拿培炭桂林山水油画及其艺术 i Peigeng Guilin Landscape painting and the arts

桂林博物馆藏品选之三

李培庚桂林山水油画及其艺术

Li Peigeng Guilin Landscape painting and the arts

主编: 葛 华

目录

5	序
	油画篇
7	春
9	月夜
11	期待
13	山居图
15	晨光
17	松荷图
19	放学
21	漓江渔火
23	补网
25	假日
27	胡萝卜花
29	夏收时节
31	恶竹图
33	南国风光
35	一朵红云
37	云影片片
39	江畔人家
41	故乡恋
43	红帆出峡
45	夏至
47	两只野鸭
49	西网
51	佛子厄风光

53	清明
55	远眺榕村
57	十二级台风
59	渡口
61	细雨无声
63	春水
65	乐家村
67	山村早晨
	素描篇
68	白里藏七彩 黑中见五色
	——浅谈李培庚的风景素描
69	庭院倒影
70	月牙山襟江阁
71	江畔
	众山远眺
72	象山普贤塔
	古树新枝
73	咬定青山不放松
74	七星悬崖
75	人间仙境
	漓江通途
76	江边小景
	普陀山七星岩
77	江岸林居
	远眺伏波

文/关永华

山村胜境 桃花江畔 80 相思水榭 重操旧业漓江边 隐山六洞 漓江之畔 公社稻田 82 月牙楼 南溪山胜景 83 堤岸小景 芦笛远眺 84 岸边古树 狮子岩 85

月牙山一角

漓江泛舟

78

评论篇

86 揭示审美规律 锻造民族风韵

陈光烈士墓旁参天大树

——在广西壮族自治区文化厅、桂林市人民政府主办的"李培庚桂林山水油画鉴藏价值专家评定会"上的发言(摘录)

89 看李培庚先生的桂林山水油画有感

文/宋 滌

91 一个属于人民的现实主义艺术家 文/帅松林 93 风格是真情的自然流露 ——读李培庚的油画 文/董学文 95 让人一下爱上桂林山水的油画家李培庚 文/克林姆·李 96 我看李培庚的油画 文/钱海源 98 宁静优美 秀色可餐 文/帅立功 文/关永华 99 李培庚作品观后 101 画不尽的漓江情 ——从李培庚先生的桂林山水画看现实主义艺术的生命力 文/帅松林 102 放歌千峰一水间

——漓江绘画论坛•李培庚桂林山水油画创作研讨会综述

活动篇

105 李培庚捐赠桂林山水油画暨素描作品交接仪式剪影

106 李培庚桂林山水油画艺术活动剪影

——观李培庚山水油画展有感

103 金秋画展亮精品 山水油画有知音

109 李培庚桂林山水油画鉴藏价值专家评定会剪影

110 广西壮族自治区文化厅贺电

后记

文/关永华

文/盘福东

油画家、美学理论家李培庚先生在长期艺术实践基础上,创立了桂林山水油画独特的艺术表现形式,为推动我国油画艺术民族化作出了卓越的贡献。

李培庚(艺名李犊)先生早年毕业于重庆西南美术专科学校(今四川美术学院)。他著书立说,1990年出版专著《美学批判大纲》,并于1997年再版;他刻苦钻研油画,成果显著,早在1982年其处女作《晨光》就在人民日报上发表,并被中国美术馆收藏。2008年10月他将精心创作的30幅桂林山水油画及30幅素描作品捐赠给了家乡人民,由桂林博物馆永久收藏,这充分体现了他高尚的品行和至真至善的境界。

