

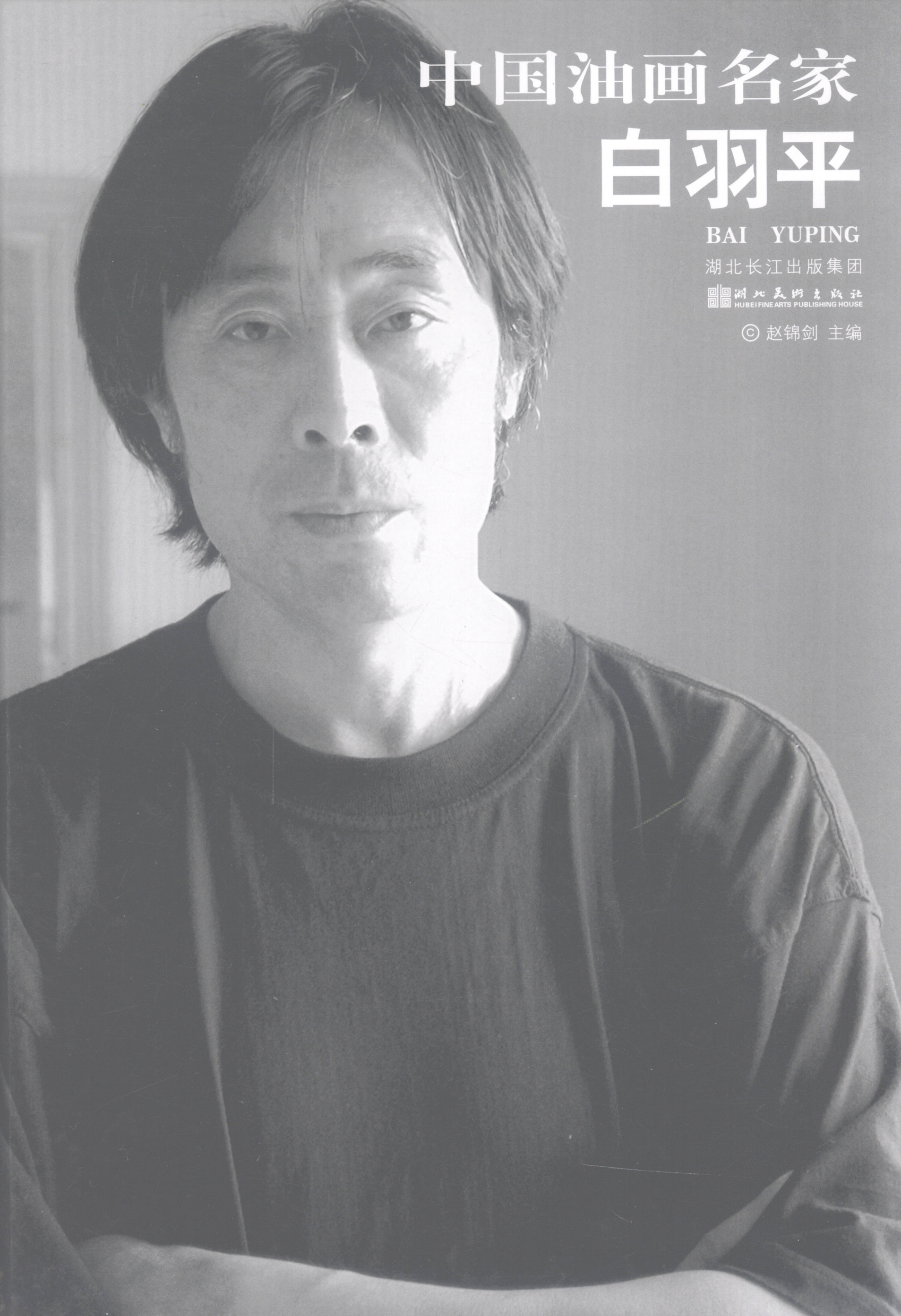
中国油画名家 白羽平

BAI YUPING

湖北长江出版集团

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

© 赵锦剑 主编

中 国 油 画 名 家

白羽平

BAI YUPING

© 赵锦剑 主编

湖北长江出版集团

 湖北美术出版社
HUBEI FINEARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

中国油画名家. 白羽平 / 赵锦剑主编. —武汉: 湖北美术出版社, 2007. 3
ISBN 978-7-5394-1974-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第034539号

