

中外艺术交流丛书

中華出版社

黄作林留俄作品集

A COLLECTION OF ARTISTIC WORKS PRODUCED IN RUSSIA BY HUZNG ZUOLIN

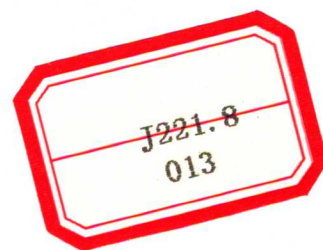

CS1060358

935993

艺术林留俄作品选集
A COLLECTION OF ARTISTIC WORKS PRODUCED IN RUSSIA BY HUZNG ZUOLIN

J221.8
013

重庆师大图书馆

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术交流丛书/黄作林留俄作品集/黄作林著.-澳门:

中华出版社.2005

ISBN 99937-28-28-X

I.中… II.国… III.美术-现代

CIP数据华字 (2004) 第03129号

黄作林留俄作品集

A Collection of Artistic Works Produced in Russia by Huang Zuolin

封面题字: 王 仲

序 言: 林 木

封面设计: 何 山

版式设计: 覃小东

英文翻译: 石俊杰

英文校对: 邹 锦

图文校对: 杨 悦

责任编辑: 李毅力

执行编辑: 舟 山

出版发行: 中华出版社

经 销: 全国新华书店

地 址: 澳门凼仔徐日升寅公马路中福花园丽景阁G座

网 址: www.publishcn.com

联 络 处: 海口市龙昆北路38号华银大厦2310室

电 话: 0898-36396226 66735256

照排制版: 重庆海洋电子分色制版有限公司

印刷承制: 辛利恒印务有限公司

开 本: 889×1194×1/16

印 张: 3

书 号: ISBN99937-28-08-X

版 次: 2005年2月第1版第一次印刷

印 数: 第一次印刷2000册

定 价: 68元

【版权所有 侵权必究】

黄作林艺术简历

1963 年生于中国重庆梁平县

1988 年毕业于中国四川美术学院绘画系版画专业

1988 年任教于中国重庆社会大学美术系

1994 年任教于重庆师范大学美术学院, 现为副教授、副院长

中国美术家协会会员

2002 年进修于四川大学外语培训部

2003-2004 年, 国家公派留学于俄罗斯莫斯科国立师范大学美术系

群展

1997 年, 第二届中国油画静物展, 作品《红桌上的静物》(北京)

1998 年, 第十四届全国版画展, 作品《最后的山城》(成都)

1999 年, 第九届全国美术作品展, 作品《山城故事》(呼和浩特)

2000 年, 第五届全国水彩画作品展, 作品《秋色无声》(广州)

2000 年, 中国百年版画作品回顾展, 作品《木刻史话》(重庆)

2001 年, 首届中国水彩人物画展, 作品《秋风入怀》(沈阳)

2003 年, 第三届中国油画展, 作品《雨过天晴》(北京)

2004 年, 第十届全国美术作品展, 作品《巴山夜雨 戏·景·茶》

组画三幅。(成都)

个展

2004 年, 《绘画习作展》。(莫斯科)

2004 年, 《俄罗斯风情油画展》。(莫斯科)

发表及出版

1989-2004 年, 作品及论文先后发表在《人文与科学问题》(俄罗

斯)、《读者》、《美术》、《装饰》、《美术大观》、《当代美术家》、

《水彩艺术》、《重庆师范大学学报》、《莫斯科美术家报》(俄罗

斯)、《重庆日报》、《重庆晨报》、《重庆晚报》、《重庆商报》等

杂志和报刊上

获奖

专著《设计素描》, 获第六届全国大学出版社优秀畅销书一等奖

重庆市教学成果二等奖

美术作品曾先后获重庆市级展览铜奖三次, 优秀奖八次

2004 年为重庆市优秀青年教师支助计划获得者

Artistic Career of Huang Zuolin

Associate professor, and vice president of the Academy of Fine Arts, Chongqing Normal University. A member of the Association of Chinese Painters