长期以来,李培庚先生致力于用油画艺术表现桂林山水,观其作品令人震撼。他在漓江边观察、研究、探索了四十多年,他画的桂林山水无论在构图、造型上,还是在色彩处理上,都形成了自己独具一格的表现手法和艺术风格。李培庚先生始终坚持现实主义的创作态度、方法和观念,以独到的眼光去观察客观对象,在作品中充分地展现了他的艺术灵性和进取精神。对表现对象最旺盛的生命力的展示,对生命的赞美和歌颂,也是他的人生观和世界观在艺术中的显现。他善于汲取和运用传统中国画的理念和手法,灵活使用中国山水画中的皴法和点法,首创了运用油画的艺术语言表现和反映桂林山水的独特艺术技巧和风格。在色彩运用上,他善于把握表现对象的色彩提纯,使画面的色彩既保持协调又比现实的景物更加灿烂亮丽,且恰到好处。他在承接西洋油画写实传统的基础上,在艺术实践中不断创新、发展,坚持"洋为中用,古为今用",在作品中巧妙地融入了中国山水画的意境美,从而使作品展现出桂林山水的风韵,这是积累后的提炼,是融合后的升华,既十分难得,也十分可贵。将李培庚先生的桂林山水油画作品放在中国油画的历史发展进程中,并结合中国美术现状来观察、品味、研究、发掘,才能更好地把握它巨大的艺术价值和重要的艺术地位。李培庚先生经过近半个世纪的潜心探索而创立起来的一套描绘桂林山水的油画艺术语言,开创并奠定了桂林山水油画的理论基础和独特的艺术风格,他的画具有鲜明的地域特色,已成为桂林的一个文化符号。

在艺术追求的道路上,李培庚先生始终坚持历史唯物主义和辩证唯物主义的美学思想。他对美的本质和艺术语言所进行的理论研究,与艺术创作实践紧密地交融在一起。透过他的艺术作品我们深切地感到那令人心旷神怡的艺术魅力,同时也强烈地感受到画家健康、向上和充满旺盛生命力的激情。他所追求的、所表现的、所宣扬的、所坚持的,就是人类追求、热爱、渴望的真、善、美。

李培庚先生其艺令人惊叹,其德令人敬佩。他认认真真作画,老老实实做人,从不随波逐流,从不张扬。他所探索揭示的人类审美发展客观规律,为美学理论研究作出了杰出的贡献,其美学理论在广西师范大学、清华大学及中国人民大学教学中深受学生的欢迎。

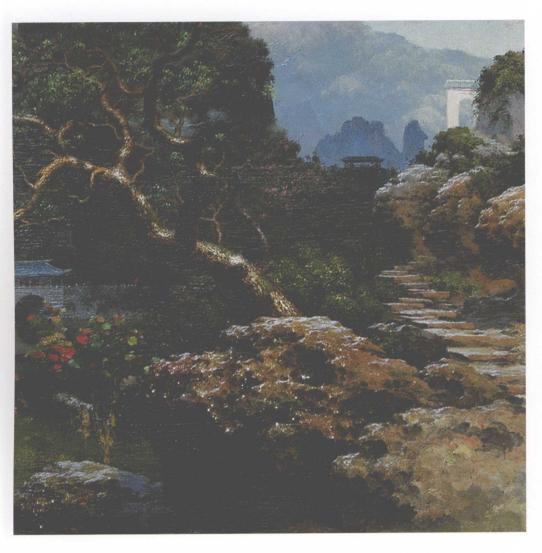
透过李培庚先生的作品足见创作之深入,功底之扎实,作画之用心,技艺之精湛,李培庚先生把他历经一生之心血所作,几乎都捐赠给了桂林人民,为桂林创立了一个独具特色的文化品牌,桂林博物馆将长期展出其作品。

李培庚先生作为享有高度赞誉的艺术家,将永远受到家乡人民的尊敬!

