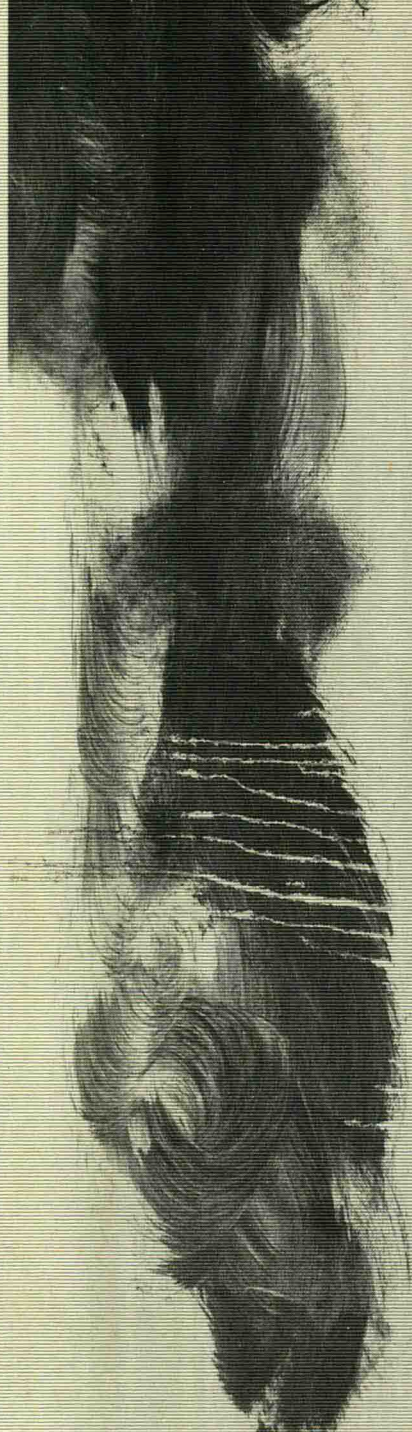

美术与设计教学档案

徐海鸥卷

江苏高校优势学科建设工程资助项目 苏州大学艺术学学术文库 苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术与设计教学档案. 徐海鸥卷 / 徐海鸥著. — 苏州: 苏州大学出版社, 2012. 12
(江苏高校优势学科建设工程资助项目苏州大学艺术学学术文库)
ISBN 978-7-5672-0208-5

I. ①美… II. ①徐… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第291771号

苏州大学艺术学学术文库编委会

主 任: 田晓明 熊思东

副主任: 王家宏 李超德 张建初

编 委: 张朋川 姜竹松 吴 磊 沈爱凤 徐海鸥 许 星 黄 艾 冯 芸
朱栋霖 倪祥保 陈 龙 周 秦 李 正 卢 朗 薛华强

主 编: 李超德

副主编: 张朋川 沈爱凤 徐海鸥

江苏高校优势学科建设工程资助项目 苏州大学艺术学学术文库
美术与设计教学档案 徐海鸥·卷

责任编辑: 方 圆

出版发行: 苏州大学出版社

地 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

网 址: <http://www.sudapress.com>

印 刷: 苏州市深广印刷有限公司

版 次: 2012年12月第1版

印 次: 2012年12月第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/8

印 张: 18.5

字 数: 151千

书 号: ISBN 978-7-5672-0208-5

定 价: 168.00元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换
苏州大学出版社营销部电话: 0512-65225020

序

艺以载道

(一)

人类艺术史是世界文明史的一面镜子。因此，原始人的石器在世界各地的博物馆和美术馆里是被当做艺术品来陈列的。原始人从打磨石器、狩猎当中体会到了人的本质力量和形式力量，所以我们讲，艺术的起源和人类的起源是紧密结合在一起的。人类的欲求、思维、情感、想象和其他活动与艺术共同成长。

在当下的学术语境中，艺术作为学科门类，包含了美术、设计、音乐与舞蹈、戏剧与影视及艺术学理论。单从美术和设计的历史看，它们本是同源，都是造物文化的分合离散所致。因此，它们之间存在着亲密关系是不言而喻的，有些人将美术与设计看做是同类也就不足为怪了。但是，美术从技艺中分离出来走上一条独立发展道路以后，就成为依附于物质载体的精神文化创造行为，是艺术家个人感情的外化和物态化。工业革命以后，造物文化词汇中的“design”成为一个既是语义丰富的名词，又是包涵广泛内容的活动过程的动词。现代设计作为人类运用创意智慧和科学技术的造物活动，从拉斯金和莫里斯的手工艺运动，到1919年在德国建立第一所现代设计学校，直至今天信息时代追随后现代人性化设计的一百多年中，设计的最终目的就是不断探索怎样满足人的最优化的需求，强调的是满足他人的需要，突出的是“我们”。

当然，设计活动中充满着艺术的基因。除了形式因素外，设计中的文化指向，即设计师按照人的要求、爱好和趣味设计产品，又与艺术活动和社会生活紧密相连。有品位与艺术才华的设计师所设计的不仅仅是产品，而且是产品与人之间所形成的某种和谐关系、情态和生活状态。因此，设计师直接设计的是产品，间接设计的是人和社会。为他人而设计，为他人的生活方式而设计是设计的物质功能中包含精神因素的真正目的。

