

An impressionistic oil painting of a mountain landscape. In the foreground, a red barn with a grey roof stands next to a wooden fence. Two cows are grazing in the field. A large, leafless tree with reddish-brown branches stands in the center. The background features a steep, rocky mountain covered in dense green and blue foliage, with patches of white snow or light-colored rock. The sky is filled with soft, white and grey clouds. The overall style is characterized by visible brushstrokes and a rich, textured color palette.

JIN HUANG

中国艺术家

黄金祥

主编 赵锦剑

 吉林美术出版社

JIN HUANG

中国艺术家
黄金祥

主编 赵锦剑

 吉林美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术家. 黄金祥/赵锦剑主编. —长春: 吉林美术出版社, 2008.9

ISBN 978-7-5386-2830-2

I. 中… II. 赵… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代
②油画—作品集—中国—现代 IV. J221 J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第116606号

中国艺术家

黄金祥

主编 赵锦剑

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

责任编辑/尤雷

发行/吉林美术出版社图书经理部

印刷/浙江印刷集团有限公司

出版日期/2008年9月第1版 2008年9月第1次印刷

开本/889×1194 mm 1/12

印张/18

印数/1-2500册

书号/ISBN 978-7-5386-2830-2

定价/198.00元

黄金祥艺术简历

黄金祥1943年生于中国温州。1959—1963年就读并毕业于中国美术学院（原浙江美术学院）附中。1963—1968年就读并毕业于该院油画系，随后留系任教16年。1984年到美国蒙太拿大学进修访问。生活在洛矶山脉的别特鲁山谷21年。主要画美国西部风景油画，是美国油画家协会署名会员，现定居洛杉矶。

1968—1984年，参加过国内10多次市、省、全国的美术展览，作品《秋暮》入选1984年第六届全国美展。40多幅美术作品发表在国内和国际的艺术刊物、报纸、杂志上。6幅油画创作收藏、展示在国家纪念馆。1983年，为上海宾馆制作了2.4 × 3.6米的壁画。

1986年，两幅作品入选美国校园艺术并在德国汉堡展出。1995年，作品参加24届国家评选展览和著名美国西部作品展览。1998年，30多幅油画参加纽约世界艺术博览会。2001—2008年，油画作品参加美国油画家协会举办的全国评选展览四次，地区评选展览两次。作品还被精选参加佳士德和苏富比的“中国当代油画”拍卖。参加拉索美术品拍卖和州珍品展览拍卖。

油画《雪峰下的野花》于1992年获美国国家公园艺术的循环奖。1993年油画《牧场雪路》和《栏边霜花》在14届演绎蒙太拿评选美展中获金奖和银奖。2005年，油画《夕阳雪路》获美国油画家协会举办的中央地区大展金奖。油画《故乡路》获2005年14届美国油画家协会国家评选展杰出奖。

黄金祥的作品被分别收录、发表在《北美华裔艺术家名人录》、《著名的美国西部展览》、《中国艺术博览会》、《纽约世界艺术博览会》、《世界华人美术名家年鉴》、《世界华人美术名家书画集》、《旅美华裔美术家作品集》等。出版画册有《黄金祥油画作品选》、《海外中国油画家黄金祥》、《中国艺术家黄金祥》。

ABOUT THE ARTIST

Jin Huang (b. 1943) was born in Wenzhou City, China. He graduated from China Academy of Fine Art's Preparatory School in 1963. After graduating from China Academy of Fine Art's Oil Painting Department in 1968 with high honors, he was appointed Professor of the Oil Painting Department for the next 16 years. He came to the United States in 1984 as a Visiting Professor at the University of Montana and lived in Montana's Bitterroot Valley for the next 21 years. He is a Signature Member of Oil Painters of America (OPA) and currently lives in Los Angeles, where he continues to paint western oil landscapes.

Between 1968 and 1984, his works were shown more than 10 times in city, provincial and national exhibitions, including the Sixth Annual National Exhibition of China. More than 40 of his paintings have been published in international and national art periodicals, newspapers, and magazines. Six of his oil paintings have been collected by national historical museums in China. In 1983, he completed a mural 8 feet tall and 21 feet long in the Shanghai Hotel.

