

中国油画家

Oil Painter of China

第1辑

蔡国胜 主编

Oil Painter
of China

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

中國油畫家

Oil Painter
from China

2011

封面作品：
何红舟 黄发祥 启航 270cmx550cm 2009年

图书在版编目(CIP)数据

中国油画家·第1辑/蔡国胜主编.
—武汉:湖北美术出版社,2010.4
ISBN 978-7-5394-3438-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 073789 号

责任编辑/韦冰
装帧设计/林晓锋 蔡国胜
技术编辑/李国新

中国油画家·第1辑 © 蔡国胜 主编

编辑:湖南省当代油画院
《中国油画家》编辑部
地址:长沙市开福区东风路41号
福乐凯公寓南栋605室
邮编:410005
电话:(0731)84516553
传真:(0731)84516553
邮箱:hnsddyhy@sina.com

出版发行:湖北美术出版社
地址:武汉市洪山区雄楚大街268号
电话:(027)87679520 87679521 87679522
传真:(027)87679523
邮编:430070
网址: <http://www.hbapress.com.cn>

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com
经销:新华书店
印刷:深圳华新彩印制版有限公司
开本:965mm×635mm 1/8
印张:20
印数:6000册
版次:2010年4月第1版
2010年4月第1次印刷
书号:ISBN 978-7-5394-3438-4
定价:69元

总序

蔡国胜

中国目前创建和谐社会的强大推力注定了中国油画艺术的持续发展。

在日益更新的高科技图像制作生产手段的冲击下,进入中国才百余年的油画艺术不但没有被击倒,相反却越来越受到艺术家的喜爱与人民群众的钟情。当代中国,“二为”、“双百”文艺方针在油画创作领域体现出空前的活力与前所未有的丰富内涵,数以万计的油画家将油画艺术植根于中国现实生活,对接中国的历史情境与中国观众的文化情趣,外来的油画由此呈现强劲的本土化趋势,凸显东方气质与中国气派。

油画创作的繁荣引发了油画艺术各类推广手段的活跃,油画类出版物近几年日益增多,争奇斗艳,季刊型系列画册《中国油画家》应运而生,终于在2010年第一季隆重推出第一辑。

《中国油画家》计划从2010年3月起,每季出版1辑,全年4辑,逢季末出版。《中国油画家》在林林总总的油画类书籍、刊物中,不贪大,不居高,不媚俗,不趋利,以学术立业,以服务为本,明确画册的特定读者群,坚守自己的基本定位。

绘画性。19世纪末20世纪初,油画艺术语言样式多元化格局基本形成,并基本归结为两条主线:一是当代艺术,一是为当代绘画。当代艺术的理念是灵魂,重在先锋,其制作、复制等手段花样翻新。《中国油画家》钟情油画艺术本体的研究,探索当代绘画,对架上绘画不离不弃,重观念,亦重技法——万变不离其宗,期待油画仍是画出来的油画。

传承性。《中国油画家》关注西方文艺复兴以来的具象写实油画的发展与演绎,包容学院精神,传承油画艺术传统,充当具象绘画发展历程中的接力棒。

精神性。自西方照相术发明后,油画的记录功能大打折扣。而后印象派绘画的出现,则颠覆了油画客观再现的传统,拉开了油画重主观表现的新纪元。今天,油画的再现功能与表现功能,孰重孰轻,已无需争辩。《中国油画家》希冀深受几千年传统文化洗礼的中国油画家,在自己的作品中不仅仅体现一般意义上的主体精神及人文情怀,还要更多地融入当下中国人的心灵境界。

当代性。《中国油画家》是当代油画家的家园,当代艺术家的朋友。面对狼烟四起的当代先锋油画,《中国油画家》量力而行,不做运动员,甘做啦啦队。无容置疑,一幅优秀的当代油画作品,在观念上应该融入当代文化语境,在图式上应该具备自己当下的语言面貌。对画家而言,无论是新古典主义,还是写意表现,都应没有门户之见,适合自己就好。

《中国油画家》倾听中国油画家的的心声,分担他们的忧虑,分享他们的喜悦;《中国油画家》承载中国油画名家、实力派油画家的辉煌,见证未来极具潜力的油画家的成长。

2010年3月

Contents 目录

宗师近访

- 4 / 孙为民作品
爬坡——近访孙为民

名士风范

- 11 / 张组英作品
18 / 崔小东作品
24 / 曲湘建作品

油彩盛事

- 29 / 何红舟作品
30 / 启航创作谈
35 / 杨松林作品
油画《开创共和——孙中山就任临时大总统》
创作断想
41 / 马刚作品
马刚油画创作小稿谈
47 / 陈树东作品
历史画创作中风格的取舍与语言锤炼——浅论《百万雄师过大江》的艺术追求

