

张宇白油画集

THE CANVAS PRODUCTIONS OF ZHANG YUBAI

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

目 录

前言	3
潜心思是 默默耕耘	4
真实的感动	5
油画写生	6
布面油画《北方原野》之一	7
油画写生	8
布面油画《北方原野》之二	9
油画写生	10
布面油画《北方原野》之三	11
油画写生	12
布面油画《北方原野》之四	13
油画写生	14
布面油画《北方原野》之五	15
油画写生	16
布面油画《北方小村》之一	17
油画写生	18
布面油画《北方小村》之二	19
速写	20
布面油画《北方小村》之三	21
油画写生	22
布面油画《北方小村》之四	23
油画写生	24
布面油画《北方梦幻》之一	25
油画写生	26
布面油画《北方梦幻》之二	27

速写	28
布面油画《北方梦幻》之三	29
油画写生	30
布面油画《北方梦幻》之四	31
油画写生	32
布面油画《北方梦幻》之五	33
油画写生	34
布面油画《北方梦幻》之六	35
速写	36
布面油画《北方梦幻》之七	37
油画写生	38
布面油画《北方梦幻》之八	39
油画写生	40
布面油画《北方梦幻》之九	41
速写	42
布面油画《北方梦幻》之十	43
油画写生	44
布面油画《向日葵》	45
油画写生	46
布面油画《梨》	47
油画写生	48
布面油画《干向日葵》	49
油画写生	50
布面油画《鱼》	51

图书在版编目(CIP)数据

张宇白油画集 / 张宇白绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2008.7
ISBN 978-7-5305-3719-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第108711号

天津人民美术出版社出版发行

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.tjpm.cn>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司印刷 全国新华书店经销

2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/12 印张: 4.5 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究 定价: 45.00元

张宇白油画集

THE CANVAS PRODUCTIONS OF ZHANG YUBAI

艺术家简历

- 1960年 生于黑龙江省
1980年 进入哈尔滨师范学院美术干部进修班学习
1994年 考入中央美术学院壁画助教研修班学习
1998年 开始从事美术教育工作
现工作于哈尔滨师范大学美术学院

主要艺术活动

- 1994年 参加中央美术学院壁画系助教
研修班毕业作品展(中国美术馆)
1995年 在美国芝加哥Zolla/Lieberman
(雷伯曼)画廊举办个人作品展(美国)
2000年 参加学院美术教师作品展(中国美术馆)
2002年 举办个人油画作品展(黑龙江省美术馆)
2003年 参加全国第三届油画作品展(中国美术馆)

前 言

宇白是位既勤奋且善于思考的油画家，他的艺术感觉不错，所以进步很快，其作品有了些属于自己的东西，这是很可贵的。

他的作品简约而凝练。能从诸多客观表象中抽象出来，加之艺术的思维打造，故而形成有意义、有思想、有精神的作品。这是他不重形而重质、重情、重境，使物象转为心象，贵在追求表现灵魂与情感的精神感受。

在作品的表现方式上，他善于用含蓄、幽雅的色彩描绘出和谐，静谧中蕴藏着厚重与深邃；在轻松与简洁中隐含着深沉与神秘。恰到好处的肌理效果、含有抽象元素的构成意识，将印象派的色彩融入了现代的表现手法，转化为自己的东西，化动为静、删繁就简，故而给人以耐人寻味的想象空间。

宇白淡泊名利，教学之余潜心作画，以一以贯之的精神在作品上去再现自我，做到这一点很不容易，所以他的人品与画品都不俗。当然，如果他的画能更丰富些、精微些的话，会更可观的。

我想，以他的才气和刻苦精神执着下去，其前景会越来越广阔的！

我们期待着……

卢禹舜

2007年7月25日

潜心思是 默默耕耘

来自呼兰河畔的画家张宇白，有着曲折多变的生活经历。综观宇白的油画，诸多作品并非以自然片段为模本，画家建构了自己自由的近似幻想的模式，以简约洗练的笔触图式，直探深不见底的心理底层。这种创作方式、取材，形象和形式构成不受客观表象的任何制约，带有明显的抽象化和不可思议性。画家自身精神的充分自由及自我价值的充分肯定，实质是人生经验和审美经验的升华。

艺术是一种创造，是人本体内在精神冲动的外化和独立思维的结晶。艺术创造的目的，在于借助自身的人生经验和审美经验，选择最能体现内心情感的媒介，将客观外象的再现因素，压缩到最小的程度，把比较抽象的艺术语言中所蕴含的意味，提升到最重要的地位，从而实现作品思想内涵的深化和外在形式的新颖。

