

ZIDONG SHI COLOUR TEACHING

色彩 法度

黑龙江美术出版社

COLOUR TEACHING COLOUR

石自东色彩教学

黑龙江美术出版社

不动声色地震撼着人的内心深处的作品是极高明的层次。

石田东,

画 家 石自东副教授
美术教育家

Brief Introduction To Zidong Shi And His Paintings

Zidong Shi was born in Heilongjiang in 1962. He graduated from Oil Painting Department of Harbin Teacher's University Art Institute. As a bachelor, he became a teacher in the institute. In 1993, he graduated from the 6th Oil Painting Higher Class of Central Art College. In 1994, he was promoted to be an association professor and elected as the head of oil painting section of the above institute.

His main paintings:

"Northern Distinction" was chosen by "93' China Oil Painting Annual Exhibition sponsored by Art Bureau of China Culture Department, China Arts Hall, China Artist Society and Sino-H.K. Oil Painting Gallery. And in March, 1994, it was chosen by "Raffles Fine Arts Auctioners" and priced \$ 20,000.00. "Northeast Beancurd Shop" was exhibited in China Arts Hall and now is collected by South Korea Arts Hall. "Maternal Love", "A Reading Girl" and "Chicken Singing" were chosen by the 9th New Painting Exhibition sponsored by China Artist Society. "Northern Farm House" was chosen by "China Ancient-Present Art Excellent Painting" sponsored by Singapore Chinese Ancient Art Exhibition Hall, Singapore Oriental Gallery. "New Green in Old City" was chosen by "92' China Oil Painting Exhibition" sponsored by China Art Research Institute and Hongkong Chinese Museum. "Flower and Fruit", "Body" were chosen by China Oil Painting Exhibition sponsored by People's Art Publishing House and China Art Research Institute in Malaysia. "Ice Country Spectacle" was chosen by World College Students' Art Fair Berlin to Tokyo Tour Exhibition sponsored by U.N.S.E.O., and won the Peace and Freedom Arts Prize. "Hibernation" won the first prize of Heilongjiang Teachers' Arts and Calligraphy Exhibition and exhibited in the 2nd Teachers' Arts Exhibition sponsored by China Ministry of Education. "Vast and Still" was chosen by China Arts Exhibition and won the 2nd prize of Heilongjiang Arts Exhibition. "Northern Distinction III" won the excellent prize of Beihong Xue Oil Painting Prize".

His paintings were published in the following magazines:

"Arts", "China Oil Painting", "Jiang Su Painting", "Centre of Art" and "Arts Spectacle" and so on. Recent years, his paintings are exhibited and collected in and by Germany, the USA, Canada, Japan, South Korea and Singapore, etc..

石自东主要作品及简历

石自东，生于1962年，黑龙江人，1987年毕业于哈尔滨师范大学艺术学院油画专业，获学士学位，并留校任教。1993年毕业于中央美术学院第六届油画创作研修班。1994年破格晋升为副教授，任油画教研室主任。

代表作品：

《北国风流》入选中华人民共和国文化部艺术局、中国美术馆、中国美术家协会油画艺术委员会、香港中国油画廊有限公司共同主办的“93'中国油画年展”。于1994年3月入选莱孚国际艺术品拍卖会，起价为20,000.00美元。《东北大豆腐房》入选北京纪念毛泽东《讲话》发展五十周年美术作品展在中国美术馆展出，被韩国美术馆收藏。《母爱》；《读书女孩》；《群鸡同唱》入选中国美术家协会“第九届新人新作展”。《北方农家》入选新加坡中国古艺术陈列馆，中国中央美术学院新加坡画廊、香港华夏公司主办的“中国古今艺术精品展”。并被新加坡东方艺术画廊收藏。《古城新绿》入选中国艺术研究院、香港中国文物展览馆主办的“92'中国油画展。”《花果》；《人体》入选在马来西亚由人民美术出版社、中国艺术研究院、联合主办的“中国当代油画大展”。《冰国奇观》入选联合国教育科学文化组织主办的“世界大学生艺术博览会”在柏林—东京巡展，并获“和平·自由艺术奖”。《冬眠》获黑龙江省教师美术书法作品展“一等奖”并选送参加中华人民共和国国家教育委员会主办的第二届全国教师美术作品展。《苍茫·沉浮》入选第八届全国美术作品展，获黑龙江省美术作品展“二等奖”。《北国风流之三》获徐悲鸿油画艺术大奖赛优秀奖。作品曾多次发表于《美术》；《中国油画》；《江苏画刊》；《美苑》；《美术大观》等。近年来，作品多次在德国、美国、加拿大、日本、韩国、新加坡等地展出并被收藏。

画如其人

对于石自东的了解，早在 93 年中央美院的第六届油画研修班上，我给他们上课时开始的。他本属于年青好动的一代，但是在对待生活和学习的态度上，却有点老成持重，比起他的年龄要更成熟些，在课堂学习的基础研究方面，他专注而努力。条理中带有热情，认真而不斤斤计较。显示出东北这块肥沃黑土地所养育出的北方男子性格。敦厚朴直，心中有数，接触起来通情达理，当看了他的这批作品后，真为他的努力和多产而高兴。