艺术进入现代人的生活以后，成为人类精神生活不可或缺的重要方面。艺术作为人类的创造性文化活动，它的第一要义是精神性的，它的宗旨是感应人的心灵、表达人的心灵、启迪人的心灵，它赋予了人类思维领域的创造性本质。艺术之所以能够引起人们的思想共鸣，引发人们的遐思，就在于艺术家在作品中展现了独特的个性，突出的是艺术家思想深处的“我”。

然而，如果“艺术是我”嬗变为“艺术是我们”，这样的艺术就缺乏个性，成为某种工具，很少具有真艺术。

“设计是我们”如果混同于“设计是我”，这样的作品必然是没有使用价值的伪设计。

因此，如何回答上述问题，面对艺术创作、设计行为的物化成果和实践形态，需要我们做出理论的总结、归纳与研究，这是我们编写出版这套文库的初衷之一。

(二)

艺术升为门类以后，遭遇了艺术学科分类和学术评价的大讨论。传统意义上的“学”，又有了新的释义。

传统意义上的艺术学科，学与学科似乎是分离的。所谓“学”，是人类思想和知识产生与发展的总结。所谓“学科”，则是对于相关专门知识、技能、技巧的分类归纳。“学”是思想和精神文化领域人类知识财富与智慧的贡献，而“学科”却是学术制度建设层面的归类。

我们通常理解的艺术学是大人文学科的组成部分，是一门研究艺术现象及其规律的科学，艺术流变、艺术理论、艺术批评是它的主要研究内容。当下，由于艺术升为门类，艺术门类下设一级学科相平行是否有必要再设艺术学理论？门类艺术学之上到底还有没有一般艺术学这个概念？不需要有一个独立的“艺术学理论”？对于这些问题学术界存在着重大争论。我个人认为，由于学术界各位专家的学术背景不同，研究问题的逻辑起点自然不同，得出的结论也就不同，诸如此类的争论会在相当长的一段时间里一直持续下去。

其实艺术升为门类之后，相关争议很多，不能因为有争论，研究工作就不展开。以“美术学”为例，它的名词表述颇具中国特色。有专家研究认为，在欧美大学的学科设置中，其实不存在与所谓“美术学”相对应的英文词汇，只有“美术史”的概念。在欧美，美术史研究多为历史与哲学研究所包括。而国内美术史学研究往往从史料和经验出发，以时代背景、作品、作者、风格特征这样的研究程式，用考据的方法去解读美术发展流变。中国的美术史从陈师曾、俞建华、黄苗子到王伯敏等都是用此方法来做研究。进入20世纪80年代以后，许多学者不满足于此。首先，研究现代美术的理论家们试图从弗洛伊德、叔本华、尼采那里寻找到图形背后的思想根基与创作激情。而后，具有黑格尔语言特征的李泽厚的美学著作，用其特有的美学套路俘获了一批青年艺术家、艺术学生的心，并以此解释艺术史和艺术发展流变的现象。《美的历程》一书，普及了另外一种了解艺术史的常识。“审美积淀论”、青铜器所凸显的“狞狞之美”，深深地烙在了年轻艺术家和史论工作者的心里。然而，“审美积淀论”和所谓“狞狞之美”的论断，也遭到了后来者的诟病。进入20世纪90年代以后，潘诺夫斯基和贡布里希艺术史研究的方法论，被越来越多地介绍进中国。这一学术研究方法论秉承了人文主义的态度，为我们开启了艺术创作和作品参与两扇大门，即物质的现实世界和自己的感觉世界。尽管，这本质上是从康德那里借来的研究视角与概念，但已经成为潘诺夫斯基强调“作为人文学科的艺术史”理论研究的基础。在贡布里希的眼里，以再现为主的古代绘画与现代视觉艺术如此不同：“通过电视屏幕和电影，通过邮票和食品包装，现实世界的种种面貌在我们眼前。绘画在学校里教授，也在家里演习，或者作为一种疗法，或者作为一种消遣之计，许多普通的业余爱好者也掌握了一些技法，那些技法会被乔托（Giotto）惊叹为地地道道的魔法。大概连我们在早餐食物盒子上看到的那些粗糙的彩图，也会让乔托那个时代的人目瞪口呆。我不知道是否有人以此得出结论，认为食物盒子比乔托的画更高明。我不是那种人，但是，我认为再现技术的成功和庸俗化向艺术史家和艺术批评家两方面提出了一个问题。”贡布里希力图唤醒人们对用线、形、色呈现的“图画”视觉现实神秘幻想的惊奇感。既然一件艺术作品属于自己的感觉世界，艺术史就必须创作一种先验的范畴，用

它来讲述艺术作品。“艺术作品既属于现实的，又属于它自己的感觉世界。”因此，必然存在着两种对待它们的方式。

在西方的大学里，美术史学研究实际上是借美术的外壳，承载的任务却是社会文化的历史内容与含义。就学科设置而言，他们大多拥有独立的系别，哈佛大学、哥伦比亚大学、剑桥大学，这些知名大学均有美术史研究的专业，而且各有所长。以我曾进修过的马里兰大学为例，他们的美术与美术史专业是设在人文与艺术学院中的，而且以亚洲艺术史，特别是日本及东亚艺术史研究见长。有的美术理论、美术批评学科，又常设在哲学系美学专业之中。总的来说，国外并不存在一个包括史、论、评含义的美术学概念，似乎也不存在一个学科概念上的美术学。

