

当代艺术·名家经典(八)

侯长利作品集

HOU CHANG LI ZUO PIN JI

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

当代艺术·名家经典(八)

侯长利作品集

天津人民美術出版社

天津出版传媒集团

图书在版编目 (C I P) 数据

当代艺术·名家经典(八) / 孟香港主编. —天津:
天津人民美术出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-5305-6783-8

I. ①当… II. ①孟… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第109939号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮政编码: 300050 电话: (022) 58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京东方艺盟文化交流有限公司排版设计

北京博海升彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 4.5 印数: 1-2000

版权所有, 侵权必究

定价: 68.00元

当代艺术·名家经典(八)

侯长利作品集

天津人民美術出版社

天津出版传媒集团

图书在版编目 (C I P) 数据

当代艺术·名家经典(八) / 孟香港主编. —天津:
天津人民美术出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-5305-6783-8

I. ①当… II. ①孟… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第109939号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮政编码: 300050 电话: (022) 58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京东方艺盟文化交流有限公司排版设计

北京博海升彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 4.5 印数: 1-2000

版权所有, 侵权必究

定价: 68.00元

侯长利艺术简历

侯长利，曾用名侯长力，1955年12月生，1981年毕业于沈阳鲁迅美术学院。曾任辽阳市艺术馆美术干部、馆长，辽阳市文化局副局长，现任辽阳市文联党组书记、常务副主席。专业技术职称，副研究馆员。中国美术家协会会员，辽宁省文联委员，辽宁省美术家协会副主席，辽宁省油画学会会员，辽阳市美术家协会主席，辽阳市政协常委，辽阳市政协书画院副院长，辽阳市优秀专家。第八、九届全国文代会代表。受邀辽宁电视《今夜星空之画说名家》——“一片冰心在玉壶”侯长利专访。

擅长油画并从事版画、国画、宣传画创作。主要作品有《让理想插上翅膀》、《晨曲》、《咱算赶上了好时候》、《庄稼人的希望》、《红装》、《暖冬》、《青花遗韵》、《圣彼得堡的阳光》、《暖阳》、《唐装吉祥》、《祥和山川》、《幽谷山中有人家》、《霜叶红似二月花》等。其作品多次在全国科普美展、全国人物肖像油画展、全国青年美展和省级展览获奖。多次参加中国、日本、韩国、匈牙利等国际美术作品交流展，并多次在《美术》、《美术大观》、《辽宁画报》、《辽宁日报》、《中国大画家》、《全国美协主席作品集》、《辽宁群众文化》、《沈阳晚报》等刊物上发表，辽宁日报以“生活不朽的主题”专门介绍作品、艺术创作道路及风格。

作品及名字载入《中国当代美术家人名录》、《华夏英杰》、《中华翰墨名家作品博览》等书。作品曾被中国香港、马来西亚、美国、日本友人收藏。油画《暖冬》被全国人物肖像油画展组委会收藏。《红装》被评为全国当代青年美展优秀作品奖、省展一等奖。《青花遗韵》被评为辽宁小幅油画定位展铜奖。被聘为新加坡共和国神州艺术院高级荣誉顾问。

写在前面的话

我的艺术创作多在上个世纪80—90年代，做为美术干部的时间段创作的。有的已尘封了三十多年，捡拾回来也属不易。后由于时代大潮，把我推到行政岗位上，美术创作实践受到了影响，但是我一直工作在文化、艺术战线，我的情在缘在，艺术之心不变。我从前线的创作员变成了艺术家的服务员。

今天我将过去的作品整理出一部份，能有面目的。由于过去生活、工作环境条件有限，保存不好，有多幅作品遗失和损坏了。捡拾到这些可见的作品资料，也不是效果太好。将这些残余作品成集，也是一名画家的心愿。也做为从事美术创作的资料保存，我给它取名《拾荒集》留做存念。

在此画册整理、编印过程中，得到好朋友的关心，得到隋显利、程义伟、丁茂竹、韩文献、苏德永、曲喆等友人的支持，在此表示深深的谢意，他（她）们情意将同这本画册一起伴随到永远。

