

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

张士北

ZHANG DALIN YIXIANG YOUHUA

意象油画

图书在版编目 (CIP) 数据

张大林意象油画 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.9

(中国当代著名画家个案研究. 第4辑)

ISBN 7-80526-596-8

I. 张… II. 贾… III. 油画—技法 (美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110860 号

责任编辑 陈高潮 陈朝华

责任印制 朱朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

张大林意象油画

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100019)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889毫米×1194毫米 1/12

印张 3.5 印数 1-3000

版次 2005年10月第1版

印次 2005年10月第1次印刷

ISBN 7-80526-596-8

9 787805 265964 >

ISBN 7-80526-596-8/J · 423

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

当代画家没有比把作品是否有个性看得更重要的事情了。他们将更多的时间和精力投入到对个性的开发中来,使画坛呈现出前所未有的多元局面。就意象油画而言,此本画集是青年油画家张大林的第二本画集,也是他艺术个性的再一次确立。近年来,他坚持走自己的路,在创作意识中强调发挥主体能动精神的“意象造型”观念,在视觉情趣中追求将中国绘画中的写意精神与西方现代油画中的表现意识相融合。当他运用简练概括的油画语言着重刻画物象的意态神韵时,当他把自己的活力与灵性越来越多地注入在意象造型时,他的艺术渐渐展开一个新的属于他自己的天地。在他的画中,不强调客观物象的视觉真实及它的自然属性,他所要表达的是客观物象的本质形态——意象,并借此传递一种超乎象外的情感,显示出一种有个性的东方韵致与人文精神,从而与欧美油画的文化品位拉开了距离。

由此可见,绘画的个性不需要强求,而应是一个顺乎自然的生成过程。张大林的艺术个性突出表现在两个方面:在精神层面上,他的艺术有一种恬静淡雅的意境,虚灵飘渺的神韵和难以拂去的天真;在语言层面上,他的作品形成一些与内在精神相应的特点。他的色彩素朴中见明媚,画中色调柔和而沉静,偏于清、雅、素、朴,但又有很强的色彩感。他常常在不经意中见经营的画面控制中,直抒胸臆,粗犷而不失严谨,随意而不失法度。他的“意象油画”大多是写生的产物,但又决不是对客观物象的模仿和再现。在他的色彩和笔触挥洒自如地涂抹中,重感觉、重意象,强调对生活的感悟。他极注意对瞬间灵感的捕捉,光斑色点统归于成熟的思虑,自由地驾驭色彩的冷暖互补产生的视觉效应,使画面蕴含着自然精神。

文
贾德江

- 张大林
- 1962年出生,山东青岛人
- 1986年毕业于青岛大学
- 1999年于中央美院三画室研修,现为北京工业大学副教授
- 1994年作品入选“全国教师美术作品汇展”、“全国油画静物展”、“第八届全国美展”
- 1995年作品入选“全国第十次新人新作展”
- 1999年作品入选“第九届全国美展”
- 2002年参加“中央美院研修班十人展”
- 2003年参加“中央美院三画室九人展”、“上海、北京青年油画家邀请展”
- 2004年在上海富乐居举办“张大林意象油画展”
- 出版的有《水粉静物、风景写生技法》、《油画风景写生技法》、《张大林意象油画》等专著

