

THE
NATIONAL ART INSTITUTE
TEACHING ACHIEVEMENT
COMPARISON AND RESEARCH

Painting I

绘画篇①

全国艺术院校教学成果比较与研修

罗凯等著

辽宁美术出版社

THE
NATIONAL ART INSTITUTE
TEACHING ACHIEVEMENT
COMPARISON AND RESEARCH

Painting I

绘画篇①

全国艺术院校教学成果比较与研修

罗 凯 等 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

全国艺术院校教学成果比较与研修. 绘画篇. 1 / 罗凯等著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5314-6976-6

I. ①全… II. ①罗… III. ①绘画—教学研究—高等学校 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第213134号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 10

字 数: 200千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6976-6

定 价: 180.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

花语景象：罗凯作品集

罗 凯 著

1 78

02

随心而行：张强油画作品集

张 强 著

1 78

花语 景象

罗凯 著

罗 凯 作 品 集

辽宁美术出版社

印刷时间: www.ertongbook.com

对于画者，艺术的永恒之美在于对无尽生命的感知与创造，在于对精神自由的不懈追求。

生于当代的我们，跋涉在亘古循环的时光里，面对古今中外业已形成的庞大艺术生命体和激越的时代节拍，游离于传统与当代、背离与承扬、拆解与融合、他物与自我所构成的多元艺术情境中，抉择艰辛而又充满乐趣。

德国诗人保罗·策兰曾说：“地上的鲜花长满了人间的色彩，每一朵都有生命在放纵往昔的面容。”可以说，对生活的体悟和对生命的尊重与赞美贯穿于人类艺术发展的始终。在当代，开放的社会环境和审美观为画家的绘画创作带来了更多的选择，但无论外在形式如何变化，绘画作品的生发及其精神内核的呈现必须依赖于艺术家个人情感体验的形象外化才能得以实现。

生于20世纪70年代的青年油画家罗凯在亲历三十多年来中国经济文化巨变的过程中，充分体验到了中西方文化的巨大差异、激烈碰撞以及由此为当代艺术带来的无限生机。一方面，他深入研究西方绘画的经典范式与表现技巧；另一方面，他敏锐地把握住中国传统文化的强大包容力，致力于当代油画的民族化、本土化研究。他以中国式的人文情感与意象化的形象表现为切入点，以抒发真实的情感体验为创作前提，把中国画的写意精神巧妙地融入自己的油画创作中，于虚静、灵动中寻求独立的精神感悟和深刻的哲理意味，创造出别具一格的艺术面貌。

的确，丰富、真实的情感体验是画家进行绘画创作的重要动力。当我们怀着虔敬之心面对生活，感知自然与生命的存在，并赋予他们丰富的个人情感时，我们才能更好地与我们身处的时代、社会进行对话，进而明确自己的创作方向，找到属于自己的绘画视角，准确地表达自己的艺术观。一朵花、一棵树、一个人、一处山川溪流，抑或是一个传说、一段回忆……都有可能成为创作者的情感体验之源。如美学大师宗白华所指：“美与艺术的源泉是人类最心灵与他的环境世界接触相感时的波动。各个美术有它特殊的宇宙观与人生情绪为最深基础。”

为了更好地表达自己的艺术想法，在绘画创作中，画家的情感通过“移情”的方法使“自我”移居于“对象”中，这种深层次的情感体验不仅包含画家在进行艺术创造时的激情，更蕴含画家对客观物象特点、内涵的具体把握和深入理解，它不但使作品充分呈现生活中平凡事物的特质与美感，甚至可以超越时空的限制和个体命运的有限性，表现现实世界之外的无限，使生命的光辉以艺术的形象定格为永恒。这正是罗凯在油画创作中的高明之处。