侯长利

2015年5月

自述

做为一名画家，是我儿童时的一个梦想。因为受到家庭环境的影响和熏陶，父亲是一名美术教师，耳濡目染。从记事时开始就对绘画有着深厚的情感。喜欢涂鸦、乱画，这也好象是一种天性。家里一些美术书籍、美术资料，在那个时代也是得天独厚。经常翻阅、欣赏，临摹一些画。因为那个年代外面没有更多的文化娱乐项目，没有电视，没有娱乐场所，生活环境所限，有一个爱好是能把整个人的身心都牵入其中。我的童年是在文革时期渡过的。父亲、哥哥、姐姐们都去学习、工作、串联，只有我和母亲在家。经常拿起铅笔、画笔，每天都在画，纸上、墙上、木板上、纸盒上，只要有能利用的平面都不放过。

当时的红色年代，都在宣传毛泽东思想，歌颂伟大领袖，做到“三忠于”、“四无限”，宣传栏、宣传板、宣传画、毛主席语录，可以说当时有美术爱好的人，都有用武之地，都有展示才华的机会。我经常到大街上看画大宣传板，看宣传栏上的宣传画，搞到小样，回家里就临摹，刻印毛主席头像。然后印到毛主席语录上、张贴到教室、家里，显得很有艺术性、很美观。有时哥哥姐姐单位我也去帮忙写画。我的很多作品都做为红小兵热爱毛主席的“三忠于”、“四无限”的典型参加展览，这些是我至今难以忘怀的艺术经历。

中学时代，更是我参加全市美术活动的高峰期，当时每年市里都举办不同内容的展览，农业展览、工业展览、先进人物、事迹展览、教育成果展览等等。当时十五、六岁，就在这个环境里，参加办展承担多样任务，对自己在美术创作、美术实践上有了一个宽阔的舞台和机会。经常能画画、写字，同时也受到老师们的指导。对提高自己的专业水平极为有利，也使自己的专业技能得到很大长进。那时创作的油画《星星之火可以燎原》、《上山下乡干革命》、《我们爱读毛选》、《红小兵爱劳动》、《做雷锋式的好孩子》等。只要有不会放弃创作，在家乡也是小有名气的小画家。

我深知学习美术必须有良好的基础，这也是做为造型艺术所要具备的基本功。加强素描、速写、彩色等训练。在那个学习、生活条件都很差的年代，不可能有自己学画的空间，住的是平房，睡的炕，全家人都睡在炕上，室内有限空间不大，学习用具也不是一应俱全，画静物都是家里的锅碗、盆、杯、瓶、蔬菜之类的静物，到野外去画写生。晚上在灯下画素描，能够画石膏像是不容易的，能借到家里画更是不容易了。经常画到深夜，用报纸把灯挡上一半，怕影响父母和哥哥姐姐们睡觉。尽管如此，也是乐在其中，不知疲劳、笔不离手。我的青少年时代是和美术相伴成长的。为学校、厂矿、单位绘制大幅宣传画、大幅油画宣传板，借调到当时样板戏学习班画布景，借调到省里办全省优秀知识青年事迹展览。结识了省里的老师、画家，使自己在眼界上开阔了，绘画水平上提高了，受益匪浅。

在上山下乡的年代里，我们响应毛主席的号召到农村接受贫下中农的再教育，到广阔天地里大有作为。在农村和农民也结下了深厚的情谊，为大队、公社、农民画画，利用自己的特长优势，为公社搞宣传、办展览、画专栏等。我在这段最难忘的是毛主席逝世的时候，举国上下一片哀痛，当时大队决定设灵堂举行追悼会。我连夜坐着拖拉机回城里到家取了毛主席像的样稿、画笔和颜料，用了一宿的时间画了一幅巨幅素色毛主席像，放在灵堂让全村的百姓祭奠。那时是怀着无限忠诚之心，不觉得累、不觉得困，一直画到清晨，完成了任务。每当我翻阅留下来的照片资料，还是记忆如新。