石自东的画大多数是在东北那宏大美丽的大自然里，面对物象以他自己特有的激动方式，直接的感受，直接的抒发创作完成的。有一种可以呼吸的鲜活感。色彩强烈明快，笔触奔放随意，构图自然简洁，感受特定，意趣敦厚，即使在静物中也能看出他画画时的那种兴致。使熟悉他的人看到他的画，定会想到他的为人。

他除了用功画画外，并以很大的热情投入到教学中。常常是一边教，一边画，在教与学中得着真正的实惠。面对当下种种现代大潮的冲击，他能头脑清楚，坚持写生累集，为日后的发展做着扎实的准备。

从他带有象征意味的创作中，我们看到了他的另外一面。对于画面构成和造型结构的理性推敲，意境营造，反映出他执着而好思的禀赋。一种对自我不满足的心理驱使，去探求各种可能。探索精神是艺术创作的可贵动因。勤而思之，勤而习之，方有可能达之高处。

将这些作品编辑成册，对于年轻而精力充沛的石自东来说，只是他艺术路途中的一个小小的总结。从这里能想到他的未来，让我们期待他更大的进步吧。

杨飞云 于北京
一九九七年三月三日

（杨飞云 著名油画家，现任教于中央美术学院第一工作室，副教授。）

ZIDONG SHI TEACHING

素描——最具要害的教学内容

——为石自东《素描法度》作序

石自东作为一名艺术院校的教授，在艺术实践中偏爱素描，勤于素描是非常难得的，因为他知晓在教学中从基本功角度来说，素描教学是基础的基础，是最具要害的教学内容。

石自东早期的素描偏重于靠感觉处理形象，他敏于扑捉形象的特证，善于调动明暗色调的表现力，但画面往往表现出在帅巧中陷于表层效果的现象。正是在中央美院研修后，在造形上他注重了对结构的认识，通过结构使形象更内在，更结实；注重了对形体的认识，通过形体使形象更饱满、更厚重。在对结构和形体的深化认识当中，他得到的不仅是严格的形的体现，同时更引发了对形象精神性格的感悟和表现，更准确的传神达意。

石自东坚持写实素描，但他深得艺术创造之妙，写实的概念并不是照抄对象，而是用艺术家的心灵感觉对象，创造出具有审美价值、同时又是自己特有的艺术形象来。这正是石自东素描的成就所在。

苏高礼

一九九七年二月二十八日

于北京

（苏高礼 著名油画家，曾任中央美术学院油画系第二工作室主任，现主持中央美院油画系油画研修工作室，教授。）

气质平和·状态轻松

——近读石自东作品

自东是个老实人，他的画给我的印象也是这样。当然这大概是三、四年前的印象了。那时他在美院油画研修班学习，我们时有接触。这以后时常在画展及刊物上看到他的作品，又听说他被破格晋升为副教授，很为他高兴。近日有机会一聚，见到他的近期作品，变化之大，说实话，完全出乎我的预料。看来，这个老实人也开始不“老实”了。

仔细想想，似乎这一切也都顺理成章。

自东在美院进修的时候，正是中国画坛由浮躁趋于平和的过渡时期，在各种主义、各种流派轮番登场之后，人们开始坐下来，深入研究些问题。正是在这种大环境下，自东得到了系统的写实绘画的训练，并最终以一幅《北国风流》的创作结束了他在美院的学习，这幅作品也成为了他这一时期绘画的代表作。

回到教学岗位以后，自东仍未停止过探索与思考。为了找到适合自己的语言，他没有采取简单的折衷的态度，而是毅然走向另一个极端的尝试，从抽象到波普再到装置。这些实验性的作品数量虽不多，但却为他最终找到自己的位置提供了坐标。

从他近期的作品大量的风景与静物写生中，我们可以看到一些倾向，那就是自觉疏离单纯的、冷漠的技巧显示，使自己从对题材、技巧的追求深化为对艺术气质的追求，从单纯的对艺术语言的探索，发展深化为对状态过程的把握和精神性的追求。他把写生与创作融为一体，加强了语言的表现性与写意性。构图也更生活化。画面已超越了单纯、直观的存在表象，诸如苦闷与焦躁而归复平和。看似平淡，却多了一分亲切，一分自信与一分成熟。

但凡老实人都比较实干。我们可以真切地体味到他现在的状态，一种摆脱了拘紧的形式语言符号模式回到轻松、满怀生机的状态。用他自己的话来说，就是“再不觉得有什么新鲜的东西刺激了，现在要做的不再是选择定位，而是能否把握分寸去深化自己”。对一个真正的艺术家来说这是走向成熟。

诸 迪

一九九七年三月十八日

于北京

（诸迪 著名美术评论家，毕业于中央美院美术史系，现任中央美术学院教务处副处长。）

COLOR LAW COLOR LAW

色彩法度

而立·不惑

孔子说“三十而立，四十不惑”，我已到了“而立”与“不惑”之间的年龄，“立”还谈不上，但困惑依然不少，这个年龄已不再有那种青春的颠狂与冲动，画画只是选择了一个最适合自己的生存方式，每日静下心来，画上几笔，心中总有几份惬意。偶尔有几个弟子来求教，自然也就有了几分责任。