期盼这本书能使更多的人了解和认识李培庚桂林山水油画,从而促进美术事业的进一步繁荣和发展。

(桂林博物馆馆长、副研究馆员)

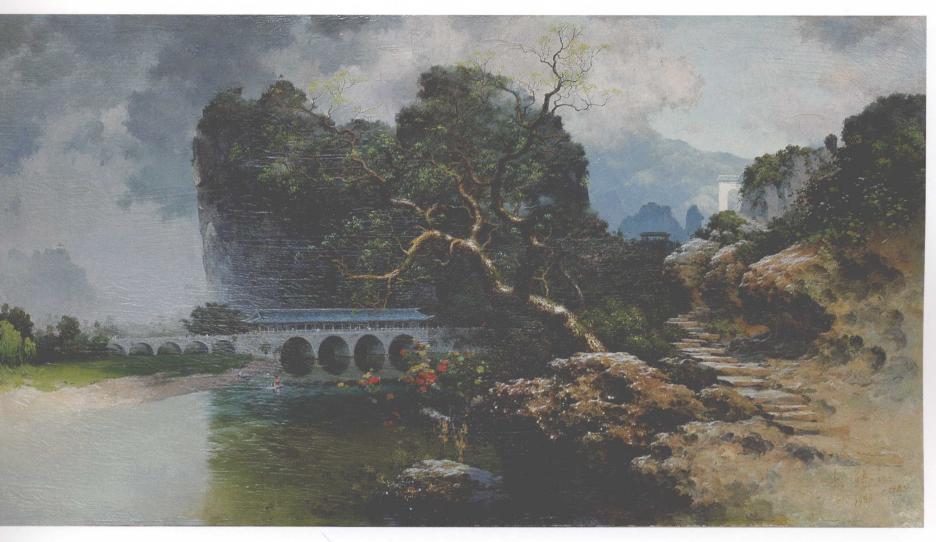

◎ 春(局部) Spring

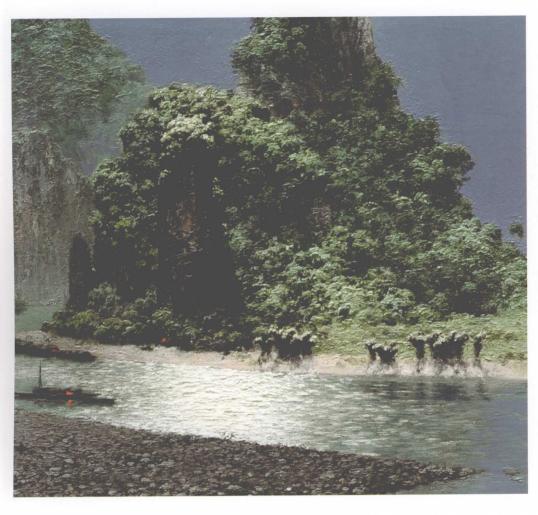
普陀山和花桥是桂林最具盛名的景区之一,家喻户晓的七星岩就在 其中。古今中外许多文人墨客都以此为题材,创作了大量的艺术作品, 《春》就是这类作品中的佼佼者,也是画家作品中尺幅最大,创作时间最 长的一幅代表力作。画家以最饱满的创作热情,调动了一切可用的表现手 法,如对光影、色彩、质感、空间、造型与构图等的写实表现技巧,并把 它们融入更加理想化的浪漫空间。葱郁的普陀山,秀美的花桥,反射着天 光的湿漉漉的山坡。欲吐新芽的老枝,精微闪亮的露珠以及多彩如幻的云 和水创造了一个比现实更美的普陀之春。正是画中最细小的局部,如树的 枝节,岩石上的小露珠,精微到无以复加的程度,创造出画境的情节与戏 剧性,加强了作品的美感和视觉冲击力。

Putuo Mountain and Huaqiao (Flower Bridge) enjoy the most famous reputation among all beauty spots in Guilin, where the Seven-star Cave is located. The scenic spot has attracted writers and painters at all time and in all lands to create plenty of works, of which "Spring" is a masterpiece in the biggest frame and with the longest time. With full passion, the painter applied the available representation techniques, such as the light and shadow, color, tactile impression, space, sculpt and composition, melting them to an idle and romantic room. Verdant Putuo Mountain, pretty Huaqiao are mirroring the wet hillside. Spouting branches, twinkling dews, illusionary cloud and water compose a more beautiful spring of Putuo Mountain than the real one. Nothing is preferable to the twigs of trees and the dews on the rocks. It is the smallest part of the painting that creates the scenario, plot, and strengthens the esthetic and vision power.

