有多深，不断提升自我，是她一贯的追求。做为职业画家，晓燕对文学情有独钟，品文读诗为她的作品锦上添花。读《幽谷清泉》，看涧水穿越层峦叠嶂，跳跃着来到眼前，琴弦一般灵动的流水，将思绪拉回今昔交错的时空；朦胧的远山，墨色的精致

与铺陈，隐约间山水更显灵透神秘。气韵为先，布局为次，她深解其味。在《古人诗意》中，一缕缕飘逸的烟云，使奇崛的山崖变得朦胧，意蕴空灵仿佛有远古的尘烟，间有古意悠悠的情影，娓娓叙说着往事，而近前涌流的清泉，和水流下散落的颗颗砾石，静静的，没有一丝响动，引领我们倾听诗意悠远的回声。《晚霞中的红叶村》让我们在云蒸霞蔚中，领略静谧中的动人意韵；夕阳醉红了远山，醉红了层林，醉红了潺潺溪流，也醉红了幽静的山乡，更迷醉了观者的心魄，笔意氤氲，画韵丰饶，气势动人。《雪韵》将北国山乡村落的安逸宁静，统统笼罩在冰清玉洁中，透过雪雾，红豆依旧，那是秋的挽歌，爱的流波，一抹生动，盎然生长在雪乡之中。《云梦山之秋》是一曲美妙动人的秋之歌，欢跳的飞泉唱着山歌一路奔来，在苍山、古木、流云间飞泻，品味不尽的风华意蕴，皆在一笔笔浓淡淡的墨色中。

晓燕以其清新、淡雅、细腻的绘画语言，将国画独有的水墨风韵和当代审美意识巧妙融合，使画面不仅具有形式美感，更凸显美学意义上的张力，调动阅读者的联想双翼。赏读她的写意山水画，让人心境宁和，似在水雾云霭中聆听大自然的风涌泉吟，聆听生命脉动的韵律，又仿佛聆听画家的心灵絮语，那絮语诠释的大爱大美，扩展在晓燕笔墨丹青的另一番意境中——写意牡丹。郝晓燕笔下姹紫嫣红的牡丹，不仅竟放出雍容华贵、富丽堂皇的风姿，更深含奔放洒脱、清丽典雅的神韵。天香国色颂牡丹，赞美歌颂的是美好生活，也是对更美未来的无限憧憬。

品读《华夏春浓》《春风富贵》及《国色天香》，不同尺幅的画作，恣意缤纷的牡丹，热烈绚丽却又脱俗华贵不示张扬，如此意蕴的呈现，仿佛只有七彩光影的反射折射，才可以幻化出来。且看整体的设置与构架，朵朵牡丹的色调铺陈，花瓣间层叠明暗，实中含虚，虚中见实，恰到好处穿插、呼应、对照，相宜舒展又豪放大气。笔触间的交汇与融合，收放于墨色的干湿浓淡之间，洁净利落，饱满浑厚，而画面的节奏感、韵律感，更营造出曲线抑扬的弹性美感。

画品即人品。忙碌的晓燕作画之余总是卷

悠悠岁月 2018年 纸本设色 68cm × 68cm

不释手，因而画作中充满了柔婉深厚的书卷气息。《芸窗清供》里，赭墨古陶与牡丹的组合，配以零星散落的红果，看似无意的点缀，实则丰富了内涵也平衡了视觉，在竹编拢帘的轩窗下，充盈的是舒雅清新的人文格调和“芸牕相守，奋志诗书”的孜孜求索。她的画是在兼容并蓄中创新，有着自己独特的笔墨语言，在创作过程中也融进了许多西画的元素，从而使花朵的色调格外美观和谐，更加雍容富丽。而花蕊的细节处理，簇簇以繁杂的复色呈现，疏密聚散间，泛出

婉约之蕴。在《沉香亭畔》中，摇曳的牡丹花，局部和整体，和谐的色彩分配，花瓣纹理感的浓淡变化，精致的花蕊，似在游丝般的微风里轻轻颤动，细腻得极抒情、极柔曼，一株、两株、三株……香远愈浓蔓延至整个香亭，不由得引人沉醉在近旁的曲径小桥、山溪石罅和蜂蝶柳絮的空灵氛围里，眷游于神思飞扬的精神乐园，陶然忘我。

“采花蜂苦蜜方甜”，一代宗师齐白石的人生之得，晓燕不但心领其旨，而且时时践行。“想

做便做，做便做好，想放便放下，重新做起，再度做好……”，这是一位在书画界造诣颇深的师长给她的回信，晓燕把它装裱起来珍藏，更成为鞭策自己前行的动力。那天我电话联系晓燕，得知她已连续多日在离家很远的工作室创作，便调侃她是“苦行僧”，电话里传来晓燕惯常的优雅笑声和谦逊的对答，让我由衷感佩。是的，只要不怕做“苦行僧”，生活中，还有什么事情做不好呢？

