

The paintings of
HAN YUGUANG / 韩宇光的绘画

中国美术学院出版社 China Academy of Art Press

主 编：杨修憬
责任编辑：徐新红
装帧设计：毛勇梅
版式设计：毛勇梅 李 争
翻 译：戚晨曦
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在编目（C I P）数据

韩宇光的绘画 / 韩宇光绘. -- 杭州：中国美术学院出版社，2011.4
ISBN 978-7-5503-0073-6

I.①韩... II.①韩... III.①油画—作品集—中国—现代IV.①J223

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第048120号

韩宇光的绘画

韩宇光 绘

出 品 人：曹增节

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：浙江雅昌文化发展有限公司

印 刷：上海雅昌彩色印刷有限公司

版 次：2012年12月第1版

印 次：2012年12月第1次印刷

印 张：11

开 本：889mm×1194mm 1/12

字 数：35千

图 数：62幅

印 数：0001-1000

ISBN 978-7-5503-0073-6

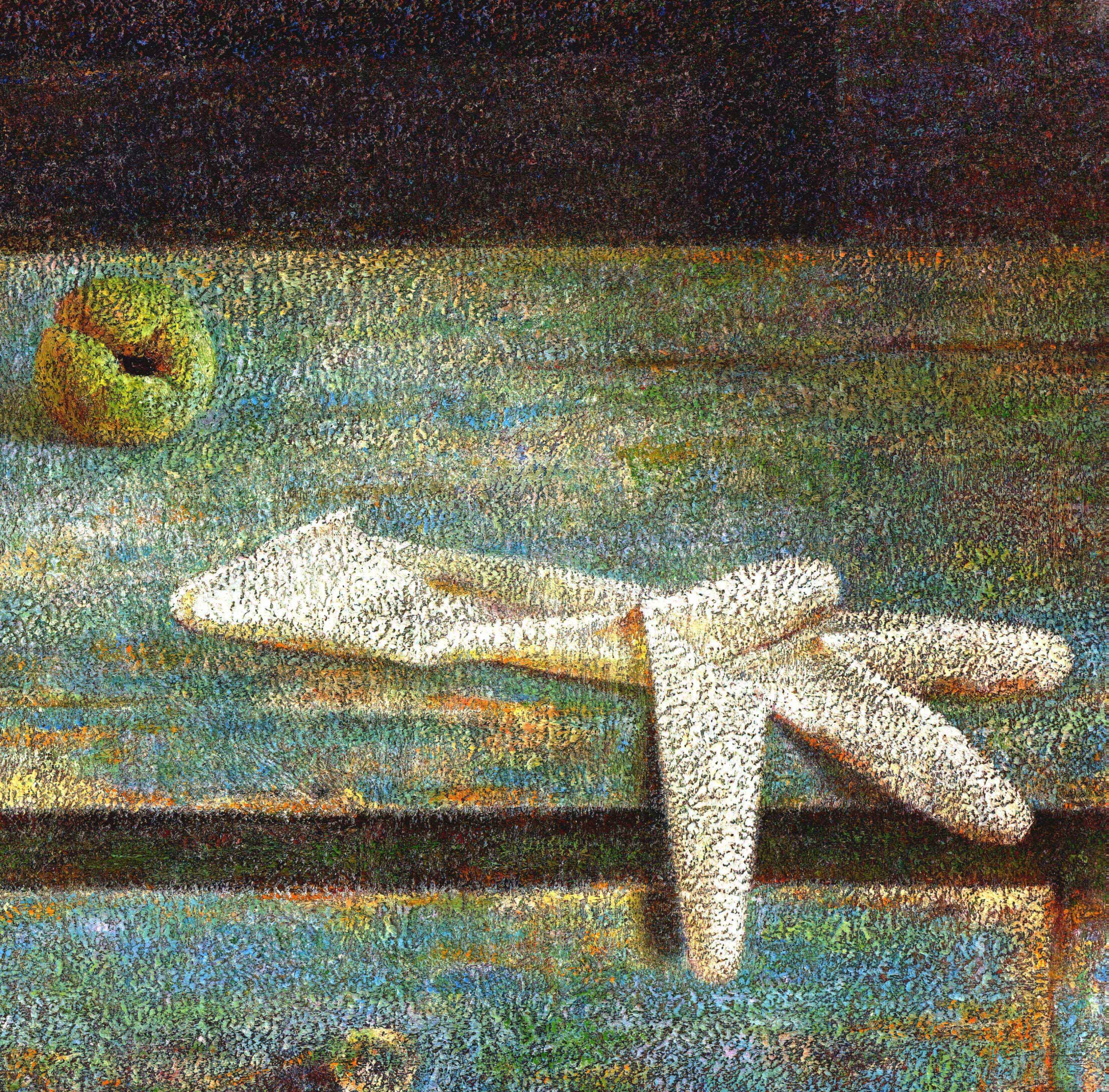
定 价：380.00元

面对绘画作品，关键在于静观。

要把时间与注意力充分用于观赏，并细细地加以琢磨，直到画中的每个细节都慢慢地呈现出来。

当你如此盯着画面时，会有一种奇妙的感受，就如同顿悟一般：

噢，原来这件作品是有内在结构的。它在那里，它正在与我对话。