Born in Liangping County, Chongqing, China in 1963

Graduated from Sichuan Academy of Fine Arts, majoring in woodcut in 1988

Taught in the Department of Fine Arts, Chongqing Social University in 1988 Has been teaching in the Academy of Fine Arts, Chongqing Normal University since 1994

Studied in The Department of Moscow State Normal University 2003-2004

works & Exhibitions

"The Still Life on the Red Table" in the 2nd China's Still Life Exhibition in Beijing in 1997

"The Last Mountain City" in the 14th National Woodcut Exhibition in Chengdu in 1998

"Stories in the Mountain City" in the 9th National Exhibition of Fine Arts in Huhehaote in 1999

"The Silent Autumn" in the 5th National Watercolor Paintings in Canton in 2000

"Stories in the Mountain City" in the Exhibition of Woodcut Works of the Past 100 years in Chongqing in 2000

"Embracing the Autumn Wind" in the 1st Exhibition of China's Watercolor Character in Shenyang in 2001

"Clear Sky after the Rain" in the 3rd Exhibition of Chinese Oil Paintings in Beijing in 2003

"The Nocturnal Rain in Ba — play- scenery- tea" in the 10th National Exhibition of Fine Arts in Chengdu in 2004

"The Exhibition of Personal Works" in Moscow State Normal University in 2004

"The Exhibition of Russian Oil Paintings of Scenery" in the Moscow Association of Russian Painters in 2004

ublications

1989— 2004, many paintings and papers are carried in following magazines and newspapers: The Issues of the Humanities (Russia), The Fine Arts, Decoration, Gallery, Contemporary Artists, The Art of Watercolor, The Journal of Chongqing Normal University, Readers, Moscow Arts (Russia), Chongqing Daily, Chongqing Evening, Chongqing Commerce.

wards

The book Design Sketch : the 1st prize of the 6th College Publishing House Best Sellers, the 2nd prize of Chongqing Municipal Teaching Achievements

用中国人的心灵感受世界

——读黄作林的留俄油画

林 木

黄作林最近才从俄罗斯留学返国，画了一大批画。他是中国政府这两年公派出国的一批学习艺术的留学生，也是改革开放以来“新时期”的唯一一批留俄学习艺术的留学生。如果从五、六十年代一批留苏学习油画的留学生算起，黄作林等留俄学生当是第二批留俄（苏）的艺术学生了。如果我们还能对五、六十年代那批以坚实的写实主义为基础，又富于笔触美和色彩美的“社会主义现实主义”的留苏学生们的作品记忆犹新的话，那么，黄作林的留俄油画作品与当年的留苏学生作品已是大相径庭了。

黄作林去的今天的俄罗斯，已经即非社会主义现实主义美术的苏联，亦非批判现实主义美术的旧俄罗斯。今天的早已开放的俄罗斯，已经受到西方多种文艺思潮的冲击，同时又传承着深厚的民族美术的传统。而黄作林所在的当今的中国，差不多面临着与今天的俄罗斯同样的际遇。这使黄作林留俄受到的影响，与昔日留苏的前辈们大不相同。如果第一批留苏的学生们差不多是在与自己的民族传统全然不同的西方（苏联在文化系统上仍属西方）传统中移花接木，而际遇相似的黄作林却把自己的民族文化和民族审美的传统带到了今天留学的俄罗斯，他在用中国人的心灵感受世界。

这是一个很有趣的现象。如果说，上世纪五、六十年代的中国油画家留学生们是带着朝圣般的心态去朝拜苏联这个油画帝国，而马克西莫夫也是以传教般的热情向中国传授伟大的俄苏油画艺术的话，那时的中国艺术家是抱着纯粹学习和引进的态度。落后而幼稚的中国油画界的这种学习态度也无可非议。那时的中国油画界，乃至整个中国画坛的中国画家们，都可以如数家珍一般背出一大串俄苏油画的名家大师，却没有几个人能说出真正自己的家珍——数千年民族美术传统中伟大画家的名字。那是一个不无民族虚无倾向的时代。

