

何家英近照

由中国美术家协会、中国艺术研究院、海南省文联主办的“何家英画展”2月17日在海南省博物馆开幕。作为“2014 两岸笔会”的首场重要活动,两岸多地众多位著名文学家、艺术家、理论家、收藏家将出席开幕式并举办学术研讨会。展览展出何家英多年来创作的精品79幅,这些作品富有哲理性、诗性艺术和人文精神,充分发挥笔墨语言的灵动性,表现反映人与自然亲近、和谐关系。

何家英画展:

以『中国之美』感动世界

文/本刊特约撰稿 施施然 徐守振

《米脂的婆姨》(工笔画)

何家英

何家英是成长于20世纪末和21世纪初,中国最有影响力的艺术家之一,被誉为“当代工笔人物画最具代表性的画家”。他有如此的影响力,除了天性禀赋外,还来自他从事艺术创作所贯穿的改革开放三十年的这段历史。用何家英自己的话讲:“得惠于改革开放,我心里充满着感激。”

中国造型理念 与西画造型技巧的结合

回顾历史,中国美术领域曾经西方现代思潮风头强劲,民族虚无主义弥漫。在人们争说“皇帝新衣”之时,何家英就如同那说破真相的小男孩儿,勇敢地捍卫和坚守着神圣的绘画本体语言。他坚持中国文化立场,大胆融合西方绘画语言,在西方人文精神和中国传统思想之间,构建起自己的艺术领域,并将两者自然地融于其中。创造出了既秉承中国绘画传统,又具有新时代审美精神的现代工笔人物画。

何家英1957年生于天津。诞生津门的艺术人,天生具有一种优势——海纳百川的地域气质与环境条件,这使得何家英更方便重新审视、挖掘和认识中西方绘画的优良传统,大胆地将中西方绘画语言相融汇。有人这样评价他:“何家英的现代人物画将中国造型理念与西画造型技巧融为一体,精谨微妙,富于激情,充满理想成分与梦幻情趣,为传统人物画向当代人物画转型,做出了画界公认的贡献。”

突出人性表达 记录时代气息

何家英艺术的现代性突出的是人性的表达,他的作品用敏锐的感性来表达人性,并且使之达到了一种深度。他对人性的表达是对心理空间的阐释,这是典型的现代性特征。何家英对女性美的敏感是他非凡的天赋,他对少女的体态、神韵以及她们对梦幻般的人生既憧憬又畏惧的

心理状态的体察,对于她们尚未沾染一点人间尘垢的真纯的“处女状态”的把握,以及对转瞬即逝的清纯之美的感伤,对美好人生和人性的咏叹,真切而又委婉。他对女性的表达,进入了一个生命神圣性的层面。何家英的女性人物画,为世界增添了中国人审美理想的象征符号。他的作品创造了一个审美典范,这种所谓的“大美”,其实是来自很简朴的东西,他的作品具备了中国文化中素朴的审美精神,这也与他本人的气质相吻合。这种很纯净、没有任何虚饰的东西,也是何家英艺术生命力的所在,比如《秋冥》、《静默无声》、《初春》、《酸葡萄》,以及后来的《心语》、《舞之憩》等等,都堪称经典。

何家英的作品中始终弥漫着一种若有若无的文艺气息,而且,正是这种气息,打动了很多人,使何家英成为了一个时代的代表。那个时代,就是充满幻想、浪漫而抒情的理想主义气质的1980年代。

作为1950年代出生的人,何家英的青春时代正好处于1980年代那个朝气蓬勃的时期。那个时代,人人都渴望学习,渴望提高自己的文化素质,每天晚上或周末,各种电大、职大、函大学习班,小提琴、吉他、英语培训班,人满为患,都是一些感觉被耽误了急于补充精神和知识营养的哥哥姐姐们;路上长椅、公园里、小区旁,到处都是捧着书本或抱着吉他、小提琴的朝气蓬勃的青年。所以有人戏称1980年代是一个文艺时代。几乎每个人在填写个人爱好时,会写着“诗歌”、“文学”或“艺术”。《酸葡萄》就全面地刻画了那一代人的形象:五个女青年,或在读书,或在摘花,或在吹奏乐器,或安详欣赏,或手捧青葡萄茫然站立……都颇有象征性,展现着1980年代的具有普遍性的行为、举止和风范,反映着当时的年轻一代的追求和生活方式。有论者称之为“迷茫的至美”。确实,青春是酸涩的,迷惘的,却也清新健康,洋溢着激情和积极向上的风气。所以,那样的时代,又被认为是一个充满诗意的时代。何家英的一些成名作品,正好反映了这个时代的特质。

这些刻下时代烙印的画作,随着时间的流逝,越来越经典化。何家英敏锐地捕捉到了时代的精神,以艺术的方式完美地表现出来。而从艺术手法上,充满了创新精神。工笔画曾经盛极一时,晋、唐是工笔画的黄金时期,产生过顾恺之、阎立本、吴道子、张萱等一批工笔大师,画风或雄浑豪放,或丰盈饱满,或飘逸超脱,表现出画家非同寻常的才气、情调、涵养和艺术感受力。但后来越来越缺少生机活力,被认为是“院体”、“工匠画”,是模式化的代表。尤其一些仕女画,以摹写古人为主,僵硬刻板,导致程式化。何家英先

《酸葡萄》(工笔画) 何家英

《夏日情怀》(工笔画) 何家英

生以写生打破这一僵局,写生必须随时随地变化,故能突破形式与传统限制,因而非常鲜活。同时,他又进一步探索,在工笔中引入写意,注入特有的文艺气息,因为呈现出一种意境和情怀。按他自己的说法,是工笔兼工“意”工“心”。

艺术家气质 决定作品形象

这或许与何先生的个人修养气质有关系。何先生曾承认自己有文人气,喜欢孤独,耽于冥想,所以喜欢揣摩人物细微心理及细腻表情动作,比较外貌,更看重人物内在气质。重写生但不拘泥于写生,而喜欢在综合集中了然于胸之后抽取其意。同时,他追摩晋唐,一改很长时间工笔仕女画的纤弱萎靡,折射时代精神,显得开阔大气。可以说,正是这种写意,挽救了匠气过盛名声不好的工笔画,何家英为工笔画探索出了一条美之大道。何家英的作品,也因此具有持久充沛的艺术生命力。

艺术以形象取胜。艺术殿堂里留下的都是那些经典的艺术形象。好的艺术家,也都是以塑造具有典范性的艺术形象而屹立于艺术世界的。工笔在艺术形象塑造方面有着独到优势。何家英创造的艺术形象,由于其理想化的审美情趣、纯粹唯美的抒情诗性气质和写意人物的独特艺术语言,可以说已经深入人心。那些散发着1980年代气息的迷人形象,已成为我们的一个时代背景。那些美丽的艺术形象,现在回过头来看,可以说是对一个过去了的美好时代的追忆。1980年代是一个精神和文化达到了相当高度的时代。时代远去,但艺术留存了下来,艺术形象留在了人们的心灵深处,成为了人们寻觅历史记忆的痕迹,成为一个时代的标志和象征,因而成为永恒。

艺术家档案

何家英,1957年生于天津;1977年考入天津美术学院绘画系学习国画,1980年毕业后留校任教;曾任第九、第十、第十一届全国政协委员。现任中国美协副主席、中国艺术研究院工笔画研究院院长、天津美院何家英工笔画研究所所长、中国艺术研究院博士生导师。代表作品有《山地》、《十九秋》、《米脂的婆姨》、《酸葡萄》、《魂系马嵬》、《秋冥》、《桑露》、《舞之憩》、《杨开慧》等。