

刘石林油画

李丽

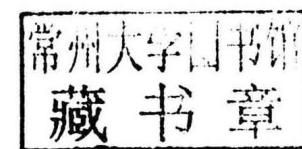
主编

上海书画出版社

刘石林油画

主编

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘石林油画 / 李丽主编. -- 上海 : 上海书画出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5479-1058-0

I. ①刘… II. ①李… 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(2015)第162667号

刘石林油画

主 编 李 丽

责任编辑 王 彬 黄坤峰

审 读 朱莘莘

技术编辑 杨关麟

出版发行 上海世纪出版集团
②上海书画出版社

地 址 上海市延安西路593号 200050

网 址 www.ewen.co
www.shshuhua.com

E-mail shcpph@online.sh.cn

设计制作 上海维翰艺术设计有限公司

印 刷 上海汉迪彩色印刷有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 889×1194 1/12

印 张 10.5

印 次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

印 数 1-1,000

书 号 ISBN 978-7-5479-1058-0

定 价 280.00元

刘石林与上海市文化广播影视管理局副局长王小明合影

原苏州美术协会主席、苏州大学艺术学院美术系主任昔日恩师贺野将亲手书写的墨宝赠予刘石林

我看刘石林

艺术创作是严肃、艰巨、神圣的事业。但艺术又不是神秘得高不可攀的，它的道路其实十分宽广，只要去摸索、领略其中的真谛，登入艺术创造的自由世界，也是完全可能的。

关键在于画家不但要磨练出深厚的功力，培养真诚的生活与绘画激情，摆脱某些狭隘的艺术教条的束缚，以更加开阔的艺术视野，更加宽松与自由的心态，运用独树一帜的绘画手法，丰富自己的绘画语言。

刘石林遵循自己的意念，在多年的艺术生涯中，锲而不舍，求艺不止。在当下物欲横流、五光十色的绘画商业化大潮中，他克服浮躁情绪，丝毫不迎合媚俗倾向，不搞浮光掠影、廉价趣味的作品，始终正确处理艺术与市场的关系，以严肃的态度看待生活，看待艺术，保持自身艺术的文化方向性和倾向性。在油画语言、观念、风格样式上进行着多种多样的尝试，把自然的万象融入自己的感受进行创作。

风景油画表面上是色彩、造型、肌理、规律、气氛的表达，实质却是作者的性格、观念、修养和思想的流露。刘石林把印象派的光与明媚的色彩糅进风景油画创作中，善于利用油彩色阶的细腻层次来表现自己的内在感受，不限于形式的具象或抽象，致力于整体印象美感的追求，从而彰显出画面整体气势富有的视觉冲击力。

正是经历了这些历练和探索，刘石林渐渐地形成了自己的油画体系。近些年其画作颇有进展，眼界开阔，素养提高。在他的油画中，大多为森林、树丛，尤其颇爱画白桦树、胡杨树。其语言特征的视觉感知和表现方式，是关于艺术语言和艺术形式及其背后的社会心理的折射，其独特性和学术价值都十分突出。