当代油画家 张大林 艺术档案

封面/清风 2005年 布面油彩 120×115
封底/野山杏 2005年 布面油彩 150×90

本性的语言

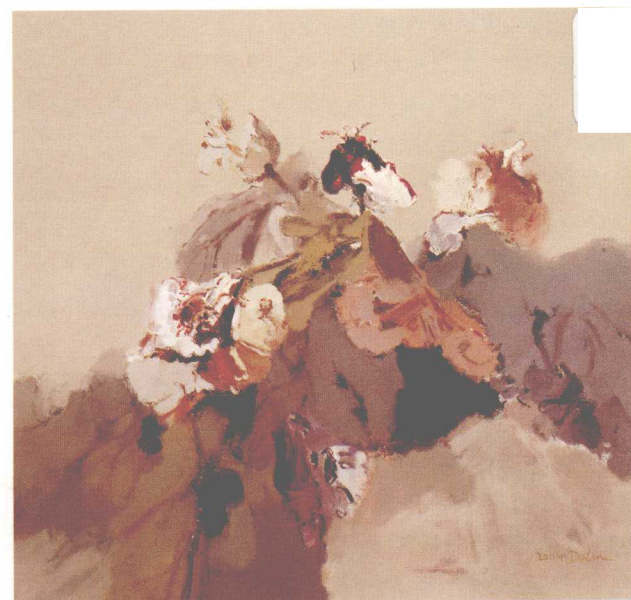
——看张大林的画有感 易英

石窟 2004年 板上油彩 22cm x 22cm

花卉静物 2004年 布面油彩 120cm x 115cm

香韵 2004年 布面油彩 120cm x 115cm

张大林的画原来是很漂亮的，他善于用笔和颜色，用笔很流畅，有塑造感，颜色富于装饰性，如果说他的画是早期现代主义风格的话，那么就是那种比较唯美的现代风格。这是几年前的事情了，张大林不太喜欢这种评论，他希望画得更有力，更有个性一些。但是要做到这一点并不容易。大林原来是学工艺美术的，画画的时候偏爱装饰性的画法，装饰性没有什么不好，但要画在点子上。上世纪80年代初，装饰性对于中国的现代艺术运动起过很重要的作用，装饰性总是和形式主义联系在一起，在文革前和文革期间，装饰性总是作为形式主义受到严厉的批判，只允许一种写实的画法。文革后，装饰性的画风确实以形式主义为特征，打破了千篇一律的写实模式，不仅丰富了艺术的表现力，也是解放思想和自我表现的手段。不过，大林的装饰性距离那个时期却是有一段时间了，不再有时代规定的意义，完全是个人的趣味和爱好。装饰性没有画在点子上就是一种通俗的趣味，这种趣味来自日常生活的视觉文化，尤其是商业文化或消费文化。这样的风景画出来好看，但没有个性，缺乏艺术家自身的生命表征，也缺乏对象的生命活力。

装饰性也有一个优势，就是不受对象的约束，关注形式的创造。对于感觉而言，形式的意义在于唤起审美的感觉，形式中注入了创造者的生命意识与体验。装饰性的弱点在于总是陷入和谐的规则，迎合趣味的需要，艺术家被消解在通俗的趣味中。张大林首先要摆脱的就是这种趣味，给对象注入形式的生命。形式的生命不是与生俱来的，是艺术家的生理——心理的体验。90年代末，张大林的风景画出现的“坏”的倾向，他有意地破除装饰性的和谐，突出个性化的表现，如1999年的《红果》，画面没有漂亮的颜色，没有装饰性的并置，粗重的黑色线条是视觉主体，白色与红色似乎是不加调和地直接穿插在黑色线条中。相对于以前的作品，这是一个很大的突破。这种突破的意义在于他不是遵循既定的规则（和谐的规则），而是依照个人的感觉来表现对象，尽管为了破除和谐他有意强化了个性中原始的一面。所谓原始性就是人的自然本质在艺术上的体现，这个自然本质是指艺术家本人，不是指对象。塞尚说他要表现自然的内在本质，也就是说不是表现自然外表的真实，而是要表现内在的超越视觉表象的真实。这种真实其实是不存在的，真实的是艺术家的主观感受。真实地表现了艺术家的主观感受，表现对象就是艺术家的主观意志的对象化，意志是属于艺术家个人的，个人意志的对象化也就决定了表现对象的独特性，它不再是简单的客体，而是主客观的融合，是艺术家创造的“这一个”。

张大林的画反映出对规则的突破，实际上也有着象征的意义。人的困境就是人的不自由，我们生存于一个密布规则的世界，离开规则我们无法在社会上行动，只能被离异和遗弃于这个社会。艺术是一个想像的世界，本来是我们逃离规则的通道，但我们在艺术上仍然陷入规则之中。我们不是以自己的真实感受直接面对自然，我们按照一定的规则和技术来表现自然，是以学校学的、老师教的和知识上传授的规则

野香 2004 布面油彩
150cm × 90cm

来表现的。无论是写实性还是装饰性，都不是我们自己的自然本质。张大林经历的也是这样的过程，他早先的装饰性也是在接受工艺美术的教育中形成的，正如我们力求真实地再现自然时，也是一种学院技术的综合，而非自己的感受。因此突破规则回归本性也就是回归自然，就像城里人千方百计地突破都市的围城，奔向自然的母体一样。

张大林把自己的画称为“意象”油画，这个不太明确的概念却是指示了一种诗意的风格，它接受了中国传统水墨画的一些观念，意不在实，成竹在胸，“意念中的形象”。黑色是张大林画中的基调，这个本来在自然中不存在的或在油画中要避讳的颜色，在他的画中则是颜色的重心，或者作为轮廓线，或者作为形的再现，或者什么都不是，只是协调颜色关系的一个要素。这个观念可能来自原来的装饰性训练，也可能来自水墨画意识。就如印象派绘画一样，对一种颜色的把握，都在于个人的主观判断。在张大林的画中，有一些很不协调的颜色并置，如《富贵图》（2003年）中的黄色与紫色，但穿插其中的黑色中和了不协调的感觉，反而使颜色获得一种低调的响亮。其实这是中国画中所没有的。张大林的画缺乏的是一种野性，自然在他的笔下显得温文尔雅，这一点又使他靠近中国画的传统。

