

守望田园

左义林 著

兰州大学出版社

守望 田园

左义林 著

兰州大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

守望田园: 左义林绘画作品集 / 左义林著. —兰州: 兰州大学出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-311-03077-3

I. 守… II. 左… III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第064570号

责任编辑 张 仁

封面设计 左义林

书 名	守望田园
作 者	左义林 著
出版发行	兰州大学出版社 (地址: 兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@onbook.com.cn
印 刷	兰州新华印刷厂
开 本	787×1092 1/16
印 张	11
字 数	80 千字
印 数	1~1000 册
版 次	2008年5月第1版
印 次	2008年5月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-03077-3
定 价	68.00元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

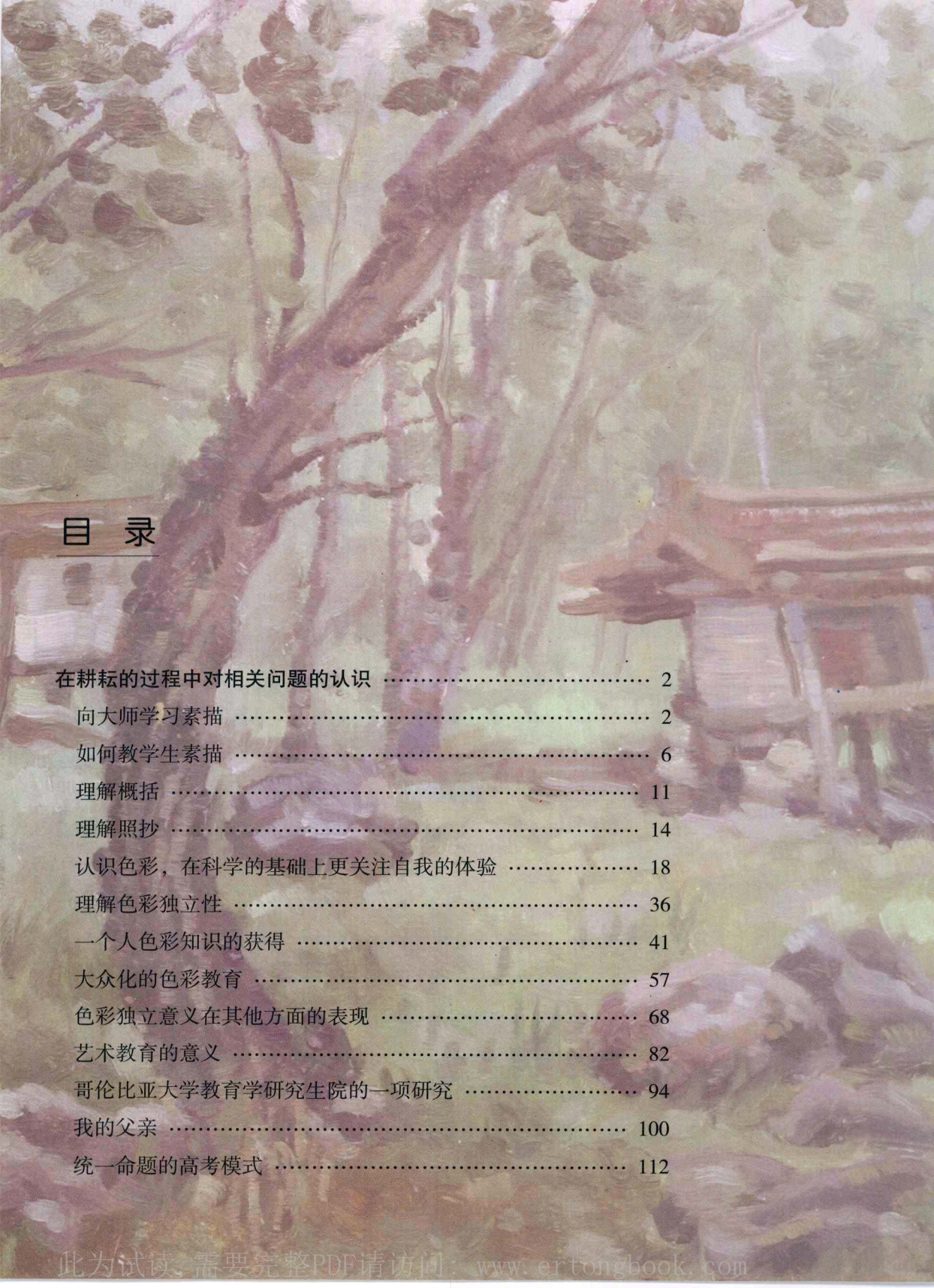
美国艺术史家约翰·拉塞尔曾说：“艺术能告诉我们自己所处的时代，能使我们认识自己。”看左义林的油画，能感觉到这种理念在他的作品中的充分流露。左义林是一位生长在大西北的画家，他在作品中所寄予的艺术理想是与他对自己环境挚爱的艺术感受分不开的。