中国油画名家·白羽平

© 赵锦剑 主编

责任编辑: 袁 飞

装帧设计: 赵 宇

出版发行: 湖北长江出版集团 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号 B 座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 浙江印刷集团有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 12

印 数: 1-3000 册

版 次: 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5394-1974-9

本册定价: 150.00 元

画家艺术简历

简历

白羽平，男，满族
北京画院专职画家
1998年毕业于中央民族学院美术系
2003年入中央美术学院首届油画高级研修班
中国美术家协会会员
中国油画学会理事

作品及获奖

1985 年	前进中的中国青年美展鼓励奖	中国北京
1987 年	首届中国油画展	中国上海
1994 年	第八届全国美术作品展览	中国太原
1995 年	中国油画风景展铜奖	中国北京
1997 年	走向新世纪中国青年油画展优秀奖	中国北京
1998 年	当代中国山水画、油画风景展	中国北京
1999 年	白羽平油画展	日本东京
1999 年	第九届全国美术作品展	中国上海
2000 年	中国二十世纪油画展	中国北京
2001 年	赴欧洲考察	
2001 年	研究与超越中国小幅油作品大展	中国北京
2001 年	纪念中国共产党成立八十周年油画作品展优秀奖	中国北京
2002 年	中央美术学院首届油画高级研修班作品联展	中国北京
2003 年	第三届中国油画展览	中国北京
2004 年	第十届全国美术作品展览	中国广州
2005 年	人与自然·中国山水画、油画风景大展评委	中国北京

作品发表

《中国油画》、《艺术家》、《画廊》、《美术观察》、《美术》、《中国当代油画家—白羽平》《中国现代艺术品评丛书 21 世纪版·白羽平》、《中国油画 20 家·白羽平》等画册。作品为日本、韩国、加拿大及国内外私人收藏。

中国油画名家 白羽平

远方的应和，从容的表白

——读白羽平的油画有感
刘洪郡

白羽平的油画是有着抽象意蕴的中国文化情结，他在画面的空间构置与色彩上呈现着一种深沉的思考与大自然的诘问。他时有的人物塑造，朴厚之下引导我们去倾听一个历史的回音；他独到的风景系列充实于我们的视觉而直抵内心，营造出一片超越时空的氛围。

他除了反映属于自己的内心世界的特质，相对于外在物质世界的发展看来，是在视觉经验与生活积淀中重新创造性的塑造。他形式上对现实题材进行了与自身属性相关的探索，他一次又一次获得成功。这一过程，画家的观念与绘画技巧都经受了严峻的考验。

白羽平的画面空间充实，也很空灵。夹杂其间的情绪似乎带了些悲剧激情的调子，广漠、大气而庄穆。他的情思在渲染中升华。他笔下的大地风景已不全是自然的忠实再现，而是着力于“怎样画”，他的绘画似乎是在平静中磨合着很多东西，他有着良好的中国传统的审美品质。

观他风景系列里的笔触以及常用的黄、白、绿为主调的大色块，均是和谐之中透着新趣。所以针对于经营画面的手段来说，有着理想主义的白羽平总是出人意料地制造精彩，这精彩，有时文学语言也无法描绘。

白羽平巧妙引导了优越的感性，就凭实实在在的情感在画布上真诚流露。他当然是“重在表现部中真实”，他终归回到大自然生命的赞美主题上来，他也并不像梵高那样极端热烈地舞动奔放恣肆的线条，而是以一种广博的平稳心态来对待。艺术的至美就在于人与自然、人与人、灵与肉等矛盾双方的和谐与平衡，中国是注重和谐的国度，矛盾双方最终会停留在一种稳定的平衡状态，白羽平的艺术品格在此基础上散发出独特的魅力。他的画画尽管存在着变幻莫测的幻象，抑或遥远神秘的召唤，但都有着沉静、和谐的基调。我想，尤其是一个艺术家，即使思想、观念等全面地进行了洗涤与推新，他始终也不会抛离脚下这片依赖已久的土壤，因为对周边环境的历史记载已化成了抹不去的心灵印痕。所以中国的油画自有我们东方的神韵，中国的油画家自有他们值得尊敬与推崇的一面。不可否认，他们当中也有意志动摇的，虚心接受了西方现代艺术的洗礼，力争在一定的局限内融和并附会出一种“中国特色”。这样的艺术家，他们的内心永远会矛盾与痛苦，因为在中国土壤上产生的艺术脱离不了抒情。