张大林的笔触是有所控制的，之所以缺乏野性就在于他没有让笔触“放任自流”，他的笔触是在一种“搭配”的关系中，在某种程度上说，笔触与形是分离的，形是在笔触的关系中显现出来的，更重要的却在笔触的结构与关系。比如，在一幅静物中，笔触与花和叶不构成再现的关系，孤立地看，都不是花或叶，只是简单的笔触，但是在笔触的结构和对比中，花和叶的意念才显现出来。最后是他画面上的空白。不论是风景还是静物，张大林几乎都没有提供一个真实的空间，背景是一片空无，颜色和笔触仿佛都是自在地运行，自然被他撕成碎片再重新组合。空间总是一种距离的设定，即使是空间的暗示也标志着观者在现实中的观察位置。张大林把这种距离和位置都取消了，将纯粹的感受付诸形式。这也是装饰性留给张大林的遗产，空白强化了形式的关系，对他而言，形式本来就不是再现的。关键在于，他在这三者的关系中，充分把握了自我的表达。

他认为他的每一幅画都是来自自然的灵感和感受，但自然又在他的表现中变成精神的自述。张大林走到这一步是一个相当艰难的过程，他总是要不断地突破既定的格式，他力求向本性回归，而他想遗弃的规则也总是以各种方式回归到他的画中，因此这个过程也还没有完结。

2005 布面油彩 野山杏
150cm × 90cm

雾灵山下，春风息息，山花烂漫，数不清的梨花、桃花、杏花、竞相怒放，雪片一样铺天盖地，好一个世外桃园。

一路寻来，一株古稀之年的老树让我停住了脚步，看上去似梨花，又似杏花。压满枝头的白花又多又浓密，跟其他的树花又不同，问过山民后才知道，这是一株500年久远的野山杏，“有灵性了！”惊叹之余，颇有画意，回京后就有了这幅“野山杏”。

《淡云》作画步骤

步骤一:画出大的形状,大的色块,这一遍注意形状大小及主次关系,以及色彩的分布。

步骤二:在第一遍的基础上深入调整形状和色彩关系,控制好色调和局部的关系,要有一个较明确的主题。

步骤三:深入浅出,大胆调整。

淡云 2005 布面油彩
200cm × 145cm

步骤四：画要适可而止，张扬个性充分表达自己的感觉。最后一遍要排除杂念倾其心力，画中有我，我中无画。

荷韵 2005 布面油彩
150cm × 140cm

《荷韵》指荷之气韵，这幅画是想表现它的气韵生动。想到通透，还想到层次，又想要彼此穿插，想得多了，控制过了，心态难免紧张。整体看来就有些弱了。虽然不尽人意但总是记录了当时一种状态。

清秋 2005 布面油彩
120cm × 78cm

这幅《清秋》我画了好多遍，改动很大，总想把话说明白可总是说不明白。2004年的画面2005年才完成，中间过程给我印象特深，具象、抽象、写生、写意、似与不似。

静物花卉 (红) 2004年 布面油彩 140cm × 70cm

大山水 2005年 布面油彩 (50+120+50)cm × 145cm

(左图)

清夏 2005 布面油彩
120cm × 115cm

相同的题材不同的内容组合在一起，效果很不一样。夏末秋初两样的心境尽展其画中，酷夏的热躁被丝丝久违的凉风拂过，立感清晰，别样的心情有了别样的画。

2005 布面油彩 写生
50cm × 50cm

这两幅写生画是今年夏天在青岛完成的。熟悉的街道、树影、海浪等等，按捺不住激动的心绪，一鼓作气，景色尽收手底，接连几天总在兴奋状态中，也就有了这些画。

2005 布面油彩 写生
50cm × 50cm

13

张
大
林
意
象
油
画

(左图)

2005 布面油彩 秋痕
120cm × 115cm

有一个模糊的念头顺着感觉画下来，慢慢的，一切有了次序。画画要放松，有了主线就要顺其自然，表现过程中适当控制就可以了；这幅画我是一气呵成。

写生 2005 布面油彩
50cm × 50cm

这是两幅写生画，崂山的山水、草棵、小树林画过多次，但每次都有不同的感觉，总有抑制不住的表现欲。信手画来画去宣泄过后，猛然发现身边草丛中一只红色的螳螂，正眼看来动作极其有趣、生动，看它不可一世的样子，很有意思，画了这幅色彩速写。

写生 2005 布面油彩
50cm × 50cm