

纸画家的纸上绘画

纸上天地

张起

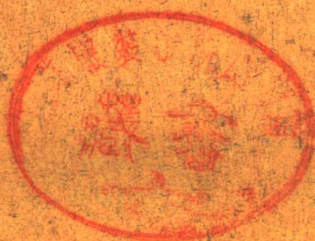
黑龙江美术出版社

油画家的纸上绘画

J227
-30

纸上天地

阮弘

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画家的纸上绘画 / 戴士和等绘. — 哈尔滨: 黑龙江
美术出版社, 2000.3

ISBN 7-5318-0774-2

I. 油… II. 戴… III. 油画—作品集—中国—现代

IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 15384 号

纸上天地

油画家的纸上绘画

黑龙江美术出版社出版

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮政编码 150016)

辽宁美术印刷厂印刷 各地新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 9

印数: 1 — 5 000 册

2000 年 3 月 1 版

2000 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 张羽龙 咸泽寿 装帧设计: 张楠 周磊

定价: 68.00 元

主编
戴士和
执行编辑
张羽龙
策划/编委
丁一林 马路
胡建成 朝戈
刘刚 姜文军
谢东明
摄影/文案
翁乃强 孙文刚
整体创意
戴士和 胡建成
刘刚 寒石
责任编辑
张羽龙 咸泽寿
装帧设计
张楠 周磊
电脑制作
郝成钢
本书纸样提供
谭平

目录

作者：中央美术学院油画系在职教师（按姓氏笔划排列次序）

前言	1
丁一林	2
马晓腾	8
马路	12
王少伦	16
王玉平	20
王沂东	26
叶南	32
朱乃正	36
刘小东	42
孙为民	48
刘刚	54
杨飞云	56
张元	62
李延洲	68
杜键	72
张路江	76
胡建成	80
洪凌	86
钟涵	90
袁运生	96
朝戈	102
喻红	108
谢东明	114
葛鹏仁	118
詹建俊	120
靳尚谊	126
戴士和	132
走出学院高墙——问题思考	136

前言

纸上作品，工具材料是简单的，属于“低成本制作”，但是，可以做出很有意思的东西来。纸也该算是一种“国宝”，东汉至今，多少先贤的文采风流依托于纸张流传下来。纸上作画，材料的简朴固然是种约束，但是，约束之下恰能显示出人的才华。一位画家的价值在于他这个人的质量，他的眼和手、他的心灵的质量，而不在于他曾经占有了多少财富，可以挥霍什么贵重的工具。一首朴素的民歌口口相传感人至深，那是真正的艺术品，而豪华的交响乐队却可能在演奏着空洞贫乏的“艺术的赝品”。却不知当今世界上，生产赝品和为赝品包装所耗费资源已是何等规模。拨开五彩的迷雾，呼吸一口清新干净的空气竟已是如此不易了。都主张“讲真话”的今天，这三个字已经是所有空话废话套话假话的开首语，并且包装得越来越复杂精致，令人目眩神迷。这里的作者，人人都当过穷学生，如今也都能用些讲究的材料下笔了，在这时候却要回到“纸上天”，正是不想忘记自己在纸上迈出的最初几步，当时的心境里某些干净的东西在召唤。

在这本集子里收入的画，题材手法不同，每位作者给自己设定的课题不同，正如这些画的作者们各自独立思考，独立地感受这世界，同时又共生在美院油画系这个集体里。作为一个整体，把大家凝聚在一起并且代代相传的，并不是某种样式或手法，而首先是一种共同尊崇的学风，这种学风是生活在这里不难感受到，但又只可意会不好言传的东西。从这本画集里可以隐约看出，在这个集体里，一张画拿出来，大家先看你是不是真有话要说？推崇朴素大方，推崇严正浑厚，就是要有感而发。实实在在地提出问题，而且要实实在在地给予回答。这种作风表现在各不相同的作品风貌里，形成于油画系几代艺术家艰苦探索的过程中。一年前开始筹集这批作品的时候，恰逢闻一多先生诞辰百年纪念，他是中央美院前身北平艺专的油画系首任的系主任，他集艺术家、学者和民主斗士于一身，继承着“士以天下为己任”的传统精神，实践了新时代“公民艺术家”的人格理想。这是好学风的基础。由此至今半个多世纪里，无论是致力于绘画语言研究还是关注着十字街头，油画系几代艺术家的作品里的苦闷与抗争，热情与警示都生发于中国这块充满苦难与奇迹的土地上，都与我们的世纪、我们的同胞息息相通。