时过境迁，经过百年的修炼，中国油画已逐渐地形成自己的民族特色，中国油画家也逐渐地建立起自己民族油画的自信。黄作林赴俄研修油画的历程，就是这种新时代背境的印证。

毫无疑问，有着伟大传统的俄罗斯油画永远有值得我们学习的地方，不同民族的艺术之间也永远有交流的必要。黄作林赴俄学习，俄罗斯油画的营养是显而易见的。在油画材料的选择、运用上，在油画颜料的质地、各种颜料的配合上，俄罗斯油画都自有其长。而在油画色彩语言上，除了俄罗斯的人物与自然风光有着与中国很不一样的色彩特色外，西方色彩语言的厚重与丰富，色彩技艺的完备，其技法体系的科学与完备，都让黄作林受益非浅。而历代俄罗斯名家大师们不同风格的原作的观摩，更让黄作林大开眼界。我们可以在黄作林的《两个天使》上找到这种西方色彩的厚重与斑斓，笔触的圆厚与跳宕，亦可在《红屋顶》及《苏兹达里》风景系列乃至人物习作系列中找到强烈色彩的冲突与协和。当然，在青冷色调中的人物习作中，我们亦能感受到东正教意味的神秘与冷寂。

然而，这次去俄罗斯留学的黄作林，却更能用一个中国画家的眼光，从东方异质文化的角度冷静地去审视这一切。亦如他说，“我自己认为这次来俄罗斯学习绘画艺术，主要的目的不是来训练基本功的，更不是来原封不动地抄袭他们的艺术，而是来学习他们先进的科学的思想，从他们的传统艺术中解脱出来，观察和分析当代俄罗斯绘画的精神现状，从中去获取那部分有助于我们绘画发展的营养部分，这才是我们重新定位和思考的问题”。黄作

林这位留学生有着难得的清醒心态与睿智的思考,此种心态在海外学子中恐怕也是不多的。

黄作林努力地去研究俄罗斯文化、社会、历史与艺术,他去品味民族间的差异,又去吸收自己喜欢的一切,同时在自己留学期间的艺术学习中揉进东方的因素。我们固然可以在黄作林留俄期间的作品中看到俄罗斯的风光与风情,那些俄罗斯的男女,那些神秘的教堂,宽阔的河流与茂密的桦林,那些青冷灰红的色彩,直线块面的造型,但同时,东方的某种中国意味,却又似在不知不觉之中,悄悄地融入了这些俄罗斯风情题材之中。黄作林自觉地意识到,“我的血管里流淌的是中国人的血液,渗透着中华民族的特有的审美天性。我的风景画大多数不是对景写生的作品,而是借助实景印象而创作出的意象风景。这同中国绘画精神是息息相关的。因此,‘搜尽奇峰打草稿’便是我对俄罗斯风景的另一番理解与包容,也是对俄罗斯绘画的真实体会与理解”。这是一种何等清醒而聪明的学习。黄作林留俄期间的油画在造型上不重细节的再现,而在意境与意象的塑造。他以薄色层去处理画面,而朦胧迷离的印象,又给俄罗斯的森林、河流与教堂罩上了一层东方的氛围。他在其《花楸树》中,就尽力去寻找自己心灵期盼的那种绘画语境,构图上虽运用了西方的焦点透视法,但在造型和色彩上,却采用了东方的审美情趣,运用东方般笔触的虚实,色彩的朴实,色层的厚薄,尽可能运用西方的物质材料去揭示隐藏在画面之后的东方意蕴。在黄作林的许多作品中,笔触飞舞铺陈,表现性十分强烈。又到处都有线的因素,有的线条粗犷凝重,有的则灵动轻盈,充满着一种与西方表现性绘画意味相契合的东方大写意绘画的神韵。