In 1986, two of Huang's works were selected for the Art of the American Campus and were shown in Hamburg, Germany. In 1995, he showed his work in the ANA 24 National Juried Exhibition and the Great American West Show. In 1998, more than 30 pieces were accepted to the Art Expo New York. From 2001 to 2008, his works were exhibited four times in OPA's National Juried Exhibition and twice in OPA's Regional Exhibition. His works were also selected for Sotheby's and Christie's Chinese Contemporary Oil Painting Auctions. He has also participated in the C.M. Russell Art Auction and the biannual Treasure State Art Show and Auction.

Huang's oil painting "Wildflowers Below the Snowy Peak" was named as a Rotary Winner in the 1992 Arts for the Parks. In 1993, Huang's "Snowy Ranch Road" and "Frost by the Fence" received Best of Show and Second Place Awards, respectively, in the 14th Annual Montana Interpretations Juried Art Exhibition. His extensive participation in the OPA resulted in numerous awards including Best of Show honors for his "Snowy Road at Sunset" at its 2005 Central Regional Exhibition. Also in 2005, his "Country Road" received the Kewaunee Academy of Fine Art Award of Excellence at OPA's 14th Annual National Exhibition.

Huang's works have appeared in many publications such as "Artists of Chinese Origin in North America Directory," "Great American West Show," "China Art Expo," "Art Expo New York," "The World Famous Chinese Artists Almanac," "Calligraphy and Painting Collection of Eminent Chinese of World Over," and "Paintings by American Chinese Artists." His published art books include "The Selected Oil Paintings by Jin Huang," "The Overseas Oil Painter of China—Jin Huang," and "Painting Collections of Jin Huang"

1984年，为了建立中国美术学院（原为浙江美术学院）和美国蒙太拿大学艺术系的长期交流关系，我来到杭州访问。1984年12月，促成黄金祥作为访问学者，来到蒙太拿大学，学习西方现代艺术哲学和绘画技法。在我和他共事研讨期间，我曾希望自己作为美国版画家，能再次到杭州中国美术学院访问，后来因为1989年的政治情况，打消了此计划，再也没有回到中国。黄金祥和原是专业大提琴手的妻子严融融住在蒙太拿州哈曼顿小镇，一家人成功地经营了餐馆和画廊并移民到美国。2005年，在蒙太拿州生活了20多年后，他和太太退休搬到洛杉矶，成了全职画家。

黄金祥在美国接触到西方许多非写实的现代艺术流派，这些流派技法在1949年以后的中国美术学院没有被正式教授过。而黄金祥最后选择了写实的风光画，我认为有以下的原因：第一，写实的绘画技法，是他以前在中国美术学院学习和教授过的；第二，他了解到这种画法在美国西部有很多爱好者；第三，或许这是最重要的，是因为他深深地为蒙太拿州西部自然风光所感动，并且决定以它作为油画的主体。20年来，我一直有机会观看他的西部风景画。他经历了不断的探索、持久的努力，使他慢慢地成为美国西部著名的风景画家。他的作品在美国很多地方展出，并获得了许多奖项。有的画被佳士得和苏富比拍卖公司选取参加“中国当代油画”拍卖。

黄金祥的油画风格受到西方绘画、中国社会主义时期绘画和中国传统绘画的影响。受法国印象派的影响方面特别反映在他的画中不同的光色变化，如阳光照耀下的蓝色阴影衬托着鲜明的树等，这怀旧的味道有点像莫奈的画风。受西方绘画影响最明显的技法是用明暗、用光色，在视觉上产生三度空间。因为受到社会主义写实风格的影响，这种绘画技法被中国美术学院普遍采用。但是，他的油画还扎根在中国传统山水画的意境中，这种传统的方式鼓励画家去追求个人的风格。中国的山水画里不仅形似，更讲究神似，注重表现思想情趣。我认为他以大自然为素材，表现了自己光彩夺目，深沉含蓄的个人风格。

黄金祥把油画创作作为自己的终身事业，并且达到了现在这样的水平是很不容易的。他把有时候看起来不能克服的困难都克服了，他有超人的毅力，不懈的努力，还有家人不断的支持。我很荣幸地交到像他这样的朋友。

