

中国油画家

童年

主编 赵锦剑

吉林美术出版社

新

中国油画家

童年

主编 赵锦剑

 吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国油画家. 童年/童年绘. —长春: 吉林美术出版社, 2010.3
ISBN 978-7-5386-3953-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第027257号

中国油画家

童年

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/杭州艺华印刷有限公司

出版日期/2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

开本/889×1194 mm 1/12 印张/18

书号/ISBN 978-7-5386-3953-7

定价/198.00元

童年艺术简历

1938年出生于苏州

1958年毕业于上海市控江中学高中部

1958年考入浙江美术学院（现中国美术学院）油画系

1963年浙江美术学院油画系（五年制）毕业，毕业后一直从事美术设计工作

1996年退休，逍遥在油画中

2005年注册《童年油画工作室》

2006年与徐永祥、白仁海“玩了一次”《新疆写生采风油画作品三人展》

自序

“真、善、美”，这是人们对社会生活的共同渴望。作为一名艺术家，“发现美”是一种天性，而去“表现美”又是艺术家的天职。

我在作画时就是本着这一宗旨进行的。然而人们对事物的观察总是“仁者见仁，智者见智”。我的画只是把我的“发现”表现出来奉献给大家共同分享。如果这些画能引起您的共鸣而尝之，“找到知音”则是我最大的欣慰。

童年

永葆“童年”

上个世纪60年代初，我从苏联留学回来，教的第一批学生就是童年那个班。那时我们常一起去农村体验生活，师生之间，亲如兄弟，其乐融融。毕业后，这批学生虽然经过五年油画本科的培训，但为了响应国家号召，服从分配，这个班大多去了上海纺织系统，从事图案设计工作。日月如梭，一晃四十多年过去了。昔日的毛头小伙，都年逾古稀。然而他们毕竟是以油画为自己追求的理想，从未放弃过自己的追求，所以在当今画坛也颇有建树。

由于童年对油画的酷爱，退休后，他有充分的时间重操旧业，寂寞耕耘，潜心作画。绘画已成了他生命中最主要的一部分，开始了他第二个艺术春天。

为了使自己的绘画更好地反映生活，表达心灵，他常外出写生、采风，以自然为师、外师造化。2006年他和徐永祥、白仁海一起去了新疆，回来举办了三人油画联展，颇受画界及社会青睐。

童年的作品深受前苏联现实主义美术教育的影响，并融入了法国前期印象派绘画的表现手法，从创意、形式、色彩到表现手法均有自己独特的体现。

他十分重视艺术的继承与创新，他认为创新并不等于放弃传统，只有在传统的基础上承传而发展，新的生活、新的理念要求作者必须以新的绘画语言去表现，这样才能使艺术与时代同步并具有历史的沉积感，才能焕发出具有时代和民族的气息。

对于当前的绘画市场，童年认为，艺术家们不应急功近利去迎合，而需要设法去引导市场。努力提高和普及社会整体的艺术修养和审美水平，引导人们学习鉴赏及品味艺术的各种知识。这才是发展艺术市场的正确途径。一味以市场为标准的艺术品，以功利为目标的，媚俗的东西，大都经不起时间的检验，艺术家应以唤起人们高尚的情操、陶冶人们的性情，追求真、善、美为己任。我们的生命毕竟十分有限，一个真正的艺术家绝不能忘记自己的使命。

童年不老，可贵的是他具有一颗童心，对艺术那样的执著追求，正如赫尔岑所说：“童年是人生中最美妙的时刻，活力沸腾着，血是热的，力量是充沛的，世界也是那么的美好、新颖、光辉、充满着胜利、欢跃和生命……”。有追求就有收获。在此画册出版之际，我表示衷心的祝贺，愿童年的艺术生命之树常青，永葆“童年”！

中国美术学院原院长 著名油画家

晚霞够绚丽 明天更灿烂

油画家童年艺术生涯的第一个里程碑应该是1958年，那年他考入了浙江美术学院（现中国美术学院）油画系。50个春秋已越，往事如烟，记忆在依稀中淡忘，然因笔者与童年同窗五载，日夜伴混一起，年少时哥儿们般的印象还是久久不能磨去。童年的人格魅力在他天资聪明、性格开朗、待人热情、谦和温顺；兴许是他那响亮的名字和夹带苏吴乡音的甜糯语调，博得很好的人缘。

在学期间，童年不属于那类看上去特别勤奋刻苦“拼命三郎”型的学生，他总是表露着漫不经心、悠然自得的态度，甚至稍显“懈怠”。实际上精于思考、善于钻研、积攒能量正是童年不被人瞩目的内在潜质，表面“懈怠”的背后却闪耀着睿智的光芒，正如平静的冰河下暗藏着激湍的急流，这往往是聪慧学生的学风，也是另类艺术家的气质所在。