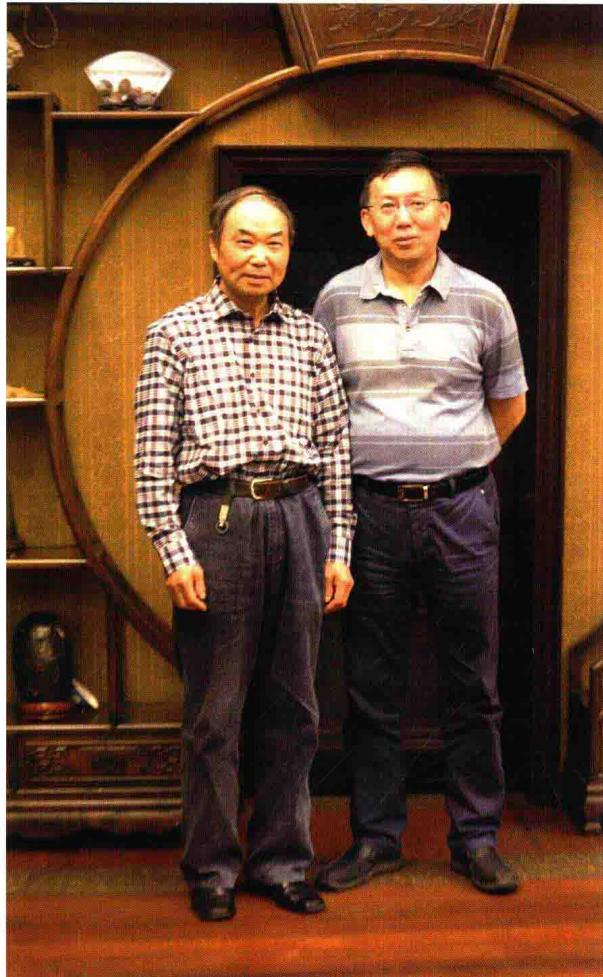
艰辛、寂寞和勤奋的创作使刘石林的绘画艺术进入了一个新境界，品味他的百幅油画，让我们看到了刘石林油画的生命力，蕴含了无限的创作能量。

艺术无止境，愿刘石林永远保持为艺术而奋斗的心态，我们期待扣人心弦的新作诞生。

上海创意设计工作者协会 主席
上海美术家协会 副主席
上海大学美术学院 院长、教授、博导

王林海

舞弄色彩，企及自然之美

刘石林与张坚合影

看刘石林的油画，你的心会不由自主地被油画中鲜明的色彩所动。虽看似错杂、但纷乱中有序也不乏韵味，其画面氛围浓烈、生机盎然、满幅通透，向我们展示出绚烂的充满生命律动的自然之美。他先前的作品传统有些保守，但之后，他不断地探索与突破原有的绘画思维，更深层次地去挖掘风景创作的个性化。他在绘画技法上采用大笔牵掣、喷溅等粗犷敷色法，使得画面沉厚深邃、虚幻斑斓，而且有一种勃发生机、穷尽世界的丰富性和辉煌感。

可以说刘石林绘画手法已经达到了形式美感的意境，这种唯美的意境、丰厚的修养、独特的感悟，在自由中挥洒，借物抒情，创作自然意境。从笔法的角度，他绘画的水准已经不只是停留在笔法本身，他更融合了自己对自然的感悟与对人生的体悟。不断寻找形式美感，正如同他作画时源源不断的灵感是来自于他对树木山野培育的深厚情感，他忠实于自己的感受和情思，挖掘出其中形式美感的意境。刘石林的艺术可以看作是对这段语言的一个诠释，因为他在色彩中立精神，混沌里放光明。

刘石林的油画的与众不同正是因为他能从建立独立人格的高度看艺术，能把艺术看作是实现自我人格的一种方式。只有当一个艺术家站在一定的高度看艺术，不择手段地表达自己的感受，在创作中紧追自己的“错觉”，保持最初那份想要作画的热忱、发现平凡不易被人发现的素材、捕捉来之不易的灵感，寻寻觅觅，在大自然中发现美。

因此，我确信，在油画艺术的领地中，画家个性化绘画语言的价值高于一切。

刘石林的油画色彩调配极富层次感，色调对比鲜明却不会让人感到突兀。让人们仅仅是看到这些绘画作品，都会好奇于这位善于舞弄色彩的艺术家。他用手中的画笔勾勒出深深打动并感染着我们的油画作品，他的观察是细腻的，视觉是独特的，他对大自然形成的自然风景之美的表现，不光是浮光掠影式的表面再现，而是对那些朝夕相处中的细小入微的细节惺惺相惜。正如马蒂斯所说：“把‘看’当作是一种创造性的视觉能力”。

