

艺术家创作·生活·情感系列

艺术状态

2001 / 第2辑

主编 / 王 非

中国民族摄影艺术出版社

- “乡土” 歌手
- “西北” 丹青
- “儒林” 才子
- “五经” 先生
- “胡同” 侠女
- “绿色” 使者

主 编 / 王 非
特邀编辑 / 于建华
曾春宁
责任编辑 / 殷德俭
美术设计 / 韦博善

艺术状态

《艺术状态》是一本真实再现当代艺术家创作、生活及情感的系列丛书。内容广涉绘画、书法、雕塑、陶艺、音乐、舞蹈、建筑、文学等门类艺术。每辑将重点介绍部分国内外具有影响力的艺术家及艺术群体，力推新人新作，再现生活原态。欢迎艺术家、艺术爱好者、艺术机构参与支持。

通讯地址 / 北京市地安门邮局 31 号信箱

邮 编 / 100009

电 话 / (0)13601213723.

(010) 62350834.

图书在版编目(CIP)数据

艺术状态 / 王非主编. - 北京:

中国民族摄影艺术出版社, 2001.1

ISBN 7-80069-359-7

I. 艺… II. 王… III. 艺术 - 作品综合集 - 中国 - 现代 IV. J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 01204 号

出版 / 中国民族摄影艺术出版社

制版 / 《当代中国艺术家》丛书制作部

印刷 / 北京方嘉彩色印刷有限公司

规格 / 889 × 1194 毫米 1/32 印张 4

版次 / 2001 年 1 月第一版 2001 年 1 月第一次印刷

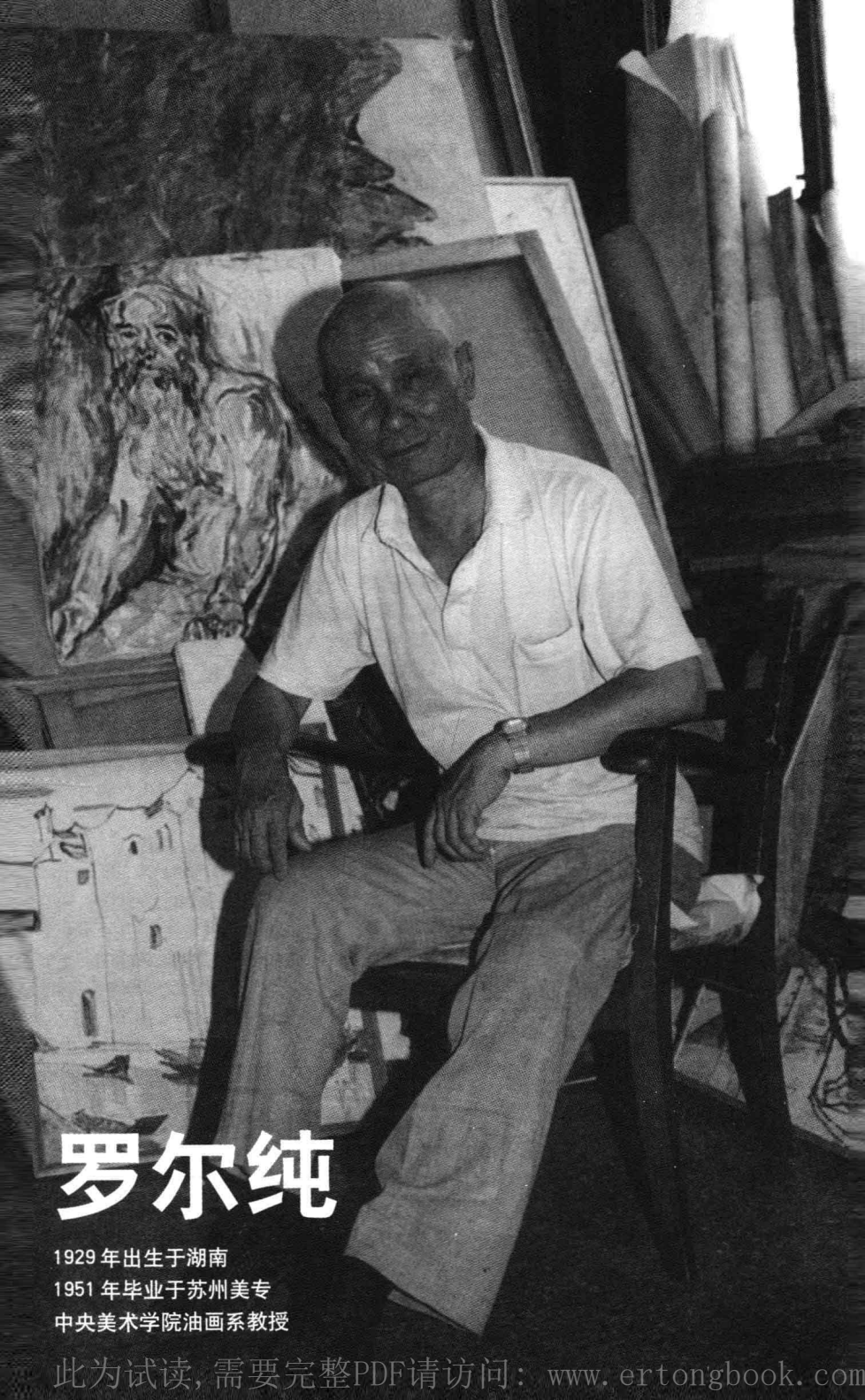
印数 / 1-2000 册

艺术状态

J052/10:2

目 录

4. 罗尔纯作品
我和绘画 罗尔纯 / 文
色彩的歌手 咏 白 / 文
风情独特而鲜明 邵大箴 / 文
热爱生活 艾中信 / 文
具象变象间的黄金比区 翟 墨 / 文
墨生风雨 吞吐大方 田东辉 / 文
22. 程大利作品
