

秦大虎

油画艺术

QINDAHU YOUHUA YISHU

中国书画函授大学

安徽美术出版社

秦大宪油画艺术

策 划: 谢勇斌

责任编辑: 陈 涛

封面设计: 大 可

图书在版编目(CIP)数据

秦大虎油画艺术 / 秦大虎绘. — 合肥: 安徽美术出版社, 2003.11

ISBN 7-5398-1196-X

I. 秦... II. 秦... III. 油画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 106931 号

秦大虎油画艺术

出版发行 安徽美术出版社

地 址 安徽省合肥市金寨路 381 号九州大厦

邮 编 230063

经 销 全国新华书店

制 作 杭州东印制版有限公司

印 刷 浙江新华彩色印刷有限公司

版 次 2003 年 11 月第 1 版

印 次 2003 年 11 月第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/12

印 张 8

印 数 0001-1000

ISBN 7-5398-1196-X

定 价 80.00 元

秦大虎，山东蓬莱人，生于1938年1月，10岁参加部队文工团，过军旅生活。1956年考入浙江美院附中，1963年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）油画系。曾先后在上海美术设计公司和济南军区政治部创作室工作，创作许多作品。1985年从部队转业回美院。曾任中国美院油画系主任、教授，浙江省美术家协会常务理事，浙江省油画家协会副会长，浙江省国际文化交流协会理事，温州大学艺术学院院长等职。享受政府特殊津贴。

其代表作《在战斗中成长》（1964年）、《老将》（1980年）、《田喜嫂》（1982年）等5幅油画被中国美术馆收藏，《上前线》为中国革命博物馆收藏，《罗荣桓战斗在滨海前线》为军事博物馆收藏。作品多次入选全国美展，不少作品出国展览，被国内外博物馆收藏。上世纪80年代后期创作的组画《十二生肖》，把现代意识和传统文化融于一体，既发挥古典油画的长处，又大胆汲取了中国传统绘画、书法和民间剪纸艺术的特点，具有较强的艺术感染力。该组画1988年11月在美国格林威治艺廊公司鹰画廊展出时产生强烈反响。其中《虎》、《龙》、《马》还被该公司限量印刷出版，成为国内第一批在美国限量出版油画印刷品的中国大陆画家。1997年初，《永乐仙女》等5幅油画在意大利博洛尼亚国际现代艺术博览会上展出，观众反应十分热烈。《永乐仙女》是当年唯一被博览会收藏的作品，曾参加中国嘉德拍卖行的拍卖，并取得成功。1997年在香港回归的艺术大展中，《光辉的历程》等两幅画入选北京和上海展区的展览。《光辉的历程》在北京展出后以文化部名义赠送香港政府。2000年《在战斗中成长》入选中国油画百年大展。许多作品被选入国家级大型画册，其简历被收进多种辞书与名人录中，并获得过多种荣誉和奖励。出版有《秦大虎油画选》、《秦大虎的绘画世界》（一）和《油画创作基础》、《油画画法图解》等个人画册与专著。

序

秦大虎教授在我国画坛是一位具有浓郁泥土气息的油画家。无论是他早期的具有抒情意味的军事历史题材，或是描绘齐鲁乡情风俗的妇女或儿童，其作品风格上最大的特色就是把对生活的追求作为自己创作的主要目标。

《秦大虎油画艺术》是他近期出版的第三本画册，这里首次汇集了轰动美国的《十二生肖》的全部12幅作品，有几幅是大虎在原来的基础上重新加工创作，有更新的意韵。这套组画融进了鲜明的装饰风格，使作品更具有东方意韵。具有浓烈的生活底蕴为其主要特色。

“画如其人”，大虎的创作道路是如此，他的油画特色也是这样。他的油画造型严谨、色彩洗炼、画风质朴、浑厚凝重，充满了生活气息。人们知道，生活是一切艺术创作的基础，是作品成功的先决条件。大虎坚持这一信条，并不以此满足。在他应聘去温州大学艺术学院担任院长之后，尽管教学担子十分繁重，但他仍不忘经常返回养育自己的故里和工作就近的农村，去体验、研究、认识、反映与再现新的生活。这在一些人奢谈淡化生活的今天就更为难能可贵了。

