

中国当代油画写生

人物卷

人物

范迪安主编

中国当代油画写生

人物卷

范迪安 主编

福建美术出版社

中国当代油画写生·人物卷

主编：范迪安

副主编：王晓
汤沛

策划：施群
孙志纯

福建美术出版社

中国当代油画写生

人物卷

总在旅途 / 范迪安

写生、几乎成为久远的话题了。而今的画坛不断地讨论着当代艺术的各种话题，从文化到图像，从观念到方式，从创作到操作，如此不胜枚举，而唯独少谈到写生。“写生”似乎成了“习作”的同义语，提不到“当代艺术”的桌面上，即便是专门讨论油画问题时，写生也是被遗忘的旧题或搁置在角落的次要问题。在目前各种印制越来越精美的画册中，写生作品集只占少有的份量，如果有的话，则主要是供习画者参考的“教材”，其实历史早就证明，优秀的写生作品的价值是独立与独特的，它们是画家面对自然的直接表现，留住了画家兴发的情感和创造性的才华，也折射出时代文化的光采。它们的生动性和生命力同样具有“创作”作品的意义，让人从中感受到画家的学养、才情与个性。问题在于我们今天是否还能看重写生的价值，把写生作为当代艺术的一个方面来认识。有感于此，选编一套《中国当代油画写生集》，主要汇集近20年来老、中、青几代有代表的油画家的写生佳作，以反映中国油画丰富多样的面貌，提示画坛认识油画写生作品的风采和价值，似乎是一项必要的学术工作。

艺术史提供了大量从写生之途通往创造之途的经验。欧洲油画自文艺复兴以来的发展，在某种程度上可以归结为画家对外部世界的不断认识。面对自然物象的写生是这种认识的重要体现。在古典画家那里，人物和静物写生就既是融注了画家理想的载体，也成为探索和丰富油画表现力的过程。从近代开始，风景进入画家的视野作为写生的对象，更是使“习作”和“创作”成为不可分离的统一体。从透纳到阿罗，从印象派到后印象派，一路下来，写生不仅成就了画家的个人风格，也成为画家们感受现实和表达现实的时代追求，甚至形成流派，体现出认知世界的不同路径。在写生中表现出来的不同视觉方式，为我们认识艺术史的丰富图景开启了种种不同类型的窗口。同样，在晚来的中国油画发展过程中，写生也一开始就为画家所重。20世纪早期油画引进之初，写生成为中国画家引进西法、学会和掌握油画观察与表现技能的重要基础。也渐从中建立起与独立创作的互动关系。从50年代开始，在普遍重视油画创作的时代文化背景中，写生成为创作

的重要准备。来自画家生活体验的大量写生作品成为许多油画大作的直接来源，例如董希文的许多西藏写生催生了他阳光灿烂的代表作。吴作人的三门峡水库写生小稿最终发展为油画风景的时代佳作。这种例子十分普遍。到了80年代，在中国油画界活跃探索态势中，写生更空前地成为画家们探索艺术语言，拓展观念的组成部分。可以说，中国油画创作的多样化格局，与画家们普遍重视写生并以新的思想观念引领写生的努力是分不开的。反过来，油画艺术观念的拓展、艺术中文化意识的提升，艺术资讯更大范围的交汇，又为写生的个性化、风格化作了直接的促进。今日的油画写生，已不再是某种风格样式的流行状态，而是画家个性情怀表现和表达的方式。这套油画写生集，既按照到所造画家在各地分布的面，以及以往发表的作品，也大体上按照时序征选作品和编排，就是为了提供保证近20年来中国油画发展的整体状况，也引发对写生作品学术价值的重视。