心事浩茫 意境苍凉 梅墨生 / 文
西藏七日 程大利 / 文
40. 林海钟作品
落落大方 文质彬彬 毛建波 / 文
林泉阁笔谈 林海钟 / 文
54. 鹿炳君作品
炳君其人其画 邓平祥 / 文
画外随想 鹿炳君 / 文
痛, 最终是快乐 杨国新 / 文
哎! 炳君这个人 老 州 / 文
致炳君兄 王 非 / 文
66. 武国勋作品
祖父武国勋的画 武 艺 / 文
怀念武国勋老师 晏炎吾 / 文
78. 石谷作品
随笔石谷 梅墨生 / 文
82. 齐玉霞作品
享受快乐 刘庆和 / 文
85. 韦博善作品
88. 孙君作品
寂寞与喧哗 鲍朴子 / 文
100. 武术作品
沿着黄河走 武 术 / 文
104. 沈悦作品
108. 陶艾民作品
午夜随笔 陶艾民 / 文
心的港湾 陶艾民 / 文
118. 浅淡水墨人物画 武 艺 / 文
128. 武艺作品
- 封二 走进《艺术状态》 晓 钟 / 文
封二 / 王淑梅作品 王淑梅 / 文

罗尔纯

1929 年出生于湖南

1951 年毕业于苏州美专

中央美术学院油画系教授

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

我和绘画

我画画，从迈进专业学校大门算起，五十三个年头了。

我有过十六年的乡土生活。

画画没有脱开“具象”的原因，并非我不喜欢抽象绘画，而是有只“乡土”的手在背后拽着我。

我什么都画，从普及美术的插图、宣传画，到油画的风景、静物、肖像、主题创作，到包括人物、花鸟、走兽在内的水墨写意画，还试刻过一幅版画。总之，就绘画的范围来讲够滥的。

我的喜爱很广，米勒的作品和印象派的色彩，现代绘画的各种好的、美的形式都一样吸引我。

我不习惯理性地、慢慢地去完成一幅画。对我来说，磨得时间长了，感觉会跑掉，我自己的经验屡屡证实这一点。

苗族妇女

种种原因，我真正画画是从七十年代年末开始。从不投稿、送展，以至82年第一次在美术学院举办展览时，听说当时《美术》主编查看了手头的《美术》没有见到发表我的作品，觉得奇怪。

