

歲月如詩

丹
畫

S U I Y U E R U S H I

歲月如詩

陈 宜 明 油 画 作 品 选

西泠印社 出版社

图书在版编目(CIP)数据

岁月如诗：陈宜明油画作品选 / 陈宜明绘. — 杭州：西泠印社出版社，2007.12

ISBN 978-7-80735-274-7

I. 岁… II. 陈… III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 197320 号

歲月如詩——陈宜明油画作品选

策 划：周跃华

责任编辑：刘远山

责任出版：李 兵

出版发行：西泠印社出版社

地 址：杭州解放路马坡巷39号(邮编310009)

经 销：全国新华书店

印 刷：杭州富春印务有限公司

开 本：787×1092 1/12

印 张：8

印 数：0 001-1 000

版 次：2007年12月第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80735-274-7

定 价：128.00元

版权所有 翻印必究

画痴宜明

宜明是一个画痴。当代主义盛行的今日,打了灯笼也难找到第二个了。

中央美院油研班同学程丛林给他起的浑名是“呆子”,也是同样的意思。

宜明夫子自道是:“艺术家在艺术里是自由的,而在生活里却不然。”此乃甘苦自知。宜明在艺术以外的世界里,离开老婆的照料,离开朋友的扶助,离开领导与同事的宽容,便难以生存下去,这是老朋友们有目共睹的。因此,他在艺术天地里的开掘,也远比同行们更深一些,因为他太专注。这样的画痴,呆在美术学院里教书,实在是再合适不过,对于他的学生们,也是一种福气,因为可以取到更多的真经。

宜明曾是七十年代形成的北大荒画家群中的一员。那个年代大家是用同一种手法,按同一个规矩去作画,画出来的东西,首先也是被视为革命宣传工具。但是艺术表现的原始躁动让宜明,以及我们这些他的同伙总想寻求更多的东西。后来闸门打开了。从“画什么”到“怎么画”,又到“画什么”,又到“为什么画”,再到“不画了”(做装置去,弄新媒体去)……大家伙各行其是。二十年过去再看宜明,明白他是在“怎么画”上打了个桩,挖了口井,不再挪窝了。别人是横着走,他是竖着来。横与竖,在艺术上并无高低之分,全看你横到什么程度,竖到怎样高深。要看眼前的时髦,竖着来不大吃香。西方当代艺术中,“反技术”的一路最走红,且不说无论“反技术”还是“正技术”,绘画整个儿也被新媒体挤到了一边去。但是三十年河东三十年河西。绘画,尤其是讲究技法的绘画,也在卷土重来。人性里有些东西是坚定不移的,包括对手绘作品的着迷。卢西安·佛洛伊德日益被供奉,正在证实这种反拨。所以说,宜明也是苦尽甘来。

说宜明定格在“怎么画”上,也不是说他丝毫不关心“画什么”。只不过作为写实画家,他只选择让他感动的题材。看他的作品,大体包括人物与风景。人物中有他自己的亲人;有他外出采风时见到的各色人等,例如蒙古牧民等等;还有是历史人物(但也是普通人);风景的取向与人物类似,也是在旁人看来平淡无奇的景物,他却可以画出很耐看的東西来。比如自家屋顶看出去的三百六十度,便可以画上十来张。

这种普通人、普通景构成的普通题材,正是为的让他把注意力放在艺术表现上,锻炼出化腐朽为神奇、点顽石为真金的本领。

比如说他在1991年画的《追忆》。他找了三个相貌差异较大的普通亲友作为脸部的模特。作品本身似乎在讨论一些时代的变迁,但作为同行,我很清楚他是以极大的兴趣去描绘正中小八路那件上衣。那些看似凌乱实则由他整理过的衣折,才是他要追求的东西。再看那二条小腿,绑腿与背景的交接线被刻意强调,到了大腿处的边线又溶化在空间里。正是这些地方表明了作者并不太看重这件作品所谓的“思想内涵”。我丝毫没有想贬低这幅画整体上作为一件艺术品的价值。恰恰相反,艺术史上往往关注的正是这些“怎么画”的关节处。画家的地位由此而决定。正

