

中国油画家

顾致农

主编 赵锦剑

吉林美术出版社

中国油画家

顾致农

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. 顾致农 / 顾致农绘. — 长春: 吉林美术出版社, 2010.2
ISBN 978-7-5386-3949-0

I. 中… II. 顾… 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027105号

中国油画家

顾致农

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 978-7-5386-3949-0

定价/198.00元

顾致农艺术简历

- 1971年 生于杭州
- 1986年 就读中国美术学院附中
- 1990年 就读中国美术学院油画系
- 1994年 任教于杭州师范学院美术学院. 副教授

作品获奖情况

- 1988年 《静物》 中国首届油画精品展
- 1992年 《老美院的午后》 参加全国体育美展
- 1994年 《同学》 《树》 参加九届浙江省美展
《同学》 入选第八届全国美展
- 1999年 《牵线木偶》 入选浙江省十届美展
- 2004年 《静物》 入选浙江省油画家协会展
《痕迹》 入选第十届全国美展
《痕迹》 入选浙江省十一届美展获金奖
- 2006年 出版《当代油画名家画集. 顾致农》
- 2007年 出版《中国当代实力派油画家画集· 顾致农》
- 2007年 《弘一法师》 入选“时代精神”——全国肖像油画展
并在核心美术杂志《美术大观》上刊登
- 2009年 《彩排》 参加第十一届全国美展浙江省省展
- 2009年 《老艺术家》 获“璀璨山河” 浙江油画大展优秀奖（不分名次）
- 2009年 “回味经典-顾致农油画精品展” 上海经典壹号画廊

序

文化领域中的漫游者

中国油画从单一缓慢地走向多元，随着经济的发展，画廊和拍卖公司像雨后春笋般地成长起来。国内外收藏家的加入，在评论家、策展人的积极推动下，从国际双年展、主题展、提名展、邀请展、个展、艺博会等等非常活跃。油画家队伍不断扩大，这种蓬勃发展的局面给画家提供了施展拳脚的舞台，不论是高雅的还是通俗的、新潮的还是传统的、具象的还是抽象的都有发展的空间，这是中国的油画的生态平衡。

顾致农经过中国美术学院四年附中、中国美术学院油画系四年大学的严格训练，打下了扎实的油画基本功。他在学习上有一个特点，像高僧坐禅“凝心入定”。能面对画布，毫无杂念，以超常的专注和毅力，坚持不懈地把作业深入下去，所以他的习作往往是最深入最完整的，很多作业都留在油画系。我认为他有一种“定力”，可以说是一种才能，也可以说是一种天赋。毕业后，幸运地遇上了当下油画的大环境，如鱼得水，他的作品先后参加全国及省美展，作品《痕迹》获得浙江省美展金奖。很快被画廊看中，出版各种画册，在浙江崭露头角，成为备受关注的青年油画家。

走自己的路，形成个人的面貌是很难的事。获得诺贝尔文学奖的美国作家海明威在获奖演说中讲“对于一个真正的作家来说，他的每一部作品，都应该是他继续探索那些尚未到达的领域的一个新的起点。他应该永远去尝试那些从来没有人做过或别人没有做成的事，这样他才有获胜的机会。”他讲的是文学创作，其实油画创作也是这样。在一次座谈会上，我问赵无极先生，你在作画前是怎么想的？赵先生说，我作画前是没有想法的，在画布上去解决画面空间的问题和色彩的问题。我要求和别人的画不一样，和我以前的画不一样。这两个不一样是艺术创作的真谛。顾志农是一个很朴实的人，他沿着内心的需要去画，认为我们的心灵一直生活在传统文化之中。他对古代的雕塑、绘画、壁画有如醉如痴的热爱，设想在古代文化和现代人之间构建一座桥梁，探索文化传承的意义和审美变迁的价值，寻找古今中外文化的内在关联，在这个领域中展开他的油画创作。