杰姆斯·托德
原美国蒙太拿大学艺术系主任
艺术和人文学教授

FOREWORD

In 1984, I traveled to Hangzhou, China on an exchange visit in the hopes of establishing an ongoing relationship between the China Academy of Fine Arts¹ and the Art Department of the University of Montana in Missoula. As a result of my visit, Jin Huang came to Missoula in 1984 as a visiting professor interested in learning about the philosophies and painting techniques of Western Modern Art. During the time I worked with him, I had hoped to eventually return to Hangzhou as a resident American printmaker, but the Political events of 1989 brought these plans to an end, and I have never returned to China. In the meantime, Huang stayed in Montana, and later his wife and two children also migrated to the US. Huang and his family moved to Hamilton, Montana where he and his wife Yan, a professional cellist, successfully managed his family owned restaurant and private art gallery until his retirement in 2005. Having lived in Montana for over twenty years, and now American citizens, Huang and Yan moved to Los Angeles. Huang now works full time as an artist.

Following Huang's introduction to the different schools of non—realist Western Modernism, which had not been taught officially in China since the 1949 Revolution, Huang nonetheless decided to concentrate on realistic landscape painting. There were several reasons, I believe, for his decision. The first was because it was a skill he had already learned in China, and which he had taught as a Professor of Oil Painting in the China Academy of Fine Arts. The second was his realization that there is an appreciative and discerning audience for this type of work in the western US, and thirdly, and perhaps most importantly, was because he was deeply inspired by the landscape of western Montana, and decided that nature should be the primary subject of his painting. I was able to observe Huang's dedication to painting Montana landscape for twenty years when he lived in Hamilton, Montana, and how his patience and devotion to our beautiful environment slowly brought him recognition in the West as a landscape artist. He has exhibited widely in the western US, has received many awards, and his paintings have been selected for Sotheby's and Christie's Chinese Contemporary Oil Painting auctions.

Huang's paintings are influenced by Western, Communist Chinese, and pre-Communist painting traditions. The influence of the French Impressionist Movement can be seen especially in his emphasis on the individual color components of reflected light and shadow. The blue shadows cast by trees in his sun-illuminated landscapes are movingly reminiscent of Monet. The most obvious Western influence lies in Huang's use of horizontal perspective and shadow casting which are the visual devices used to produce third dimensional illusion, and which were officially adapted to Chinese Communist art under the influence of Russian Socialist Realism. But Huang's painting also has deep roots in the pre-Communist landscape tradition of Chinese painting, which encourages artists to identify or unify themselves with the subjects of their paintings. Chinese landscape painting was an act of meditation, and not merely an illustration of nature, and I believe Huang's close identification with nature may be what produces the almost organic luminosity of his paintings.

It required an extraordinary amount of dedication, hard and persistent work, and the unfailing support of his family for Huang to achieve the level of maturity that currently defines his work. It has been my pleasure to have observed how Huang's tenacity and vocational commitment overcame sometimes seemingly insurmountable obstacles, and to have the honor of being his friend.

James G. Todd, jr. RE²
Emeritus Professor of Art and Humanities
University of Montana
MA and MFA — University of Montana

1 Formerly Zhejiang Academy of Fine Arts

2 RE — Royal Society of Painter-Printmakers, London

赞美自然 回归自然

——为什么画？画什么？怎么画？

黄金祥

近20年来，我画了不少美国西部的风景油画。

为什么画？生活在洛矶山谷，痴情于自然景观

1984年，我以自费访问学者的身份来到美国蒙太拿大学进修访问4年。蒙太拿州位于美国大西北，是第四大州，人口只有90多万，比牛还少，是牛仔之邦，洛矶山脉中段经过这里。后来，我们又搬到座落在别特鲁山谷的哈曼顿镇边，海拔1100多米，在家可以看到著名的科蒙雪峰，山的造型很美。图p35、p97、p177都是画的此峰。我“上山下乡”21年的地方，它在西半球的纬度，正好是东半球哈尔滨以北的北大荒位置，不过海拔更高。两边都是高山积雪，每年发大水，不是夏天的暴雨，而是春天的化雪季节。我熟悉当地的白雪山峰、金秋河谷、高原野花。我们常开着房车去冰河、黄石等国家公园，吃、住、画、游，体会观察、收集资料，哪里入画，就停在哪里。

