

当代艺术与地域艺术研究丛书
艺术家个案研究系列

艺路真谛

周树桥艺术创作思维与行为方式

周树桥 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

当代

代艺术与地域艺术研究丛书

艺术家个案研究系列

艺路真谛

周树桥艺术创作思维与行为方式

周树桥

著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺路真谛：周树桥艺术创作思维与行为方式 / 周树桥著. —广州：
华南理工大学出版社，2017.1

当代艺术与地域艺术研究丛书. 艺术家个案研究系列

ISBN 978 - 7 - 5623 - 5131 - 3

I. ①艺… II. ①周… III. ①油画-作品集-中国-现代 ②周树桥-
油画-绘画评论 IV. ①J223.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第276581号

艺路真谛：周树桥艺术创作思维与行为方式

周树桥 著

出 版 人：卢家明

出版发行：华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学17号楼，邮编510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scutc13@scut.edu.cn

营销部电话：020-87113487 87111048 (传真)

策划编辑：毛润政

责任编辑：毛润政

印 刷 者：广州家联印刷有限公司

开 本：787 mm × 1092 mm 1/16 印张：13 字数：212千

版 次：2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

定 价：65.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

总序

艺术领域在新时代钟声的催促之下走进了一个新的纪元。进入21世纪，艺术发展的象征性意义已从盲目的追仿进入到内涵的研究。在各种艺术思潮的影响下，当前的艺术创作与艺术理论研究已是百花齐放，但个人觉得这并不算是真正意义上的进步。对于外来艺术与本土艺术在价值与意义上的评判和对其精华与糟粕的追问，成为当前艺术界，包括艺术教育领域荦荦大端的重要课题。

广州大学美术与设计学院为适应当前艺术教育的需要，对艺术创作、艺术原理与艺术教育规律等方面有组织地进行了一定深度的探讨，其中涌现了一批在这方面有突破性的成果，反映出我院科研方面的现状。2014年，学校争取到中央财政支持地方艺术教育研究的经费资助，在学校领导的统一安排下，在其中设立了“当代艺术与地域艺术研究”项目，并决定出版反映这方面研究成果的专著丛书。通过严格的招标程序，由华南理工大学出版社负责出版这一批专著。

“当代艺术与地域艺术研究丛书”共16种，其涉猎面较为广泛，完全根据教师的个人研究领域确定专著的选题，但始终是围绕当前艺术在发展过程中的新问题、新思维与新成果来展开研究的。需要说明的是，这不仅仅是一个学院的孤立研究成果，而且可以通过这一系列研究成果，真实而明晰地反映出当前艺术研究的动向。应该说，这套专著是具有典型性、代表性的研究成果。在这套丛书的组织撰写过程中，组织者首先有目的地在所有教师的科研成果中进行选择和比较，然后再确定这套丛书的选题和内容，是站在当前艺术发展的前沿角度来要求的。就我们在统稿和审阅过程中的感受来说，这套专著基本上达到了组织者的意图。

本套丛书分为三个系列，包括“前沿艺术理论研究系列”“艺术创作与教学研究系列”“艺术家个案研究系列”。在“前沿艺术理论研究系列”部分，主要集中在当前艺术思潮的研究和岭南本土艺术研究方面，既有一定的国际视野，也能反映广州大学

美术与设计学院教师对本土传统艺术研究的现状；在“艺术创作与教学研究系列”部分，对各艺术门类本体和艺术教育规律进行了研究，重点对当前艺术界的非热门方面的内容进行研究和探讨，力求其独创性和地域性特色，特别是对艺术教育手段的研究，同样站在全球视野上进行探讨，注重对目前已出版的专著中并不多见的领域进行分门别类的研究，如连环画的研究、漆画的研究就极有独创意义；在“艺术家个案研究系列”部分，为了宣传、推广广州大学美术与设计学院教师在艺术教学及科研中涌现出来的具有新观念、新思维的成果，我们选择了部分在省内外有一定影响的专家做了个案研究，通过他们的成功案例，真实还原艺术家本人对艺术的理解和对生活、对时代的认识，从而启发后人。在本书出版之际，对热情支持这项研究的广州大学领导表示衷心的感谢！对积极参与这项研究的同事表示敬意！同时，对热情支持我们工作的华南理工大学出版社编辑表示谢意！

