

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA
CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

Zhang Wenxin

中国当代油画家
风景写生画集

张文新

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

J223
187

中国当代油画家风景写生画集

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA
CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

J223
187

张文新

Zhang Wenxin

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

张文新 / 张文新绘. — 天津: 天津人民美术出版社,
2004
(中国当代油画家风景写生画集)
ISBN 7-5305-2562-X

I. 张... II. 张... III. 油画: 风景画: 写生画—
作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第051969号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京嘉彩印刷有限公司印刷

天津发行所经销

2004年7月第1版

2004年7月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 6

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 45.00 元

序

我的风景画与人物绘画相比，起步较晚。从50年代初从事美术工作，六七年间作品发表了不少，但仍未能画出一张使自己略为满意的风景画。风景不是我的主要任务，不列入计划，可能是不敢大张旗鼓、名正言顺地去画风景写生的主要原因。那一时期，风景只做为人物主题性绘画的环境背景加以研究，直到1957年当我为了“工程列车”一再易稿，一次又一次地到各个铁路建设工地去旅行，做为对生活研究，才画出了第一批铁路建设场景，算是风景吧，发表在“延河”上。

50年代末下放劳动，除去其它因素之外倒是个使我无牵挂地接近自然的好机会，从早到晚像读一本人生的书一样体味它、端详它、欣赏它，为它的美而暗中赞叹，遗憾不能为它留下任何痕迹。这时我开始利用短暂的休息时间摆脱创作主题的约束，画一些纯粹表现个人感受的风景，篇幅不多，这些画使我发现了一个不同以往的艺术领域。

1961年当完成了雕塑《鲁迅像》（中国美术馆收藏，复制品建于北戴河海滨公园）之后，我有了大块时间可以出门画画了。最想去的地方便是那片曾经生活过的熟悉的土地，去画铅笔和油画速写。泥土房的村落，有杨树的路和人的活动。寥寥几笔淡淡的铅笔线，在我看来包涵了许多画外的东西。有一张小油画速写，天上漂浮着时薄时厚变幻莫测的云，阳光透过云隙在伸向远方起伏的原野上撒下一线金黄，远处的树影在空气中颤动。这种没有多少中景的宽阔的空间，似乎表达了自然面前的我的心境。又如一个寒冷的早晨，透过农家的小窗画到了潮湿天空下的一片荒原，一笔又像土堆又像小房的黄色斑点代表着这个世界里唯一人类活动的痕迹。这是个宁静的，虽然有些寂寥的，没有喧闹，但可以自由行走、自由呼吸的世界，令人向往，哪怕在这张画前只向往一会儿也好。我也曾偶然画了一张干旱的早春，镶嵌在红土地上的一点令人瞩目的绿色，1962年的人们正是盼望着这些绿色能帮他们走出饥饿的阴影。这些小画不但表现着一个人的真实感受，也是时代的记录，我相信它是可以为观者所了解的，因此从那以后我开始珍惜这些小品，像对待那些所谓的大创作一样。

整个70年代我的创作主要依靠博物馆，国内有不少博物馆需要绘画，如果有像我这样在画院领着薪金，博物馆不必付任何报酬的画家能为他们工作自然都会欢迎。而我也以博物馆能为我的作品提供展出场地使这些作品有个归宿而安心。说不定某些画也适合借回来在美术馆展出，能上印刷机在杂志上风光。所以风景画的重新开始应当是我从历史画转到风俗画之后的80年代。

风景画无论大小都需要有直接的感受。写生是观察研究、体会、捕捉视觉感受不可缺少的手段。照相无疑对绘画有着巨大的帮助，但它代替不了画家的观察和用笔的描绘。大自然不断的、永不重复的变化决定了风景画写生必然是速写式的。

在华北平原
On North China
1981 china

在阳光下画画
Painting in the Sun light
2003. 美国怀俄明
2003. WY. U.S.

和学生们一起画画
Painting with my students
1997. 捷克森学院
1997. Jackson Academy

我和我的新画箱
New easel and me
1987. 美国新墨西哥
1987. N. MU. S.

