

THE CONTEMPORARY FAMOUS OIL PAINTER

当代油画名家

静物画精选 · 花果

STILL LIFE · FLOWER & FRUIT

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE (STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

天津人民美術出版社(全国优秀出版社)

THE
CONTEMPORARY
FAMOUS
OIL PAINTER

当代油画名家

静物画精选·花果

STILL LIFE·

FLOWER & FRUIT

天津人民美術出版社(全國優秀出版社)

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

张文新, 1928年出生, 1949年毕业于华北大学美术科。自1956年为中国美术家协会会员, 1964年为北京画院画家。1987年赴美讲学为GWS出版公司画家, 1994年受邀为美国油画家协会荣誉会员, 1995年转为大师会员, 并连续十次获奖。

铁扬, 1935年出生。1960年毕业于中央戏剧学院舞台美术系。河北画院专业画家, 国家一级美术师, 中国美术家协会水彩画艺术委员会委员, 河北省美术家协会学术委员会主任。河北师范大学美术学院客座教授, 全国美术大展评审委员。

张世范, 1936年出生于河北省。1956年就学于河北美术学院, 1960年就学于埃乌琴·博巴油画训练班。曾任天津美术学院院长, 现为中国油画学会常务理事。中国艺术教育促进会理事。

刘贵宾, 1938年生于河北省张家口市, 1961年毕业于天津美术学院油画专业。国家一级美术师, 中国美协会员。天津市艺术系列高级专业技术职称评审委员会美术舞台专业评审成员。

张京生, 1940年出生于北京市。1956年于中央美术学院附中学习, 1967年毕业于中央美术学院油画系。天津美术学院教授, 国务院特殊津贴享有者, 美国休斯敦市荣誉市民。

杨克山, 1944年出生。擅长油画、水粉画。毕业于解放军艺术学院美术系。北京军事博物馆美术创作室创作员, 中国美术家协会会员, 北京培黎大学副教授, 为国家级专业画家。现旅居海外。

华剑堃, 1945年生于黑龙江省泰来县, 就读于沈阳鲁迅美术学院油画系干部研修班。1978年任辽宁省本钢日报社美术编辑部主任, 曾任本溪市美术家协会副主席。

张胜, 1946年出生于天津。中国美术家协会会员, 天津美术家协会理事, 油画艺术委员会副主任, 天津人民美术出版社编审。

陈少立, 1950年生于江苏省徐州市。1989年毕业于南京艺术学院油画研究生班并获硕士学位。现为南京艺术学院美术学院副教授, 硕士生导师, 中国美术家协会会员, 江苏省油画学会理事。

刘惠汉, 出生于1952年。1975年毕业于广州美术学院油画系, 1985年考取广州美术学院研究生。1989年毕业于美国三藩市艺术学院, 获硕士学位。1993年任教于三藩市艺术学院, 并指导研究生班。现为美国油画家协会大师级会员、美国加州艺术家协会会员。

梁为真, 1955年生于广州, 1984年毕业于广州暨南大学中文系。职业画家。现居美国加州三藩市, 加州艺术家协会会员。其作品在美国展览中多次获奖。

李培真, 1956年生于北京, 进修于解放军艺术学院, 毕业于首都师范大学美术系及该系研究生班。进修于全国水彩画高研班。中国文化艺术发展促进会会员, 北京美术家协会会员。

王忻, 1957年出生于北京, 1982年毕业于中央美术学院油画系。1999年应邀为泰国国王绘制巨幅画像。现为中国戏曲学院教授, 舞台美术系副主任。中国美术家协会会员。

杨骅, 1957年出生于辽宁。职业画家。毕业于鲁迅美术学院油画系研究生班。曾任本溪市油画研究会副会长, 水彩画协会副会长。

魏鲁安, 1959年生于山东省, 1984年毕业于南京艺术学院美术系油画专业, 1990年获南京艺术学院美术系油画专业硕士学位; 现任教于该校美术学院油画系, 全国美协会员。江苏油画学会理事。

