

福建美术出版社

行彪油画

OIL PAINTINGS OF XINGBIAO

行彪油画

OIL PAINTINGS BY XINGBIAO

福建美术出版社

FUJIAN ART PUBLISHING HOUSE

行彪油画

编者：薛行彪

福建美术出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店经销

福建新华印刷厂印刷

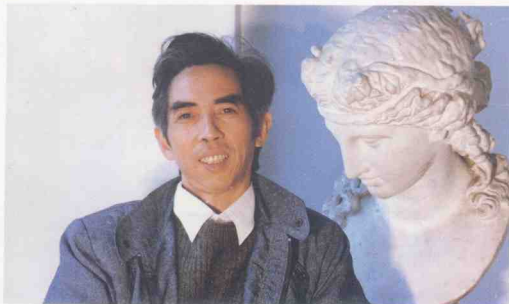
开本787×1092毫米 1/12 5印张 4 插页

1991年7月第1版 第1次印刷

印数：0001——1500

ISBN 7-5393-0152-X

J·142 定价：39.80元

薛行彪

1944年 生于福建省福清。
 1960年 考取福建师范学院艺术系。
 1964年 学生时代作品入选64年全国美展。
 1979年 《民族之光》入选建国三十周年全国美展。
 1983年 为中国驻朝鲜使馆创作《武夷之春》。
 1984年 《边陲金秋》获全国六届美展优秀作品。
 1985年 任福建师范大学美术系系主任。
 1987年 《霸王别姬》入选中国首届油画展，并赴美国展出。《绿荫》赴加拿大展出。
 1988年 《生命》获华东教师画展优秀奖。
 1989年 《冬至》入选全国七届美展，并赴日本展出。

1944 Born in Fuqing County, Fujian Province.
 1960 Admitted into Art department of Fujian Teachers College
 1964 Works of undergraduate years were selected into the 1964 National Art Exhibition.
 1979 "Ray of the Nation" selected into the National Art Exhibi-

tion in celebration of the 30th anniversary of the founding of the People's Republic of China.

1983 Composed "The Spring of Wuyi Mountain" for the Chinese embassy in Korea.
 1984 "Golden Autumn on the Frontier" won on award for excellent works at the 6th National Art Exhibition.
 1985 Appointed chairman of the Fine Arts Department of Fujian Normal University.
 1987 "King Ba of Chu taking his farewell of his Concubine" was selected into the 1st Chinese Oil Painting Exhibition and sent to be on show in the United States.
 "Green Shade" was on display in Canada.
 1988 "Life" won an award for excellent works at the Art Exhibition held for teachers of east China.
 1989 "The Winter Solstice" was selected into the 7th National Art Exhibition and sent to be on show in Japan.

抒 情 的 探 索

沈鹏

从机械反映论的束缚中解脱出来，陈旧的模式已令人生厌，多元局面开始形成，但随之而来的也有彷徨不安，审美与伦理，表现与再现，写意与写实，内容与形式众多关系的谐调、背反，给我们的画家带来苦恼。

蔑视和否定一切，固然痛快，并且在一段时间内几乎具有必然的性质，然而更重要的还是要建设，以踏踏实实努力探索我们时代具有民族特色的艺术。

薛行彪具有中年人的稳重，他在艺术上的开放精神伴随着谨慎探索。如果说十年前的《民族之光》的构想还多少受着某种概念的驱使，那么我们可以从后来的作品看到他怎样由写实到写意的趋势，和作品所表达的思想意境的深度。按照习惯的说法，无论写实和写意都包含了创作技法与观念两个方面，而更重要的是在观念，行彪的《生命》中的那一截大树，斑驳的老干上盘屈着新芽，就描摹手段来说是写实的，就形象语言来说具有写意的特点。比之用写意手法逸笔纵横的《绿荫》一样，都是对于自然界的生之赞歌，是主体精神高扬的抒情诗。

专长西画的薛行彪，理论上偏爱传统的中国画论，由他所写论文可见其趣向和研究的成果。他以“传神”、“写意”为宗旨，沟通中西画理画法，而不拘泥于中西画的同中之异；又因为立足于现代意识的高度，所以不把传统理论（如“六法”等）当作阻碍开拓的绊脚石，而是用发展的眼光发掘其中精髓。倘若把传统理论僵化，苏东坡的朱竹早被讥为不合“随类赋彩”，薛行彪的《旧城》的独特个性，也将失去价值。他继《边陲金秋》获全国六届美展优秀作品之后，《霸王别姬》和《冬至》又先后以鲜明的艺术个性入选中国首届油画展和全国七届美展，并分别选送美国、日本展出。薛行彪的探索，包括他的人物画里的写意风格，表现了对传统、生活、风格、自我等等的深刻理解，具有在写实中追求写意，写意时又兼用写实的特点。他在灿若群星的画家行列里找到向纵深开掘的方位，对于一个中年人来说，这是十分不易的。