建桥 Building of The Bridge
1956年 画布油画 O/C
45.7cm × 60cm

挖山 Excavation
1956年 画布 油画
60cm × 2.8cm

雨来了 Rain is Coming
1978年 纸板油画 O/B
25.7cm × 49cm

铁路工人的窑洞
Caves the Temporary Home
of the Realway Worker
1956年 画布油画 O/C
33.5cm × 46cm

有些风景对象，一条山路，一片树林，一座桥，在类似的光照下或许可以多次地去写生，一连几天，或是过了一个季节周期再去画，甚至过了一年还可以画，但它不会是一样的，画家必然要适应它的变化做一些修正，放弃旧的已经消失的部分，采用新的局部。至于变化更大的像云和波涛就不好直接在大画布上多次写生，我曾为了一张海的风景每天上午在同一个地方同一个方向画风景速写，每天一张，当然这些画不会彼此相同，它们是独立的风景区，又是创作的习作，通过这些写生了解许多色彩规律，在这个基础上，我可以回到画室参考着照片完成一张较为完整的风景区。

轻快、便捷、生动活泼的风景速写的获得有许多偶然性，不期而遇，可遇而不可求，我们只能得到自然在某一瞬间的一个侧影，过于求全，反而丧失时间也就丧失了一切。我们只有对面对的景色抱着正视、尊重的态度，接受它，理解它，做出自己的判断和描写。一张速写可能会成为一张独立的绘画，是画家面对自然的一种创作，但是与那些有着高度概括性完整性的创作有很大的区别。一张主题性创作，应该达到对主题和表现的典型和完整，而一张速写则是画家对自然的艺术的直接的再现，一张创作应该是对事物本质的概括，一张速写则只能是对这一个真实的、具体的、在时间的进程中产生着变化着又要消失的自然的侧影的写生。

油画的速写一般应在一两个小时之内完成。时间太久，光线变化得很大，刚才的景色已经面目全非，继续写生已经没有任何意义。在光线比较稳定的情况下比如阴天或许可以画得久些，我画北京的钟楼时，那天光线变化得不明显，连续画了六个小时直到画完。

一般情况下，既使在一两个小时之内光线有时也变化得很多，应该有计划地把前一段时间做为准备阶段，设定大体的构图，安排明暗布局，涂上初步的第一遍色层。真正要捕捉到景色最奇妙的那一瞬间，应该是这些准备工作之后。走到一个地方想要立刻画下正在使你激动的那一瞬间的景色，其结果多半会使你失望。因为当你摆弄好了一切，拿起画笔，抬头张望时，它的情景已在消逝。若干年前在奉节画长江，我知道第二天这个地方会有一个美妙的黎明，前一晚上就准备好颜料。第二天天不亮，我已在黑暗中摆好画箱，微明时开始涂色，黎明的那一瞬间正好大刀阔斧地拼杀。当太阳升起但光线还没有越过犀牛望月时，我的画已经完成。

所谓的一瞬，其实也是一段过程，观察有先后，描写有先后，同一时间是不可能的，不“同时”才是规律。正是因为艺术表现上的不同时，才体现了时光的流转。所谓静中有动，是因为造型中包含了动的因素，颜色明暗的对比，线形的运动趋势以及颇为重要的不同时性。罗丹的《行走的人》前后两脚的动态处于前后不同两个时段而造成了运动的感觉，是人所共知的。那张《黎明》天已经亮到能看见漂浮的水气，而船上的灯光还那么亮，也是不同时的。不同时是观察的规律，也是艺术表现的重要手段。