2011年12月20日

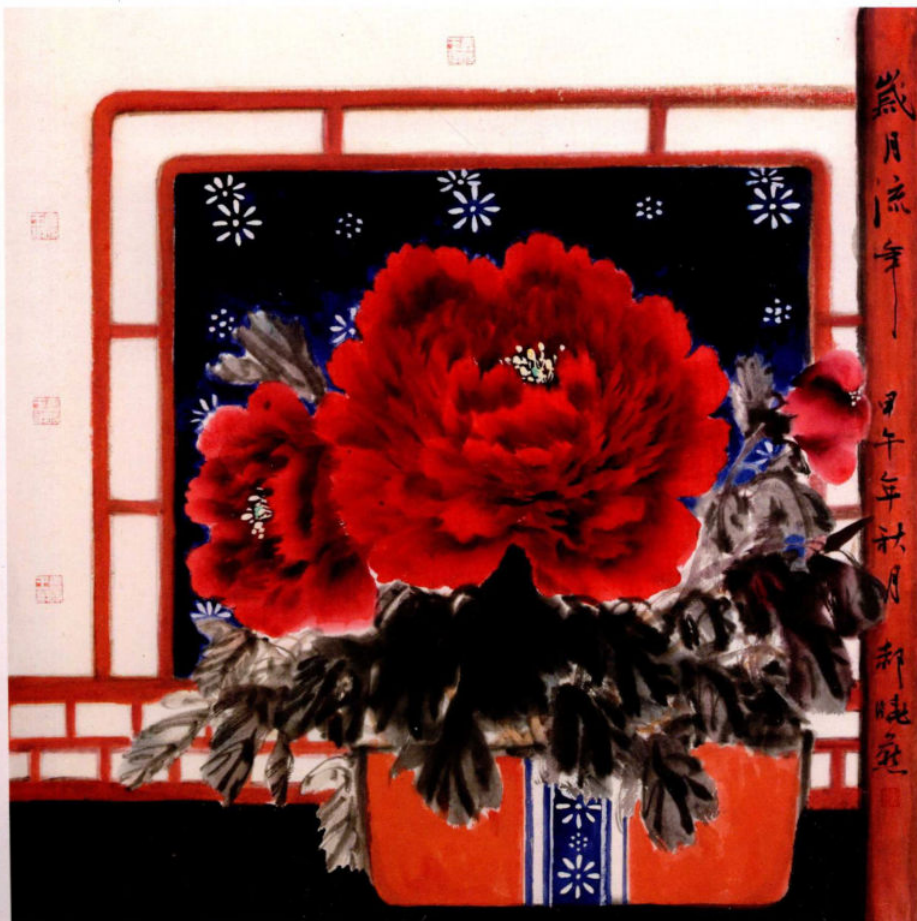
春风拂面一枝浓之一
2014年
纸本设色
136cm x 68cm

春色满园图之一
2018年
纸本设色
68cm × 68cm

集瑞图之一
2014年
纸本设色
68cm × 68cm

岁月流年
2014年
纸本设色
68cm × 68cm

雅室集瑞图之一
2018年
纸本设色
90cm x 60cm

春色满园之二
2014年
纸本设色
68cm x 68cm

春色满园图之三
2014年
纸本设色
68cm x 68cm

淡到无言自可人
2018年
纸本设色
68cm × 68cm

浦江紀事之春日

2014年

紙本設色

90cm × 180cm

释文：

浦江历史悠久，东汉兴平二年（195年）建县，唐天宝十三年（754年）置浦阳县，五代吴越天宝三年（910年）改浦阳为浦江，已有1800多年历史。

浙赣铁路、两条省道和沪昆高速公路过境，义乌民航机场设在浦义交界处，县内公路四通八达，供电、通信设施齐全，具有发展经济的广阔前景。

浦江历代名人辈出，素有“文化之帮”“书画之乡”“水晶之都”“挂锁基地”和“中国绗缝家纺名城”之称，也有“万年上山”“千年郑义门”“百年书画兴盛地”之美誉。

春風拂面一枝濃之二
2014年
紙本設色
136cm × 68cm

富贵平安图
2011年
纸本设色
68cm × 68cm

春色满园图之四
2016年
纸本设色
68cm × 68cm

春色滿園圖之五
2015年
紙本設色
68cm × 136cm

春色滿園圖之六
2016年
紙本設色
68cm × 136cm

国色天香 2015年 纸本设色 90cm × 45cm

小园又春风 2016年 纸本设色 68cm × 68cm

老树春深
2011年
纸本设色
68cm × 136cm