也是特殊的经历、特殊的情况：1976年底，市文化部门以特招的形式，抽调回市文化宣传馆，做一名美术工作干部，使我真正的步入专职从事美术工作的岗位，实现了我的童年梦想。在市文化宣传馆美术组工作，我更加努力，不肯耽误每一次的学习机会，每天除了政治学习之余的时候都在画画。当时是只专不红是不行的。做到专红并重，不能走白专道路，做到业务精、干劲足、工作认真，是我的人格也是对人生态度的设定。工作上从不讲条件，总是尽自己最大的力量，最好的工作状态，最努力的工作追求，最淡泊的工作心里，这就是我最简单的人生追求。

天道酬勤，努力的工作，得到各级领导的信任，实践的机会自然也就多了。创作的成绩也不断的提升。入选各级展览，获得奖励的作品在各种刊物上选发，都对自己专业水平的提升是个激励和促进。谦虚好学，也得到社会和同行的认可。参与全市的各种活动机会也就多，在当地青年美术家行列中有了很大的影响，逐渐地也被大家推到了组织者的平台上，这对自己的人生成长、人品的完善、文化艺术内涵的丰富和工作能力的历练都有极大的帮助。

对美术追求、对技法学习、对美术理论探究是一个从事专业人员的努力方向，1979年进入鲁迅美术学院学习，在学习期间，受到宋惠民、万金声、许荣初、李泽浩、杨为铭、刘历、魏连福等老师的教诲和指

导，在学习油画艺术上有了新的提高，使之在艺术的道路上又跨越了一步。两年学习期间虽短，但收获很大，毕业后用学到的知识，服务社会、服务美术爱好者，举办美术培训班，编印教材发给学员，指导美术创作。创作作品参加各级展览，作品在各级刊物上发表，给自己在美术道路上发展增强了自信。80年代拨乱反正，国家的各项事业逐渐走上正轨，也迎来了改革开放、强国安邦的好形势，各级都在选拔革命化、年青化、专业化、知识化优秀年青的“四化干部”。也是在这个历史时期，被选拔到领导岗位，从艺术馆的副馆长、馆长，艺术中心主任、书记，文化局副局长到市文联党组书记、常务副主席。一至于在文化、文艺战线工作。从青年美协主席、市美协主席、省美协理事、省美协主席团委员、省美协副主席，省文联委员，全国八次、九次文代会代表。一至于战斗在这个战线，我的根在这条线上，我的情在这条线上。

我的创作始终是紧跟时代、反映现实、表现生活，油画是外来的语汇，选择这种有极富表现力的语言来表现我们生活现实是我的偏爱。我表现的题材反映农村、农民的题材，是源于我的生活经历和思想情感，我在上山下乡的年代有机会和农民结识，下乡体验生活，有幸和他们交朋友，写生时直接感受到他（她）们的真诚与纯粹，憨厚与朴实，他们本质的东西感染了我、唤醒了我，真情与共鸣让我有激情去表现他们、歌颂他们。如：改革开放农民富了，我画了《咱算赶上好时候》；联产承包责任制，使农民真正得到了实惠，我画了《好年景》、《小家》、《庄稼人的希望》、《山姐姐》、《山里姑娘》等；为迎接科学的春天来临，我画了宣传画《让理想插上翅膀》；反映当时科技含量最高的化工企业辽化的组画之一《友谊汗水溢重洋》；我国女排取得“四连冠”，我画了《中华、拼搏、荣誉》等。随着改革开放的深入，国家实力增强、经济发展、生活水平的提高，人们追求多彩的生活，精神面貌发生了巨大的变化，人们的穿着从黑、灰、黄转向色彩缤纷、款式的新潮，这时我画了《红装》、《暖冬》等系列的题材，这是人文风貌的变化，呼唤民族精神和传统文化的回归。体现中华民族的自强、自信，我画了《唐装吉祥》、《清花遗韵》等肖像题材的作品。国画作品山水系列是源于中华文化对山水的崇拜和文化内涵所赋。高山仰止，上善若水，仁者乐山、智者乐水，人与自然的和谐，天人合一的思想理念，山高水长情结都把山水与中华民族文化情缘相融在一起，不断传承、绵延流长。我又喜爱上了国画、山水。

