

应华明旅欧油画风景

上海人民美術出版社

J²²³
201248

工具书

应华明旅欧油画风景

应华明 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

应华明旅欧油画风景 / 应华明著. — 上海 : 上海
人民美术出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-5322-7288-4

I. ①应… II. ①应… III. ①油画 : 风景画—作品集
—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第058595号

应华明旅欧油画风景

著 者: 应华明

责任编辑: 林伟光 姚 笛

装帧设计: 慈溪市邦艺广告公司

出版发行: 上海人民美术出版社

社 址: 长乐路672弄33号

印 刷: 杭州富春电子印务有限公司

开 本: 889×1194 1/12

印 张: 10

版 次: 2011年4月第一版 第一次印刷

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5322-7288-4

定 价: 128.00元

这些画作，将成为我的视觉日记

创造与激情

——读应华明旅欧视觉日记

叶文夫

“灵感”一词在词典上是这么解释的：“或指无意识中突然兴起的神妙能力”，“或指作家因情绪或景物所引起的创作状态”。灵感似乎有点神秘，然而在现实生活中确确实实地存在，而且对一个从事文艺的人来说，灵感实在太重要了。我之所以说从事文艺的人，而不说是画家，是因为无论雕刻、绘画、音乐、文学、诗歌的创作都需要“灵感”。我记得古人画论中曾说过“俗书、庸画”皆因“闭门造车”之故。于是便有了行万里路、读万卷书之说。行路是为了长见识，读书是为了学做人。在行路、读书的过程中不断爆发思想的火花，产生种种灵感。灵感催生创造的激情，以至于达到物我两忘、天人合一的境界。杜甫在颠沛流离的流亡路上产生了“三吏”、“三别”的千古绝唱；黄公望在富春江激荡了数年而画出了永垂不朽的《富春山居图》；郦道元遍游名山大川而成就了《水经注》这一部奇书；近代陆俨少因抗战胜利由重庆返家因寒俭买不成机票而不得不冒险坐木筏穿越长江，此等经历使得他画山水后无来者。而油画，源于西方，由写生而产生灵感成为世界名作的更是灿若星河，我所熟知的莫奈、梵·高、苏丁、弗拉芒克、郁特里罗等都是世界顶级的旅行写生大师。每次在画册中看到梵·高画的破烂的大头皮鞋与他写给弟弟书的信集《亲爱的来奥》，我心中总有一种难言的酸楚，一种欲哭无泪的感动……

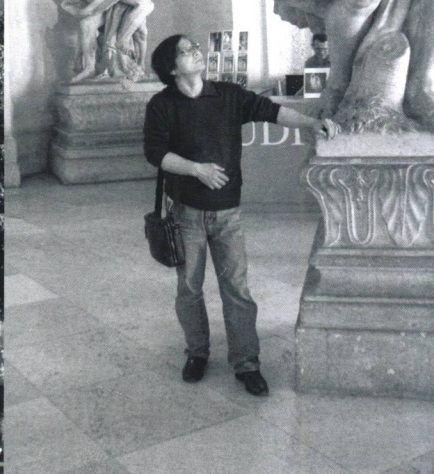
翻看华明这本他称之为视觉日记的欧洲油画写生册的样稿时，我心中又涌动着同样的感动和辛酸。我分明听到了一颗对艺术赤诚之心清晰地跳动，看到了因异域环境的刺激而溢出画面的“灵感”与“激情”。就我所知，华明的小幅油画写生是很精彩的，我称之为是他的“强项”。最早看到他的作品是80年代初发表在《江苏画刊》上的四幅，那是他在东北插队时于中苏边境上的写生作品，印象很深，至今还记得那颤动的空气和水波。

80年代整个美术界学术空气很纯净，不像现时的霸道和势利，画得好大家都佩服，那时能

有机会出国看西方油画原作大家都很羡慕。2009年华明也有了这样的机会至奥地利学习交流三个月，其间画了近百件写生。回来后一直捂在那里，没给人看过。我看到这本样稿，真是有点惊讶。与他从前画的那些小画相比，这批异国写生语言显得更加纯正、自如，画幅虽小，气格很大，某些地方隐约透出大师风范，可以说这老兄平时的修行在特定的环境中刹那间被激活了，画面充满了灵感与智慧，犹如一串串优美的音符，通过琴键，酣畅淋漓地表达出来，画得好爽。其中《多瑙河内河桥上》、《维也纳近郊的小教堂》、《维也纳小巷的早晨》、《布拉格的傍晚》，调子淳厚、节奏明快，用笔犹如奔腾急流，我非常喜欢。《布拉格城堡山上的小路》、《被焚的教堂》这两幅画达到峰值，可以想见他自己应该对其也很喜欢的，所以其中一幅选作封面。

