

中国油画家

Oil Painter of China

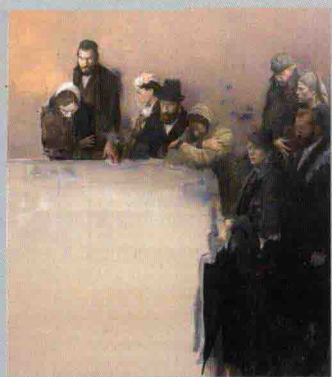
2018

第18辑

蔡国胜 主编

长江出版传媒
湖北美术出版社

封面作品:

殷雄 上海往事之二 200cm×175cm 布面油画 2017年

图书在版编目(CIP)数据

中国油画家. 第18辑 / 蔡国胜主编.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2018.2

ISBN 978-7-5394-9425-8

I. ①中…

II. ①蔡…

III. ①油画—作品集—中国—现代

IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第018452号

责任编辑 / 韦 冰

装帧设计 / 蔡国胜

技术编辑 / 李国新

中国油画家·第18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: 长沙市芙蓉区人民东路329号

湘域熙岸4栋

邮 编: 410005

电 话: (0731) 84535286

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

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 965mm×635mm 1/8

印 张: 23

印 数: 8000册

版 次: 2018年2月第1版

2018年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5394-9425-8

定 价: 79.00元

总 序

蔡国胜

《中国油画家》自2010年3月出版第1辑,到2014年9月出版第11辑,已经走过了将近6个年头。办刊初衷旨在纷繁嘈杂的文化语境中,为日渐式微的架上油画发声,没想到多年后,油画艺术已在社会生活中变得如火如荼,炙手可热。如今几乎国内所有地域都有成批的油画家队伍在发展壮大,方兴未艾,新贵油画家受到歌星一般的追捧;油画开始成为继股票、地产之后的投资热点,收藏油画或已成为某些有钱人把玩的时尚。尽管艺术市场从来都是几家欢乐几家愁,但当下中国油画名家的市场价位,就像中国一线城市的房价一样,跟国外比较,令人瞠目;文化产业化,正成为伺机收买油画家灵魂的诱饵。

油画会不会衰亡,这一电子图像凶猛兴起时带来的疑问,在今天已是杞人忧天。今天中国的油画家们应有的设问是,在功利化的文化生态环境中,艺术家的良知在哪里?油画的品质在哪里?这,同样是《中国油画家》办刊该有的拷问和起码的职业操守。

由湖南省当代油画院主办、湖北美术出版社出版的《中国油画家》,每年出版2期以上,至少上半年下半年各出版一期。《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。油画艺术自19世纪末20世纪初,语言样式多元化格局基本形成,并基本归结为两条主线:一类归结为当代艺术,一类归结为当代绘画。当代艺术的观念是灵魂,制作、复制等手段花样翻新,重在先锋。《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,充当欧洲具象绘画发展历程中的接力棒。同时,让油画对接中国的传统文化与历史情境,凸显东方气质与中国气派,也是我们面临的命题。

精神性。西方自照相术发明,油画的记录功能大打折扣。后印象派绘画的出现,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,更多地要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。毋庸置疑,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个人当下的语言面貌。对画家而言,无论是新古典主义,还是写意表现,没有门户之见,适合自己就好。

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

2010年3月第一稿

2014年9月第二稿

Contents 目录

● 名士风范

- 1 / 潘世勋
海外写生行.....文/潘世勋
- 8 / 吴云华
历史真实的诗意表达.....文/吴云华
- 15 / 杨参军
杨参军先生眼中的真实.....文/陈子胄
- 19 / 眼与心.....文/杨参军

● 中得心源

- 23 / 马一平
寄情山水
——浅谈写生与创作.....文/马一平
- 30 / 张利
艺术的真实与生活的真实
——浅谈写实绘画.....文/张利

● 高屋建瓴

- 37 / 张立平
写张立平.....文/云浩
- 44 / 殷雄
诗意地思辨.....文/李诗文

● 心象万千

- 51 / 邓旭
沉静的体悟
——邓旭画说.....文/刘沛沛
- 58 / 李生琦
在理想和现实之间.....文/卢士刚
- 65 / 韩国栋
国栋的书写风景.....文/郭北平
- 72 / 金凡(女)
艺术、自我和生活.....文/金凡

● 当代映像

- 78 / 刘南一
野性与诗性的“二重奏”
——刘南一油画的艺术特色.....文/蔡国胜
- 85 / 童雁汝南
庖丁解牛.....文/童雁汝南
- 91 / 李陈辰
解读李陈辰.....文/王爱琴

● 守望经典

- 97 / 李建国
外高加索散记
——写生亚美尼亚.....文/李建国
- 104 / 郭维新
郭维新的那些画和事.....文/蔡文彬
- 111 / 丁昆
《乡村记·丁昆作品2016-2017》序.....文/刘杰
- 118 / 商亚东
《商亚东小幅油画展作品集》序.....文/周澍
- 125 / 秦烨
边走边画.....文/秦烨
- 132 / 李文东
何为写生.....文/李文东

● 新锐视窗

- 139 / 张永
淘金客——一种活着的方式.....文/张永
- 146 / 张可扬
聊聊油画风景写生.....文/张可扬
- 153 / 余尚红
变与坚守.....文/余尚红
- 159 / 张炳林
于画中寻找真正的自由.....文/张炳林