我们今天重新讨论艺术学与美术学科如何定义，恐怕具有更大的现实性。怎么理解“艺术作品既属于现实的，又属于自己的感觉世界”，对于我们今天重新定义美术学具有重要意义。因此，美术学作为人文科学研究视野中的概念，“学”当然包括了人类思想和知识的产生及其发展的总结。美术学顾名思义，就是人类美术发展流变的思想与智慧的总结和归纳。但是，如果这样认为，学科概念又是狭窄的，这个“学”还应该包括艺术作品的实践创作，因为它也是艺术家通过积极的思维活动，用实践的方式表达自己的感觉世界。新的一级学科——美术学的二级学科如何划分的讨论也说明了这一点。其实“美术学”无法找到对应的英文词汇也不为怪，因为这种划分本身是中国式的。美术学与美术学科在当下的语境中，又有一些含混的意味。“学”应该包括学术、学问，甚至创作。美术学又有学科归类的意思。所以我们现在划定的一级学科美术学，美术学已经不单是美术史学，它必然包括创作理论和创作实践。美术学更不单单是美术理论与博士点建设，它必须要有宽阔的学术视野来认识美术学所承载的研究内容，它既有人文领域思想的总结，又有学科归类管理的任务。这与后面论证美术学科的学术之争有着逻辑关系。以美术举证，说明的是整个艺术门类。

艺术活动和艺术作品始终伴随着艺术家深沉的学术思考，作品中不可能不透露着艺术家的学术思想，内容和形式是艺术家思想的承载。而关于其学术评价则是另外需要讨论的问题。

面对这一系列理论问题，我们需要作一些理性的思考，这是我们编写出版这套文库的初衷之二。

（三）

将艺术活动置于学术视野下进行研究，我们不难发现，看似技能化和物质外显的艺术，实际上积淀了很深的文化哲理。俗话说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”道与器构成了中国哲学的一对基本范畴。社会分工我为师者，师者又分为两种，即从道与从器。从道与从器虽不能说有什么高下，但从道者即研究道，而道与器又不能分开，道器相辅相成，互为关系。有的地方又将“器”解释为“艺”，器艺不分，或者说器艺有着大致相似的东西，要看处在什么状态下说器或说艺。“道”是无形象的，隐含着规律和准则的意义；“器”是有形象的，明指具体事物或名物制度。道器关系实是抽象道理与具体事物之间的关系问题。

宋代理学大师程颐、朱熹等认为“道”超越于“器”之上。朱熹曾说：“理也者，形而上之道也，生物之本也；气也者，形而下之器也，生物之具也。”（《朱文公文集》卷五《答黄道夫》）“道”与“器”相对，所谓“道器”；“道”亦与“德”相对，所谓“道德”，意指法则。《老子》曰：“有物混成，先天地生……可以为天下母。吾不知其名，字之曰道。”道又成了宇宙万物的本源和本体。道还与一定的人生观、世界观、政治主张和思想体系联系在一起。《论语公冶长》曰：“道不行，乘桴浮于海。”《卫灵公》的“道不同，不相为谋”指的是道义。当然，所谓“道”，还兼有方法、区域、道路、治理、说词等含义。

中国历来重“道”而轻“器”。晚清曾追随过李鸿章的改良主义者郑观应在他的《盛世危言道器篇》中认为“道”（封建伦理纲常）是中国的好，“器”（西方科学技术）是西洋的好；“道”是本，“器”是末。从中可以看出，西方工业革命的辉煌成果已经将世界彻底改变之时，中国近代有国际眼光的知识分子还如此说，可见中国学术界“厚古薄今”和重道轻器之积习有多深。数年前，我在郑州古玩城购得一本由清末柘城知县郭藻抄录的《老气横秋》，其中数篇文章都是讲西学之辩的，甚至还有要求拿办张之洞等洋务派的奏章。其中“中西格致源流论”、“电报”、“中外化学名词异同考”、“富强当求本源论”、“应变须才论”、“论倭事为中国之福”等都是围绕保守与改革而阐发的言论。源于《论语大学》的格致说，在晚清这一变革的时代又成为时髦的话题。面对列强的侵略，图强图变以及洋务运动产生的影响，知识分子内心在挣扎，他们思考“道”与“器”的问题，对自然科学的认知开始有了新的变化。其中有一篇钟天纬的《西学古今辨》，虽说是抄本，但让我第一次接触了晚清知识分子面对西方科学技术的发展，重议“格致”说的言论。这对我以后关于设计艺术的“术”与“学”的认识具有非常大的启发作用。

钟天纬曾出使德国，对西方科学技术有感性体会，回国后入盛宣怀幕府，又应张之洞之招，任鄂矿务学堂监督，属于洋务派人物。即便有着这样广阔背景的钟天纬，仍然不能摆脱文化根基的制约。他认为：“中国重道而轻艺，故其格致专以义理为重；西国重艺而轻道，故其格致偏于物理为多，此中西之所由分也。”（钟天纬《格致说》，《陈编》卷11，学术11，格致下）所谓“格致”，即“格物、致知”的简称，为穷究事物的原理而获得知识，原出于《礼记大学》“致知在格物，物格而后知至”。到了清朝末年，“格致”又成了对声、光、电等自然科学部门的统称。在钟天纬的思想里，“格致”的物理与义理已经分开，但钟天纬认为中西“格致”的差异只是侧重点不同，因而声称：“苟稍分制艺之精神专究格致，不难更驾西人而上之。”（翰亭抄本《老气横秋西学古今辨》）虽然钟天纬已经认识到西方对“艺”的青睐和“艺”的重要，但以中国的学术传统和文化视角而言，道和艺（器）仍不是地位完全平等的学问。

