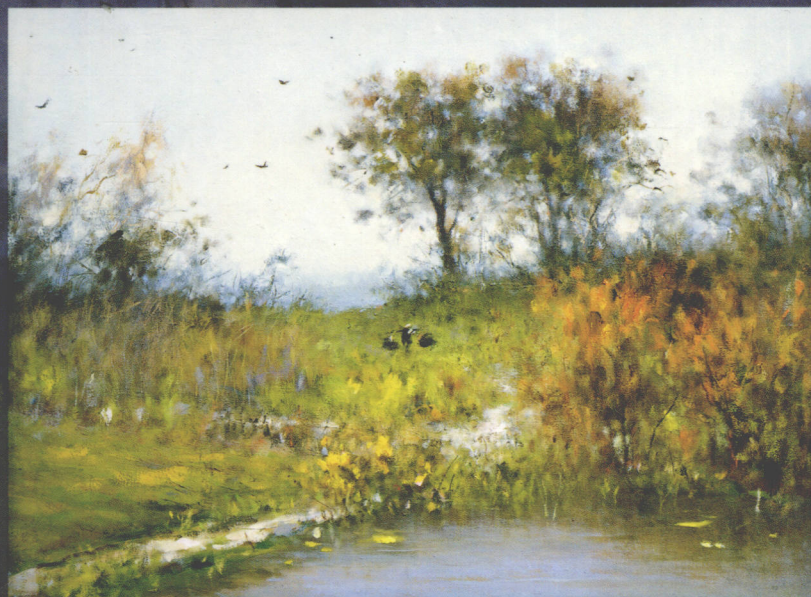

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

Wang Chunren

中国当代油画家
风景写生画集

王春仁

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

画家简介：

王春仁，画名村人，1938年生，江苏徐州人，现任扬州市美术家协会油画研究会会长。早年学习国画，后经水彩转入油画研究。他把中国画的高迈飘逸、水彩画的痛快潇洒和油画的厚重强烈的特点结合起来，形成了他独具神韵的中国油画风格。

他先后在美国、意大利和中国台湾举办画展，不少作品在国内外发表和被收藏。诸如：入选“中国艺术家作品展”，并在美国展出和发表作品。《运河晨雾》、《夕阳与老树》被美国纽约国际文化中心收藏，《六月的小花》发表于中国台湾《雄狮美术》。作品曾被美国“席勒”画廊、中国台湾“品瑗居艺术中心”、美国国家科技代表团、日本政府代表团展出和收藏，并得到高度评价。是一位在国际上有一定影响的油画家。

王春仁教授长期在中学、大学从事美术教育工作，40余年中为国家培养了许多艺术人才。

情韵的艺术魅力

——读王春仁的油画

扬州是座历史文化名城，但很少看到油画的创作活动，其实，扬州也出过一些油画名家，如潘玉良、王陶民、许幸之等，他们在油画的民族化实践中，都有贡献。其中有吸取中国画笔情墨趣的，也有试图把西方文艺复兴以来的素描、印象派的色彩、后期印象派的线条等造型因素综合借鉴的。近来，我看到王春仁油画展，深深感到：油画的民族化问题，其形式风格应当多样化，决不是简单地表现中国的风土人情就是民族化。我认为油画的民族化是要有内在的民族气质、情感和民族的审美理想。简言之，就是“情韵”，它洋溢着民族化的无限魅力。这也是南齐谢赫对东晋时期为佛教艺术中国化作出贡献的戴逵的评语。“情韵”是一种特有的东方情调，是民族的审美观和艺术观的特色。老一辈的油画家，在他们的作品中，都已渗透了民族精神，流露着民族的情韵，如徐悲鸿、刘海粟、林风眠、吴冠中、肖峰、靳尚谊等，他们为油画民族化树立了典范。

