

戴克荃油畫

Oil Paintings by Mr. Dai Kejian

上海人民美術出版社
SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

戴克鉴油画

Oil Paintings by Mr. Dai Kejian

戴克鉴 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

戴克鉴油画 / 戴克鉴著. —合肥: 安徽美术出版社, 2014.9
ISBN 978-7-5398-5367-3

I. ①戴… II. ①戴… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第206028号

戴克鉴油画 戴克鉴 著

Dai Kejian Youhua

主 编: 祝立芝

出 版 人: 武忠平 选题策划: 马 涛 责任编辑: 赵启芳

责任校对: 司开江 校 对: 陈 琳 责任印制: 徐海燕

摄 影: 王燕燕 翻 译: 邓婉婷

统 筹: 首都师范大学美术学院

策 划: 北京华夏长艺文化传媒有限公司

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 889 mm×1 194 mm 1/12

印 张: 15

版 次: 2014年9月第1版

2014年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-5367-3

定 价: 208.00元

网络支持: 安徽美术出版社网站 (<http://www.ahmscbs.com>)

媒体支持: 《中国书画》

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

这里记录的是我在艺术道路上的“足迹”，其中某些作品在今天看来不免显得幼稚、粗糙，但为保持历史的真实还是让它保留了下来。

在美术界我是无名之辈，值得庆幸的是至今我对艺术仍保持一颗真诚的心。

请多赐教！

戴克鉴

Here records my footprints on the road of art creation, although some of the works may seem somewhat naive or rough in today's aesthetics view, but in order to maintain historical reality, I choose to keep them.

In art circle, I'm a nobody when comparing with other experts and masters. Luckily, I still hold sincere attitude in art creation.

Please feel free to grant your instructions and comments!

Dai Kejian

戴克鉴的油画艺术

戴克鉴油画的艺术特色

戴克鉴是用一生来追求完美的油画艺术家。

其完美的意义，可从以下方面分析：

一、铸成典雅的艺术风格。戴克鉴（1935—2008）师从 20 世纪中国油画先驱——对油画发展做出过重要贡献的卫天霖以及吴冠中等艺术家。一位功成名就的油画家，不管是向哪些名家学习过，是怎样从西方油画本体借鉴，是如何在时代发展中张扬艺术理念，最终是要以独特的艺术风格立世。风格是艺术个性长期优化出来的自我面貌，不可雷同，不可替代。从这个角度审视戴克鉴的油画，他从前辈的艺术创造中学到了浑厚劲健，从西方油画中得到了庄重缜密，从时代创造中提炼出超逸明秀，最终形成了具有真善美内涵的典雅风格。

1952 年，17 岁的戴克鉴从上海考入北京师范大学美术系。这一年，该校依照“苏联专家”的意见将美术系改成了“图画制图系”，这种似是而非的“苏联模式”影响了正常的艺术专业的教学，幸好系主任卫天霖力主在师范院校中培养中国自己的油画家和油画教育家，因此北京师范大学以及后来的北京艺术师范学院、北京艺术学院都保持着纯正的油画教学。这使得戴克鉴在北师大的学习，为其油画技艺打下了雄厚基础。1977 年之后（下称改革开放新时期），戴克鉴一边教学，一边投身中国油画创作大潮，关注中国油画的发展脉络，参加一些重要的展览如第七届全国美展等，其艺术个性逐渐形成。1992 年戴克鉴有了较长时间到欧洲考察研究的机会，他以巴黎为中心，走遍了欧洲重要的美术馆、博物馆，仔细研究历代油画大师的原作，

又到其他一些国家考察、研究、交流。这个学术经历，进一步激发着他的创造能量，他遂创作了一系列的油画作品，从 1993 年的《威尼斯之梦》，到 1999 年的《演员肖像》，再到 2004 年的主题性创作《祈福》，可以看出戴克鉴一脉相承的油画质变过程，正式完成了对油画典雅风格的创造。