广州大学美术与设计学院院长

广东省美术家协会副主席

汪晓曙 教授

2016. 5. 20

序言1

——一本值得珍视的历史文献

如果书写一部完整的中国近现代美术史，我想毛泽东时代的美术是怎样都无法避而不谈的重要一章。如果大致分期的话，它应该是从一九四二年毛泽东发表《在延安文艺工作者座谈会上的讲话》（以下全书简称“《讲话》”）开始直至打倒“四人帮”前后的一段为其分期较为适当，而其中“文革”的一段历史则又应该是重中之重，可以说是集其大成的一段时期。人们说：“八亿人民八年看了八个样板剧”，这就是“文化大革命”的文艺？当然这是大而化之的说法，其实在文艺的各个层面和各种类别里，作品还是产出了不少，其中也不乏尽心竭力之作。直至今日，它们仍能以其严肃认真、一丝不苟的创作态度，令人信服。即以此书而言，我认为只要略为翻阅，便可领略到作者确实做到了从历史的时代真实直至作者自身思想意识真实的治学态度，是一位“一板一眼”为革命事业而工作的文艺工作者，而此书真实的历史资料，也为我们研究毛泽东时代的美术创作，提供了最宝贵的资料。

毛泽东时代的美术特点究竟是什么呢？我以为用十个字大致可以概括“深入工农兵，表现工农兵”；如果再加一句的话，应该是“歌颂毛泽东”。从艺术的特性和世界艺术史的角度来看，如此要求艺术显然是既狭窄又偏于功利的。尽管艺术史中不少作品是出于商业目的的创作，甚至许多名作也是如此产生的，但就艺术的本性来说，无论如何，抛弃功利的自由创作是人所向往的，也是艺术家应该追求的。

不过本文毕竟不是以意图探讨“什么是艺术”以及“艺术的特质”之类为目的而写。我想说的是，尽管在毛泽东时代对艺术创作设定了许多前提，诸如“命题创作”“主题先行”“三突出”……在诸多条条框框限制的情况下，本书作者周树桥同志显然既是一个难能可贵的身体力行者，也是一个例外的未被套牢者。他没有陷入弄

虚作假的“假、大、空”那条捷径，因为那是“文革”文艺的常态。但毫不夸张地说，“文革”时期的创作，修改历史和任意图解某个“最高指示”是当时通行的做法。以我看来，作者的许多作品实质上是现实主义的创作方法。以他两幅著名作品《湖南共产主义小组》《春风杨柳》为例（我们感谢他保留了全部原始素材），使我们从中完整地看到他是把力图真实放在首位的。在原始素材极其缺乏的情况下，他几乎挖掘了每一点接近历史的可能性，他的探索为其他历史题材画家的创作方法树立了一个很好的范例。我们从他创作过程的历史资料中可以看出，不论是文字还是形象探索，他力图发掘的都是真实的历史情景或者是鲜活的现实典型，这种探索精神和“文革”艺术所要求的“三突出”“红、光、亮”之类的标准其实是南辕北辙的，但他取得了成功，这也是艺术规律本身的成功。

造型艺术发展到今天，我们已然可以看得很清楚，它是一个无比广阔的园地，任何限定它、独占它，裁定它的好坏优劣，想当艺术上的判官的企图都是无用的。艺术的门类、形式、体裁、风格越多越好，因为人类的爱好是谁也说不清的，只要是好的作品，不论它用何种艺术表现手法，都是能够经受历史考验的，也是可以拥有很多“粉丝”的。

周树桥同志的主要作品就其历史背景来说，肯定可以说是毛泽东时代艺术特性的表现，其可贵之处及其留给当今观众的却非完全是那个时代标准的或被限定的革命样板创作模式，而是难能可贵的从生活的原始积累开始，依循生活自身发展的形态，令人信服地展现了朴素可信的画面。它的每一步都是踏实地从原型中发展出来的，因此在此书出版之际，我宁愿视其为一部现实主义的创作教材，并感谢他一丝不苟的每一点过程的积累。在我的记忆中，中国的现代绘画书中，像他这样完整呈现一幅作品的产生过程的记录是很少见的，即此一点，我本人是高度赞赏的。