李耀春, 1959年出生。毕业于天津美术学院, 现为中国美术家协会会员。天津青年美协副主席, 天津人民美术出版社副编审, 天津美协理事。

英雄, 1960年生于江苏常州, 籍贯浙江绍兴。1986年毕业于南京艺术学院并留校任教, 现为中国美术家协会会员。

刘伟光, 生于1960年, 江苏常州人。现为江苏省美术家协会会员, 进修于中央美术学院徐悲鸿油画室。作品多次参加各级美术展览、出版发表并被收藏。

忻东旺, 1963年生于河北省张家口。1988年毕业于山西晋中师专艺术系, 1994年结业于中央美术学院油画系第七届助教进修班, 2003年结业于中央美术学院油画系首届高研班, 先后任教于山西师范大学美术系、天津美术学院油画系; 现为清华大学美术学院副教授。

姜中立, 1963年出生。毕业于天津美术学院油画系, 1998年结业于法国巴黎美术学院教授宾卡斯先生主持的绘画材料研习班, 2002年毕业于中央美术学院油画系研究生课程班, 现为天津美术学院油画系副教授、中国美术家协会会员。

齐宝成, 1963年生于天津, 1988年毕业于天津美术学院绘画系油画专业, 天津杨柳青画社从事美术编辑和民间美术研究工作。现任教于天津师范大学美术与设计学院副教授。

诗琴, 毕业于中央美术学院版画系, 深造于中央美术学院油画系硕士班。从1990年以来任中国外文出版局北京周报社美术编辑, 现任《中国艺术家》主编, 中国外文局专业画家。

徐青峰, 1972年出生。毕业于山东艺术学院美术系油画专业。中国美术家协会会员, 山东美术家协会理事, 青岛油画学会会长。现任青岛大学副教授。

图书在版编目(CIP)数据

当代油画名家静物画精选. 花果 / 宫建中等绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2008.9
ISBN 978-7-5305-3743-5

I. 当… II. 宫… III. 油画: 静物画: 花卉画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第138639号

天津 人民美術出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津海顺彩色印刷包装技术开发有限公司 全国新华书店经销

2008年10月第1版

2008年10月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 6.5

印数: 1-2500

版权所有, 侵权必究

定价: 48.00元

寓情于物

魏志刚

在人类纷繁的文明发展史中，绘画这一艺术形式无疑是起了相当重要的作用的。欧洲文艺复兴运动后，人们从虔诚的宗教狂热中清醒过来，开始认真思索人的价值和生命的意义，生气勃勃的现实生活便成为画家们表现的新题材。而作为绘画中一个独立画种的静物画，也悄然挂到平民百姓家客厅的墙上。

静物画被称为“模仿自然的绘画”，英语“Still Life”意为“静止的生命”，却已超出一般意义上的阐释。当一幅优雅的静物画展现在眼前，那透明的玻璃杯中红葡萄酒闪着诱惑的光，鲜美的水果令人馋涎欲滴，含苞怒放的花朵争奇斗艳，金银器皿蕴含着古老的神秘摆放在华丽的波斯地毯上时，确实很难将静物画做一个规范的定义，因为我们所感到的只是一种赏心悦目的美！

静物画在各国的美术院校以及画家们的工作室里早已成为学习绘画的必修课。在老师的指导下，面对在特定光线和环境中摆放好的物品，学生们专心揣摩描绘，由浅入深，从简到繁地学会了科学的观察方法和素描、色彩、构图等造型技巧。静物画以相对静止的物体为主要描绘对象，那些花卉、蔬

果、佳肴、书籍、古董、器皿等物品经过作者的构思和布局安排，以精湛的技巧在二维画面中表现出有立体感的三维空间效果。但画得好的静物画，却不仅仅是对描摹物品的酷肖，而是在丝丝入扣的绘画技巧中，融入了画家自己的审美情感，通过无言的艺术氛围体现画家对生活的热爱。在我们被深深地感染着的时候，画的题材就不再显得那么重要，正如我们欣赏一支动听的歌曲旋律时并不一定要知道歌词内容一样。

