

中国油画家

热土情怀

张家素 小幅油画风景写生作品集

Zhang Jiasu-The Portfolios of small oil painting landscapes

吉林出版集团

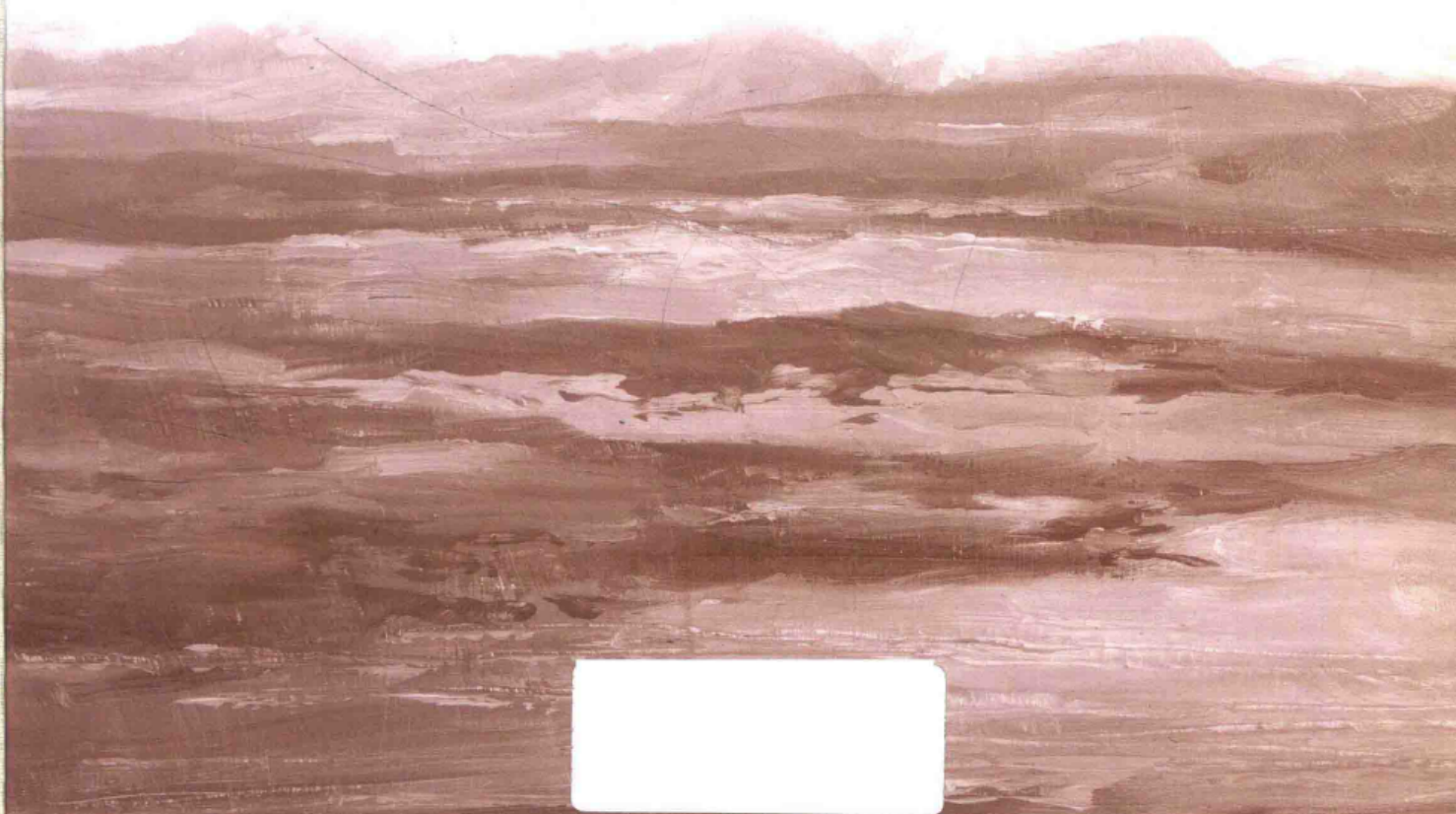

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

热土情怀

张家素 小幅油画风景写生作品集

Zhang Jiasu-The Portfolios of small oil painting landscapes

图书在版编目(CIP)数据

张家素小幅油画风景写生作品集 / 张家素著. — 长春: 吉林美术出版社, 2011

ISBN 978-7-5386-5896-5

I. ①张… II. ①张… III. ①油画: 风景画: 写生画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第137656号

热土恋情——张家素小幅油画风景写生作品集

出版人: 石志刚

策划: 孙 昶

著 者: 张家素

责任编辑: 李 宾

整体设计: 高 婕

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

出 版: 吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

发 行: 吉林美术出版社发行总公司

印 刷: 上海美雅延中印刷有限公司

版 次: 2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

字 数: 100千

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 8.5

书 号: ISBN 978-7-5386-5896-5

定 价: 118.00元

序一

怀真抱素——张家素的故事

徐国梁

我认识张家素老师10多年了。印象最深的是他身边的那只小油画箱。

每次去“张家素艺术教育研究中心”，总见他忙着摆弄满画室的作品，身旁是一只破旧的小油画箱，漆面已剥落了许多。这只不起眼的小箱，是张老师亲手设计制作的，跟随他整整28个年头，见证了跋山涉水的艰辛，也见证了这批小幅风景画作从孕育到诞生的喜悦。