1886年上海格致书院季考出了一题，名曰“格致之学中西异同论”，有一位名叫彭瑞熙的学生以《中西格致异同辨》一文夺得第一名。他在文章中说：“世有求格致者，以道为经，以艺为纬，则中西一贯，亦何异之有哉。”（彭瑞熙《中西格致异同辨》，《陈编》卷10，学术10，格致上）说的是儒家知识分子只要对“艺”多重视一点，中西格致之间的差别就会消失。湖南学者葛道殷也认为道与艺之间的差别不大，“格致之理固无不同，而格致之事各有详略精粗不同”（葛道殷《中西格致本原论》）。西风东渐，尽管有王国维等一批学者要为中学而“独上高楼，望断天涯路”，但西学的进入使儒家传统文化经典对所谓“格致”的认知框架面临着巨大的挑战。西方学术对格致的解释由于有了应用与现实的优势，儒家的道就显得苍白无力。然而儒家学术的强大体系仍然操控着人们的思维。李鸿章甚至说：“西学格物之说，不背于吾儒。”他的潜台词是，西方科学技术要为人所接受，必须首先融入儒家的思想体系。

儒家学术由于其关注的是社会伦理问题，甚至将其归为实现“诚正、修齐、治平”的治国手段，格致也成了为此服务的附属之技。正如《礼记

大学》所说：“古之欲明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先至其知；致知在格物。物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”一个轮回，又回到治天下。晚清知识分子关于道器（艺）和格致的讨论反映了他们面对西学东渐的现实迷途：一方面认识到西方科学技术的重要，另一方面又固守儒家的道。在一种无奈的境地中，人们将西方的格致之学纳入儒家的“道器”范畴，并被列为器数之末。究其原因，在现实面前人们注意到了西方技术的应用价值，而对其背后的抽象原理懒得关心。但是科学技术的发展使得19世纪末的儒家学术越来越不能包容发展着的西学格致之术。儒家的格致与道器因为“厚古薄今”之风而越来越不能包容发展中的社会现实，儒家之道也就成了“玄学”。而西方的格致则有了独立于传统格致架构之外的倾向，学问分科越来越细。

人文与自然科学的历史变迁促进了人的认知变迁。彭瑞熙的“以道为经，以艺为纬”的论述给了我启示。艺术作为门类还可以有细分的学科，自然有其道，也有其艺，道艺交织，互为经纬。其实，有关“道”不能离开“器”而存在的理论早在明清之际就有思想家王船山提出了“无其器则无其道”的命题。王船山认为：“尽天地之间，无不是气，即无不是理也。”（《读四书大全说》卷十）“气”是物质实体，而“理”则是客观规律。他批评了程、朱关于“理气”的唯心主义观点，强调“天下惟器而已矣”，“无其器则无其道”（《周易外传》卷五）。从“道器”关系方面建立了他的历史进化论，反对保守退化思想。

由此可见，艺术在形式表象的外显之中，内含的是“道”。理论研究对于艺术实践的重要性不言而喻。艺术之器和艺术之道相辅相成，互为彼此，这是我们编写出版这套文库的初衷之三。

（四）

苏州大学作为国家“211”重点建设高校，是一所拥有112年建校历史的高校，她见证了中国现代高等教育的变迁和发展。苏州大学艺术学科发端于早年美术教育家吕凤子、音乐教育家刘雪庵等开创的艺术教育，有着很深的艺术传统和历史积淀。

江苏省人民政府于2010年设立“江苏省优势学科建设项目”，以巨大的财政支持，重点建设江苏高校国内一流的学科。经过数轮评审，苏州大学艺术学院名列其中，这不仅倾注着苏州大学112年建校历史的人文积淀，更是艺术学院建院52年来，几代人共同努力的结果。苏州大学艺术学院的前身是创建于1960年的苏州丝绸工学院工艺美术系，1997年6月，原苏州丝绸工学院与原苏州大学合并，重新组建了新的艺术学院，目前已发展成为师资力量雄厚、专业方向比较齐全的综合性艺术学院。学院现在拥有美术系、染织艺术系、服装艺术系、视觉传达系、环境艺术系、音乐系、艺术学系、设计基础课部等8个教学单位、10个专业方向。现拥有校级“非物质文化遗产研究中心”，院级艺术设计研究所、创意产业与设计研究所、金太阳纺织设计研究中心、梦兰设计研究所、艺术教学实验中心、中国美术家协会苏州粉画创作中心。学院设有艺术学博士后流动站，拥有设计学博士和设计学硕士、美术学硕士、音乐与舞蹈学硕士、艺术学理论硕士、艺术硕士（MFA）和工程硕士学位授予权。同时，艺术设计专业现为教育部批准的首批全国艺术教育类人才培养模式创新实践区、“十五”期间江苏省重点学科、江苏省特色专业、2010年度江苏省品牌专业。纺织与服装设计实验教学中心为国家级实验教学示范中心建设点，艺术设计实验教学中心现为江苏省实验教学示范中心。

