

学院派
写生技巧

福建美术出版社

闻立鹏

油画风景写生

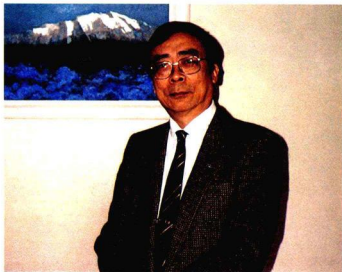
迎冬之四 1998年 帆布油画 182 × 113.5cm

训练一双能鉴别、欣赏色彩美的眼睛，关键在于培养正确的观察方法：整体观察，对比观察。因为色彩的感觉总是在对比关系中呈现。光源、环境、距离等条件的改变，色彩的感觉也改变了。

学院派写生技巧

闻立鹏

油画风景写生

闻立鹏 1931 年生于湖北浠水。现任中央美术学院教授、中国油画学会副主席、中国美术家协会油画艺术委员会副主任。1947 年入晋冀鲁豫解放区北方大学文艺学院美术系学习。

1951 年毕业于中央美术学院干部训练班。1958 年毕业于中央美术学院油画系。

1963 年毕业于中央美术学院油画研究班。1983 年至 1991 年任中央美术学院油画系主任。作品曾参加历届全国美展。1988 年作为高级访问学者赴法国、德国、比利时、荷兰、英国、意大利、西班牙等地艺术考察。曾在法国巴黎国际艺术城、北京中国美术馆及台北、高雄等地举办个人画展。

福建美术出版社

唱出心里的歌

闻立鹏

我爱山野。苍莽博大的群山，是大地的脊梁，给人以壮伟崇高的美感。

我爱岩石。粗犷雄浑的岩石，是从山峻岭的缩影，是山脉的构架与裸骨，是大山灵魂的象征。岩石的形态、色彩、体量、材质、肌理中蕴藏着无限的美感，是以油画语言抒情明志，表现美与力的极好题材。

我爱大自然，也爱大自然中壮美崇高的一切。我试着用一切能表达达意的油画语言唱出心里的歌。

近些年，风景画创作几乎占据了我全部的时间。有时我常问自己，为什么这样钟情于大自然，钟情于风景画？为什么面对白桦、青松、岩石、峻岭，总有那么多说不完的心里话？其实这和我70年的生命历程是分不开的。

我出生后就到青岛，母亲说那时蓝色的大海就在窗下，白天任海风吹抚，晚上伴着涛声入睡。后来，随父亲回到北平郊外的清华园。西山脚下，庭院中的松墙绿草，修竹碧桃，伴我度过无忧无虑的幼年。抗战期间，在泰城昆明，为防空袭避居农村。白色芬芳的野蔷薇，高大挺拔的尤加利树，碧绿稻田里的点点白鹭，松林中上下跳跃的长尾松鼠……乡村田园生活环境，送走了我的童年。

大自然给我美的熏陶，而父亲“诗化生活”“诗化家庭”的理念，更使我得到诗和艺术的环境和氛围。中秋月光下村边散步，赏月，冬日银装中踏雪寻梅，床边油灯下讲诗，父亲潜移默化地把孩子们领进了大自然诗意的意境。陶冶启迪着我们对大自然美的领悟，滋养着我们幼小稚嫩无邪的心灵。《长恨歌》《琵琶行》《春江花月夜》……当时的孩子们当然还远不能领会出诗中的宇宙意识和蒙太奇式的艺术描写手法，可通过父亲讲解和朗诵，却可以慢慢体会出那自然之美的诗意，那韵律之美的魅力。正是以这些诗句为中介，使我朦朦胧胧地亲近了大自然，滋生出对艺术光照的向往。

16岁来到解放区，从此走进了大山的怀抱，也开始走进艺术事业的圈子。土改、行军、四清、下放，开门办学，深入生活，写生采风，艺术考察，围着山川大河转，沿着田边地头跑。田间的、旷野的、荒凉的，各种各样不同形态的自然美，不断地在我脑海中华闪着、积淀着、激荡着。