谨以此画集献给新的世纪。

谨以此画集献给中央美院建院五十周年。

谨以此画集就教于各地同仁和一切关心我们的人们。

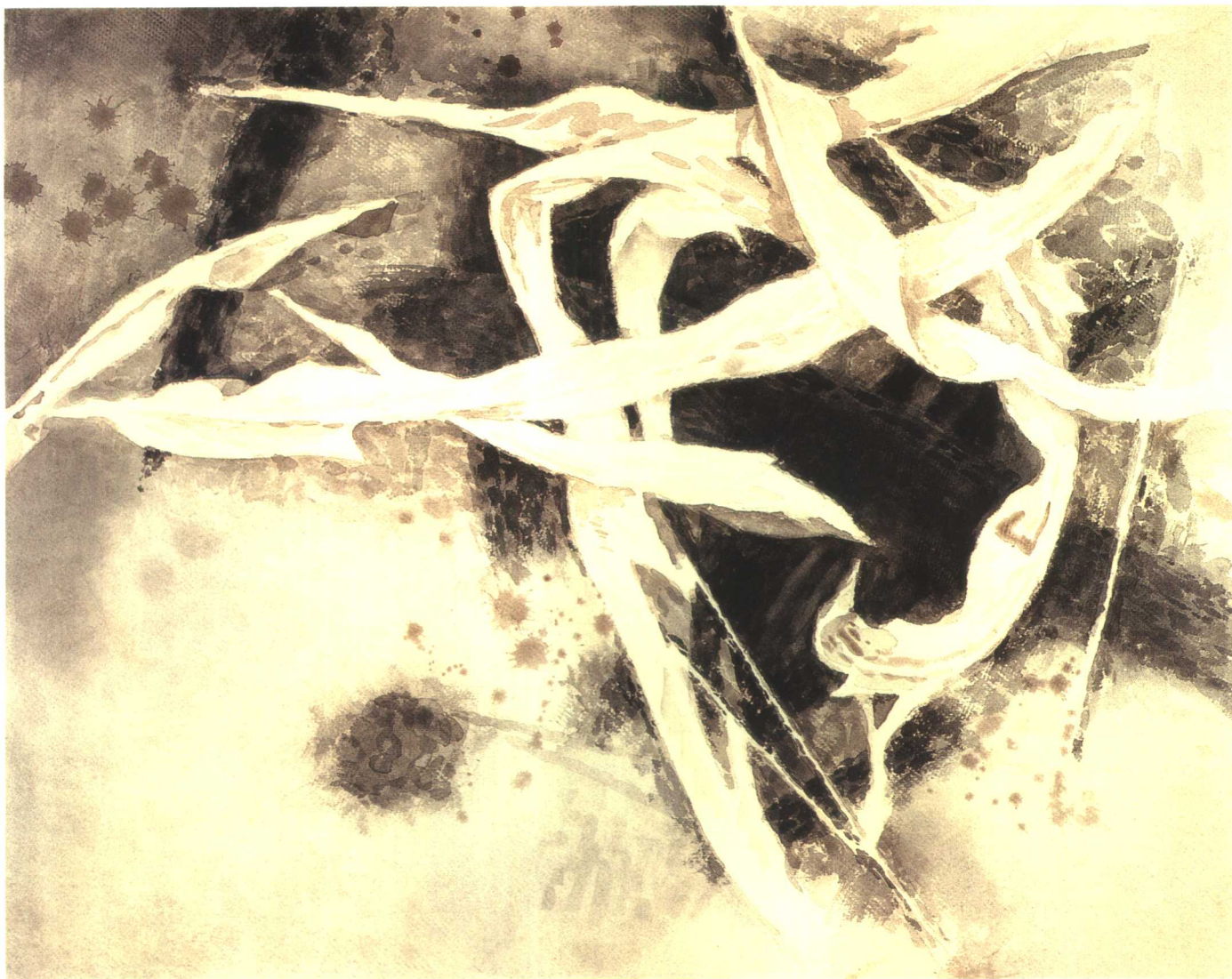
戴士和

2000年4月1日

水彩的偶然、随意与灵动时常激起我一种冒险的兴奋感和快感，每当水带领着色在画面上自然地流动、融合，破坏原有的构思框架，生成意想不到的痕迹，便会