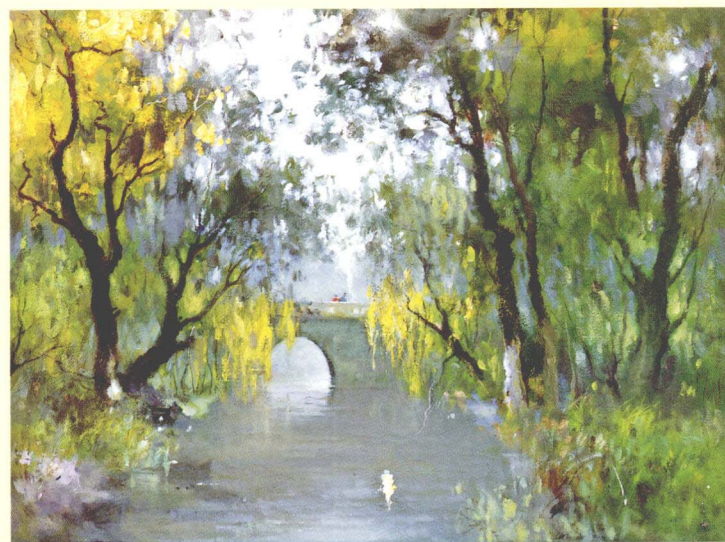
当我读到春仁的油画《运河晨雾》时，顿使我联想到法国印象派大师莫奈的《日出》，这两幅作品，简直是姊妹篇：莫奈的《日出》，画晨雾弥漫着港口，他用长短笔触，和厚薄不均的色彩，绘成波浪映出朝阳；而春仁画的是晨雾弥漫着运河，也画轻舟待发，但一看便知莫奈的作品重现实感和鲜明的西方油画笔法，而春仁的作品重意境和抒写情韵，两者情同意不同。还有他的《可爱的故乡》、《运河情》、《春早》等，都强烈地反映出作者的情和意。再从画的构图、运笔、设色、透视以至象征与写实等手法来看，他用不同的技巧来反映不同的特定意境。墨西哥杰出壁画家西盖罗斯说过：“野兽主义的色彩，立体主义的形，表现主义的感情，未来主义的运动，超现实主义的形象，都应该成为创造艺术的组成因素。”也就是鲁迅所说的“拿来主义”，春仁的油画技法就是从多方面吸取的，并能将油画融入到民族艺术的血液中。再看他的人物画，《北方老人》，一副健壮、慈祥的形象，胡须虽然花白，但精神状态极佳，这形象把你引向勤劳、淳朴、善良、坚毅的民族精神之中。据我所知，太阳是莫奈作品中的生命与生机，而春仁也一样，那《好大一棵树》，阳光从树缝中透洒，多么壮美的大自然，简直是天人合一。综读春仁的油画，既吸取了西方诸画派之长，又以“情韵”为本，表现出中华民族的特色。他把“情韵”扎根在民族精神的土壤里，又融合在蓬勃向上的时代旋律中。春仁同志现为扬州市美协油画研究会会长，我希望他进一步推动和繁荣起扬州的油画，使扬州油画和扬州国画并驾齐驱。我衷心地祝愿春仁同志在自己的艺术实践中不断取得长足的进展。

薛 锋

中国当代油画家风景写生画集

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA
CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

王春仁

Wang Chunren

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

1. 你在哪里 46cm × 61cm 画布 1998年

你在哪里

——献给我的爱人徐梅怡

在这荒凉的大地上
只有荒野的坟火还残留着人的痕迹
那远方孤雁的哀鸣却不知能不能唤醒
人对人世的记忆……

苍天无奈，我去哪里
我心里还有我的妻子——徐梅怡
我只能去怀念她留给我人生中

最美丽最悲凄的记忆——
相依旷野的漫步
郊外小河边的倾心谈吐
丘野的爬坡和追逐
还有那泥泞欢乐的小路……

在初恋的那条小路上
她对我说：“你是我一生中第一个朋友，也是我最后
一个朋友。”

她圣洁、漂亮

聪明、善良
就像明净的月亮
心甘情愿、生死不离地为我厮守了一辈子
可她却英年早逝——那是1997年4月4日的
早上……

如今，我只能重温和她相伴过的小路——
寻找她的影迹
望穿天涯
只有天上的那朵愁云为我们哭泣
梅怡，你在哪里

说画——风景写生与感悟

我年轻的时候，总爱画速写性的风景画，这种画它让人动情且又激动。《秦淮人家》这张速写我只用了20分钟。《运河晨雾》不足两个小时。随着年龄的增长和感情的需要，尤其是近几年，我的大部分作品多半是多次写生后完成，有的是写生后回来整理完成。画长期作业，耐看充实，给人以满足。风景写生不管是短期还是长期，写生过程都一样，只要画得好，都美。