终于，我的心灵好像已经和自然的壮美、自然的伟力难解难分了。

对着高山，对着丛林，对着养育人类的大自然，我越来越敬重，越来越热爱她了。她的优美与壮丽，崇高与伟力，给了我最大的审美享受、最丰富的灵感、最旺盛的创作激情，我像一个欠债的人，时时为未能满意地表情达意吐露心声而不安。于是，70年代以后，我的内心艺术感受，难以抑制地通过一幅幅风景画创作流淌出来。

在我动荡激越的人生旅程中，命运之神似乎使我比同代人更多地承受着心灵的痛苦和压抑。少年时代父亲遇刺，二哥哥垂危，母亲重病的突然降临，给我的心以强烈的撞击，真正体验到悲之痛、愤之力、爱之深、恨之切。中年时代的坎坷倾轧，从座上客到阶下囚，又使心灵经历了从“天堂”到“地狱”的锤炼，体验了崇高、正直、善良的灵魂撞击与抚慰，也见识了丑恶、伪劣与卑下的种种表演。于是，渐渐地，在我对自然的亲和体验过程中，壮美崇高的审美感情越来越强烈鲜明，触景生情，倾诉真情，抒发胸臆的愿望也越来越强烈。

随着70年沧桑岁月的流逝，阅历的增长，思维空间的扩展，我日渐觉得，艺术海洋里美的形态是极为丰富多样的。体现阳刚之气的壮美、崇高、悲壮等等，远不是和谐统一的“优美”一种形态所能包涵，当然，更不是一般意义上的“漂亮”所能替代的。“曾经沧海难为水”，我已经不满足于仅仅对优美意境的表现，而更加向往壮美崇高境界的创造，磅礴力度的表达，人生哲理的思考替代。

这是我经历的人生道路所形成并发自内心的情感需求，我的画笔与色彩只能顺应感情的流向涂抹挥洒，情不自禁，别无选择。

日本作家川端康成说得对，“发现存在的美，感受已经存在的美，创造有所感受的美。”

的确，这是艺术家的理念，是艺术家乐此不疲的兴趣所在，也是艺术家苦苦思索、辛勤劳作的价值所在。

我深切体会艺术从发现与感受开始，不应以临摹与复制告终，艺术贵在有所创造。而这一切，关键在“真情”二字，眼睛可以看到形光色，耳朵可以听到各类音响，但眼睛、耳朵也可以视而不见，充耳不闻。只有用心灵才能感悟大自然的美，倾听大自然的声音，才能回应大自然的倾诉与呼唤而自然地流淌出画家的心声。

路正长而生命短暂。对着每天升起的太阳，我将唱着心里的歌，默默地一路走下去。

注：闻立鹏先生的父亲著名学者、爱国诗人闻一多先生，因参与反独裁、反内战、争民主的斗争，于1946年7月15日在昆明被国民党特务暗杀。

春归来 1995年 画布油画 50 × 60cm

亲临其境的写生，正是这一过程最原始、最质朴、最生动、最鲜活、最具体的体现，这是把真切的视觉感受、心灵感受、艺化为形体、色彩、意象、物化为画面的创造性思维过程。它体现着画家的艺术技巧、艺术修养，蕴涵着画家的激情和美学理想。

扫帚苗 1977年 纸板油画 53.3 × 38.5cm

色彩语言可分为不同的“语系”：传统写生色彩重点是研究条件色，抽象表现色彩重点是探索意象色，东方表现色彩运用的是装饰色。画家要在实践中逐渐找到自己的语言。语言尽可以相互借鉴吸收，但切忌南腔北调，杂乱无章。