苏州大学艺术学院的设计艺术专业办学历史悠久，门类齐全，师资力量雄厚，为我国设计产业输送了大量人才。1983年和1989年率先创办服装设计和服装表演专业，举办首届全国高校服装设计师师资培训班，填补了服装高等教育的空白。有300多位设计专业毕业生在包括清华大学美术学院和中国美术学院等在内的264所本科院校担任教学工作。鉴于对中国服装设计教育做出的贡献，艺术学院被评为1998年全国“最具影响力的服装设计学府”和2002年“服装设计功勋奖提名”院校，并获服装文化奖。毕业生中有著名设计师王新元、马可、赵伟国等11人次被评为“全国十佳服装设计师”。2005年《中国纺织报》评出的“对中国服装设计教育产生重要影响的十位教授”，苏州大学艺术学院毕业生和在校教授占4位。2000年以来，涌现了诸如吴洪、马可、邱昊、李伦、何平等具有国际声望的设计师。特别是马可，她多次应邀赴巴黎时装周作专场发布，并在法国文化部长的个人城堡展示她的服装艺术作品。何平由于出色的设计才华，2009年在英国获得了杰出华裔青年的提名。吴洪作为深圳大学设计学院院长成为第一位受邀赴米兰时装周主场发布时装的中国设计师。服装表演专业学生在校期间有3人获得“新丝路模特大赛”亚军，多人获得中央电视台模特大赛十佳，多人获得“世界小姐大赛”中国区冠军等奖项，特别是熊黛林、孙菲菲等已经成为国际名模。在武书连中国大学学术排行榜上，苏州大学艺术学院服装设计专业多次名列第一。在校本科生吴莹莹等一批同学获得国际插画大奖赛金奖、服装设计最高奖“新人奖”等数百个奖项，多位同学的作品入围第11届全国美展。

长期以来，我们一直坚持理论研究为先导，立足于本民族的文化艺术土壤，对设计艺术历史、艺术理论、艺术实践与方法论进行深入研究，形成了良好的学术风气和明显的学术特色与优势。特别是设计理论研究方面，我们立足于本民族的文化土壤，放眼于国际设计理论前沿，凸显其现实性、理论性和前瞻性。近几年来，我们出版了大量学术著作。许多教师主持了多项国家级、省部级和市厅级科研项目。在文化遗产研究方面，我们立足苏州，放眼全国，以工艺美术考古资料为基础，采用多学科交叉的研究方法，挖掘非物质文化遗产的宝贵财富，加强传统手工艺历史的技艺研究，收获了一批令人瞩目的科研成果。

这是我们编写出版这套文库的初衷之四。

温克尔曼说希腊艺术精神是“高贵的单纯、静穆的伟大”。我们身处中华民族伟大复兴的时代，艺术创作和创意设计的大发展必将推动艺术与设计理论研究的大繁荣，但愿我们做出的努力能够为这个激荡的时代增添理论的力量，彰显中国艺术的高贵品质和伟大精神。

是为序。

李超德
2012.10.31

徐海鸥

1954年出生于江苏省吴江同里，1976年毕业于南京艺术学院美术系油画专业。现为苏州大学艺术学院美术系教授、硕士生导师，中国美术家协会会员，中国科普作家协会理事，江苏省科普美术家协会副秘书长，江苏省美术家协会理事，江苏省油画学会理事，苏州市美术家协会副主席。