据文献记载，早在古希腊、古罗马时代的陶器和壁画上就出现过静物画，但那大多是以线造型、平涂色彩的装饰性艺术，技巧上比较幼稚。在欧洲一千年的中世纪，由于基督教美术的一统天下，静物画基本没有留下文献资料，静物饰品仅仅作为宗教圣像画中的象征物品或背景而出现。直到14—16世纪欧洲文艺复兴运动的启蒙，人们摆脱了“神”的精神桎梏，从黑暗的中世纪政教合一的统治中清醒过来，开始认真思索“人”的价值和生命的意义，肯定现世幸福的人文主义思想改变了人们的世界观和生活方式。尤其是在17世纪的荷兰，随着生产力的飞速发展和物质生活的不断提高，新兴的资产阶级对文化的需要也不断高

涨，绘画摆脱了对宫廷贵族和天主教会的依附，开始为新兴的资产阶级服务。绘画的题材有了较大的变化，从宗教神话转向世俗生活，题材独立的静物画应运而生，形成绘画中的一个重要品种。荷兰的静物画大师如威廉·卡尔夫、威廉·克里兹·海达等都画了许多优秀的传世之作。荷兰的静物画是极写实的，注重色彩的柔和、光影的含蓄和调子的统一，细致入微的描绘令人叹为观止。最初的静物画选材比较朴素：火腿、面包、水罐、鲜花等。随着新兴资产阶级物质水平的提高，静物画的内容也丰富而奢侈起来：龙虾美酒、金银玉器、猎物野味等——中产阶级踌躇满志的神态跃然画中。在后来的荷兰小画派中，静物画已不是单纯地描绘富足的餐桌和漂亮的花果。劝世静物画——一种新的象征性静物画使这一画种有了宗教和哲理内涵。这类静物画中多出现书籍、骷髅头骨、蜡烛等。《圣经》中的一句话“虚菜中之虚菜……一切都是虚菜”成为画家们经常引用的画题。他们用精湛的技巧描画出物品的逼真形象，

而体现的却是警世的道理：感官享受是暂时的（如烟斗、酒杯），人的才艺（书、剑、笛）的飘忽，世俗事务的拖累不胜烦杂（鸚鵡螺）、精神的空虚（玻璃球）、时间的流逝（计时用的沙漏）以及生命的短暂（干枯的葫芦、熄灭的蜡烛和骷髅头骨）。面包、水、酒则隐喻耶稣受难。花卉题材也有了象征意义，如百合花代表纯洁，鸢尾花代表王位，紫罗兰代表谦虚，玫瑰代表情感等。

许多颇负盛名的大师都潜心研习过静物画或静物写生，如意大利文艺复兴的巨匠达·芬奇一丝不苟的衣纹素描，提香神像画中圣母子身边的竹篮，勃鲁盖尔的农夫婚礼中的生活器具等。而日后成名的大师们，如卡拉瓦乔这位放荡不羁的意大利人极喜欢将他

的人物置放于充满魔幻光影的静物中，西班牙的宫廷画师委拉斯开支则在给王公贵族或市井布衣画的肖像中加入情趣盎然的静物，平民画家夏尔丹却在朴素的静物画中注入了第三等级淡淡的忧郁。