山乡情 1990年 画布油画 91 × 72cm

画为心声，艺术作品是画家的“心电图”，是心灵图像的显示。

秋天的最后一个乐章 1992年 画布油画 116 × 91cm

绿涛 2000年 画布油画 80 × 65cm

真诚是艺术创造的原动力。心有所感，情有所钟，才能激发心电，激发灵感，激发想象，激发创造思维，才能使创造力不断流，不枯竭。

岁月交响 1997年 画布油画 340.5 × 182cm

艺术的本质是创造，把生活的矿石冶炼为艺术，把生活美、自然美升华为艺术美。其魅力来源于三个组成部分：由意境、境界、情思所体现的内容美，由形式感诸因素的运用所体现的形式美和由工具、材料、技术的运用所体现的技艺美。

致高原 1998年 帆布油画 260 × 162cm

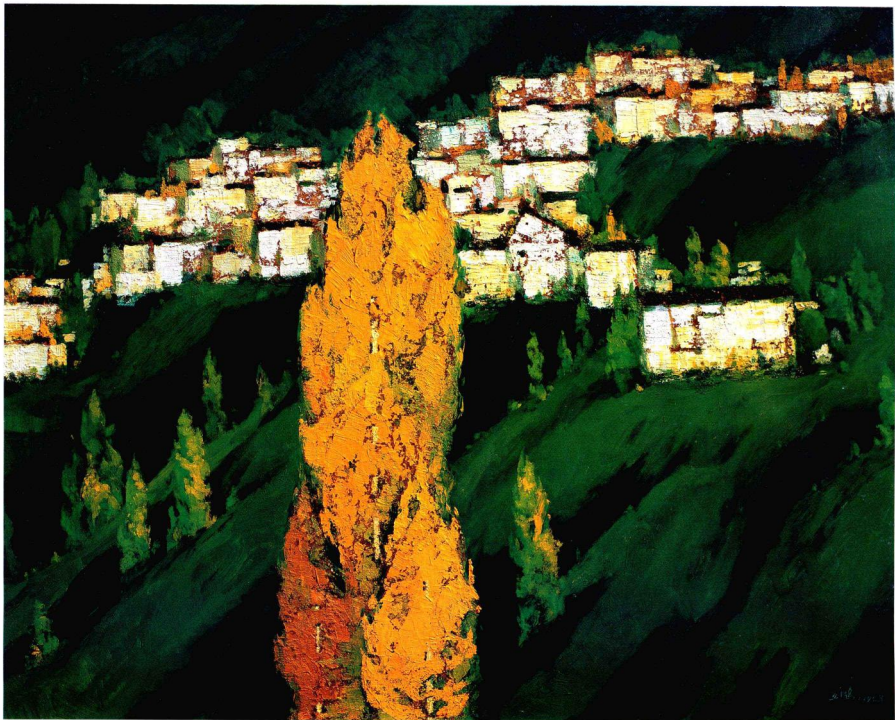
艺术源于生活，但生活不等于艺术。大自然虽有无比丰富的可供充饥的原材料，却不可能从地里直接长出一桌丰盛的美餐。怎么可以想象把生鸡活鸭端上来待客呢？

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

雪山晶莹 1997年 画布油画 35 × 27cm

艺术是生命激情的表现。主体和客体正如两块蕴藏着热能的火石，只有当生命主体激情满怀，真正和生活、和大自然亲近、拥抱、摩擦、碰撞才会迸发出炽热的火花，最终冶炼出真正的艺术作品。