大虎创作的另一个特色是对民族风格的追求和对民间艺术的借鉴，将油画这一外来形式融于民族的土壤之中。他重视艺术的求索与创新，更不忘在优秀的传统上继承。他坚持写实的造型方法，但又借鉴西方象征性表现手法；他继承西方油画的造型原理，又融进丰富的民族民间的华彩。因为他深知，任何时代、国度或民族的艺术作品，它们的形式、风格与意蕴等等，都是在不断发展中继续前进的，不断地与时俱进，既有可变性又有稳定性，既有创新性又有继承性，既有表现性又有反映性。这正如文艺复兴那样是对古希腊、罗马艺术的一种创造性的继承才产生文艺复兴的巨大成果。但是今天有些冒充创新的“独创者”，认为可以脱离传统而孤行，不过是稚气的天真行为。我无法预言今后中国的油画民族特性将会有什么新的变化，但十年来中国油画家人才辈出，各

显其能，使人们对油画的光辉前景充满了信心和希望；我也无法预言中国的油画将以什么样的形态成为主流，但我感到中国民族数千年来传统文化艺术的积极方面，定对中国油画的审美特性产生孕育作用。以再现色彩的绚丽多彩见长的油画艺术，和以着重表现艺术家审美情感的中国民族、民间艺术二者的融合，是理所当然的未来。大虎正为之添砖加瓦。

他的创作源于生活又高于生活，不是人为地对情与景的生硬拼凑，而是以他那来自实际生活的真切、由衷的感受为基础进行艺术处理的结果。“这是不可替代的艺术家独特感受，可说是稍纵即逝。微妙之处使主体也为之惊讶的感受，它或者长期潜伏，一时还不为主体觉察，一旦有了新的感应，它便会迸发出夺目的光辉。”

大虎经过正规美术学府的严格造型基础训练，绘画基本功力扎实。更可贵者，以造型见长的大虎，在色彩的研究方面，将写生色彩和装饰色彩巧妙地结合起来，又迈出了新步。用法国19世纪诗人波德莱尔的话来说，色彩是光亮结合的“宏伟交响乐，它有永恒的变奏，这种旋律的更替，其变化永远来自无限，这一曲颂歌就叫色彩，在色彩中既有和声，又有对位”。大虎正不断孜孜以求，在自己的油画中集写生色彩和装饰色彩于一体，演奏一曲充满泥土芳香、诗情画意、绚丽多彩的新乐章。喜观新作，乐为序。

肖 峰

2003.8.10

注：本文作者系原中国美术学院院长、教授，中国美术家协会副主席。

我的老师秦大虎

提起我的老师——著名油画家秦大虎先生，熟悉的人都知道：上世纪60年代，他曾以油画《青春年代》、《在战斗中成长》等叱咤画坛；70年代，又以油画《上前线》、《烽火童年》、《柱石》等红遍了大半个中国；80年代，他的油画《路条》、《田喜嫂》等以浓郁的东方情调和独具的个性风格在欧美产生过较大影响；90年代，他再创辉煌，以油画《十二生肖》系列为代表的油画作品风靡西方世界，并戴上了在美国第一位限量印刷的大陆画家桂冠；新千年曙光来临之际，他笔锋一转，《海南风情》、《胶东怀旧》、《敦煌神曲》等又竞相启苞，异彩纷呈！以邓小平形象为主题的油画力作《光辉的历程》，也在香港回归美术大展中放出它应有的光芒……之后，他曾致力于以石窟造像为主的“释”家文化“汉化”研究，并为之进行了大量油画表现风格探索；如今他又借兼任温州大学艺术学院院长之机，师法造化于雁荡群峰、楠溪江畔的山光水色之中。