童年崇尚“唯美至上”，他认为“对艺术家来说，‘发现美’是一种天性，而去‘表现美’则是艺术家的天职。”童年就是以这一理念为信条，始终不懈的追求着真、善、美的真谛，孜孜不倦地探索绘画艺术的语言和写境、写意、写情之奥秘。以“美好的心理，率性地去表达”是童年的一贯画风。尤其对色彩，他独具灵性，“玩”起色彩来，他敏感、他贪婪、他欢乐忘情。在20世纪50-60年代接受苏俄美术体系教育的同时，他又悄悄地迈进一步，另取道与印象派大师牵手，印象派的色彩与技巧成了他从艺历程中最富营养的滋补。在最初毕业分配到上海印染厂从事设计工作时，童年勇于突破图案设计的常规，放胆创作，以不凡的构成和亮丽的色彩打造出新意，初出茅庐便崭露头角，令业内同行刮目相看。

风景画是童年的最爱，并在几十年的绘画实践中他认定了写实绘画的创作道路。童年热爱生活，信奉自然，擅长写生。他很少取景那彰显尊荣的名胜古迹，多从信手拈来的田野风光与幽深小景中拾趣。他作画着眼大体，轻快洒脱，注重格调与品位，他的画恬淡雅致不艳丽，清新隽永去媚俗。源于他敏锐的审美感悟以及把握整体意韵的能力，赏析童年的作品，可使你领悟到每幅画面都是与自然对话的真切记录，每笔色彩都散发着浓郁的生活气息和对乡土的眷恋之情。

人物画是画家技术功力和全面修养的写照，童年画人物，无论是肖像或人体，都能得心应手，颇见传统功力。五年的学院训练，得以费以复、王德威、肖峰、全山石、汪诚一诸名师的悉心授艺，打下了扎实的造型基础，童年一直是感恩铭心的；在几十年的创作历练中，集众师之长，又使其绘画技法得以升华。在《收获》《回家》等作品中，廖廖数笔把人物描绘得丰姿多采，楚楚动人；肖像画《母亲》《维族老汉》更

劳动路的工作室

三人联展现场

在法国

校庆七十周年和肖峰老师合影

学生时代

是神态炯炯、简洁纯朴、熠熠生辉。

古稀之年的童年，面临当今红火的商海和伪文化的滥觞，他仍心无旁骛地独守着心灵的那份宁静和对绘画的激情。他作画不辍，倾其一身之功，作品成批出手，抑不住的创作思绪似骏马奔腾，如涌泉喷泻，他跋山川、访古村、入渔港、奔边疆，去寻觅灵动万象中的畅怀心情和诗意画境。

笔者凝神遐想之时，闭眼远望到在广袤无垠的故土大地上，在空灵渺茫的大气深处，漫步着一个熟悉的身影。我顿然醒悟，对童年兄招手疾呼：让我跟着你，一起去拥抱灿烂的明天……。

上海大学美术学院原副院长、教授、油画家

肖峰
2009年深秋

积薪 才能燃火

当我们在观赏别人的作品时，往往会不由自主地赞叹其所取得的成就，这时，我们最容易忽略的，恰恰是“成就”背后的付出。试想，没有付出，何来收获？当然，付出未必都有收获，何故？这就是付出要有积累，积累要有高度，这高度就是收获，而这之间的“关键”，则是“用心”。

今日，面对童年的作品，纵观童年的大半生，我们是可以看到“用心”二字是如何将“付出、积累、高度、收获”串起来的。

1963年童年从浙江美术学院（现中国美术学院）油画系毕业，恰时正值三年自然灾害之尾，亦正是国家百废待兴之时，国家急需大力进行经济建设。要尽快发展，当然首选的就是民族工业，传统产品——纺织行业。纺织品中的印、织产品似乎和艺术有着必然的联系，所以，当年大量美术院校毕业生（含国、油、版、雕、文艺理论等），也就这样被简单地分配到这一行业。童年也就是此大背景中的一员，面对“生存”和“需要”，一干就是十几年。

纺织品的“图案设计”有它的特殊性，一是制约于生产工艺，二是服务于“时尚流行”。所以，设计人员必须要有在“工艺”有限的“套色”中提炼出一幅幅不同花型和色调的图案的本领，同时，还要熟知各种艺术流派的特点与表现形式，以敏锐的观察力捕捉到流行变化的最新信息。另外自身还要具有较高的艺术表现能力和创新能力，否则他将无法适应市场和人们对生活美的追求。