我不大关注某些美术理论的争论，有些争论在我看是在给画画设置一些框框，而我不喜欢框框。

一个青年朋友问我：传统、民族化、形式美感、风格个性……哪个更重要，我回答说：你自己的感觉，自己的想法最重要。

我反复看博物馆里喜欢的那部分画，却激不起卢佛宫里虔诚临摹名画的人的那种热情。

乡土感情引发而产生对外国风土人情的兴趣。对“域外风情”的兴趣，占去了我旅外期间很大部分的注意力：

两个久别的老妇人在雨后巴黎街道上相遇，用长久、默默地拥抱和亲吻代替言语。情景那么感人。

塞纳河边一堆人，摒息“呵护”一只刚生下的吃力地想爬上河堤的小野鸭……

从地球那边投射过来的微弱曙光照亮机翼下的新大陆海岸留给我的印象。

在法国居留期间那些思念乡土的日子里，伴随思绪召来细雨中的一只啄食的鸽子。

圣诞节晚上地铁站一群青年对我这个“老外”的真诚祝福……

所有这些，使我不再只专注博物馆的名画，而每次在国外跑完一圈，总急着又回到生活过的乡土上来，否则心里不踏实。

朋友初次见面都说我和我的画对不上，如果指色彩的话，可能是生活里的色彩淡了，转到绘画里去寻求色彩，我想。

最后要说一点，我怀念授予我专业知识的学校——苏州美专。

那里有古亭、水轩、回廊的生活区和希腊列柱式教学楼的校园，有

真、善、美的学术气氛。

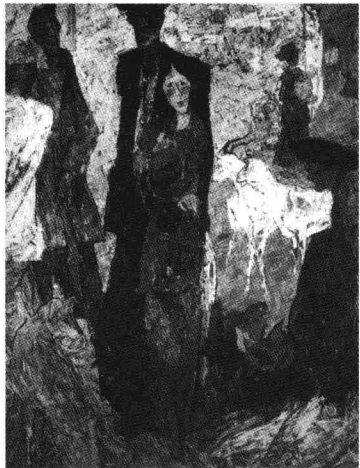
然而，那个城市和那处环境里最适宜也最需要的那所美校如今已不复存在，她的列柱式教学楼让给了一个文化馆……

我觉得画是给人家看的，看了是什么感觉就什么感觉，自己很难说什么。

勉为写这几句。

罗尔纯

1999年4月

小镇

色彩的歌手

咏白

七十年代末，我学美术的女儿，从外面弄到了刚刚出版的“罗尔纯作品集”。那是印在窄窄纸条上的小年历片，我们都爱不释手地研究、谈论着他那画中色彩的学问。

罗尔纯在美国 1998。

当时“文革”刚刚收场，人们还习惯于在禁锢的思维圈内打转转，而罗尔纯却已跳出了“圈”，跨入了自己艺术探索的航道。对他的“跳槽”，人们褒贬不一，好心的朋友劝他把人画规矩些，免得不知哪一天又要吃苦头，而更多的朋友则拍手叫好。无疑，他敢于走自己路的探索精神，给正处在艺术观念更新的同道们以启示与鼓舞。

罗尔纯早年就读于苏州美专，是我国著名老油画家颜文梁的高足，但他并不囿于先生写实的圈子里，却能深得先生绘画色彩中的长处而走自己的路。他是个善于学习与思考的人，即使在崇尚单一的苏派绘画模式的五六十年代，也能辨别良莠，暗暗地从留法归来的油画家那儿学习绘画的形式规律。七十年代初，他从农场抽调上来画宾馆画，当时要求数量多，速度快，他只好用油画速写替代油画写生，根据速写记忆再创造。这相比于几十年来对景写生的油画，无疑增加了发挥主观因素的余地。然而，他绘画中主体意识的真正觉醒，也许是回到了他阔别三十年的湖南家乡之后。那儿的红土、山岗、村落、草垛，唤醒了他儿时的许多甜蜜的记忆。从此，他的画笔追随着的“恋乡情绪”而一发不可收了。触景生情，情景交融，在他的笔下，为了情真，舍形求神，或夸张，或变形，大刀阔斧地组合画面，大跨度地调动色彩情调。因此，罗尔纯的一批重主观、重组织、重表现的洒脱而自然、明丽而轻快的独具个性色彩的绘画诞生了。罗尔纯作为乡土表现派画家而为世人瞩目。在美国颇负众望的艺术评论家沃尔夫都认为：“这些作品放在任何一个当代的具象艺术展览中，都会为其增色。”