《你在哪里》是我心中的画，我反反复复写生了很多地方才把它完成，我是流着泪画完这张画的。

《日出》这张画画得很苦，我一个人带着5岁的女儿，天不亮就在河边等太阳（学生们还没来）。天亮了，我就有意识地把日出之前的那些景物铺完，一待日出，我便拼命似的画那日出的瞬间。我的心似乎也在叫喊——“啊，太阳出来了！”日出就像交响乐，我画它的撞击和声响。在这同一地方我写生了5次，再整理完成。

《路》这幅画是雨后课外写生。当看到这条泥泞的小路，我就想画它，就想要画自己。动笔前我就把自己和小女儿安排在路的那一头，我多么盼望路的那一头，有一条好走的路……我还为这幅画写了歪诗：“这条泥泞坎坷的小路 / 我跋涉了几十年 / 披霜昂首埋艺苑 / 两腿泥泞闯江山 / 东涂西抹路漫漫 / 梦落谁边……”写生，整理，再写生，再整理，我用全心去作画。同时也是画我的儿时记忆和我的哀思。

风景写生，不只是画一个地方一个角度的景象。那个地方也是一个世界、一段人生、一篇文章。要画好风景画，一定要具备更多的艺术素养。艺术、生活与人的关系应深入地去感悟。好人不一定就是艺术家，但成为一个真正的艺术家必须首先是一个好人。因为他的作品就是他本人的再现。

学画的第一关，是学会正确的观察方法，只有在掌握正确的观察方法和美感之后，才能去考虑表现方法，画画不是画看到的，而是画感觉到的。看到的只是一个局部，感觉到的才是整体，看到和感觉到不是一回事。写生如此，画其他画亦如此。

除了学会正确观察之外，还要学会掌握绘画关系和绘画规律。

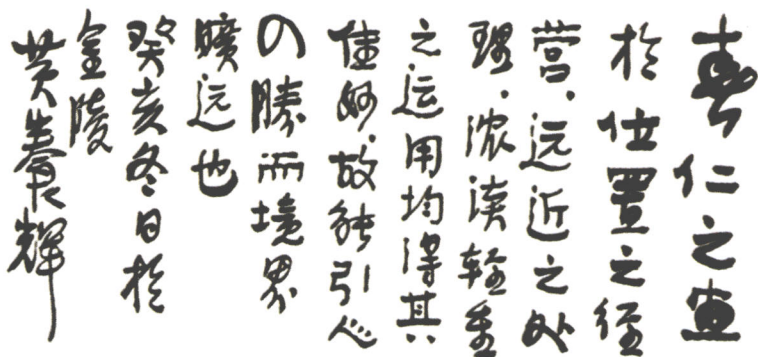
绘画关系：即整体关系、主次关系、空间关系、明暗关系等等。整体关系是纲。人们热烈地表现技巧，诸如：用笔、用墨、用色、用线、对比、手量等等，都必须服从绘画关系。

艺术和艺术形式

艺术是视觉激情再现的一种表现形式。因为各人的感觉不同，它的结果就不会相同，但艺术的法规应该是 $1+1=2=3=X=2^+$ 。似与不似是。而艺术风格和艺术形式的形成是个人素质、艺术素养相融的自然流露，切不可去照抄、捏造或是异想天开地去创举。只有高尚的艺术才能撞击人的心灵，而要造就出高尚艺术又必须是具有高尚艺术道德的人。

学技巧，不是表现技巧，不要玩弄技巧。

有一年深秋，我带学生去郊外写生，萧风下的小坟堆让一个学生看上了，他觉得挺好玩。便在他的画面里玩起了光色、笔触、体积、块面，还有那细细刻画的毛毛草……画面效果不错。他得意地望着我，我却对他说：“我只给你50分。”他有

黄养辉（徐悲鸿秘书）题字

点愕然了。我问他：“你在画什么，有感触吗？如果你画时想到这土堆下埋着的是一个人，你会怎样画？如果这坟堆里埋着的是你的亲人，或者就是我，你又会画什么？那每块泥土、每根草都是情……”他听后才似有所悟。我告诉他：技巧没有生命，我们画画的人只能用心去画画。

几年前，一位女士来我家，说她的小孩要跟我学画画，学技巧、学画像、学画风景画……我告诉她技巧都是一个样，技巧只是一点点。我问她小孩对生活、对人是不是有感动、有激情？哪怕还有一点点……她说管那些干什么？学画画就是学技巧。我呆头呆脑地问她：“如果马路边躺着一位饥饿病残、半死不活的老奶奶，你孩子路过她身边时，他会怎么样？”她说：“不谈题外话，就是跟你学技巧。”我告诉她：“没有感动，没有激情，就没有艺术；没有感觉，就没有技巧。纵然你有你想要的那些‘技巧’，那技巧又去做什么？”至此，双方无话可说，她便拿起她那精致的小皮包离开了。我记得那天下了毛毛小雨……几年过去了，每当我想起这件事，心里总还有一丝抹不掉的阴影。