著名水彩画家王福曾教授对左义林油画的评价是“似有米勒之风范”。其实，米勒的朴实与真切正是左义林创作极力追寻的，也是他在当代艺术环境中的独立思考。上世纪50年代，一批艺术家曾怀着执着追求艺术的信念来到西北，为生活讴歌、为生活写真成为那一代艺术家的座右铭，也影响了一代代西北的艺术家。

在“知青一代”之后成长起来的左义林，受到过各种现代文艺思潮和艺术创作观的影响，但他的作品总是站立在一个比较写实的语言方式中，显示出他对生活直率的态度和对现实感受的热情，他的这种关于艺术和现实问题的思考和表达是一种真实的声音。这首先得益于他将自己的艺术实践长期建立在这样一个生活基点上，就是一块远离城市的喧嚣，充满着朴实诗意与牧歌气象的地方。左义林的大部分作品就来源于那些他真实感受到的山乡情结。水磨、溪流、原野、牛羊和牧童的吟唱都是他采集的元素。他把自然田野当作内心视像的理想家园，采用写实的手法来描述自然的清新。在秉承传统的同时，他注重强调个人的感觉，如色彩的沉厚与笔触的松动，微妙的色光变化和构图俯仰的经营，不仅使画面产生了生动意味，也暗示了自然空间中的生命勃发。似乎是前苏联著名诗人帕斯捷尔纳克曾歌吟过的“万能的细节之神”和他聆听过的“自然的脚步声”那样的诗境。比如，在左义林的作品《河畔牧歌》中，我们可以看到“细节之神”是如何从摇摆于微风中的狗尾草上静静趟过溪流，驻足于归牧的羊群，徜徉在深秋季节一身黄色的树木，以及卵石丘岗之间的。在这些平凡的景观中，画家发现了生活的意蕴，从普通的情景中找到了自然的审美意义，通过一幅幅作品，向人们传递着一份纯洁质朴的真诚情感和对清静世界的感悟。

左义林对生活的写真实践不仅表现在他的艺术观念站位，也表现出他对物化现实的一种超然姿态和对精神理想的不懈追求。后现代主义哲学家奥尔特加认为，艺术家在任何时代都不应当摧毁把人们带回到现实的那个“桥梁和渡船”。尤其是在当代文化的多元状态中，艺术正在向更加关注大众的姿态发展。艺术和生活的关联将更加紧密，我们也将更多地从这样的图像中释读出人类对自然共同的体悟与情感，这也是左义林油画作品所显示的特点。

工作和教学之余，左义林取得了显著的学术成果。几年来，他在国家级、省级学术刊物上发表论文和作品30余篇幅，创作和写生油画百余幅。其作品多次参展，两幅油画作品曾收录于中央电视台《美术星空》栏目。不难想象，左义林长期以来在绘画和教学这两块园地里勤奋耕作，他在为付出艰辛之后的收获而感到欣慰。我们期待他的绘画创作能在艺术的花园里结出更加丰硕的果实。

