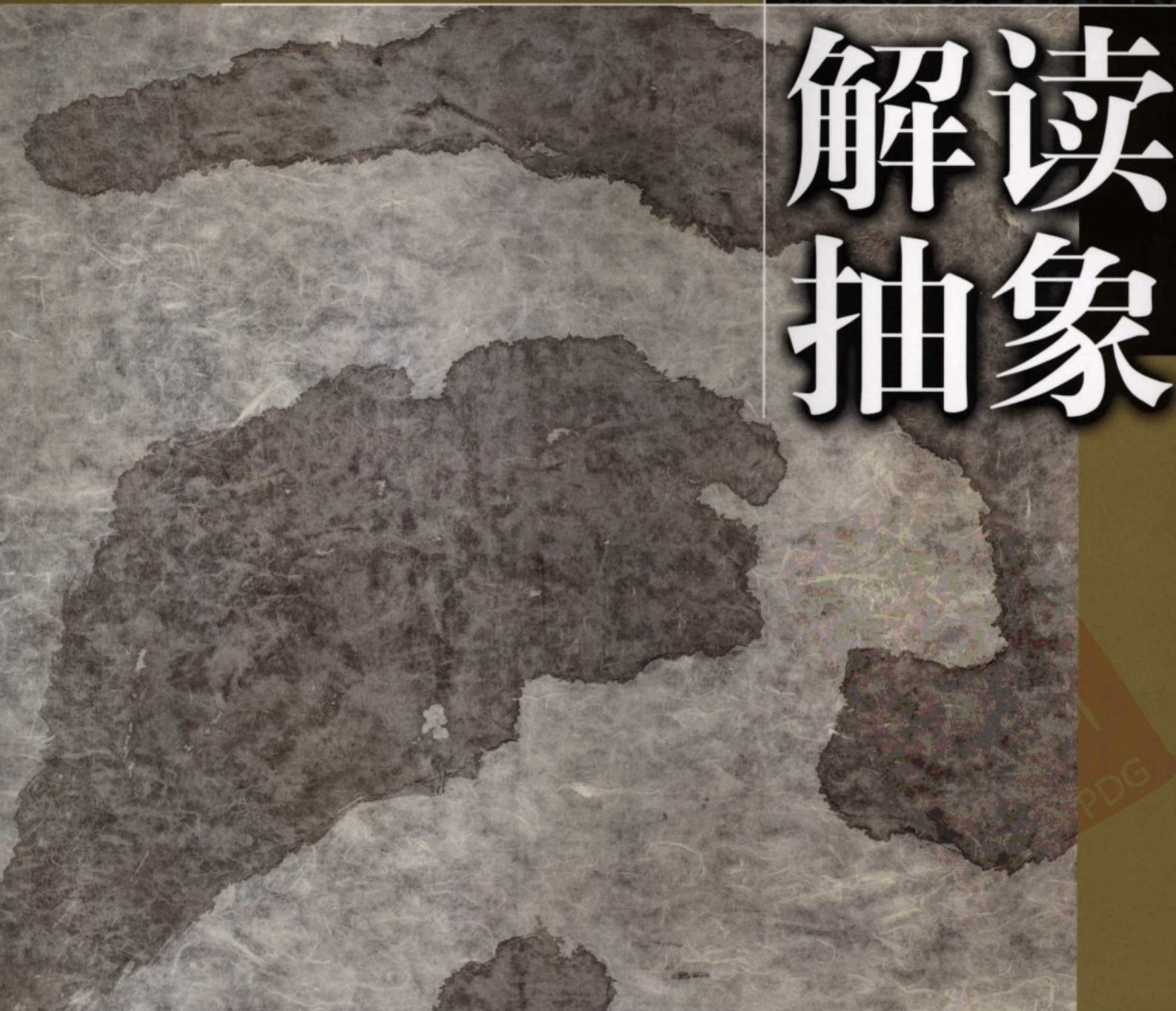

本社 编

YOUHUAJIA GONGZUOSHI BAOGAO

油画家工作室报告

解读 抽象

PDG

本社 编

油 画 家 工 作 室 报 告

YOUHUAJIA GONGZUOSHI BAOGAO

J I E D U
C H O U X I A N G

解读 抽象

上海书画出版社

前言

一直以来，我们都是通过观看作品来认识画家的，也常常因为喜欢某件作品而对创作作品的画家感兴趣。虽然围绕着油画家的创作有着很多理论上的总结和探讨，这对于一门学科的建设与发展，尤其是对于总结创作成果和把握创作方向会产生积极意义，但这些理论对于作品背后的，诸如画家创作作品的深层思考、技法语言、运用技巧，以及画家日常工作的具体状况等一些对于从事油画学习创作的实践者有着很强借鉴意义的信息，往往涉及甚少。