在刘石林的绘画中，写生不只是对原貌的临摹，而是要穿透物象的表面，呈现出视网膜难以企及的内在，从而唤起人们对这些有机的甚至是无机的自然之物或人造之物的尊重。即使是那些山野里的杂草树丛，也在他的笔下形象变得高大，色彩变得诡异——一切都在于主观的发现，一切都在于能动的转换，一切都在于自我的诠释——美。不仅在于自然，更在于人的发现。生命，不仅在于实体，也在于人的赋予。

而当画家感觉到非创作不可之时，缘于心有灵犀，而灵犀是一种灵感、感觉、错觉，它难以捉摸，如蠕动的胎儿，但灵犀的胎儿更难预测，从“感受”转化为“形象”，无论是具象或抽象，这样的创造思路就是画家的绘画语言。

近几年来，他同时穿插尝试着具象与抽象创作，由于他善于应用自己的绘画创作语言，并且怀揣着他对大自然不落俗套的敬畏之心。从中发现色彩，捕捉光影，提炼素材，大胆想象，且果断娴熟地将其转换为创造性的视觉形象。他在反复挖掘和表达自己内心对眼前景物不羁地想象。

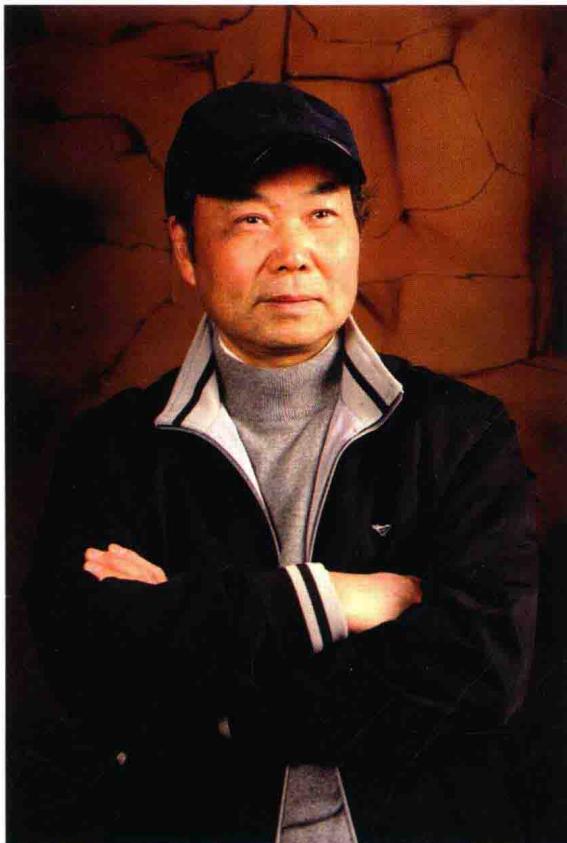
览阅百幅油画，使我们不难发现他对于色彩的理解、使用和表现，都得益于他对绘画目的和意义深层次地体悟，画出常人所不能见到的背后，涂出经过自己独特视角所看到的景象，这样的绘画与心灵最近。

刘海粟美术馆馆长
上海收藏家协会常务副会长

我的油画创作之路

刘石林

画家刘石林

刘石林官方网络

www.liushilin.artron.net

十多年前，和苏州大学艺术学院的校友聚会，谈及油画，我这个当日被大家公认色彩造诣颇深的家伙，在大家的怂恿下，又重拾起油画。从此便一发不可收，油画创作成了我生活中不可或缺的一部分。

四十多年前在大学里，我已是克劳德·莫奈的崇拜者，他关于在不同时间、环境、气候等客观条件下，捕捉不同光线支配特定时刻阳光的瞬间色彩，整整影响了我大半辈子。而后在绘画的过程中，我又潜心研究了梵高、新艺术大师古斯塔夫·克里姆特、塞尚以及19世纪俄罗斯油画大师列维坦和英国现代表现主义画家彼得·多依格等的创作思想理念。近些年来，我又迷上了中国风景画大师吴冠中，他的“风筝不离线”的绘画理论，也时时左右着我对油画语言的探索与研究。因此，不同时代、不同国家的几位绘画大师的风格促使我的油画创作不断地升华、不断地超越自我，对我的油画创作之路产生了积极的影响。