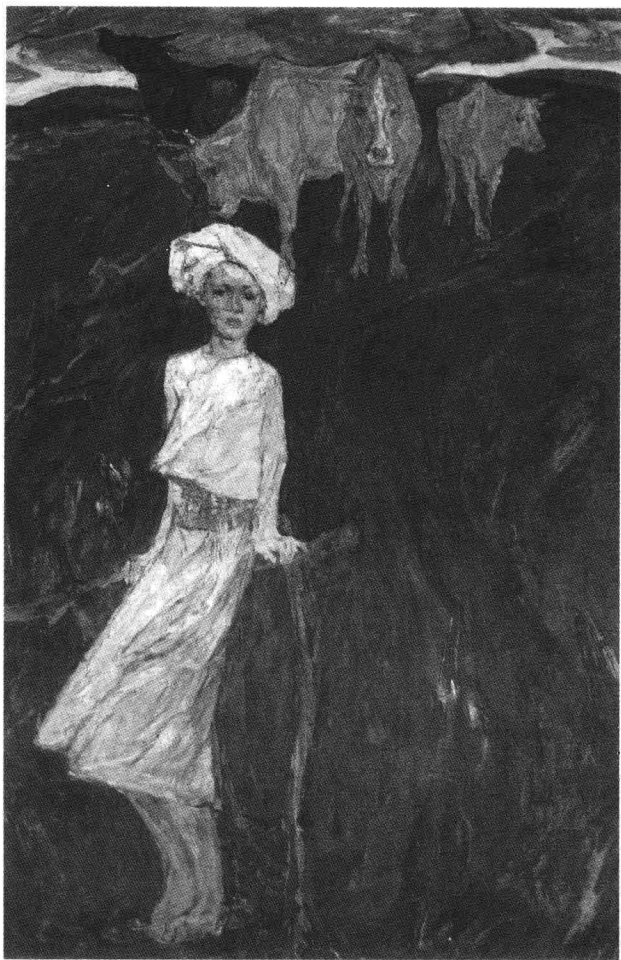
看罗尔纯的画，就像在听音乐，在他那些色块交织、色彩跳动的画面中，或是和谐的协奏、或是强烈的红绿、黄紫对歌，其色块的大小轻重，线的粗细长短，笔的疾徐顿挫，随着作者情感的流转奏出了一曲曲动人的旋律。他的《望》、《红土》、《村口》莫不是红色交“乡”乐，他的《归》、《春》、《渡》恰似绿色或蓝色的乐章！罗尔纯平时沉默寡言，但内心世界却十分丰富。他把自己的所思所感，情与爱都编织在色彩的画面上。近年，他又作起了墨彩画，这美妙的乐曲，也许又要飘进“水墨之乡”了。

风情独特而鲜明

—— 读罗尔纯的画 邵大箴

罗尔纯先生创造的具有鲜明而独特风情的油画作品，早就被国内外人士所关注，所喜爱。他是二十世纪中国画坛第三代画家群中很有个性和很有成就的艺术家之一。他的作品有强烈的表现性，这种表现性既来源于自然的启发和激励，更来源于他善于体验和感受的、丰富的内心世界。他早年就读于苏州美专，受到著名画家和教育家颜文梁先生的指导与点拨，打下了良好的造型基础。之后，他从国内外各家各派的艺术中汲取营养，苏派、法派、古典写实和印象派之后的西方现代绘画。他广泛涉猎，善于思考，勤于学习，勇于探索，再加上他的悟性强，终于在八十年代初脱颖而出，以画风新颖成为画坛上引人注目的人物。从根本上说，他的画之所以有艺术魅力，是由于他对客观世界有独特的艺术认

牧

识和把握，他用自己的思考和感情在生活中发现和表现美。他是同行中最早跳出摹仿客观的写实模式的艺术家的之一。当然，他的成功远不在于摆脱老一套的写实框框，而在于他凭自己的修养创造出一种统一的、属于他自己的且很有个性的艺术风格。也就是说，他创造了一个罗尔纯的绘画世界。我们不难发现，构成这个绘画世界的不少因素，来自于前人的启发，但经他的消化、融合和重新组建而自成一格。因为他把这些造型手段用来表达他的感情，而正是这感情——绘画中最珍贵的东西，使他的画打动了人们的心灵。

在他的画中，不论是人物、动物还是房舍、树木和土地，都被他用富于情感的笔触和色彩来描绘。也许这情感太真挚，太发自内心，太富于激情，以至使他的笔触颤动而“走形”，形改而情不变，这就是罗尔纯