一九八九年十月于北京

In Search of the Spirit of the art of Xu Xingbiao

by shen peng

Chinese artists are beginning to free themselves from the out-dated concept of art as a mere reflection of reality. New ideas and practices are being formed. This has created many problems for today's artists. How can relationships between aesthetics and ethics, self-expression, imitation, and reality, composition and subject be harmonized? To refute all connections, may seem momentarily gratifying, and be unavoidable. We must therefore consider, whether it may not be more important, to establish the characteristics of our nation, the times, through the arts. Xue Xingbiao, a mature, middle-aged artist, combined boldness with ordure in attempting to do so. If we say that his NATIONAL GLORY, painted ten years ago, was marked by stereotypes, we also learn from his later works, that he has proceeded from realism to imagery. We should recognize the depth of thought and artistic concept in them. Realism and imagery in painting, are considered to contain two aspects, technique and idea, the latter being the more important.

For example, take Xue's LIFE, in which gnarled branches are dotted with buds. In terms of painting technique, it is realistic. In terms of figurative speech, it has the characteristics of imagery. LIFE and THE GREEN, are characterized by the technique of imagery, and are eulogies of lives in nature, and a lyric in praise of the subjective spirit. Xue Xingbiao, a master in oils, prefers the traditional Chinese painting theory. We can see where his interests lie, and recognize his achievements, when researching his thesis. He hopes to create "spiritual vividness" and "images". He links the techniques and theories of Chinese and Western painting, without being intimidated by their differences. His, does not permit his theory or traditional theory, to keep him from researching further. He continues to explore using the essence of traditional Chinese painting theory.

If we adhere to this theory rigidly, RED BAMBOOS, painted by Su Dongpo, would be unreasonable, and Xue's OLD CITY, would lose its individuality and value. His GOLDEN AUTUMN, was given an award for excellence, in the SIXTH NATIONAL FINE ARTS EXHIBITION. Two other paintings by Xue, KING XIANG YU BIDS FAREWELL TO HIS CONCUBINE, and WINTER SOLSTICE, were included for exhibition at the FIRST NATIONAL OIL PAINTING EXHIBITION. After the exhibitions they were shown in the United States and Japan, and the 7th NATIONAL FINE ARTS EXHIBITION, Xue's research expresses deep appreciation and understanding of tradition, life and style, as well as his subjective self. His work is characterized by imagery, depicted through realism, and realism through imagery. In the galaxy of Chinese artists, he has found his way to explore in depth. This is a truly valuable characteristic in a middle-aged artist such as he.

意象

薛行彪

(一)

中国的传统绘画，始终是在主客交融、主客合一中发展。传统的审美观念并不以模仿客观真实为满足，认为抽象是具体的内在和升华，而追求“物我合一”、“迁想妙得”，“以形写意”，“以意写神”，把意境和神韵的表达，作为艺术的最高境界。“意象”是中国传统绘画的基本特征。

在近代西方艺术上，油画始终存在着“再现”与“表现”两种主要倾向。所谓“再现”，就是运用画家的艺术技巧，形象地“摹仿”自然以体现现实世界的“必然”；而“表现”，则以人的自我内在在精神本体的冲动的化境，既不摹仿外界事物的形象，也不表达外界事物的“必然”。

油画的“意象”，应是上述二者的辩证统一，即既尽可能地观察并再现自然之美，又尽力表现自我内在的精神追求，以其而达到“神迁而迹化”。它需要画家在物我观照与体悟中，“应会感神”，“神超理得”，以达于—，创造出有别于“第一自然”的“第二自然”。而“第二自然”才是艺术得以立足之地。它是画家就对象作深入研究，并从对象所给予画家的局限性中得以解脱的结果。画家以自己的观察，把握对象之形，由视觉的孤立化，专一化而将视觉的知觉活动与想象力结合，以深入于对象不可视的内部的本质。这时，他所把握到的、未尝舍弃由视觉所得的形，但又止于视觉所得的形，而是由想象力的渗入，抓住本质而得其神、得其意。因此，“大凡画艺，应物象形。其天机迥高，思与神合。创意立体，妙合化权。”“思与神合”，即主客合一、重新构造其形；“创意立体”，即把握神韵，创造意境。“人非求似意自足，物已忘形影犹映”，这既是中国传统绘画、也是油画的“意象”的真正含义。