系统地读张老师的小幅油画风景写生作品，是在去年。张老师准备在暑期为全区美术教师开短训班，之前至少有两个月的时间，我每次去画室，都看到他在遴选作品、准备素材。他陆陆续续地向我介绍了几十年来创作小幅油画的经过，伴随这些作品历阅的名山大川、风土人情；他还告诉我当年设计小油画箱的故事……一个美术教育家、资深艺术工作者，为了暑期的短训班，居然舍得花费这么多时间和精力备课，我再次被感动了。这批小幅油画在我的眼中也就有了别样的一番情感。

张老师的作品，笔触饱蘸着情愫。在《钟山古堡鸟瞰江孜》中，他为藏军抗击英军侵略的英勇所动容，怀着悲壮的心情画钟山，情不自禁地多用了一些红色。

张老师的作品，技艺透出教学元素。在《暮色凤凰城》的画面处理上，去除了繁杂的背景，强化了吊脚楼和岸边的石屋，用刀刮出坑坑洼洼的石板路，增强古朴的感觉。

张老师常说：“美术教育是我毕生的追求。”张老师在我院从事美术教育40年，默默耕耘，不求闻达。但酒香不怕巷子深，圈子内外的人都对他由衷赞赏，享有了他应得的荣誉。

张老师的小幅油画作品在短训班上受到学员们的追捧，我们由衷地高兴《热土恋情——张家素小幅油画风景写生作品集》今天出版，它是学员们的愿望，它是区本培训的教材，它讲述着张家素的故事，也诉说着一个美术教师的追求。当再次看到张老师设计的那个外表斑驳的小油画箱时，我在想，如果有一天张老师退休了，这只小油画箱一定要请进闵行区教师进修学院的校史陈列室。

一只小画箱、一本小册子，其物虽小，折射出的正是张老师萧然物外、怀真抱素的艺术人生。我相信，张家素老师的故事将一直叙说着、延续着……

作者为上海市特级校长，上海市闵行区教师进修学院院长

序二

说说张家素的风景写生

黄阿忠

张家素先生在过去的这20多年中，走遍了祖国的山山水水。他上西藏，画雪山、寺庙；跨黄河，写激流涌动；下港湾，摹写渔船；走渔梁，绘制牌楼。他静观暮色凤凰城，远眺雾中芙蓉镇，登山则情满于山，观海则意溢于海。

他是教师，也是画家，他随身携带了一只微型的画箱，走到哪里，画到哪里，这一路写生，竟积累了几百幅作品。这些作品虽然不大，但每一幅都挥洒了他的汗水，每一幅又都倾注了他的情感。他画西藏，让心灵在扎什伦布寺金碧辉煌的尖顶上飞扬；他画黄河，激流涌动的黄河水同时激起了他的崇敬和向往。他用刮刀刮出石头的坚硬，他用阔笔刷出草滩的激情。完成这些风景写生作品，张家素一方面是作为创作素材的积累，另一方面恐怕是把它作为一名美术教师常练不懈的基本功，为美术教学积淀更深厚的素养。然而我感受更强烈的是画作中喷涌的对祖国热土的恋情。