心象万千

- 52 / 马常利作品
大自然的赞歌
60 / 王铁牛作品
66 / 罗 朗作品
72 / 萧沛苍作品
77 / 雷务武作品
创作随笔(一)
创作随笔(二)

触景生情

- 82 / 李建民作品
情寄东西连岛
87 / 矫学斌作品
小幅风景油画的写生及其它

高屋建瓴

- 92 / 石建军作品
苦涩的意义——读石建军油画有感

中得心源

- 96 / 薛智国作品
我画“界河”
101 / 贺羽作品
油画肖像创作有感

当代映像

- 107 / 刘曼文作品
真诚是艺术的生命
——刘曼文油画艺术创作
112 / 孙 逊作品
119 / 石 煜作品

新锐视窗

- 125 / 孟后均作品
129 / 何 光作品
133 / 池颖红作品
137 / 李海华作品
141 / 陈晓声作品

学院之光

- 145 / 李焱辰作品
“入门”难

画坛宿将

- 149 / 杨 尧作品
155 / 张文新作品
待旦

宗师近访

孙为民作品 Sun Weimin

李 放

爬坡

——近访孙为民

创作一旦成为一种模式，实际上就开始僵化，失去了它的生命意义。绘画作品应该是在不断的摸索中创造而不是制作产品。产品是制作的，但是作品是创造的。重复的东西永远是产品，是没有生命力的。

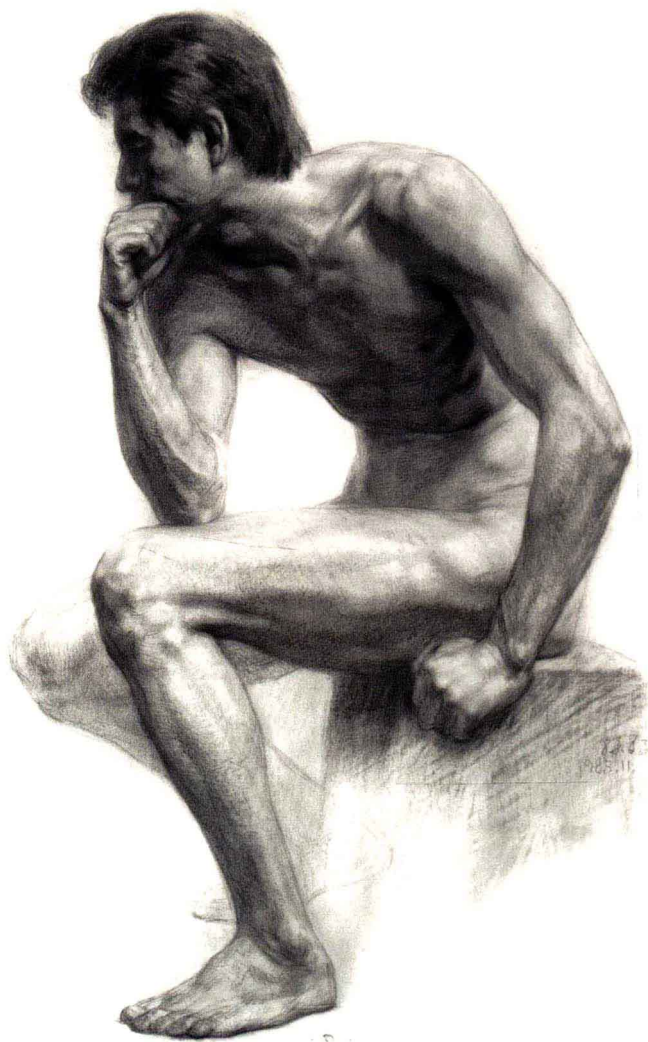
孙为民告诉笔者：“我之所以觉得还有很多课题，不断地引导我去发现、去认识、去磨炼，是基于我对生活的感受。其实只要观察周围，你就会发现，那些有生命的人和事物，始终是鲜活的，是有变化的。那么捕捉这些人和事物，真的非常有意思。而正是这种现实生活孕育了艺术本身的生命。”