在诸多理论，样式翻新及各种利益诱惑的现实生活中，宇白能索然割绝，潜心思是，默默耕耘，不枉合了画画人的本分，实属不易。

期盼此艺术作品专集能带给人们审美的愉悦。

郑艺
2008年元月

真实的感动

常有人问：你最欣赏哪些画家的作品？我会回答：马蒂斯、莫兰迪、帕尔德海姆、董其昌、徐渭、黄宾虹、吴冠中……张宇白。说到这里，往往是听者愕然。说实话从“修练”到“道行”，张宇白与大师们的确还有一段距离，还有很长路要走，但这并不妨碍我对他和他的作品崇敬和感动。

人们对周围世界的认识常常陷入误区。人们更习惯接受太多“集体无意识”人云亦云的思维模式，虽然眼闭着我们盲目追捧的，遥不可及，模模糊糊的“伟大、崇高、感动”的神话一个个赞叹，却总是不习惯，也不情愿承认眼前真正属于自己的，真实、朴素、平易的伟大、崇高和感动。真实的感受和朴素记忆就是这样被人们茫然的涂料刷抹之后，被我们忽视了、贬低了，甚至歪曲或遗忘了。这样的“集体性”和“集体记忆”不知是人们习性的蒙昧还是集体人性的悲哀。

让我崇敬和感动的是张宇白对艺术的执着和真诚。这被称为“艺术”的人类活动，其道路是漫长而艰难的，没有捷径可走，岂是心无所系急功近利者所能成就的。在当今这个喧嚣的“艺术”圈子里，印得花花绿绿的豪华画集，和挂在画廊、美术馆墙上贴着奖牌标着高价的油画何其多！可不是艺术，还有待探讨。借艺术之名更多的人用更多的精力和时间炒作、推销、拉关系、钻营、取媚、作秀……而张宇白却像遁入空门的苦行僧一样，在教学之余，用更多的时间背着画箱跋涉徘徊于山野乡间，把自己静静地关在画室中，面对油彩与画布，与寂寞孤独相伴，潜心于艺术语言的探索与思考。在现实物象与心中自然“物对神通”的交流沟通中，解读着艺术与人生的深层追求。经历了痛苦历练，克服了太多迷惘、浮躁、困惑……舍弃了太多以往在意的得失，最大限度地接近真实的自己，回归了单纯、诚实、坦然、朴素的平常心，心里装进了大善大爱、大觉大悟，艺术成他生命的呈现方式，完成了一个艺术家所必经的自我救赎。

心态的纯净自然，必然升华了作品的品位和境界。张宇白的作品以高度个性化的语言风格阐释着现实世界与心中自然的象征性表达和意象转换。绘画风格有了质的变化，从原来丰富热烈的色彩并置，过渡到含蓄沉静的色调；从较具象严谨的写象，到抽象迷离的“心象”；从强调叙事的情节表述，到追求主体精神的表现；从表现的强烈运动，到归于宁静平和。画面中蕴含的东西似乎越来越朦胧，甚至一片混沌，但仍然是“看山还是山”，画面变得单纯了，却越来越丰厚而深邃。画面走进了更宽广无限的空间，神奇地衔接了时间与空间，梦一样的意境飘然而来，犹如进入过去、现在、将来神秘悠远的境界。

人生在世，但凡有一颗粒的收获，都是有缘由的，凡·高、蒙克、赵恒……的成就与生命的必然，自有其缘由。此时，我充满了理解！

我更崇敬和感动的是张宇白的艺术作品。面对画家的静物作品，你不由得令身心地安静下来，一种沉静与平和的气氛直透心扉，此时一切浮躁、急欲、虚妄、纷扰……在这一刻净化了，你会不知不觉进入一种和谐、

圣洁、宁静的世界，与时空共有的宁静……画面也许只是一个形状简单的罐子，几个散落的梨子，或是一束干花……正是这极普通平淡的场景，经过画家严谨巧妙的组合，与含蓄、沉静的色彩调配，通过艺术自律的律动、绘画本体的关注，确立了形式自身以秩序、形态、色彩、比例、空间等诸元素的独立价值，使得这些绘画本体的元素得以释放和强化，平面化的构成在两个维度间展开，多焦点或无焦点所形成的秩序感、韵律感、节奏感在有限的空间里变化交错，进退取舍，已超越了物象的物理属性，上升到对物象精神的把握，强化了艺术的生命力。

任何一种艺术形式，越是进化到高级阶段，所凭借的物质性的材料就越少，达到高度理想化、精神化，绘画才具有真正的生命力。

画家的风景油画也和静物一样，走向充满意味又充分发挥画面主体创造性的平面空间。平面化的处理，使画布的表面变成绘画面，画布有了自己的生命，有了自己的性格，从一种新的角度摆脱了“体积”和“现实性”的束缚，而进入了一种更纯粹、更有张力，更符合视觉观看上“可读性”意味的视觉心理世界。