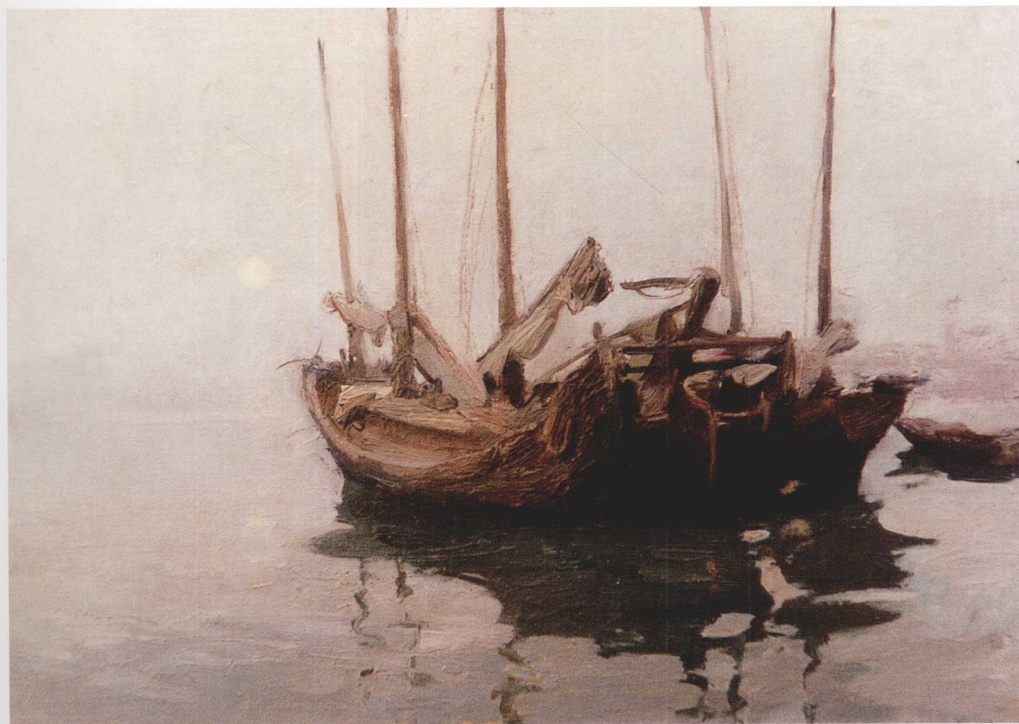
风景资源的宝藏是在画家的工作中不断被发掘出来的。平凡的地方，不见得一定找不到有意义的风景，声名显赫的风景“点”还要画家自己去体会。所以我喜欢在一个地方住下来，摸准天气光线规律，一张张地画下去，边画、边观察，新的画面源源而来。速写是画家认识生活的重要手段，包括风景速写这一特殊体裁本身的工作进展。常常是创作的起点。

在大自然中旅行、生活和工作的画家需要适应环境，应备有尽可能轻便的工具、防护设备甚至着装。有时看着风和日丽的海面，玫瑰色的云块，看着它变化得更大更美丽，居然袭来一阵瓢泼大雨；在寒潮袭来之后谁知又出现了一片暖洋洋的阳光，长波回荡；广袤的黑土地大雨之前草色葱绿，深暗天空背景衬托着飘升的白色炊烟，只有在你正犹豫着是否收拾画箱逃回家的时候才会出现。倘若你能坚持下来，虽然无情的雨点会把你的调色板弄得油水不分，画箱里灌满了水，回馈给你的却是胜利的记忆和前进的信心。