《徐海鸥油画作品》《当代美术家徐海鸥》《徐海鸥油画作品集》分别由西泠印社、山东画报社、上海文艺出版社出版。

著有《水粉画技法》《插画艺术》《水粉》《设计色彩》等著作。

在《美术观察》《美术与设计》《美术》《装饰》《油画》《苏州大学学报》《画刊》等专业刊物发表论文及美术作品多篇。

作品入选九届全国美展、首届全国粉画展等多项重要展览。

作品目录

5	《旅途》	油画	130cmx140cm	2007	50	《用直郊外的风景》	油画	50cmx50cm	2004
7	《高原阳光》	油画	130cmx140cm	2007	50	《油菜花开的季节》	油画	50cmx50cm	2004
9	《青春》	油画	140cmx130cm	2010	51	《婺源》	油画	80cmx100cm	2007
11	《卡通时代》	油画	140cmx130cm	2010	52	《洞庭秋阳》	油画	50cmx50cm	2003
13	《毛泽东与柳亚子》	油画	150cmx150cm	1998	52	《用直午后的阳光》	油画	50cmx50cm	2004
15	《城市的记忆》	油画	100cmx100cm	1999	53	《水乡妹子》	油画	90cmx90cm	2008
16	《灿烂阳光》	油画	130cmx130cm	2005	55	《救援》	油画	90cmx90cm	2008
17	《拉布伦寺的雪》	油画	130cmx80cm	2007	57	《舞之痕》	油画	90cmx90cm	2009
19	《女大学生》	油画	130cmx100cm	1995	59	《模特E》	油画	70cmx60cm	2006
21	《蒲公英》	油画	130cmx100cm	1994	61	《梦》	油画	60cmx70cm	2000
22	《绿水金秋》	油画	80cmx80cm	2009	62	《模特W》	油画	60cmx70cm	2002
23	《静静的湖面》	油画	90cmx90cm	2009	63	《模特G和模特C》	油画	100cmx100cm	2002
25	《姑苏旧事》之一	油画	100cmx100cm	1996	64	《模特F》	油画	60cmx50cm	2004
27	《姑苏旧事》之三	油画	100cmx100cm	1997	65	《躺着的模特》	油画	80cmx100cm	2000
29	《姑苏旧事》之四	油画	100cmx100cm	2000	66	《有黄色衬布的女人体》	油画	70cmx60cm	1998
31	《姑苏旧事》之五	油画	100cmx100cm	1999	67	《北方来的模特儿》	油画	80cmx100cm	2000
33	《姑苏旧事》之六	油画	100cmx100cm	2003	68	《靠着的女人体》	油画	60cmx70cm	1998
35	《演出之前》	油画	100cmx100cm	2001	69	《休息的人体》	油画	70cmx70cm	1999
37	《花样年华》	油画	100cmx100cm	2001	70	《人像写生Q》	油画	60cmx50cm	1999
39	《庭院》	油画	100cmx100cm	2000	71	《生物系研究生》	油画	60cmx50cm	2008
41	《夏日旋律》	油画	100cmx100cm	2000	73	《狩猎图》	油画	120cmx120cm	2003
43	《花荫》	油画	100cmx100cm	2000	75	《马球图》	油画	130cmx130cm	2001
45	《细雨江南》	油画	80cmx100cm	2007	77	《踏春》	油画	50cmx60cm	2004
46	《茅山写生》之一	油画	40cmx40cm	2011	79	《唐韵》	油画	100cmx100cm	2005
46	《茅山写生》之二	油画	40cmx40cm	2011	81	《山鬼》	油画	80cmx100cm	2004
47	《远去的风景》	油画	80cmx100cm	2006	82	《新疆写生-3》	油画	30cmx40cm	2007
48	《用直街景》	油画	50cmx50cm	2004	82	《新疆写生-4》	油画	30cmx40cm	2007
48	《水乡小景》	油画	50cmx50cm	2004	83	《新疆写生-1》	油画	30cmx40cm	2007
49	《洞庭之秋》	油画	50cmx60cm	2003	83	《新疆写生-2》	油画	30cmx40cm	2007

84	《细雨珍珠塔》	油画	50cmx60cm	2008	106	《老屋》	油画	70cmx60cm	1991
84	《午后东溪街》	油画	50cmx60cm	2008	107	《梅雨时节》	油画	60cmx70cm	1990
85	《初冬的阳光》	油画	50cmx60cm	2005	108	《老宅》	油画	100cmx80cm	1988
85	《村头银杏》	油画	50cmx60cm	2005	109	《古镇理发店》	油画	70cmx70cm	1986
86	《海湾》	油画	30cmx40cm	2010	110	《女孩》	油画	35cmx25cm	1974
86	《涨潮前的海滩》	油画	30cmx40cm	2010	111	《老农》	油画	40cmx30cm	1974
87	《鼓浪屿俯瞰》	油画	30cmx40cm	2010	112	《徐州农村的老人》	油画	40cmx30cm	1974
87	《鼓浪屿市花》	油画	30cmx40cm	2010	113	《赣榆农村少女写生》	油画	28cmx21cm	1974
88	《鼓浪屿有市花的斜坡》	油画	40cmx30cm	2010	114	《少年》	油画	40cmx30cm	1974
89	《布尔戈维申思克的雪》	油画	40cmx50cm	1998	115	《纺织女工》	油画	40cmx30cm	1977
89	《沙皇郊外的寝宫》	油画	60cmx70cm	2001	116	《小刘》	油画	40cmx30cm	1978
90	《远东的风景》	油画	60cmx50cm	1998	117	《少女》	油画	60cmx50cm	1989
91	《水乡夕照》	油画	80cmx100cm	2000	118	《写生人像》之二	油画	50cmx40cm	1981
91	《平江雪》	油画	60cmx70cm	2007	119	《杨舍的大寨路》	油画	50cmx60cm	1978
92	《宁静的水乡》	油画	60cmx70cm	1994	119	《连云港写生》	油画	14cmx20cm	1974
92	《水乡夕照》	油画	55cmx65cm	1987	120	《冬日阳光下的牛》	油画	20cmx30cm	1974
94	《秋香》	油画	80cmx100cm	1988	120	《沂蒙写生》	油画	18cmx25cm	1974
95	《农家女》	油画	100cmx80cm	1989	121	《太行山写生》	油画	45cmx45cm	2009
96	《江南少女》	油画	80cmx100cm	1989	123	《三颗红樱桃》	水粉	50cmx50cm	2005
97	《春桃》	油画	70cmx60cm	1991	125	《红色交响曲》	水粉	50cmx50cm	1988
98	《月到中秋》	油画	80cmx100cm	1989	126	《粉色信笺》	水粉	39cmx54cm	2005
99	《陈风》	油画	60cmx70cm	1992	127	《东南亚的水果》	水粉	39cmx54cm	2005
100	《早春三月》	油画	70cmx80cm	1990	129	《阳光下》	粉画	70cmx90cm	1999
101	《水乡十月》	油画	70cmx60cm	1990	131	《故居夕照》	粉画	70cmx90cm	2002
102	《昨夜秋风》	油画	70cmx60cm	1989	133	《霓裳》	粉画	70cmx90cm	2005
103	《听春》	油画	60cmx70cm	1992	135	《金色年华》	粉画	120cmx160cm	2011
104	《庭院深深》	油画	100cmx80cm	1991	137	《瞬间》	粉画	90cmx70cm	2005
105	《江南少女》之二	油画	60cmx70cm	1991	139	《水乡余韵》	粉画	70cmx90cm	2005