二、致力于探索和完善油画艺术语言体系。一个画家艺术语言的成熟是形成其风格的基础，在我看来，语言更多地显现画家的个性，而个性是由艺术家的性格、心理、爱好、习惯、行为方式等所决定的。我们看到戴克鉴在创作中关注的一些因素，正是其个性使然：一个是，着重于调和柔美的灰色系的色彩和调子。他的平和性格决定了他很少使用对比色，着重处理好画面上的色彩关系。一个是，致力于绘画性，使笔触饱满、厚重、有力量，不是“涂、抹”，而是要“绘、画”，笔笔到位，不过也不能弱，如在《女教师像》中的笔触运用；其讲究之处是既见笔触又不锋芒毕露，画面以“润”统摄，如在静物画《芍药》中的处理。一个是，重视用油。用油是油画家最难驾驭的一种技巧，也容易被忽视。在绘制的过程中，不同颜料的干湿时间、绘制时的上下层次、颜料使用的厚薄，等等，处理不好就容易出现“吸油”现象，画面就会一块亮一块暗，不成体统。戴克鉴对颜料的性能和运用很有研究，这得益于卫天霖在用色严谨方面的教导。如此，他的画是真正的“油画”，能够长时间保持画面的新鲜、光亮、润泽。

三、宽阔的主题视野。戴克鉴热爱生活，在他的眼中世界总是那么美好，他总是以充沛的情感表现生活。他的画都是有感而发而绘成的，所表现的人物、静物或是风景，都能够尽力挖掘内心对世界的感悟，通透地诠释他的认

知。因此，我们读他的画作会触摸到一种人生的厚度。

戴克鉴油画的精神世界

优秀艺术家的创造，最终留给社会的是作品的精神境界。

精神境界所涉及的，首先是作品应具有经典意义，能够存世。其次，作品应当与社会有融接，广为欣赏并接受。再次，作品应具有审美价值。戴克鉴就是按这个标准去创作的。

最能集中表现戴克鉴艺术精神的是油画《演员肖像》。创作这幅作品时他已过了耳顺之年，对艺术和人生的思考有了深度，能够把自己对人生的感悟表现在演员的气质上——岁月、智慧、阅历、美好、成功。这幅肖像画的塑造有 人生姿态的仁和，有面对生存的坚毅，有对未来生活的自信，这种精神内旨被一一展现出来，人们看到的不仅仅是一个演员的肖像，而是一个活生生的可与我们对话的人。更重要的，从这种精神表述中，我们看到了戴克鉴自己。

戴克鉴的创作高峰出现在改革开放之后

戴克鉴是中国进入改革开放新时期的一位重要的油画艺术家。

这种定位缘于特殊的历史和社会原因。在戴克鉴毕业后正要以满腔热情投入艺术创造的时候，1957 年“反右”的遭遇无情地损毁了他奋进的机会，使他受到了将近 20 年的遏制，原本在油画艺术上很有天分与感悟的戴克鉴，不得不隐忍着等待岁月变迁之苦。幸好 1976 年之后历史进入新时期，得以

重新调动并激发他的创造潜能。上个世纪 70 年代后期到本世纪初，是戴克鉴油画艺术创造的爆发期，众多油画作品问世，焕发出他的艺术智慧。

1977 年，戴克鉴进入不惑之年，胸怀壮阔了，艺术眼力也得到了空前的提高。这一时期，艺术多元发展的创作大环境也使他的“不惑”更具有了实际意义。特别是在上个世纪 80 年代，中国美术出现大的变革，新潮迭起，各种创新探索不断，“’85 青年美术思潮”一度让秉持传统观念的中年画家产生疑惑并动摇。而此时的戴克鉴并不在意新潮还是传统，反而更加珍惜历史给他的机会，抓紧时间，把过去损失的东西赶紧追补回来，当别人对“创新”议论纷纷的时候，他已经完成了油画本体意识的研究。可以说戴克鉴是个有思想的艺术家的，在“知天命”之前，基本上完成了艺术思想从过去的“应命”到“创造”的转变。