时下所见之油画各种形式风格层出不穷，或是模仿西方某某画家，或是刻意标新立异，令人眼花缭乱，看多了也觉腻味，细想一下，在一味强调创新的口号下，埋葬掉多少真实的自我，聪明人往往被聪明所误。这些小画记录了华明一个时间段的真情实感的私密空间，无意于风格而自成风格，懂得它们的人自可以从中读到他的快乐，就像在酒吧里听到一段莫扎特的小夜曲。华明的这一段经历在他的人生历程中无疑是重要的，作为一个油画家，能亲眼所见西方的油画经典作品，而从中获益实在是一种福分。

华明和我同庚，都是当年的“知青”，相知、相交三十多年，他待人诚恳、办事认真、为人正直，一个谦谦君子，在校执教多年，口碑极好，近年来有不少大作展出于“省展”、“国展”。华明有着优秀的艺术素养，独立的艺术见解，不屑于炒作钻营，虽然他的朋辈师友甚至于学生中有不少“发达者”，但他从不“好风凭借力，送我上青天”。朋友们喜欢他的画，是因为这些画的格调，而格调的雅俗，恰恰折射了作者的精神追求和品格。

欧旅心迹

应华明

非常幸运，2009年4月我受奥地利联邦总理府艺术司之邀，赴维也纳进行了三个月的艺术考察和交流。其间又先后去了法国、德国、捷克、匈牙利、荷兰、意大利等国，领略欧陆自然、人文景观的同时，还参观了这些国家的博物馆，近距离尽情拜读品味心仪已久的传世名作，使我欣喜不已。

奥地利很美，布拉格很美，巴黎很美……欧洲真不愧为油画的故乡。不知是美景造就了大师，还是大师创造了美景。置身大自然，我看到了“克里姆特”、“毕沙罗”、“郁达里罗”……在油画的发源地，在众多大师生活作画的地方，我忘情其中，敞开心灵与自然对话，腕底特别自如，随性涂抹间，一幅作品已初具雏形，顺手而惬意，作画成了至高享受！于是一发不可收，在短短三个月间，有了80余幅油画风景速写，自己也觉得有些不可思议。

大师的经验告诉我，真正的艺术不仅要画眼前看到的，更要善于从最普遍、最平凡的日常生活中作别具慧眼的发掘，表现出事物背后潜在的东西。这样，平淡无奇的一处风景就会显出生机，就会抓住你的心，使你驻足，使你激动，让你急切地打开画箱。我在那段时间的写生更多地倾向于体味大自然的微妙变化，寻找耐人寻味的色彩关系。《维也纳郊外之一》的景物仅是一片原生态的灌木丛，一条清清的小河和横跨小河的红色独木桥。画面中从形象到构图都极平淡，但从画面整体观照却颇有情趣，细微处又非常丰富，显现出平凡之美。

意境并非简单的客观风景，它是被我们“由眼到心”感知的主观风景，正如佛典所说的“境生象外”。意境之美是中国山水画的最高境界。西洋风景画虽然大异其趣，但在追求“最高境界”上也有相通之处。在写生中，我主张追求对象的神韵和绘画的本质，而不只是状摹一时一地的异域风光。每次作画时，我试图从风景的内容、色调、氛围带来的

感受中，寻找一种诗的意境和哲理上的趣味，这种由感性与理性、心灵与自然交融而生的意趣是作品的灵魂。《被焚的教堂》是在布拉格城堡上画的风景。当时从它被焚毁的造型、傍晚逆光下灰暗的身影，我感受到了阴森、沉重和压抑。这里，一定发生过一段悲壮的历史故事！作此画时我用相应的冷灰色调，被毁的锯齿形造型和沉重的铅块状的乌云，以及飞白处莫名其妙的英文“密码”底纹，向观者诉说画者内心感受到的一切。《春风吹过多瑙河》、《春帘下的沃蒂夫教堂》等作品也都着意渗透了我的这种所感所想，染上了内心的色彩。