不知不觉地画了近二十年，刚刚学画的时候，刚刚十六岁，孔子自谓“十五而志于学”，我可谓“十六而志于画”了。那时对美术史上一代又一代的大师崇拜不已，但不知是自己学进去了，还是用心不专，结果总是一次又一次否定了自己的偶像，也一次又一次地否定了自己，我似乎感觉到自己被带到一个神秘莫测的艺术境界，这境界令我神往，令我激动。

1987年我从哈尔滨师范大学艺术学院毕业，留校。1991年考入中央美院第六届油画研究班，在那里我受到了许多老师的教导，且有几位相见恨晚。他们给予我不仅是专业方面的教诲，更是高山仰止的人格楷模，影响着我的为人为画。

由于教学的缘故，我得不间断地从事素描，色彩写生的基础工作，我相信自己是从那里再次储备了基础能源，从这个意义上说我真得感谢我的学生们，他们让我有机会反复地审视一个艺术家的成长过程。当我有时骄狂地俯视一切时，也会被一幅儿童画惊得目瞪口呆，我常想艺术究竟是一种高智能的技巧表现，还是单纯的自然流露？

下一个年龄段将读出“不惑”的四十了，但愿那时少一些困惑而不少一些激动。

立法·识度

绘画——人类智慧的一条美妙诱人的夹道，至今拥挤着生生不息的人流。

八十年代中期以后的绘画基础教学软弱无力，其原因一方面是多年来较为单一的基础教学模式面对迅猛多变的艺术新格局而显得惊慌失措，另一方面是应运而生的新一代教学方式，虽有生机勃勃的热情和活力，但仍限于随风而动的短暂实验性而难成体系。多变的艺术形态发展需要什么样的基础教学，基础课在哪些方面还有待于拓展，换言之，什么样的基础教学才能使学生获得最坚实可靠、具有长远生命力的发展前途？

综观古今中外大师的精采与辉煌，从东方到西方，从具像到抽象，虽有百师百法，但究其变中不变，唯形与色是万变之源，是百师百法中不变之大要。只是处于不同的时代有不同的追求趣味演进而已，这是任何绘画艺术研究形式的核心课题。

作为教师应精鉴古今传授“不惑”之经典，即引导学生掌握规律性，基础性，经典性的学问，培养学生认识造型与色彩的基本表达语汇〈符号〉及功能。换言之，是对形体、空间、色彩、光感、质感等等视觉要素既有敏锐的感受，又能赋予创造精神的造型能力与色彩能力的素质训练。仅此还只是限于纯专业技术性的训练，虽不乏一定的创造能力，若只把这些单一的无休止地训练下去，就会误人有责任感地崇高表达一个人在形象中寄托的艺术造型思想，艺术造型精神境界的表达方面能力的培养。前者是手段、过程，后者是目的，宗旨。把手段当成目的会成为另一种匠气，即专业文化的工匠气。虽能成为有用之人，但无大智大觉而平庸；另一方面如过于偏重目的、宗旨而不肯严格修练过程，则会急功近利而难成大树，时过境迁，便成无用之人，还不如匠人能服务于社会的一般需要。因此，不兼顾任何一方或颠倒因果都不利于学生健康长远地发展。这不是一个简单的教技术，教艺术的先后关系问题，这其中技术与艺术的关系盘根错节，每一笔一划都凝结着一个优秀的艺术教育家的站在一个什么水准的学术层次来把握引导鼓励和批评的分寸。

把学生对自然形态的原始美感兴趣，通过形、色最基本原素的提炼，导入视觉艺术的特性规范着用什么样的眼力去感受物象，导入把这种艺术感觉艺术地表达出来。这是一个专业艺术家与普通一般人对事物从认识到表达的重要区别，没有这种区别地勤奋一辈子，无论是具象还是抽象都是与艺术无缘的努力。在这里我格外坚持一个原则，具像、抽象都已成为传统，即使是培养抽象的形式创造能力，作为基础，写实的敏锐性训练也是培养抽象能力最为肥沃的土壤；即使是培养具象的写实创造能力，作为基础，抽象的形式感训练也能为培养具像写实开拓最广扩的视野。我个人认为，二十世纪除了一部分醒世杰作之外，大量的粗糟作品是混在艺术创新精神后面的艺术垃圾。这足以让我们深思学习现代传统的所得所失。

绘画艺术的基础教育事必先立法守法，后识度适度，前者是明鉴古今，去伪存真，有胆识坚守教经典“不惑”，要有规矩，使学生早日明眸慧眼不衰洞察世界秋毫。后者引发学生别误入千人一面，或无休止地不能及时停造个性感觉的敏锐分寸点，矫枉过正，过尤不及，度的锤炼且费功夫。

诚然，神童艺术家或十分例外的非正常经历的如精神病艺术家不在探讨之内。

石自东作品图版

ZIDONG SHI'S PAINTINGS