图案设计有其一定的难度，只有“用心”的人，才能逐步探索到“花色”设计的奥秘，进而挥洒自如。但图案设计毕竟不是绘画，它不仅受约于生产工艺，还受传统的“高雅的绘画艺术”与“低俗的工匠设计”这一思想观念的冲击，其中，尤以后者难以冲破。所以当年改了行的人，并非个个都能全身心的投入“设计”，并有所收获。而童年不是，他给我直观感觉，是一位全身心投入图案设计这一工作的人，他不仅能跟得上图案潮流的变化，而且能不停地探索新图案表现技巧，可以说，在上个世纪60-70年代末的十几年间，是童年步入社会的一阶段，是他“用心”探索的十几年，也是“用心”“积累”的十几年。

进入20世纪80年代，由于工作的需要，童年从参与，进而投身于“图案”花色流行变化规律的探索中，从而开始了他进入社会，从事图案设计生涯的第二阶段。这个阶段，一直持续到他退休，即80年代至90年代中后期，而这一时期。恰值图案设计，由花型变化引导国际潮流转变为以色彩变化引导国际潮流。色彩变化规律的探索，牵扯到诸多因素。在国门刚开，许多信息不畅的情况下，要想掌握这些“影响”图案花色变化

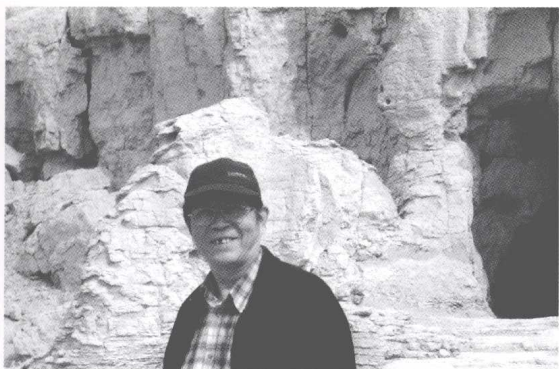
在外写生

在外写生

童年、徐永祥、白仁海、新疆写生

在交河古城

人体写生

在外写生

的因素，就必须有敬业精神，就必须能全身心的投入，就必须能“用心”去把握，才有可能从众多的、零乱的信息中，寻找到，并把握住这些因素，进而寻找出规律，才能指导设计人员设计出适时的图案，从而让这些印花纺织品无误地进入国际市场，为国家、为工厂挣得建设需要的外汇。童年在这一时期投入了远比一阶段大得多的时间和精力，把调研工作做为事业认真对待的他，为此也取得了同一时期、从事同一性质工作中的人，所未达到的高度——即将“流行”的研究，由花主色，继而提升到时装。于今看来，他比现今从事时装变化研究者要早十几年。

退休后的童年，有过彷徨，但时间不太长，当他重新拿起画笔的时候，他有过迟疑。这种迟疑，透出的是对原专业的陌生。这段时间也不是太长。当我们俩在20世纪90年代末相聚于杭州时，我看到的依然是那个和我在图案设计界共始终的，有朝气、有追求的童年。在他的画室里，我看到了恢复自信的画作。画面透出的是自信，是追求。是一个“用心”在绘画的人的自信与追求。

他的作品，传递给我的信息，首先是美。尤其是他的风景画，这不由让我想起了在上海从事图案设计时的情景。图案美是有时间性的，因为它要美化生活，但它又以商品的形式出现，所以又具有时代性。试想一位图案设计人员，既要追求时代美，又要把握住时代美，是不容易的。童年滋滋以求而做到了。回归本专业的他，并未迷失本真。他没有象当年追求图案变化跟上时代要求那样，去追求当今绘画界里那股甚嚣尘上的“时尚”艺术，或“时尚”的表现形式。而是依然沉浸在“美”的追求之中。以人性美，去体验、去追求客观的美。至此，他开始了步入社会后，但已退居家中的第三阶段。

绘画，是需要技巧的，但技巧是为内容服务的是从属性的。它只是描模客观事物的一种手段，是画家籍以传达思想、感受和情感的手段，只有当技巧外化为作品的风格或表达出意境时，才能显现出技巧的纯熟。

绘画感情的传达，是借助色彩来实现的。色彩是大自然送给人类的最神秘的物质，是人类脱离蒙昧以来，最具人性化的客观事物。色彩是有性格的，色彩的性格，其实就是人的性格的外化。你只有带着真正的情感去追求客观的美，大自然的美，大自然才可能敞开心扉，将它真美的面貌，呈现在你面前。只有这时，你才能凭借自己的学识和想象力，运用已掌握的技巧，甚或去创造技巧，来表达你的感受