● 学院之光

- 165 / 陈志一(女)
世界的一角——浅谈我的油画创作.....文/陈志一
- 171 / 陈登
《起风了》创作后记.....文/陈登
- 174 / 关于“人间喜剧”系列以及我的创作.....文/陈登

● 盛展留痕

- 177 / 画我所要——戴士和2017油画写意展
- 178 / “暖黄——陈和西油画作品展”上海开幕.....文/何龙生
- 179 / 顽石与桃花——黄礼攸作品展.....文/莫晓小
- 180 / “美丽乡村——油画家写生作品展”长沙开幕.....文/曾彬

● 佳作画廊

- 181 / 詹建俊作品选

名士风范

| 潘世勋

满族，1934年生于吉林市。中央美术学院教授，中国美术家协会会员。小学起自学绘画，1950年入军事院校学习通信，后调沈阳军区战士文化读物社任美术编辑，开始绘画创作。1955年转业，考入中央美术学院油画系五年制本科，先后师从吴作人、王式廓、董希文、艾中信、李宗津、韦启美诸教授。1960年毕业于吴作人工作室(后更名第一画室)，并留校任教。历任讲师、副教授、教授、油画系主任、技法材料工作室主任等职。1960年因创作素描组画《翻身曲》开始饮誉中国画坛，之后代表作品有《我们走在路上》《芒康牧民》等。八十年代起多次在国外展出和举办个展，有大量作品为中国美术馆及海外收藏家典藏。1984~1987年由文化部选派到法国巴黎高等美术学院进修。有《欧洲传统绘画技法演进三百图》等专著出版。

海外写生行

文/潘世勋

年轻时没机会出国，直到上个世纪八十年代，公派到巴黎美院进修，在法国客居两年，得以多次游历欧洲各国。此外，也利用办展和旅游去过日

本、印度、新加坡和马来西亚等地。世界著名的文化古迹，朝拜过埃及的金字塔，希腊的神殿，伊朗的波斯波利斯，柬埔寨的吴哥窟；优美壮观的风景，见过瑞士的雪峰湖泊，美国大峡谷和尼亚加拉大瀑布等等。但饱览之余想画却没有去画，主要原因是那些年每到一地都是一门心思跑进博物馆，看各种美术展览，不想因写生耽误观摩大师原作的时间，何况我也一直自认为不善于画风景，平时写生都是画人物较多，风景较少。

近十几年从教学岗位退休，大型创作任务也接受很少，周围画界朋友劝我说年纪大了，体力精力有限，画主题画太累，不如出去轻轻松松画点潇潇洒洒的风景，于是有了数次海外写生之行。同行画家有六七人到十数人，时间有长有短，少的十数天，多的有一个月，先后去过尼泊尔、不丹、爱尔兰、土耳其、俄罗斯、法国、西班牙、葡萄牙等国，大幅小幅积累起来也有几十张。

面对充满异国风情的山水和人文建筑，总会有一种新鲜感觉，引发绘画激情，常常一张画画上小半天，也不觉得累。还有几次，如在西班牙画托雷多城，因场景太复杂，上午没画完，吃了个三明治又接着画到傍晚，即使没有画好，心情也是兴奋与愉悦的。

有几次组织者有意选择了一些西方历史上著名画家活动过的地方作为写生景点，像俄罗斯的苏斯达里，法国的莫雷小镇和莫奈花园等。写生中自然会想起列维坦、莫奈、高更等人精彩的写生作品，这无