是这些方面的造诣,使得圣像画家凡·爱克,御用画家荷尔拜因,平民画家维米尔,革命画家勃罗茨基可以组成同一个艺术家谱。宜明的这件作品,也显示出他与洛佩斯·加西亚的血缘关系。

宜明在北大荒的年代里,曾在版画圈名声大振。他自调入哈尔滨画院开始转向绘画。成名作是与刘于廉、李斌合作的三套连环画《伤痕》、《枫》与《张志新》。与李斌合作的油画《舍得一身剐》似乎是他第一幅广为人知的油画。在那三套连环画里,由他绘制的部分很易被笔者认出。因为他最讲究人的写实外形,以及衣折处理等等局部细节。他偏重于“怎么画”,与于廉偏重的“为什么画”、李斌的偏重的“画什么”,实在是极好的“三结合。”

到了他在油研班画出的毕业创作《我们这代人》,他的油画技法已臻炉火纯青的境界了。他当时仍是如此专注于“怎么画”,以至笔者自告奋勇代他写一篇“为什么要画”的自白,以让他可以更一门心思地去画。不过到那时为止,影响他画路的尚是库尔贝这一派。距洛佩斯·加西亚被啸声先生介绍到中国来,尚早了五年左右。

宜明于1996年实现了他的巴黎考察之梦。在那个艺术之都呆了八九个月之久。回来之后画出的风景,明显具有简约以及不动声色地运用色块构成的特征。这些特征一直贯穿于他的小品风景写生中,直至今日。但他的人物画,依然追求严谨的造型,而且日渐回到洛佩斯·加西亚建立的一些技法路子上来。笔者在此没有想抹杀宜明本人在风格上的构建努力,但是这种师承关系却是无需回避的。油画本身是外来画种,落户在中国不过百年之久,长足的发展还是近五十年的事。没有一种学习借鉴的努力,仅凭自发的挥洒,并无助于它的扎根成长。尤其是作为美术学院的教授,而非一位自由画家,他的研究比创作更为重要。宜明是自觉地选择了写实主义作为开掘的方向,这种定向研究将造福不止一代。

中国油画在1990年前后被台港画商追捧了一阵,到新世纪以来进入到一个更火爆的商业炒作场面。随着宜明的名声远播,他的画也开始走红。但画痴并未变成钱痴。任你画商如何拍门,他依然孜孜于研究画布上的功夫。一幅画画不上数层决不罢手,画得不高兴了毁掉重来。

还是一个呆子。

嘉 蔚

2007年10月12日记于悉尼听雨斋

画者陈宜明

我是怀着敬畏之心来写这篇文字的，这份敬畏之心是从陈宜明与我相约这篇文章之初就始终伴随着我的。

陈宜明这个名字于我们这代习画之人的确是个响当当的名字。那是在上个世纪八十年代初，那个在中国画坛连环画还具备绝对话语权的特殊年代。那套让所有《连环画报》的读者都耳目一新并争相传阅的彩色连环画《枫》闪亮地映入了我们的视线。《枫》的成功极大地震撼了当时的中国画坛，同时也影响了许多画家投身于力作式的彩色连环画创作，从而在那个岁月把以期刊为主要媒介的中国连环画推向了顶峰——陈宜明就是《枫》作者之一。之后，随着《富春江画报》和《连环画报》的相继停刊，那个关于中国连环画鼎盛时期的一切都以记忆的方式为我们所珍藏了。陈宜明在我们这代人心中很早就是“大腕”了。

1984年我还是一名附中刚刚毕业的美院考生。在中央美院的学生宿舍，我初次与这位“大腕”相逢并且还有幸聆听了他跟一位山东籍仿佛杨姓也是同为考生的素描点评。那时的他应该是就读于中央美院那个著名的油画研修班，那个研修班汇集了当时全国各地许多的青年才俊：程丛林、沈加蔚、秦明等等。出人意料的是这次的偶遇仅仅是为我们的缘分开了头，次年的九月我们便以各奔前程的方式聚首西子湖畔了。一转眼就是二十二年。