好的画作，是通过画面传递画家的思想感情的。童年是位性情中人，几十年来，无论客观环境如何风云变换，他从未失去本真，也从不掩饰自己的感情，因而在大动荡的年代，他依然敢仗义直言，以这种思想境

正当年青时（全班合影）

当年油画系团活动在孤山

婺源写生

在外写生

界，去面对自然，当然看到的就是客观的美，自然的美，他的作品自然流露的是一种对生活的歌颂，是一种纯真的美的传递。

好的画作，之所以能传达画家的思想感情，靠的不仅仅是画家对技法的娴熟运用和对色彩的敏锐捕捉，更重要的是画家的广博修养。童年近20年的设计生涯，使他养成了提炼色彩的能力和技巧随作品需要而变化的能力；十几年丝绸花色流行变化的研究，让他把握住了以“色彩”体现作品主题的“度”。这些曾耗费他几十年“心血”换得的经验，实际是一种植根于“心田”的修养。这种修养在他的作品中随处可以呈现。

总之，从我们俩在上海相遇，在工作中相识，在风云十几年中相知，他的为人，处事，就和他的名字一样，让人可近、可信、可交。他的作品，就是他的人，带着真诚的笑，直白地站在你的面前，没有刻意的修饰、雕凿。

最后，我想说的是，一个人的人生，无论由几个阶段组成，而每一个阶段都不马虎从事，才有可能“积累”。这就象捡柴一样，认真地，不停地去捡。薪，才能积起；火，才能燃烧，并呈熊熊之势。

王蕴强

北京服装学院原院长、教授
国家颜色标准委员会付主任

2009年12月3日于北京

童年还是童年

在这个信息爆炸的“E时代”，童年的记忆是一片金黄的油菜花，是一条忠心耿耿的花花狗，是一片满山遍野栀子花，是河沟边上迎风摇曳的狗尾巴草，是田埂边上的紫色蒲公英，是不知忧愁不记忧愁的一个人的岁月。我要说的是，在文明社会中，“童年”作为一个文化的概念永不会消逝，一个人在成年后仍能让“儿童性”驻流于心灵一隅，无疑是一件幸事；而当他在古稀之年还用着父母赋予的“童年”之姓名的完美组合时，更是一种难得之遇。油画家童年就是把童年的率真、纯净原原本本地带进他的油画里。

大隐隐于西子湖

见到童年本人，备感亲切，仿佛见到多年不见的老朋友，性情温和内敛，不事浮华。前辈为人敦后，义以为先，依其画亦类出其人。

1958年，童年顺利考入当时的浙江美术学院（现中国美术学院），成为油画系专业的学生，师从倪貽德、黎冰鸿、全山石、肖峰等一代名师。自杂志社退休后，他重操旧业，终于圆了一辈子的梦想——在郁郁西湖边筑了一个属于自己的画室。地方不大，两扇灰色调的小门仿佛暗示着路人这里与热闹无关。童年不善言辞，大概是心底的纯真注定了他不与世俗为伍，据其经纪人徐健女士介绍，迄今为止，惟一能见到他的一张名片上印有的仅仅是这样六个字：“58年学子：童年”，没有任何装饰，没有任何头衔。我们惊叹，感慨这种平民意识，它自画室静静流出，四溢着周围缠绵的西湖水。

大味必淡，美为上

童年说，生命的过程虽然有说不尽的欣喜，道不完的烦愁，数不清的无奈，但是总有一些生要带来、死要带去不能放弃的东西，这便是一种追求美的情感。真和善都是为了美，人类代代对美的追求构成了人类的传脉。童年把人生的追求定位在美的高格上，这就是他一切成就的核心和奥秘所在。对于一个严肃的艺术家而言，美学不仅仅意味研究审美价值，而更在于再现这种审美价值。当然，此再现不是普通意义上创作，而是以己心或以己之魂为祭品，藉精神质体的生成和参与。现实生活中人们多为自身的利益而忙碌奔波，劳其终生。有几人能真正领悟到人间另一番天地——“真”之境界和“善”之美感？只有放下诸缘与奢侈，并与现实世界保持一段距离，才能实现纯粹的心灵观照，艺术创作如从心灵深处溢出一股，不为物拘，超然尘

参加香港画展

临海个展

在油画家肖峰老师家

凯旋门前

外。艺术家作为本真存在的代言人，童年的作品，在我看来就是使艺术重新恢复到和生活亲密交融的媒介。简约的生活，才能丰富现实；单纯的表现，才可使内涵延伸。心静，我们便可以领悟浮躁中丢失的一切。