我喜好小幅油画的创作，因小幅油画能以简便、即兴的形式，以轻松的心态进入研究与艺术创造，便于绘画灵感的爆发，在较短的时间内能用色调掌控整个画面，不使画面拖沓、视觉上有疲劳感。小幅油画更利于风格、语言和材料的研究，由于采用小笔触，可使景物画细腻，色彩丰富而耐看，它可以是洒脱率真的寥寥几笔，也可以是别具匠心的精美制作，更能展现自由的创造天地，其涵量与价值绝不因咫尺小幅而受到影响。美术史上大师们经典的小幅杰作更是举不胜举。

在小幅油画的创作中，我又倾心于风景画的创作。经过十多年的历练，我明白建立自己个人绘画语言的重要性，画时放得开、不拘谨、要大气，用貌似随意的笔触表现出景物不同的质感和动势。油画之美，在色彩变化的微妙或丰富上，如同笔是琴弦，红黄蓝白黑是五线谱，赤橙黄绿青蓝紫是音符，色与色的相加变成了复色，而音符相加即变成了音乐的旋律。我正是在那“音符”相加的寻寻觅觅中，发现了现代油画至少要出现五十种以上的颜色，才能显现油画的效果。正如吴冠中老师所言，身处大自然中，手挥五弦，（美满地享受着那）美的感受……街市、码头、激流……满眼荡漾；青山、闲云……宁静沉默。

同时，要造就“生活艺术化，艺术生活化”的愿景，就必须不断地拓宽自己的视野，现在的我因对布满色彩、层次微妙的大地的酷爱、而近乎疯狂地追逐着大自然，不断地野外写生，在精细的观察和频繁的实践中去发现色彩的奥秘。我创作了《静安公园的梧桐树》、《泼墨山林》、《秋染白桦》、《苏州水乡》、《亦草亦花》、《高昌古城》等一百八十多幅风景油画，其中以画白桦树为最多。

静静的白桦林是有梦的地方，飘动的白桦更有故事。春天的白桦清纯雅嫩、超凡脱俗，秋日的白桦绚丽多姿、金光灿灿，冬日的白桦顶风傲雪，如白衣天使。我画的《春访白桦》以绿色调为主，橄榄绿、灰绿、粉绿、苹果绿再加柠檬黄，经细微而深入刻画，使其处处流露出初春白桦的洁白细腻、诱人芬芳的气息。为了增加厚实感，我溶入了紫灰色、浅紫罗、蓝、浅孔雀绿等，在几十种复色的互相撞击下，使绘画的感觉和感情的想象力一同迸发出春天美景的散文诗篇，交织成温馨富含韵味的合奏。我最近画的《白桦秋韵》，那金黄、土红、深黄、灰黄等强烈的色彩都被我大笔挥洒上，这是我对秋日白桦的一种心灵上的领悟，我觉得，只有将那强烈而耀眼的色彩排列堆积在画布上，才能使其营造出一种凝重厚实、热情奔放的色彩，形成极富视觉震撼的斑斓格调。当然，这不是一团混乱的感觉印象，这是本人以敏锐的观察力，并发自内心深处去表现秋天白桦的意境，只不过是我特意把此景中的色彩用更强烈而夸张的笔调去表现而已。

我的油画是品味出来的，每画一笔，细细品味，轻柔地点缀，来不得一丝的急躁和蛮干，而要用短暂的灵感“弹奏”琴键，时而蜻蜓点水、时而激昂狂扫，时而漫不经心、时而随心所欲，此时的我，犹如在创作着一部美妙的轻音乐，而布面上的每一种颜料正是那有着生命的音符。