什么才是优秀的风景画？

一幅好的风景画，不在于是大是小，是画得粗还是画得细或是画得像与不像。好的风景画不流露任何技巧，让人觉得美，看了舒服，它有情又有意境。应该给人高尚的期盼，带给人心灵的回响。就技巧而言，好的风景画它让人想看不到，却又能直感地感受到很多很多，给人久远的无法忘怀的记忆，给人心灵的撞击和情感的流淌。

美不美，是非常简单而又单纯的学问。就像你去看对象，到底美不美，漂亮不漂亮，你大概不会对人说“看不懂”、“不会看”、“不知道”吧！看一幅画怎么样，如同看对象一个样。切切不可因是某某大名，或受他人说教，你就随着茫然……一张画好不好，美不美，你的直觉就是真理。

我的画，尤其是我的风景画，是我情感的依托，也是我心底里的呼喊。我希望我的画能为你奉上一点点人生的慰藉——阳光、和平、仁爱人性，真诚和宁静。也还会带给你一点点淡淡的忧伤。

谢谢你阅读我的画。

王春仁

2006年6月

2. 春早 36cm × 52cm 画布 1994年

王春仁的画

蒋正义

几年前，春上柳梢头的时光，瘦西湖里王春仁的几幅油画风景让我如痴如醉。他早有作品数次参加过全国美展，也有美国、日本的官方机构收藏他的油画。

王春仁认为，艺术是感觉，是爱，是真诚，必须朴实而纯真，任何卖弄做作和流露技巧都不能算完美的作品。出身在贫苦农家的王春仁有一副侠骨柔肠，清贫和坎坷孕育出画家的爱心、正直和多愁善感。心中有爱，腹中有诗，眼中有情，笔下的景物就有了灵魂，就能随心所欲地酿造出令人神往的意境。《不屈者》中那屈曲而倔强的

柳树，如铁的老干和翘首出水的枝条令人想起暮年的烈士和不屈不挠的强者，飘落的黄叶、朦胧的昏日和水天合一的背景又给人以凄迷，悲凉的感觉。虽然画面景物极少，可是虚与实，倔强峥嵘和空旷凄迷的对比给人无限联想的空间。没有诗心，没有制造意境的素养选择不了这样的景物，即使选择了这样的景物，也不可能调动成功的艺术语言。再如《野火烧不尽》，画面仅一片衰草和几片飞云，然而广袤、苍凉、雄浑的意境却跃然纸上。

王春仁作品的魅力还在于它的飘逸和空灵。不言而喻，油画厚重的特点是绘画材

3. 乡情 60cm × 85cm 画布 1996年

料所致。然而王春仁却能画出飘逸和空灵，这不是单靠画得稀薄所能奏效的，它需要各种功力的集成。他把中国画的高迈飘逸，水彩画的痛快潇洒、油画的厚重强烈结合起来，形成了自己面目的独有神韵。请看那幅《水乡小景》，灰绿的白杨映出几处褐色农家，画面响亮，强烈，然而又脱洒、空灵。他以意为神，善于处理大的色调关系，让人在实实在在的油画面前同时得到中国画、水彩画所给予的享受。