及至18世纪浪漫主义的“狮子”德拉克罗瓦将他躁动不安的个性带入静物画创作中后，一系列的变革便令人目不暇接。印象派的莫奈、马奈等革新者们，在19世纪

科学技术(尤其是光学理论和实践)的启发下，将一片五彩缤纷的外光引进了静物画新领域；神经敏感的凡·高借阳光下向日葵那耀眼的金黄色表达内心燃烧的火焰；塞尚索性摒弃了一切传统绘画法则，我行我素地开创了现代派的新纪元；德国的表现主义画家们兴之所至的杰作令那些具有叛逆精神的人们拍案叫绝；马蒂斯的野兽派画风独树一帜，尤为狂野地探索人的本能与潜意识；雷东梦幻的色彩变化将人们带入象征主义的朦胧之中；达利的超现实主义呓语令保守的人们目瞪口呆；而前苏联的艺术导师们所尊崇的现实主义信条又曾影响了我国

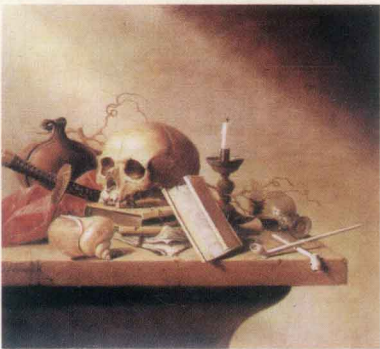

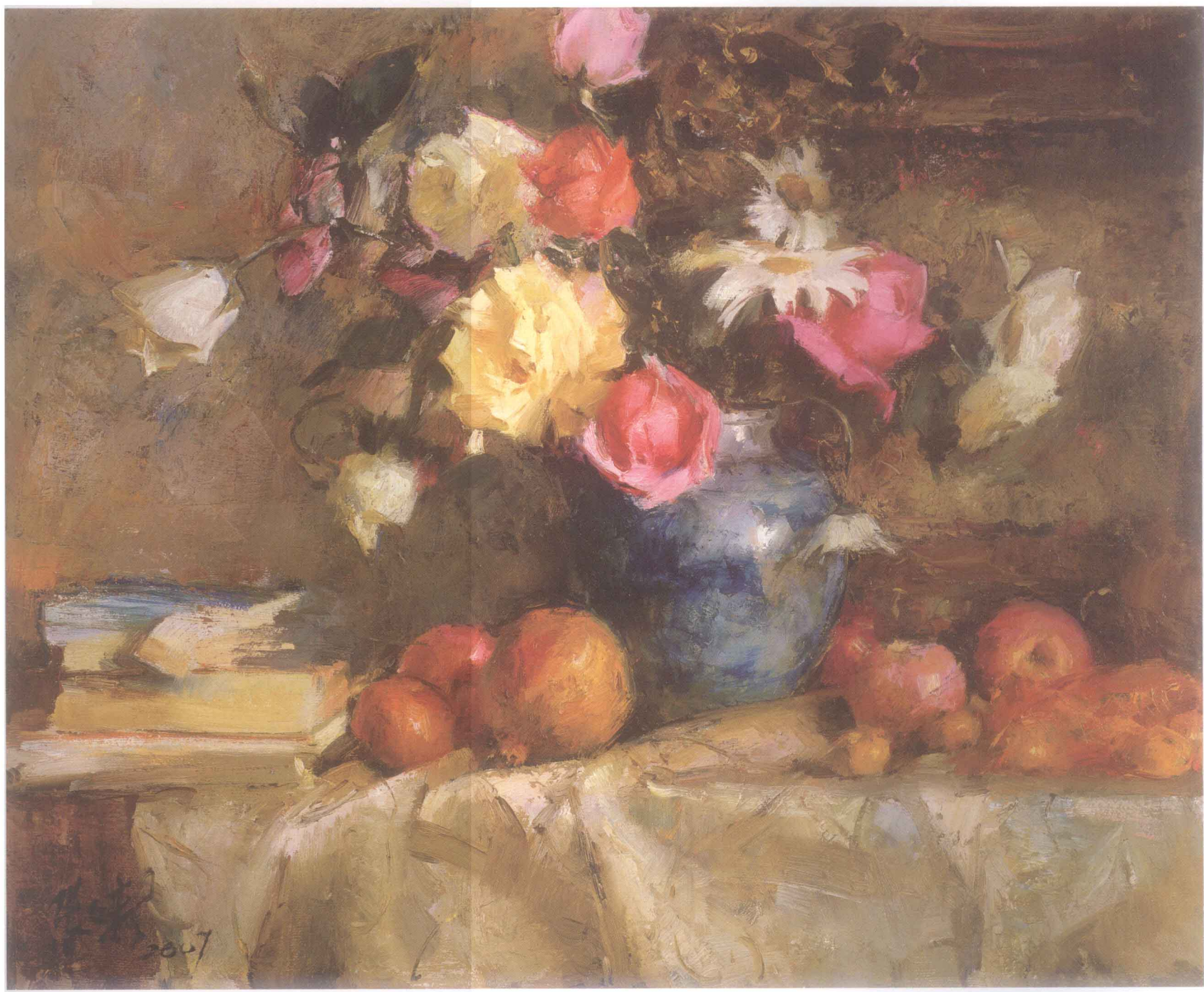
两代画家的成长。各种相互矛盾而又活跃的学说和流派折射到静物画的实践中，便使20世纪的静物画无比绚丽多彩。