向北，我们开房车到加拿大洛矶山脉北端的贾士伯（Jasper）、班夫（Banff）、悠鹤（Yoho）、柯特尼（Kootenay）等国家公园。看到了哥伦比亚冰原，面积325平方公里，平均厚365米。向北的雪水一路流到北冰洋。图p36、p124、p175等，画的都是加拿大洛矶山自然风光。

向南，我们经过黄石公园，到了大堤顿公园，人称这里是洛矶山的“心脏”，4197米的山峰拔地而起，高峻奇险。名副其实的“蛇河”蜿蜒穿梭于谷地，图p91、p125、p143就是画的此山。再向东南，房车爬上3713米的洛矶山国家公园，图p111画的就是这里。再向南，游了美国最大的滑雪地白桦镇，山高地寒，白桦茫茫。发源于洛矶山脉的卡罗拉多河，在高原上天斧神工，劈开峡谷，造就了闻名于世的大峡谷国家公园。从北到南，洛矶山脉横跨加拿大，经美国，最南端近墨西哥。

“隐居”洛矶山谷，既深入体察、微观探真；又兼收并蓄、广泛感受。我听着大自然的声音，看着大自然的色彩，感悟着大自然的神韵。我把自己放在大自然中，感受孤独的乐趣、闲暇的乐趣、绘画的乐趣。

人类进入太空时代，掀起现代工业浪潮。人在征服自然的同时，自然的和谐遭到破坏，对环境的污染与日俱增。人类开始重视节能减排，保护生态，重新寻求与自然的对话。在美学领域，推崇纯朴美，原始美、自然美；提倡赞美自然、爱护自然、回归自然。

画什么？画对象的主要特征，画自己的独特感受

横跨两国的洛矶山脉那么漫长，题材那么广泛；我只能选择最有特征、最有感受的对象加以表现。例如我有一半的画，画到雪和霜。因为西北山区，气候寒冷；同时雪、霜有一种纯洁、高雅的感觉，在环境变暖的时代，更值得画。所以我画了阴、晴、晨、夕、夜、融、残等各种各样的雪、霜特点和感受。

有时零下二三十度，碰上雾凇或大雪过后，天寒心热，黎明就起床，游走在村里山外，踱步于路边河岸，搜寻着有特点的、喜欢的、形式美的景物。图p167上雪印，就是我的脚印。

遇到晶蓝的晴天，银装明洁耀眼，色彩斑斓夺目。图p57就是表现这种味道。图p137层层飘雪，落积在鹅卵石上，在阳光照耀下很像松松的奶油蛋糕，一个个摆在河边。

寒冬，我和妻子为了送画到犹他州的画廊，凌晨四点开车出去，翻高山、越峡谷，冰天雪地，车轮在冰上跳滚，几小时不见车和人。后来天渐渐亮了，月亮还没有下去，曙光先染红朝霞，又将雪山之巅一座座点燃，再慢慢把金黄色染向山体、雪谷。橙和蓝的对比那么炫耀醒目，振奋人心。我们好像经过黑暗，走向光明。图p67就是画的这次的体会。

晚晖将要过去，明月冉冉升起，披上银装的大地会有天的反射，而天空则出现一种紫罗兰色的若隐若现的神秘色调，充满着如梦如幻的幽静画意。如图p123、p135、p141画的就是雪夜。当日光完全消失，紫色会越来越少，蓝灰色会越来越明显，会有一种清凉感。

残雪和融雪，是暖春常有的景色。如图p121用淡墨绿与蓝灰衬着残雪多变的点、线、面，在雪的边线加以虚实变化，使残雪既有最亮的特点，又不会喧宾夺主。图p41、p103、p149等，都画的是残雪的各种特征及个人感受。