目 录

在耕耘的过程中对相关问题的认识	2
向大师学习素描	2
如何教学生素描	6
理解概括	11
理解照抄	14
认识色彩，在科学的基础上更关注自我的体验	18
理解色彩独立性	36
一个人色彩知识的获得	41
大众化的色彩教育	57
色彩独立意义在其他方面的表现	68
艺术教育的意义	82
哥伦比亚大学教育学研究生院的一项研究	94
我的父亲	100
统一命题的高考模式	112

艺术招生的几个现象	114
艺术招生热的大众基础	115
为什么有越来越多的人报考艺术类院校	116
经济浪潮中的消费文化	135
比较经典与流行	135
商品社会中文化运行的几个现象	140
油画艺术在当代	144
油画艺术市场化	150
我国当前建筑学科状况	155
理解建筑	157
处理好两个关系	159
精神上的小康	160
艺术交流活动	168
结束语—去向何方	170

在耕耘的过程中对相关问题的认识

左义林

任何理论都来自实践，然后应在实践中去检验。我的实践主要来自两个方面：一是教学及管理工作，二是绘画实践。我将这两项工作视为两块田园，耕耘守望数年，回首观望，收获还是有的，就如同挂在屋檐下的两串辣椒，在阳光的照耀下，也呈现了一丝成熟的自信。

向大师学习素描

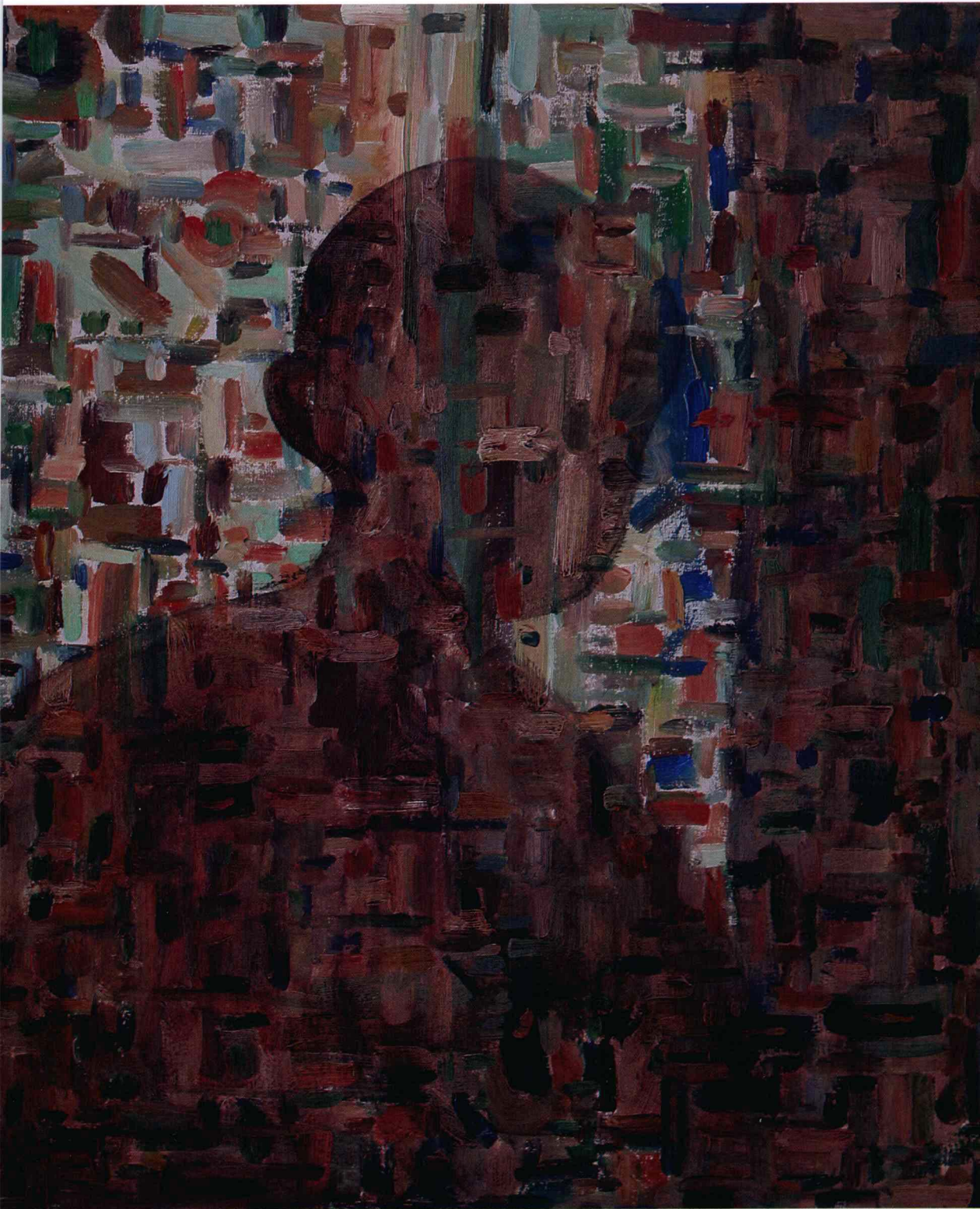
仔细体味西欧美术史上那些大师们的素描习作，我会被那些作品本身最纯粹的东西所吸引，他们的素描目的既明确又单纯，完全是真实而准确地反映形象本身。这些习作与他们创作中的形象几乎没有什么两样。这种在艺术上的创造力和丰厚的艺术价值本身就说明了他们最初方法的正确性。在这些优秀的习作中大师们为了表达客观对象的某些真实，执意地对客观形象进行细致地描摹和照抄，描摹和照抄客观形象某些个性鲜活特征，正是因为这些个性鲜活特征本身就很美，很符合审美的要求，所以才对它们本身产生吸引。在这些真切、细致入微的描摹中，达·芬奇能为《蒙娜丽莎》的一双美丽的眼睛、一只手、一个微笑的表达而投入了全部的心力，为追求一个细节而达到了忘我的境地。米开朗琪罗在《最后的审判》的素描习作稿中，刻画的形象既概括又生动，有些地方几乎

