

THE CONTEMPORARY OIL PAINTER OF CHINA

当代中国油画家

张京生

THE WORKS OF
ZHANG
JINGSHENG'S
OIL PAINTING

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

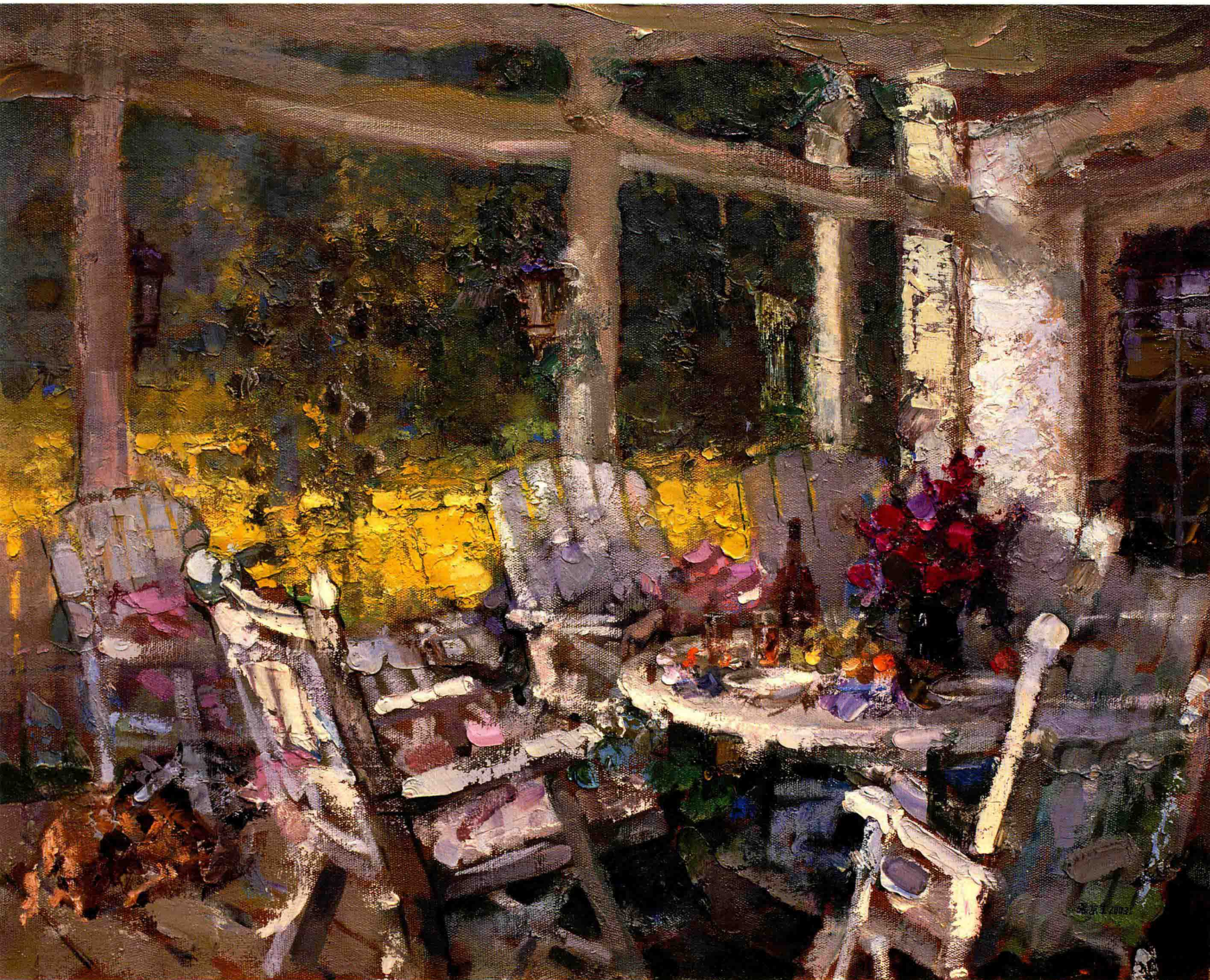
油画近作

当代中国油画家

张俊生

张俊生 1955年生于北京，1982年毕业于中央美术学院油画系，现为中国美术学院教授、博士生导师。作品多次参加国内外重要展览，并获多项艺术奖项。

假日休闲 65cm × 80cm 2003 年

封面 有黄色墙壁的餐厅 100cm × 125cm 2003 年

封底 小雨过后 73cm × 91cm 1999 年—2004 年

图书在版编目 (CIP) 数据

张京生油画近作 / 张京生绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005.7
(当代中国油画家)
ISBN 7-5305-2972-2