画油画是我生命状态的视觉表达，又是自我发现和自我提升的心路历程。我起源于印象派画风，后又转入具象的凝聚理论，现又在钻研排列与表现构成色彩手法的风格，从构图、色彩、形象、用笔等绘画因素上，去洞察大自然中的一切景象、人文，使其能释放出一种现代美的旋律，发挥出自己的真性情，找到自我表现的独特精神气脉和力度。

目 录

我看刘石林 3

舞弄色彩，企及自然之美 4

我的油画创作之路 6

林间 10

静安公园 11

火烈鸟 12

三帆古船 13

鲁迅公园梧桐 14

农妇春早 15

山顶上的人家 16

一排白杨树 17

桂林阳朔 18

阳春山林 19

松树林 20

逆光的森林 21

黄土高坡的窑洞 22

黄山 23

河中映绿荫 24

绿山 25

西湖岸边的梧桐 26

春日梧桐 27

高昌古城 28

山涧 29

沉默在海底的山峰 30

阿斯哈图石林 31

阿斯哈图石林秋色 32

阿斯哈图石林春色 33

张家界群峰 34

彩云般的雪峰 35

秋日白桦 36

幽然之静 绚烂生彩 37

白桦林 38

林间 39

春访白桦 40

深秋 41

风雪白桦林 42

夏日白桦 44

落着红黄叶的桦林 45

冬日山景 46

水墨桦林 47

一缀白桦树 48

紫色的桦林 49

白桦的气息 50

白桦林的深秋 51

大奇山上的梧桐 52

满山的秋林 53

树林悠悠 54

映红的秋林（水粉画） 55

秋染桦林 56

褐紫色的桦树 57

桦 58

风中舞动的桦林 59

金黄色胡杨（综合材料） 60

长着气根的胡杨林 61

红杉树 62

行走在山顶上 63

林 64

峰峦叠影 65

胡杨树 66

高昌古城 67

高处不胜寒	68	西北牧场	87	林系列之一（综合材料）	107
山城	69	静静的山林（综合材料）	88	林系列之二（综合材料）	108
云雾缭绕的林与山	70	红山岩上的一缀树	89	林系列之三（综合材料）	109
褐色山坡	71	梯田	90	史前生物（综合材料）	110
哈尼的红土梯田	72	飘雪中的林	91	满山尽披黄金甲（综合材料）	111
航行的船	73	山坡上的一缀树丛	92	瀑	112
红斑石峦山	74	无题	93	葵（综合材料）	113
大奇山的溪流	75	城	94	林系列之四（综合材料）	114
映红的雪山	76	旧上海	95	荷	115
逆光树	77	紫藤	96	幻影中的树林（综合材料）	116
台湾的白皮松	78	荷池（水粉画）	97	玉龙山斜坡的杨树	118
冬雪封林	79	海岸边的山城	98	原始林带	119
砍伤的大树	80	苏州狮子林	100	原始林	120
喇叭花	81	苏州水乡	101	倒影（综合材料）	121
风吹柳叶（水粉画）	82	狮子林	102	奔牛（综合材料）	122
不屈的傲骨（综合材料）	83	狮子林曲桥	103	树的本色	123
梧桐点春	84	平江街坊	104	溶洞（综合材料）	124
梧桐秋叶	85	亦花亦草（综合材料）	106		
褐土白树	86				

刘石林油画

主编

上海书画出版社

刘石林与上海市文化广播影视管理局副局长王小明合影

原苏州美术协会主席、苏州大学艺术学院美术系主任昔日恩师贺野将亲手书写的墨宝赠予刘石林

我看刘石林

艺术创作是严肃、艰巨、神圣的事业。但艺术又不是神秘得高不可攀的，它的道路其实十分宽广，只要去摸索、领略其中的真谛，登入艺术创造的自由世界，也是完全可能的。

关键在于画家不但要磨练出深厚的功力，培养真诚的生活与绘画激情，摆脱某些狭隘的艺术教条的束缚，以更加开阔的艺术视野，更加宽松与自由的心态，运用独树一帜的绘画手法，丰富自己的绘画语言。