老师秦大虎在油画民族化的道路上迈出了成功的一步，且硕果颇丰！不了解他的人认为他成功的原因在于头脑睿智、才思敏捷、画随势易、见机而遇；而知之较深的人则清楚：现实中的秦大虎，其实是一个感情笃厚、秉性执著、到了“黄河”也不改初衷的艰辛跋涉者。趋炎附势与他无缘，共性的叛逆常与他有份。其“多元抱一”的画面结构，形式表象似乎与西方现代构成异曲同工，而内涵却大相径庭。端的若何？通过其画风演变可窥一斑。

老师自幼从戎事绘，1956年至1963年于中国美术学院(原浙江美院)接受过国内最正统的学院体系训练。留苏的师辈第一次给他提供了本土文化与外来文化的碰撞与磨合——诞生了他特有的泼辣雄浑的中骨西筋、土洋结合的个性画风，以他自己的话说便是“洋构图+洋色彩+民族内蕴+自我个性形式”。大量的油画习作、创作加上农村生活体验，便是那个时期最主要的实践形式。虽然，那个时期他不乏佳作问世，但对艺术个性的进一步探索，因局限于历史的进程和中国特有国情，曾有过最初的压抑与萌动。十年浩劫的“高、亮、大”

速写
1973

速写
1973

和“三突出”创作原则，使二度入伍在部队战争题材中寻求寄托的他加重了这种压抑：数不清的领袖和英雄巨制夹缝间，老师留下过无数的汗水和深思……直到80年代西方现代艺术模式多角度全方位的冲击后，老师重返中国美院（时任油画系教授和主要负责人），才真正有了个性的宣泄——那就是在三维空间的重组中延伸四维空间，将本民族的艺术渊源——民间艺术的二维装饰性融于画面的个性背景，加之他近年对金文、籀文乃至甲骨文的研究，终于将国粹与西粹在画面中有机结合为一体，既有民族的十足个性内涵为底蕴，亦有西方现代艺术语言做共识。故而，当其与国际艺术接轨时，便展现出极强的生命力。

假如我们以学术的观点看待美术发展史的话，则不难发现，视觉艺术家都讲求整体；然而，多是盯住局部、单画面、单视野，至多是多视野复合的整体，极少有盯住美术史作画的大家。而我知之甚深的秦大虎老师之所以成功，其最可贵之处，是在于他盯住美术发展史来把握自己位置的。

将信，艺术的历史长河肯定会积淀起秦大虎的名字！他像中砥——艺术探索者的中流之砥，像碧波——滋润万家艺术情怀的一泓碧波，也像泥沙——托起艺术潮流滚滚向前的最朴素的奠基者。