我到过名山大川去感受大自然的魔力，看到鬼斧神工的绮丽险峻，变幻无穷的烟云浩海，清馨浸体的生态环境，漫妙入香让人激动。

我去过油画的故乡朝拜，亲历了大师的原作，看了真正的油画语言的精髓，大师的智慧和绝妙的技巧、伟大的创造。感染我、激励我，我要再努力、再实践，完善我的艺术、完善我的人生，完成我的梦想，与绘画相伴终生。

贴进生活的感觉

——侯长利油画艺术谈

◇程义伟

侯长利是一位重视生活的油画家，多年来，侯长利怀着对故土的赤诚情怀，怀着对民族文化和人文精神的执着信念，将自己的生命激情表述于油画艺术之中。由于自然环境和文化理念的不同，使得他的油画艺术表述方式也与当代诸多油画家不同，他主要是以生活中的写生来表达自己的审美取向和人生态度的。他相继完成了《庄稼人的希望》、《山姐姐》、《咱算赶上好时候》等作品。

接触过侯长利的人都知道，侯长利对农村有着近乎疯狂的热爱，他之所以如此热爱农村，除了和他早年上山下乡的“知青”生活外也和他他在写生中获得的回报有密切关系。早在20世纪50年代，在毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》的影响下，尤其是毛泽东同志批评文艺工作者不熟悉自己的描写对象，认为艺术应该为人民群众服务，文艺工作者应该“走到他们中间”的精辟论述，在全国上下掀起了一股到生活中去“观察、体验、研究、分析”的热潮，正是在这种思想影响下，青年时代的他背着画夹走乡串户、跋山涉水对景写生。而后上山下乡的“知青”生活也没有动摇他写生的信念。相反，他以更大的热情投入到生活中去并通过写生来寻找艺术规律。他把写生看成是对客观世界认识的重要步骤，意识到这是画好画的关键。

在侯长利眼里，乡村是一片人类世界的理想之净土。他喜爱农民的真诚、勤劳、坚韧与纯朴，也喜爱农村的民俗以及独特的自然景物。他画《山姐姐》、《庄稼人的希望》、《咱算赶上好时候》、《暖冬》等作品，这是画家对“家园”的寻找和皈依，而促成这一回归的本质动力，又实在是积淀于他心灵深处的乡土情结。那厚重而又极具表现力的语言，那细致让人难以忘怀的写实细节和笔触，那整体的浑厚，深邃又具有地域文化特色等等。侯长利把

自己饱满情感倾注到了这些油画上。并极善于抓住人物的主要特征而予以淋漓尽致的表现,即在经营构图时,大胆略去不重要的部分,因而凸显出画家的审美“镜头”的关注焦点。无论从创作、写生和速写等方面来看,侯长利的作品都产生了一种清新自然的格调,形成了自己特有的绘画品格,他注意自己的文化趣味与格调取向,从不盲目地追求所谓的时代与人性,也不妄自菲薄地追摹写实画风。他对自己的画定位十分准确,并将自己对时代的把握转化成一种生命状态的追求与选择,因而,他的画才会充满了值得肯定的生机。刘勰在《文心雕龙》里说:“人禀七情,应物斯感,感物咏志,莫非自然。”作为一名画家,艺术感知是艺术创作的起点,它是沟通生活与画家之间的桥梁,忠诚艺术的前提必须要忠实自己的感受,对于这一点,侯长利把生活当作重头戏。所以,他能够在平凡中发现美,要画那些打动自己心灵的东西。包括他二次去欧洲画的风景油画,注重光、色、线、点、空间等等,可以看出画家的敏感与修养。其实,侯长利的油画创作追寻的是一种现实主义创作方法。“现实主义是一种创作方法,也是一种表现手法。作为创作方法,它的基本要求是要反映现实生活,用鲜明、生动的艺术形象给人们以精神上的鼓舞和美的享受;作为表现手法,它和写实同一概念,只是一种艺术的写实,不排斥凭借想象的夸张,其基本要求是明白易懂”^①侯长利坚持从现实生活出发,真诚地表达在乡村生活中的所见、所闻、所感,抒发自己的内心感受。侯长利的油画创作涉及生活是创作的源泉问题,涉及画家的生活积累这些问题。因为艺术格调的问题,归根到底是艺术作品中体现的思想、感情和趣味是否纯真、纯正的问题。所谓纯真,就是说画家的思想和态度是否真诚,是否纯洁。对生活、对别人以至对自己不真诚或不够真诚的画家不可能创造出使人感动或令人信服的艺术作品。所以画家纯真、纯洁的心灵很重要。这是画家必具的最重要的素质。没有这种素质,严格地说是不能成为画家的。正因为如此,侯长利的油画作品《红装》获中国当代青年美展优秀作品奖、省级展览一等奖。《青花遗韵》获辽宁省小幅油画定位展铜奖。他的作品还获得辽宁省辽河行写生作品优秀奖及市政府文艺奖。其作品和名字被载入《中国当代美术家人名录》年鉴、《中国当代艺术家辞典》、《华夏英杰》、《中华翰墨名家作品博览》。作品还被全国人物肖像油画展组委会收藏。同时,他也被聘为新加坡共和国神州艺术院高级荣誉顾问。