从20世纪80年代中期开始，不断有画廊和画商找孙为民谈签约的事情，都被他一概拒绝。因为在他看来，一旦与画廊、画商签约，就得按照他们的要求去做，而在迎合别人的过程中，就失去了艺术最珍贵的本源。

他还为我打个比方：“如果一个人拿出十张画，这些画看着基本都一样，那是没有生命力的，因为它开始模式化，开始定型了。如果这十张画是在变化中的，那画家一定没有进入到模式化的状态，一定是在探索之中。哪怕这些作品不成熟、不完美，它也是有生命力的。”

他说：“我有一种感觉，那就是自己不断地在爬坡。我从来没有在某一点上，就说这个点很适合我，就停下了，不再越过去。我觉得，前面一直有一些目标在吸引我。在艺术上不断的探索，是非常幸福的事。而且艺术的生命力，也是在不断的探求中获得的。”

今年孙为民已经62岁了，但他的心态依旧年轻，心里依旧充满阳光。他告诉我：“我现在给自己定的目标，是还要画20年。如果我画到80岁，就还有很多好的想法可以实现。但是在以后的路上，我可能永远不会离开三个目标，那就是土地、生命和阳

孙为民 男人体 120cm×70cm 铅笔、素描纸 1983年

光。”

孙为民感觉始终有一种使不完的劲。他始终认为好作品还在后面。他和妻子聂鸥聊天，就经常会提到非常珍惜现在，珍惜每一天，而且感觉到，他们在艺术上还有很多追求，还可以往前走，这样作为一个艺术家的生活才更有意思和更有意义。

外表谦冲平和的孙为民是一个不断挑战自己的画家，从2006年下半年开始，孙为民的印象派绘画由阴柔变得阳刚起来，而画中的人物也变得更阳光，更充满了美与力量。

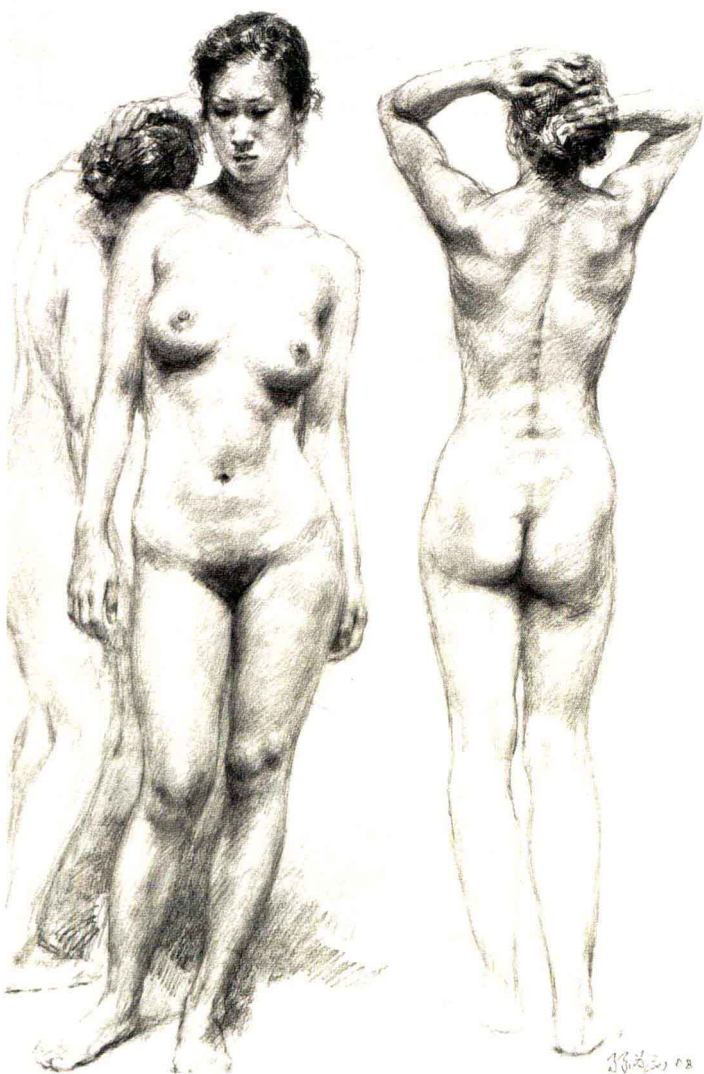
孙为民一直通过他的作品追逐一种心灵的宁静和美好，并且在

不经意间营造一种巧妙的氛围。站在孙为民的画前，你能感受到节奏和韵律的变化，感受到光与影的和谐，他在画里留下了一片思想的开阔地，引发你静思、联想，似乎是把乡村往事向你娓娓道来，但欲言又止。