很显然，写生的价值不仅仅在于练笔，尽管写生在学习绘画的过程中成为观察、造型、色彩感觉等能力的训练手段。每一位画家都有过经历。真正体现写生内涵的东西，是画家在艺术上有意识的追求。写生的前提固然是面对对象的描绘，但站在物象面前的画家这个主体的取向和探索，则是支配了物象最终成为画作图像的关键。从这套选集的作品中，我们可以发现，中国油画家在20多年来所形成的艺术取向与探索的确是多样的，通过写生所表达出来的情感类型和艺术观念是各不相同的。但与此同时，我们也可以发现，那些在视觉上让人为之一新、在内涵上经得起审视的作品，都有共同的特点。概括地说，这些特点体现在三个方面。

第一，“看”的方式。写生首先是观察，即也是“看”。一定时代的整体文化氛围决定了“看”的意识。在封闭的文化条件和大一统的艺术思想支配下，画家们“看”的方式是趋同的。开放的文化条件和宽阔的艺术思想提供了“看”的多种可能性和个人视角的可能性，并由此带来对“看”的方式的观念更新和视角修正。造型的基本法则固然是写生收获的前提，但个性面貌的写生作品得益于画家

自己的看。如何排除概念的造型方法，如何透过物象的表面感受到物象存在的本真，如何将已有的艺术直觉经验转化为当下的创造，都建立在如何“看”这一写生出发点上。正是浸染了不同观念与追求的“看”，才有了不同面貌的写生作品。

第二，“写”的兴味。一般地说，写生与“创作”最大的差别莫过于前者重在“过程”而后者重在“结果”。写生相对而言的“非目的”、“非功利”性，使得写生成为“纯粹”的抒发“过程”。也正是在充满着原发兴味的过程中，“写”成为写生的主要“状态”。优秀的写生作品的精采之处在于细节上的刻意雕凿，而是对整体气境的捕捉与驾驭，尤其在于用笔的随机性、随意性和情感性上，在于笔触肌理的出其不意、不可替代的“即兴”效果中。

第三，“生”的面貌。写生的实质在“有法”与“无法”之间，有许多谈论写生的技巧，为初入此门者切近实用，也有裨后学者功绩。但若跌入某种技巧旧套，写生之作也会雷同重复，令人生厌。艺术上的任何“义法”对创造者来说是底功，对守成者来说是羁绊。真正可贵的写生作品在于其“生”也就是新的面貌，此时此景非彼时彼景，不可复得，此景此情更是非假景假情、不可雷同。正是由于一个不落“熟”套的“生”，才使写生之作有了自己的位置。比起某些看上去精巧、实际圆滑熟腻的大画，一幅充满“生”机、灵感毕现的写生作品更让人感到单纯和清新。

在世纪之交的最近几年里，有不少老画家举办了他们的回顾性画展。在这些展览中，最让人注意的往往不是那些在艺术史读本中反复出现过的代表作，而是那些未曾露面的写生。这些作品平时“收藏”于画室深处，鲜有人示。对于画家来说，它们就象日记一样，每一件都记录着自己真实的感情，甚至记录着一次经历成一个故事。在许多中、青年画家那里，写生也见一种习得与表现同一的日常。充满快慰，贴近内在的需求。由衷而发，画由心声，大概在写生中体现得最为充分。因此，写生作品留下的瞬间灵感与激情，是最为直接的，写生作品的魅力所

在，恐怕就在于此。

如果要再“形而上”一些地讨论写生的“本质”，可以说，写生是画家面对自然生命的一种种吟咏和一次次感悟。画家走向自然走近风景，面对生命的各种状态，被感动的不仅仅是视觉，而且是心灵，也只有当心灵与自然生命怦然相接、获得内在的默契时，语言的表现和技法的发挥才成为自然而然的过程。优秀的写生作品往往最有理性的艺术建构和感情的机缘化生二者相融合的品质，而后者是写生的优长与特质。当然，写生更是画家人生与精神世界的写照，观照自然就是观照人生，体察自然就是品味生命的价值，表现自然生命就是表现自我的生命体验……如此等等，都提示我们，写生之途乃是一条探向生命大世界的旅途，而作为写生主体的画家，在根本意义上则总是处在不间断的旅途之中。