《油画家工作室报告》丛书的出版，将为大家深入探究处于油画创作最前沿的画家提供了方便。这套丛书从技法实践的角度引领读者走进画家的工作室，了解画家的创作动态及思想，分享画家的研究成果，探寻画家语言技艺的奥秘；并让画家自己敞开心扉，把画家工作室生活与创作的许多具体细节，以一种直白的表述方式呈现在大家面前。这样，不仅使大家对画家作品有深刻的理解，也使大家从中获得更多有价值的经验借鉴。

我很欣喜地看到，上海书画出版社为油画学习与创作构筑了这样一个信息交流平台。希望热爱油画、从事油画学习与创作的广大同道们，利用好这个平台展开学术研究与交流，激发创作灵感与热情，创作出更多更好的作品来。

黄永川

目录

江大海工作室报告 1

苏笑柏工作室报告 13

丁 乙工作室报告 25

顾黎明工作室报告 37

黄渊青工作室报告 49

李 磊工作室报告 61

YouHuaJiaGongZuoShiBaoGao

油画家工作室报告——解读抽象

JIE DU CHOU XIANG
JIANG DAHAI

江大海

1949年出生于江苏南京。毕业于中央美术学院。1980年在北京参加“同代人画展”，1981在美国纽约参加“中国当代艺术展”，1984年在北京参加“第六届全国美展”，1988年在法国土伦参加“国际当代艺术展”，1989年参加法国“土鲁斯国际现代艺术展”，并多次在国内外举行个展及参加各类双年展、文献展。

画家在工作室

抽象绘画曾被喻为“过时”的流派，而不曾引起社会或人们的过多关注。在国际上，它的发展从未间断过，然而在国内的发展却有一定的局限，一是不拘“喜闻乐见”，大众不易看懂与接受；二是我们美术教育的土壤基本是19世纪学院派及苏式的写实主义教育，20世纪现代主义艺术没有进到美术院校中来。我们缺少对现代主义和抽象主义的教育和传播，也缺少对传统文化中的抽象因素（如书法）的研究，致使我们的美术教育中出现一个空白，这是一个很大的遗憾。

当下部分艺术院校开始引进抽象艺术的教学，但无论在具象或抽象的教学中还没有贯穿一条现代主义的最重要的结构主义思想和形

而上的精神。这条路线还不只是从塞尚开始，而是从古希腊一直到意大利文艺复兴时代延续下来。直到20世纪上半叶，以几何、数学为科学性精神，使艺术更纯粹、更独立，更有形而上的力量。

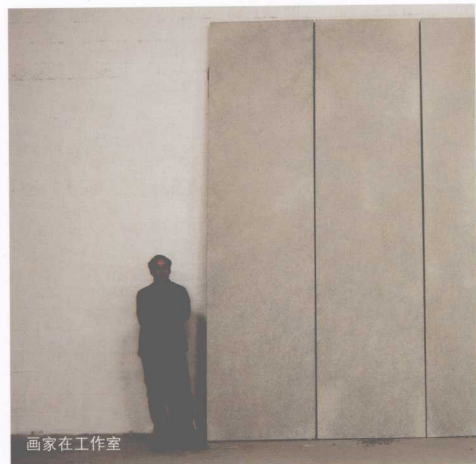
“一切艺术的最厚的抽象表现是数学。”

无论具象或抽象，在它们的形式中，都有一个共同的本质和内在的核心词——结构主义。这是塞尚现代主义理论的一个重要观念。这种理论甚至认为“艺术作品必须有一种‘隐秘的结构’”，（康定斯基）“结构比主题重要，结构比技巧重要，数学的完整无缺比叙述故事重要”。