我们走进顾致农的油画世界，迎面扑来的是一股宁静、纯洁、带宗教和梦幻的气息，例如作品《痕迹N01》《白衣少女》《玫瑰之约》。他都是把古代的雕刻和现代的人物巧妙地组织在一起，用逼真写实的表现手法，使这个虚构的空间变得真实可信。他的画面好像在追问，我们能回到从前吗？我们能和古人的心灵沟通吗？我们今天的文化价值是什么？他的思考和探索是有深度的，是一位有想象力和创造性的画家，能从题材选择和画面构成上另辟蹊径，和别人的画拉开距离，形成有个人特色的油画面貌。

顾致农和我谈起，他在看潘天寿先生的作品时，内心的崇敬和激动已经到了诚惶诚恐的地步，双手颤抖，两眼润湿，像有一种巨大的力量在召唤，使他心中波起云涌。在看塞尚、弗洛依德、巴尔蒂斯、洛佩斯等画家的作品时也激动不已，这是心有灵犀一点通。佛教讲心中有佛，他心中有艺术大师。他很勤奋，读现代绘画的理论，读《老子》《庄子》等等，这很重要。但我认为一个画家最主要的是读画，把大师们的画当一本书来读。我的老师博巴在课堂上讲“要把人体当一本书来读，从表面的观察分析达到对内部本质的认识。”例如塞尚的《玩牌者》，真能细细地读进去，那么他的艺术观念、造型方式，他追求的安定感、永恒性和建筑性的美学主张及这幅作品影响到现代艺术的各种痕迹，全在这幅画里。又如洛依伊德、巴尔蒂斯的画，都是他们的艺术宣言。顾致农对大师有一种像虔诚的宗教徒一样的信仰。他读画往往从感动开始，会有惊喜、感悟和启迪，但也有痛苦、不安和恐惧，其实这是一种正常的现象。倪貽德先生讲“眼高手低是正常的，手高眼低有可能变成匠人。”他就靠对大师们的敬畏之心，获得对艺术的深度理解。

他迈出成功的一步，不是偶然的，首先是他有独特的视角，把现实生活和传统文化融汇在他的心里，形成一个开阔的探索空间，去寻找人能否有另一种生存状态，和传统文化融为一体的境界。其次是他对创作的热情到了废寝忘食、呕心沥血的地步，再加上一丝不苟精益求精的制作态度，所以让我们看到画册中一批赏心悦目的优秀作品。

金一德

中国美院油画系教授

2009年11月

画者·顾致农

顾致农是我学弟，我们都是在浙江美术学院开始艺术求学并度过一段自始至终无法忘记的大学学习岁月。1986年，我考进浙江美术学院油画系，他考进浙江美术学院附中，那时美院本科和附中同在一个校园，在几个特别爱到本科画室里看画的学生当中，就有顾致农。他在附中就已经练就了一身扎实的素描造型功夫以及较强的对色彩的理解能力。其实那个时候，他已经是美院附中佼佼者，最后他以第一名的成绩考入浙美油画系就不足为奇了。

由于诸多原因，毕业之后很少联系，但断断续续也听到了顾致农的一些信息，直到2004年全国美展浙江省省展上，顾致农的油画作品《痕迹》一鸣惊人，并获得了金奖，从这张画里，我们看到了一个画家具有的深厚基本功和对现实、过去、将来的理解，后来又听说他舍去了坐享其成的美术班教育，从而转向职业艺术创作这条艰苦而又孤独的路上来。令人欣喜的是这两年他的作品更加稳重，成熟之外，又多了一个精神层面上的世界，比如他的《弘一法师》把老人的神情、气韵表现得近似完美。这个作品毫无争议地入选了2007年全国油画肖像展，另一张作品《老艺术家》把艺术家的慈祥刻画得入木三分，就连艺术家的家人都高度称赞，这幅作品同时也获得2009“璀璨山河”浙江油画大展优秀创作奖（奖项无名次）。

近期，我们从各种艺术品拍卖中，经常看见顾致农的作品被收藏家高价收藏，同时，上海春季艺术博览会、广州国际艺术博览会均将其作品做为重点宣传，可见一分耕耘一分收获，愿顾致农在今后的艺术道路上收获更多更多……