后来，我在扬州有幸见到了这位纯朴、善良、倔强的苏北汉子。我苛刻地向他进言：你的画倘若再加些力度和雄强，岂不更美？

课外写生。老牛、粪车、乡间小路、晨光薄雾，我画农家情。

4. 清明时节 60cm × 85cm 画布 1998年

就在清明时节，我带学生画扬州瘦西湖，天不时地下着毛毛细雨，我一个人在雨地里画我的哀思。

5. 日出 46cm × 61cm 画布 1998年

“啊！太阳出来啦。”我画日出时那一瞬间的撞击和声响。

6. 渔村 46cm × 61cm 画布 1987年

高邮湖写生。

7. 秋水 55cm × 65cm 画布 1986 年

高邮郊外写生，我画秋日的阳光。

8. 暮归 65cm × 100cm 画布 2000年

扬州笔架山写生，树林、野坡、老牛和拾柴者。天将晚，我画这野味，也在画我儿时的记忆。

9. 五月风云 60cm × 80cm 画布 1995 年

扬州汉陵苑东边的家鱼塘，五月，我带学生们在这里写生，画扬州郊外的五月风云。

10. 渔光曲 60cm × 80cm 画布 2003年

日出、阳光、撒渔网，我哼着《渔光曲》，我又画着渔光曲，好美。

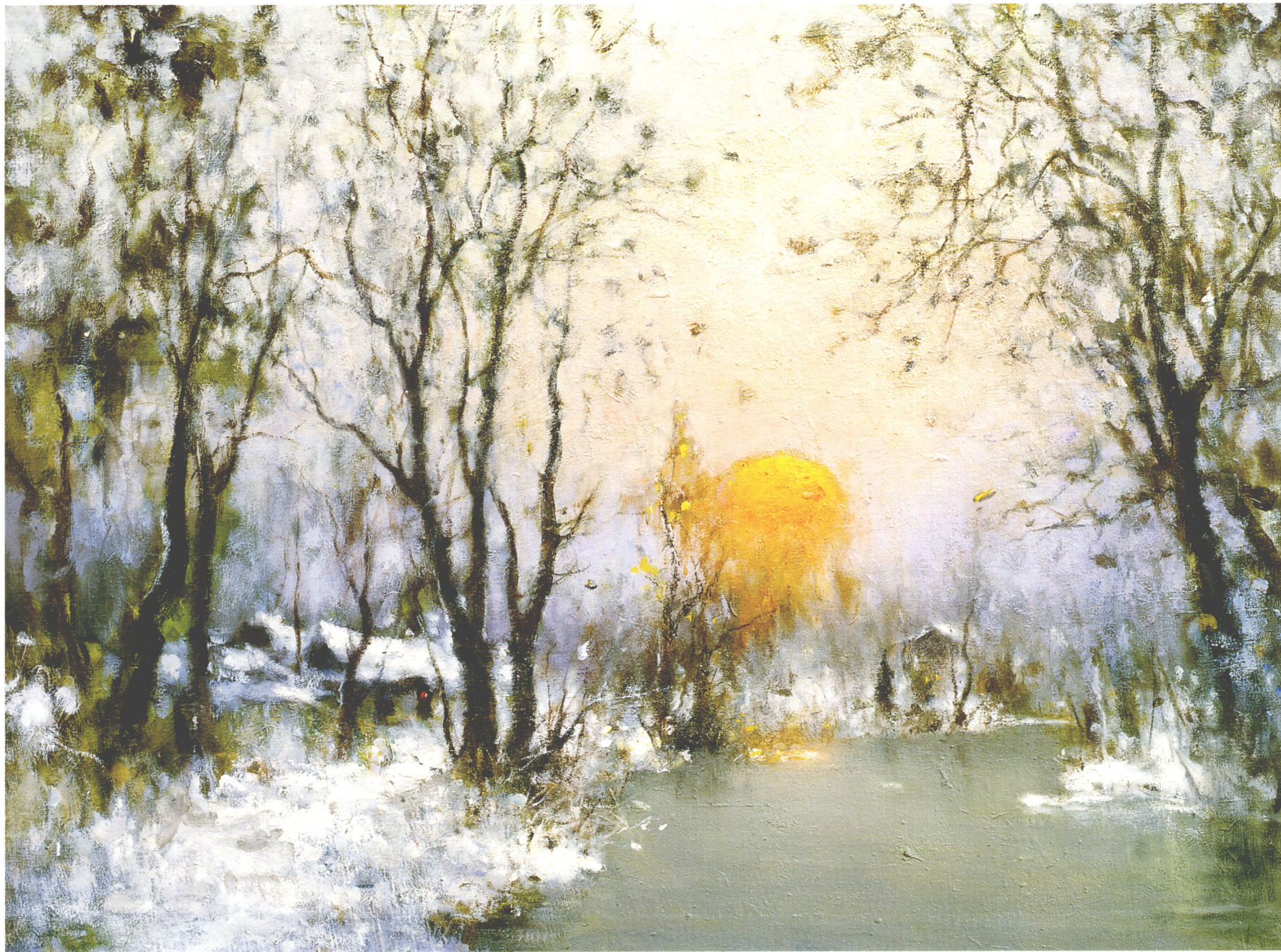

11. 中秋十月 47cm × 62cm 画布 1994年

这是十月的一天雨后，白云、阳光、秋野，还有近处洒满阳光的小池塘。完成这幅画后，我又去看过这个地方，因为画过的地方总会留下一片情。

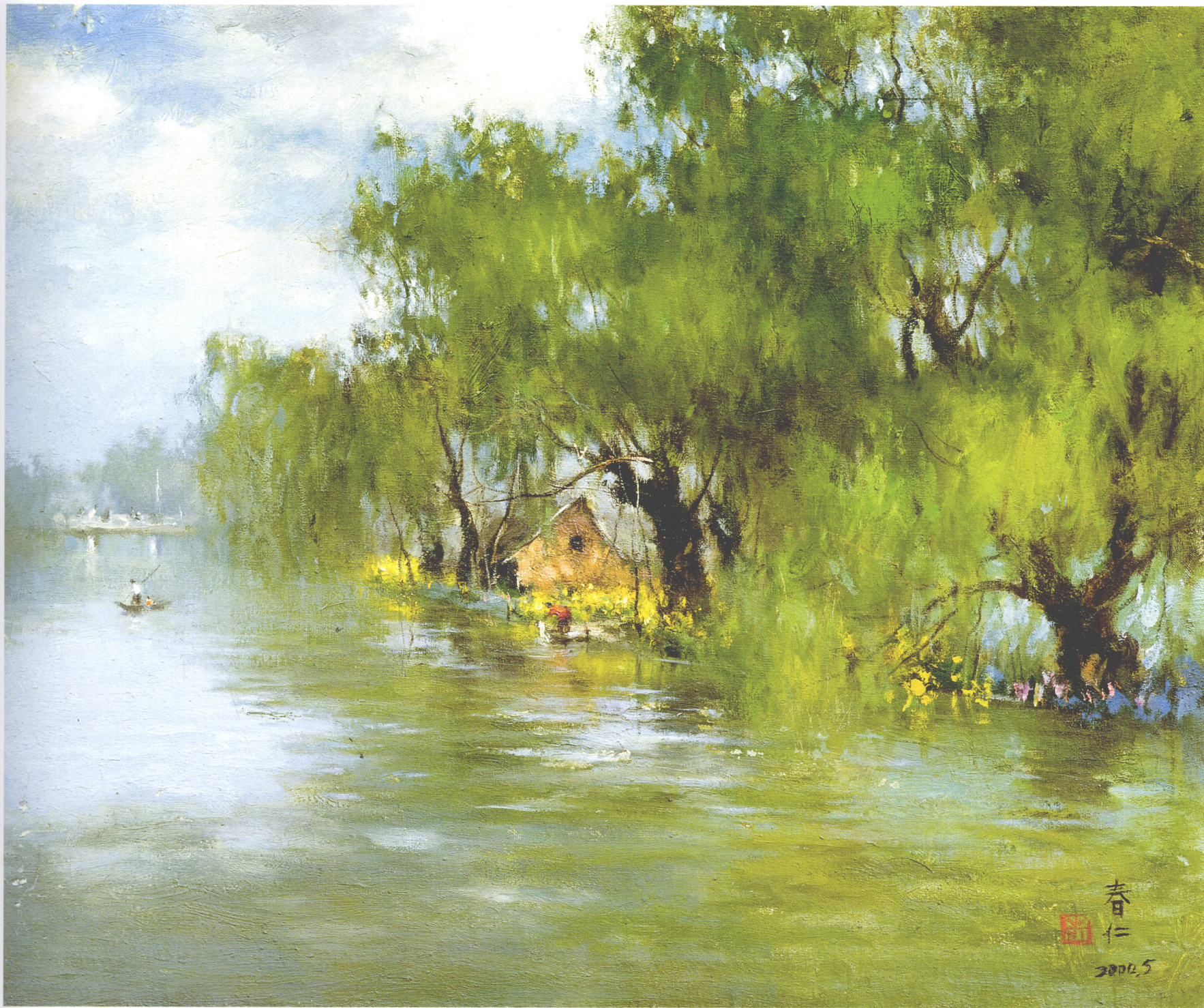

12. 冬 60cm × 85cm 画布 1983年

冬日，我骑着自行车跑了好几里路，好不容易才找到这个可以入画的地方。

13. 绿色漕河 55cm × 65cm 画布 2000 年

春意正浓，我和学生们画绿的世界，画春的生命。