学画的人都知道，写生是一门各个画种必修的基础课程。在通往绘画创作的道路上，无论国画、油画，又或版画、雕塑等等，都绕不开写生。就风景写生而言，应该是基础阶段的一种训练。在风景写生中，首先要解决的是构图的问题。要在缤纷繁杂的大自然中截取你所想要表现的树木、山川、房舍、河流等等，并不是一件容易的事。你必须在此前做大量的功课，比如阅读古今中外的画册，再比如对构图规律的深入了解，更为重要的是要有大量的实践。实践出真知，张家素也就是在野外花费了许多劳动和心血，才可能有他的众多的美妙构图。要知道，构图中的疏密、取舍、处理等等也不是一朝一夕能够解决的，它是绘画素养的结晶。

其次是色彩，说到色彩，我要告诉你，色彩中有很大的学问。你先要明白颜色和色彩的区别，颜色是单个的一支支颜料，比方说红的、绿的等等，而色彩是颜色调和后的组合和搭配。这样的和那样的组合或者搭配就有了“色调”，比方说，你画的是冷调子，或者是暖调子，都是因为不同的颜色组合和搭配的结果。要掌握色调，唯一的方法就是多画，多找感觉，张家素的几百幅风景写生就是范例。

最后一个“气息”。关于风景写生中的气息问题，那就比较玄了。气息是一个逮不住、摸不着的概念，它是绘画乃至习作的格调。我们常说画没有好坏，但有高低，指的就是“格调”。从某种意义上说，格调也就是修养的体现。

我们从张家素的几百幅风景写生引出了关于写生的话题。我们在风景写生中要解决的构图、色彩等问题。或许，“格调”是风景写生中的最高境界，也是张家素先生，以及你、我都在不断追求的。

作者系中国美术家协会会员、上海美术家协会常务理事、上海美协油画艺委会副主任、上海作家协会会员，上海大学美术学院教授

前言

适合美术教师的“寄情于景”——我的小幅油画写生情结

张家素

眼前这个小巧可爱的小油画箱已经跟着我走过了万水千山，从秀丽的江南水乡到雄浑的雪域高原，从一马平川的黄土地到波涛汹涌的大海之滨，既留下了我的足迹，也刻下了它的身影。尽管在它的身上已经高低不平，沾满各种油画颜料，但我依然十分珍爱它。原因在于它不仅是我自己设计制作的作品，更为重要的是，几十年来，在我的美术教师生涯中，它是我忠实的伙伴，记录下无数美好的瞬间，令我和我的同行、学生们回味无穷。

作为美术教师，平日里忙得筋疲力尽，但一提到写生，立刻会兴奋起来，就好像一个终日关在室内忙碌的人，一旦能到大自然广阔的天地里放肆地滚爬、放声地歌唱一样，有一种畅爽的痛快和亢奋。到真山、真水、真环境中当场作画，尽情地抒发自己的感受，对于美术专家来说是习以为常的事，但对美术教师，特别是中小学美术教师来说实在是一种奢望。记得30年前我作为美术老师第一次被获准去山东、山西等地写生时，因兴奋足足有三天而没有很好睡着。临出发时生怕油画颜料不够用，竟然带了150多支，画箱里放不下，就用衣服裹好，放在旅行箱里生怕受到挤压，结果衣服弄脏了，油画颜料却完好无损。好几十斤重的行李包手拉肩扛地一路经胶东半岛写生到了济南，才依依不舍地把估计用不掉的颜料打包寄回家中。当时看着旅行包上断了又接的拉杆，兴奋之余的想法就是以后要“轻装上阵”。

1983年在西安美术学院拜访湛北新老师时，设计小油画箱的念头再次涌上心头。湛老师是前辈美术家，曾在苏联列宾美术学院专门学习油画风景达五年，当他把自己的油画风景作品从床底下拉出来展示在我面前时，我立刻被震撼了。画幅虽小却十分精致，笔触粗犷却色彩丰富，特别是阳光照射下的黄河水，在湛老师的笔下是那样的绚丽多彩、动感强烈，使我真正悟到了：其实画幅不在大小，关键在于生动。“触景生情”的那个瞬间，情最真，画小幅油画就能迅速抓住这种真情，这也许是色彩写生中能迅速表情达意的最佳选择。

从此随着小画箱的诞生，画小幅油画成为我每次写生或为学生作示范的主要形式。实践下来，其优点有三条：第一，画箱小，携带方便，在体积和重量上都能“轻装上阵”，无论路途如何遥远，都能应对自如。第二，画幅小，作画速度快，在短时间里能迅速抓住自己对景物的感受，捕捉整体色调。第三，小幅油画其实是色彩的速写，主要记录的是色彩感受，如果需要创作成大幅画面，还可以借助照片，在造型上加工。