油画篇

◎ 春 Spring 95cm×175cm 1983年—1984年

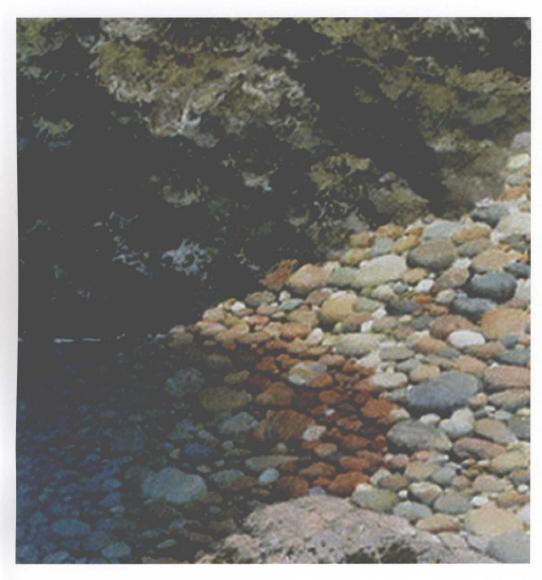
◎ 月夜(局部) Moon-lit Night

这是一个理想的静空,是一方纯洁的净土,听不到车马喧嚣,看不见飞扬的烟尘。这里的月光可以浸透江底,这里的空气可以洗礼胸怀。站在这月夜里,才有真正的自我,尽享宁静和谐与安详。《月夜》突破了通常的表现习惯,大块的天空没有直接画出一轮明月,色彩变化不大并且涂得很匀的蔚蓝天际只有一抹偏暖的月晖。江面上一注厚厚的纯白将月光表现得如此皎洁光耀。夜色本是模糊的,但在作者的笔下,在弱对比中把山石、树木、翠竹、旷野画得十分坚实入微,笔笔到位,而又不失整体。漓江的月比他乡之月更加明亮。

It is the serene room of ideal, and land of purity, without noisy transportation and floating dirt. The moon light here can go deep to the bottom of river. The air here can wash the heart and soul. Standing in such moon light, you can find the real ego, appreciating the serenity, harmony and sedateness. "Moon-lit Night" breaks through the usual practice. There is not a bright moon in the sky and no rapid color changes while the blue sky painted evenly with a warm moon halo. The thick whiteness over the river represents the clearness and brilliance of the moon light. Rather than blur, the stones, trees, bamboo and weald are described to details through comparison, but as a whole, the sweetness of moon nigh of Li River in his heart has been drawn, which is brighter than the moon light in other places.