姑苏旧事

感悟徐海鸥油画作品

戴云亮

深秋的阳光暖洋洋地照在阳台上，我躺在椅子上享受着午后的阳光，看着落地长窗外小小庭院里飘落一地的叶子，有黄的，绿中泛黄的，也有红的，红中带绿的，当然还有许多说不上来的色彩，叶子的颜色有纯厚的，也有透明的，静静地倾听还能听到它们落地时的一声声叹息。这是一种经过风雨磨砺之后的欣慰，是一种绚烂至极归于平淡的舒展。秋叶的飘落是有一点意思的，可以产生一些感慨来。宋鲍照诗云“枯枝叶易零，疲客心易惊”，似乎把诗人触景生情的失意心绪透漏出来；唐杜甫的“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”有一股悲凉沉郁的感慨；而唐杜牧的“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”则赋予秋叶更为深长的韵味。“二月花”是一种娇媚，舞动着青春的亮丽之美，而色彩斑斓的“霜红”则是经过风霜的壮丽之美。是的，生活的坎坷与磨砺似乎到了人生的秋天才会有深切的体会和感悟。秋风、秋声、秋雨固然能引起无限的感慨，但总觉得不如秋叶那样更能拨动心弦。叶子的生命过程注定是不平凡的，它在严冬里孕育，在早春中抽芽、绽放，到了夏季则衍化出一片茂盛的绿荫，步入秋季时的叶儿才真正显示出自己的无限美丽。

海鸥正是这样一位在艺术上步入收获季节的画家。因为秋天，因为落叶的缘故，总有一点秋意，一点惆怅。

品读徐海鸥的油画作品，从《姑苏旧事》系列到《月到中秋》《农家女》《女大学生》等作品，感到创作者对已逝去的旧江南风情的追忆，对故乡的热爱，对美的追求，并不乏一种唯美主义的倾向。作者艺术创作的符号都是女性，有古代的，当代的，有民国女子，也有现代时尚女性，更有清纯的学生，利用这些符号经过构图经营与艺术语言的塑造与处理，抒发心灵的激情，从中努力寻找自己的艺术情趣，体悟江南水乡留给我们的美好之神韵。

在他的画笔下，无论是委婉典雅的古装女子还是充满时尚气息的少女，总给人一种莫名的亲切之感。仿佛，她们娟秀的脸庞曾在自己的某个生活片段中一闪而过，犹如流星之绚烂而又短促，又如昙花之素雅而又易逝。这种感人的美丽在生活中又是如此难以寻觅，仿佛永远是悄无声息地蛰伏在生命中的某个角落，静静地待你去发现、去体味。而当你穷尽一生精力发现了她，惊喜地想伸手相拥时，她却如指间之流水般慢慢逝去，留给你的只是无限的怅然。或许，正是这样，这种可遇而不可求的美丽才显得如此弥足珍贵。海鸥用油画语言将这种永恒而又易逝的美丽永久地凝固在了画布之上。他的画，犹如一段优美的音乐引子，使得观者生命中最美好、最动听的乐章在记忆最深处再次被奏响，久违的愉悦与满足感涌上心头，仿佛自己又回到了生命中的那个纯真年代。而当曲终人散之时，才发觉自己仍身处现实的阴霾之中，心中不免有些感伤。回望画面，画中人依旧带着淡淡的笑意默默地注视着你……

秋叶在展示自己的美丽后，就轻轻地飘落地面与泥土作伴，平淡地、无声无息地化作一点点春泥，然后又开始新的生命历程。

我想，海鸥的绘画创作也是一样。

关注苏州在中国西画发展中所起的重要作用

徐海鸥

欧洲的油画也称西画，19世纪末传入中国后，在中国的土地上落地生根、发展成熟的过程已有一百多年的历史，20世纪80年代以来，改革开放促进了国家之间的文化交流，我们更有机会学习与借鉴国外的油画作品和油画语言，使我国的油画近几十年来在艺术语言、艺术技巧和艺术流派方面都有了迅猛发展。从油画在中国发展的一百多年历史来看，苏州对中国油画发展有着不可忽视的重要贡献。但是因为历史和地域的缘故，地处长江三角洲、太湖之滨的苏州并不是我国的重要政治中心和文化中心所在地，所以在某种程度上，苏州在我国美术发展史中的重要作用没能被人们充分的关注。实际上，无论是中国画，还是西画（包括粉画、版画等），苏州在它们的生长和发展上都起了重要的不可忽视的作用。