I. 张… II. 张… III. 油画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 065154 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京画中画印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005 年 7 月第 1 版

2005 年 7 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 4

印数: 1-4500

版权所有, 侵权必究

定价: 30.00 元

唯美的重复与放大

一个阳光灿烂的秋日，我从马里兰州洛克维尔镇到华盛顿游玩，以重温大城市的喧闹和人群的斑斓色彩。待钻出地铁站的通道，头刚刚露出地面，空旷的宾夕法尼亚大街上冷冷清清，不只人少，车也不多，甚至商店的大门也关得严严实实。我猛然记起，今天不只是深秋季节而且是星期日，旅游季节已过，平日上班的人们也为躲开喧闹已“逃出了”城内。面对已无力量的秋日阳光，内心不免有些惆怅。

既已如此，我改变主意，索性去游览会引人伤感的阿灵顿，在那里安睡着包括已故美国总统肯尼迪在内的众多亡灵。步行西去，迎着渐斜的阳光，一条漆黑的柏油大道泛着深蓝色的光辉，一阵秋风急急吹过，道边金黄色的小秋叶忽然都立了起来，逆光之下像无数枚金币在黑色天鹅绒上，朝我的脚旁急速滚动。现今，阿灵顿公墓的记忆渐渐淡漠，而那“一尘不染”的黑蓝色柏油大道，金黄色的秋叶至今仍历历在目。对我来说那不只是一种色彩，更是一种身处异国的情感记忆。

有人问我：你的画是以写生为素材，还是以照片作为依据？我会告诉他：是，也不是，重要的是那种可贵的“情感记忆”。《西部小镇的教堂》、《阳光下的国会大厦》、《小镇秋日》，上述的经历是作品最好的“素材”。

我的油画重色彩的表现，因为色彩感受是人们最为普遍的审美形式，最能牵动人们的情感。丰富的色彩表达能力是油画材料的“独有专利”。

我的油画重强的力度。美加入“欢娱”一不留神会滑向低俗；美加入“忧伤”或许能让人们感动；而美加上“力量”就有可能达到一种完美。强的力度是油画样式的“长项专利”。

我的油画重“三维”的表达。我们每人长了两只眼睛，因而有“深度”的生理感受，如果我们天生一只眼也就没有了这层“麻烦”。无论具象和抽象我都重视其深度。三维表达是伴随了油画 500 年岁月的“伴侣”。

我的油画重多层制作，很少一遍画完，我总觉得太容易得到的东西总让人不太放心。油画的多层制作效果，至今仍迷倒了众多“情人”。

我的油画趋向“唯美”，一种“有力的唯美”。想有力就要诱导观者或强加于观者。诱导观者，我追求一种“势”的效果，所谓势是一种即将发出之力。我的画面处理有一种跳跃感，转折过渡不画，省略掉，诱导观者自我完成。具体处理画面有意不做到位，使其形成一种趋向，像一根线把一块砖吊在半空，形成其“势”。至于强加于观者，则是我近年来创作的一种油画样式：“重复与放大”。过去已出版的两本画册中曾选用 4 套“作品的蜕变”，它们都由具象画幅蜕变成抽象画幅，变成了土黄色调、灰绿色调、柠檬黄色调和朱红色调，本册画集又选用了一套最近的创作《阳光·阳台·阳伞蜕变系列》，它们都是第一幅的不断重复与放大，强迫观者加深印象，强迫观者按我设计好的视觉冲击力转化。这些做法有点不太尊重观者，是我设计了一种“审美轨道”，诸位走也得走，不走也得走。

综上所述，大家一定得出这样一个结论，你的油画很重视视觉效果。我自己从不否认我的这种成效，但它不止于此，至少我主观上想远远不止于此。

《黄河大合唱》中有一句问语：“朋友！你到过黄河吗？”我也曾多次怀着激动的心境问朋友：“你到过山西吗？”那黑色粉尘覆盖着的汽车大路，覆盖着本是绿色的一切植物，“覆盖”着本是清新的空气。在这“黑色的环境”之中，有时你会看到更可怕的白色，那是一处处烧制石灰的砖窑或废窑，以及铁制的废弃设备。为了钱，人们开小煤窑、石灰窑，把环境变成了可怕的黑色与白色，有谁会花更多的钱把她的原貌来恢复！我还要问：“你到过莱茵河吗？”那起伏的绿色田野，有神奇图案式的葡萄种植园，郁郁葱葱的森林，在起伏的山丘和大地的尽头，不时会有古堡和教堂尖顶点缀其间，把人们引向“天堂”，把大地的绿色引向天堂，绿色的世界就是天堂！