戴克鉴是新中国培养起来的油画家，是卫天霖与其同代油画艺术家（如徐悲鸿、林风眠等）教育出来的那一代人中的一位，在上个世纪 80—90 年代，这一代人活跃于全国的画坛，主宰了一个时期的发展历程，作为评论人，我极为赞赏这一代油画家为中国本土油画发展做出的真切努力。只是，这一代人为数不多，能为油画发展做出成绩和贡献的人则更少，他们，包括戴克鉴，是不能被历史忘记的一代艺术家。

戴克鉴视艺术质量为生命

戴克鉴对自己的作品的完美要求几近“严酷”。

当然，他做任何事情都会力求完美，从少壮到晚年，自强，自立，在艺

艺术创作上，更是如此。他的每件作品都要经过仔细思考之后才动手，除了上面所说的纯技艺的把握之外，在构图、质感、量感、空间感、氛围、境界等思维性技术层面上也都要达到理想状态。我曾听到他说过的一句很现实也很有哲理的话：有的东西“你可以不用，但你得有”。这句话若引申到他对作品的艺术处理上也是如此：绘画技艺必须得全面掌握，创作的时候则根据作品需要选用必要的技艺，不必面面俱到。他的一些画面单纯的作品，有一种净洁之美。

记得在2002年，他曾为我五岁的外孙峤志画了一幅肖像。画好之后特地叫我们去看，问画得如何？我说很好。他说：“你应当以一个评论家的眼光看待这件作品。”我随意地说了一句话：“童稚灵动方面的表达还可再加强一些。”就是我这句话，这件作品他再也没有拿出来过。因为在他看来，没有充分表达艺术信念的作品是坚决不发表的。他可能仍在继续完善之中，我却很后悔，愧对这件作品。

这次出版画集，我向戴克鉴的夫人陈婉莹先生建议，可否把他过去没有发表的油画也选一部分收进去？陈先生说：“代克（先生笔名）生前一再说过，不成功的作品不要用在画册中。还是尊重先生的遗愿吧。”

我想，只有这样要求自己的人，才是一个真正立世的艺术家的。

戴克鉴的教育成就传承着中国艺术师范教育思想

学师范，做教师，戴克鉴为艺术教育事业奉献一生，桃李满天下。

戴克鉴是新中国最早培养出来的一批高等师范艺术教育人才。1956年

戴克鉴21岁大学毕业，真可谓俊采早扬。这一年北京艺术师范学院正式成立，他以优异的成绩毕业留于该校任教。

师范教育是中国现代基础教育的重要一翼。中国现代形态的师范教育发祥于上个世纪初，1902年京师大学堂师范馆建立，民国后改称北京师范大学，约在1915年该校有了艺术教育学科，这所大学为中国现代艺术教育陆续培养出了诸多人才，到1956年北师大将艺术学科独立出来组建了北京艺术师范学院，戴克鉴就成了北京师范大学最后一批毕业的艺术学子。1964年戴克鉴随北京艺术学院美术系转入北京师范学院组建美术系（现在的首都师范大学美术学院），可以说他（以及在该校任教的老北师大的学生）将中国艺术师范教育的薪火传递到这个学府了。

如果说美术院校教育是培养艺术家，而艺术师范教育则肩负着为社会培育艺术教师的职责。其一，让学生掌握纯正的艺术技艺；其二，教育学生首先要成为一个具有优异品德和博爱灵魂的人，他们走出学校后，再去教育更多的人为国家贡献力量。中国油画的前驱们如徐悲鸿、林风眠、卫天霖等，学成归国后都投身于中国的艺术教育之中。徐悲鸿曾认为，“自己成为艺术家”和“为国家教育出更多的艺术家”相比，后者更重要。他们为中国的艺术发展鞠躬尽瘁，育人、研究、创造。在卫天霖等前辈的教导下，戴克鉴有了律己、谦和、博知、奋进，热爱生活，待人真诚等素养。