引出我的各种发想和选择，所以我常爱使用水彩来做这种水的游戏。通过与水的相互交流，最后生成出神入化、趣味盎然的画面，这种经验积累多了逐渐使我把水彩作为磨练自己艺术上机敏与智慧的理想手段。

丁一林

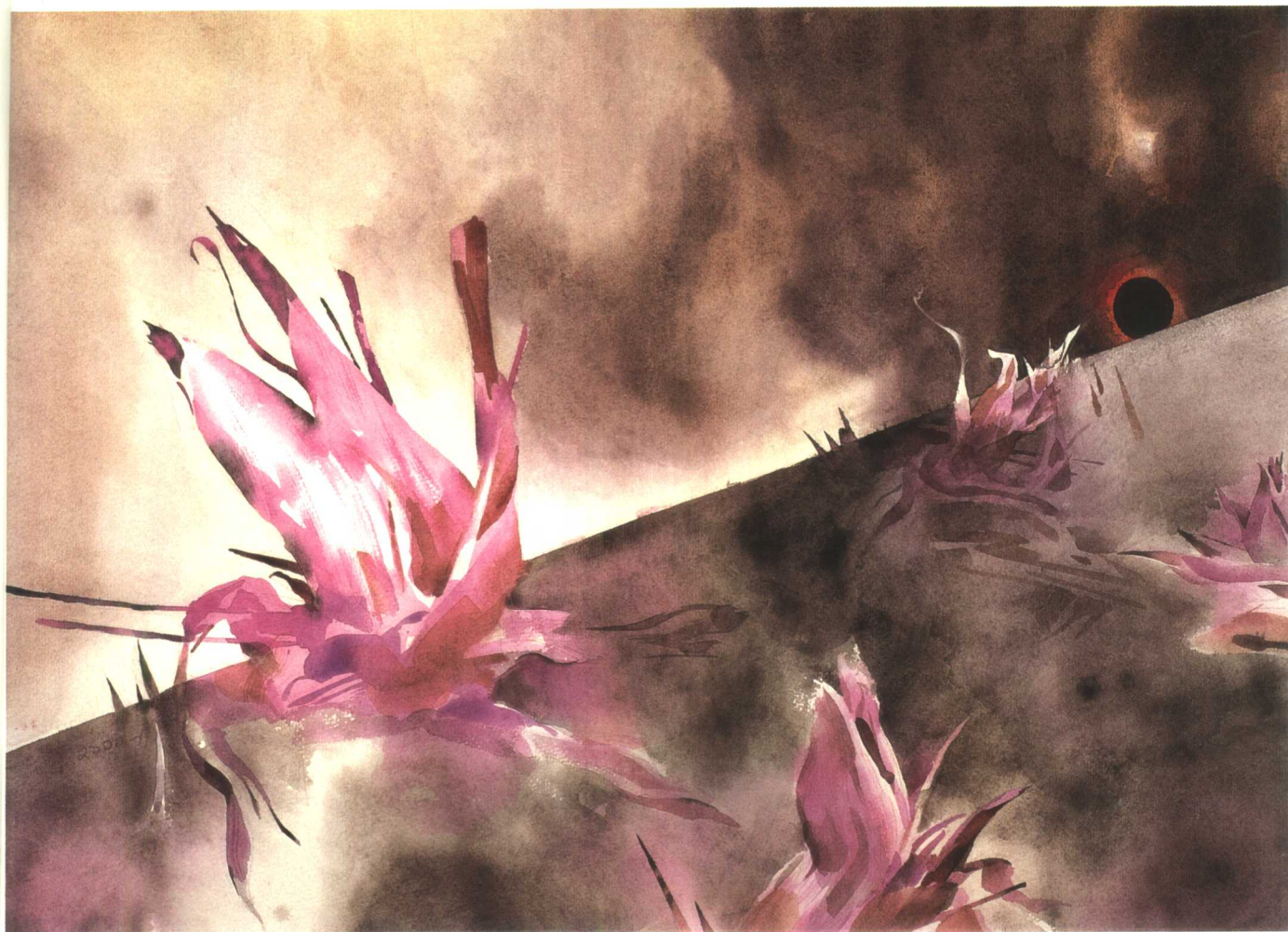
- 3 作品之一
- 4 作品之二
- 5 作品之三
- 6 作品之四
- 7 作品之五