(二)

意境与神韵，是油画意象追求的目标。

绘画作为视觉艺术，向来十分注重画面气势、情调所给予人们的整体感觉。它由构成画面的主体形象及各种绘画因素的变化统一，沟通人们的心灵与之响应。

写实油画，主要通过时间、空间的限定和凭借形式法则的制约，艺术形象被限定在一定的光源、特定的环境和视域之间，画家运用透视、色彩、解剖等严密的科学方法和形式表现的法则，包括均衡、对称、和谐等形式规律与构图、色调以及素描关系等的全面要求，使作品真实可信，秩序井然。

而中国传统艺术的美学思想，则注重于感受，注重于人与自然的感情交流，而追求意境与神韵的表达。方士庶在《天慵庵随笔》里，对中国传统绘画艺术意境的获得，作了精辟的阐述。他认为“山川草木，造化自然，此实境也。因了造境，以手运心，此虚境也。虚而为实，是在笔墨有无间——故古人笔墨具此山苍树秀，水活石润，于天地之外，别构一种灵奇。或率意挥洒，亦皆炼金成液，弃渣存精，曲尽踈虚拂影之妙”。客观“造化”经过画家的心领神会，和“炼金成液，弃渣存精”的选择与概括，转“实”为“虚”成为新境，“于天地之外，别构一种灵奇”。这种“灵奇”，可以是画家从不同角度度过“实境”对于宇宙人生的观感，也可以是发于其中的情趣，体味万物，创造独特鲜明而富有个性的生命，使作品成为具有人格精神的意象世界。

正是基于这种追求，油画意象的表现不可能、也无须象写实油画那样“面面俱到”、审慎而精心地时刻客观自然形象每一个细微的局部，而更需要的是从“大处着眼”，立足于“势”，从单纯中求得意境的表达或精神的体现；它不可能、也无须象写实油画那样力求形体塑造或色彩关系的高度准确，而更需要“以形写神”、“笔随意走”，随情赋彩，通过笔触、线条或色彩尽情倾诉心中的意念，它可以根据“写意”、“传神”的需要，以不失常态的夸张变形来追求形象的“似与不似”；它可以赋予世间万物与画家一样的生命和感情，达到“气韵生动”、“遣貌取神”；它还可以超越时间、空间和光源、环境的一切限制，大胆取舍，像京剧《三岔口》中在空明明亮的舞台上，淋漓尽致地表现出黑灯瞎火的室内酣斗的情景。……诸如此类的所有艺术表现手段的调动，都围绕着一个根本的目的——抒发画家心中的本意。艺术正是从这个“必然王国”进入到“自由王国”，充分发挥画家的天才创造和“自我”精神，把自然美升华为艺术美。

(三)

“缘情造境，谱情发声”和艺术想象，是油画意象的另一重要特征。

“意象”，既然是“再现”与“表现”的集中统一，那末在思维认识上则同时注重外向的观察与内向的体验并达于—致。外向观察为“应物”，内向体验在于求得心的“灵明”。也就是“外师造化，中得心源”。而在整个思维过程中，知觉是洞察内部，通向自然之心以扩大“自我”的必经途径。所以，“经之众多”，“取之精粹”，对于美的发现与选择，是创造新的形象与意

境的起点。庄子“独与天地精神往来”，“而不放倪于万物”，贴切地指出了它们二者之间的关系。这种关系就是在创造意象时，并不离开可见、能闻、所能触的具体形迹，并非舍离万物，而是“与物为春”，是在美的观照时感情移入，并随着自己的感情移向对象，自己与对象之间不复感到有何距离而“物化”、“物忘”，是知觉与感情同步，使天地有情化，把潜伏在“第一自然”里的价值、意味，通过想象把它发出来，构成一种新的显现其本质的形象，即“第二自然”。这种形象已经从原有的现实或现象中超越、升华，不再停留在原有的层次而成为艺术的形象。