崔小冬

中国美院油画系教授

整合中的重塑

——记顾致农的艺术创作

我们的综合直觉必须通过洞察在不同历史环境中借助特定主题和概念表现人类心灵的一般倾向和主要倾向的方式来矫正。

——潘诺夫斯基《图像志和图像学》

2005年7月浙江省第十一届美展格外引人注目，因为业内人士都很清楚，这是每五年一度的全国美展的预选赛，这或许是中国美术界的“奥林匹克”，也是对美术界实力的一次大检阅。而在这一届画展中，杭州师范学院美术学院的青年教师顾致农的油画作品《痕迹》一举夺得了金奖，面对很多人表示的出乎意料，熟悉顾致农的老师和同学却认为是意料之中。

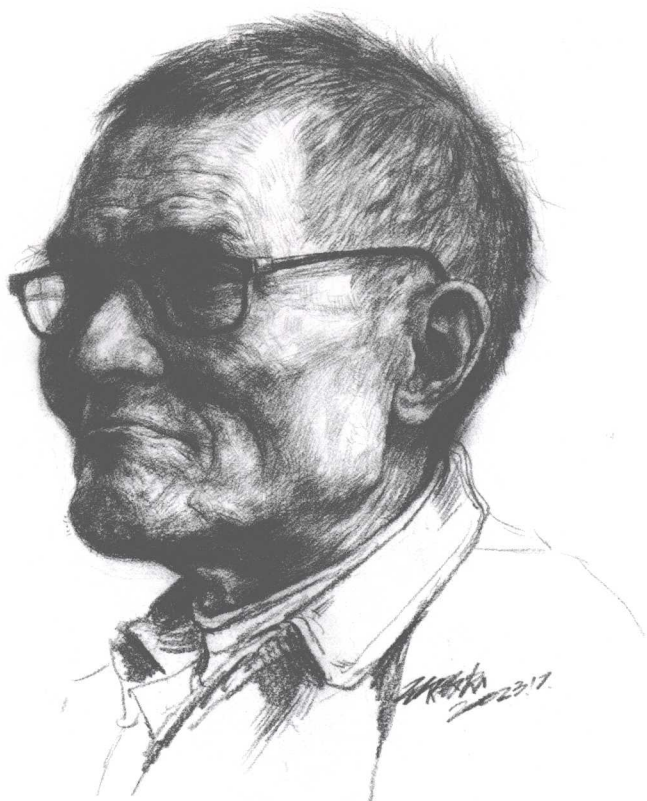
打开报纸、网络，“80年代”似乎是在唱主角，热热闹闹，轰轰烈烈。而对于“70年代”来说，已走过青涩孕育，有了浓厚的积淀，待时厚积薄发。翻开顾致农的简历，可以看出他接受了系统而良好的学院教育。1986年他考入中国美术学院附中，1990年入中国美术学院油画系继续深造。顾致农在美院求学的近十年时间，可以说是中国美术界观念发生大变革的时期。与以往不同的是，中国美术的发展已经走过了在西方文化冲击下以反叛与个体意识的高扬为特征的变乱期，在适应了开放的世界以后，从原来的盲从进入自觉，对传统的认识和改造进入到一个新的阶段。这是后发的现代化国家现代化过程中普遍存在的一种现象。20世纪80年代的文化批判作为当时思想解放运动的一部分，更多地带有启蒙性质，而未能触及文化的深层结构。随着对传统文化研究的深入，带来的是对传统的回归和眷恋而引发的新的文化保守思潮。从理论上来看，这还是传统与现代，东方与西方关系问题探讨的延续。过去人们总认为中国画面临着困惑。如果西画一味地追随西方现代艺术流派，那我们永远只能是看客，而不会是主角。因此在中国画传统与现代的问题上，西画还面临着东方与西方的文化对话。在顾致农的艺术实践中，我们可以清晰地看到这种学术环境对他艺术创作的实践和艺术理论思考的影响。

自文艺复兴以来，西方的艺术大师们将科学方法引入绘画，他们运用解剖、透视、构图、色彩等手法组织画面，散发出理性和谐之美。这种西方的油画技巧在16世纪开始由传教士传入我国，但当时除了对人物画产生微弱影响外，没有发生多大作用。直至20世纪30年代初，当时一批像李铁夫、冯百钢这样的人赴欧、