或许,正因为这位在俄罗斯留学的中国青年画家这种异域文化的特质,一种用东方人的眼睛看西方俄罗斯风情的另类艺术的魅力,著名的莫斯科美术家协会展览中心破例给这位来俄罗斯不到一年的中国留学生以破格的待遇,给这位名不见经传,亦非莫斯科美术家协会会员的外国青年画家举办展览。在这次有俄罗斯文化部代表,有中国驻俄罗斯联邦政府大使馆官员,有俄罗斯功勋画家、全俄美术展览委员会主席拉法爱里·阿科波夫(Рафаэль Акопов)先生,美术评论家维拉·达任娜教授(Вера Дажина)等众多俄罗斯著名画家评论家参加的这次颇为隆重的展览上,人们都指出了黄作林这个显而易见的特点。俄罗斯著名画家尼古拉·杰列先科(Николай Терешенко)先生认为黄作林的作品带有强烈的中国写意画的特色,将东方与西方绘画精神融会达到了一定的高度。俄罗斯人民画家伊戈尔·切里尼科夫(Игорь Пчельников)先生特别推崇黄作林的风景画,他认为,俄罗斯人更多地从结构、光线等原始的角度描绘对象。而黄作林是从他作为中国人自己的角度去表现对象。他真诚地说,他今年70岁了,曾多次去过苏兹达里写生,也看过俄罗斯画家画的苏兹达里,但黄作林笔下的苏兹达里却是另一番景象,与众不同,视角独特,其眼光对自己而言也难能可贵。这些俄罗斯画家普遍认为,虽然同样是画的俄罗斯风景,但这个中国画家在作品的内涵和形式上流露出的却是东方人的审美情绪,对他们来说,确有耳目一新之感。正是黄作林油画那种东方的视角与东方的意味打动了这些俄罗斯的同行。

黄作林作为第二代留俄学习油画的艺术家的,走的却是与第一代留学生完全不同的道路。如果说,第一代留苏学生真正是学生的话,黄作林这第二代留俄学生则应当是学生兼对话者。这让我想到2003年北京双年展上数十个国家的画家(又主要是油画家)云集北京的盛况。时代真的不同了,中国真的不同了。中国的油画真的开始不同了,中国画家的心态与创作也真的开始不同了。黄作林的这批留学期间的油画和其留学中的创作心态或许就是这种时代演进的一个颇为典型的证明。

To Feel the World with Chinese Mind

—— My appreciation of the oil paintings produced in Russia by Huang Zuolin

Lin Mu

With a great number of his newly created paintings, Huang Zuolin has just returned after his stay in Russia for one year. Compared with the first batch of artists sent to Russia by the Chinese government, Mr. Huang, as a member of the second batch, took Chinese cultural tradition and Chinese esthetics to Russia, feeling the world with Chinese mind.

In the 1950's and 1960's, the Chinese artists took a pilgrimage to Russia, an empire of oil paintings to learn and absorb its theories. How time flies. After one hundred years' industrious work, Chinese artists have successfully developed oil paintings with Chinese nation's characteristics. Confidence in its own national oil paintings has gradually come into being.

Undoubtedly, with a great tradition, the Russian oil paintings can offer us quite a lot to learn from. The artistic exchange between different nations is always necessary. Mr. Huang benefits greatly from Russian skills, for instance, the matching of different colors, the relation between natural scenery and characters. In a word, Mr. Huang's vision is broadened further.

However, what Mr. Huang does there is not simply copying or imitating. Instead, he has absorbed and digested the artistic thoughts and philosophy embodied in Russian paintings. The artists with such sober mind and wisdom are numbered.

Perfect combination and integration of Chinese and Russian culture is achieved in Mr. Huang's works. As a result, Moscow Artists Association makes an exception and holds an exhibition for Mr. Huang's works, which are spoken highly of by many celebrated painters and critics such as Р а ф а э л ь А к о п о в, В е р а Д а ж и н а, Н и к о л а й Т е р е щ е н к о, and И г о р ь П ч е л ь н и к о в.

As a member of the second batch sent by the Chinese government to study in Russia, Mr. Huang takes a totally different way from the first batch of artists studying there. He both learns from and has dialogues with Russian artists instead of merely learning. This reminds me that Chinese oil paintings really begin to differ, to own its' own unique features, which results from the joint efforts of many artists including Mr. Huang Zuolin.