这时，想象力是使美得以成立的重要条件。想象力是画家的创造之力、人格化之力与产生纯感应的形象之力。“言为心声，形为意象”，画家由眼前的景象，引发心灵深处的情思，借助想象把意境表现出来。想象使未知的事物成形而现，诗人的笔使感情找到形象的居所，并有名儿可唤。米开朗基罗“从大理石的监禁中解放出人物”，毕加索用自行车轮和废车把组合成“牛头”。想象构建的形象，要比物质本身更能揭示出存在的本质。也唯有借助想象的翅膀，赋之色彩、线条、节奏、韵律，化实境为虚境，才有可能摆脱客观自然的制约，表现出面外画、声外的，笔有尽而意无穷。而“艺术作品用以打动人的东西，正是一种难以言传的、心灵深处的感情。……而这种感情的特点，无言的受，驰骋的遐想，深沉的思考，就要求一种更为自由的形式，使思路不受拘束，直观的和想象的，比喻的和象征的，都能出现在画面上，正象它们同时出现在一篇精练的诗词之中”（《油画、中青年篇》序）。油画的意象，正是在包罗万物的客观真实中，艺术家艺术思维后的产物。它不作纯客观的如实描绘，不受时间、空间的局限，力求以简要的笔触，整体的造型乃至大胆地夸张、变形，使作品在“大真大实，至情至感”上立住脚跟。

（四）

油画的意象，除了意境的表达和感情的移入以外，“气韵生动”和“骨法用笔”是它赖以存在、具有价值的两个重要因素。

谢赫在《六法论》中，把“气韵生动”列为首位。“气”，作为我国古代文化思想中所理解的宇宙万物的生命，“韵”作为声音和谐悦耳的借喻，它们揭示了绘画作为视觉艺术必须具备的生动、和谐、清新、悦耳的精神内涵。

油画意象的“气韵生动”，既来之于画面色调的统一和谐，各部分色彩构成的相互辉映，所以画家在表现艺术形象时“尽情

摄性”，“解衣盘礴”，化机在手，不拘一切，游心象外，表现出一种创造精神。清朝沈宗骥在描写画家尽性作画的情景时写道：

“当夫运思落笔时，觉心手间有勃勃欲发之势，便是机神初到之候。更能迎机而导，愈引愈长，心花怒放，笔恣横生，出我腕下，恍若天工；触我毫端，无非妙迹。前者之所未有，以此之所难期，一旦得之，笔以发意，笔意相发之机，即作者亦不自知所以然”。（《芥子园画篇》）也正如方薰所说，“气盛则纵横挥洒，机无滞疑”（《山静居论画》）。只有这样，作品才能出自自有意和无意之中。

因此，“气韵生动”和“骨法用笔”又是不可分割的统一体。张彦远认为：“象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意，而归乎用笔”。“骨”，也是中国传统绘画理论中一种抽象的内在精神，喻指绘画艺术内在的生命支架。“骨”、“气”、“意”都要靠“用笔”才能表达出来。《六法论》中把它列为绘画品评的标准之一，表明了“骨法用笔”在绘画艺术中的价值。意象油画，同样应该如此。

意象油画的用笔，较之写实油画具有更大的“随意”性。它随着画家的“神思”，通过用笔的轻重、徐疾、纵驰、沉浮，伴随以色彩的融会交错，对比谱调以及点、线、面的有机组合，力求“心手相应”，“称心而出，不脱不粘，神明于规矩，绝无一笔拘泥之迹”，以达到“形散神凝”，“得鱼忘筌”的效果。

（五）

总之，油画的意象虽然还没有完全摒弃物象的真实，但已不再是忠实模拟物象的原型。于是，艺术形象便从模拟物象的羁绊中解脱出来，获得了一种“自律性”。它介于“具象”和“抽象”之间，是具象美和抽象美的结合，是一种“半抽象”的艺术形式。这种形式具有一种独立于“情节性绘画”的美学性质。它不注重“叙事”，而更偏于“抒情”。它的艺术境界诞生于一个最自由的、最具备时代特征的内在的“自我”，“在一个艺术表现里情和景交融互渗，因而发掘出最深的情，一层比一层更深的，同时也透入了最深的景，一层比一层更晶莹的景，景中全是情，情具象而为景，因而涌现出一个独特的宇宙，崭新的意象，为人类增加了丰富的想象，替世界开辟了新境”（宗白华《美学散步》第61页）。它不再是一种“一目了然”，“一览无遗”的简单叙述，而是让人赏心悦目，具有更多想象和回味的美感世界。