罗尔纯与田东辉在出国访问途中

“变形”油画之所以动人的原因。当然，罗尔纯谙熟形式规律，他刻画对象的能力很强，能熟练地把握对象特征，写形传神。他对色彩有特强的敏感，他以极大的乐趣在色彩的和谐与对比中抒发自己的感情。敢于用强烈的色彩，敢于用对比色，敢于用大色域，使他的画面获得非同一般的视觉效果。在色与线的搭配上，他也是一位匠心独运的艺术高手。罗尔纯的画充满生命力，充满动感。造成这种富有生命力的动感的主要造型方法是他绘画书写和表现的直接性。下笔似不经意，似速写，但情绪

充沛。正是这在断断续续、斜斜正正、若有若无、着力与不着力的笔触之间，在色彩的共鸣、交响与抗争之间，表现出一种令人陶醉的情绪和气氛。

作为油画家的罗尔纯还对中国水墨画情有独钟，他在水墨画上也有一番经营。这说明，他的艺术修养很全面。毫无疑问，他能在油画领域取得如此成就，是和他的民族艺术修养分不开的，我们在他的油画创作中，隐约可以感觉到一种难以言状的中国精神和中国神韵。

静物

热爱生活

艾中信

在我国的油画园地上，罗尔纯的作品是很有个性的。他的油画特色，表现在构图新颖、造型简洁、设色明丽、笔意大方，这些因素形成一种热情而又温润的韵致，给人舒畅愉悦的美感。他，胜过他对艺术形式的探求，这是作品感人的根本所在。

罗尔纯在十六岁以前是在湖南闭塞的农村度过的，他眷恋家乡，熟悉那里的一草一木，他的感情和起伏的丘陵、曲折的溪流联系在一起。等到长大拿起彩笔以后，仍然十分倾心农村生活。祖国各地的山川风物，对他来说，都能激起千丝万缕的乡情，他的感情世界是伴随着大自然的脉搏跳动的。

罗尔纯毕业于苏州美专，众所周知，这是一所以写实主义著称的美术学校。写实是不会妨碍一个画家发展自己的风格的，当然艺术造诣决不能缺少辛勤钻研表现的手法。师法造化，巧夺天工，是造就艺术的一条规律，但是这个辩证关系必须以尊重造化，巧夺天工为前提。不知其正，焉得其变？如果不下认真的写实工夫，对造型规律没有透彻的理解，盲目求变将是徒劳无功的。罗尔纯很重视写生，他从客观的现实中取得真情实感，然后发之于形式，力求每一个色斑、每一个块面和每一根线

罗尔纯在印尼的油画陈列馆

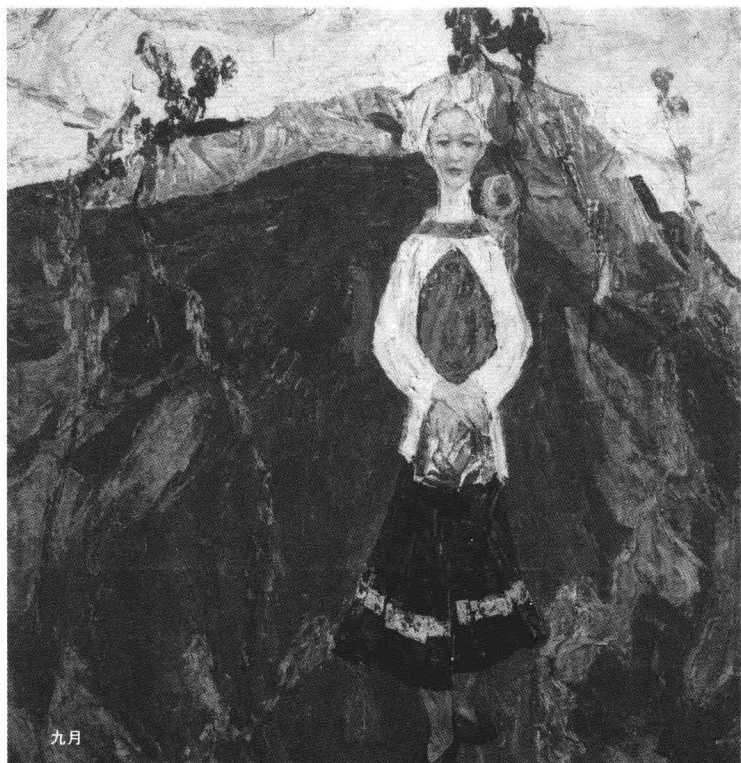
罗尔纯在北欧

条达到传神，产生美感。从《山城之秋》、《护林工人的小屋》、《苗岭》、《村道》等湖南、广西、云南的风景，我们看到的那种色彩纯度很高的青山、绿水、红色的土地、绛紫的山石，都是从生活中提炼出来的；那些在风景中倚山傍水的细小人物，即使只一两笔，也可以看出画家点触的用心。