In Chengdu,

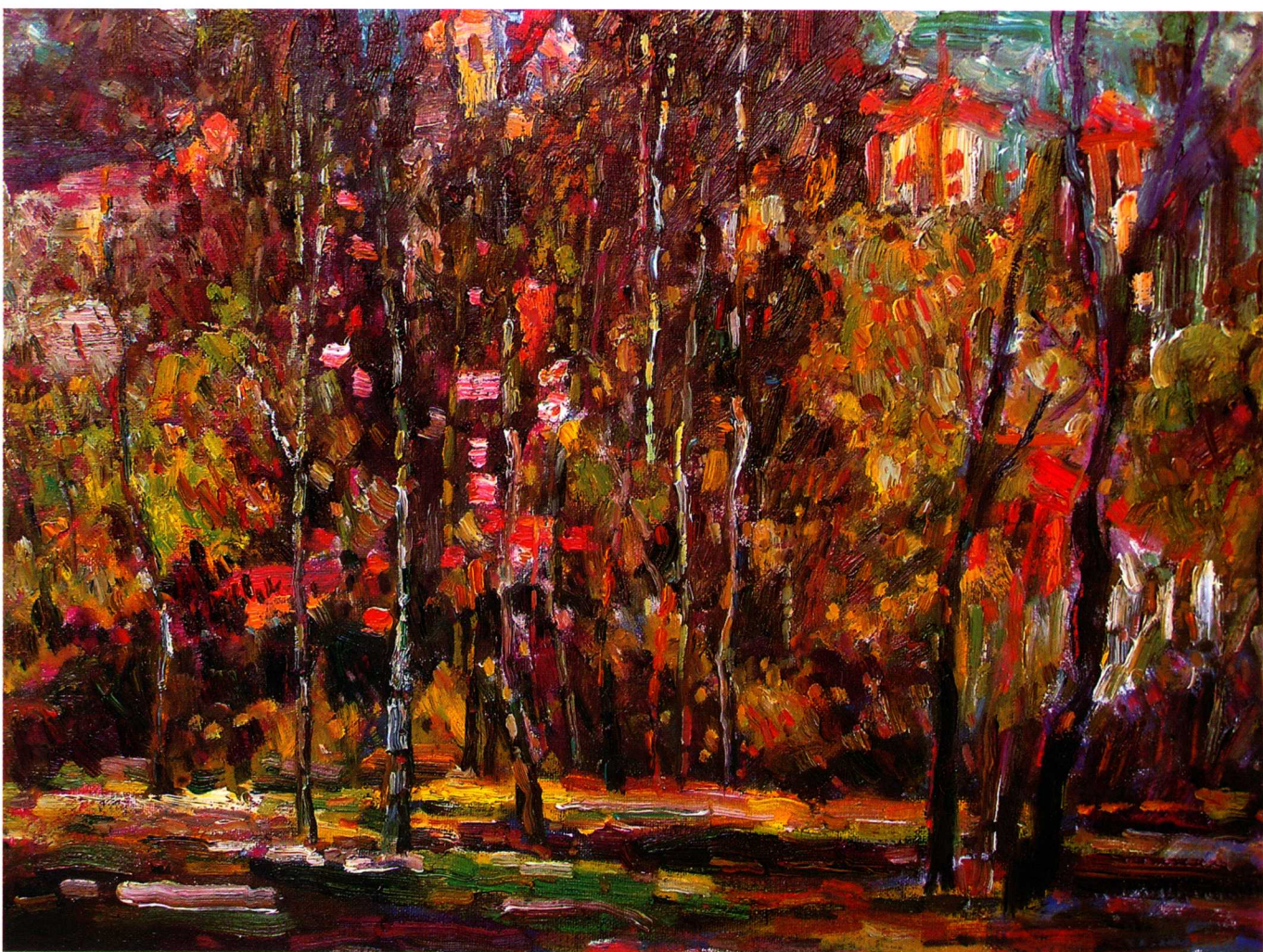
Oct. 18, 2004 Translated by Shi Junjie

残雪 The Remaining Snow	1
特拉巴辽夫斯基森林公园 Telabalefuski Forest Park	2
巴比登公园的露天咖啡馆 The Outdoor Cafe in Babidon Park	3
天使长米迦教堂的傍晚 The Dusk of Church Angel	4
乡村的夜晚 A Village Night	5
废弃的工厂 Abandoned Factong Suzidali	5
女子人体 A Naked Female	6
红衣少女 A Girl in Red	7
男子人体 A Naked Male	8
穿红裙子的女人 A Girl in A Red Skirt	9
冷艳的俄罗斯少女 A Colorful Russian Girl	10
中国画家与俄罗斯女模特 NO.1	
Chinese Painters and Female Russian Model NO.1	11
中国画家与俄罗斯女模特 NO.2	
Chinese Painters and Female Russian Model NO.2	13
中国画家与俄罗斯女模特 NO.3	
Chinese Painters and Female Russian Model NO.3	12
中国画家与俄罗斯女模特 NO.4	
Chinese Painters and Female Russian Model NO.4	15
中国画家与俄罗斯女模特 NO.5	
Chinese Painters and Female Russian Model NO.5	16
娜塔丽娅 Latelya	17
两个天使 Two Angels	18
维堡的阴天 A Somber Day in Weibao	19
红屋顶 Red Roofs	20
通往芬兰的路 A Way to Finland	20
1293年的古城堡 The Ancient Castle of 1293	21
有烟囱的房子 A House with a Chimney	21
走进维堡 To Enter Weibao	22
古堡饭店 The Ancient Castle Restaurant	23
苏兹达里的春天 Spring of Sazidal	24
花楸树 hawthorn Tree	25
窗外的教堂 The Church Outside the window	26
苏兹达里教堂之一 The Church Suzidali, scene one	27
苏兹达里教堂之二 The Church Suzidali, scene two	28
苏兹达里教堂之三 The Church Suzidali, scene three	29
苏兹达里教堂之四 The Church Suzidali, scene four	30
卡缅卡河印象 NO.1, NO.2, NO.3, NO.4	
My Impression of River Kaminka, NO.1, NO.2, NO.3, NO.4	31
亚历山大公园之一 Alexander Park, NO.1	32
亚历山大公园之二 Alexander Park, NO.2	33