于是白羽平就自然而从容地表达着，就把自己成长过程中对周边环境的感受与多年积累的视觉经验通过适合自己的形式语言纪录并延伸下来，不刻意追求形式而形式也美，不刻意非要画出多少却愈显得意味隽永。

白羽平的绘画艺术为中国油画的发展提供了可资的样本，这样，能让我们感受到中国正统文化的触角。在山西生长过的白羽平外表显得淡然、朴实而亲切，他是一位真正精神家园的守望者。

漫山云水驻我心

——白羽平风景解读
范 勃

当今，开放的文化野促进了传统绘画在当代发展开拓的可能性，艺术家主体精神的觉醒，就是置身于精神荒芜的物质社会里，期待着成长和拯救，体现在绘画中，绘画本身即“追求精神和灵魂价值的人生旅程”。

深谙艺术发展规律的白羽平，始终潜心于绘画本体的自觉，以艺术的方式，观照自然造化，于自然的蒙养中生民性灵，延展其丰厚的学识。

风景画作为白羽平营造个人新的现实世界的媒介，通过对一种山高水远，缥缈无着、尘埃不到的“境”的创造，把个体经验寓在时间与空间中，实现其在时间和空间中的驻足与眺望，以月色、雪国、旷原等的物象，来传达其内心深处的宁静渊澄，这其中包含了对某种逝去的回忆和对物化世界的轻蔑。

在白羽平的早期作品中，倾心自然，淡泊宁静，忘怀万虑的人生体验成为白羽平风景绘画发展的基本母题。阡陌纵横的田地构成，高低错落的山丘高地所散发的祥和、清新的田园情怀，在他的笔下渗透出与这版景致的生存联系和诗意的依恋。

于葱茏处透出清瘦，于绚烂处散出荒寒，白羽平近期绘画所呈现的孤寒意韵，标志着其风景绘画的又一次自我超越。深深的崖谷，黝黑的山林，萧瑟的旷无不传达出中国传统绘画意境中萧疏简淡的空寒特征。

关于内容形式的思辨，白羽平意在内容和形式二元转换的观点。在秉承先贤的同时，又不断地注入其在当下生发的新内涵。稳定庄严的平行线组合，戏剧化的明暗处理，柔润、干涩的节奏跳跃，挥洒自如的手感控制，说明了白羽平在语言层面上找到了与其精神表达相契合的个人语汇，并使精神本身转化为语言的直觉，把风景视觉因素的基本记忆独立提升为实际观看的语言品质。

白羽平对中国传统艺术的诠释源于一种深沉的文化沉思，立足于当下的艺术创作，却将一个遥远的对象作为自己期望达到的目标。在此刻的皴擦点染中，将心意遥致于莽莽苍古；在静绝尘氛中，时间似乎凝固了，过去、现在、未来被统一在画面的空间里，独特的艺术创造将心灵遁入迷远的寂静之中，这短暂的观照，就是永恒。

“一水带寒月，孤村幕夕烟”，在白羽平的作品中，没有鼓荡和聒噪，也没有激烈的冲突，而是以寒江静横、雪空绵延的画意迹化心中对自然及生命本质的探求和诘问。

没有澄明的观照，哪有精神的超越，白羽平利用风景，印证自身，同时也把自身的生命体验投射到风景中去，在渺茫难测的幻象中穿梭与游走，为的是回应一个遥远的召唤，走向彼岸，去安顿一个不羁的灵魂。