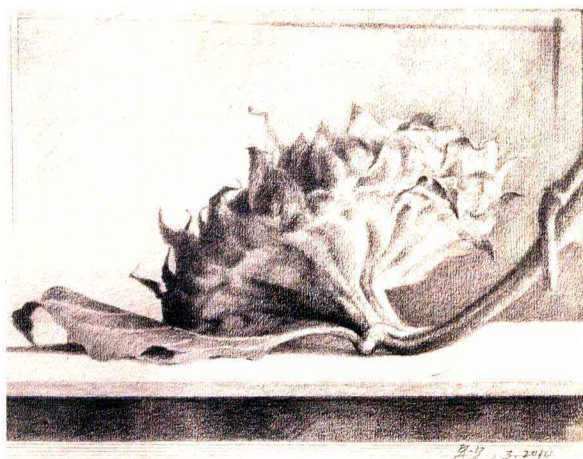

The paintings of
HAN YUGUANG / 韩宇光的绘画

中国美术学院出版社 *China Academy of Art Press*

目 录

7	前言	[法国] 司徒立
8	在艺术中生活	[意大利] 法比欧·皮斯科帕
11	绘画有感	韩宇光
13	韩宇光油画艺术解读	邹跃进
17	家猫与静物系列	
40	韩宇光的新视象绘画	陈孝信
43	向日葵与人物系列	
68	再现与抽象	杨修煌
71	玩偶与医疗器械系列	
90	韩宇光的非凡洞察力	[意大利] 马里奥·皮萨尼
95	北国风景系列	
114	自述	韩宇光
118	简历	
122	图录	

8-17, 3-20/10

前言

司徒立 中国美术学院特聘教授

那天，韩宇光邀请我到他的画室看画。我从未见过如此干净整齐的画室，一尘不染，整洁有序。他把几幅画摆开后就离开了，让我独自看画。几幅都是静物画，一份宁静自他的画中流淌出来，带着一种独特的温情细碎的色调。看他的静物画，令我感觉自己像一块扔进水中的方糖，悠然融化。

一份纯净，一份寂静，我以为最能概括韩宇光的静物画特质。记得孙周兴教授曾经把德国艺术史学家温克尔曼（1717—1768）崇尚的古希腊艺术精神“高贵的单纯与静穆的伟大”的句子略作调整，把其中的形容词名词化，遂成了“单纯的高贵与伟大的静穆”。这也可以用它们来形容韩宇光静物画的境界。

静之物，物之静，其实对于一个静物画家来说，更多时候遭遇到的的是无声、顽固、封闭的物的神秘世界。海德格尔对此曾如是说：“朴实无华的物最顽强地躲避思。”物之物性极难道说，可说的情形极为稀罕。因此说画静物画似易实难。画家如何穿越本性顽固之物，让沉默无声的物的世界说其不可说；如何揭开封闭的物的世界，见其不可见，这谈何容易。无论如何，这是静物画家的能事。

