

西方的语言 东方的情怀

传承中华人文精神的使者——黄建南

黄建南,法名妙建,笔名耕夫,教授,生于广东,现居北京。擅长油画、国画。其作品多次参加国内外各种展览并屡获大奖。多次接受中央电视台、北京电视台、山东电视台、河北电视台、广西电视台等艺术栏目专题采访。现为中国书画研究院常务副院长、中国禅艺书画家协会副主席、中国美协创作中心委员会委员、中国美术家协会油画专业委员会副主任兼秘书长等。

早在1981年,黄建南作品曾参加西德世界家庭艺术博览会,得到当时国内外艺术爱好者的重视。上世纪80年代,其大部分作品被外国友人及香港商人收藏。近年,其多幅油画精品被国家领导人、海内外收藏家作为国礼馈赠友人,并分别被人民大会堂、中南海国礼中心、中央军委办公厅、三军仪仗队收藏并颁发收藏证书。其作品多次参加各种拍卖,成交价不菲。

2005年,他参加了中国书画名家作品金秋国际展,作品被评为金奖。作品《畔江春意》和《气壮河山》分别荣获第五届当代中国山水画展创新奖和精英奖。

2005年,作品在电影百年书画大赛中获奖,并在国家历史博物馆展出。

2005年至2008年,其作品接连在全国书画美术大赛中荣获金奖,并被评为中国美术百杰。入编中国收藏、中国收藏博览、中国书画专刊等六十多部书画专著,并被列入华夏实力派。《人民日报》、《中国文化报》、《美术报》、《中国收藏报》、《中国书画报》、《国际日报》等多次专题刊登。

2006年,他成功地在新西兰及澳大利亚举办个人画展,其中一幅是英籍大收藏家布赖因先生唯一收藏的一幅华人艺术作品。2007年至2009年,多次应美国德州达拉斯市文化局及华美艺术基金会邀请,前往美国办展及举办艺术讲座。2008年3月,在日本世界华人艺术精品大展东京展中,油画《溪水人家》、《朝霞》荣获国际金奖。2008年8月6日-16日,他参加了中国当代实力派书画家阿联酋国邀请展,受到阿联酋国文化部长们的热情接待。2008年12月2日至8日,应泰国中华总商会主办方邀请,前往曼谷举行有史以来泰国最高规格的个人画展,震动泰国上层,在当时泰国严重动乱、政府解散的情况下,受到政府看守总理内政部长——揆哇叻的三次接见。还被邀请出席泰国皇国宴并与国皇御林军队列队留影,其间有近二十幅油画作品被诗林通公主、外交部及其各上层团体会馆收藏。为增进中泰友谊,黄建南向泰国各界团体社会捐赠价值2000多万铢的油画作品,并捐现款100万铢给皇家儿童教育基金会,用于儿童的中文教育。近几年,黄建南的作品已被中外100多家艺术机构及院馆收藏。

蜜月 油画 89×62cm

感悟自然·之一 油画 100×75cm

■ 尹一寒

我曾想了多个题目,来概括黄建南先生的“艺术人生”,我觉得都不能突显他今天在艺术界取得的独树一帜的艺术风格和艺术价值。他的国画艺术,一直介于传统与创新之间,将两者之间的关系把握得恰到好处,在传统面前他不守旧,而在创新面前他并不弃传统于不顾。而黄建南先生的油画作品,多以风景画为主。画家喜欢以他特有的艺术感悟,来表达他们对自然界万物之间,产生的不同形式上带来的美感。他们会加以构思,运用手中的画笔,描绘出一幅幅美丽的画卷。而在黄先生的风景油画作品中多以黄色为主色调。“黄色系”在中国象征着高贵与华丽,从而彰显出他油画作品中的贵族气息,他对自己国家的艺术有着独特的理解方式。同时,他也赋予了油画艺术全新的生机。

油画艺术在我国的发展始终受到政治、经济、社会等诸多因素的约束,才逐渐形成了具有本民族艺术特色的特征。而这一点也一直是我们的中国艺术家在学习西方油画艺术中,最难突破的地方。

油画艺术在中国发展大致分为三个时期:

- 一、创业期
- 二、上世纪五六十年代
- 三、上世纪80年代

黄建南先生学习油画时,正好处在第二个时期,他是那个时期艺术家较早一批

感受到西方现代艺术的一个人。在大多数人还依然沉浸在传统艺术中不能自拔时,那时的黄建南先生已经逐渐,形成特立独行的艺术风格。

黄建南始终坚持对传统艺术体系的探索,即使在这个新观念盛行的时代。他在接受新事物上也表现得很大方,接受了来自各方面的艺术洗礼,并从中净化出真正属于自己的艺术作品来。在他看来,放弃过去的成绩,才能不断突破自我,这应该是一个艺术家必须具备的精神,艺术的独特之处和魅力就在于此。