美、日等地学习油画，并取得了举世瞩目的成就。新中国建立后，政府于20世纪50年代初期，开始派遣部分优秀青年艺术家赴苏联、东欧学习艺术。他们回国时，不但带回了比较系统的油画技术，还带回了切合我国实际需要的油画教学法，并且很快在国内几所主要的美术学院建立了油画系。作为国内最早建立油画系之一的中国美院，具有深厚的学术传统。正是在这样一所学院里，顾致农打下了扎实的专业基础。从美院毕业后他到了杭州师范学院担任专业教师，环境改变了，但对艺术的追求和传承没有变。在他初期的作品《树》《同学》《静物》等一系列作品中，可以看到艺术创作中对传统技法的把握和熟练运用，这些作品很好地回答了一个问题：什么是传统?传统就是技能、传统就是功力，也是创新的基础。

而其后的《牵线木偶》等作品中我们看到了绘画语言中中国元素的运用。艺术的现代性意味着与传统的分离。19世纪中叶至20世纪中叶的一百年间西方出现了被称之为现代主义的文化运动。它反对现存的社会秩序和道德传统，反对传统的西方古典文化的和谐。到了20世纪50年代，现代主义运动已经成为强弩之末，对抗的姿态日渐式微。现代主义艺术逐渐被大众文化、波普艺术和许许多多新的艺术思潮所取代。这些思潮被后人统称为后现代主义，后现代主义思潮与现代主义的分离相比就是整合，模糊艺术的界限，这一模糊包括不同艺术，包括模糊不同艺术门类之间的界限以及同一艺术门类之间的界限。在顾致农的作品中，我们可以很欣喜地看到这种整合。如果说在《牵线木偶》中我们看到的是中西文化语言的整合的开始，那么《痕迹》就是这种整合的全面体现。

作品《痕迹》由三大块构成，背景中选取了两个代表中西文化的雕像。左边是中国秦汉时期的陶俑，残片中依然透着庄重和古朴；右边是古希腊女神雕像，我们可以看到典雅雕刻中熟悉的深深的褶皱，希腊式的卷发，深邃的眼神穿透时空，进行着一场无声的对话；中间是一位身穿简单的白色体恤、淡蓝牛仔裤的男青年，直视前方，腿上的笔记本电脑将这一切融汇在一起，一古一今，一中一西，而这也是对当代社会最恰当的视觉概括。在这个整合中，从形式看是雕刻与绘画语言的结合；从内容上看，是中西文化的交汇；同时也是虚实相交的跨时空的文化交流。随着社会的发展，经济全球化、现代化等浪潮使各个国家逐渐融合，也更加同一化。文化却能历史地体现和保持各国的个性，这也是21世纪以来人们越来越关注文化的原因，是社会发展的世界性潮流。不同的绘画形式在画布上所表现的永远是反映时代的某些状态，诸如现代人的浮躁、不安以及对各种文化的质疑等。《痕迹》在悄然向人们展示现代社会的流动痕迹，而人类也是在现代文明和

古代文明的交相辉映中走向更加美好的未来。

顾致农的创作在这流动痕迹中逐渐醇厚而成熟。在他最近的一系列作品中，沿袭着与《痕迹》一脉相承的风格，用油画的形式充分地向人们展示了一种文化对另一种文化的补充。这也印证了著名艺术家吴冠中先生所说的“中国油画，以西方技法表现中国题材，以中国气韵生动的品位融入西方的抽象表现民间工艺审美与西方现代夸张”，表达中国人的精神思想，而不是刻意去模仿追随西方的思维观念，这也反映了当代艺术家对观念和思维的追求。我们祝愿顾致农的艺术创作以完全的现代意识和独特的中国气质再塑艺术的精神高度。