雪山下的秋天 1992年 画布油画 91 × 72cm

所谓技艺美，是艺术家运用特殊的艺术技巧，使一定的绘画工具如画笔、刮刀、油彩、丙烯等与某种物质材料如油、水、画布、木板、纸板等相接融合而产生的一种特殊的美感。

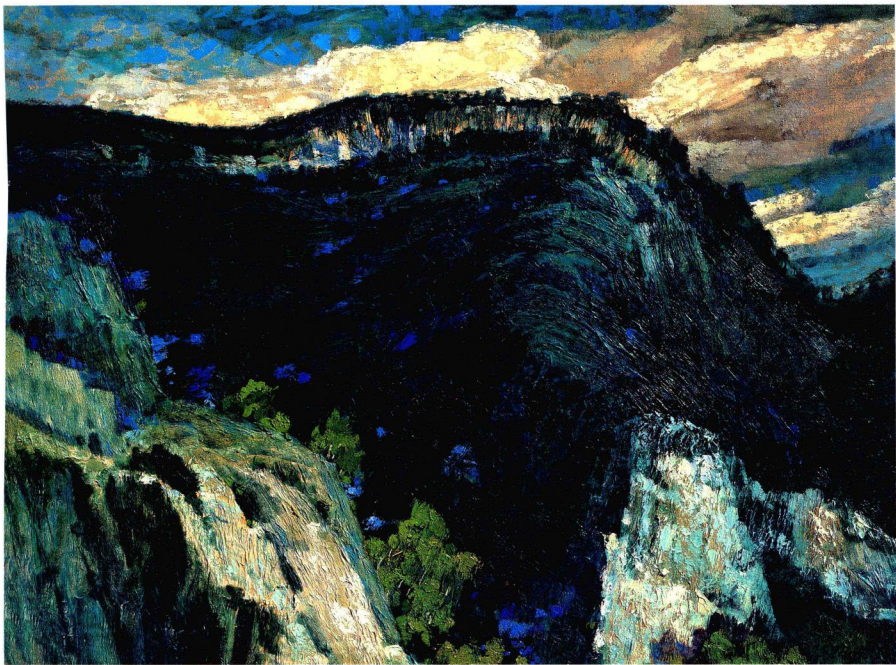
春潮 1995年 画布油画 72.5 × 91cm

技艺美是艺术美的组成部份，常常带有偶然性、抽象性、游戏性。对它的追求不能脱离艺术表现与个性的制约，否则容易变成纯粹匠人式的制作或廉价的特技表演而丧失艺术的品格。

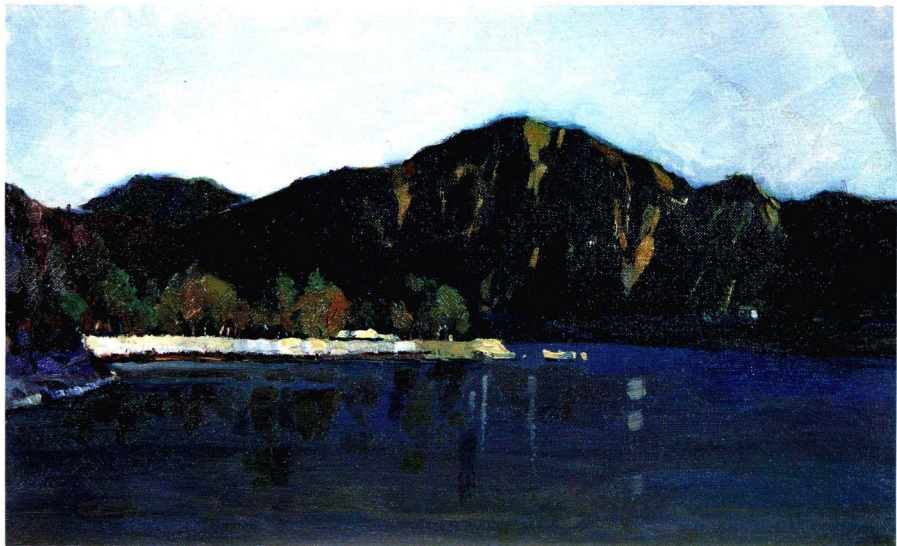

太行之秋 1976年 纸板油画 49 × 36cm

写生是画家进入艺术大门的必经之路，是技术升华为艺术的重要途径，是作品将生活素材演化为艺术境界的重要环节，是艺术家想象力、创造力尽情发挥的重要基础。

望苍茫 1996年 画布油画 130 × 97cm

晨 1979年 纸板油画 54 × 33.5cm

进入现代社会，画家的主体意识加强，不满足于单纯再现，而日趋追求表现意识。于是形式美的作用与价值不断提高，也因此绘画中引进了色彩、平面、立体三大构成的现代设计观念。这是历史的必然。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com