罗尔纯在法国南部朋友家中

有几幅呼之欲出的肖像，如《傣族妇女》和《人像》等，他用轻柔的粉红、粉绿、藕荷、浅青来轻描淡抹，却能意味脱俗，而形象可喜，画意极浓。在多人物创作《凤凰花开》上反映了恬静的喜气；《西双版纳的土地上》则是欢乐的场面。生活是平常的，山里人的表情是平淡的，他们的心底是内蕴的，但是兄弟民族的性格爽朗，就像画面一样透明、响亮。

九月

具象变象间的黄金比区

翟墨

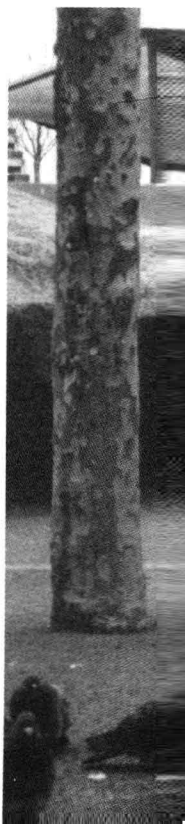
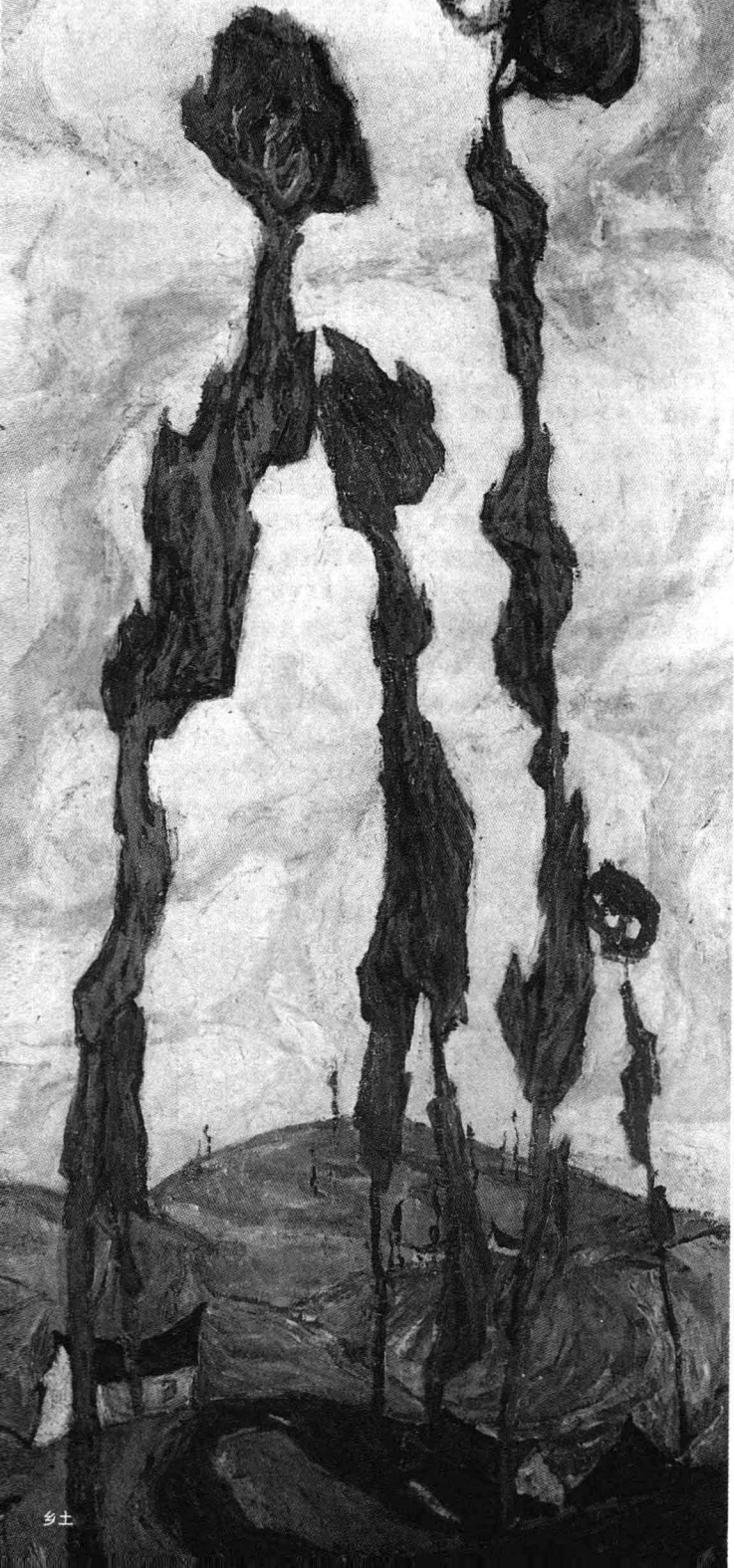
八十年代初第一次看到罗尔纯画展，就被那热烈的色彩、狂放的笔触所吸引。