照相技术为我们提供了大量像素，但它仍代替不了人的感受，我主张在绘画技法上利用一切可能利用的记忆技术，但绝不能拜倒在它的面前，而忘记了人的创造。

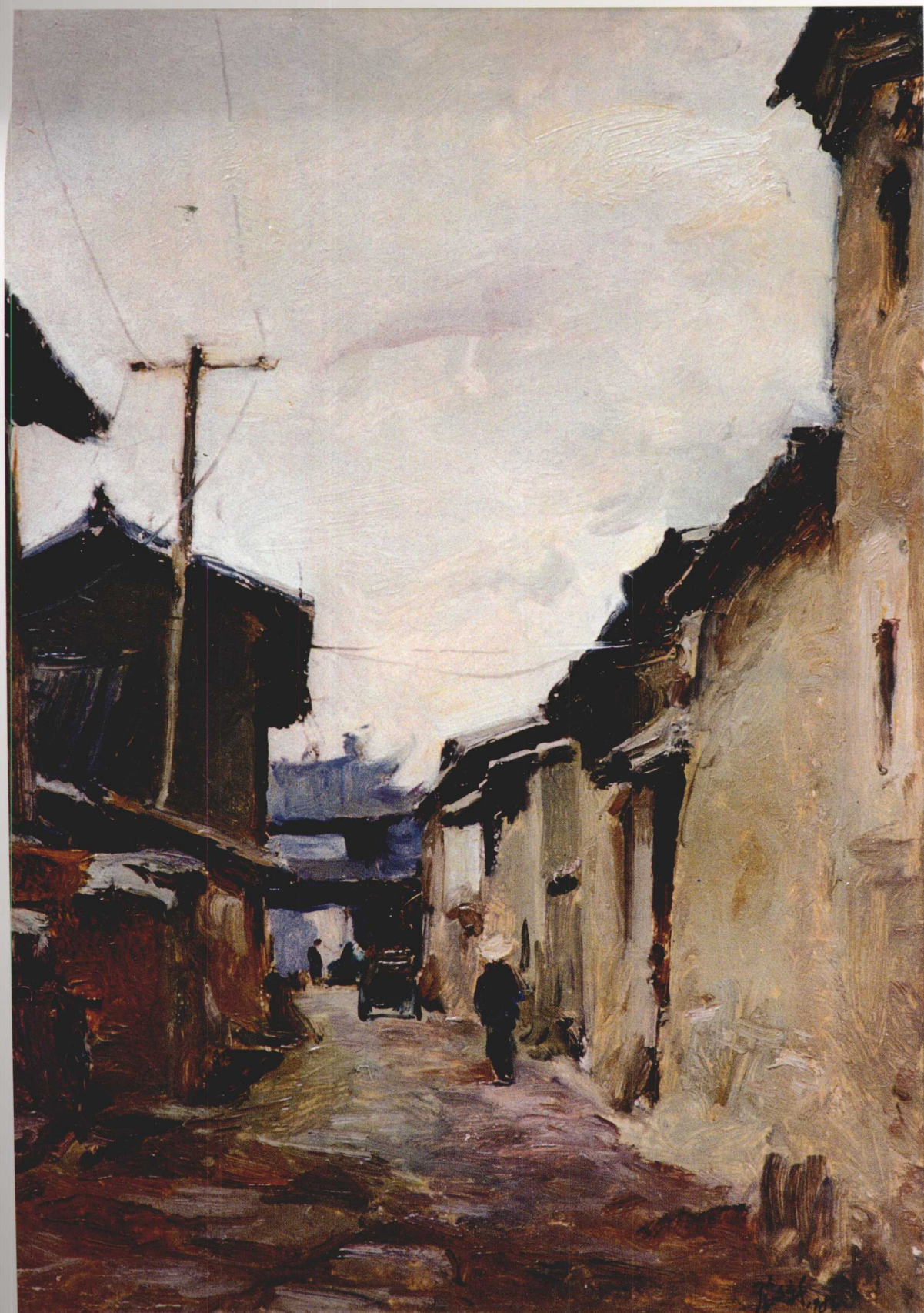
我还是喜欢画幅不大、不一定完整甚至似乎潦草的速写，因为它真实地记录着一个画家的心路历程。

张文新于八仙别墅
2004年3月10日

薄雾·日出
Foggy · Sunrise
1980年
纸板油画 O/B
35cm × 52.5cm

涛声 Sounding of the waves 1980年
纸板油画 O/B

我
深深地 深深地爱着
这黄土的街道
和生活在这里的人民
想把它们收入我的画页
但
我又不可能把它们都画成大画
因此
我只能用这些简约的篇章——速写
铭记下我的心意