我住山谷，开门见山，春夏秋冬，阴晴雨雪，观看着山的千变万化，体会着山的喜怒哀乐；同时从南到北，纵横两国，“搜尽奇峰打草稿”。图p69岭的明暗，峰的起伏占满了大半画面，想体现情满态弥则气雄，情异法别则格新的意味。图p124想表现层峦叠嶂的博大恢弘气魄。图p117中的山是冰河公园的院墙雪峰，它像一排千岩万壑的高墙，高高地屹立在你的面前。我每次经过下面，总会因它的奇雄气势而崇拜。

山岭的千姿百态，从图p45—p51《山下老屋》组画中可见一斑。其一，山腰有装饰性的树丛。之二，岩石和沙土、受光和背光的变化。之三，土红的沙土，被淡土绿的灌木丛围着，加上灰黄的茅草，组成天然装饰图画，这在画室里是想不出来的。之四，山上有背光的积雪，用各种饱和的蓝色表现山岭的深沉和峻峭。

平头湖长百余里，源自“冰河”一带雪水，宝蓝碧绿，清澈见底。图p146就是画这无污染的水。图p43河水由于晴朗蓝天的反射，浅滩水波的翻动，形成画面上最深最蓝的水纹。在空气浑浊、河水污秽的水面，绝不会出现这种特有的色彩。

我很喜欢画有特征的冬杨。朔风起，天骤寒，它那橘黄橘红的枝条，在寒冬腊月中，在莽原黛山前，犹如一团烈火，跃入眼帘，热到心头。如图p65、p103、p138、p163等。

一进入哈曼顿，给我的深刻印象就是有很多参天古树一排排地围绕着牧场、大道、戴理庄园，树龄百年以上，躯干斑驳、饱经风霜、坚韧挺拔地耸立在茫茫雪地上。它们就是开发西部的人种的，是最好的活生生的纪念碑，所以取名“树碑”图p71。图p135、p151、p155画的都是这批老木棉树。它的特征给人以朴然、浑然、浩然之气。

秋天的木棉树主要特色是在色彩上——非常饱和的中黄树叶，再加上对比色的衬托，会有金秋色彩的振动感。如图p54、p63、p139。

在加拿大冰原大道两边的山上，主要植被是针叶林——松柏科常绿植物。高山都是这种树。图p36中四分之三都是加拿大班夫的森林，用很重的蓝绿色，表现林海苍苍茫茫、郁郁葱葱的意境和饱满深厚、广阔沉雄的气势。

好友尔罗·布朗敦，曾是森林管理员。他第一次带我们去看高原蓝卡玛花时，真令人惊喜若狂，这一辈子我第一次看到那么辽阔、那么茂盛的野花海。以后每年六月中，都会来这里写生拍照、搜集素材、陶醉自然。有时开房车来过夜，天蒙蒙亮进花海，走一两个小时回来，裤子湿透，鞋子积满露水。图p83就画的是我黎明醒来看到的景象。一百多年前，著名的旅行家、探险家曾从蒙太拿州，经过这里的山脉关口，走向爱德华州。路易士、克洛克小溪，就是以他俩的名字命名的。这里有一种神秘的奇异感，特别是夜里住在海拔2500多米的高山松林里，凉飕飕的荒无一人。图p168、p185用深沉的松树，加上蓝色花海，来显示神奇而冷艳的美感。

春夏之交，在牧场、路边、山上都有蓝色的鲁冰花，有个牧场开得最多，整片整片的，还间有黄白小花的陪衬，真是自然天成的美景，图p81、p100、p153。在图p87、p96中，画的也是鲁冰花，当中有些红花叫“印第安画笔”花。画上的雪峰高4394米，终年积雪、山高地寒，所以到八月才野花盛开。当时我看到这满山遍野的花海奇观，激动地在花丛中转悠了好几个小时，回家后难以自抑，立即提笔，精雕细刻；觉得只有这样画才能真正地抒发感怀、表达意境。

在四张野花海组画中，图p75是画冰河公园高山上的冰百合花，雪未化光，就遍地开花。真是傲雪凌霜。冰河公园有条山路，名叫“走向太阳”，最高处2939米，在它旁边就能看到大片姹紫嫣红的火草花海，图p76。