美术教师教学工作繁忙，几十年来我从未离开过讲台，在教学之余挤出点时间来，画几幅小油画，既是对专业技能的温习，更是享受着职业特长所带来的无穷乐趣。及时地记录着在“外师造化”中的感受，积累下来也有几百幅了。翻阅着这些方寸世界，当时当地写生时的情节又出现在眼前，这些自己创造的世界使我的美术教师生涯充满了幸福感，这样的幸福感不仅感动着自己，也感动着我的同行和我的学生。这些小幅油画像情感的纽带，将我周围的美术教师和爱好美术的学生连在一起。希望小幅风景写生成为美术教师专业技能成长的最佳选择之一。

张家素艺术简介

毕业于上海师范大学美术系，华东师范大学艺术教育系油画研究班结业。师从著名油画家汪志杰教授和张定钊教授。长期从事美术教育，现为上海市闵行区教师进修学院美术特级教师，《张家素艺术教育研究中心》主持，上海市中学美术高级教师；上海市普教系统高级职称评委，美术学科组长；上海市特级教师评审委员会专家组成员；上海市美术名师培养基地一、二期主持人、导师；华东师范大学艺术教育研究中心特邀研究员；张充仁艺术研究中心研究员；美术特色学校上海市信宏中学名誉校长；长三角美术交流学会副会长；上海市小学美术教材（上海教育版）副主编。

油画、水粉画、水彩画作品曾在全国师范教师画展、全国教师美术作品竞赛、上海市美术作品展、上海市江南之春画展、华东地区美术教师画展、沪澳美术作品联展等人选和获奖。作品多次为外国友人收藏、并发表于各报刊杂志。

主要美术作品

- 1983年油画《阿奶闲不住》 获“上海市美术作品展览”二等奖
- 1985年油画《鲁南小景》（组画4幅） 获“全国师范教师画展”优秀作品奖
- 1985年水粉画《水镇宋家角》 获“上海市江南之春画展”二等奖
- 1987年油画《珍珠蚌》 入展“上海市江南之春画展”
- 1988年油画《古往今来》 入展“华东六省一市美术作品展”
- 1990年油画《皇装》等10幅 法国收藏家、波特曼大酒店副总裁米歇尔先生收藏
- 1991年水彩画《雪域阳光》等10幅 台湾国际佛教艺术协会主席星云法师收藏
- 1995年水粉画《新三毛》、《旧三毛》等6幅教学挂图 由上海教育出版社出版发行
- 2009年水彩画《离太阳最近的人》 获“全国教师美术作品大赛”三等奖
- 2009年油画《上海国际会议中心》 入展“上海百景油画展”
- 2010年油画《远古的呼唤》 入展“纪念澳门回归10周年沪澳教师美术联展”，获最佳创作奖
- 2010年油画《西藏布达拉宫》 入展“中国文化遗址油画展”，获优秀奖
- 2011年油画《井冈日出》 入展“红色的回忆——革命圣地油画展”，获优秀奖

主要著作

- 《人物速写与儿童人物造型》 1995年5月上海教育出版社出版
- 《色彩写生知识技能与教学》 1996年6月上海教育出版社出版
- 《少年绘画五十讲》 1998年7月上海人民出版社出版
- 《张家素画集》 1998年10月上海百家出版社出版
- 《石膏人像全方位解析与写生》（3册） 2003年9月上海人民美术出版社出版
- 《追求卓越的美术教育生涯》 2008年1月上海三联书店出版
- 《风景速写教程》 2010年12月吉林美术出版社出版
- 《基于美术课堂教学的智慧生成和教师成长足迹》 2011年5月上海三联书店出版
- 《少年绘画跟我学》 2011年8月吉林美术出版社出版
- 《石膏像素描全方位解析与写生》（6册） 2011年8月吉林美术出版社出版