一个不大会欣赏现代艺术的人只会注意到画面的细节与内容，而有审美经验的人不太

画家在工作室

画家在工作室

会注意其画的是什么,而是关注造成艺术形式的各种关系和数量,而且将得到一种比那些描绘事实更为高尚的情感。

只有自由,才能切入纯粹造型艺术的本质。由点、线、面、色彩、造型等纯粹的视觉元素组成的画面,可显示出艺术的独立审美价值和形而上的精神力量,也可以是一种精神和信仰的表达,他们的哲学来源又与东方的“道”与“禅宗”发生了关系,形成高尚、博大、简远、平淡的美学特色。无形的东西与道更为接近,也可以说,精神是无形的。

西方抽象表现主义和中国书法有着密切关系,东方书法的影响可以在亨利·米肖(Henri Michaux)、马克·巴贝(Mark Tobey)、克莱因(Franz Kline)、苏拉热(Soulage)等画家的作品中看到。

作为一个中国艺术家,没有理由不对自己民族文化中最丰厚的遗产——书法做深入的研究,康定斯基的点、线、面的理论可以和书法点、线、面做直接的沟通。当然,我们不能只做表面和简单的模仿,而应从书法的整体上领会其精神性。

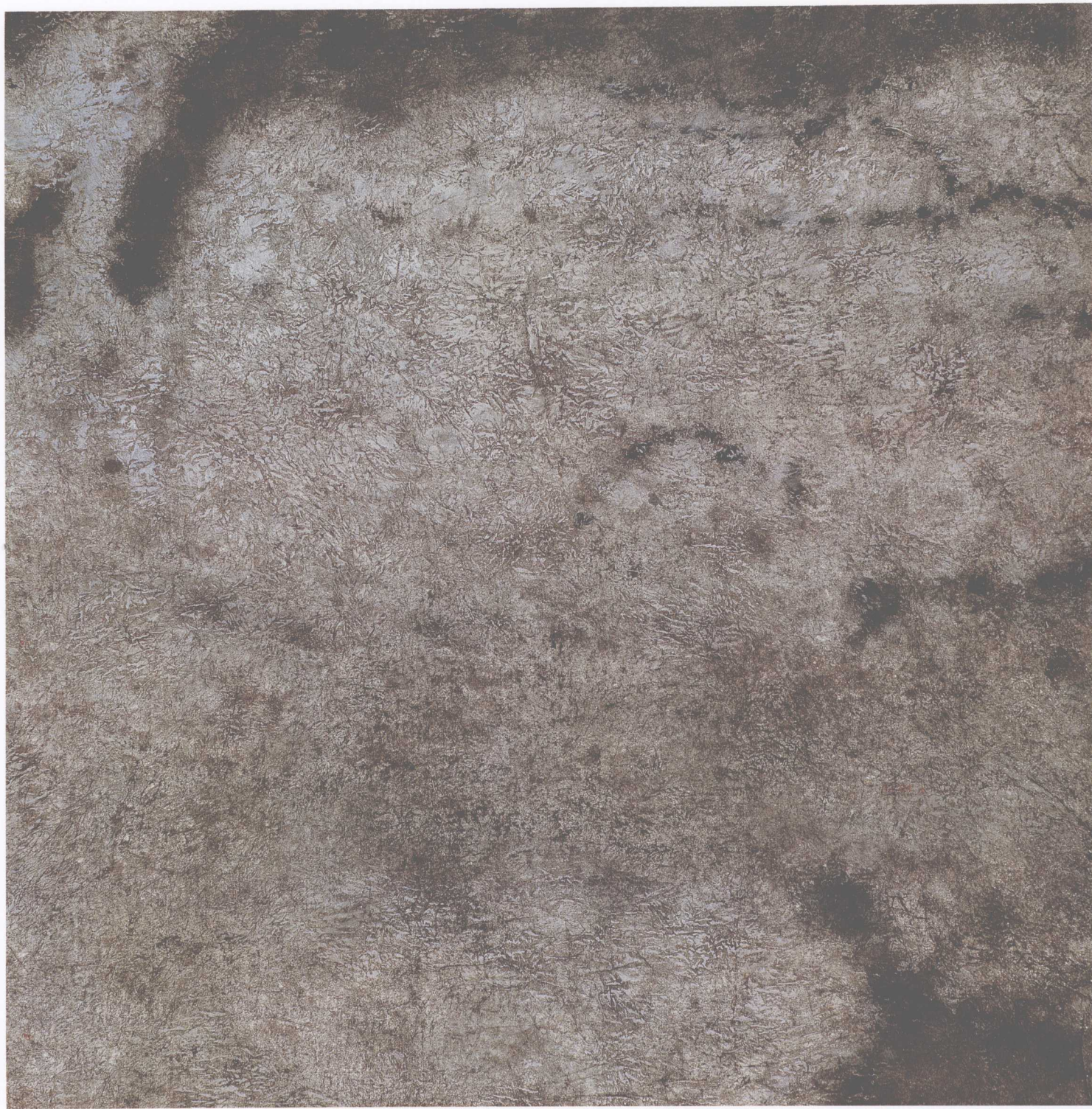
“对于中国人来说,美的全部特质存在于一个书写优美的字形里。”(赫伯特里德)