一九九〇年四月·福州

目 录

- 1 老归侨 Old Returned Chinese
- 2 边陲金秋 Golden Autumn of The Border Area
- 3 人体 Manikin
- 4 生命 Life
- 5 武夷之春 Spring of WUYI
- 6 人体 Manikin
- 7 榕乡 The Home of Banyan
- 8 红土 Red Soil
- 9 少女 Girl
- 10 屋顶 Roof
- 11 西藏组画之一 The first picture of Tibet
- 12 江畔 By the Rivgre
- 13 牛娃 Buffalo Boy
- 14 绿荫 Green Shade
- 15 初夏 Early Summer
- 16 乡间 Countryside
- 17 冬至(局部) The Winter Solstice
- 18 穆桂英 Mu Guiying (An Ancient Heroine)
- 19 人体 Manikin
- 20 人体 Manikin
- 21 骨肉 Fresh and Blood
- 22 霸王别姬 King Xiang Yu Bids Farewell to His Concubine
- 23 傣家少女 A Girl of The Dai Nationality
- 24 工人 Worker
- 25 泊 Mooring Boats

- 26 西藏组画之二 The second picture of Tibet
- 27 旧城 Ancient Walled City (Old City)
- 28 人体 Manikin
- 29 肖像 Portrait
- 30 村口 The Entrance to the Village
- 31 母与子 Mother and Son
- 32 渔歌 Fisherman's Song
- 33 民族之光 Glory of the Nation
- 34 侨女 Oversea Chinese Girl
- 35 新区 New District
- 36 白衣少女 A Girl in White
- 37 大学生 College Student
- 38 红辣椒 Red Chili
- 39 老人 Old Man
- 40 高原的风 The wind from the plateau
- 41 赶集 Go to Market
- 42 人体 Manikin
- 43 集市 Fair
- 44 倚 Reclining
- 45 春 Spring
- 46 古桥 Ancient Bridge
- 47 临窗 At the Window
- 48 秋实 Harvest
- 49 新春 New Spring
- 50 老树 Old Tree

1. 老归侨

Old Returned

Chinese

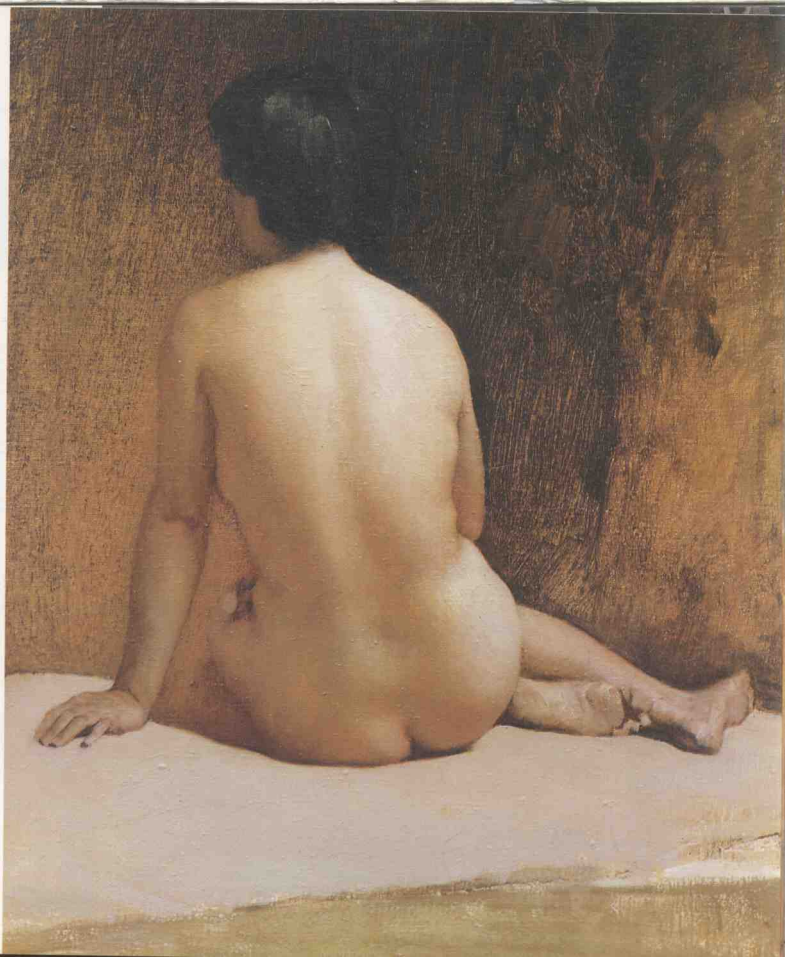
边寨金秋 Golden Autumn of The Border Area

5 武夷之春 Spring of WUYI

7 榕乡 The Home of Banyan