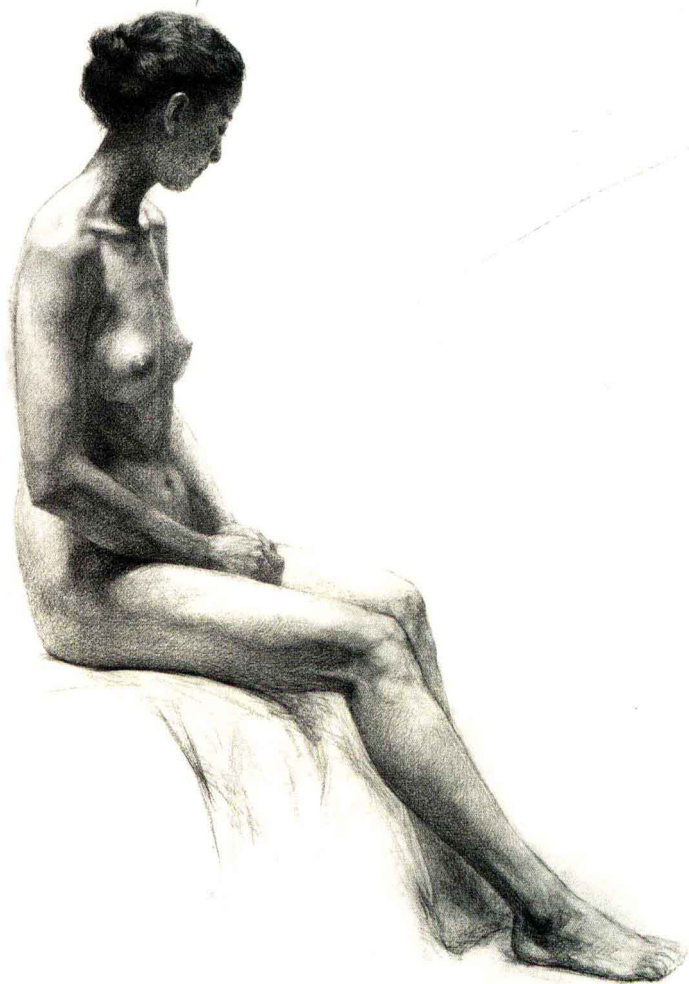
法国大思想家丹纳在《艺术哲学》中阐述，有艺术才能的人，有两个特点：一是强烈而自我的印象，二是这个印象所占的优势能改变一切周围的印象。而我眼中的孙为民正是这样一个有艺术才能的人。

在当今艺术界，很多艺术家都是通过不断重复来确立自己所谓

孙为民 女人体速写 50cm×40cm 铅笔、素描纸 2008年

孙为民 女人体 120cm×70cm 铅笔、素描纸 1985年

的“风格”，使自己不至于被名利场所遗忘。而孙为民却是一个典型的学院派画家，他完全不被画廊和拍卖行所左右，几乎把所有的精力都放在发展自己的艺术才能上。

20世纪80年代末到90年代初，孙为民已经确立了其在新古典主义油画领域的位置，但他依旧专注于变法。就在他的城市印象派系列获得业内称羡的同时，他又把画风转向农村。而从2006年开始，孙为民画风又为之一变。

孙为民对自己的画有个评价：近20年里，主要是画农民和农村，是画现实生活，基本上以农村的妇女和女孩为主角，虽然也有

男人和老汉，但他们基本上处于配角位置。整个画面感觉也是阴柔型的，虽然是很朴素的、很厚实的那种农村田园景色，也很阳光，但还是柔和。

孙为民认为，在中国现代绘画里，表现阳刚的作品太少了，比较柔的作品太多了，而在生活中，美与力量应该不可少。2007年底的“中国油画、水墨、工笔人物大展”中，孙为民参展的画，全是表现农民的，以老汉和小伙子为主，也有农村妇女，但整个感觉是以力量为主，更阳刚、更厚重、更有泥土的味道。当然，无论如何这些也还都是沐浴在光与影的印象中。