在野外过夜，黎明起来最容易看到驼鹿（moose）、麋鹿（ELK）和鹿（Deer）、驼鹿是鹿科动物中最大型的有角动物，有人称它“四不像”，头像马、身像牛、脚像驼，角像鹿，角是扁的，所以四不像。图p117就是画驼鹿一家三口在蓝卡玛花草地，那天黎明云雾还没有散去就在了。图p113也是画这里看见的景象。麋鹿也叫大角鹿，公鹿最漂亮的是角，可高达1.2米。图p115矫健敏捷的鹿有时会经过我家的院子。当大雪封山时，许多鹿会到谷地找食。画册中有三种不同鹿科的动物，画的原因有两个：一、好看入画，特别是角。二、看到多，有北美洲野生动物的代表性。

工业远离自然，农牧业比较接近自然。画人和自然的关系，我画到牛棚、老屋、草堆、牛马等。画得最多、最感兴趣的还是西部各种各样的牛棚，因为它是牛仔的建筑标志，是西部人文山水的特征。最原始的牛棚是原木搭的，画时强调它的古朴感，如图p172、p178，还有一类牛棚是刷过土红漆的，常把它当做画面鲜明色彩的主体，如图p121、p170。

画什么呢？就是画洛矶山一带的天气、山水、植树、动物、牛棚等各种景物的主要特征；这些特征给我强烈的印象，独特的感觉；它特别有形式感、有表现力；又特别使我浮想连翩、情不自禁地想把它们画出来。

怎么画？扬长避短，继承传统写实画法；借古开今，探索现代印象派画法

从中国到美国，半个世纪以来，我一直在探索要怎么画。

扬长避短，继承传统写实画法

我在美国蒙太拿大学主修现代艺术，系主任托德指导我从点彩派开始，了解学习立体派、野兽派、超现实主义、达达派、抽象派等，同时进行创作、练习。后来参观了纽约现代艺术博物馆、巴黎蓬皮杜现代艺术中心，有了较全面的了解。避短，主要避开我的短处，如达达、行动、波普、观念、偶发、大地艺术等等，后现代派的表现手法。其中照相现实主义还可借鉴，前现代派不少东西也可借鉴，特别是形式美、抽象美方面。

我在中国美术学院附中和油画系学了9年，后又留系任教16年，教学和创作基本上是学俄罗斯的写实画法。1985年我在美国蒙太拿大学讲课示范，用色粉笔画头像；两开纸，大了大家容易看清，一面讲一面画模特儿，一小时就画完了。学生们非常吃惊这种写生画像的能力，这是写实的长处。我的工作室离研究生的画室很近，我一一看了他们的作品，单论写实水平，不如中国美术学院附中水平，其他艺术修养就不一样了。

半个世纪以来，欧美的写实绘画正处于退潮阶段，现代、抽象绘画高潮叠起。而中国在20世纪50年代以后，由于政治原因，关门学俄国的写实绘画。世界美术史上这种时代性逆差和国家性异象，正好给中国油画家以扬长避短的机遇。

美国油画家协会主席雪莱·史密森说：“我很希望美国会追随世界上比较古老的国家，推崇伟大的古典艺术，并付诸于教育。现代中国和欧洲的艺术学院还有这样的教学要求，这是很好的。我们很希望这要求能回到美国的艺术学院和博物馆。”此协会大力提倡写实绘画。我和儿子多次参加协会的展览，儿子得过一次金奖，我得过一次金奖、一次杰出奖。

到美国24年来，从美国的美术界情况和自己的绘画背景来考虑，还是扬长避短，用传统写实、印象派画法比较好。

借古开今，探索现代印象派画法

油画、中国画、版画等都是视觉艺术，色彩对视觉的刺激作用是最大的。油画的色彩表现力最强，油画中的素描是通过色彩表现出来的，这样色彩就起了画面的决定作用。现分述有关色彩等“现代印象派画法”的体会：

一、色调

画面的各种色彩统一在一种总的色彩倾向中，叫色调，也叫调子。辟如图p119、p120、p121、p123、p125五张画，是绿、红、灰、蓝、黄五种调子。每种调子表现一种情调：绿调子，表现春夏植物的茂盛感；红调子，表现残阳如血的热烈感；灰调子，表现大朴如真的苍凉感等。那段时间，我试画不同色调的不同感觉。