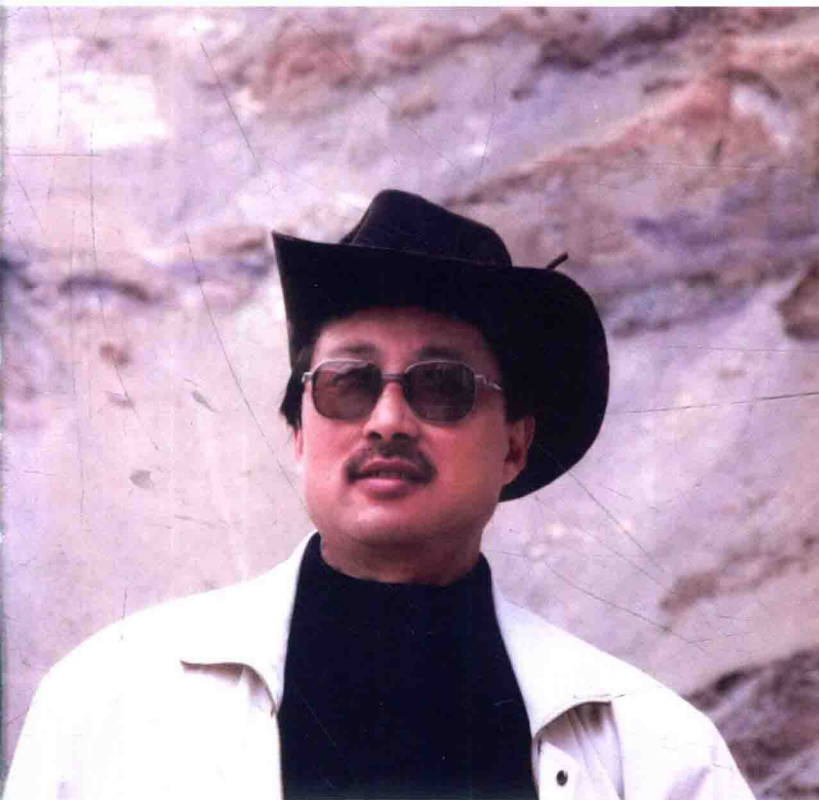
小幅油画写生，是瞬间师造化的真情流露。它不仅仅是形与色的描绘，更是心灵与实景的对接，是灵魂与自然的共鸣。这是一种美妙的享受。沉浸其中，会使心灵受到洗礼，精神得到慰藉，个性获得张扬，生命展示魅力。

张家素

摘自2010年暑期美术教师小幅油画培训班讲稿

■ 西藏系列	/	1
■ 山东系列	/	23
■ 福建系列	/	51
■ 安徽系列	/	63
■ 贵州系列	/	69
■ 水乡系列	/	79
■ 江西系列	/	87
■ 湖南系列	/	99
■ 川西系列	/	107
■ 其他系列	/	119
后记	/	127