苏州这个中小城市，在春秋战国时曾是吴国的都城，曾是重要的政治和经济中心。随着秦王朝统一中国，建都咸阳，从此中国的政治中心定位在中原一带，如开封、洛阳、长安、燕京等地，苏州就从此告别了作为政治中心的时代，同时也远离了政治斗争和战争的中心。虽然苏州建城两千多年，历经改朝换代，也曾战火不断，但毕竟不是政治斗争和大规模战争的中心，所以这里的百姓可以偏安一方、休养生息，在经济与文化方面得到了迅速发展，成为与杭州并称的“上有天堂，下有苏杭”的富裕之地。这给当地美术发展提供了重要的经济基础，使小小的苏州成为一个美术大市。全国没有一个城市的美术发展历史像苏州这样早，在两晋和南北朝时期，中国的四个大画家，就有两个半是苏州人。到了明代，苏州的著名画家占了全国的三分之一以上。至清代，苏州的山水画甚至影响了整个中国。特别在清末民初，在国内有较大影响的上海画家群体“海派”画家，来自苏州的著名画家就有吴昌硕、任伯年、虚谷等。任伯年是“海派”的重要创始人，吴昌硕是“海派”的首领。近代中国画坛上著名的“三吴一冯”，其中吴徵、吴湖帆、吴子深都是苏州人，冯超然原籍常州，后居苏州，后来四人都到了上海，是近代“海派”画家的重要人物。

苏州不仅仅是传统中国画画家的汇集地，也是我国美术发展的源头之一，同时它还是西画在中国发展的重要源头之一。清末民初，欧风东渐，毗邻苏州称为“十里洋场”的上海，零星地传来洋书报、洋图片等，接着是传教的洋牧师到了苏州，在传教中散发的宗教图片，印刷精美，色彩鲜艳，其中就有不少欧洲著名宗教题材的油画作品，这也是苏州人接触西方油画的开始。自此以后，西洋画的颜料、绘画工具也从欧洲源源不断而来，“一九一七年，上海商务印书馆以三色版彩印了苏州画家颜文樑的十六幅大型水彩画，都是苏州、杭州、无锡的风景，四幅一组，共为四组。出版以后，购者踊跃，风行全国，真是出乎意料的成功”；“一九一九年，亦即是‘五四’运动那一年，在苏州这块文化沃土上，出现了中国美术历史上的一件大事——史无前例的美术展览会，在苏州第一个诞生了”。当年美术展览会的地点在古吴皇宫，即现在民治路上的万寿宫，时间为1月1日至1月14日，为期两周，画展除了中国画外，还有素描、水彩、油画、粉画等。从此每年的年初都会举办为期两周的美术展览，西画的比例也逐年增多，苏州人画西画的也愈来愈多。这种情况在当时的中国是不多见的。

颜文樑先生1919年前后用清漆拌入松香水，再拌以色粉，完成了第一幅土制的油画《石湖串月》；后在上海买到了亚麻仁油，拌以色粉，画出了第二幅油画《飞艇》，这应算是中国人创作较早的油画。

1912年，在毗邻苏州的上海，作为拓荒者的刘海粟先生，创办了现代中国第一所美术学校——上海美术专科学校。1922年，颜文樑、胡粹中、朱士杰三人在苏州创办了苏州美术专科学校。当时被誉为苏沪四大画家之一的吴子深先生慷慨解囊，出资五万四千余银元，建造了至今仍巍然屹立在沧浪亭畔的希腊式大厦——苏州美术馆，成为当年无数美术青年向往的艺术之宫，苏州美术专科学校也搬进了大厦，开展美术教学与学习。近几年有专家认为，苏州美术馆是中国第一个比较正规的美术馆。其后颜文樑先生赴法国深造，运回了大量的教学用石膏像，有五百余尊之多，数量是全国美术院校之最。新中国成立后，于1952年与上海美术专科学校、山东大学艺术系合并为南京艺术学院，从此苏州美术专科学校在苏州落下了帷幕，但它在苏州美术发展中留下的辉煌历史永远不会被人遗忘。

需要一提的是，在苏州美术专科学校中，除了颜文樑先生、胡粹中先生、朱士杰先生，油画《开国大典》的创作者董希文先生，油画《东方红》的创作者李宗津先生，原浙江美术学院院长、油画家莫朴先生，都是从苏州美术专科学校这个画家的摇篮中走出来的。

21世纪初，苏州又在中国美术史上写下了辉煌的一笔，在苏州著名画家杭鸣时先生的倡导与努力下，解决了粉画纸与粉画工具材料问题，使从欧洲传入我国的、拥有近百年历史的粉画，在苏州得到发扬光大。苏州是粉画艺术的发祥之地，颜文樑先生的粉画《厨房》于1929年在法国巴黎春季沙龙获得荣誉奖，这是中国画家第一次获得国际荣誉奖。继颜文樑先生之后，1998年杭鸣时先生的粉画作品《柯桥夕照》荣获美国第26届粉画展金奖，这是苏州美术近年来的荣誉和骄傲。由于著名画家杭鸣时先生的不懈努力，经中国美术家协会批准，苏州人民政府支持，2003年在苏州举办了首届粉画展，“这次展览不仅是中国粉画现状的一次大检阅，也是国际交流的好机会。从这些作品中我们看到了粉画艺术的无穷表现魅力；看到了作者们在多元化创作格局中迸发出来的探索、创新的开拓精神；看到了中国粉画的发展潜力和可喜前景。”

苏州文化根深叶茂、绚丽多彩，如诗如画的苏州正在成为一座越来越为世界所瞩目的城市。相信会有越来越多的人喜爱苏州，了解苏州在中国美术发展中的重要贡献，同时了解苏州在西画发展过程中的重要作用。