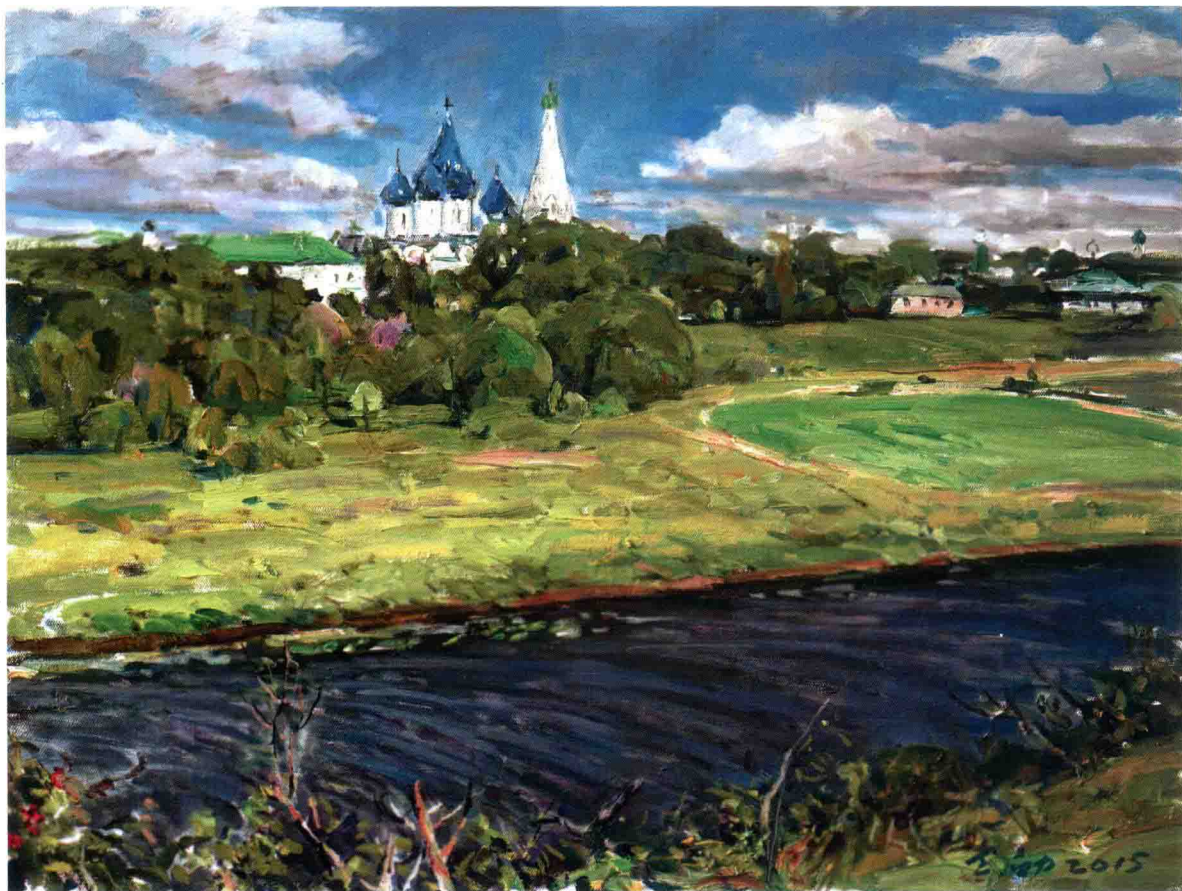
潘世勋 马可·波罗故居 90cm×70cm 布上油彩 2011年

潘世勋
山城阿尔巴拉辛
50cm × 60cm
布面油画
2016年

潘世勋·
阿尔巴拉辛远眺
50cm × 80cm
布面油画
2016年

潘世勋 俄罗斯苏斯达里风光 60cm x 80cm 布面油画 2016年

潘世勋 山中小镇 40cm x 50cm 布面油画 2012年

形中是种激励，有一种高标准，作画时多了几分认真，所谓“取法乎上”，才有可能“得乎其中”，画成几张比较满意的画。当然有时也会造成压力和束缚。那年路过巴黎时赶上现代馆有马尔凯的大展，很喜欢他那种洗练概括的手法，试着摹仿他画过几张，结果如石涛所说，学法“反为法障”，既放不开胆子，也抓不住感觉，想画得有特点，反倒更没有特点。借鉴是必要的，但风格又是不可硬学的。所以这几次现场画得不如意，回来又改不好，最后废弃毁掉的也有好几幅。显然写生还得从自己的感受出发，通过在画布上用笔设色的探索磨练，逐渐找到自己的技巧与品位提升的途径。

纵观历史上欧洲的风景画，就是靠一大批优秀画家从不间断的写生经验中取得长足进步与蓬勃发展的。那次和

几位画友站在鲁昂大教堂广场，看着对面二层楼那个窗口，议论起莫奈当年在那里反复画大教堂的情景，更加深了这种认识。如果莫奈没有那些没完没了地画草垛画荷塘的写生经历，哪会有代表作品中那些令人惊叹的超凡技艺和神来之笔。

到海外写生，既能画又能顺便看博物馆，所以每次回来，实践与认识都感到大有收获，但实在做不到原来想得很美的“轻轻松松潇潇洒洒”八个字。孔夫子提倡“游于艺”，但艺海无涯，对于画家来说，不论画大画小，在家画出去画，也不论画了多少年，每次开始一张新画，其实都要面临新的挑战，都得从零开始。即便成熟的画家，遇到复杂或不熟悉的课题，一时陷于紧张甚至失措，画不下去或收拾不起来，也是常有的。大概只有坚持画下去，画多了熟能生巧，也许有一天会进入轻松潇洒的境界。