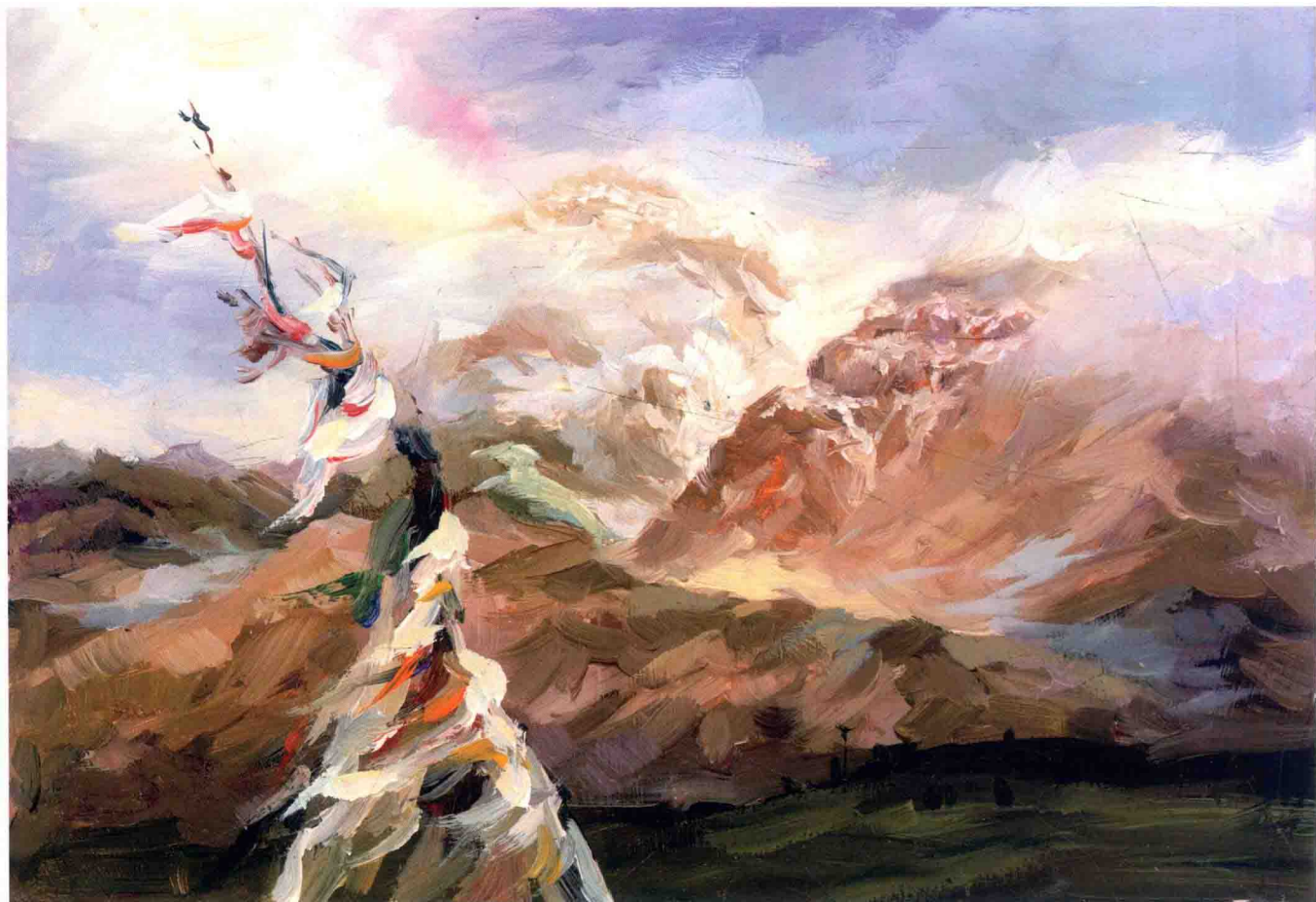

西藏系列

这里有最灿烂的阳光，这里有最雄伟的雪山，这里有最古老的建筑，这里有最纯净的天空。在这片神奇的土地上，接收着大自然最神圣的洗礼，每时每刻都会有“心灵飞扬”的感觉！雪域高原将勇敢善良的灵魂与绚丽斑斓的色彩交汇成宏伟壮丽的画面。

- 藏南神女峰海拔7200m
- 扎什伦布寺
- 钟山古堡鸟瞰江孜
- 远眺钟山古堡
- 藏南草原
- 高原风云
- 多庆措的余晖
- 亚东小景
- 草原的正午
- 金顶
- 小布达拉宫
- 飘动的经幡
- 圣山尼色日尔
- 朝圣
- 扎什伦布寺西侧
- 日喀则集市
- 藏民居 1
- 藏民居 2
- 藏民居 3
- 藏民居 4
- 藏民居 5

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

藏南神女峰海拔7200m (13×20cm) 2000.7

连绵的阴雨，汽车在去世界最高的镇帕里的行驶途中，忽然乌云裂开一条缝，一缕强烈的阳光一泻而下，湛蓝湛蓝的天底下—座高耸的大雪山赫然屹立在眼前。这就是传说中的神女峰。云雾缭绕，经幡飘动，雪山耀眼，向人们传递着神的旨意。我们高声祈祷“扎西德勒”！此情此景在脑海里刻下了永不磨灭的印象。回来后赶紧记录这一感人情境。

扎什伦布寺 (13×20cm) 2000.7

阳光下的寺庙显得金碧辉煌、宏伟壮观，但又隐隐透出斑驳的古老痕迹。初到日喀则，见到向往已久的扎什伦布寺心情十分激动，迫不及待地打开画箱作画。暗部基本上只用一遍颜色，亮部却又堆又刮地反复折腾了一番，迅速记录下暖色的感受。第一眼的色彩感觉十分重要，时间久了容易画灰，失去鲜明的色彩倾向。