大生活，作品剪影

童年涉画之初既无碍无滞地游戈于学院艺术的空间里，平常人的生活又使他往往感受到生命的真实，因此，他的思维常驻于精神的空间里，这使他能够站在一个高度的层面上观察生活，寻找到它的细微的差别，把对生活的热爱当他精神的最高享受。每一幅作品仿佛都置身故乡，捕捉情感中最动人的美的元素，让自己的内心生活成为一种有艺术格调的美的历程。一句话，童年要为自己留存照，前半生的旅程虽不见得定要荡气回肠，但至少是那不失品位不乱方寸的生活。

草原之秋：在他的笔下，那充满野性的美和高度警觉生命状态，和牛马坚毅、深沉、强悍的品格连在一起，同草原的空灵、博大、静谧合为一体，笔触和色彩的比例关系都给人造成一种难以言表的张力。他倾注了自己的感情，一切都是那么简洁、率真、和谐，洋溢着雄健、壮美的阳刚之气。特有的草原文化在他的作品中的自然呈现，秋天般苍凉而有力度，悲壮而又激奋。

大海：采用写实的语言形式来表现自然生态。但他表现的是自然生态的艺术真实而不是自然的实在。童年非常重视写生，因为写生能使他更深入地从多姿多彩的自然生态中感悟形式意味，化作他绘画的形式美，写生能使他洞幽发微，从自然生态的关系中体悟情调、意境、创造他绘画的艺术境界，而克服了当代画坛抄袭、模仿、虚饰概念等流行病。对大海大写意的手法加上对色彩的独特运用，弥漫的灰蓝忧郁情绪扑面而来，让画作自然显示出别样的气魄，亦有“风怡浪静中见人生之真机，味淡声稀处识心体之本念”的人生感悟，更向往“去留无意云舒卷，宠辱不惊花开落”以及“物我两忘，身心皆空”超脱境界。

芸芸众生也是童年笔下最娴熟的题材内容，他不仅依凭学院派扎实的写实功底，坚持一贯无殊地将现实生活中的人物有所选择地定格在或大或小的画幅中，令人在回味如睹其人之余仍有绵绵的感想显现。

小孙女：草地上活泼可爱的“红裙子”，扑闪的大眼睛，清澈得看不到一点烦恼，这样的伢儿，谁家不欢喜。

街井小巷：那是童年梦里的家山故园，古城小镇，曾经，留下些什么难以释怀的故事，多少难以忘怀

校庆七十五周年油画系师生合影

校庆七十周年油画系老同学留影

徐永祥、白仁海、童年联展现场

油画家全山石先生（左4）和画家合影

与油画家马玉如老师

的人们？

守道大传统

在今天，纯粹的复古是没意义的，只有走进传统的深处，去发现传统文化，古典美感的永恒结构，才能把它带入现代环境，给以重组和重构，让其在现代环境中重现魅力。

童年因为在学院和传统中浸泡久了，内心不乏超越的冲动，但是他总是更为审慎地衡量艺术表现的可能效果和这种效果与应有创造逻辑的呼应关系。学院派的素质也许就在于这种持之有据的清醒状态，从而对油画这一有特殊外来的体裁中所包含着传统法度俨然的范畴有敬畏与超越并重的把握。传统之所以需要敬畏，是它本身有着丰富的底蕴而不容小觑，后起人们应当深入汲取其中的精神和技巧的滋养，同时，又应该实现对传统的某种超越，因为艺术家的创新从来就是一种必要的要求，它在根本上确证艺术家的存在价值。他的追求，是在不丢弃中国文化符号和传统的笔墨根底的前提下，一直坚持用比较纯粹的工具和方法来表达自己的感受，非常直接的，非常自然，而又非常丰厚。他心态是平和的，视角是平常的，表达是自由的，人物没有刻意夸张，道具没有刻意的罗列，景致没有刻意的铺陈，一切都平平淡淡。

后记

“真正的自由乃是我能做到自己不欲为之而不为之。比如在画中我能不讨好买家，不去媚俗，保持着传统文化的清纯，那才是真正的自由。”童年几乎不受近年来国内美术界潮起潮落的影响。不是不关注，而是不受其左右。不是不在其中，而是出入自由。看，油彩在白帆布上的运作和流淌，画家情志在飞扬，生命在跳动，以传递出丰富的情感信息和文化积淀，打造出一个完美自足的小宇宙而勃勃不息。恰如英国的贡布里西教授所说的：“这个世界不像一幅画，但一幅画看起来往往像一个世界”。