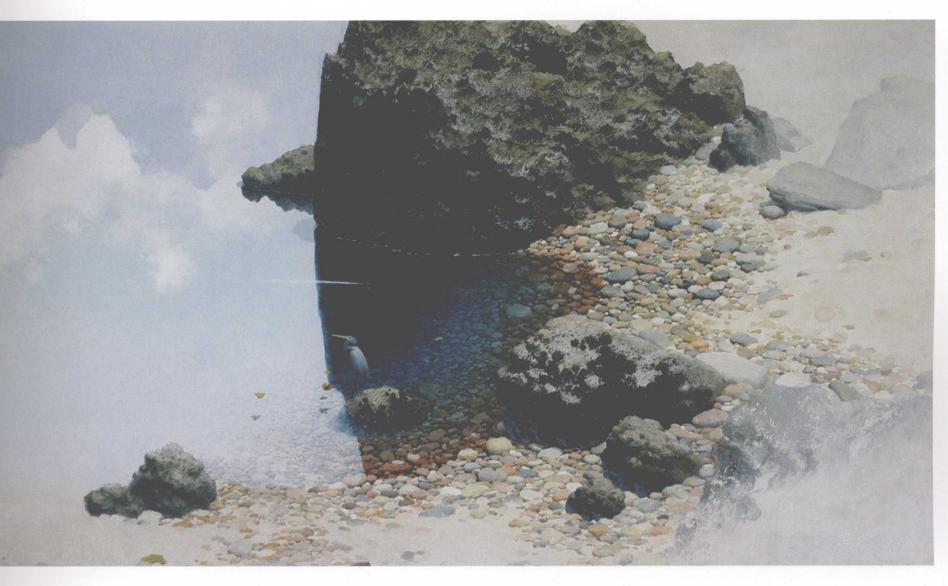
◎ 月夜 Moon-lit Night 114cm×57.5cm 1983年

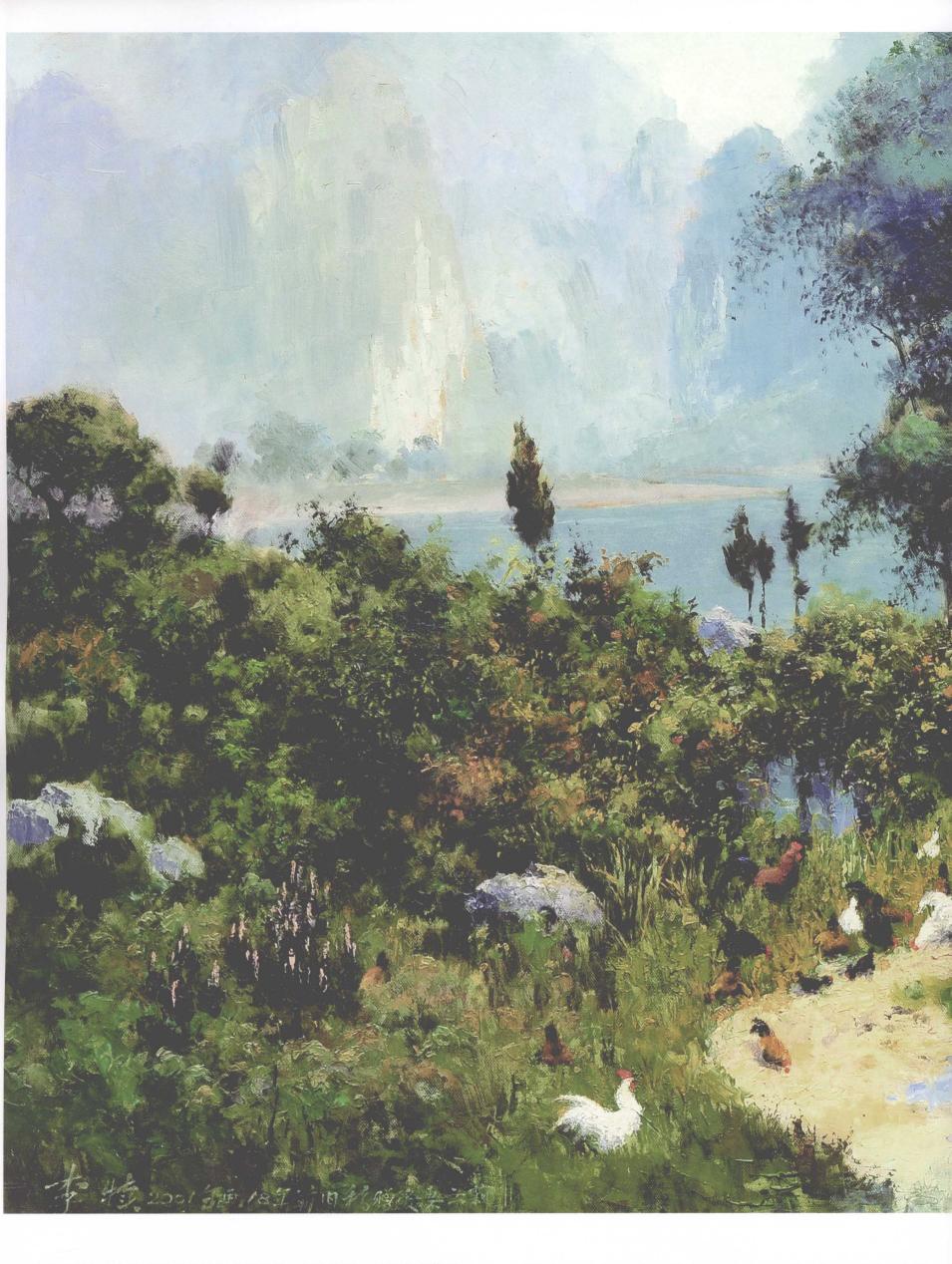
◎ 期待(局部) Expectation

失去的东西最宝贵,追求的东西最美好,期待就是生命活动的永恒。一只翠鸟静立注视远方,水天一色,期盼无限。浓黑的岩石与倒影稳住了画面的重心,与浅淡的云水形成黑白对比,整块的深色岩石与繁多的卵石形成繁简对比,给人以深刻印象。在这无垠的空间里,仍有小小翠鸟生命的时空位置,更有着它自己执着的期待。画中的岩石、沙滩和水中的卵石,画了擦,擦了又画,多次反复,直到每个细节达到最佳效果方停笔,给人以最完美的视觉享受。

What has been lost is the most precious; what is being pursued is the best; what is to come is the eternity of life. A kingfisher is standing in silence watching the far distance. The water and sky blend in one color, with limitless expectation. The deep dark stone and its shadow balance the picture, compared with the light white cloud and water. It is also impressed that one dark rock is in contrast with the diverse scree. In this boundless space, there is remaining room for the kingfisher's life and its expectation. The rocks, sand beach and scree in the water, are polished and painted again and again to make very details in perfection.