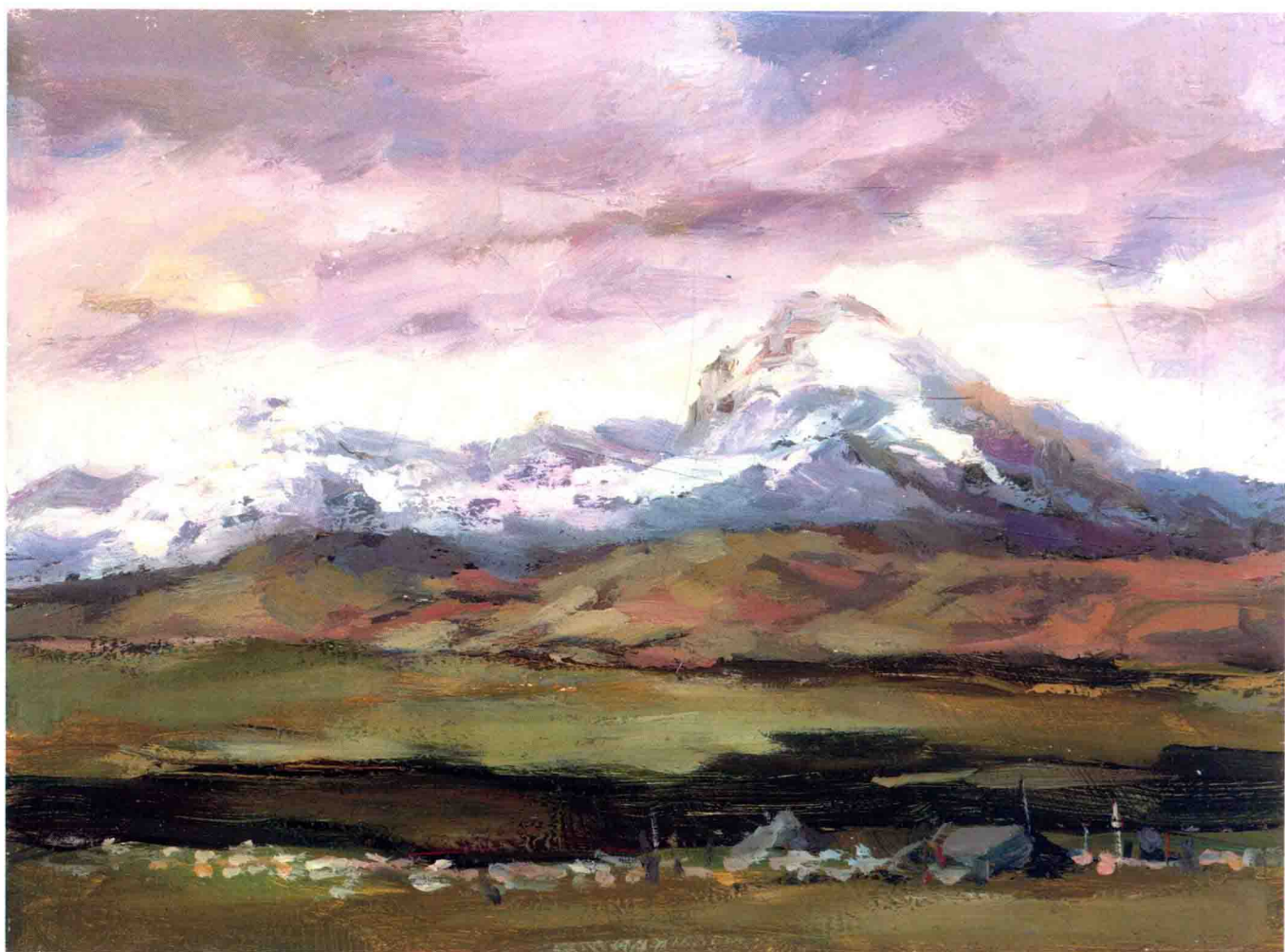
钟山古堡鸟瞰江孜 (13×20cm) 2000.7

江孜是一座英雄的城市，爬上高高的钟山古堡，你会油然而生一种豪壮的心情。这里曾是藏军抗击英军侵略的纪念地。据说当年有1000多名藏军在弹尽粮绝之后纵身跳下悬崖。怀着一种悲壮的心情画钟山，情不自禁地多用了一些红色。