追寻与回归

徐恩存

追踪油画家白羽平近几年的艺术历程，我们发现，这是一段不断追寻与不断回归的过程，同时，也是一段由具象到抽象、由写实到表现、由物质到精神的提升过程。

白羽平的作品表明，经过一段苦苦求索与追寻之后，画家已走上了回归艺术自身之路，这使得他的作品，从形式到语言都更加逼近艺术规律与艺术本质，这就是，在作品中画家突出了绘画语言的作用与魅力，强调材料与表现的功能与优势。

显然，白羽平在艺术取向上愈加体现为一种“语言至上”的兴趣，他的作品表明，他尊重并推崇“油画是语言的艺术品”这一理念，并在自己的创作实践中显示出画家告别传统、走向现代的勤勉与自信。

无疑，突出材料与表现，使作品获得了多重性与丰富性，更利于作品意蕴的多层次感受表达，并带来了从未有过的新节奏。在《乡路》、《秋云》、《古塬》、《高原》、《大平原》等作品中，体现出的正是语言自身的魅力；在我们看来，那些命题只不过是语言的载体而已，阅读作品，扑面而来的是“语言”的不同凡响的气息，而不是作品中的题旨景物。可见，画家把强烈的主观欲望、个人生命体验糅进了他笔下的笔触、色彩、节奏与韵律之中。

应该说，白羽平近期作品尤其关注光源色与固有色并置的作用，关注材料与工具手段的表现潜力，借以为其绘画语言笼罩上浓郁的个性化色彩。然而，分析其作品，我们看到白羽平油画的个性化语言，并不表现在某一格调的语言的永恒追求上，而恰恰表现在对“已有”的不断遗忘和对材料、工具本色、本质的追求与表现上。

在“文本意识”这个层面上，白羽平孜孜不倦地进行着语言的实验与实践，让我们不断感受到语言的新气象、新气息。在《古塬》、《高原》、《秋云》、《乡路》、《大平原》等作品中，画家重临了先人们的题旨意境，凝神体味着黄土高原的文化风韵，再将西方油画的材料、工具的优势与性能，与现代意识、现代情感、现代“语言”表现方式相匹配，为当代油画语境造成一种特别的格调。油画的基本操作手段——笔触、肌理、刮痕、厚涂与堆积等，在他不经意的运用之后，变得十分富于形式意味与语言魅力，特别是油画语言被赋予一种形式感之后，更加体现出一种语言的自觉与回归油画本体的趋向。

可以说，白羽平在很大程度上，是在“语言”上找到了“自我”。

分析作品，不难发现，白羽平对“语言”的理解已经远远超越了形象塑造与具象表现层面，他要求自己在作品必须获得和创造自己的语言，即纯粹个性语言；继而，白羽平在长期的艺术实践中认识到，绘画语言是可以被实验的意识形态和物质形态，它具有无限的活性与可能性，画家可用有限的符号组织、编制、化合与演绎出无限丰富的意蕴，这些语言的组合聚集在一起或安排在一定的位置上之后，产生的自然是意想不到的效果。可以肯定地说，在白羽平那里，语言具有纯粹的形式意义，它自身的节奏感、色彩感、亮度、美感以及种种不可言说的东西，就足以具有独立的自身的审美价值。

仅此而言，白羽平的绘画语言观与传统的绘画语言便有了质的区别，它属于本体论意义上的语言，抛开了语言作为载体的传统认识，而把语言看成是独立的东西——它就是自身，不必从属于别的，也不必服从别的，绘画语言既是“开始”也是“最终”的。

由此表明，艺术语言是处于运动状态的，由于它的不肯固执与僵化，才使它获得永远的、存在下去的、永无止息的生命；我们正是凭借了语言的活力与自由，才完成了我们的表现与展示，才使得一幅精神图景得以构成。

在白羽平的作品中，绘画的语言本身就是一个独立的世界，尽管它还未完全摆脱于某种载体，但他作品中的语言都富于操作性，画家凭借语言的活性，获得创造的无限性与无边放大的自由，去证明语言本身就是绘画的存在。

这里，一道无法摆脱的艺术命题出现在当代画家面前：在自由创造的空间中，我们的绘画语言呈现出灵活无比、富有弹性的多维形态，我们难道有理由焦虑语言的贫乏与不能达意吗？到底是语言的无能还是我们自己驾驭语言的无能呢？

