

当代名家工笔人物精品

DANGDAIMINGJIA GONGBIREN WUJINGPIN

主编 江中铸

何家英

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

何家英/何家英绘.—北京:北京工艺美术出版社,2002.1
(当代名家工笔人物精品/江中铸主编)
ISBN 7-80526-407-4

I.何... II.何... III.工笔画:人物画—作品集—中
国—现代 IV.J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第093790号

〔编辑人语〕工笔人物画在长期的历史发展中,含茹中国传统文化的精义,适应中华民族的审美习惯,积淀世代相承的实践经验,形成了艺术创造的鲜明特点和优良传统。

近20年来,一大批伴随着改革春风登上工笔画坛的人物画家,扎根在东方艺术的土地上,又吸收西方艺术的精华,使工笔人物画正在重振汉唐雄风,以面向世界艺术的姿态,走向新的繁荣盛景。

为了再现当代工笔人物画的风采,为了展示这些美的探索者的创作成果,我们选择了12位在工笔人物画坛上成就卓著的佼佼者,出版了这套《当代名家工笔人物精品》丛书。广大读者可以从中观察到当今工笔人物画家孜孜求索的履痕,领略他们创造出不同凡响的、属于自我的艺术形象。教画者可视之为内容丰富的教材,习画者可作为临习借鉴的范本,专业画家可以从中得到学术研究和创作的启迪。

何家英 1957年生,天津市人。1980年毕业于天津美术学院。现任全国政协委员,中国美协理事,天津美协常务理事,天津美术学院教授。擅长中国人物画,尤其在中国工笔人物画创作上成就卓著。1984年《酸葡萄》获当代工笔画学会首届大展金奖。1989年《魂系马嵬》获第七届全国美展银奖。1991年《秋冥》获当代工笔画学会二届大展一等奖。1997年《桑露》获全国首届中国人物画大展银奖。出版作品有:《何家英作品集》、《当代实力派画家—何家英》、《名家手稿—何家英》、《何家英精品选集》等。

· 艺术品评 ·

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与后一类艺术家。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,其主要原因在于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”的全部含蕴。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和个性、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。

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。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,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;不过多渲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和精神追求的印痕。直觉是丰富的,它是提供创作的永久的动力,它使画家始终保持了活跃和机敏的状态。从《山地》《十九秋》《桑露》到最近创作的《韩国留学生》,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;感觉严谨缜密,而非粗陋松散。这些都是画家重视直觉感悟的结果。

红苹果 1993年 绢本 100cm × 66cm

韩国留学生 (局部)
1999 年 绢本

韩国留学生
1999 年 绢本
100cm × 39cm

朝·露·桑 (局部) 1997年 绢本

朝·露·桑
1997年 绢本
220cm × 175cm

朝·露·桑 (局部) 1997年 绢本

街道主任 1981年 绢本 96cm × 85cm

魂系马嵬 1987年 绢本 160cm × 191cm

秋冥

1991年 绢本

207.5cm × 151.5cm

当代名家工笔人物精品

夏 (局部) 1984 年 绢本

初春
1989 年 绢本
100cm × 66cm

女人体 1986年 绢本 68cm × 82cm

桂花

1991年 绢本

100cm × 66cm

落英 (局部) 1992年 绢本

十九秋 (局部)
1984年 绢本