在艺术上我是吃“百家饭”长大的。所以我对艺术没有一成不变的偏爱，既喜欢古典艺术，也喜欢现当代艺术。虽然我在写生中采用的是传统的写实手法，但对那些优秀的现代作品也喜受有加，并为之心动。于是也经常作些尝试，在原有的具象表现手法基础上，或对画面作出平面化处理，或作些形式感上的探索。三幅《蓬比杜俯瞰》的油画速写，是去巴黎蓬比杜艺术中心看到德·斯塔埃尔的抽象作品《管弦乐》后，受到他砌砖式构成形式以及简约的造型语言的启发而画成的。在此基础上我更强调了色彩的鲜明和单纯。此后画的《维也纳公园里的游泳池》、《布鲁日的天鹅河》作品中也作了不同角度的尝试。

维也纳三个月的生活是丰富而充实的，它既留在我的日记中，也留在了80多幅画面中。现在结集成册。它是我在美丽的欧洲生活了三个月的见证，也是我在欧洲艺术考察所经历的心路历程的形象化记录。毕加索说过：“我作画就像有些人写自传，画无论完成与否，都是我日记的一页，也只有在这意义下，它们才有价值。”若由此论，那么我的这些画作，也将成为我的视觉日记而敝帚自珍。

目录

1	奥地利去布拉克的公路	28	维也纳公园旁的小教堂
2	维也纳小教堂	29	维也纳沃蒂夫教堂的黄昏
3	维也纳郊外景色	30	多瑙河内河桥上
4	布鲁日小巷	31	途中
6	布拉格小景	32	维也纳老城区街景
7	被焚的教堂	33	多瑙河内河上的红船
8	布鲁日大教堂广场的傍晚	34	春帘下的沃蒂夫教堂
10	多瑙河内河	35	阿尔贝蒂娜美术馆旁的街道
11	驶向阿尔卑斯山	36	布拉格查尔斯大桥的傍晚
12	小广场	38	维也纳郊外
14	维也纳地铁	39	维也纳小巷的早晨
15	维也纳近郊的小镇	40	傍晚的街景
16	维也纳的清晨	41	布达佩斯小教堂
17	维也纳发桑给瑟旁的小教堂	42	布拉格的早晨
18	美景宫小景之一	43	布拉格老街
19	维也纳郊外	44	布达佩斯城堡山俯瞰
20	维也纳小公园的游泳池	46	维也纳小巷
22	多瑙河内河船埠	47	布鲁塞尔小景
23	春风吹过多瑙河	48	维也纳美景宫旁的老教堂
24	驶向布拉格的路上	49	维也纳近郊
25	维也纳郊外的农舍	50	布达佩斯之城
26	多瑙河近郊内河	52	布鲁日小城郊外
27	维也纳近郊的小教堂	53	布鲁日小院

54	威尼斯的红房子	82	欧旅之途
55	走下布拉格城堡山	84	布拉格城堡
56	布拉格城堡山的小巷	85	布拉格城堡山上小径
58	小磨坊	86	威尼斯红房子
59	阿姆斯特丹小景	87	布鲁日湖畔别墅
60	多瑙河的傍晚	88	布鲁日小桥
62	蓬比杜俯瞰之一	89	布鲁日小街
63	蓬比杜俯瞰之二	90	布鲁日街景一角
64	蓬比杜俯瞰之三	91	布鲁日河道
66	威尼斯港口	92	维也纳街景
67	巴黎近郊的小镇	93	美景宫小景之二
68	塞纳河景色之一	94	奥地利小山村
69	塞纳河景色之二	95	维也纳郊外小村庄
70	塞纳河景色之三	96	繁忙的威尼斯水运
72	阿尔卑斯山	98	瑞士小山镇
73	塞纳河景色之四	99	布鲁日小屋
74	途中	100	布鲁日天鹅河之一
76	阿尔卑斯山	101	布鲁日天鹅河之二
77	德国去奥地利途中	102	布鲁日游艇小站
78	阿尔卑斯山麓	104	红色教堂
79	去布拉格的途中	105	蓝色多瑙河
80	云和树丛	106	德国小镇
81	欧旅途中		

维也纳小教堂 16 × 23cm

YING-H.M
2009

布鲁日小巷 21×21cm