有了这样艺术理念和教学思想，即使不能教授油画课的时候，他做过的事情依然有特殊的成绩：如摄影，由于他的推行，摄影为北京艺术学院打开了一个新的审美视域。北京艺术学院各届学生中很多人都保存着他的摄影

作品，不光是因为当时照片稀缺，重要的是他让大家知道摄影不是照相，而是艺术。又如，他教的装饰艺术课同样拓宽了学生们的视野。他在1962年设计过一幅《应尚能独唱》音乐会海报，张扬的是他的艺术思想。应尚能是当时名响乐坛的男中音歌唱家，戴克鉴尊其所闻，行其所知，设计激情四射（请注意其清晰凌厉的笔触），犹如浑厚美妙的歌声萦绕耳际。戴克鉴告诉我们，装饰不要只注意技巧，要知道这是门艺术。

戴克鉴的人格力量

我是受益于戴克鉴教育的老学生，说“老”，是因为戴克鉴仅年长我3岁。

1959年我考入北京艺术师范学院，正值以“文艺为无产阶级政治服务”作为办学思想的年月，记得我的同届同学、中央音乐学院教授李吉提曾说过，那时“这个学校是按着办文工团的方式办学的。计划一改再改，一变再变，弄得学生莫衷一是，尽管学到了一些技能，但大多是浅尝辄止的东西”。那种特殊时期的教育，唯一能够起到培养学生作用的是教师的人格魅力和责任心。戴克鉴教我的课，正是“办文工团”需要的本领——装饰艺术课。记得他是作为老教师殷恭端的助教给我们上课，实际上他教课时间最长。问题是戴克鉴也没有专门学习过装饰艺术，必须投入巨大精力事先学习，搜集资料，认真备课，因此在课堂上从装饰基础理论到应用技能，都能够讲得很清楚。这门课立即吸引了我，同时戴克鉴的人格魅力也让我敬佩，用现在的话说，从那时开始我就成了他的“粉丝”，他也亦师亦友地接纳了我。如果一

个教师没有对学生的爱，就不会对生疏的专业投入精力，更不可能从审美的高度去研究与教学。当时我是高中毕业考入的插班生，在专业能力上比从预科升入的同学差了许多，难免不自信，戴克鉴看到了我的症结，就在他的课上引导我、鼓励我，经常单独辅导。他曾把我在课堂上创作的众多报刊题头设计图投寄给《人民日报》社，这些作品不少陆续被该报和《北京日报》《北京晚报》发表使用，不但使我懂得了艺术与社会的融接问题，微薄的稿酬也使我贫困的学习生活有了点改善。我毕业后被分配到中国科协从事展览设计工作18年，完全是靠戴克鉴教给我的知识和技术支撑下来的，使我懂得了如何去面对与专业完全不同的工作，知道在一个生疏的领域如何界定自己，如何面对社会。

先生盛德无匹，我一生都感念他。

陈婉莹先生嘱我为出版这本画集写点东西，想到先生过早离世，心中凄然。从评论的职责上梳理了他的艺术成就之后，难免就他的人格魅力多说几句心中特别想絮叨的话。敬乞谅解吧。

文 / 杨悦浦

2014年5月 甲午年端午节前夕

The Art of Mr. Dai Kejian's Oil Paintings

The Artistic Characteristic of Mr. Dai Kejian's Oil Paintings

Dai Kejian was an oil painting artist who devoted his whole life in the pursuing of perfection.

The meaning of perfection can be illustrated in following aspects:

1. The formation of elegant style. Mr. Dai Kejian(1935—2008) followed several masters in his learning path, such as Wei Tianlin, the oil painting pioneering figure in 20th century, who made great contribution to the oil painting development, and Wu Guanzhong, who is also a famous artist. An outstanding oil painter, no matter how famous his teachers are, how he draws lessons from western or how he develops art concept in the development of times, can only achieve success and win recognition by unique painting style. Style is the self-façade of optimized art personality, inimitable and irreplaceable. Inspecting Mr. Dai Kejian's paintings from this perspective, he learned vigor and strength from predecessors, got solemnness and deliberation from western oil paintings and extracted freedom and brightness from era changing. He formed elegant style which consists of the truth, the virtue and the beauty finally.