我的老师秦大虎正是这样一位可敬、可亲、可爱之人。

勒庆金

注：本文作者系秦大虎的学生，杭州师范学院美术学院副教授。

图 录

1	《青春年代》	116cm × 130cm	1963	44	《仲夏》	73cm × 92cm	2000
2	《在战斗中成长》	137cm × 130cm	1964	45	《烽火长城》	97cm × 130cm	2001
3	《上前线》	130cm × 160cm	1974	46	《法华经》	100cm × 80cm	2001
4	《胶东村姑》	46.5cm × 40.5cm	1974	47	《琵琶玉女》	89cm × 124cm	2002
5	《少女肖像》	60cm × 42cm	1975	48	《鼠年》	89cm × 124cm	2002
6	《烽火童年》	77cm × 100cm	1975	49	《永乐仙女》	140cm × 100cm	2002
7	《老将》	130cm × 160cm	1980	50	《狗年》	89cm × 116cm	2002
8	《支前》	140cm × 280cm	1980	51	《牛年》	89cm × 124cm	2002
9	《路条》	160cm × 120cm	1981	52	《马年》	89cm × 116cm	2002
10	《淮海一日》	160cm × 130cm	1981	53	《廊桥》	60cm × 50cm	2003
11	《田喜嫂》	140cm × 100cm	1982	54	《女人体速写》	74cm × 60cm	2003
12	《大江·母亲》	108cm × 180cm	1983	55	《兔年》	89cm × 116cm	2003
13	《悠悠岁月》	100cm × 150cm	1986	56	《婉姑》	81cm × 65cm	2003
14	《十二生肖》	89cm × 124cm	1989	57	《乐》	150cm × 120cm	2003
15	《蛇年》	89cm × 116cm	1990	58	《山幕》	28cm × 19cm	1963
16	《母子情》	65cm × 81cm	1992	59	《石岛之城》	60cm × 50cm	1975
17	《希望》	150cm × 130cm	1992	60	《胶东人家》	60cm × 50cm	1976
18	《最强音》	100cm × 115cm	1992	61	《村头小树》	50cm × 60cm	1976
19	《悔》	89cm × 116cm	1993	62	《村头》	50cm × 60cm	1978
20	《农家女》	110cm × 66cm	1994	63	《溪水长流》	38cm × 45cm	1978
21	《佛光三叠》	89cm × 140cm	1995	64	《秋色白杨》	50cm × 60cm	1980
22	《驰》	120cm × 150cm	1995	65	《农家小院》	50cm × 60cm	1981
23	《憧憬》	135cm × 150cm	1996	66	《云南孟拉》	40cm × 50cm	1983
24	《春韵》	65cm × 81cm	1996	67	《大队饲养场》	50cm × 60cm	1989
25	《虎年》	89cm × 124cm	1997	68	《烟台港》	50cm × 60cm	1995
26	《光辉的历程》	180cm × 155cm	1997	69	《带鱼》	60cm × 50cm	1997
27	《羊年》	116cm × 89cm	1997	70	《万里长城万里长》	50cm × 60cm	1998
28	《千山万壑》	82cm × 100cm	1998	71	《湖映桃花》	50cm × 60cm	1998
29	《出击》	81cm × 100cm	1998	72	《南山路》	50cm × 60cm	1998
30	《猪年》	89cm × 116cm	1998	73	《蓬莱仙阁》	50cm × 60cm	1998
31	《猴年》	89cm × 116cm	1998	74	《空谷传声》	50cm × 60cm	2001
32	《乐天》	65cm × 100cm	1998	75	《湘西小景》	26cm × 36cm	2001
33	《伎乐飞天》	70cm × 110cm	1999	76	《悠悠玉泉》	50cm × 60cm	2001
34	《女孩》	55cm × 65cm	1998	77	《青岛水族馆》	50cm × 60cm	2001
35	《一九四九年》	155cm × 155cm	1999	78	《杭州远眺》	60cm × 91cm	2002
36	《秦韵》	100cm × 80cm	1999	79	《湖滨春色》	50cm × 60cm	2002
37	《祖孙情》	72.5cm × 61cm	1999	80	《花与水蜜桃》	60cm × 50cm	2002
38	《龙年》	89cm × 116cm	1999	81	《洁白》	50cm × 60cm	2002
39	《柔情》	100cm × 80cm	1999	82	《扬帆》	50cm × 70cm	2002
40	《鸡年》	116cm × 89cm	2000	83	《林坑廊桥》	54cm × 65cm	2003
41	《老石匠》	85cm × 100cm	2000	84	《浩荡雁荡》	50cm × 60cm	2003
42	《剪纸女》	80cm × 65cm	2000	85	《西瓜与甜瓜》	45cm × 50cm	2003
43	《虎虎有生气》	55cm × 65cm	2000	86	《速写》		1973

1

青春年代

布面油画

116 cm × 130 cm

1963

2

在战斗中成长

布面油画

137 cm × 130 cm

1964

与张定钊合作

中国美术馆收藏

3

上前线

布面油画

130cm × 160cm

1974

中国革命博物馆收藏

4

胶东村姑

布面油画

46.5 cm × 40.5 cm

1974

5

少女肖像

布面油画

60 cm × 42 cm

1975

纸板

6

烽火童年

布面油画

77cm × 100cm

1975

7

老将

布面油画

130 cm × 160 cm

1980

中国美术馆收藏

8

支前

布面油画

140 cm × 280 cm

1980

河南淮海战役纪念馆收藏