历代静物画家如何表现静物？远的不说，现代法国画家德朗（1880—1954）曾在他的《物画论》中谈过由物而画，他认为对着原物创作是所有创造者的基础，无论是乔托，还是富凯、格雷科，还是德拉克罗瓦，借着他们的感觉创造出来的形式，都是非故意的，却决定了作品的调和与平衡。在这里可能存在一条无程序的法则，一条遗失的法则。因此，德朗的一句名言是：寻找遗失的秘密。正如他所说：“当我描绘时，必须内在深刻地渗入事物的内在生命，委身于与事物存在的相互依存与交织之中。”这样与物的神秘诗意，是他的静物画所关注的。德朗晚年画的静物画是超常的大尺寸，小物品，大空间，给人一种空旷感。加上背景幽暗如夜空，画中的玻璃器皿几道强烈的反光闪电般划过，几只水果像一团光在幽冥中闪烁，这是如何的存在！德朗颇带总结意味地说过：“绘画唯一的质料就是光。”这是如何的光，是庄子说的惑疑之耀，还是照亮一切存在之物的人的生存之光？

另一位专画静物画的现代意大利画家莫兰迪（1890—1964），一辈子反反复复画的只是有限的几只瓶瓶罐罐。莫兰迪为什么要描绘这些物呢？画家对这些物何所思？直至那一天在莫兰迪回顾展中整体地观看了他的大部分作品，我才似乎明白为什么，就像一堆没有多大区别的石子，互相磕碰中发出幽微的声音，莫兰迪则从中倾听同一与差异的真理性的气息。

韩宇光的静物画虽无德朗和莫兰迪那样的形而上学的存在论气质，但他更关注画面的形式与结构，而这一切都融入了一种非常特殊的材质肌理之中，最终呈现出上述的纯粹与静谧。归根曰静，韩宇光的静物画终究触及物的本质。

2012年10月 杭州五云山

注：作者获法兰西共和国艺术与文学骑士勋位，现为中国美术学院博士生导师。

在艺术中生活

法比欧·皮斯科帕

吾友韩宇光，初次相会时，你的谨慎、持重我是当作了害羞，自然，我当时便清楚那不是傲慢，这一点，想来即便是与你陌生的人也不会这么想。后来，我们逐渐相熟，即使无法直接沟通，也是多有“神交”，你不再有初识时的羞涩，甚至于谨慎亦烟消云散！你的不扭捏，不做作，不傲慢，正是艺术家最该有的样子。

我还是从头说起吧。你首先是一名艺术家，即便是识人于作品前，但在你眼中我还是立刻看到了一种特殊的“精气神”，正是为着这种特别的精神，今日我尤为激动地为你写下这些字句，因为我相信，这种精神对于那些正在慢慢走近艺术，正日夜呼吸之、正受之折磨、正喜悦之、正承负之的普罗大众们，当是中流砥柱。你强大的内心力量使得你的作品一丝不差地反馈成为你内心的镜像。初现时谨慎持重，近乎羞涩，再现却是极富表现力、线条感和色彩感，以及毫无疑问的强大创造力。正是这其中所展现的创造力，将我胶着在你的作品前散发出无数思考。看你的绘画决不能够只察看单纯外形的美，而忽视艺术本身所传达的信息。通常在一幅艺术作品前，观众们需要自身带有深厚的文化艺术底蕴，或是依赖专家的解说，而你的作品与文艺复兴时期的前人作品一样，众人皆可通过自身或多或少的知识积累，找到适合自己的欣赏点，从作品接收到不同的信息。挚友宇光，正是这一点，是我最最欣赏你的，你为之的努力定可以叫你的作品拿到世界上去，不但是受人赞赏，更可以让人理解！我一直相信，工作在哪里都是一样，都要虚心，必须要自知，我们面向的观众是全世界的。君不见自然中雀鸟高歌，自是众人欢欣，绝没有谁的乐感好些便多些高兴的事情！