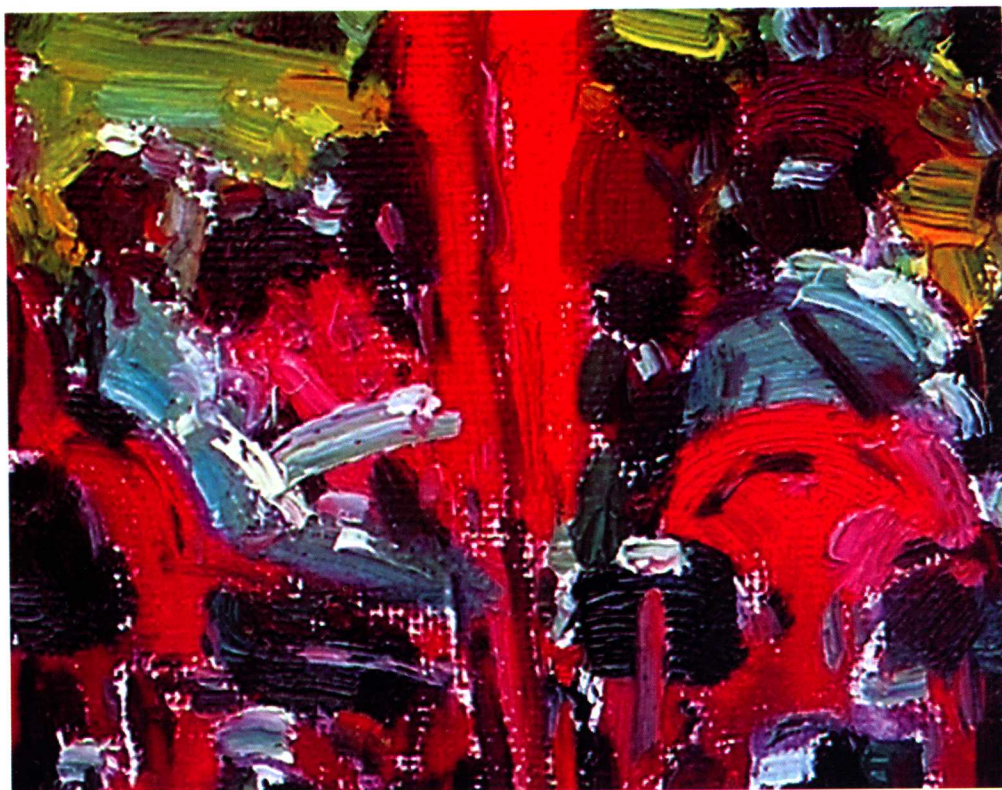
残雪 (油画·纸板) 40 × 50cm 2003.4

The Remaining Snow (oil painting·paper) 40 × 50cm 2003.4

特拉巴迈夫斯基森林公园 (油画·纸板) 40 × 50cm 2003.4

Telabalefuski Forest Park (oil painting · paper) 40 × 50cm 2003.4

天使长米伽教堂的傍晚
(油画·亚麻布) 60 × 50cm 2003.10
The Dusk of Church Angel
(oil painting · linen cloth)
60 × 50cm 2003.10

巴比登公园的露天咖啡馆
(油画·亚麻布) 40 × 50cm 2003.5
The Outdoor Cafein Babidon Park
(oil painting · linen cloth)
40 × 50cm 2003.5