国画 50×25cm

黄建南先生深知“艺无止境”这句话的含义,艺术是流动的,只有起点而没有终点。黄建南先生从未间断过对艺术的实践与探索。他对纯正的西方绘画语言也有着自我的理解。同时,他也尊重传统,尤其钦佩那些在中国油画艺术领域中,做出突出贡献的艺术大家:徐悲鸿、林风眠、吴冠中等众多艺术大师,他们是用西方艺术来探索中国民族化道路先行者,这种基于本民族文化精髓的艺术追求,也正是黄建南先生的艺术发展方向。他认为在新的历史时代下,艺术也应当有着新的表现。毫无疑问,黄建南先生今天取得成功,更在于他艺术风格自成一体和独具风采之处,大胆尝试别人不曾做过的事。他曾多次在国外与当地艺术家办展,在艺术品的双向交流中,他的一些艺术作品深受当地人的喜欢和尊重。这源自于他绘画作品中具有的独特民族气息。

他的艺术成就也得到了当下众多艺术大家的认可。我国已故绘画大师吴冠中先生曾这样评价过他:“这些年来找我给画写评论的、看画的特别多,我都谢绝了,不是我不给他们的画说些什么,其实我自己也在探索怎么把画画好,但我翻看黄建南的画册和作品的照片,感觉他的油画很特别,

用色既大胆,又丰富,对光线的把握十分微妙,画面洋溢着浓重的自然气息,对生命与自然的热爱成为他画作的主题,最大的特点是他把油画给中国化了,但又没有丢失色彩,在自然的状态中孕育了一个新胎,诞生了一个新生儿,在这方面,我认为他做了很大的探索,是一个有新思想的画家。”而作为中央美院教授、博士生导师、著名油画家的戴泽先生,也曾这样评论黄建南:“黄先生在油画创作上其技法独树一帜,出奇制胜,这是一般画家难以做到的。他打破了传统的思维定势,创作了特殊技法,这

是怎样呢?之前,来自英国的著名收藏家布赖因先生这样评价黄建南先生:“黄建南以超凡的想象力加入特有的手法创造出梦幻般的画面,如他画册中的作品《黄山神韵》和《雨后甜泉》,他的神奇就在于不是以僵硬烦乱的现实画面出现,而是像科学家幻想宇宙地球及自然的未来,如果中国人称这是艺术的创新,我看应称为艺术的发明更适合,他已打破

无疑使传统艺术增加了新的养分,增添了难能可贵的活力。”

我国著名国画画家姚治华在“实”与“意”之间——试论黄建南山水油画作品中中西艺术的聚合一文,这样评价他:“建南吸取了写实主义和印象派的艺术元素,在山水写意中,既有雄观奇观,又体现了弗拉芒画派素描的精细,每块石头、每根花草的布局、点缀包括光影变化都一丝不苟;融入了野鲁派的粗犷,使其作品具有明显的张力和冲力。他的作品光线的处理十分出色,明暗、冷暖和谐。”“在吸取中国山水画的元素方面,他融入的是‘东方神韵’,把历代画家追求的所描绘物象‘形’、‘神’表现油画的造型和色彩上。他表现的山水是亲临那个地方的山水在美的瞬间给他的‘意象’,并不是那个时间‘照片’的复制,所以他不是绘画,而是‘写画’,是他‘心灵意象’,是他对‘物象’的择取、淘汰、提纯和滤净,把‘物象’上升为艺术,然后用油画技巧去表述、抒意,把‘心象’和‘物象’编织成‘画意’,糅合了现实和梦想,他的山水油画不是‘文人’借山水以‘孤傲’,是他对自然、对人文的关爱、对社会的满腔热忱情感的流露。”

黄建南先生在国外收藏家的眼里的又

思梦 油画 50×25cm

传统写实手法,可称之为发明家。他的创新技法给已枯竭的传统艺术增加了新的养分,我可以这样说,我能寻找到的所有世界美术教材都无法寻找到的新技法。”

黄建南先生的画作经常在泰国参加展出,泰国著名收藏家赖南兴先生评价黄建南的作品说:“黄建南先生的特有技法并非简单的创新,也并非简单的探寻,而是超乎想象,简直可以说是神奇和巨大的发明,他的未来是注定非常美好的!”

黄建南先生在中国油画的艺苑中,开辟出了一条自己的“艺术之路”,他将中国山水与西方油画中的“写实”和“意象”相互融合,最终形成了独具代表性的“黄建南山水油画艺术”,他把西方的艺术民族化、中国化了。

在面对不同地域和不同文化艺术背景的差异下,黄建南先生的艺术作品,还能得到来自各界人士的高度评价,这与他艺术执著的追求,缩小世界各国文化艺术上的差异,放大其自身的艺术价值是分不开的。在他身上也充分体现了“艺术无国界”这句话的说法。

黄建南先生是在用西方的一种语言、一种符号来释放东方艺术家的情怀,最终回归真朴。“从世界到中国,再从中国到世界”,黄建南先生将我们带入一种大爱无私的艺术境界,是他将自己毕生的“艺术”传播、发扬的一种高尚的精神。

如果,我们用传统色彩较浓的东方艺术特点去看待我国当下盛行的西方油画艺术:黄建南先生的油画艺术正是借用了西方艺术的语言色彩,来表达我们东方艺术家的情怀。