吾友，对于自然，你深信之，更是生活于其中，所以你也爱之恨之，站在你的作品前，与自然的各种喜怒仿佛斧子一样凿进观众的眼中，看似温和其实坚定的颜色略略软化了斧子，却是如同冬日的浓雾，悄无声息地钻进观众的骨髓，绝不允许它们逃开了背脊上的一阵哆嗦。吾友，每一次站在你的画布前，我总能够梦见一个与我们现实生活不同的世界，眼前真实的“先进”社会，却是失去了生命之纯净。我能够从你的作品中读取，私下亦是万分赞同的信息，正是生活之美丽和造物之纯粹，无论是落了叶的大树还是平面上摆放的静物，都一一透露出环境的安详和你所期望的世界，即便是男性或女性的身体，一应表达出你对于全人类的崇敬、惊愕、着迷和爱。你的画毫不知晓艺术的商品化，不明白一位现代经纪人是如何熟悉得如同随便哪种市场内的产品般运用“艺术”这个词，你的作品只晓得激情、力量和感性，你万分努力用它们创作出来的作品，必须寻得身怀灵魂感性和爱的自知之人，由他（她）专门建立起来的艺术私藏好好珍藏。我们愿意委托时间去聆听历史的定论，但直至今日，我们至少可以肯定的确认，在未来的几世纪里，能够得以窥见你的作品之人，必定欣喜万分。得友如君，吾之幸，与君举杯同庆艺术与尘世之界，拥抱，和平，安好。

（程雪晴译）

注：作者系意大利当代艺术家，毕业于佛罗伦萨美术学院。

Vivere nell'arte

Fabio Piscopo Artista

HAN YU GUAN amico mio, la prima volta che ti ho conosciuto la tua riservatezza l'ho scambiata per troppa timidezza e non dico per arroganza, perché questa non la dimostri neanche a chi non ti conosce ancora, quando, subito dopo, ho avuto modo di entrare in contatto "spirituale" con te, la timidezza è scomparsa e.. anche la riservatezza! Niente timidezza, niente arroganza, niente riservatezza ma un uomo, vero come deve essere un artista.

Parto dunque da questo dato di fatto, tu sei un artista e pur non avendo visto, da subito, le tue opere ho conosciuto in te lo "spirito dell'uomo", quello spirito per il quale adesso scrivo con passione e amicizia e che ritengo sia fondamentale per tutte quelle persone che si avvicinano all'arte, la vivono, la soffrono, la gioiscono, la subiscono. La forza che è in te garantisce per la tua arte, infatti, ciò che fai non è altro che lo specchio di come ti ho visto prima e conosciuto poi. Una pittura riservata, timida a prima vista, forse ma di una potenza espressiva segnica e coloristica di indubbio valore creativo. E' proprio la tua creatività che mi ha affascinato e incollato a pensare davanti alle tue opere. La tua pittura non può essere solo esteticamente bella senza che non si riesca a scoprirne i messaggi che con l'arte trasmetti. Spesso, di fronte ad un'opera d'arte, per qualcuno, occorrono spiegazioni di esperti o grossa cultura artistica, dalle tue opere, come da quelle di un grande artista rinascimentale, tutti possono trarne godimento perché a tutti riescono a trasmettere qualcosa indipendentemente. Carissimo amico YU GUAN è proprio questo tuo sforzo per essere universalmente apprezzato e forse capito che mi ha, da subito, fatto apprezzare il tuo lavoro. Ho sempre creduto nell'universale umiltà del lavoro, in quell'umiltà che, consapevole, si rivolge a tutti nel mondo. In natura un uccello canta per tutti e non solo per chi ha orecchio musicalmente esperto!!!

Nella natura tu, credi, alla natura, tu vivi e naturalmente ami e soffri, questo si "sente" nelle tue immagini che si scagliano davanti all'occhio dell'osservatore con una forza possente che sembra addolcita da un colore mite ma deciso e che entra invece nelle ossa come la nebbia in una giornata d'inverno, con quell'umidità che non dà scampo a brividi, riuscendo ad entrare fin nelle ossa dello spettatore. Caro amico, ogni volta che mi sono trovato di fronte alle tue tele ho sognato un mondo diverso, diverso da quello reale delle società, così dette evolute ma che hanno perso la purezza della vita. Il messaggio che riesco a percepire e che condivido, è proprio la bellezza della vita e la purezza del creato, che si tratti di un albero spoglio o di oggetti posati su un piano tutto rivela la serenità dell'ambiente e del mondo che vorresti, come pure i tuoi corpi, maschili o femminili che siano, espressione di ammirazione, stupore, incanto, amore, che hai per l'umanità tutta. Le tue tele non conoscono la mercificazione dell'arte, non sanno del sapiente gioco di un moderno manager che usa la parola arte come un qualsiasi prodotto di mercato, i tuoi lavori conoscono solo la passione, la forza e la sensibilità con la quale sei arrivato a produrli e dovranno essere conservati gelosamente in collezioni create da chi ha sensibilità d'animo e consapevolezza d'amore. Affidiamo al tempo il verdetto finale ma fino da oggi posso affermare che sarà felice chi potrà godere della tua ARTE nei secoli che verranno. Felice di poterti chiamare amico brindo con te al nostro mondo sia artistico che terreno in un abbraccio universale di pace.