白羽平正是基于这种反省与觉醒，利用语言进行大胆甚至放肆的创造，将自己的精神渴望与审美追求挥洒于语言，并成为一种惬意的精神活动，白羽平因而产生了前所未有的自信与潇洒。

无疑，对绘画语言自身价值的关注，是当代画坛的重要现象，而对绘画语言的理解，也从未达到今天的理想层次。

今天画家越来越注意绘画语言的简练、活性与形象化，及其无以复加的可塑性、弹性等，这一切都意味着他们的美好前景。实践表明，“语言”大概是最富有生命力的东西，那些被拆解的、似乎毫无生命的符号，一旦被组合与聚集起来，按照某种意图进行编排，就有了生命。这种生命，随着画家对语言使用时独创精神的非同寻常而张扬与扩大。我们同时注意到，白羽平这一代画家在语言运用上的智慧与娴熟，他们左右逢源、纵横捭阖、水到渠成的能力综合在一起，必将形成一种全新的气势——回到绘画本身！

一个人的艺术就像人的一辈子，由幼稚到成熟。昨天的画今天拿出来再看即觉陈旧，往事不堪回首，甚至怀疑昨天的激动、新鲜感总是短暂的。天天总有新的想法，会有更好的东西出来，所以我们应该不断地发现，从司空见惯中去挖掘感受，激发敏锐的感受力和表现力。罗丹说：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少美的发现。”

“景无情不发，情无景不生。”绘画是作者审美的情意隐含在作品之中的交融契合正是艺术家一向执著追求的一种创作胜境。在我们油画领域中，油画家的思想情感浇注于所表现的客体，通过油画语言这种媒介的艺术处理，使观众不知不觉地投入到作者设定的诗情画意中，这就达到了意境之作。

“形似”、“神似”都是我国传统绘画里的特殊美学范畴。它具有鲜明的民族特点，也具有普遍意义。对于“形”、“神”的认识都在不断发展，从顾恺之的“以形写神”到徐悲鸿的“惟妙惟肖”都是追求传神写心这一最高境界。可见“形”、“神”是我们绘画中最重要的核心了。

好的作品具有丰富的内涵而同时又有形式美。丰富的内涵包含在形式中，所以不具备形式美的作品只是一种概念的图解。任何艺术家都企求在自己的作品中充分释放自己的感情，而期待能够得到欣赏者充分的共鸣，因此我们在绘画过程中首先以自己的情感为最重要的条件。能不能找到这个内涵的切入点是艺术创作成功的最起码的事。的确，找到适合自己的东西是不容易的，有时苦思冥想走遍天涯也未必找得到。当然画面效果能否直接影响欣赏者的心理还需准确把握技术的表现，以表达出作者的内在感触与幻想。

艺术总是通过个别去表现一般，在有限的形象里包含着深广的内容。巴尔扎克说：“艺术品就是用最少的面积惊人地集中大量的思想。”我们也历来倡导“言近旨远”、“以少胜多”、“象外之旨”、“弦外之音”，等等。画画不求大只要精，从大千世界里捕捉最感人的瞬间，苦心经营，定能表现出丰富的感人形象。

抽象的形式虽然在自然中已经存在，但它处于太多的影响干扰中而不易被感受者发现。艺术家需要有善于发现的慧眼，从繁杂的世界里发现和重建，进行提炼、组织，去感受隐蔽的矛盾与和谐、节奏与韵律、运动与张力等，将这些构成有机的整体，使之具有与生命和情感相联的形式特征，成为作品，而不是玩弄形式、买弄技巧的表面形式。这样抽象的形式才具有审美意义。

有人说：艺术家是二传手。不错，艺术家是用艺术的思维和造型手段对大自然进行分割、取舍、提炼、概括，并凭借绘画材料将所感悟到自然展示给人们，使人们通过艺术形式所传达的感情，更清楚地认识艺术之美。因此，作为艺术家，更需要准确地把握情感信息，才能做好一个真正的二传手。

人体速写 2001年 90cm × 60cm

上马峪

2000 年

117cm × 92cm

雨后

2003 年

50cm × 60cm

长城

2003 年

180cm × 120cm