绘画创作是画家审美意识与艺术手段共同参与、共

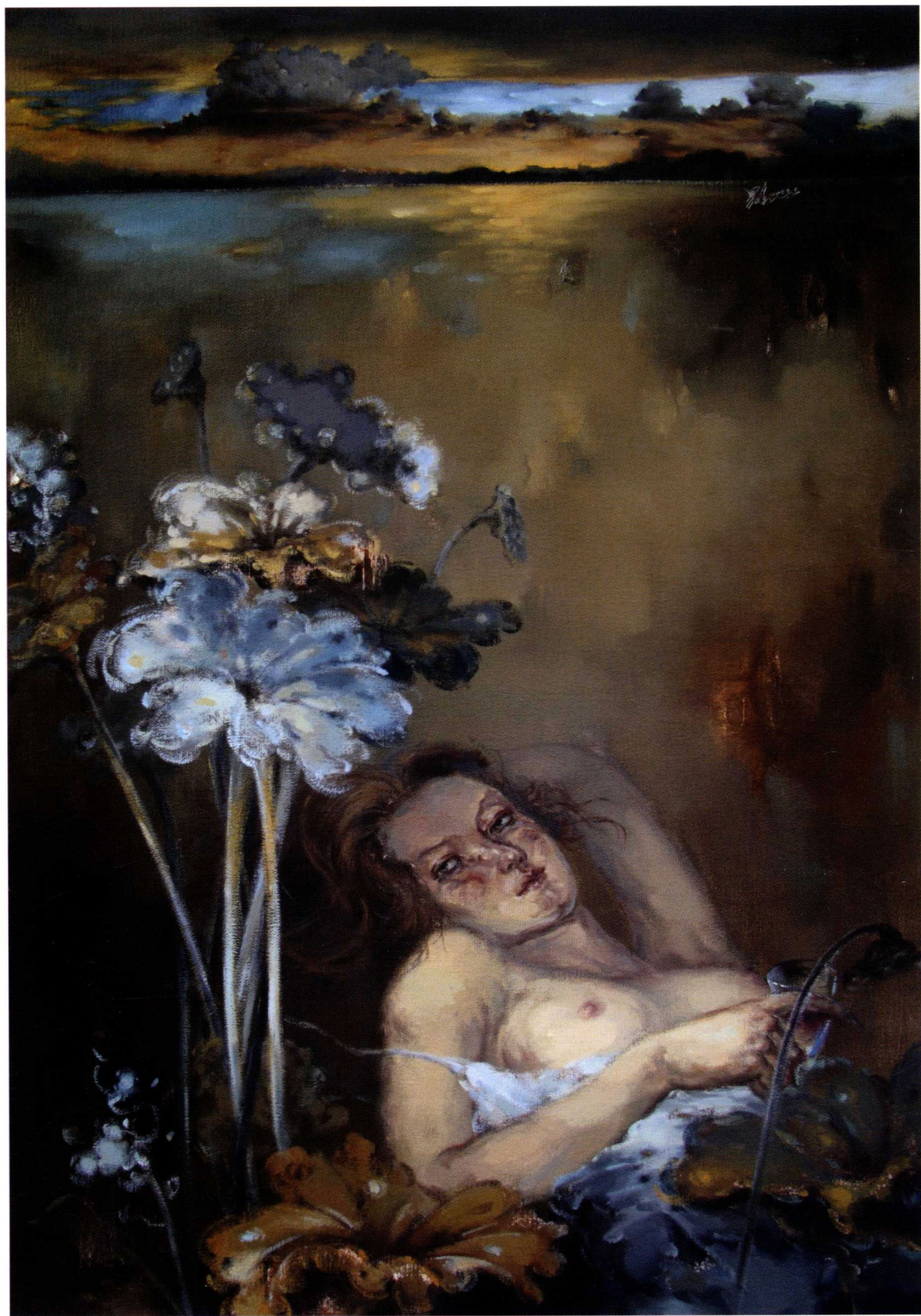
同实现的过程。技巧与观念同样重要。吴冠中先生对此有过论述：“情的载体是画面，画面的效果离不开技，没有技，空口说白话。特定的技巧诞生于特定的创作需要。”罗凯通过对现实生活的观察体验和对情感世界的梳理，在思考、判断中，筛选和创造出符合自己创作意图的图式意象和表现方法，创造性地将意象化的艺术形象和中国画的晕染技法融入油画创作中，使作品在古典情怀中展现出丰富的当代意味，达到思想性和艺术性的完美统一。

对情感体验的艺术表现是绘画创作应解决的重要问题。罗凯在创作过程中，并不固守物象普遍的审美感受，而是安静地倾听自己的内心，并随着艺术思考的深入和画面发展，进一步关注情感体验在绘画中的动态延展与变化，使作品能够更准确地表现自己的艺术感知。因此，他笔下的花卉、风景、人物虽然艺术面貌多变，但都无一例外地在沉沉的宁静中呈现出蓬勃甚至顽强的生命力。