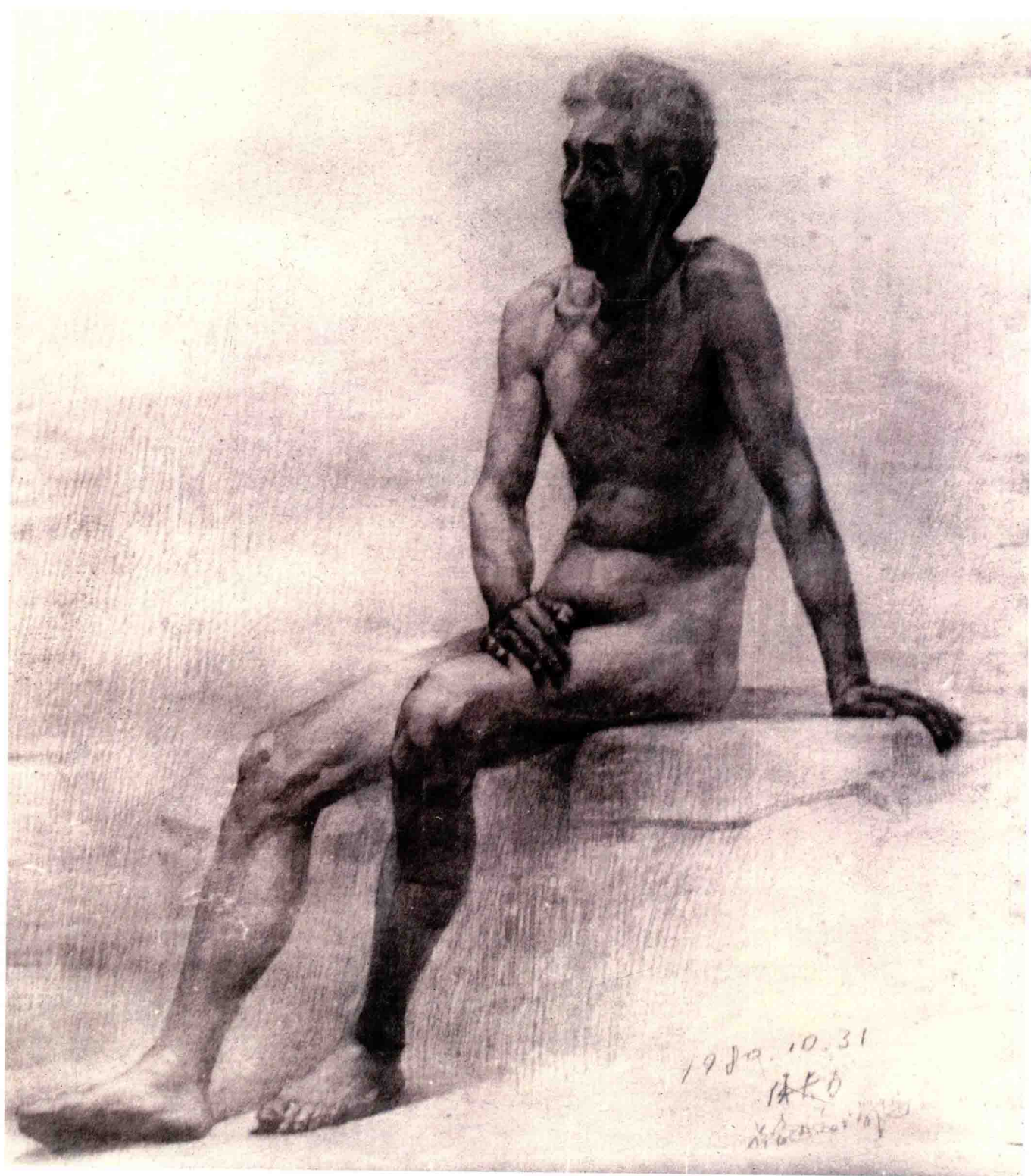
上世纪80年代初,侯长利已经成为辽宁美术界很有影响的青年油画家。当时,辽宁省美术家协会副主席、著名画家、评论家李秀忠在看到侯长利的油画作品《咱算赶上好时候》时,久久不愿离去,颇有感触地说:“长利如果没有对今天农村生活的深入了解是画不出这样感人的作品的。”