岁月早已使我们习惯了彼此于对方视线中的存在，得以使我看到了一个光环之外更加真实和自然的陈宜明。他已知天命，中等发福的身材。在我的印象里他总是以碎小但却是轻缓的步法行走，他喜欢行走，并且他的双手会时常下意识地插入两旁的口袋，使行走显得静态。此时他头部的横向运动就会变得突出，其实他头部的运动也是舒缓而优雅的。他总能非常轻松地就协调好他在步频和步法之间的矛盾，并使之成为一种习惯，为自己的行走赋予很强的个人意味。他还有一张生动的脸，几乎所有的五官都或多或少地受制于他那副长年配戴的近视眼镜，也许是由于眼镜的压迫他那不分四季都红红的鼻子总是会借助嘴巴来呼吸，这时他的双眼也会借故“跳出”他的镜框，显得越发的有神而圆睁。他的声音在一定程度上是受制于呼吸的，有一些鼻音，但却是中气实足，异常宏亮。尽管如此通常也不会妨碍他平素里坚定之中略带一丝严肃的神情。这并不是他完整的神情，许多时候他也是兴高彩烈和眉飞色舞的，当然这一定要取决于他在彼时的那个具体状态。像大多数美院上了一点年纪的教师一样，他会非常认真地关心每年的体检报告，小心谨慎地把自己的身体严密地监控起来。他从不沾烟酒，也不需要夜生活。他关心政治，喜欢谈论时局，对台湾政坛的风云颇有心得。作为老师，他喜欢和学生一起画习作；作为画家，他喜欢行走四方去写生。他特别看重手头的“活儿”，在他那里被称作“能画”，因此于自己保持了长年的写生习惯。他对历史画，尤其是大场面的历史画有一种特别的偏爱，

为此他曾不间断地作了许多务实的工作。总之在我眼中他是个忙碌的人,喜欢行走的人。

在我心中陈宜明是具备赤子之心的,是少数爱动真格的人。熟悉他的人都知道在他谦和冷漠的外表之下隐藏着一颗无比倔强和炽热的心,几近偏执。这一定是源于某种信念,使他习惯于执守自己的本性,拥有某种朴素的正觉,并且自然地使得他的所有价值观和所有判断都与之相关联,不作妥协。这同时也表现为一种自信,在他的世界里,他始终都是主宰,他是自己真知的坚定捍卫者,因此真理似乎总是离他更近,为此他总是显得有些形单,恰恰因为这份形单使他具备了一丝千里走单骑的悲壮之气,从而圈定了他在人格和作品中的独立,不受纷扰,不落俗套。我认为重要的是这份可贵的独立和与之相对应的那份清醒,这是一种精神和一种姿态,显示了一个画家所必须具备的良好操守。陈宜明始终保持着活力。这份活力来自于他治学的态度,他是那种遇事总会求甚解的人,在学问上他注重积累同时敢于否定自己,显然他是意识到自己最强的敌人就是自己的那个人。因此我们总能在他的行为和作品中读懂某种征战于内心间烽火硝烟,从而理解他的艰辛和苦修,认同蕴藏在他艺海桑田中的激情和能量,与我们呈现那份隐藏着的巨大后劲。这在他们那代人中是少见的。