潘世勋

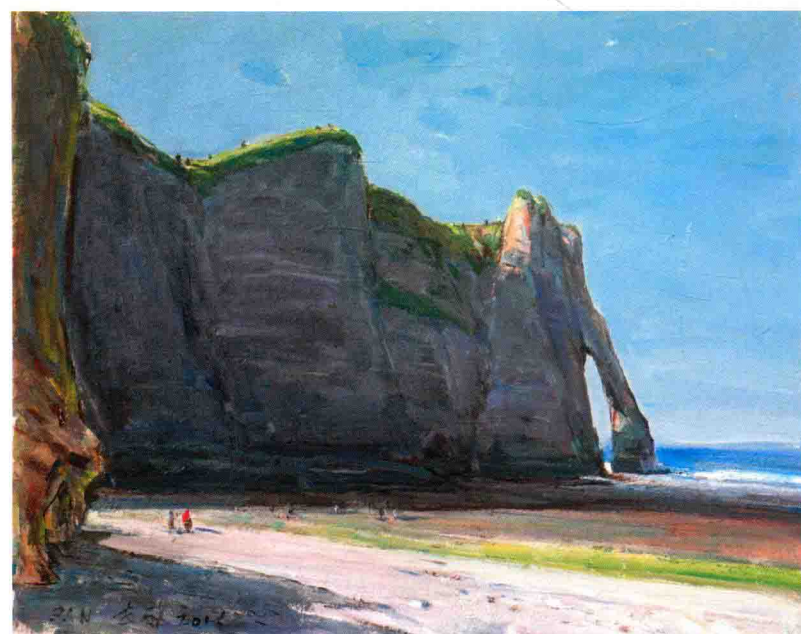
二〇一七年冬月
于不了堂画室灯下

潘世勋 山间小村 40cm×50cm 布面油画 2015年

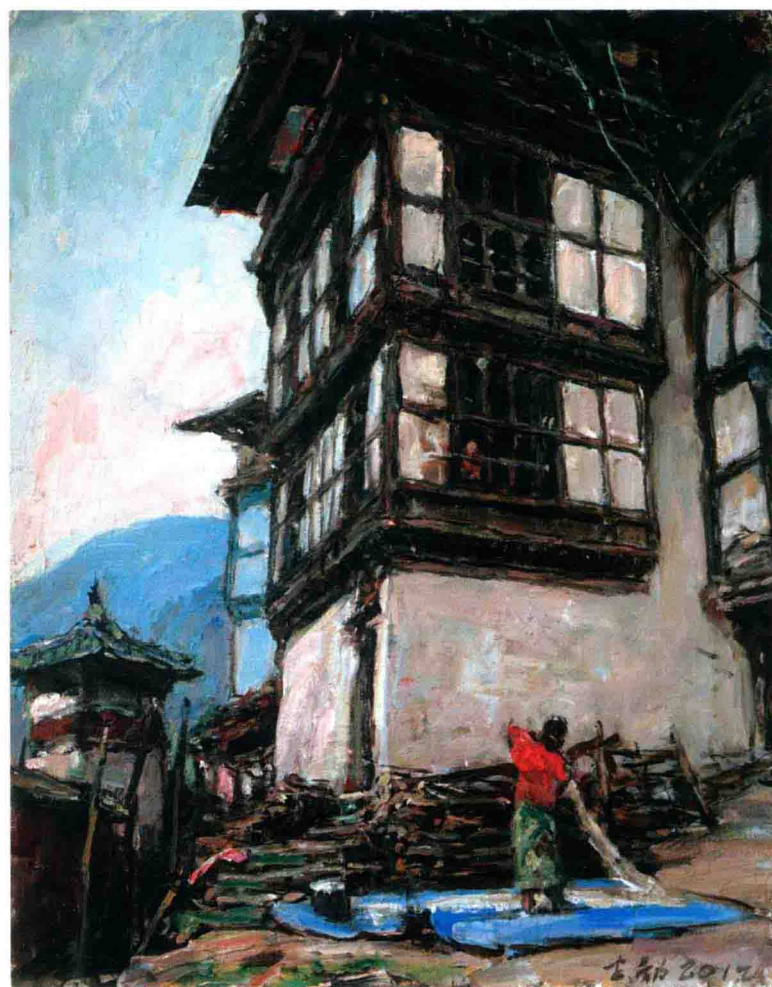
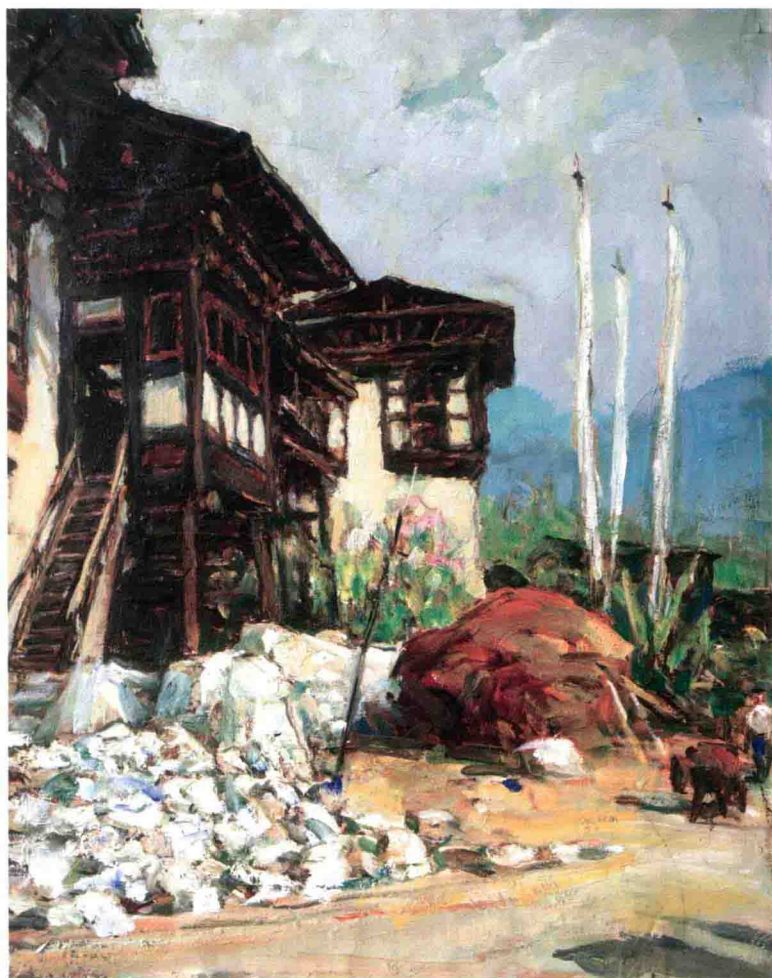
潘世勋 石头城高尔特 40cm×50cm 布面油画 2015年