选编这套油画写生集的构想得到了福建美术出版社总编辑施群和总编辑孙志纯两位先生的大力支持，他们以出版人的专业敬业感，意识到这样一套画册对于丰富当代美术图书结构、满足读者需求的价值，由此投入很大的心力和资金，使这套画册能够以铺印的面貌问世。我的两位同事王毅和汤涛在画册框架的讨论和组稿过程中做了大量工作，画册的设计师艾安和王维则想办法使版式有明朗新颖又朴素大方的风格。更重要的是，在这套画册的编辑过程中，我们的意图得到了广大油画家们的积极应和。他们在提供作品资料的同时，都表示了对画册选题的由衷赞许，认为出版这样一套画册对于认识写生的意义和促进中国油画的发展有着积极的作用。我深知，在当下纷繁的美术出版物中，一套画册只是大海中的一朵浪花、网络世界的一条信息。但在这些带着时代印迹、留驻了画家情感和面向自然生命的企心之作中，有许多不可复得的艺术光采。我不敢认为所有的作品都经得起反复审视，但我相信，其中有许多作品在学术价值上是真正扎实的，就像用从原野沃土上采集来的花粉酿造出来的琼浆，会散发出永久的芬芳。

作 品 目 录

13	钟 涵	老人像
14	郭绍纲	穿黄衣的少女
15	金山石	光影下的女人体
16	李天祥	俄罗斯少女
17	林 岗	人体
18	罗工柳	哥萨克
19	靳之林	陕北老农
20	梁运清	埃莉卡（德国女青年）
21	孙滋溪	晒太阳的老汉
22	尹戎生	傣族少女
23	侯一民	大同矿工
24	闻立鹏	穿阿拉伯服装的老人
25	姚钟华	苗家汉子
26	高 潮	女社员
27	宋惠民	老人头像
28	蔡 亮	编草帽
29	钟 涵	山村办公室
30	苏高礼	农民李镇林
31	靳尚谊	逆光女孩
32	邱瑞敏	陕北老农
33	马一平	午间梦
34	马常利	维族老汉
35	林以友	女儿
36	薛行彪	老归侨
37	张自巍	背袋老人
38	李化吉	牧女肖像
39	詹建俊	女肖像
40	靳尚谊	中学生
41	林 岗	女人体
42	葛鹏仁	藏族牧民
43	金山石	维吾尔族午蹈家
44	陈丹青	广西厨娘
45	侯一民	西子王雄比武
46	邓 澍	瓦族老妇
47	靳尚谊	维吾尔族老人

48	潘世勋	草场小牧民
49	杨红太	老农
50	杨尧	女人体
51	钟通	河上晌午
52	林以友	朋友
53	徐明华	荷兰留学生
54	马常利	阿娜尔罕
55	徐君壹	白族姑娘
56	杨松林	男人体
57	邢继有	绿茵
58	杨松林	理海带
59	张元	哈萨克老人
60	王益鹏	惠安女
61	尹戎生	好友
62	关维兴	少女半身像
63	路璋	儿童肖像
64	冯法祀	男人体
65	孙为民	肖像
66	张平	关中老农
67	李朝华	肖像
68	赵拓	自画像
69	薛行彪	人体
70	张祖英	穿灰裙子的姑娘
72	王益鹏	成熟季节
73	汪诚一	翻
74	周向林	人体
75	郭北平	男人体
76	欧洋	自然之女
77	叶南	男青年头像
78	高一呼	巴厘老人
79	阿不都·克里木	人体
80	马晓鹏	人体
81	马路	人体
82	李晓伟	老人像
83	景柯文	队长