绘画有感

韩宇光

好的绘画作品应该既无花里花哨的色彩，亦无哗众取宠的装饰，它常常只有纯正的形与朴素的色。画家要以单纯的、朴实的、节制的、毫无挑逗的色彩与笔触面对观众，要抛弃奇异和霸气的心态，要带给人们一种耐人寻味的精神世界。

对绘画而言，物象与色彩的形态是自然存在的，只有那些通过心灵的意志创造出来的形与色才是有价值的。那是某种神秘而主观的个性视觉体验，它存在于构图与色彩的背后，是它重新把物象、感受与生命形态联结起来，这才是真正的美，也是我追寻的美。

在有了各种影像表达手段后，任何忠实地描摹再现物象的手段早已难以成就一幅杰作，因为即使它满足了绘画平面建构的各种条件，它仍然缺少必要的主观审美。这就是说，如果画家缺少对各种现实元素的选择与过滤，那他的作品只是物象的摹本，而不是视觉与情感的升华。

绘画的起始和最终的目的都是为了追求画面构成的完美。我的目标是寻求构图的节奏、和谐和物象相互间的关系，同时又避免公式化。我不擅长主题先行式的作画，而是愿意发掘想象中的情景。使用那些我们每个人都熟悉的素材，能使我个人的创作倾向得以发挥主导作用，而且还能创造出无尽的可能性。

垂直线和水平线是我常用的一种构图手法，它们在画面里起到平衡和稳定的作用，而选择几何物象，则有利于在构图上产生整体的和谐感。画面上的每个物形和摆放都是经过深思熟虑的，我视其为一种关系或提供一种和谐。画家所面临的挑战是把画面的每个部分都有机地组织起来，不让任何细节有任何的孤立与疏忽之处。

有人喜欢色彩美，有人喜欢形式美，有人喜欢线条美，而我更看重画面微妙的肌理美。由画面的肌理效果带来的气息与感受是艺术创作的重要组成部分，忽视肌理效果会削弱油画作品的感染力。

多选择静物、风景而较少选择人物为描写对象，是因为我讨厌世俗的盲从。静物、风景是我与自然、世界交流思想、传情达意的绝好载体。将枯树杂草、瓶瓶罐罐之类重新构筑成新的框架，用一种新的构成，去完成一种新的境界，这是我永远的追求。

静物画可以被认为是“抽象画”的另一种形态。站在莫兰迪的作品前，触动你的是这堆瓶子、罐子吗？还是其背后的某种东西？我想应该是一种难以言表的感觉、形式与存在，它与常见的人物、事件已没有直接的关联，但它依据形式、空间、光线和色彩来表明其存在与价值。

绘画要生存下去，必须要保持其纯粹性。不仅要与自然、与人性深入交流，更要关注自己的内心的世界，保持内省。要不断追寻事物的本质与真相，要用理性来驾驭感觉与情感，让视觉来统领画面，然后才可能赋予绘画永恒之价值。

自古以来，中西绘画都各自有自己的发展逻辑。除了审美、材质、技法等差异外，对空间、对光线，中西艺术家更有着截然不同的认识。这种差异不是轻易可以调和的，而且我也看不到调和的意义何在。盲目地叫嚷“中西融合”，我认为有时是一种“和稀泥”的行为。认识差异、保持差异才能为艺术的发展带来内在的动力和发展的可能性，如果最后的结果能殊途同归，难道不是更有趣吗？