潘世勋 远眺普布尔山谷 50cm×60cm 布面油画 2013年

潘世勋 基拉尼湖色 40cm×50cm 布面油画 2012年

潘世勋 象鼻海岸埃特尔塔 40cm×50cm 布面油画 2015年

潘世勋 普布尔农舍 50cm×40cm 纸板油画 2013年
 潘世勋 印度人居住的村庄 50cm×40cm 纸板油画 2013年

潘世勋 爱尔兰渔港中的游艇 40cm×50cm 布面油画 2012年

潘世勋 爱莎芬堡 50cm×60cm 布面油画 2012年

潘世勋 伊斯坦布尔印象 60cm×80cm 布面油画 2011年

1944年生于黑龙江省。中国美术家协会理事，中国油画学会理事，原辽宁省美协副主席，辽宁画院副院长。国家一级美术师，辽宁省政协委员，享受国务院政府特殊津贴。1956年考入东北美术专科学校附属中学，1963年考入鲁迅美术学院工艺系，1968年毕业分配到省美术创作组(后改为辽宁画院)，从事艺术创作至今。1985年至1987年，赴中央美术学院油画系研修。1972年至今，先后三十余次参加国家级美术展览，作品多次参加出国展出。曾在新加坡举办个展。代表作品有《采铜尖兵》《钻透万山寻宝藏》《粮官奶奶》《乌金滚滚》《多雪的冬天》《山丹丹》等。曾获第九届全国美展银牌、第八届全国美展大奖、第六届全国美展优秀作品奖、首届体育美展铜奖、全国首届水彩人物画展银奖、全国纪念世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利五十周年美展铜奖、“中国金陵百家·油画”2006年和2008年金奖等。