面对我的油画，朋友不知是在批评我还是在夸奖我，又画那种绿、白、蓝色。的确，在我的油画中绿、白、蓝色出现的很多，绿代表了自然的生机，白又是一种纯洁，而蓝色是清洁的天空和海洋。在此我不禁“斗胆狂想”：在将来，人们想起我的油画则会想起绿、白、蓝色，那将是我莫大的欣慰。

我画过黄河，也画过莱茵河；我画过山西，也画过加利福尼亚。我崇拜敦煌的杰作，也崇拜古罗马的辉煌。我注重视觉也注重智慧和思想，我不太注重艺术样式的新与旧，我不太注重东、西方的审美取向差异，我认为一切已出现的东西都是传统。我很注重我自己的充实和想法，很注重现今的世界及幻想它的未来。我十分欣赏诺贝尔文学奖获得者、女诗人奈丽·萨克斯的诗句：“我以世界的变迁作为我的故乡。”

艺术简历

张京生，油画家，天津美术学院教授，硕士研究生导师，国务院特殊津贴享有者。

1940年出生于北京市。

1956年—1962年在中央美术学院附中学习、毕业、任教师。

1962年—1967年在中央美术学院油画系学习、毕业。

1973年至今在天津美术学院油画系任教，曾任画室主持人。

1990年至今曾出版8种个人专著及画册。

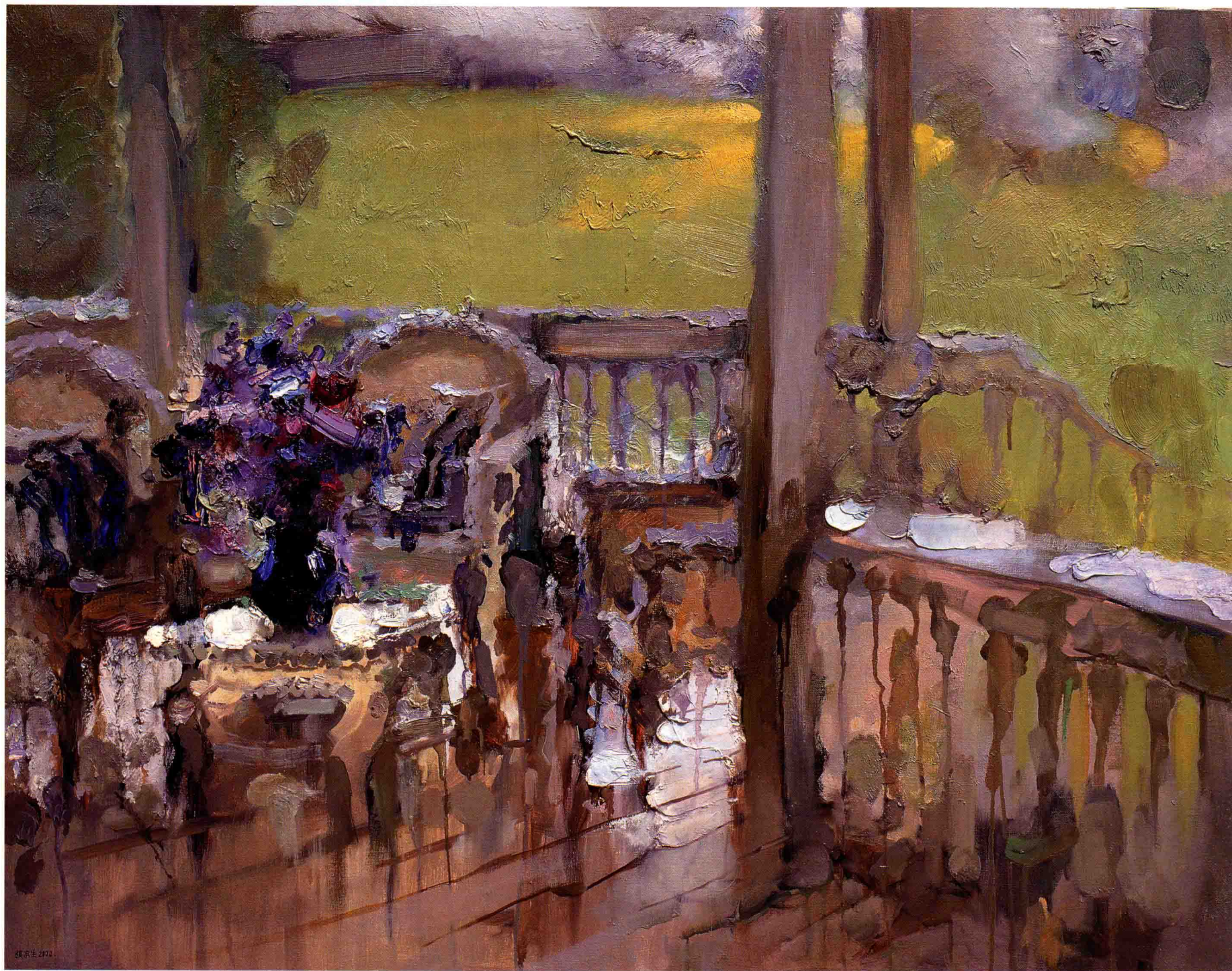
近期艺术生活图解

在美国东海岸的波士顿东南方向，有一个迷人的半岛深入到大西洋之中，据说在它所属的新英格兰区域内，不只是最早的欧洲移民登陆居住之所在，而且是美国最有文化的地区，它集中了包括哈佛、麻省理工学院在内的众多世界最著名的大学。