刘石林遵循自己的意念，在多年的艺术生涯中，锲而不舍，求艺不止。在当下物欲横流、五光十色的绘画商业化大潮中，他克服浮躁情绪，丝毫不迎合媚俗倾向，不搞浮光掠影、廉价趣味的作品，始终正确处理艺术与市场的关系，以严肃的态度看待生活，看待艺术，保持自身艺术的文化方向性和倾向性。在油画语言、观念、风格样式上进行着多种多样的尝试，把自然的万象融入自己的感受进行创作。

风景油画表面上是色彩、造型、肌理、规律、气氛的表达，实质却是作者的性格、观念、修养和思想的流露。刘石林把印象派的光与明媚的色彩糅进风景油画创作中，善于利用油彩色阶的细腻层次来表现自己的内在感受，不限于形式的具象或抽象，致力于整体印象美感的追求，从而彰显出画面整体气势富有的视觉冲击力。

正是经历了这些历练和探索，刘石林渐渐地形成了自己的油画体系。近些年其画作颇有进展，眼界开阔，素养提高。在他的油画中，大多为森林、树丛，尤其颇爱画白桦树、胡杨树。其语言特征的视觉感知和表现方式，是关于艺术语言和艺术形式及其背后的社会心理的折射，其独特性和学术价值都十分突出。

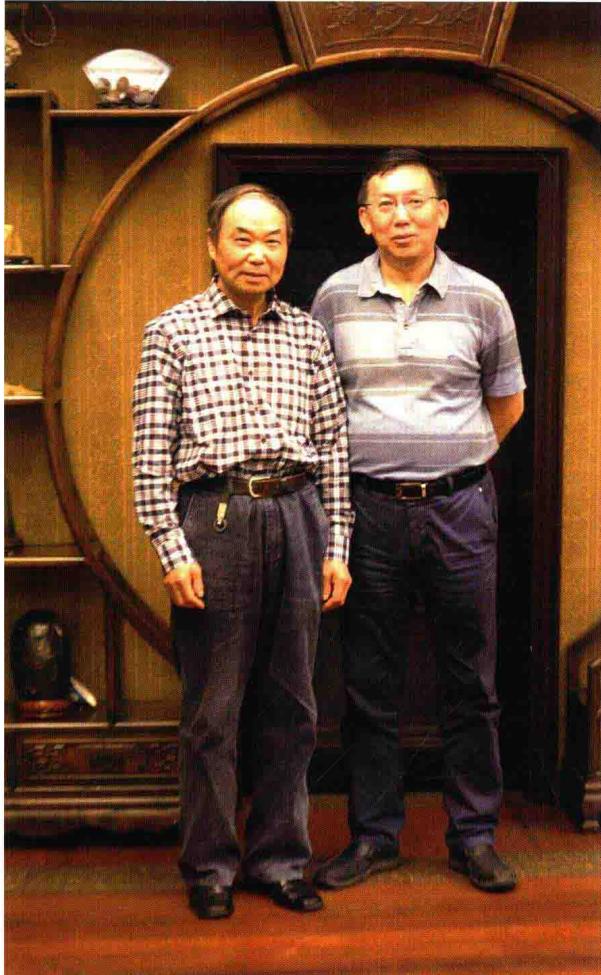
艰辛、寂寞和勤奋的创作使刘石林的绘画艺术进入了一个新境界，品味他的百幅油画，让我们看到了刘石林油画的生命力，蕴含了无限的创作能量。