作者像（前页图）

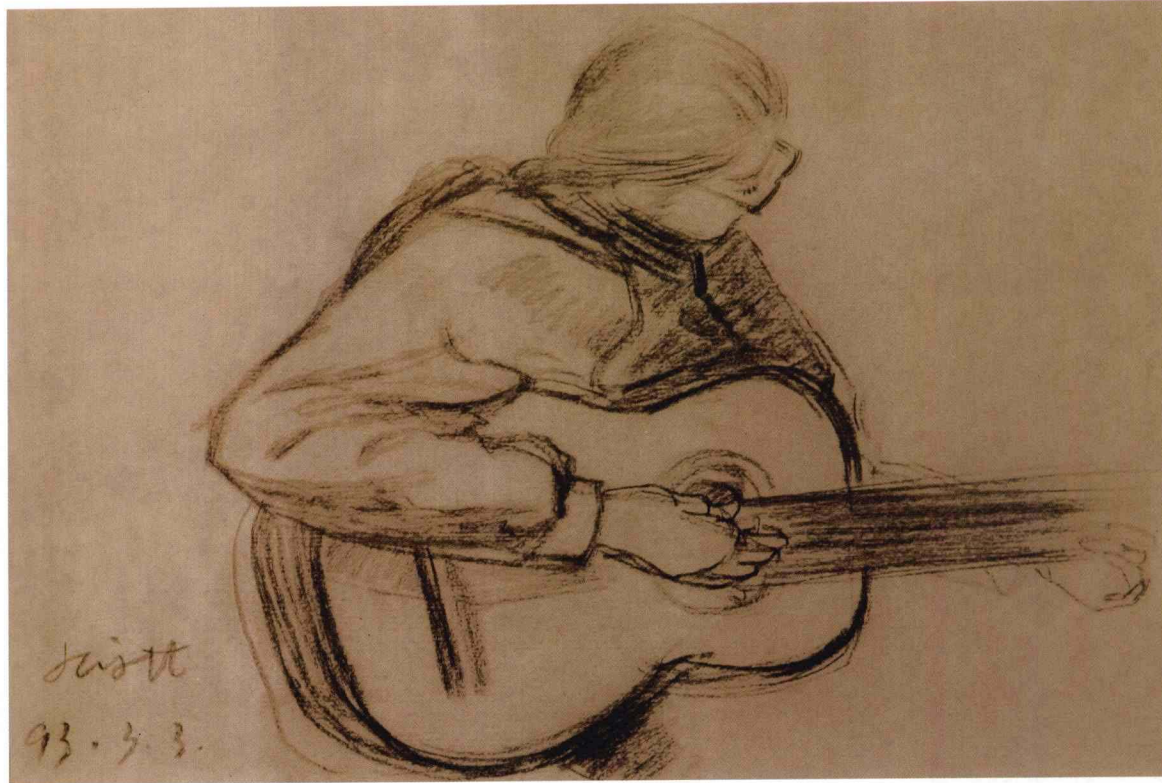
《感》布面油画

55cm × 46cm

2002 年创作(右页图)

速写 1993 年

完全省略，但又完全不失整体形象的神采。我在仔细认真地品味中，能体悟出平常教学中有时的模糊性和盲目性，象“概括”和“照抄”这两个彼此对立的概念在具体使用时是有所偏差和误解的。

大师们的习作中虽没有我们一般认为的外形连贯、色调统一等达到表面整体的手法和步骤，但展现给人的是一种来自形体内部本身的连贯与一体性，达到了超越绘画性整体的完整境界。于是，我认为素描习作如果过于讲究风格、画面效果、表现方式等绘画性成份，愈是尊重主观感受的表达，而素描就会愈远离研究的原始属性。这就是我们的素描习作与大师们素描习作本质性的不同。因此，素描的纯粹性和原始性是我们应该重视和研习的。大师们的素描习作正是我教学中最好的范例。

《广银肖像》

布面油画

41.5cm × 33cm

1990 年写生(左页图)