朋友说，在文化审视上此地的人士看不起“南方人”，也看不惯西海岸的一些文化。在这个半岛曾有现代艺术的不少领军人物，像霍伯、罗斯科等都建立过自己的画室及居住地。目前还至少有一百多个画廊、工作室分布其上，半岛有个美丽的名称CAPE COD（鳕鱼湾）。

2004年夏本人在此处举办了画展（见图1），画廊和我都希望以后每年能坚持下去，展示新的作品。当地画家朋友喜欢我的油画，有所称赞，我感觉他们不是出于礼貌，的确有些真情，因此我和他们两次进行“理论交流”，他们想知道我对艺术的态度和为什么这样画及怎样制作（见图2），画家之间的交流彼此都很开心。我一直认为美国画家不再多画写生，其实不然，这几位画家的各种写生装备不只丰富而且独到适用，他们要求我和他们举办一个“写生研究班”，因此一个不小的车队开往海边、码头进行风景写生（见图3）。十多天过去了，大家合影并约定2005年再来相聚（见图4）。

近年来，在同校几位老师或称“我的师傅”的影响之下，经常到古玩商店或市场走走。抱着一种大的渴望，寻找一种艺术上的“追求”。对文物我一点都不懂，因此不太在乎文物的年代，甚至“真假”，用朋友李津的话说，重要的是自己与文物“接气”与否。在我的画室有些“接气”的物品，它们给我的艺术生活以大的启示。我的油画理性的东西偏多，缺少感性的无穷涵盖，而它们恰恰以自由、灵动时时“教育”着我（见图5）。据说，从左至右为“二十四孝”砖塑，辽金代，山西长治收集。《兵俑》，西汉或西晋年代，河南出土。右边是《三彩官人像》，宋代，甘肃出土。