另外图p103—p107五张《牧场雪路》组画是在几年中画出的。我一直相信质朴中有至美，无声中有大音，在平凡的题材里探索形式美，形式美中色调是第一要素。这样多年里就凑成：红、黄、蓝、白、紫五种不同色调。以图p104为例，紫色调过去试得少。以红蓝、冷暖为主色来画，如何既对比又统一？如何点、线、面结合画地面的雪印？色彩层次是路面亮、暖；天次之；山暗、冷；月亮、牛棚最亮；栏杆树干最深，要统一在紫调子中，又要变化丰富。

最艳丽的色调，要用对比的原理来画。例如图p73罂粟花用橘黄、橘红、中黄等原色，画得很厚；花叶、地加暗加灰。花丛中的灌木丛淡灰黄，后面坡的紫黄，为了中和及丰富主色。远山画对比色，云画淡。一切为了衬托调和艳丽耀眼的花。

灰调子要画得灰而不脏，变化微妙。我雪景画的多，阴天雪霜几乎都是纯白。如何整体看是白雪霜，仔细看又有色彩变化？以图p55左边地和雪为例，它用各种颜色的灰白方笔触组成。

二、光彩

光彩指最有色彩感的光。曙光、夕阳、彩霞等我画得较多，因它光彩夺目、变化无穷，是油画的特点。

图p31残阳西沉、红霞满天，亮晶晶的雪地上抹了一层艳红，这是最吸引视觉的红调子。太红会假俗，不够红会不醒目。于是在斜面、正面受光多的地方加了黄绿色；在雪的平面，加了更多种色彩的笔触。总的还是统一在淡红的光彩中，加上蓝绿阴影的对比，相互增强着色感；再加上最重的牛棚，以丰富对比。当时感受最深的特征就是夕阳下高低不平、斑驳多变被车轮压过的雪印；用较厚的大小不一的笔触，作并置多变的塑造，以加强耀眼的光彩振动，尽量做到远看吸引人，近看有东西。

图p184只有28x36厘米，很小，较易看出色彩和用笔。为了突出雪峰上的光彩，把周围的色彩压重。我常想把色彩提到最响亮饱和的程度。正如40年前美院罗马尼亚训练班博巴教授讲的

要“色彩振动”。要色不惊人死不休！图p101、p143、p160、p172等都是表现光彩的。

三 笔触

笔触在古典写实绘画里不强调或没有。到印象派开始发展了各种笔触的画法，把笔触作为油画的重要手法，这是重大的突破。我在莫奈巨幅油画《莲花池》面前，才体会到笔触的震撼力，它真像中国书法中的“狂草”。我在画画中体会到几点：

笔触造型：图p112)中的麋鹿，把它当作雕塑一样，用笔触一笔笔来塑造。同样，天的笔触弱些，为推远；山、雪、石、地都用不同色、不同大小笔触表现各自的透视、起伏、造型。

并置原理：笔触的并置、交叉、复盖露底，都是印象派之后为了使色彩之间互相辉映，互相增值的用笔方法。使各种笔触颜色在一定距离中，在眼睛里混合，而不是在调色板上混合，这就提高了色彩的纯度和刺激度。以图p69为例，近处的扁树用各种饱和方笔触并置摆上，有意露出群青底色。山的并置笔触弱一层；天的并置笔触更弱、更大、横向收拢。

多样统一：笔触的大小、强弱、冷暖、鲜灰都根据对象结构、质感、前后、主次，还有情感因素，加以区别变化。图p37为例：霜树的笔触是画中最亮、最鲜的，依据霜枝的结构来用笔。地面的笔触大而虚弱，以突出主体；后面树的笔触深而松，以衬托主体。要既对比又统一，既多样又协调。

笔触厚糙：在阿姆斯特丹的凡·高美术馆，我有幸看到凡·高和高更270张从世界各国集中的画作。凡·高的笔触不同于印象派，而是表现派，又放又厚。厚糙的笔触使色互相辉映、加强色感，便于表达如醉如狂的情绪，我一直以来喜欢厚放笔触、便于写意，如图p30、p41、p139、p175、p201。