84	孙韬	丝塔塔
85	马冰	肖像
86	周向林	人体
87	张华清	妮娜肖像
88	苏天赐	坐在藤椅上的模特
89	董启瑜	肖像
90	戴士和	人物速写
91	井士剑	肖像
92	孙建平	云山雾罩
93	惠远富	老人体
94	马冰	女青年
95	叶南	女人体
96	段正渠	戴红帽的女子
97	沈行工	画室
98	翁诞宪	镜前女人体
99	张利	苗女
100	喻红	女裸
101	翁诞宪	维纳斯
102	周正	人体
103	裴永梅	老人像
104	乔晓光	点灯的男人
105	张路江	女人体
106	文国璋	丹麦友人叶德
107	范渤	黑色星期五
108	王坤	人体习作
109	武永年	窗前
110	高友林	少女与桃子
111	吕山川	凝
112	裴永梅	女人体
113	张路江	女人体
114	顾黎明	女人体
115	郭北平	女人体
116	李霖琳	人体
117	吴云华	人体写生
118	王玉平	肖像

120	谢东明	金金
121	李骏	理查德教授
122	王刚	女人体
123	孙逊	逆光肖像
124	罗尔纯	人物
125	郭润文	老人像
126	贺羽	男人头像
127	朱春林	柔和的光线
128	王胜利	戴北舞蹈节
129	王维军	女青年
130	马刚	人体
131	靳尚谊	背
132	刘晓东	小林和安
133	赵友萍	诗人伊雷
134	杨飞云	女人体
135	常青	青年女子
136	孙景波	藏女
137	邱百平	女人体
138	王宏剑	留播冬寒
139	孙浩	人体
140	忻东旺	青年收藏家
142	杨飞云	肖像
143	胡建成	人体
144	施本铭	女人体
145	王克举	女人体
146	灌河	晌午
147	施本铭	男人头像
148	石冲	躺着的男人体
149	夏俊娜	女孩像
150	林森	人像
151	阿玲	女孩
152	明镜	思想者
153	王元珍	清闲
154	裴文清	女人体

钟通
老人像
27.3 x 22cm

1956

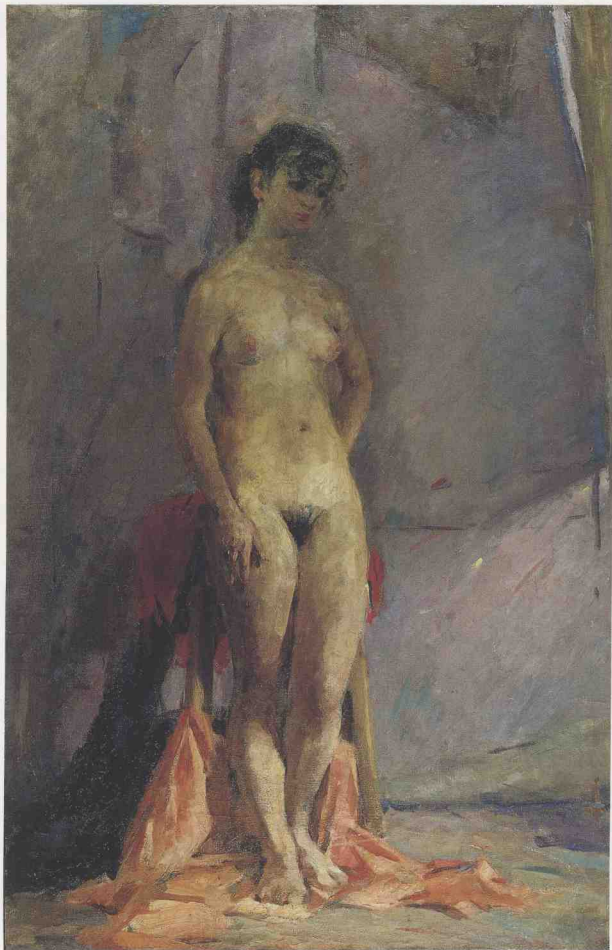

郭绍纲

穿黄衣的少女

98 x 67 cm

1957

金山石
光影下的女人体
140 x 90 cm

1957

李天祥

俄罗斯少女

97.5 x 79.5 cm

1957