纯粹、抽象、造型,作为书法的文字,已脱离了形、音、义,而失去了它的可读性,将视觉形式独立于文字的涵义之外,具有相当独立的审美价值。

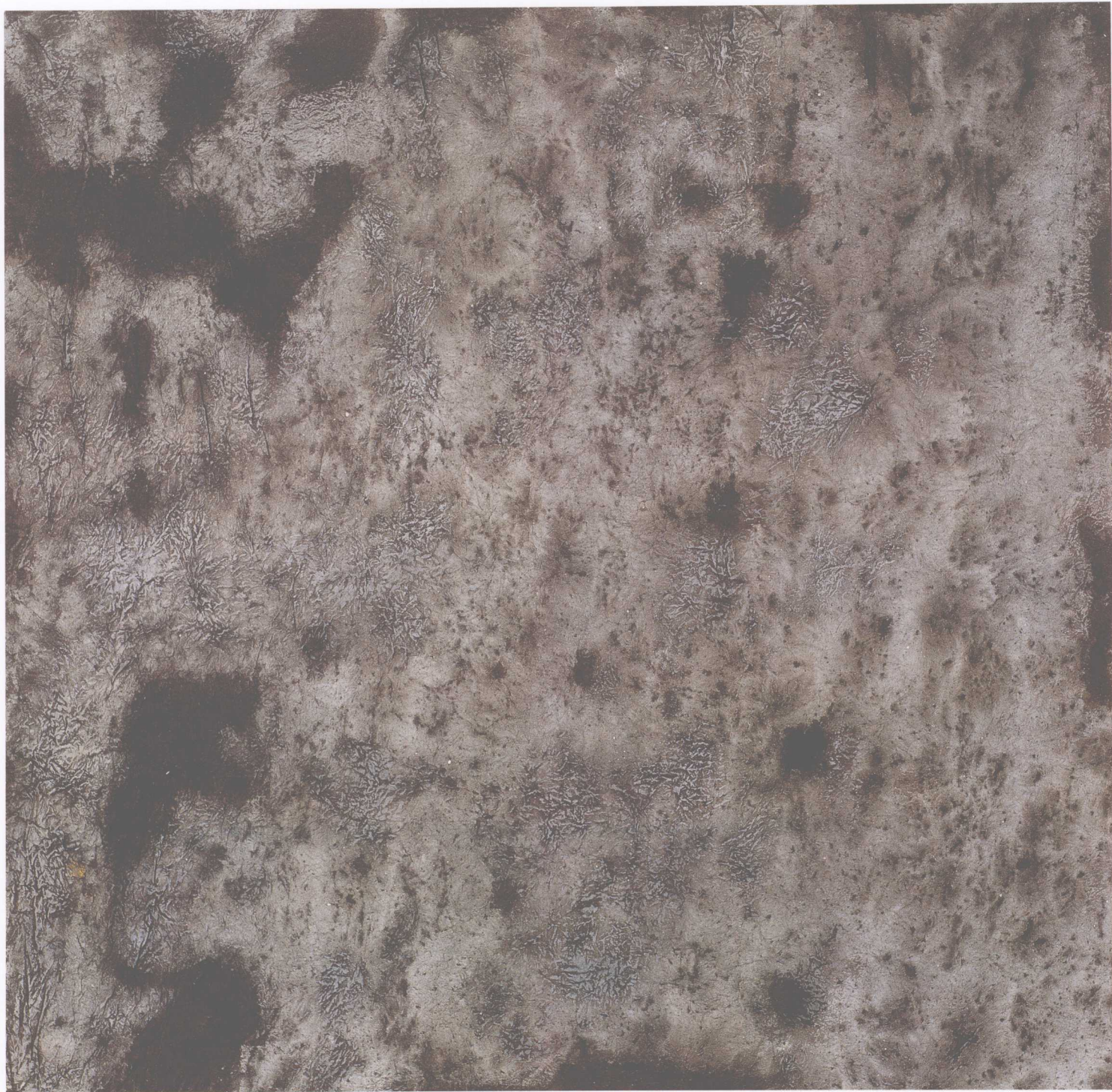
没有什么其他艺术比音乐接近于书法和

绘画的了,尤其是抽象绘画,本质上更接近于音乐;色调、音调、色阶、音阶、色域、音域……几乎所有形式语言都是那样相似。可以说,作一幅抽象画或表现主义绘画,几乎是在做一部曲子。如果在视觉、听觉两者之间悟到一个交叉点上,那将是极大的快乐与享受,那是可以超越一切民族、国家文化的“国际语言”。

如果说,西方现代主义之父塞尚可称为结构主义大师的话,中国清代山水画大师龚贤可说是异曲同工,对结构有着异常的敏感。在大自然中,在风景与山水中,也有一定的内在秩序与结构,当然它离开了自然的表皮,而深入于宇宙性规律。在中国,这个宇宙概念,就是人们常说的道。

无题
综合材料 70×70cm 2003年

海
综合材料 70×70cm 2003年

为
综合材料 70×70cm 2004年

书
综合材料 73 × 116cm
2004年

1

2

1.山水系列之一
综合材料 180×54cm
2004年

2.山水系列之二
综合材料 180×54cm
2004年

3.山水系列之三
综合材料 180×54cm
2004年

4.山水系列之四
综合材料 180×54cm
2004年

无题
综合材料 70×70cm 2004年

无题
综合材料 70×70cm 2005年

无题
综合材料 70×70cm 2005年

YouHuaJiaGongZuoShiBaoGao

油画家工作室报告——解读抽象

JIE DU CHOU XIANG
SU XIAOBAI

苏笑柏