写意为先：一切笔触用法，都要服从“写意”、“气韵”、“意境”。图p150为了表现水的清澈深浅、流动快慢、反光倒影；笔触远小近大、近翠远蓝；有点、线、面。笔触变化为了水的韵律节奏。又如图p147，笔触条形多变，并加有淡灰蓝的反光和对色，为了和天的呼应，为了随意起伏，为“气韵生动”而用笔。

四 色形构图

画油画小构图或草稿，一定要有色彩主调、色块布局，也就是色形构图。不能只有简单的黑白线，如脑子里有明确色彩意图，可以直接画大画。图p174、p181—184就是小色彩稿构图，它是放大与否的根据。

构图宽了显得大气，我画了不少一比二的横幅油画。图p65先考虑蓝白雪山和橘红冬杨的大对比，加上红牛棚、灰黄草和一排灰褐色的枯树林，以丰富谐调大对比。画的就是别特鲁山谷常看到的冬景：连绵不断的雪山和辽阔比邻的牧场，用“宽银幕”能反映这种感觉。

方构图容易给人饱满的味道。画册中有不少方构图，把视平线画得很低，如图p92突出绿色的饱满或者把视平线画得很高，如图p91突出河滩的鹅卵石。色、宽、满，是我构图中特别注意的因素。

五 表现

我画的图p44，以灰和淡黄为主调，用夸张的方块笔触，以不同的灰色，表现云层的冷暖前后变化。山是画面最深的层次，用一笔笔不同的深色表现；水用一些横线破了垂直面。以主观想法控制画面，没有客观追求真实造型和自然色彩。图p162也体现了主观的色彩、用笔处理，按自己的意念加强收获时节的热烈气氛，在黄红为主的笔触中，用深蓝的笔触加以对照。

图p127、p129、p133三张画是同一家牧场栏杆，也都有雪霜，是七年中不同时间画的。1993年第一张画得较写实，但局部用色用笔注意了形式美。1996年画第二张时，看到塞冈提尼原作启发很大；我在这张风景画中也这样探索着。第三张，用笔用色强调夸张更多了，把五根栏杆当做“五线谱”；把笔触、色块当做音符；画出高低、起伏、冷暖、疏密不同的节奏。所以画题叫《谱雪》，三张画有不同时间的不同探索，愈到最后表现的因素愈多。

六 寓意象征

印象派追求客观世界瞬间的光色变化，象征派则主张用主观的综合、装饰等手法，表达思想、理念、寓意、象征。我作了某些寓意、象征的探索。如图p89，是对西部开拓者的怀念和象征。老风车和牛棚已年代久远，但仍屹立在长满兔草灌木丛的典型的坡地上。用深沉的褐色、灰绿色和后面鲜亮的云天作强烈的对比，并把视平线压得很低，使风车和牛棚有一种象征性的纪念碑般的感觉。

图p179画的是蒙太拿米欣山谷的牛棚，我看过很多牛棚，觉得这种牛棚的造型最有代表性、象征性。刷过土红漆，长年累月经受风雪侵袭，斑斑驳驳；棚顶则长满青苔，更有岁月沧桑感。麦田和牛棚的用笔有些主观和装饰味。大雁飞过陡峭的雪峰，是探索西部象征性的画面。

图p158密而薄的白云，加上青山绿树，冷调子。一个孤独的老人，牵着狗，拿着拐杖，慢慢地散步在河边。这是我河边常碰到的老人，四千人的小镇上，不少人都知道这位孤独的老人。这是我风景画中唯一出现的人，而且还是远去的背影，也许我以后也会这样。这是借景寓意、借景寓情、借景寓志。2007年在安徽民居中，看到好几处有“淡泊明志”和“宁静致远”对联，我各取两字，用“淡泊致远”为此画命题。中国文人老了常是归隐田园，志在林泉；还能“穷则独善其身，达则兼济天下”。

七 装饰

装饰的手法也是印象派后的象征派、分离派常用的画法。在奥地利几个地方看到克利姆特的