The 17-year-old Dai Kejian was admitted to the fine arts department of Beijing Normal University in 1952, which incidentally was the year when the department was transformed into charting according to the Soviet experts' advice. This paradoxical "Soviet model" affected the arts students' normal education.

Fortunately, the department head—Wei Tianlin spared no efforts in advocating fostering Chinese oil painters and oil painting educators in normal universities, therefore, the Beijing Normal University, the later Beijing Normal College of Arts and the Art Institute of Beijing could maintain a pure oil painting teaching model. This kind of education has laid a solid foundation for Mr. Dai Kejian's painting skills. After 1977(hereinafter referred to as new period of Reform and Opening-up), Mr. Dai Kejian threw himself into Chinese oil painting tide as well as teaching, focusing on the development of Chinese painting by participating in some important exhibitions such as the 7th National Art Exhibition, etc, his art personality gradually formed. With a precious opportunity, Mr. Dai Kejian took a long time academic tour to Europe in 1992, travelling through many significant art galleries and museums around Paris and studying on remarkable masterpieces of famous western oil painting artists in past dynasties. He then went to other countries for further study and academic exchange. Deeply inspired by these experiences, he then created a series of outstanding masterpieces, from *Venice Dream* in 1993, *Portrait of an Actor* in 1999 to theme-based creation *Blessings* in 2004, Dai's painting's qualitative change can easily be seen, and his creation of elegant style officially completed.

2. Exploration and development of the language system in oil paintings. A painter's style forms on the basis of his mature art language, which exactly

reflects the painter's individuality. One's individuality is determined by one's characteristics, mentalities, hobbies, habits and behaviors. We saw some concerned factors in Mr. Dai's artworks, of which precisely came out from his personality. One is, focusing on blending soft gray colors. He rarely used contrasting colors but placed more emphasis on painting color relationship due to his gentle personality. The other one is, paying attention to painting itself, the brush should be plump, heavy and full of strength, which means creating process is about painting and drawing, not plastering or wiping. Every brush should be right at the place, but the strength cannot be too weak, such as the application in the *Portrait of an Female Teacher*. The stress is brush should be obvious but cannot be over-exaggerated, and the entire picture should be smooth. This feature can be seen from still life painting *Chinese Peony*. Paying attention to oil usage is also important. Using oil is one of the most difficult skills for painters to master, and easily to be ignored. In the process of rendering, dry time of different pigments, upper and lower arrangement of brushing, the thickness of pigments, misconduct of any factor will give rise to oil absorption, then the color would be unharmonious displayed. Dai's good acknowledgement and application of pigments benefited from Wei Tianlin's rigorous teaching in the use of color. His paintings deserved to be called oil paintings since the painting can be long-lasting fresh, bright and moist.

3. Broad vision. Mr. Dai passionately loved his life, he always expressed life with abundant emotions and everything he saw was so lovely. His paintings were always suddenly inspired at the moment, the people, the still life or the scenery, all images he drew in his paintings mirrored his understanding of this world and also interpreted his recognition of living. Therefore, we can feel and touch our own life when appreciating his artworks.

The Spiritual World of Mr. Dai Kejian' s Oil Paintings

Among all things that created by painters, it is the spiritual wealth that outstanding painters' artworks left to our society at last.

Talking about the spiritual realm, firstly, this masterpiece should be long-lasting and meaningful. Secondly, the work must be integrated with society and be widely accepted by common people. Ultimately, the work should be of aesthetic value. That's what Mr. Dai Kejian followed and believed in his creating.

Mr. Dai Kejian's artistic spirit was most concentrated reflected on *Portrait of an Actor*. He was in his 60s when creating this painting, deep thought of art and life made him to embed his feelings in the actor—times, wisdom, experience, happiness and success. This portrait includes merciful attitude, strong survival spirit, and confidence to the future. Of all these expressed