作品之一 2000年 72 × 51cm 水墨·水彩纸

作品之二 2000年 71 × 56cm 水彩纸

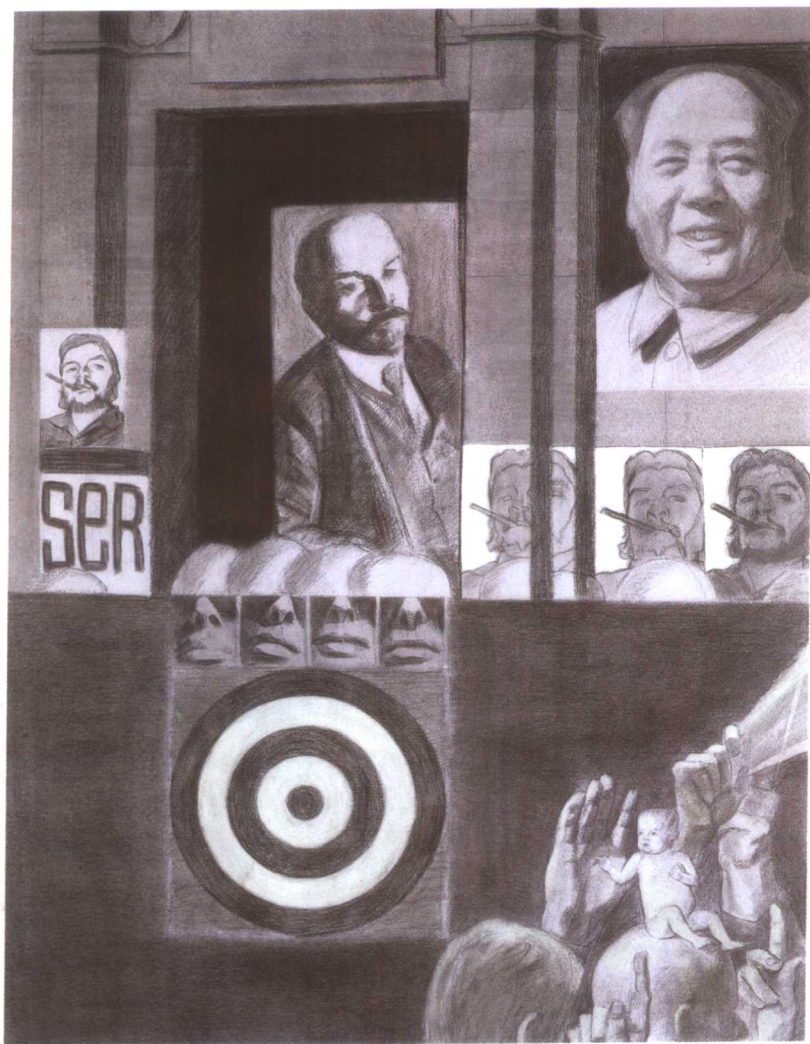
作品之三 2000年 72 × 56cm 水彩纸

作品之四 2000年 71 × 49cm 水彩纸

作品之五 2000年 72 × 51cm 水彩纸

岁月之一 1994年 45 × 55.3cm 丙烯

马晓腾

- 8 岁月之一
- 9 岁月之二
- 10 岁月之三
- 11 岁月之四
- 12 岁月之五

手记五则

费德里柯·费里尼说：“一个人对于他自己、他和别人以及他和生活的奥秘关系进行的任何研究，都是一种精神的探索，而且就其真正的含义来说也是一种宗教的探索。”这是一个站出来用自己的作品影响了他的时代的艺术家，对非信仰时代人的精神价值的最低期许。