原广州美术学院教授、副院长、研究生导师

尹国良

2010年8月

序言2

——不悔的沉实

这是一个很有历史感觉的画家！

这是一个经历了“难得”的过来人！

他很早就热心于历史画的创作，他知道政治与艺术如何更好地结合，正是这种“难得”，令他取得了很大的成功。他从来不“玩”画，凡画，都有想法、有来头。应该说，他是一个早就明白了什么才是创作、什么才叫做成熟的画家。

他一生很幸运地工作于可以一直画画的单位。广州这个城市培育了不少画家，而周树桥是其中的佼佼者。也由于有这种难得的画画条件，周树桥愈画愈好，多年来，他是广东省内作品入选率、发表率较高的画家之一。

翻开周树桥先生多年保留下的四本画集，可窥见其中的辛苦。多年的积累，山上山下，水前水后，有得有失，酸甜苦辣都曾经历过，是创作的欲望使他勇往直前。

以画画来说，周树桥先生的态度是端正的，这端正，是一生不息、一生不悔。我国的美术学院曾经培养了不少学生，但能端端正正、步步向前的又有多少？于画家来说，老老实实、忠忠正正、清清白白，实在不易。我十分看重这种品质。

周树桥先生的画，认认真真、细细致致、沉沉实实。一辈子画到如今，无数画稿、文稿，改了又改，变了又变。一个人物，十个画像，相加起来，何止千百！周树桥就是这样画过来的。

当今画画的人，对技法不感兴趣，原因是难。技法很难，难度即技法。不会画画的，却变成了“理论家”；教导画画的，却使人觉得好笑。技法是画家一辈子永远不停地摸索而获得的，周树桥先生深知技法的沉重，他一步一个脚印，后退了又前行。他知而行，行而深，行复行，行不停。

我们这代人，青春过，也送走了青春。我们有过一代历史，对信仰有一种宗教般的虔诚。这真好，好在我们吃过苦，受过穷，也笑过，思考过，一直老下来，坦荡荡！

我再说周树桥这人：不假，不傲，不乱，不浮，清清白白，一生行过有脚印！

广东省美术家协会第四任主席

林墉

2007年10月27日于五羊三牛一马堂

序言3

——孜孜以求 不离不弃

自1966年从广州美术学院油画系毕业后，周树桥一直从事着以绘画为业的美术工作，曾任广州画院副院长。

油画《湖南共产主义小组》《春风杨柳》是周树桥出国前创作的作品，在社会上颇具影响，得到各界的充分肯定，为国家所收藏。

1978年周树桥赴美游学，曾被聘为美国西方学院的客座教授。他也曾参与美国油画家画会和艺术俱乐部的活动，受到过赞誉及获得奖项，这对于他油画技艺的提升增加了助力。

他在数十年的从艺过程中，一直执着于现实主义的画风，对事业充满热情，孜孜以求，笔耕不辍，以不倦的艺术劳作寄托情怀。时至今日，对自己的事业仍不离不弃，苦苦追求着，矢志不移，并从中获得无限乐趣。

广东省美术家协会第三任主席

汤小铭

2014年10月15日于广州

序言4

周树桥出生于富有文化艺术传统的广东开平，父亲周清泉早年毕业于国立杭州艺专，后去世于南洋，给树桥留下一些美术图册，使树桥自小就爱上了美术，在读中学期间曾接受司徒乔先生的指导和鼓励，立志走上美术创作之路。1961年考入广州美术学院，就在毕业那年，因“文革”爆发而推迟到1968年分配工作，直至任广州画院副院长，这些经历，使他有创作一批革命历史画和反映现实生活的油画力作，如《湖南共产主义小组》《春风杨柳》《毛主席和社员在一起》《寸草心》等著名油画，受到广泛好评，并被选为广东省第五届和广州市第八届人大代表。

1987年，树桥赴美深造学习。艺术系主任看了他的作品，聘他为西方学院艺术系的客座教授，开展油画示范教学，可见他的绘画写生基本功正是美国艺术教育所珍视的。后又任专业肖像师，并加入了美国油画家画会。加利福尼亚艺术俱乐部总裁彼得·亚当斯在其著作中评价说：自2000年加入画会以来，树桥已赢得我会多项最高奖。他传授给我们西部艺术家高标准的技巧，这是他20世纪60年代和70年代作为学生在广州美术学院学到及后来在广州画院工作实践中积累的。这不仅是对树桥校友的赞誉，同时也是对广州美术学院现实主义教育的肯定。