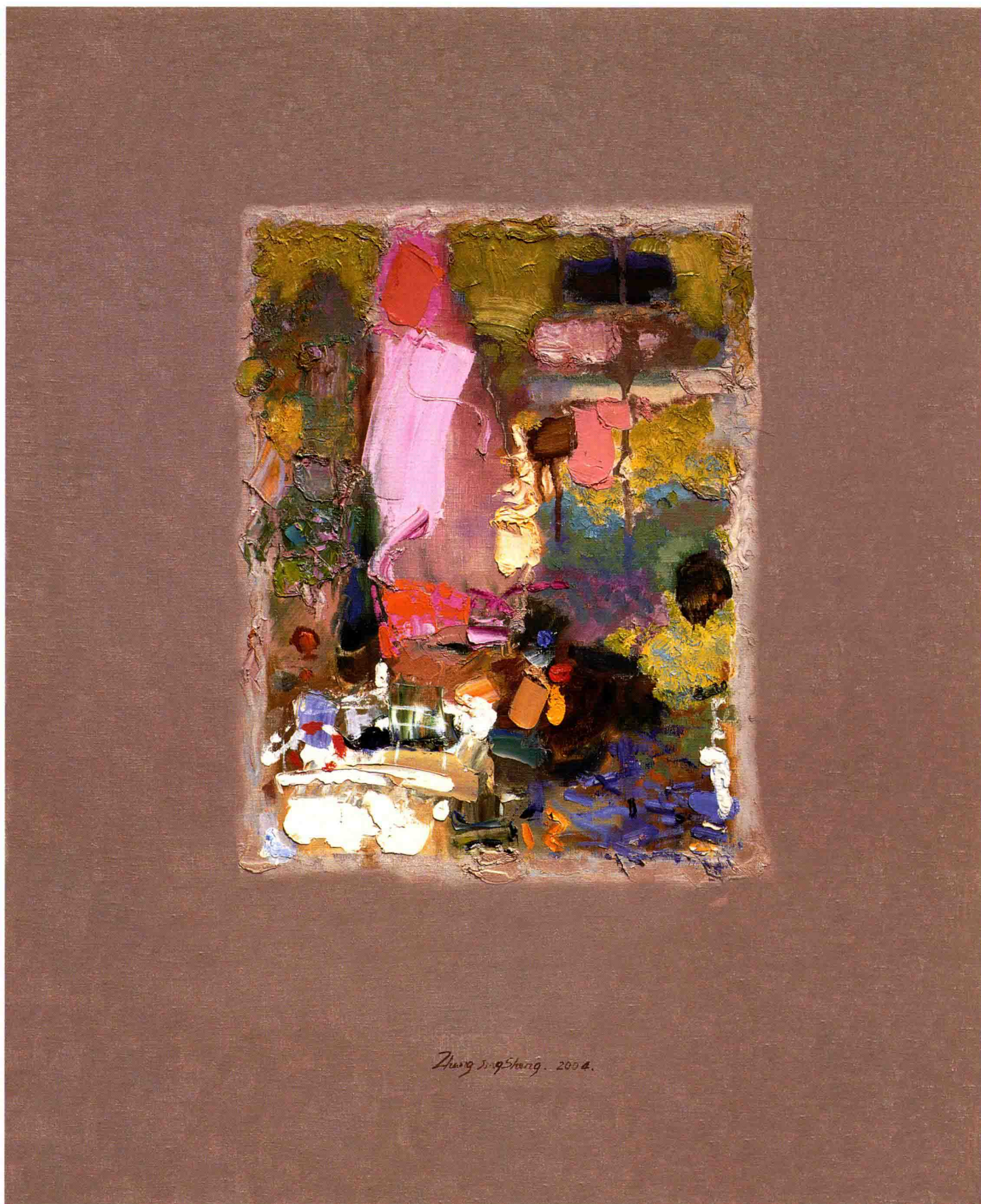

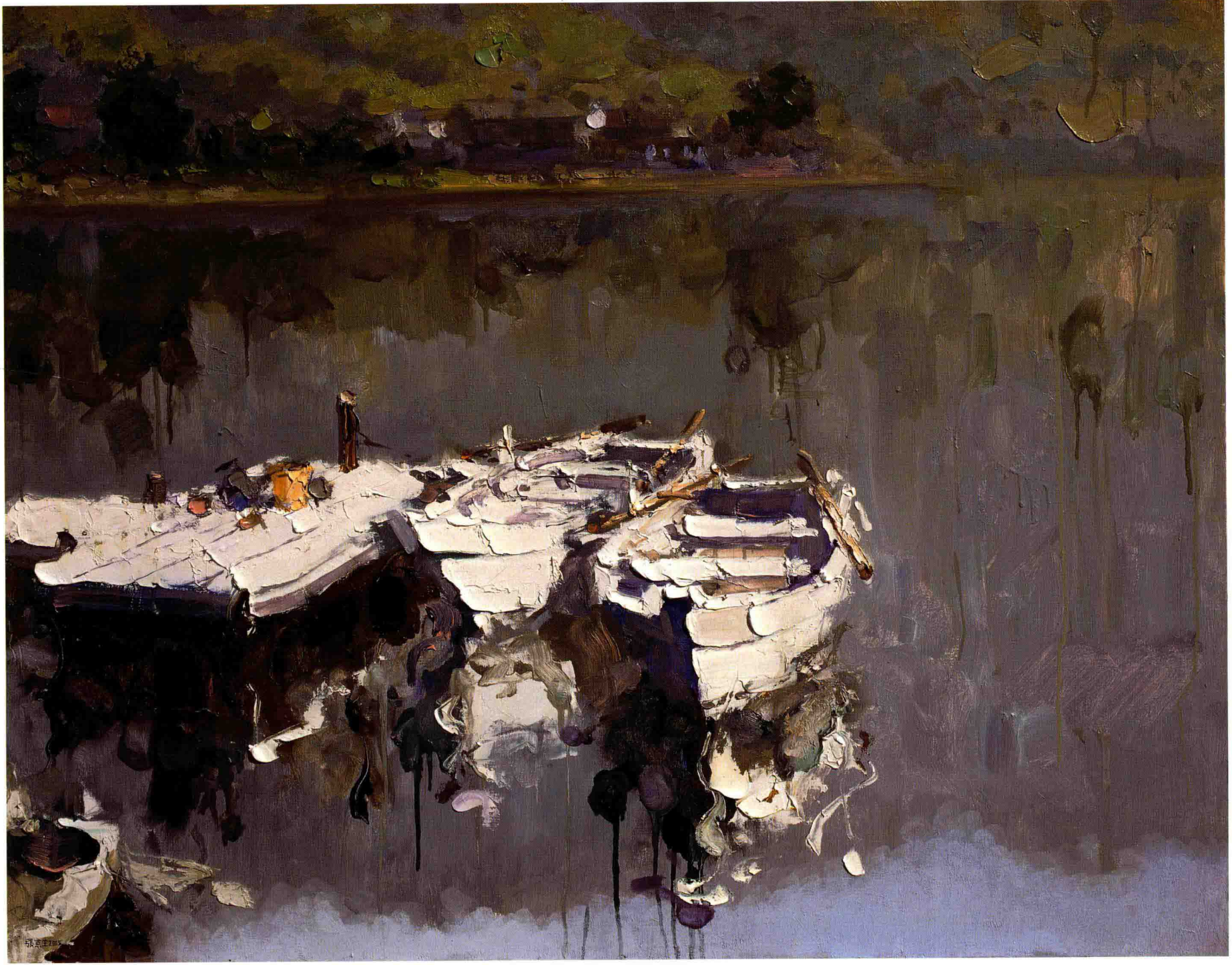
雨后初晴 80cm × 100cm 2002 年

阳光下的向日葵 81.2cm × 66cm 2004年