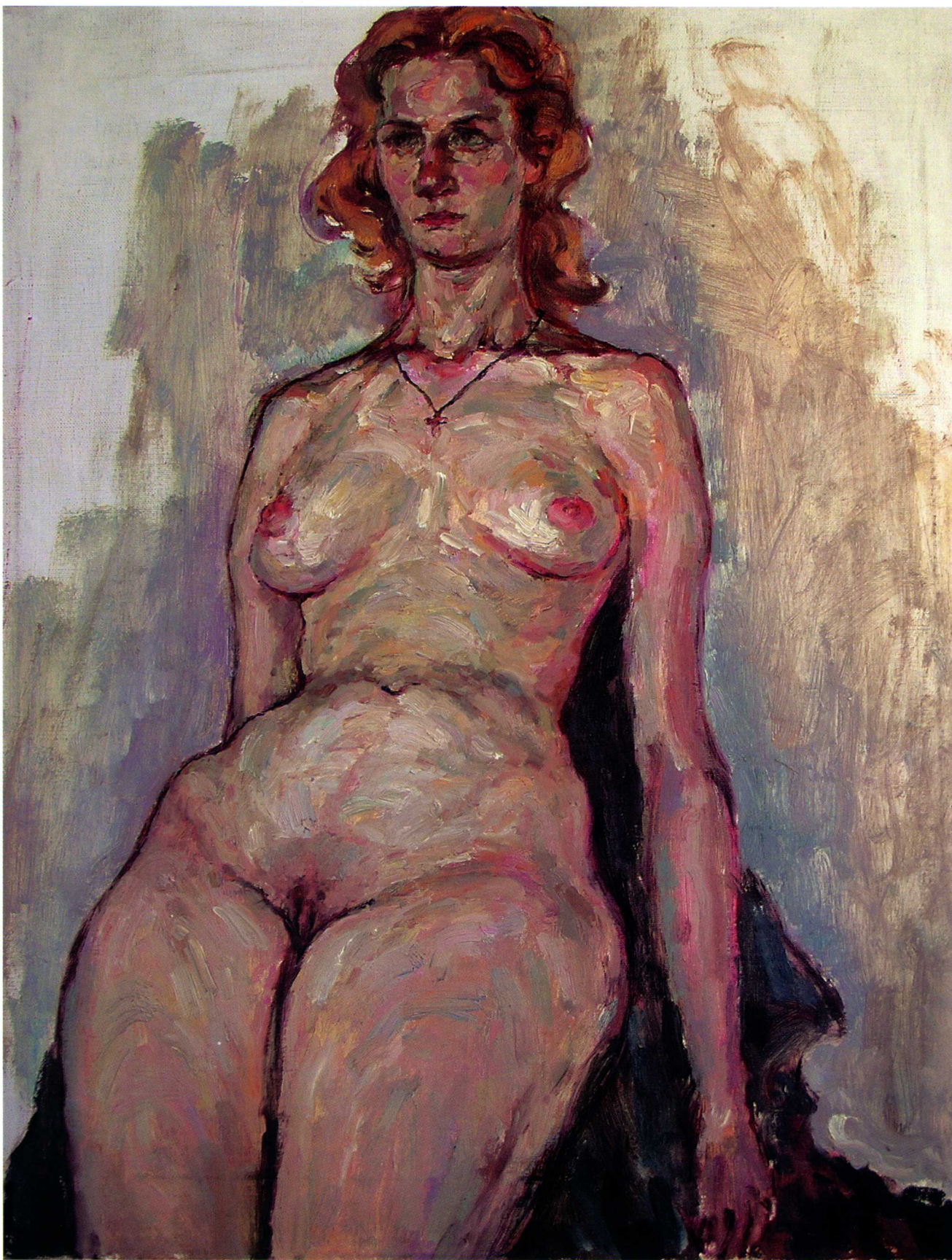

乡村的夜晚 (油画·亚麻布)
60 × 50cm 2003.11
A Village Night
(oil painting, linen cloth)
60 × 50cm 2003.11

废弃的工厂 (油画·纸板)
40 × 50cm 2003.11
Abandoned Factory Suzidali
(oil painting, paper)
40 × 50cm 2003.11

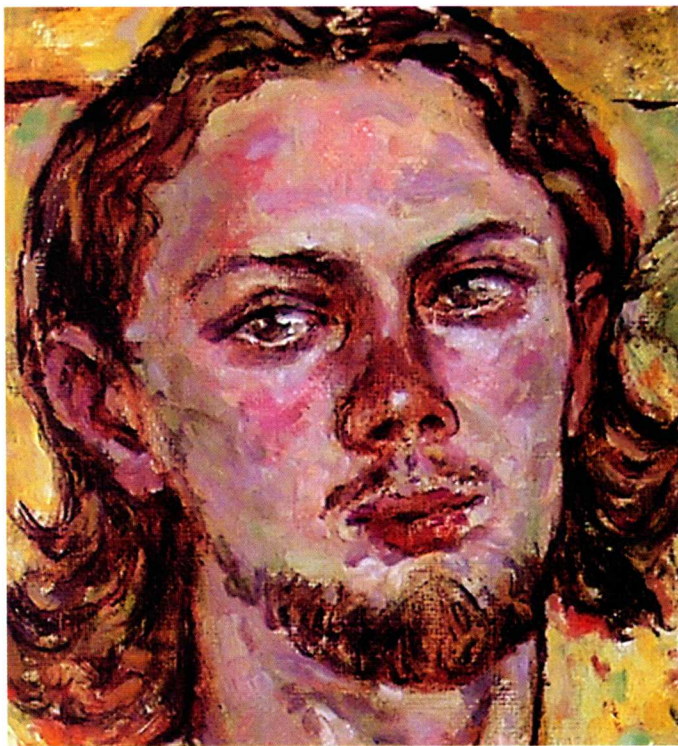
女子人体 (油画·亚麻布) 50 × 60cm 2003.4

A Naked Female (oil painting·linen cloth) 50 × 60cm 2003.4

红衣少女 (油画·亚麻布) 50 × 60cm 2003.3

A Girl in Red (oil painting·linen cloth) 50 × 60cm 2003.3

男子人体 (油画·亚麻布)
50 × 60cm 2003.4
A Naked Male(oil painting·linen cloth)
50 × 60cm 2003.4