在以人为本的社会，表现人物形象的特征，以及光线、色彩在空间环境中的微妙变化，永远是绘画者的实践任务。树桥性格内向，为人低调，但对于艺术的追求是务实的、永不满足的，从他的一系列作品中可看出他的敬业精神，坚持写生使他的作品保持清晰、洒脱、自然，他的沉稳、写实的风格是显而易见的。

进入21世纪，树桥开始考察研究一些专营英俄20世纪50年代到80年代画作的画廊，见到了一些名家的原作，他说“受到震撼和启发”，便到附近的成人教育班和私人画室去画模特，他说“同参差不齐的学生和业余画家一起作业，需要放下加州画会著名画家的架子，也需要付出时间和学费。”以这种永不自满的进取精神而坚持多年

的艺术实践，其成果和心得体会自然是丰硕而可贵的，现他应约出版画集，与读者分享成果，相信对不同年龄层的美术同行和爱好者都会有新的启发。

书中所选人物肖像有不同的民族、肤色、年龄及不同的社会身份，由于是面对面的写生，有如见其人的现实感，不同于那些照片的翻版或临摹。比如画白衣少女时，在色彩和笔法的运用上，都有作者围绕形象特征表现的重点；还有一些知识女青年像、老人像等，各有生动的概括表现。我还见到他画的一批人体速写，都是在25分钟之内用油画形式完成的。坚持此功，必然会加强油画的写意性和生动性。前人有言：“写生因传统而深，传统因写生而明。”艺术表现源源不断，长河的延续全赖有识者、务实者去开拓，周树桥就是埋头苦干的一员。

广州美术学院原院长、教授
俄罗斯列宾美术学院名誉教授

郭绍纲

2010年2月于广州

自序

——从觅路之蹄，到觅悟真谛

回到祖国到广州大学执教，我深深地感受到有识的广州大学和广州大学美术与设计学院的领导对知识和文化学术的尊重，为不辜负他们的重托，也为了完成自己的心愿，同时，也出于对自己艺术生涯的回顾和艺术能力的检验，我编排了尽量系统的、但未能详尽的我过去从事艺术工作经历的这部著作。

本书记录了我艺术实践过程中对艺术真谛的寻觅与领悟。即从觅路之蹄到觅悟真谛的跋山涉水的艰苦经历及苦乐交织的精神世界。

艺术真谛是什么？到目前为止，我的认识只局限于这样的阶段，那就是：艺术和艺术家的使命是“还原生态，导引境界”。生态是自然和生命的各个层面与进程的呈现方式，境界即它们和艺术家的精神内涵。艺术家的工作就是还原生态的形体和精神内涵，进行造型。造型即“造象”，使“境生象外”但又“境生于象”。为了能达到这一点，首先艺术家本身对于面对的生态不能只是简单地临摹，而是要有独特的内涵感悟，即从“境界”的感悟开始创作。当你对创作对象的感觉还是模糊不清的时候，不忘寻觅、重视创作对象的内涵，这是艺术家的职业本分。在还原生态工作中寻找进入境界大门的契机，去感受和领悟它的存在，这是首先需要解决的问题。也就是说，首先要有这种概念和思路，先入为主、耿耿于怀，向着它倾斜。有了这种倾斜才有感悟，并进行挖掘，才能逐渐明朗和清晰，从而结合自己的体会，在形象的塑造过程中去表现和导引。由此，艺术境界是生态和艺术家结合的产物，只有这样，才能在艺术实践工作中遵循规律，才能有所建树。

在“经营”画面的过程中，我重视写生，因为写生可以补充自己的头脑对客观事物认识的欠缺，找到造型需要的视觉感受和画面整体需要的调整、处理方式，

增添画面的真实感，也在技术层面上使艺术作品尽量达到完美状态。

在艺术创作的过程中，我除了始终尊重和挖掘自己对艺术的独特感受和视角之外，还严格遵循艺术创作的规律，即“证—辨—悟—意—营—树—淘—立”的顺序，没有前者，就没有后者。