米开朗基罗的艺术是信仰的呼告，奥罗兹科的艺术是革命的呼告。艺术的精神来自于绘画形式语言背后的一个坚实的形象做路标。在我对时代的审视中，历史、社会、哲学、宗教这些大文化概念以并列的姿态进入我的视界，使我总想穿透浮躁的现实生活，通过作品中直观的历史记号，以叙述的形态承担起内心对终极性信念

岁月之二 1994年 41.6 × 36.4cm 铅笔

的追寻。

中国古代艺术家是文人、隐士与酗酒者的混合物，西方古代艺术家是宗教信徒、手工艺人与骑士的混合物，中国当代艺术家是平民、专家与流浪汉的混合物，西方当代艺术家是妄想狂、商品明星与窥视癖者的混合物。

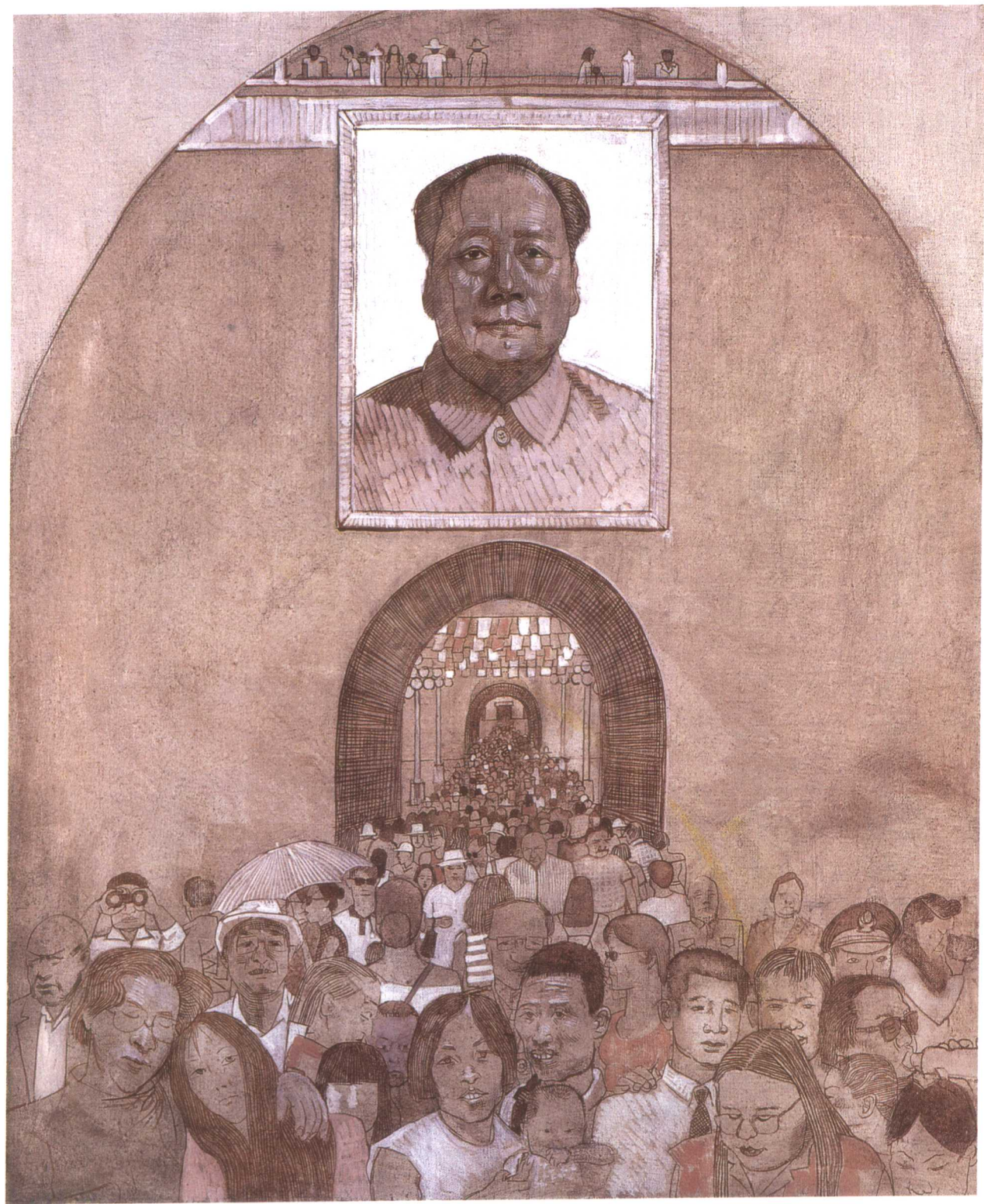
凡高内心的絮语记录在给弟弟的书信里，“暧昧的绘画”并不能使他尽兴。每天在十四到十六个小时的作画之后提笔唠叨，“在思想上握住你的手”他最后写到。一行行细小的笔直的字迹，就象他描绘收割后的麦田时用的短促笔触。在以后的岁月里，是艺术神话了凡高？还是凡高神话了艺术？我很难把