历史真实的诗意表达

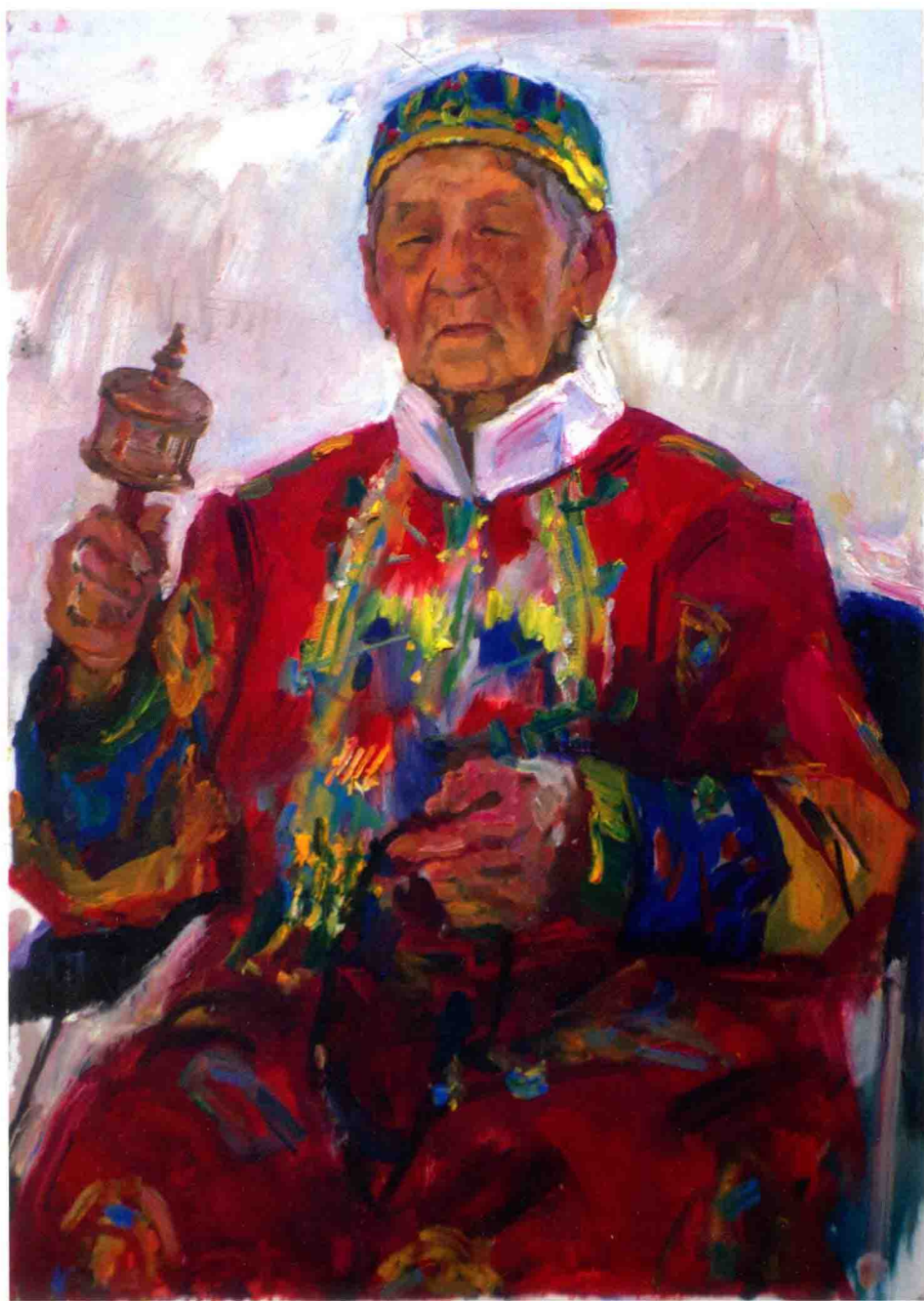
文/吴云华

“千载寂寥，披图可鉴”，历时5年的“中华文明历史题材创作工程”终于收官。146件美术作品以“中华史诗美术大展”为题，于2016年11月20日在北京国家博物馆隆重展出，向祖国和人民交上一份凝聚着艺术家们创作心血和有关领导、专家、工作人员共同努力的答卷。我们创作的油画《土尔扈特回归祖国》也在其中。回顾5年来亲历的日日夜夜，真是百感交集。其中的艰苦与努力自不待说，而所获教益和经验也颇丰。今重温当时日记数篇，借此梳理前迹，尤感现场感受向理性思考的转化，对艺术家的创作是何等重要。

2015年10月3日 天气晴

又是一个好天，国庆刚过，人们还沉浸在假日的气氛之中，我们一行乘坐红色大皮卡，从新疆吐鲁番的交河故城出发，经5个多小时的疾驰，终于到达目的地——新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县。去年的这个季节，我们也去了巴音郭楞州，此行是我们创作《土尔扈特回归祖国》以来第二次进疆“寻根”，来到蒙古土尔扈特后人聚居地进行探访，体验生活，收集素材。正是昨日才食维吾尔族饕，今日又饮蒙古族奶茶。早已得知我们来意的自治州文化局长才仁加甫和当地骨雕工艺大师根登加甫热情地接待了我们。当夜畅谈，直奔主题。这位局长本身就是作家，他将多年来收集整理有关“东归”的一手素材和资料毫无保留地推荐给我们，虽时过午夜，大家却兴奋异常，面倦意。第二天约定一起参观“东归”博物馆和汗王府。路上首先映入眼帘的是屹立于广场中心、英武的年轻汗王渥巴锡的骑马雕像。还有那环绕广场几十米长的壁画、浮雕，生动记述着“东归”壮举的故事和土尔扈特独特的风情习俗。参观中，我们非常认真地观看和研究了本地蒙古族艺术家们创作的“东归”大型半景画和馆内收藏的全国各地画家创作的有关“东归”题材的作品。启发

很大，获益匪浅。特别欣喜的是见到了清朝乾隆年间宫廷画家为渥巴锡所绘的绣像，此像弥足珍贵，将作为塑造“东归”一画主要形象的可信依据。在文献中还有幸发现了包括大喇嘛和长

吴云华 土尔扈特老夫人 100cm×80cm 布面油画 2015年

吴云华 高阳土尔扈特东归 470cm x 680cm 布面油画 2016年

胡子长者在内的6位“东归”领导者们的有关资料。例如，大喇嘛的马是白色的，长胡子长者的马是黑色的，渥巴锡骑的是青花马，很多马是俄罗斯马与蒙古马的混血，在“东归”队伍中还有一支能征善战的骆驼兵，有的战士穿铁甲衫，头戴土耳其式的头盔，女人们戴的是圆顶帽……这些当时土尔扈特人的服饰衣着、武器甲冑、车辆马具方面的文献资料与实物道具，极大地丰富和增强我们对“东归”这一重大历史事件的感性认识。在土尔扈特人的家乡，补上了“东归”这一课，我们心里才感到踏实。

公元1770年，就是这位年仅28岁的土尔扈特汗王率领20余万男女老少，历经8个多月的长途跋涉，越过乌拉尔雪山、哈萨克斯坦的沼泽和沙漠，冲破沙俄哥萨克军队的围追堵截，战胜了千难万险，终于回到了日夜思念、魂牵梦绕的祖国怀抱。

如今“东归”文化已成为巴音郭楞蒙古自治州经济发展、文化繁荣、文艺创作、出版教育等不可多得的知名品牌。“东归”精神已渗透于土尔扈特人日常生活诸多领域。这里男女老少每个人的脸上都洋溢着土尔扈特人的自豪与骄傲。只有来到此地，才能深刻体会到“东归”的深远意义。因为这里是“东归”精神的根。

2015年10月6日 天气晴

我们下榻的汗王大酒店今日有两家婚礼举行，这可是一个观察、搜集各种人物形象的绝好时机。很早我们便赶到婚庆大厅，主人们以贵宾的待

遇热情地欢迎我们的到来，我们也礼貌地为新郎、新娘及亲戚朋友们拍照留念。彼此间互留电话、通信地址，交上了朋友。自然，我们就可以毫无隔阂地奔走穿梭于欢乐的人群之中，贪婪而仔细地观察、搜寻着一张张生动的面容，一个个鲜活的形象。他们是那样地憨厚、亲切、自然、执着。

下午2时许，我们又匆忙赶到工艺大师根登加甫家中，画他85岁高龄老母亲的肖像。老人家是典型的土尔扈特长辈妇女形象。为了支持我们的创作，她一大早便换上了只有在盛大节日才穿的大红色镶有黄、绿、蓝色纹饰的蒙古袍，戴上土尔扈特女人特有的圆顶帽，手摇经轮，安详、端庄地坐在靠背椅上等着我们，那饱经风霜、刚毅、富有棱角生动面容，深深地打动了我们。因情绪激动，未免有些手忙心急。写生进行近1个小时后，才逐渐稳定下来，迅速抓住形象特征和表情瞬间，一位仪态凛然、貌善神定的土尔扈特老奶奶的形象逐渐凸显在洁白的画布之上。