如今，在一些画家发挥油彩的写实特长同照相比美、一些画家追随艺术形式的自律向抽象突进时，罗尔纯继续着自己在具象和变象间适度点的艰苦寻求，并把这种寻求不断推向纵深。罗尔纯的寻求，使我想起中国美学“执中权变”和西方美学“黄金分割”的异中之同。二者虽然表述方式不同，但都在动态中寻找审美感觉的最佳接受点。就人的感觉层次来说，脑为上，心为中，腹为下，而心恰恰在人体的黄金比处。就向日葵籽粒的环形排列及牵牛花藤蔓的卷曲攀援来说，其轨迹也恰恰在黄金比的对数螺旋线上。

罗尔纯逃避古典绘画的光滑圆润，尤其厌恶没有个性的表面甜美。他钟情印象派之后有表现风格的画家。他认为艺术要“进去”，要画对象和自己内在的心理和精神。为此，他减弱明暗和透视的深度，增强轮廓棱角和色彩的强度，在对象性格特征允许的情况下适度变形。在具象与变象间寻求最能表达自己独特感受而又能同观众沟通的视觉形态。可以说，他找到了适合施展自己艺术个性的“黄金比区域”。

1971 年在中国历史博物馆的创作草图

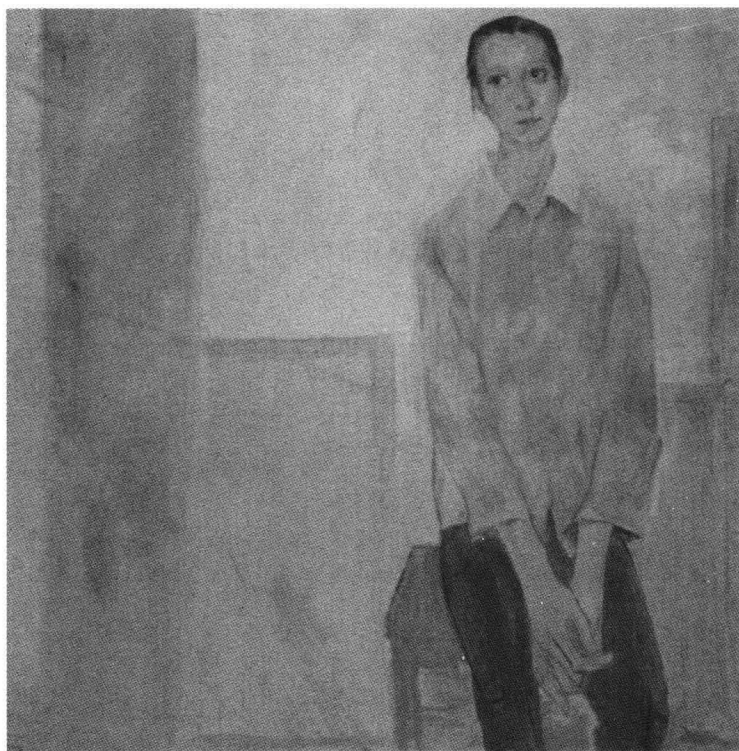
罗尔纯和引导他走向绘画道路的姑母在一起

罗尔纯在巴黎

秋

朋友的女儿