当今时代，艺术正向多元化的方向发展，艺术与非艺术的界限变得愈来愈模糊。艺术家只有在冷静和理性的状态中，才能把握识别真正的艺术。我不是那种跟随多变的时尚潮流奔走的人，我作画是出于情感和认识的需要。有人把我的作品称作“新视象绘画”，其实名称是什么不重要，重要的是精神、心灵的表达，是画家对艺术的不懈追求和为之付出的努力。

2001 年初稿于鞍山

2012 年修改于杭州

韩宇光油画艺术解读

邹跃进 中央美术学院教授、艺评家

毫无疑问，韩宇光是一位在艺术上有独特追求的画家；一位特立独行的艺术殉道者。

众所周知，进入新世纪，随着市场经济的兴起和发展，中国社会出现了许多根本性的变化，其中一个相互关联的变化是：一方面，市场经济的消费至上主义消解了过去一切控制压迫个体欲望和自由的意识形态、理想和道德规范，使中国人享受到了另一种还没充分意识到的控制——市场机制和法则——所带来的阶段性的解放与自由；另一方面，这种解放与自由又是以欲望的膨胀、利益的扩张和生存的焦虑为代价的。如果我们从这一角度解读韩宇光的作品所具有的社会和文化意味，我们就会发现他所描绘的厨房、卧室，作为室内生活空间的容易被忽略的边缘地带，表达了艺术家对生存的本真状态的肯定，因为食与宿的空间不像客厅或大堂那样，是人们公共表演的场所、宏大叙事的符码，等级排序的空间。就此而论，韩宇光对非中心的边缘生活空间的关注，正好体现了人们自上世纪九十年代以来，消解了各种宏大叙事压迫之后的那份轻松与自在的状态。韩宇光用秩序化的结构、柔和的光线、细腻的色彩描绘了室内慵懒的小猫、平淡的静物等，成功地建构了一个理性、宁静而唯美的艺术世界。

理 性

从艺术观念上看，韩宇光是一个理性主义者，同时又是一个古典主义者。在古典艺术中，严谨、平衡、和谐与稳定是其最基本的艺术特征，如果我们从这一角度考察韩宇光的油画作品，则能发现他在艺术的形式结构上对古典艺术有着某种程度的认同与崇尚。这种认同与崇尚，在我看来首先表现在画面的构成上，因为在他的作品中，室内空间、家具摆设、物品器具等正好是由直线分割和不同形态的几何形状构成的，这在一定意义上满足了古典艺术在形式逻辑上清晰与严谨的要求。十分可贵的是，韩宇光并不是自然主义地描摹室内的空间结构或物品的外在质感等通常能引起观众共鸣的细节因素，而是重点对每一根线条、每一块几何形体之间的相互关系，给予了深思熟虑的安排与布置，在美学层面上给予符合绘画逻辑关联的展示。用中国传统美学中的“经营位置”中的“经营”二字来形容韩宇光对作品的形式结构的用心程度是最适合的，用他自己的话来说就是“画面上的每个物形和摆放都是经过深思熟虑的”。所以，从这个意义上说，韩宇光对待他作品中的形式结构，就像一个建筑师对待他的建筑物那样全心投入和精心谋划。由此，韩宇光的作品有了一种建筑般的稳定感，或者说具有古典建筑的美感。

当然，准确地说，韩宇光在艺术上的理性主义和古典主义立场是经过现代绘画意识洗礼的，它使我们想到塞尚把自己称为古典主义继承人的那种独特意义。塞尚认为世界的本质就是几何体的组合，然而正是对本质、秩序和形式结构的重视，使塞尚获得了现代主义之父的美名，也建立了现代形式主义的艺术范式，打开了新的艺术空间。我想，韩宇光如果不是直接受到塞尚艺术的影响，那也至少有与塞尚相一致的方面，就像韩宇光自己所说的那样：“垂直线和水平线是我常用的构图手法，它们在画面里起到平衡与稳定的作用，而选择几何物象，则有利于在构图上产生整体的和谐感。”