毛巍蓉

2006年2月于杭州

人物画：“70后”的实力派油画新秀

在当代中国，“70后”的实力派油画新秀是值得关注的群体。前面笔者已写到的来源，即是其一。这里暂且先介绍较为突出的一位，他就是出生于杭州的顾致农（1971—）。

作为“70后”的油画新秀，顾致农是以油画《痕迹》（2004）一举入选浙江省第十一届美展获金奖，并于同年入选第十届全国美展而引起画坛注意的。《痕迹》以极度写实的具象造型融入了象征性的构成空间，借以拓展画面时空的有限性。在画面上我们看到：一个信息时代操持着手提电脑的当代青年，与显然是中国出土的古代陶俑（包括表征古代文明的古籍竹简），以及古希腊浮雕造像等对象被并列或并置于一方富有历史感的大石壁前。应该说，这一图像构成还是较为有效地表达出了作者初始的创作意图，即对于人以及人类所创造的整个文明历史的价值与精神力量的肯定。如果进而结合了作者以“痕迹”一词作为命名该作品的标题来考虑，在笔者看来，是否由此又可以对此画背后的真正潜台词做出如下的索解：人类精神文化的价值力量尽管已进化到高科技的信息时代，然而相对于那个浩淼无垠的宇宙来说，这种进化与发展充其量也不过就像是用指甲在西瓜皮上划下了一道小小的“痕迹”而已。不管作者在当初命名与选择这一标题的意图中是否已有如此明确的意识，作者力求在这一并不太大或并不太复杂的画面中诉诸某种体现宏大叙事或宏大主旨的精神内涵应该是毋庸置疑的。此画当初在杭州展厅展出，我一眼看去似觉得存在一点问题：那个居于画面正中的作为电脑显示屏背面的电脑实体，无论怎么看都觉得是紧贴在了人物胸前，而未能表现出应有的空间深度感。作者在此显然疏忽了对于这个相当写实的画面来说其实是一件十分重要的东西，那就是：在左方较强外光照射下的画面环境里，这一假定性悬空的电脑应该产生有一方不大不小的阴影，并将刚好是投射（罩）在显示为坐姿人物的双腿上。由于眼下的画面缺少了这方投影，应该凸显在画面最前面的这一电脑笔记本也就无法凸显出来（这个画面缺陷如果修改起来倒并不是很困难）。《痕迹》在当初的成功，也衍生出作者的一个（甚至多个）系列创作，如“痕迹系列”与“痕系列”等，但是这些后续作品在内涵意蕴的总体上则并无多大推进。

顾致农有新的突破的是他近年描绘的诸多带肖像画性质的典雅江南女性形象。《韵》（2007）把画面推近，让一名极富韵致的古装女子随意地望着画外（这让我们可对她细做端详与欣赏），她的身后没有派生太过复杂的东西，就是以唐代周昉的那幅《簪花仕女图》之中一位仕女的婀娜形象为装饰背景，背景上仕女绘画形象的历史感，不是干扰而是有效地衬托出了肖像主人公，主人公在光影下的新鲜生动感与背景上绘画

形象的装饰感两相对照，堪称相辅相成又相得益彰。在《弹琵琶的红衣少女》（2007）中，女主人公面部体现的沉稳淡定的性情与神态刻画得相当到位，尤其是对主人公弹奏琵琶的一双纤纤手指的刻画，当让读者欣赏，那是一种具有女性感的柔性之美丽与弹拨琴弦时不乏力度感的有机结合，而整个作品更是仅用了古代山水画中一些清澈空灵的云山图像做背景，显得言简意赅而大气。就此应当断言，随着作者油画写实技巧与技法的新进展，作者的审美艺术素养也有了大的提升。

近年来画家的另一探索成就还表现在他描绘的那些经典性的肖像画里。《弘一法师》（2007）无疑是作者在历史人物肖像画最突出的成就。作者的油画写实造型力度，真正把这位原本是江南风流的才子转而成为最终弃绝人世情欲的剃度出家人的肖像主人公，他的外部特征与内在神韵或精神——通过其眉目、口唇等五官的细微刻画而传达了出来；明净而虚无缥缈的蓝白云海的背景，映衬或象征了暮年主人公已升华到的一种清纯与高远的心境。而2008年他创作的《老艺术家》，更是把肖像画的具象写实的力度推进到超级现实主义的高端，作者严谨的超级写实油画技巧在此画中可以说是表现出一种“谨毛而不失貌”的超水平发挥。这两件肖像画新作作为力作的成功，证明了顾恺之“以形写神”绘画观（包括“三对”“三神”等系列概念）体现的绘画现实主义品格的客观真理性以及可以在今天继续推进的余地与实践空间。

范达明

主题创作

痕迹No.1

175×155cm

布面油画

2005