画家潜心形式语言探索的同时也就自然为他开启了一扇更接近心灵，更接近深层精神表达的大门。在他的作品中自然地建立了一种人与自然的同构关系，确立了含蓄的色彩、单纯的画面，营造出一种悠远、神秘、空灵的意境。画家笔下的北方大野、静谧、安详、混沌、迷离中透出大象无形的宇宙之气，一种诗意的境界表达出自然中：“恍兮！惚兮！”其中有象“惚兮！恍兮！”其中有物的迷离象，作品传递出既现实又虚幻的境界。一种深厚恢宏、茫茫悲怆、神秘深邃的表面和谐之气油然而生！蓦然而生！人们从画家笔下沉寂谧穆的大野中谛听到大自然的呼吸，感觉到大自然的律动。作品展现了大自然的内在神韵，生命的节奏和一种庄严、深沉、恒久的不可穷尽性。

艺术的本质功能在于对物质世界的抗拒和超越。在这个物质至上的时代，人们远离了自然，也自然远离了淳朴坦荡的性情与气质，更远离了自然生命的质感，甚至忘记了作为理性、自由而存在的人类特征与人类本质。人类精神文化的困境与危机只能寄希望艺术审美来求解。我深信：张宇白的作品将会和古今大师们的经典一样最终会有一种矫正人心的更为深远的力量播撒期间，那即是艺术通向灵性的向善力量。让我们从中感觉它、搜寻它、依靠它。

世界上美是无限的，而终其一生，我们所能遇到所能发现的美是极其有限的，因此每当我面对美好的时候，崇敬与感动之情往往一发不可收，面对张宇白的作品，我衷心地崇敬，衷心地感动！

策划人 孙德福

2008年4月于北方艺术工作室

油画写生

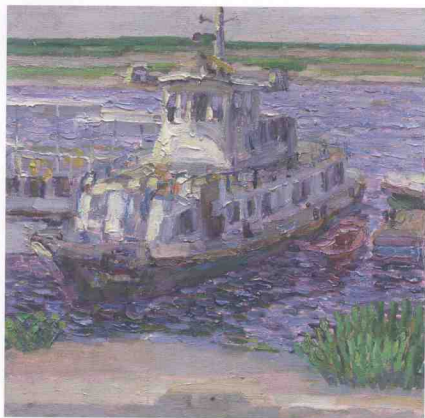
布面油画《北方原野》之一 65cm × 75cm

油画写生

布面油画《北方原野》之二 65cm×75cm

油画写生

布面油画《北方原野》之三 65cm × 75cm

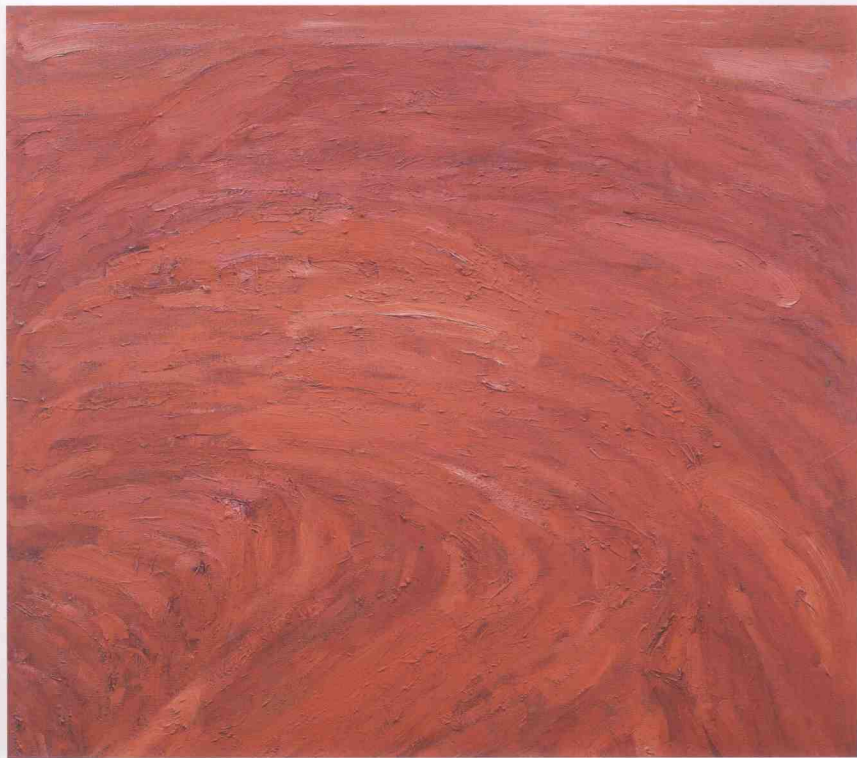
油画写生

布面油画《北方原野》之四 90cm×100cm

油画写生

布面油画《北方原野》之五 90cm×100cm