孙为民 正午 53cm×65cm 布面油画 2005年

孙为民
练健美的姑娘
130cm × 90cm
布面油画
2005年

孙为民 北方农民（之二） 200cm×160cm 布面油画 2006年

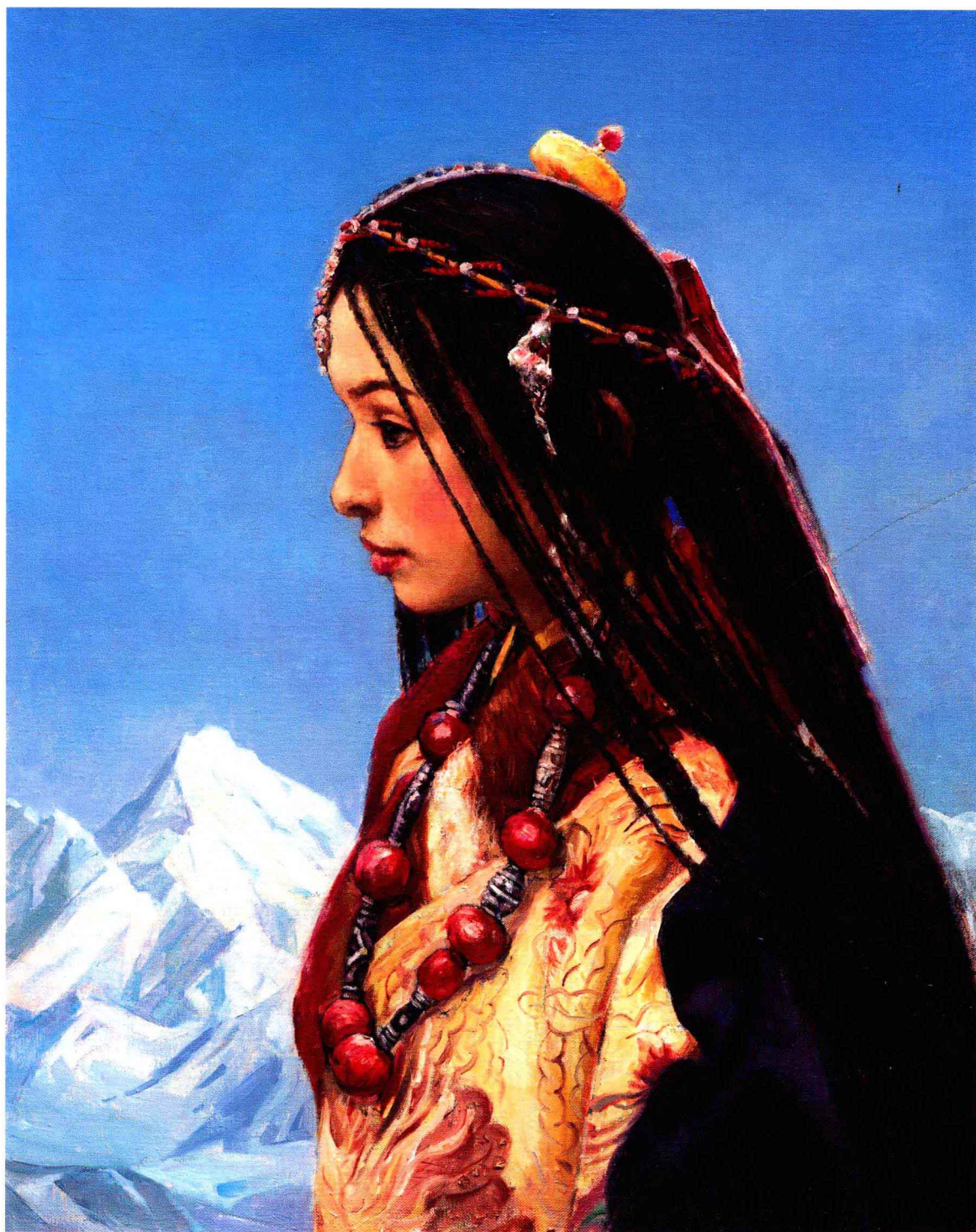

孙为民 北方农民（之三） 200cm × 160cm 布面油画 2006年

孙为民 初秋 27×41cm 布面油画 2005年

张祖英作品 Zhang Zuying

张祖英 卓玛的世界 160cm × 130cm 布面油画 2007年

张祖英 穿红衣服的维族女青年 70cm×60cm 布面油画 2005年

张祖英 河北老农 40cm×30cm 布面油画 2002年

张祖英 红衣老人 90cm×80cm 布面油画 1993年