中国画中的静物画其实就是花鸟画品种。例如宋代李嵩的《花篮图》，宋人的《出水芙蓉图》等，都表现了春意盎然、清新恬静的美感。近代中国写意画中，以物品的谐音寓意吉祥的花鸟画俯拾皆是，如齐白石的白菜，王雪涛的牡丹等等，虽寥寥数笔，却体现了画家对生活的热爱。再如常以柿子表现“事事如意”，以花瓶花卉表现“四季平安”，以松竹梅表现“君子风范”，以白菜表现“财源旺盛”，以荷花双鱼表现“连年有余”，以桃子表现长寿……

油画这个西洋画种以科学的理论体系，客观的观察和写生技巧，逼真的色彩造型能力引入国门百余年来，改变和丰富了中国艺术。由于战乱和政治的干扰，上世纪前几十年静物画创作在我国并不繁荣。但是随着国门的开启，现代文明之风扑面而来，绘画不再是政治教条的婢女，经济的高速发展催生了绘画市场的繁荣。近年来，国内权威艺术机构和美术院校相继邀请世界大师级的艺术家办展和讲学，许多艺术家和青年学子也纷纷赴海外留学，画家们学习、借鉴、融会贯通东西方艺术的精妙，探求艺术的真谛，创作出了一大批优秀的静物画作品，尤其是法国画家伊维尔在鲁迅美院和中央美院举办的材料技法培训班，开创了超写实画法在中国静物画中的应用。以此技法表现中国花鸟画的题材是近些年油画家们在新探索，他们通过对中国青花瓷、红木雕花家具、民间印花布、乐器古董、古旧书籍的细微再现，抒发了中国人的儒、释、道的民族精神，丰富了民族绘画的宝库。

但是，在商品经济大潮中，一些急功近利的劣作也渐生蔓枝。因此，抒发时代精神，提高审美品位，创作出更多更好的艺术精品，是当代画家的重要责任。为此，本画集编选了当代油画家们的静物画精品数十幅。由于编选时间仓促，缺憾难免，敬请读者批评。

花·果 40.5cm×52.5cm 2008 张文新

红色的月季 50cm × 60.5cm 2007 张文新

红月季白建兰 50cm × 60cm 铁扬

郁金香 49cm × 60cm 铁扬

向日葵 50.6cm × 76.4cm 张世范

蕙兰 100cm × 80cm 张世范

静物 60cm × 90cm 张世范

蜜桃 53cm × 65cm 张世范

秋实 110cm × 160cm 张世范

光含玉露开 80cm × 65cm 刘贵宾

露染丁香 92cm × 106cm 刘贵宾

花枯美依旧 106cm × 92cm 刘贵宾

橙色桌布上的红花 63.5cm × 53.5cm 张京生

有丁香花的静物 81.2cm × 66cm 张京生