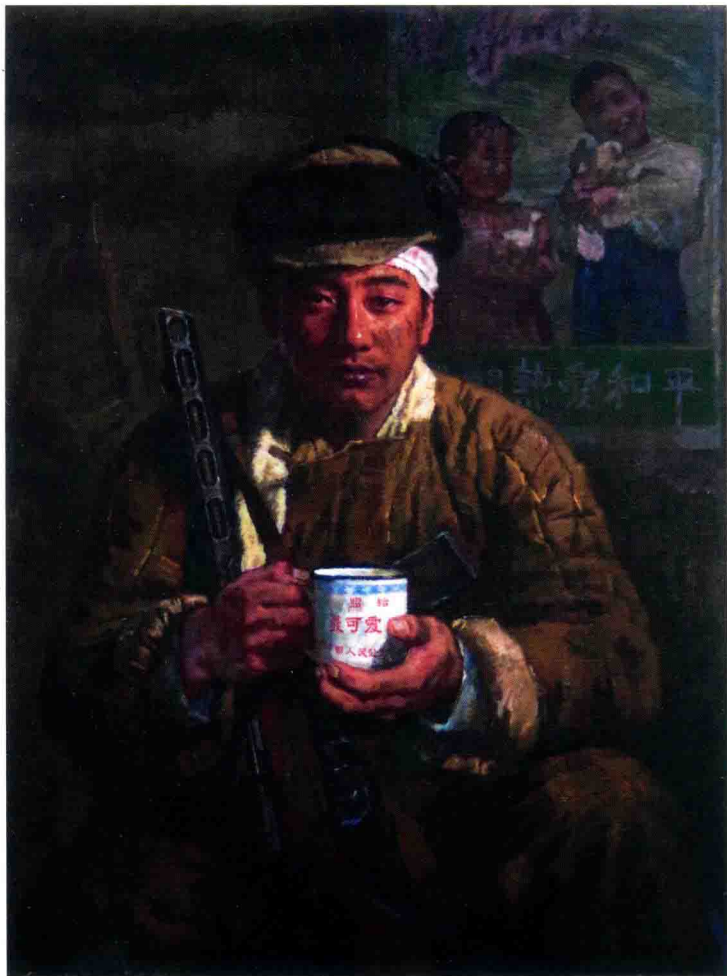
时间安排得非常紧张，晚饭后接着画蒙古汉子额尔敦巴图的头像速写。约见他可真不容易，这位憨厚的牧马汉子，现如今已变成远近闻名的大明星了，目前已参加好几部电视剧和电影的拍摄。他在电影《东归英雄》中扮演汗王渥巴锡贴身将军巴木巴尔，给观众留下深刻印象。他高大魁梧的身躯、宽厚硕大的手掌、熠熠逼人的淡绿色的眼珠，使人自然地联想到他可能有俄罗斯人的血统。那狭长、直挺的面颊，方正有力的下颌，更加增添了浑身的强悍与豪气。在旅店昏暗的灯光下，我们边聊边画，于

吴云华
二月
130cm × 200cm
布面油画
2013年

吴云华
露营之歌
230cm × 226cm
布面油画
2015年

简括的轮廓上稍敷浅淡色彩，很快完成了这幅速写头像。局长带来了小儿子，他一眼便认出这位高大的叔叔，惊呼真像。局长补充说：眼睛太传神了。

2015年10月22日 天气多云转阴

今日是此次赴新疆、西藏行程中最难受的一天，昨晚夜宿沱沱河，久久未能入眠。沱沱河地处青藏高原五道梁上，俗话说：“到了五道梁，喊爹又叫娘。”果不其然，天还没亮，我们便从昏睡中醒来。因高原反应，头痛、恶心、脚下如踩棉花……早晨4点多钟，我们便空着肚子发动大皮卡启程赶路了，一整天要在海拔4000~5000米的雪域高原上跋涉。巍巍雪峰，连绵不断，一直与我们结伴同行。上午10时许，大皮卡驶上了海拔5231米的唐古拉山口，恰逢日丽天晴，红装素裹，分外妖娆。远眺群峰，如座座雄伟纪念碑耸立天际。我们强忍头痛，挣扎着举起相机，勉强睁开双眼按下快门，留下这难遇的雪域奇观。蓝天、白云、姿态各