声 音

韩宇光喜欢画静物与室内场景，其画面总给人以寂静无声、宁静安详的感觉。但无声像有声一样，也是声音的呈现方式之一，它们都是建立在有音的基础上的，所以，在我看来，韩宇光一定对声音与画面之间的关系有独特的感受，并且具有通过对声音的体验来建构作品的境界和品位的艺术表现力。这种能力，首先体现在他对作品整体境界的把握上，很显然，渗透在他作品中的那种寂静无声的宁静，是艺术世界的宁静，是需要我们用全部的身心去聆听的。

说到声音，会使我们想到音乐，也包括诗。事实上，在诗、音乐艺术与造型艺术之间进行比较，一直是人们理解各种不同艺术之间的共性与差异的一种有效方式，如“建筑是凝固的音乐”，“画是无声的诗”，这些说法的优点在于，不仅只是强调了画与音乐和诗的相通之处，而且更为重要的是强调了画不仅仅只是观看的，而且也是需要细读和聆听的。从创作的角度看，韩宇光的作品中这种无声的宁静，实际上也是通过把声音的力量带入画面形式的构成之中所形成的。换句话说，由色彩、线条、块面、空间、光线和笔触形成的肌理，就像一个一个有生命的音符，是通过画家对其节奏、速度、高低、强弱的精心组合，细心考量，才使它们奏出了动人的旋律，拨动了观赏者的心弦的。也许对于真正的音乐来说，这是一个无法解决的悖论，即用有声的音符演奏无声的宁静，但对于从事视觉艺术的韩宇光来说，有效地利用这种悖论，恰恰是他能赋予这批作品以独特的境界——无声的宁静——的一个重要原因。

光 色

按形式主义理论，光与色作为绘画语言的一种形态，属于艺术本体的范畴，是艺术本质的承担者之一。然而，对于每一位艺术家来说，这则是一个非常具体的事情，他必须通过艰苦劳作，独具匠心，才能把这种关于艺术的抽象本质的说法，变成可触摸的个体风格和艺术语言。如果我们从这一立场来透视韩宇光的作品，则能发现他在此方面的独特追求。那就是在光与色的运用上，他回避了自印象派以来崇尚从日常生活的视觉感官出发，强调光源色、条件色的艺术表现方式，而是从心灵的感受出发，把自己在生活中体验到的美好情景，或者说理想的境界，外化为作品的光与色。正是这种独特的艺术追求，使他特别喜爱用只有微妙变化的颜色来描绘对象，我们看到充满阳光的室内仿佛被蒙上一层透明、清晰而又朦胧的光线。韩宇光喜欢淡淡的色彩，淡淡的光线，在他的作品中，光色的平淡与境界的宁静是一体的，视觉上的朴素与听觉上无声是互补的，它们共同构成了韩宇光理想化的艺术世界和独特的艺术倾向。

在韩宇光的油画作品中，我们能发现他既大胆吸取西方古典主义油画重视理性、秩序、结构与和谐统一的审美价值的宝贵遗产，但又舍弃了古典主义油画对宏大叙事、题材决定论的意识形态偏见。这一取舍思路，使韩宇光像受到启蒙思想影响的法国画家夏尔丹（1699—1779）那样，把眼光投向对日常生活的关切和描绘，但与此同时他又否定了夏尔丹用绘画来说教的道德主义倾

向。当然，正如我上面所指出的那样，韩宇光在艺术上是完全站在当代的立场上来理解西方古典油画的，所以，其形式结构的清新、色彩表达的主观、笔触肌理的独特，都显示出他对油画语言和形式本体的重视和关注，并且从作品的效果上看，也表现出艺术家在此方面的艺术修养和对形式语言尺度分寸的把握能力。

必须指出的是，韩宇光是一个唯美主义的纯粹型画家，我们作为观众，也能体验到艺术家自身对物象、对色彩的独特感受，如从艺术题材的角度看，韩宇光对室内的全神关注与痴迷描绘，就是从反面反映了当代社会急速变化所带来的内心需求，也表达了艺术家对这种社会变化的态度和立场。显然，在画家看来，在艺术世界里，绘画犹如一道屏障，能把一个众声喧哗、物欲横流、危机四伏的当代社会，阻隔在宁静祥和的艺术世界之外。我想这既是韩宇光所向往的理想世界和人生境界，也是他的艺术作品的深层意味之所在。

2004 年 10 月 于北京望京花园