1. 乡村街道 Village Street

1986 年

纸板油画 O/B

39.4cm × 27.3cm

2. 塘沽渔港
Fishing Port Tangu
1983 年
画布 油画
35cm × 50cm

这一天的黄昏
当我站在这里描绘着这个房屋
并且
看着灯亮起来
我也像居住在这里的人们一样
感受着
生活的温馨

3. 江南的黄昏
Evening in The South of Yangtzi
1984 年
纸板油画 O/B
38.5cm × 24cm

走进这座紧邻着海湾的园林的大门
使我想起拯救自己的祖国的那两个人
是真的从这里登上离去的扁舟的吗

4. 蠡园

Li Park

1984 年

纸板油画 O/B

39cm × 46cm

天府之国的黎明
我们这几个画画的人
早就在这里等待
当星星还在天空
闪烁的时候

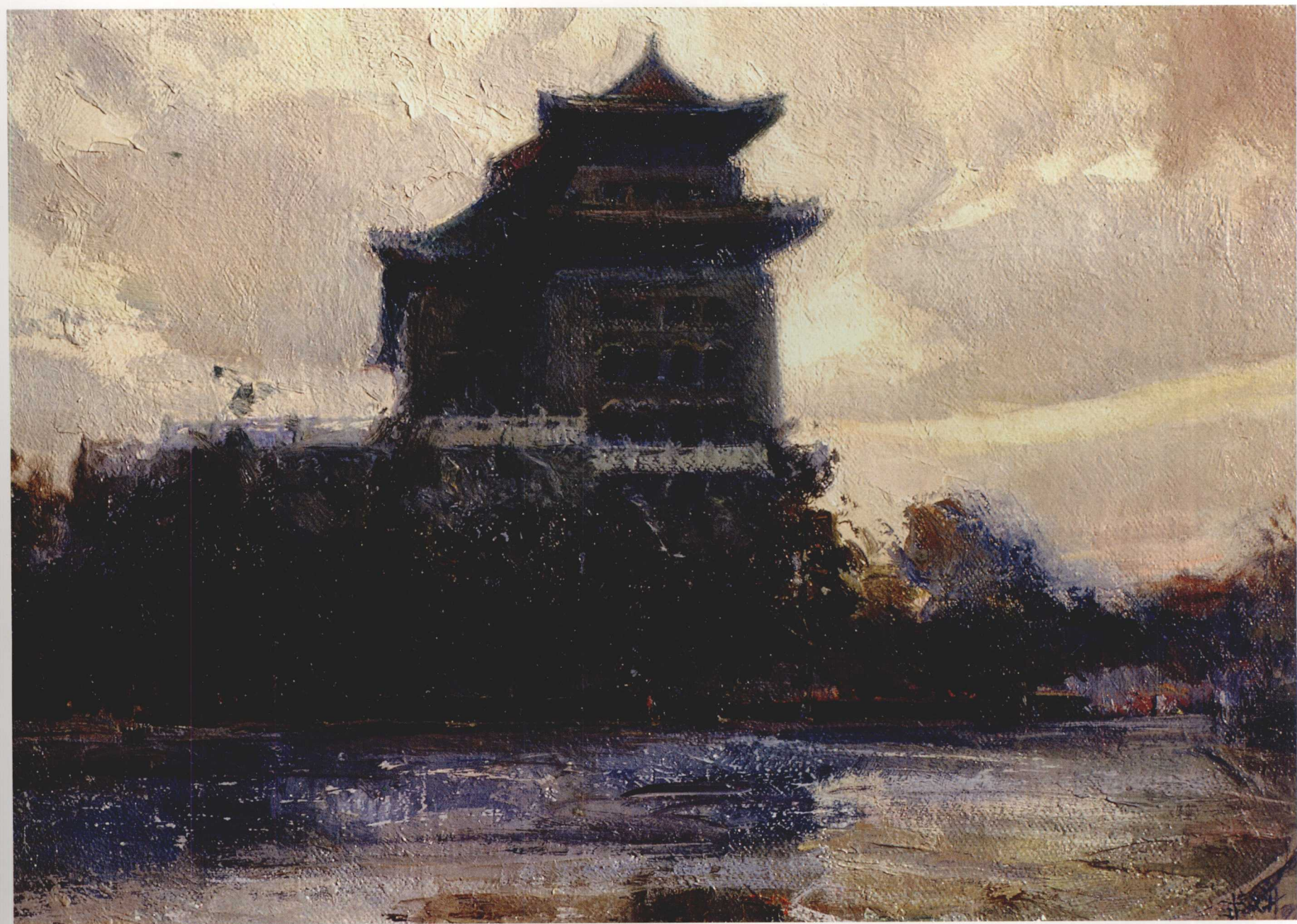
5. 湖边黎明

Dayspring in Lake Side

1982 年

纸板油画 O/B

47.2cm × 37.5cm

她
久久地在这里站立
庄严 美丽而自尊
这位和平的
守卫者

6. 雨后前门的箭楼
Front Gate of Beijing after Rain
1983 年
画布油画 O/C
34cm × 47cm

景山公园里面，在林木葱郁环绕中的几株白皮松。

7. 白皮松 Lacebark
1984 年
纸板油画 O/B
22.5cm × 40cm

为“巍巍太行”寻到的
悬崖畔上的一株柏树。

8. 崖畔上的一株柏树（巍巍太行习作）
Cliff (Study for "Towering Taihang Mountain")
1979 年
纸板油画 O/B
35.6cm × 43.8cm

广西的一片湖光山色。

9. 水边农舍

Farmyard Beside Water

1986 年

纸板油画 O/B

31.6cm × 49.5cm

离北高不远，山路蜿蜒在一条陡崖壁上面，使我想到当年印在这些石头上抗日志士的足迹。

这张风景是连续三个早晨画完的，地点在门头沟马兰村附近。马兰背靠百花山，曾是晋察冀军分区活动的地方。

10. 山路
Mountain Road
1964 年
纤维板油画
48.8cm × 75cm

12. 左权县城门
Gate of Zuoquan County
1978 年
纸板油画 O/B
15.9cm × 21cm