吴云华 最可爱的人 150cm×120cm 布面油画 2017年

吴云华 彭德怀 320cm×200cm 布面油画 2017年

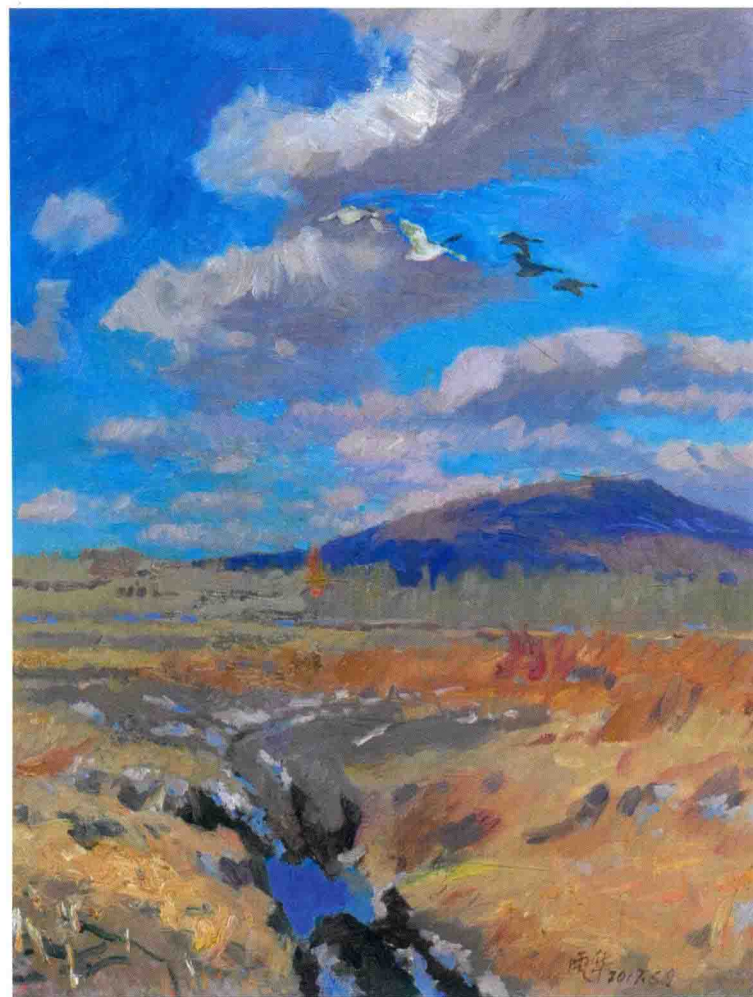
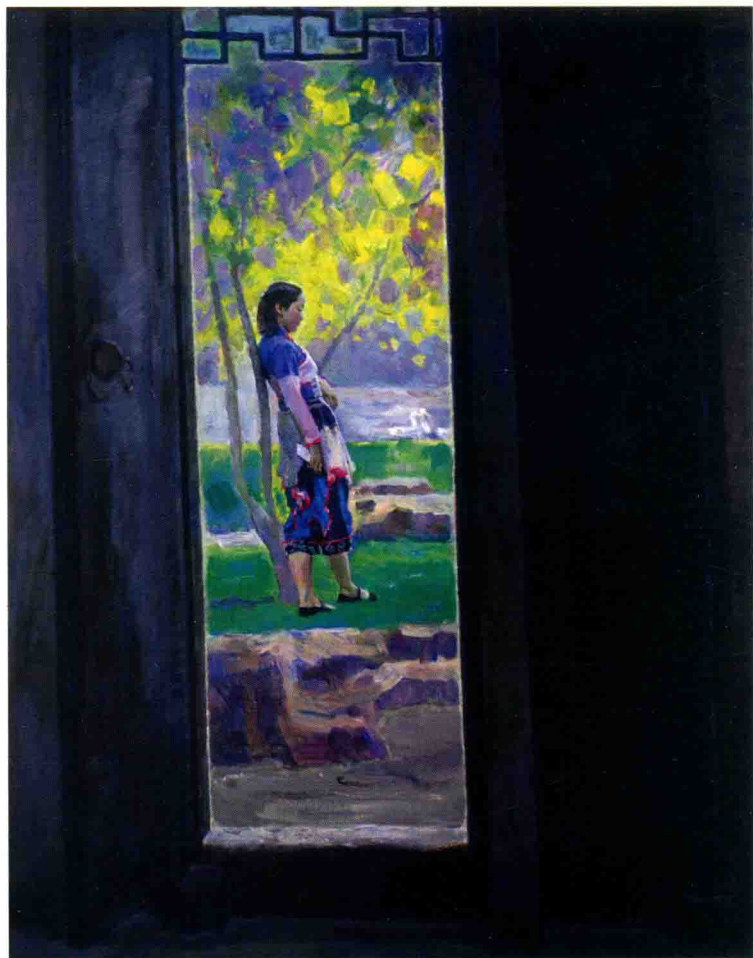
异的雪峰顾盼私语，五颜六色的经幡，在劲风中尽情翻舞，仿佛在述说着千年的神话与传说。望山下，幢幢藏民新居与黑白相间的牦牛群，珍珠般撒落在天堂仙境之中。耳畔回荡着歌曲《鸿雁》“带去我的思念”“今夜不醉不归”那幽怨的马头琴旋律，此刻我们情不自禁地联想到“东归”的画境。如果将壮烈回归的人群铁流，设置于无限绚丽妩媚的雪域风姿大环境之中，形成融艰苦与壮丽、写实与写意、真实与浪漫于一体的大境界，从而演绎出别样的情景交融的诗情画意，为“东归”壮举奏响黄钟大吕的史诗般颂歌，该是很好的构思。

2017年3月于沈阳

吴云华 老船长 220cm×170cm 布面油画 2014年

吴云华 石油工人肖像 100cm×80cm 布面油画 2013年

吴云华 忆江南 120cm×90cm 布面油画 2014年

吴云华 八九燕来下 90cm×60cm 布面油画 2017年

吴云华 家在花丛 54cm × 73cm 布面油画 2012年
 吴云华 帕米尔高原上的古城 80cm × 100cm 布面油画 2015年
 吴云华 印度洋的暖风 40cm × 60cm 布面油画 2013年