艺术无止境，愿刘石林永远保持为艺术而奋斗的心态，我们期待扣人心弦的新作诞生。

上海创意设计工作者协会 主席
上海美术家协会 副主席
上海大学美术学院 院长、教授、博导

刘石林

舞弄色彩，企及自然之美

刘石林与张坚合影

看刘石林的油画，你的心会不由自主地被油画中鲜明的色彩所动。虽看似错杂、但纷乱中有序也不乏韵味，其画面氛围浓烈、生机盎然、满幅通透，向我们展示出绚烂的充满生命律动的自然之美。他先前的作品传统有些保守，但之后，他不断地探索与突破原有的绘画思维，更深层次地去挖掘风景创作的个性化。他在绘画技法上采用大笔牵掣、喷溅等粗犷敷色法，使得画面沉厚深邃、虚幻斑斓，而且有一种勃发生机、穷尽世界的丰富性和辉煌感。

可以说刘石林绘画手法已经达到了形式美感的意境，这种唯美的意境、丰厚的修养、独特的感悟，在自由中挥洒，借物抒情，创作自然意境。从笔法的角度，他绘画的水准已经不只是停留在笔法本身，他更融合了自己对自然的感悟与对人生的体悟。不断寻找形式美感，正如同他作画时源源不断的灵感是来自于他对树木山野培育的深厚情感，他忠实于自己的感受和情思，挖掘出其中形式美感的意境。刘石林的艺术可以看作是对这段语言的一个诠释，因为他在色彩中立精神，混沌里放光明。

刘石林的油画的与众不同正是因为他能从建立独立人格的高度看艺术，能把艺术看作是实现自我人格的一种方式。只有当一个艺术家站在一定的高度看艺术，不择手段地表达自己的感受，在创作中紧追自己的“错觉”，保持最初那份想要作画的热忱、发现平凡不易被人发现的素材、捕捉来之不易的灵感，寻寻觅觅，在大自然中发现美。

因此，我确信，在油画艺术的领地中，画家个性化绘画语言的价值高于一切。

刘石林的油画色彩调配极富层次感，色调对比鲜明却不会让人感到突兀。让人们仅仅是看到这些绘画作品，都会好奇于这位善于舞弄色彩的艺术家。他用手中的画笔勾勒出深深打动并感染着我们的油画作品，他的观察是细腻的，视觉是独特的，他对大自然形成的自然风景之美的表现，不光是浮光掠影式的表面再现，而是对那些朝夕相处中的细小入微的细节惺惺相惜。正如马蒂斯所说：“把‘看’当作是一种创造性的视觉能力”。

在刘石林的绘画中，写生不只是对原貌的临摹，而是要穿透物象的表面，呈现出视网膜难以企及的内在，从而唤起人们对这些有机的甚至是无机的自然之物或人造之物的尊重。即使是那些山野里的杂草树丛，也在他的笔下形象变得高大，色彩变得诡异——一切都在于主观的发现，一切都在于能动的转换，一切都在于自我的诠释——美。不仅在于自然，更在于人的发现。生命，不仅在于实体，也在于人的赋予。

而当画家感觉到非创作不可之时，缘于心有灵犀，而灵犀是一种灵感、感觉、错觉，它难以捉摸，如蠕动的胎儿，但灵犀的胎儿更难预测，从“感受”转化为“形象”，无论是具象或抽象，这样的创造思路就是画家的绘画语言。

近几年来，他同时穿插尝试着具象与抽象创作，由于他善于应用自己的绘画创作语言，并且怀揣着他对大自然不落俗套的敬畏之心。从中发现色彩，捕捉光影，提炼素材，大胆想象，且果断娴熟地将其转换为创造性的视觉形象。他在反复挖掘和表达自己内心对眼前景物不羁地想象。