粉红色的风帆 80cm × 65cm 2004 年

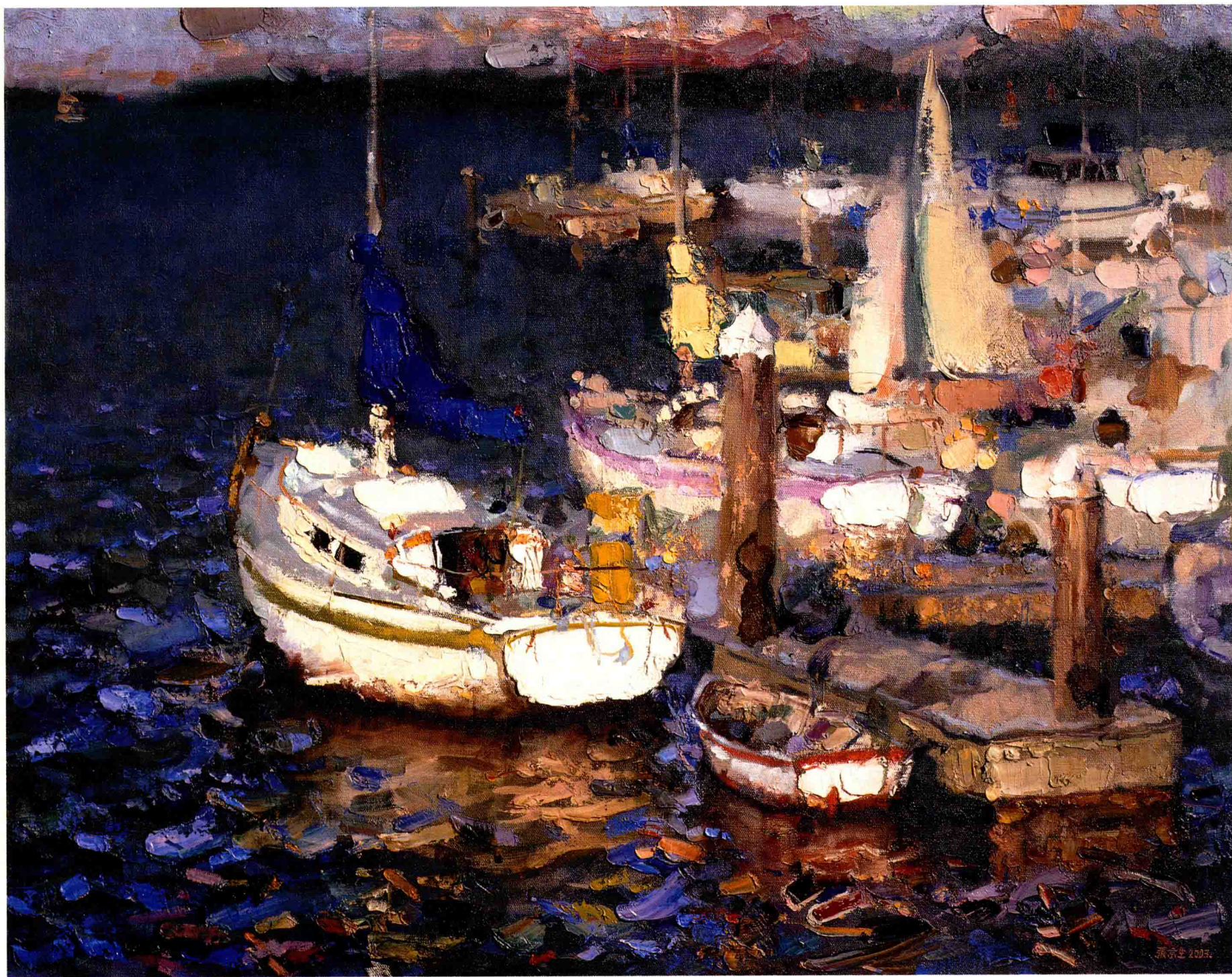

春日·湖水·白船 80cm × 100cm 2005 年

阳光·草地·繁花 80cm × 100cm 2003 年

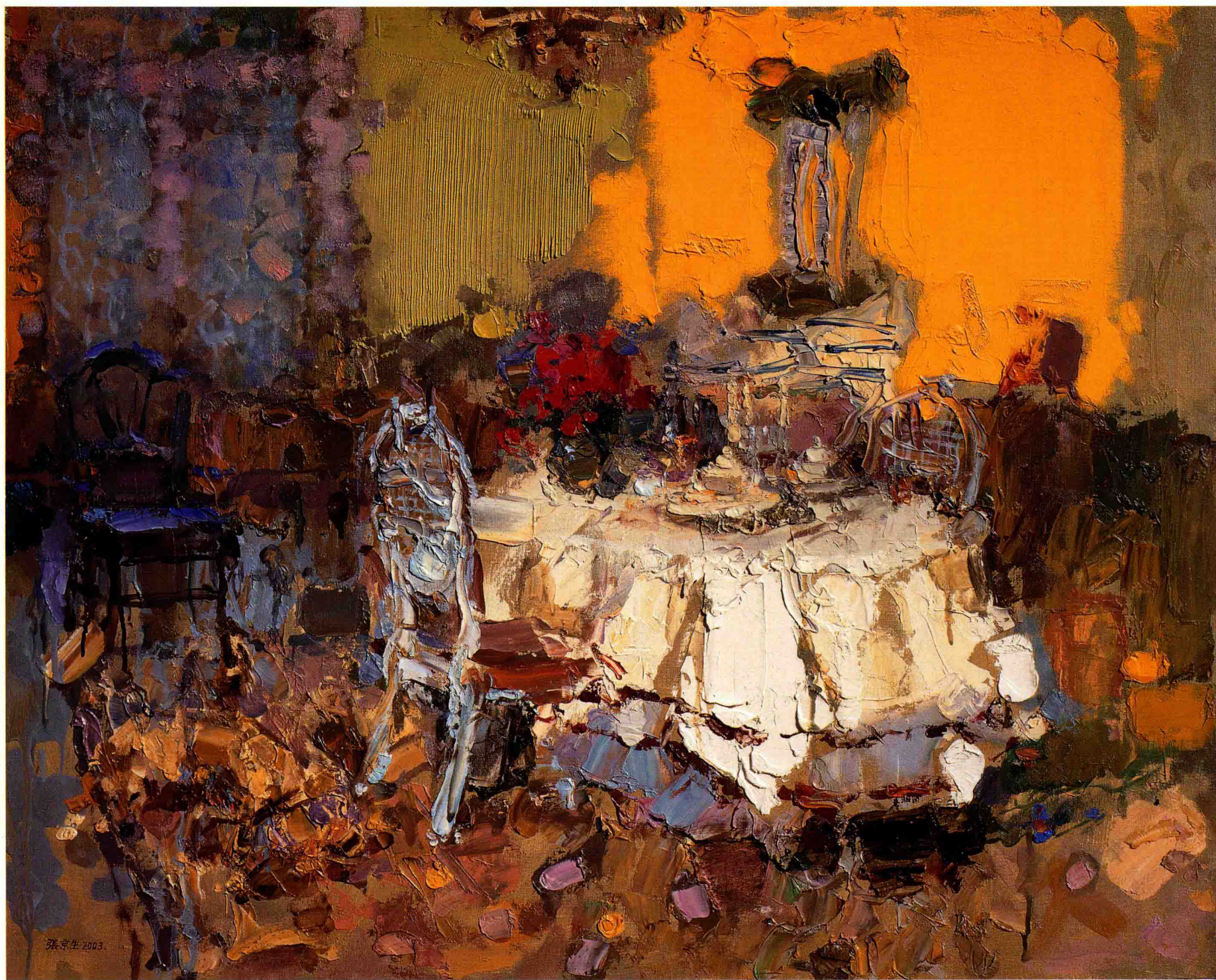