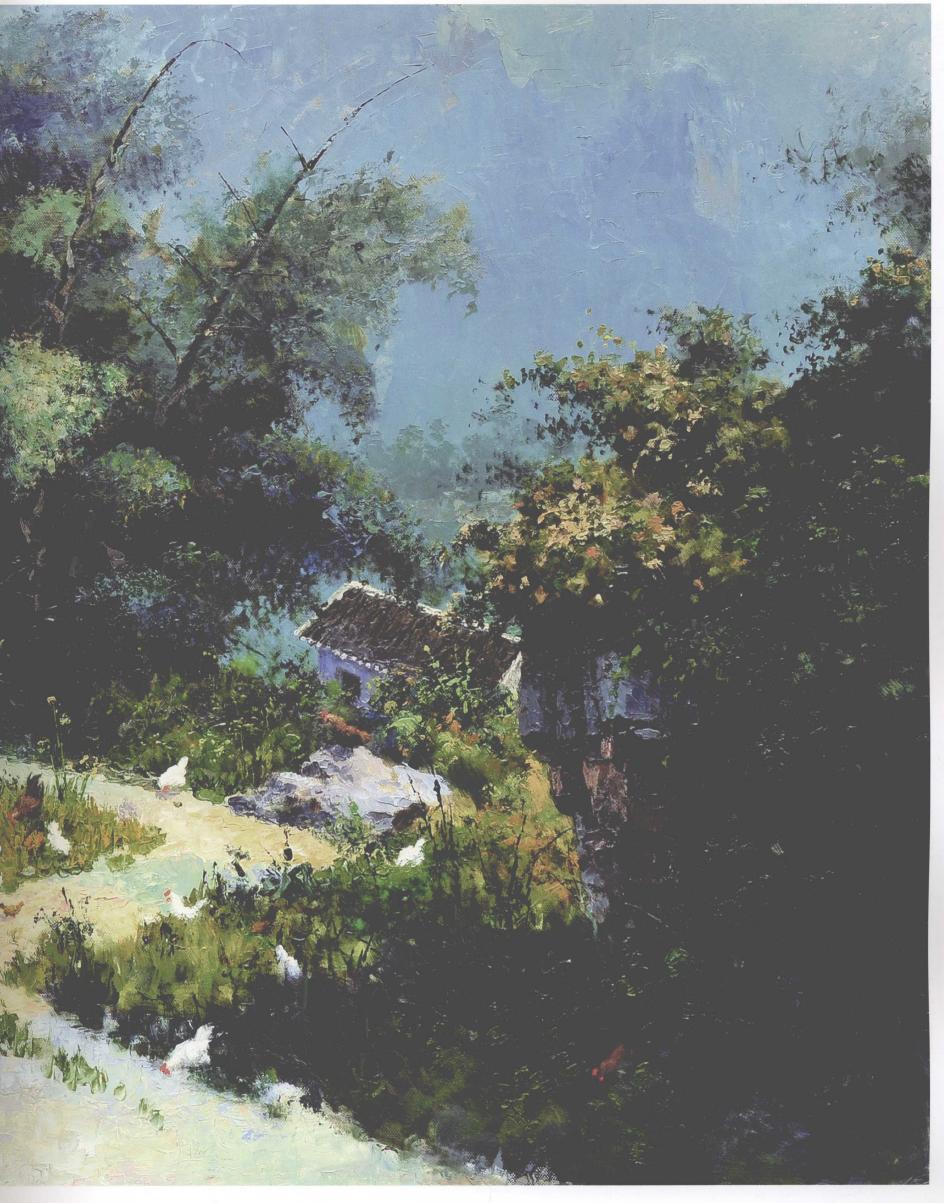

◎ 期待 Expectation 58cm×103cm 1986年

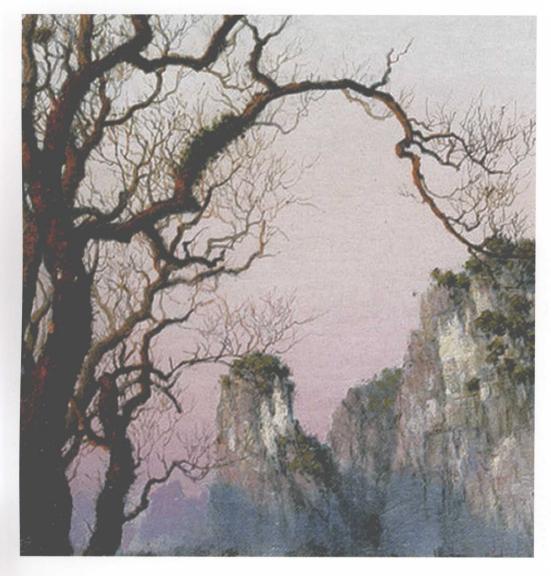

这是21世纪之初画家欧美旅游归来所作的一幅农家乐。从那条有着明显冷暖色的土路上,透露出作者从卢浮宫藏画里受到的感动。但是,民族之情,乡土之情,以及对自己艺术原则的恪守,仍明确地体现在漓江竹、田园鸡、砖瓦屋等等一草一木、一山一水之中。轻快和谐,生机勃勃的山乡气息从画中扑面而来。

This is a picture of agritainment drew after the painter finished his trip in western countries. The route with clear warmness changes, discloses the movement of the drawer gain from the Louvre. However, the passion to nation and village, as well as the principals of art following, are clearly exhibited in bamboo in Li River, the chickens in the field and mud bricked houses and so on. It is easy and harmonious, with vigorous village flavor in the picture.