在我眼中只有两种画家,一种是让人放心的画家,而另一种是让人担心的画家。这显然是一种太过主观和草率的划分,但它却是我多年以来关注我的同行的主要方式。也许是我对他的偏爱,陈宜明一直以来都是一个让人放心的画家。这一切都源自于他的作品。在他的作品中,无论大作或小品总能激活我们对绘画所持有的那份原始而质朴的认同,重拾伟大传统中的精髓要脉。使我们直面长久以来我们都不得不面对的关于人类和绘画之间那层最天然的关系,重温绘画所能给予我们的关怀和信念,让我们在追随他的作品之中变得坚定和从容,回到绘画那温暖的故乡……长期的绘画生涯已使他的敏锐斗性藏匿于荣辱不惊的表象之中了,这是一种挣扎式修炼,使得他在平静之中蕴含着炽热——那种仿佛为艺术家所专事的内外焦困和分裂的状态也始终伴随着他,并使他作出了艰难的平衡。严格地说今天的陈宜明依然从事的是与以往相同无二的那件事——他只能并且始终在孤独中用自己的作品来捍卫绘画的尊严。我们有理由相信这样的一个他必然会铅华逝去之后,在从容淡定之中为我们再次成就一个伟大的画者——那个属于他自己的另一个高度。

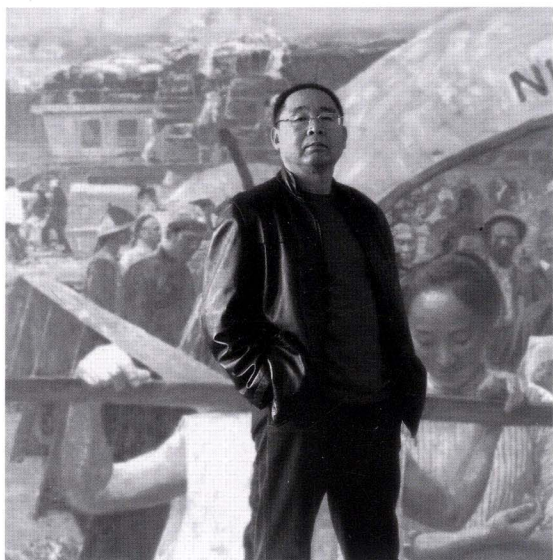
常 青

2007.7 杭州

目 录

清晨	3
养马岛上	5
埃及行 之一	7
埃及行 之二	9
埃及行 之三	11
埃及行 之四	13
埃及行 之五	15
埃及行 之六	17
开埠后的宁波港	19
开埠后的宁波港	21
北国冬景 之一	25
北国冬景 之二	27
岁月如诗	29
你好,香港	31
内蒙写生	33
养鸟岛写生	35
草原印象	37
蓝蓝的天上白云飘	39
守望	41
小主公	43
相会	45
归途	49
新楼顶系列 之一	51
新楼顶系列 之二	53

新楼顶系列 之三	55
新楼顶系列 之四	57
民族正气	59
故园的梦	61
塞北写生	63
塞北写生	65
追忆	67
今日天气好	69
庭院	71
明天,你好	73
夏日	75
我们这代人	77
男孩肖像	79
站着的小男孩	81
楼顶系列 之一	83
楼顶系列 之二	85
楼顶系列 之三	87

陈宜明

毕业于中央美院油研班

中国美术学院油画系教授

中国油画学会理事

中国美术家协会会员

中国美术家协会浙江分会理事

艺术活动

1979年第五届全国美展获金奖

1980年第二届全国优秀连环画评奖获金奖

1981年第二届全国青年美展获银奖

1984年第六届全国美展获铜奖

1989年首届全国油画精品大赛获金奖

1989年赴日本参加第五十七届亚西亚美术交友会开幕式

1990年参加中国画家六人展

1991年庆祝建党七十周年浙江省美展获铜奖

1994年第八届全国美展浙江展获银奖

1996年赴巴黎国际艺术城研修，参加艺术城举办的联展

1997年获“孙中山与华侨”美展铜奖

1997年参加中国油画学会肖像画大展

1997年庆祝香港回归全国主题性美术创作获优秀奖

1999年参加中国当代油画名家百人小幅画展

1999年参加第九届全国美展

2006年参加“现实主义之路”七人展·中国美术馆

2006年参加“精神与品格”中国油画学会展

清晨 未完成 100cm×80 cm 2007 年

养马岛上 未完成 120cm×160cm 2007年

埃及行 之一 52cm×56 cm 2006 年

埃及行 之二 52cm×56cm 2006 年