加利福尼亚州的港湾初稿 80cm × 100cm 2003 年

几束丁香 90cm × 100cm 2003年

有黄色墙壁的餐厅初稿 65cm × 80cm 2003 年

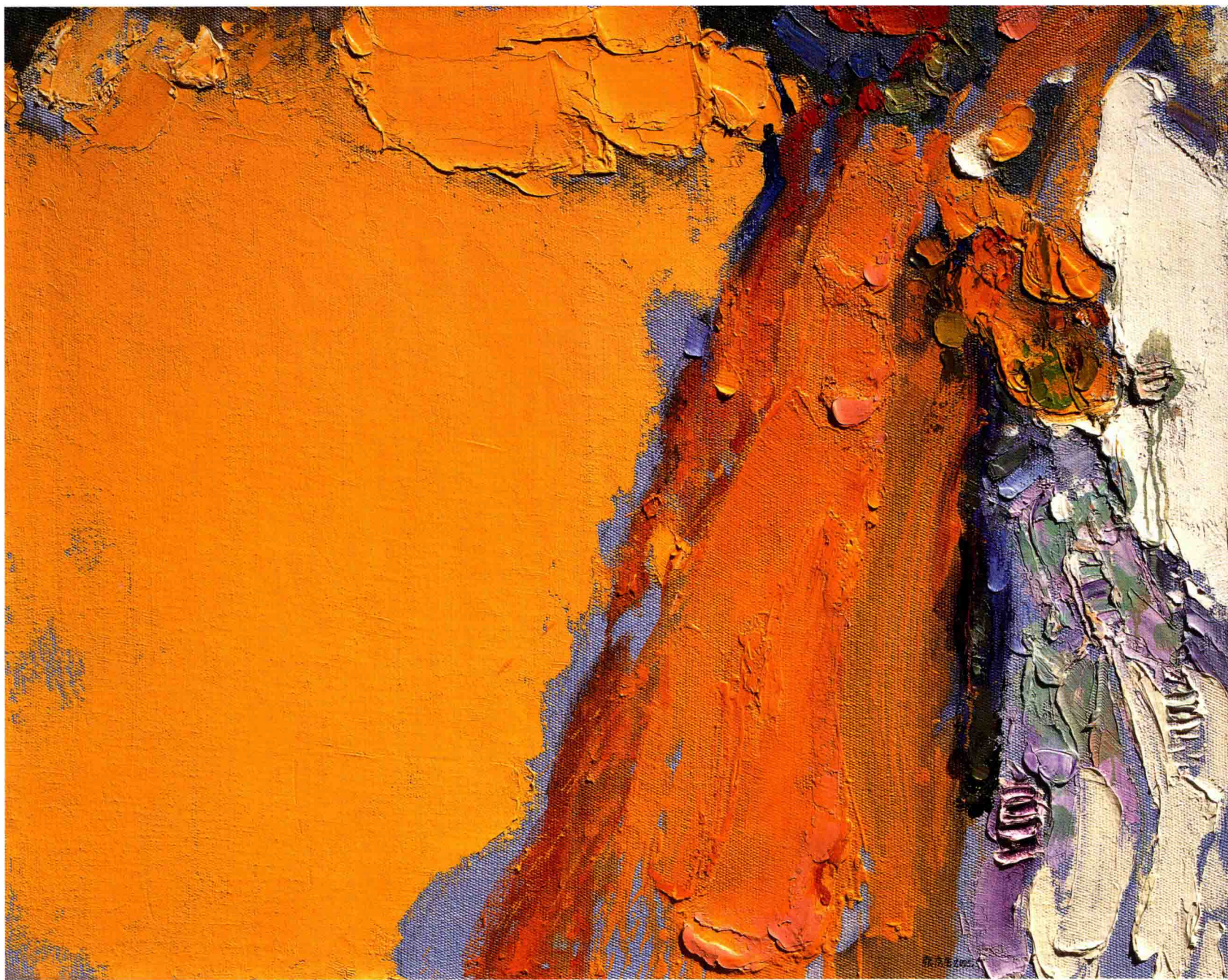

阳光·阳台·阳伞蜕变之1 81.2cm × 101cm 2004年

阳光·阳台·阳伞蜕变之1~3 81.2cm × 101cm 2004—2005年

阳光·阳台·阳伞蜕变之6 81.2cm × 101cm 2005年

阳光·阳台·阳伞蜕变之4~6 81.2cm × 101cm 2005年