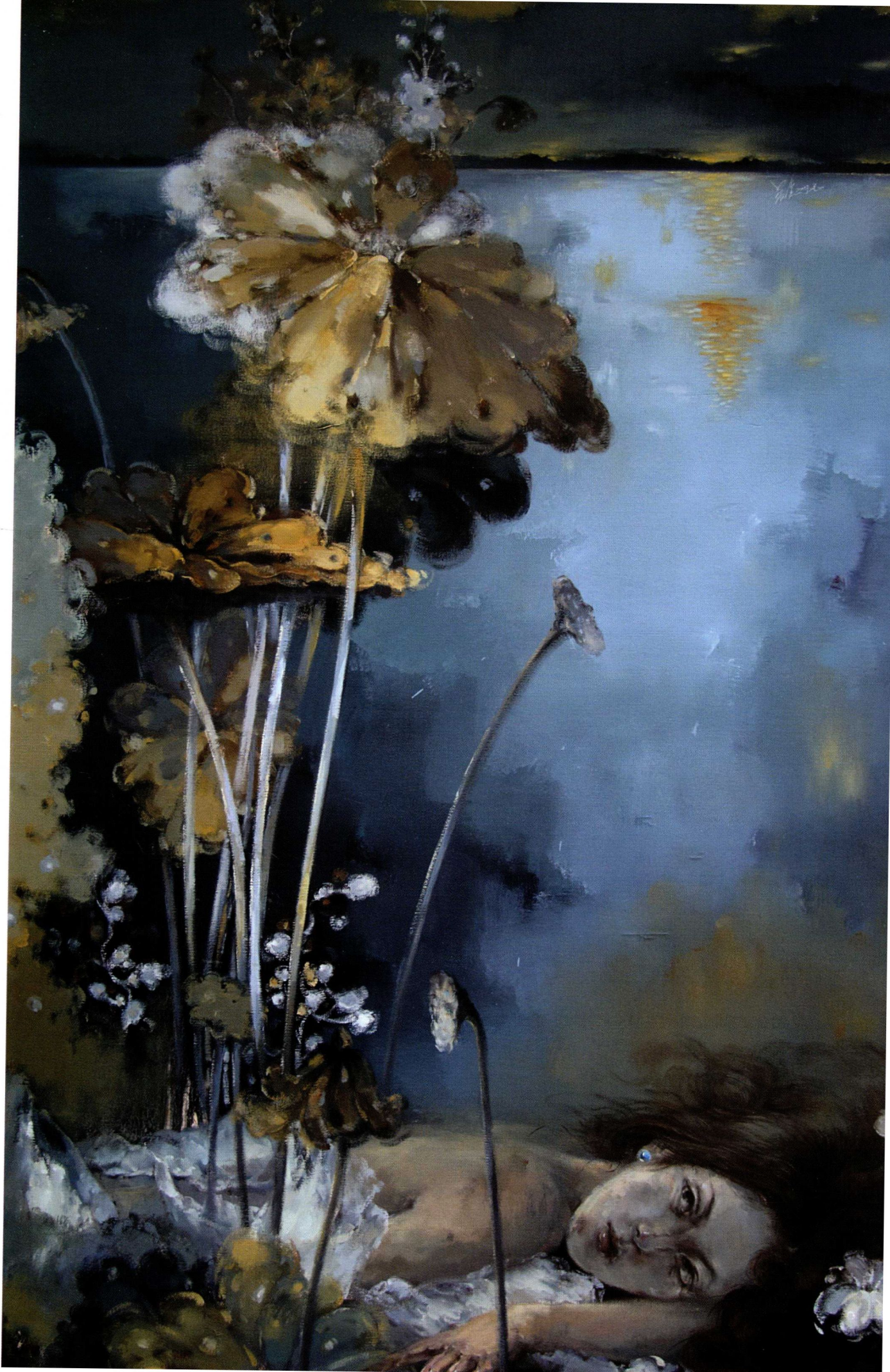
对自己的绘画创作，罗凯有这样一段描述：“人类的生存空间蕴含着特定的人文内容……就花而言，我看重的并不是真实的形态，甚至辨别不出花的品种，主要借花之色、花之形传达热情、温馨的生长空间……向自然和生命还原与回归。”他对绘画元素的认知和对创作情感的内心追索让我们清楚地看到，画家对题材和绘画表现形式的取舍不是凝固的瞬间状态，而是在内心与画面的不断交流中，激活自身的知识构造和生命认知，并对情感体验进行深层次挖掘的艰辛过程。

在创作过程中对个人的情感体验具备良好的把控能力，并能将之进行人文转化是画家成熟的重要标志。绘画作品既是画者与观者交流沟通的载体，也是社会与人生的缩影，更是画者情感体验的真实反映。当代人在嘈杂凌乱的社会景象、莫名无形的压力感、朴素深沉的亲情、纯粹疯狂的青春、清雅芬芳的自然花草之间游离与徘徊，内心充满时代的矛盾和分裂感。然而，时光之上，唯有生命与爱永恒。罗凯用自己敏锐的艺术洞察力，紧紧抓住生活中的瞬间感动和生命中重大转折时期情感变化所带来的激烈情感体验，竭力寻找与之相匹配的形式和技法，以独特的艺术视角和绘画语言，在油画创作中展现了自己对生命与人生的体悟。纷繁生活中片刻的轻松优雅，纠结、焦灼背后隐秘的快乐，对爱羞涩的表白与赞美……他以深沉的笔调演绎生活中的美丽点滴，以写意的手法表达自己的人生感悟，将小小的自我藏在优美的器物、花草以及静谧幽雅的山水之间，低声咏叹生命的美好。我想，对情感体验的真诚表达、对生命的不断追问与赞美，将伴随当代的我们一起创造今日中国绘画的多样与繁荣。

■ 伊甸园 120cm × 80cm 2013

■ 静物 36cm x 76cm 2015

■ 暖阳 50cm × 50cm 2015

■ 独秀 50cm × 50cm 2015

■ 旭日如歌 100cm × 100cm 2014

■ 千里之行 50cm × 60cm 2014

■ 蝶恋花— 100cm × 100cm 2014

蝶恋花 80cm x 180cm 2014

■ 青花 No.2 100cm × 100cm 2013