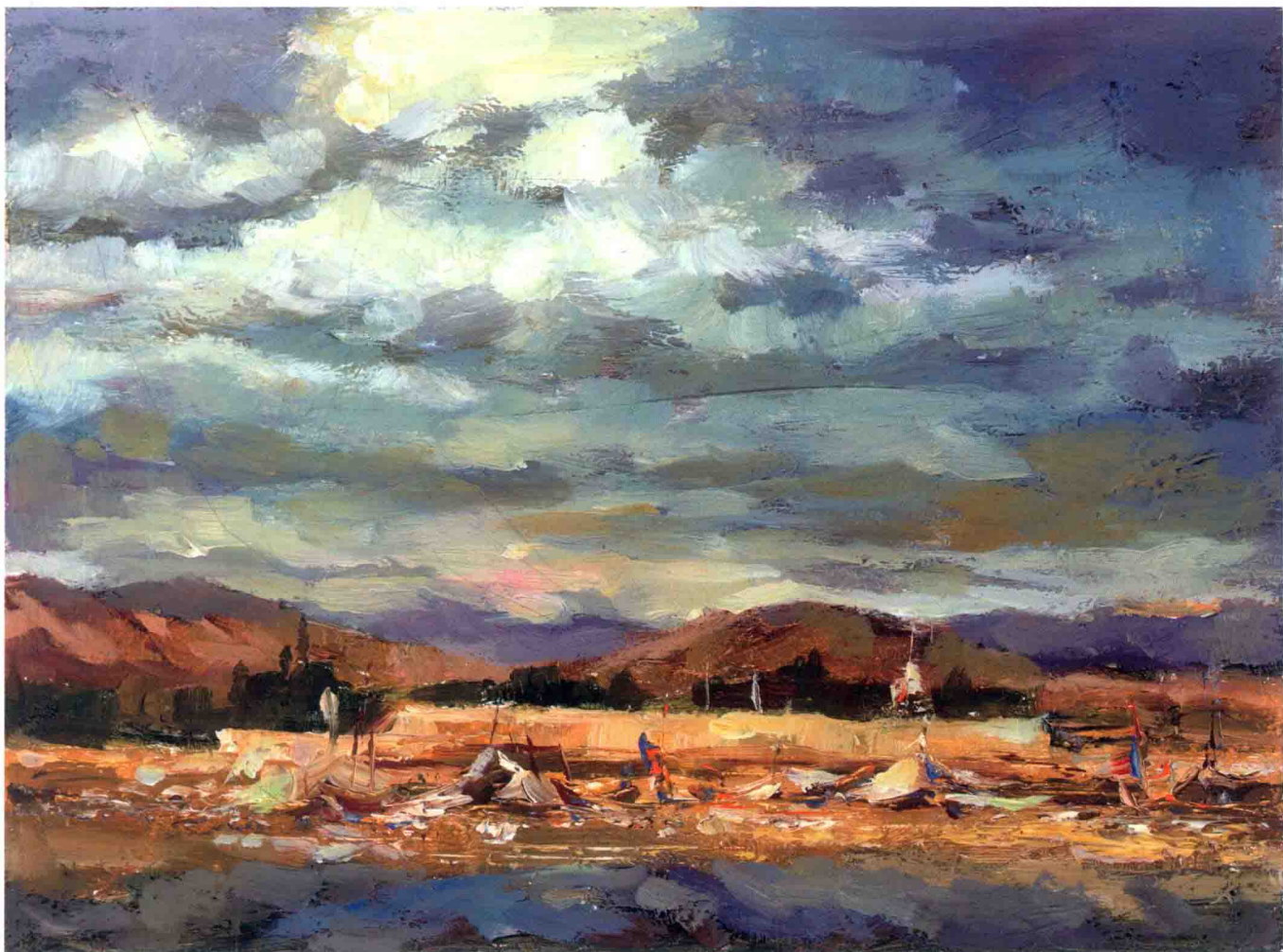
远眺钟山古堡 (13×20cm) 2000.8

古堡屹立在江孜钟山之巔，在夕陽的照射下染成橘紅色。寫生時選擇了一張底子比較粗糙的畫紙，希望能畫出她滄桑的歷史和驚心動魄的遭遇。山腳下曾經有過千余不屈不撓的靈魂。鐘山不僅是歷史，她還意味着未來的崛起。

藏南草原 (13×20cm) 2000.8

雅鲁藏布江水潺潺流过藏南广袤的草原，远处的大雪山层层叠叠闪着银色的光辉。远眺牧民的帐篷星罗棋布，像是点缀在草原上盛开的花朵，令人陶醉，令人流连忘返。小幅油画可以迅速地将自己心里的世界表达出来。

高原风云 (13×20cm) 2000.7

一边电闪雷鸣，一边艳阳高照。奇异的高原云雨常常被藏民赋予某种神灵的旨意，使本来就充满神秘魅力的藏南高原更加神幻莫测。冷暖交汇的色彩，一束阳光照在藏民的帐篷上，给人们带来吉祥。

多庆措的余晖 (13×20cm) 2000.7

多庆措——一个平静的高原明镜。落日的余晖在远处的湖面洒下了最后一抹红色，远处的雪山映照在夕阳下如跳动的舞者，呈现出静和动的鲜明对比。用画笔迅速铺大色调，再用油画刀刮出悉悉索索的水纹和泥潭。