他清晰的思绪同他疯癫的行为联系在一起，也许其间仅有一步之遥？

知识分子这个概念从来就不是“中性”的或“客观”的，就象在特定的历史条件下，它有可能是主角，也有可能是配角，甚至可能是丑角。西方知识分子，特别是左派知识分子坚定地要在一个广义的政治领域里发言，包括意识形态的、文化的、种族的、性别的冲突。艺术家并不等同于知识分子，这是两种不同的激情类型，但艺术家出于内在的需要，可以认同于知识分子身份，认同于一种话语立场。这在本质上讲是一种信仰方式，也是精神性艺术的现代依据与希望。

岁月之三 2000年 149 × 156cm 炭笔·色粉笔

岁月之四 2000年 157 × 150cm 炭笔·色粉笔

- 13 鸟·飞机之一
- 13 鸟·飞机之二
- 14 鸟·飞机之三
- 14 鸟·飞机之三（局部）
- 15 鸟·飞机之四
- 15 鸟·飞机之四（局部）

马 路

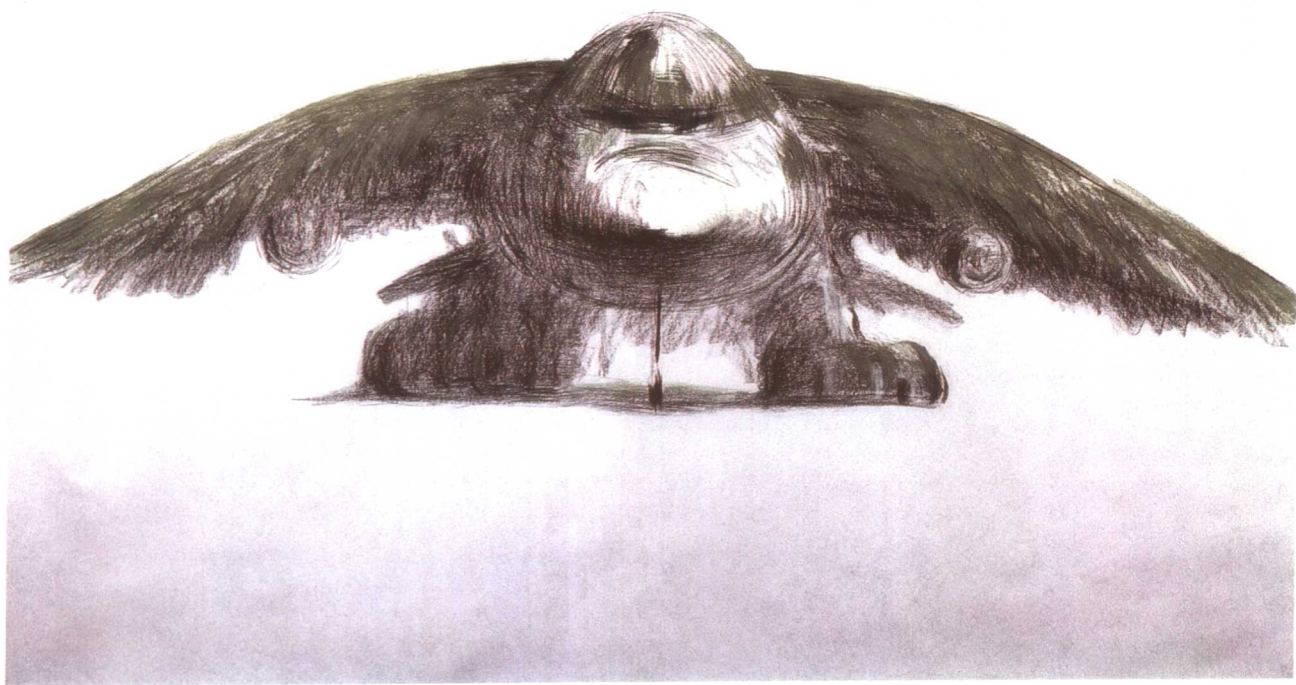
说 纸

久不用纸画画，一画起来就收不住。想来想去是因为纸的两大好处。

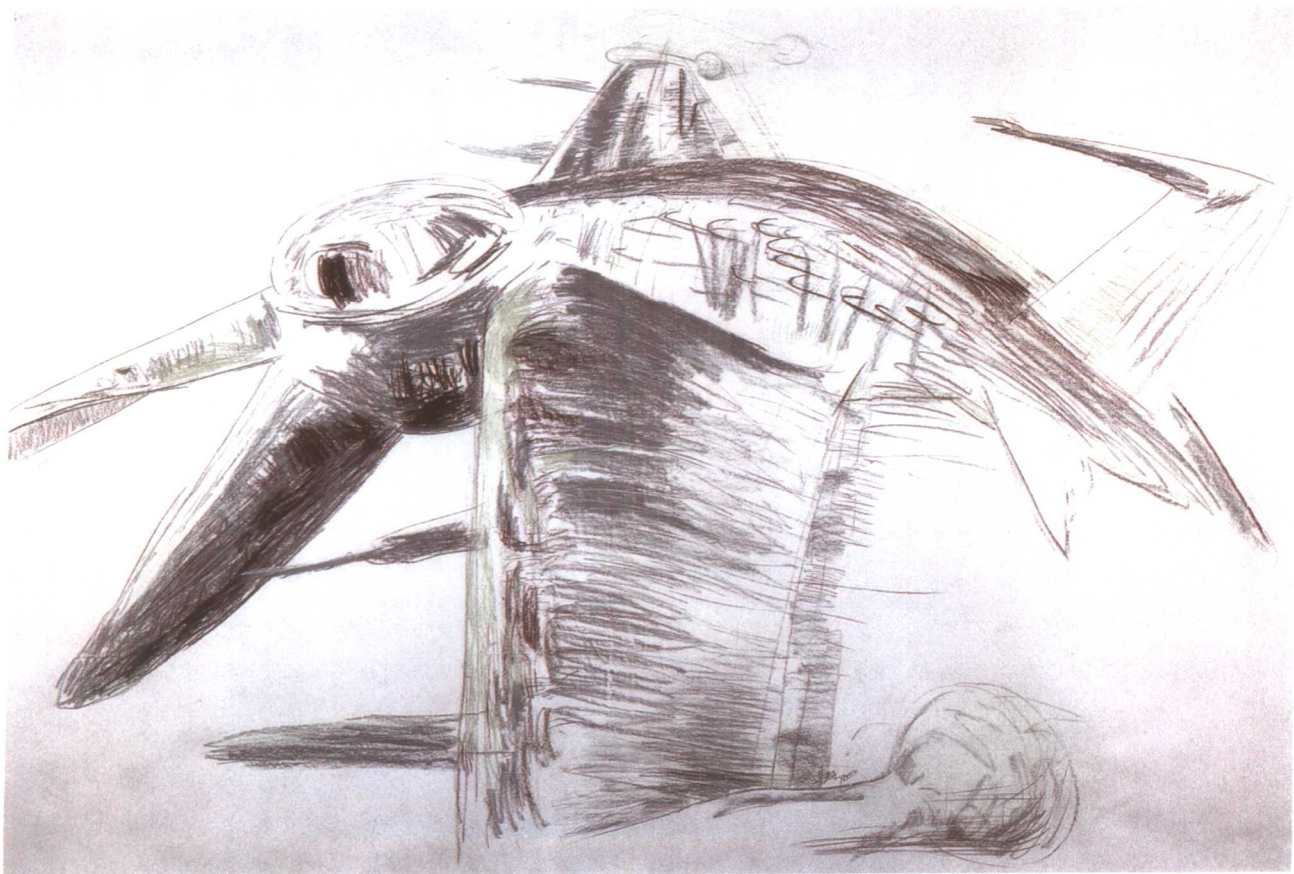
首先是省钱。用很少的钱可以画很多的画。经济上承受得起，不会因掏了纸钱而没了饭钱，人就胆儿大，拿起笔来就敢恣意纵横，没了顾忌，敢想敢干。哪怕是胡涂乱抹，画得一塌糊涂、乱七八糟也没关系。再就是方便。画起来容易，搬运起来轻便，储存又不占地方。

在过去的欧洲，就因为纸的廉价，人们总在纸上画草图、作稿子。这些作品从不面对观众，私密性很强。随意的想象、任性的处理、完全没有把握的试验、不可告人的宣泄，在这儿都实在是正常不过的事情。心理没负担了，画起来就会很真实，少了好些修饰和伪装。结果是会画和懂画的人都变得爱看别人的画稿，就象是趴在钥匙孔死命睁大了眼窥探他人的隐私。后来暴露隐私成了时尚，人们把这种在西方称之为素描的东西当成了向人展示的作品，于是纸又成了向人展示隐私的有效手段，由素描一路向前发展到了手纸。当然，人所共知的隐私也就不是隐私了。相比之下古代的中国人略有不同，即在纸上作画稿，又在纸上画成品。今天的中国人继承了古人的传统，既作画稿又作展示，什么手法方式都用，什么纸都用，只是国产纸价虽廉但质量略差，而进口纸又太贵了。

人对纸始终有着亲近的感觉，特别是对中国人。抛开历史的原因不说，单是它的柔软和温润，它的平整和细腻，它和自然的紧密关系，它和日常生活的密不可分，就足以让人感叹的了。在纸上作画，总伴随着“沙沙”的声响，给人一种劳动的快感。若是再用了一瓶合适的定画液，还会发出一阵恰似某某人温柔的芳香。这就是纸。

鸟·飞机之一 2000年 149 × 156cm 炭笔·色粉笔

鸟·飞机之二 2000年 240 × 160cm 色粉笔