1949年出生于湖北武汉，祖籍河北。1965年至1969年就读于武汉工艺美术学院。1972年至1984年为武汉美术家协会武汉画院创作员。1984年参加第六届全国美展，同年至1985年为湖北省美术院油画创作室创作员。1985年至1987年求学于（北京）中央美术学院油画系研修班。1987年至1990年求学于德国杜塞尔多夫艺术学院 研究生班柯拉菲克工作室。1990年至1992年求学于德国杜塞尔多夫艺术学院大师弟子班。1992年至今旅德自由艺术家。作品多次参加国内外各类展览。

我对抽象绘画的认识和探讨

画家的工作室

画家近影

这次回国，住了七八个月。住的时间长了，就有些展览约了上来，还要出画册，每位参展的艺术家要写些抽象绘画感想之类的，有的规定只写一句话。概括成一句话来谈抽象，我写道：“有什么样的追求就产生什么样的画。”这句话很调侃，等于什么也没说；又有规定写一百个字的，按一百字的要求，我写了：“我曾经认为，我和抽象绘画的缘由，是与自己所处的环境和选择的生活方式有关。后来我又想，换了别样的生活环境和生活方式，会画什么样的画呢？我猜想，大概还是画抽象画吧。生活本身太具体，得在精神上找别的出路。”写出这段话的背景是我回忆起在海外度过的漫长的日子。它说的还是生活，与绘画本身关系还是不大。

其实就绘画本身而言，没有十足的必要刻意划分出抽象和具象。

绘画是“另一种形式的思考”，是一种信仰，是在自信和迷惑时对自己的安慰，是一种简单接近这种状态就已经可以唤起幸福的感觉。绘画是一种在对绘画产生欲望时的描绘行为，绘画欲望产生时同时有具象成分也有抽象成分。绘画品质具有的题材、构图、光影、色彩等等，在抽象和具象绘画中样样具备。优秀的具象绘画所借用的表达因素，无一不是充满着抽象的成分，具象绘画中的可贵之处并不是具体写实的刻画，而是在具体刻画中表达出来的绘画精神，当然也包括抽象精神。

我在1980年代和1990年代先后就读过