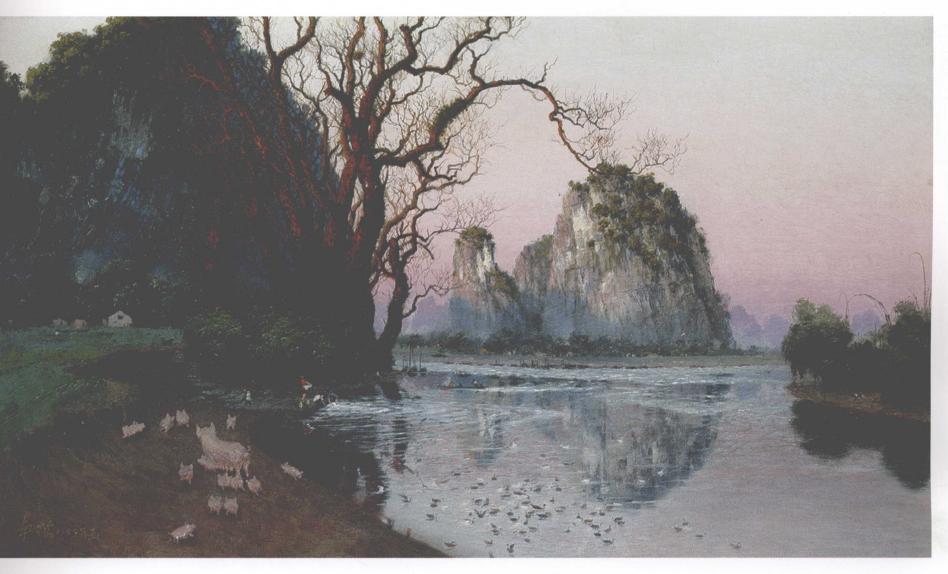
◎ 山居图 Village dwelling 55cm×90cm 2002年

◎ 晨光 (局部) Dawn

兴坪是漓江佳境汇合处,也是画家记忆中最美好的地方。 黎明的朝霞泛起玫瑰紫,宁静的天空安详无云。清晨是昼夜交 替的时辰,画家大胆地将画面左右分为黑白两大块,再用细密 精确的树枝形成灰色调,将两块基调衔接起来。水平线以上是 静态的,水平线以下灵动鲜活:码头上晨洗的村姑将清澈的江 水荡起阵阵涟漪,岸上的猪群采用浮雕染色的方法增强了立体 感与动感,水中的鸭群姿态各异,觅食、追逐。正是这一黑一 白,一动一静,活灵活现地展现了兴坪最美的晨光。该画第一 稿1982年由中国美术馆收藏。

Xingping is the joint point of beauty spots in Li River, being as the most beautiful place memorized by the artist. The twilight sunglow rises with rose violet, while the serene sky is peace and cloudless. Morning is the alternating moment of day and night. The artist boldly separated the picture into black and white and linked the two parts by depicting the dense and precise branches as grey areas. It is static above the horizontal line and dynamic below: the village girls on the dock make the river ripping; pigs on the bank are dimensional and vivid as a result of painting method of embossment pigmentation; ducks in the water come in various gestures, foraging or chasing after another. It is the contrast of black and white, dynamic and static state, vividly representing the best dawn of Xingping. The painting was collected by National Art Museum of China in 1982.

◎ 晨光 Dawn 60.2cm×103cm 1989年

◎ 松荷图 (局部)

Pine Trees and Lotus

松荷是中国画喜用的题材,它在人们心中是高贵、纯洁的象征。桂林西郊有此景,这里种荷已有几百年的历史。该图着力刻画了繁茂的荷塘,真实而不媚俗,以此为近景,远处挺立两三棵松。最为精彩之处是将占画面三分之二的天空渲染得十分浓郁、丰富,光感、空间感极强。几道刺破云层,直射地面的霞光,充分抒发了画家雨过天晴,云开雾散后的释然胸怀。松荷融入了中国画骨法用笔的精髓,云天则纯熟地运用了西画块面表现的技法,展示了中西合璧的美的精彩,增强了作品的艺术感染力。

Pine trees and lotus are favorite subjects in Chinese traditional paintings, regarded as nobleness in people's view. The suburb of Guilin enjoys hundreds of history of planting lotus. The painting focused on the exuberant lotus pond in close shot, far from distortion and rigidness. In distance, two or three pine trees are standing. The highlight of the painting is the sky that occupies two thirds of the picture, rich in colors, light and space. Several rays that break the cloud and shoot on the ground are employed to explain the relief after trouble. The pines trees and lotus are illustrated with the soul of "bone-liked style" of Chinese drawings whilst the cloud and sky are depicted by skillful area technique. The combination of beauty of Chinese and western styles are wonderfully presented, in favor of a more attractive work.