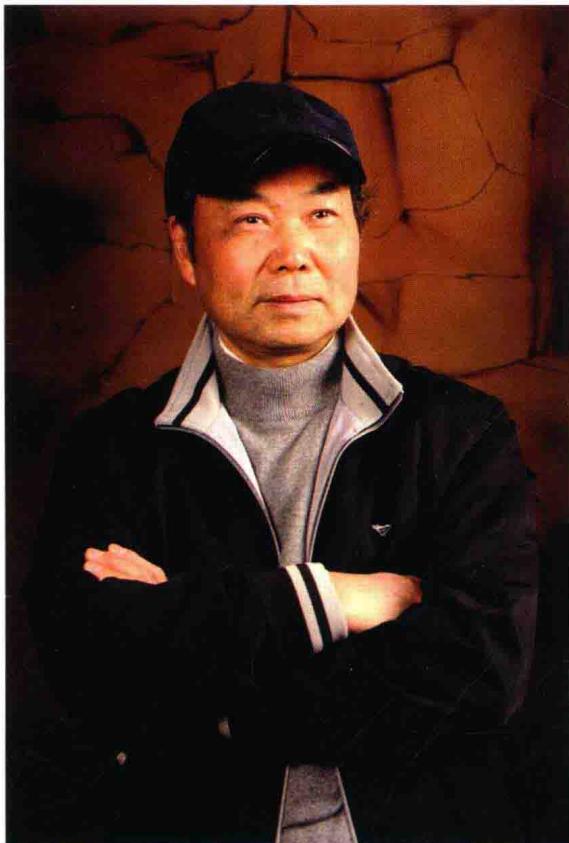
览阅百幅油画，使我们不难发现他对于色彩的理解、使用和表现，都得益于他对绘画目的和意义深层次地体悟，画出常人所不能见到的背后，涂出经过自己独特视角所看到的景象，这样的绘画与心灵最近。

刘海粟美术馆馆长
上海收藏家协会常务副会长

我的油画创作之路

刘石林

画家刘石林

刘石林官方网络

www.liushilin.artron.net

十多年前，和苏州大学艺术学院的校友聚会，谈及油画，我这个当日被大家公认色彩造诣颇深的家伙，在大家的怂恿下，又重拾起油画。从此便一发不可收，油画创作成了我生活中不可或缺的一部分。

四十多年前在大学里，我已是克劳德·莫奈的崇拜者，他关于在不同时间、环境、气候等客观条件下，捕捉不同光线支配特定时刻阳光的瞬间色彩，整整影响了我大半辈子。而后在绘画的过程中，我又潜心研究了梵高、新艺术大师古斯塔夫·克里姆特、塞尚以及19世纪俄罗斯油画大师列维坦和英国现代表现主义画家彼得·多依格等的创作思想理念。近些年来，我又迷上了中国风景画大师吴冠中，他的“风筝不离线”的绘画理论，也时时左右着我对油画语言的探索与研究。因此，不同时代、不同国家的几位绘画大师的风格促使我的油画创作不断地升华、不断地超越自我，对我的油画创作之路产生了积极的影响。

我喜好小幅油画的创作，因小幅油画能以简便、即兴的形式，以轻松的心态进入研究与艺术创造，便于绘画灵感的爆发，在较短的时间内能用色调掌控整个画面，不使画面拖沓、视觉上有疲劳感。小幅油画更利于风格、语言和材料的研究，由于采用小笔触，可使景物画细腻，色彩丰富而耐看，它可以是洒脱率真的寥寥几笔，也可以是别具匠心的精美制作，更能展现自由的创造天地，其涵量与价值绝不因咫尺小幅而受到影响。美术史上大师们经典的小幅杰作更是举不胜举。

在小幅油画的创作中，我又倾心于风景画的创作。经过十多年的历练，我明白建立自己个人绘画语言的重要性，画时放得开、不拘谨、要大气，用貌似随意的笔触表现出景物不同的质感和动势。油画之美，在色彩变化的微妙或丰富上，如同笔是琴弦，红黄蓝白黑是五线谱，赤橙黄绿青蓝紫是音符，色与色的相加变成了复色，而音符相加即变成了音乐的旋律。我正是在那“音符”相加的寻寻觅觅中，发现了现代油画至少要出现五十种以上的颜色，才能显现油画的效果。正如吴冠中老师所言，身处大自然中，手挥五弦，（美满地享受着那）美的感受……街市、码头、激流……满眼荡漾；青山、闲云……宁静沉默。