俄国形式派代表克洛夫斯基在其名著《作为程序的艺术》中指出:“那种被称为艺术的东西之存在,就是为了唤回人对生活的感受,使人感到事物,使石头作为石头被感受。艺术的目的就是把对事物的感觉作为视象,而不是作为认知提供出来;艺术的程序是事物的“反常化”程序,和予以复杂化形式的程序,它增加了感受和难度和时延,因为艺术中的接受过程是以自身目的,所以它理应延长:艺术是一种体验事物创造的方式,而被创造物在艺术中已无足轻重。”^②侯长利的油画就具有这样的魅力,通过艺术生活化的间离效果,使我们摆脱日常生活的平庸,重新用一双“纯眼”去看生活,去看艺术。总而言之,侯长利是以农村生活为创作的支点和原动力,以自己乡土、农民“母题”的表现,形成自己的绘画特点,他用色彩和自己生命情感对乡土生活的诗意描绘实现了他的审美理想,从而在更深广的时空背景上,去关怀和探究民族、人类的历史文化及生存价值。

(作者系辽宁社会科学院书画艺术研究中心主任)

^①邵大箴:《美术,穿越中西》第309页,首都师范;

^②胡经之、王岳川:《文艺学美学六法论》,第164页,北京大学出版社1994年版。

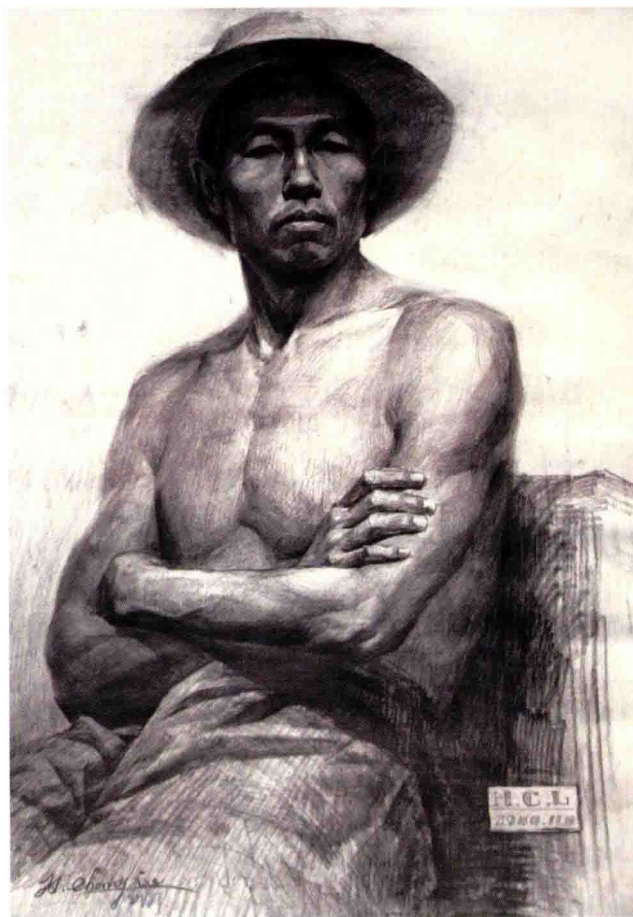
©人体素描

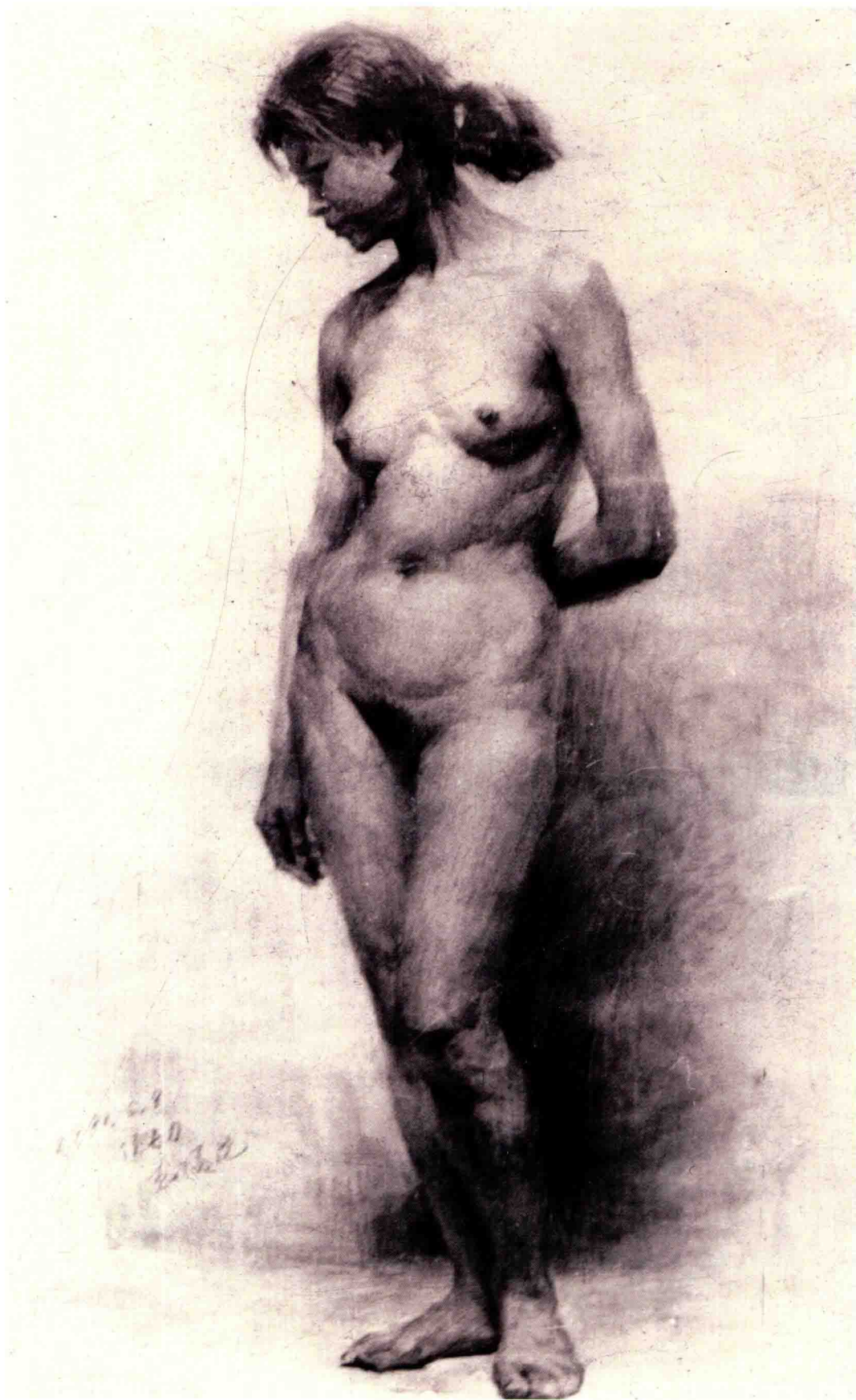
◎人物速写

◎素描肖像

◎素描肖像

◎女人体（素描）

©女人体（素描）

◎石膏写生（素描）