《远方》 油画创作素描稿 2002 年

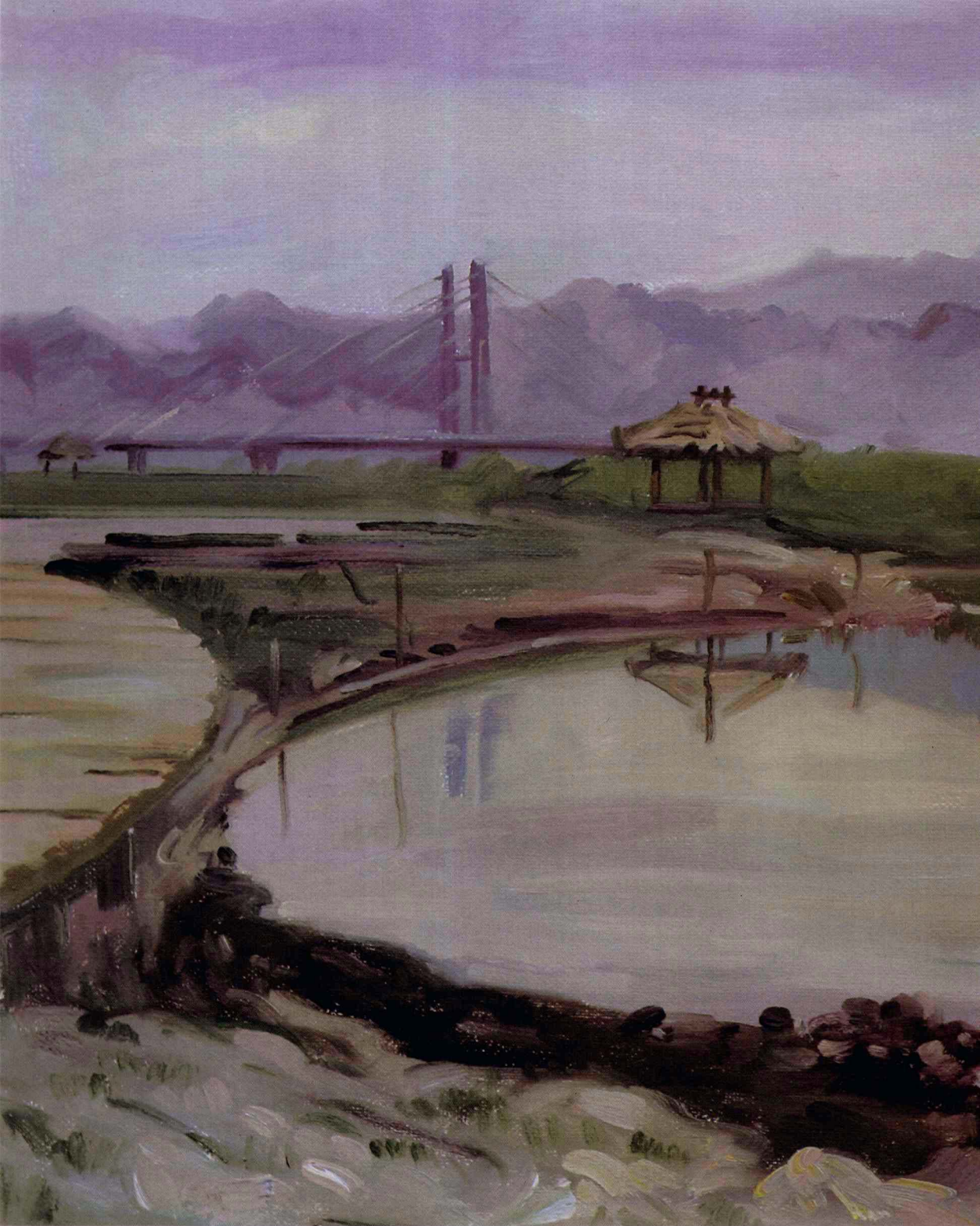
如何教学生素描

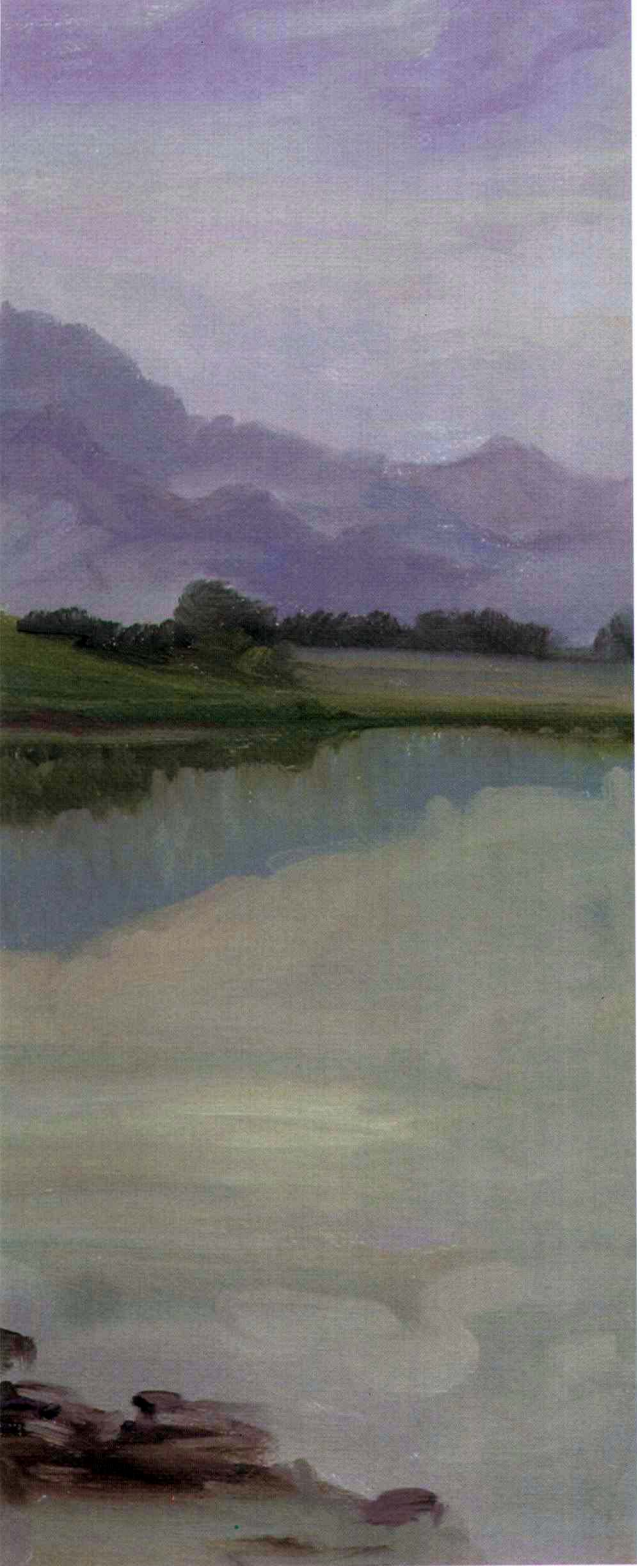
对于为什么要进行素描训练这个看似简单的问题，因在教学中有时过于强调素描的表现价值和表面的结果而往往会失去其本质的目的。素描是一切造型艺术的基础，但这个基础是通过怎样的过程而获得的？刚步入美术专业学习的学生，对形象的感受和训练最主