艺术创作，更重要的是艺术家本身主观条件的创建，要有对艺术的信仰、担当、敬业、自律和操守，以及化“牛角”为灵犀的钻研精神。

是为序，与诸君共勉。

周树桥

2015年2月

目 录

第一部分 出国前主要艺术创作成就	1
一、油画《湖南共产主义小组》第一版本入选《中国国家博物馆馆藏现代经典美术作品展》	1
二、油画《春风杨柳》的历史定位	2
三、其它代表性作品	3
(一) 1972—1984年, 创作的作品连续10次入选全国美展、全国专题展和出国展	3
(二) 入选广东省画展的作品	5
(三) 职务工作——两届广交会期间广州市市容整治宣传画	7
(四) 为焦裕禄事迹展览及中山纪念堂等创作的作品	8
(五) 在广州市博物馆, 广州农民运动讲习所, 廖仲恺、何香凝纪念馆, 广交会陈列展示的作品	10
第二部分 油画《湖南共产主义小组》三个版本的创作	11
一、油画《湖南共产主义小组》第一版本的创作	12
(一) 创作机遇与准备工作	12
(二) 学习研究, 资料收集	13
(三) 创作过程	29
二、油画《湖南共产主义小组》第二版本的创作	45
(一) 创作原因和准备工作	45
(二) 第一版本到第二版本的变动过程	46
三、油画《湖南共产主义小组》第三版本的创作	49
(一) 油画《湖南共产主义小组》第三版本创作的原因	49
(二) 第三版在第一版和第二版基础上的改动	50
四、油画《湖南共产主义小组》的社会反响	51
(一) 评论家丛涛对革命历史画《湖南共产主义小组》三个版本的评论	51
(二) 油画《湖南共产主义小组》展出和发表	56

(三) 油画《湖南共产主义小组》发表选载	57
第三部分 关于油画《春风杨柳》的创作	60
一、《春风杨柳》产生的历史背景	60
二、跟知青体验生活	63
(一) 速写本中的笔记本素描	63
(二) 速写本中的随队速写	65
(三) 知青和村民的头像速写——油画	82
三、《春风杨柳》的形成过程	87
(一) 从小草图到素描稿	87
(二) 《春风杨柳》创作的一些思维方式	93
四、《春风杨柳》的社会反响	99
(一) 入选和收藏	99
(二) 被拍入纪录片《新时代画卷》	100
(三) 获奖和选登	103
五、1974年全国美展的艺路探索	115
第四部分 关于油画《寸草心》和丙烯画《溯源》等作品的创作	121
一、油画《寸草心》的创作过程	121
(一) 为1984年全国第六届美展做准备	122
(二) 《寸草心》的构思过程	127
(三) 创作笔记	129
(四) 《溯源》之前创作的三幅壁画	134
二、丙烯画《溯源》的创作过程	135
三、《寸草心》和《溯源》获得社会认同	138
四、周树桥家乡写生作品被国家邮政部门制作成邮票	141
五、筹建广州画院和广东省美术馆的两次提案	142
六、广州画院第一任院长刘仓赠字	143
第五部分 出国学术交流	144
一、出国的经历	144
(一) 洛杉矶西方学院艺术系活动剪影	145

(二) 为美国西方学院时任校长理查德·盖尔曼博士画标准肖像	148
(三) 西方学院导师——Hansen教授	150
(四) 文化交流推向美国主流社会	151
(五) 对美国艺术市场的首次接触	152
(六) 媒体的报道	153
(七) 对加州画会青年艺术家进行培训剪影	155
(八) 在美国为谋生而作画	156
二、异乡牧羊	157
(一) 作为在美国的外来专业画家的思考	157
(二) 对中华文化的传承与坚守	158
(三) 与西方文化的边缘碰撞	161
(四) 韬光养晦	164
(五) 荣誉：连续10年入选加州画会年展的作品	174
第六部分 回国之后	175
一、鼎湖之行	175
二、学校授课剪影	177
三、在校期间的美术创作选编	178
(一) 三联历史画：《挪威国王哈拉尔五世和王后索尼娅1997年10月28日访问中国云南丽江》	178
(二) 拜会挪威驻广州总领事馆总领事	179
(三) 三联历史油画“艺术造境”的艰苦探索	181
(四) 在广州大学的肖像画创作选	183
(五) 《云梯通天》的创作起因	186
四、申报“外国专家”推荐信	187
(一) 原广州大学副校长徐俊忠的推荐信	187
(二) 广州大学艺术与设计学院院长汪晓曙教授的推荐信	188
结束语	189