《光阴》 纸面油画 1991 年写生

要的应该是什么？这是我们应当考虑的主要问题。从广义上来讲，一般要解决两个方面的问题，一是如何画，二是画什么。对这两个问题不一定把它们按先后阶段截然分开，而是在交替之中使它们有所侧重地发展，在相互揉合之中提高。艺术是不可能完全把“创造”分离出来而单独进行“基础”的，也不可能纯粹把艺术创造过程中所需要的基础“事先打好”，然后固定不变直接受用。如果承认基本功（基础）在具体运用于创作活动时有一个适应与改造的必要过程，那么，这种伴随着的创作活动对基本功的提高与改造过程本身就说明“创造”也意味着打基础，因此，没有必要事先过分强调基础课的创造性而使学生失去了原有的目的性。创作是与人的感

《湿地公园》

布面油画

46cm × 38cm

2007 年写生

《老宅院》 纸面油画 26cm × 24cm 1990 年写生

情、成长过程和世界观相互关联的。

为了让学生尽快入门，会采用某些入门的方法。如怎样构图、怎样打轮廓、怎么概括、怎么深入细节等。总之，就是培养学生怎样塑造客观形象，反映物体的空间感、体积感等，打下坚实的造型基础。但有时在学习过程中，由于过于强调步骤、方法而忽略了原有的目的，使本来真诚的眼睛逐渐在大体块、直线、宁方勿圆的概括中变得迟钝起来，使形象变得呆板、僵硬、空洞和乏味。这就是为什么一些学生学画当初所描绘的形象往往能够达到生动，而当他在有了一种概括的方法之后反而就不及以前画得那么传神的直接原因。

长期以来，对于素描习作的讨论和研究，都基本上停留在用线

《牧归》 布面油画 色彩底稿 1997 年

或者用面来造型的表现手段上，容易忽略形象本质性的东西。某些指导性语言不能明确其真正的含义，这样的教学自然不能深化对素描本质的理解。而一味提倡长期系统训练，只专注于以明暗素描、结构素描等形式来划定素描，就容易形成固定的、千篇一律和概念式的老调，而失去形象原有的真切与生动，这对学生艺术个性的形成反而是不利的。

理解概括

什么是概括，为什么要概括，怎样概括，这是我们值得反思与