

中国美术学院老一辈油画家

白仁海

作品集

● 赵锦剑 主编

湖北长江出版集团

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

白仁海 / 赵锦剑主编. — 武汉: 湖北美术出版社,
2008.1

中国美术学院老一辈油画家作品集.
ISBN 978-7-5394-2159-9

I. 白… II. 赵… 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 012827 号

中国美术学院老一辈油画家作品集·白仁海

主 编: 赵锦剑

责任编辑: 袁 飞

装帧设计: 赵 宇

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号 B 座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 杭州下城教育印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 3

印 数: 1—3000 册

版 次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5394-2159-9

定 价: 50.00 元

ISBN 978-7-5394-2159-9

9 787539 421599 >

中国美术学院老一辈油画家

白仁海作品集

赵锦剑 主编

湖北长江出版集团

湖北美术出版社
HUBEI FINEARTS PUBLISHING HOUSE

白仁海艺术简历：

中国美术家协会会员、中国美术学院教授。

1940年6月生于上海市，1964年毕业于浙江美术学院油画系。

1964年—1984年在济南军区、山东省军区政治部从事创作和美编工作，油画《人民战士》、《请教》、《一袋干粮》入选全国美展和全军美展。

1985年调入浙江美术学院(现更名为中国美术学院)，任图书馆馆长。油画《晨曲》《浣纱淜》《湖畔》参加中国油画精品大赛、西湖艺术节，作品被日本千代田俱乐部和香港东方艺术基金会收藏。

1991年随中国美术教育考察团出访阿尔及利亚并赴法国巴黎观摩考察。

1992年—1996年任中国美术学院副院长。油画《远望》、《古镇》在印尼雅加达国际会议中心展出，作品被印尼画廊收藏。油画《彝海情》、《四大寇》分别入选“中国美术学院作品展”和“孙中山与华侨”国际美术巡回展。1993年先后赴俄罗斯和印度尼西亚考察。

1997年至今在中国美术学院成教学院任教。

2005年应邀赴美国洛杉矶、纽约、芝加哥、华盛顿、波士顿、费城、旧金山等地进行考察交流。

近年来多次深入祖国边疆采风，倾心创作出一批反映西域风情的油画，作品有《峡谷烟云》、《那拉提的傍晚》、《雄伟的慕士塔格峰》、《草原上的哈萨克》等。

戎马过后见精神

文 / 苗凤池

对于品评师辈们的艺术成果和创作过程我每每带着虔诚与崇敬的心情细细如品茗一般地去窥析,读出我力所能及的理解,然后生怕因师情失了公正,因语误辱了恩谊,月前我在得到湖北美术出版社邀请白仁海先生出版个人画辑的消息而先生嘱我写点什么的时候,这样的心理就一直在搅和着我,一耽搁就拖延下来,直到不得不交稿的此刻,才整理出我对先生以及其艺术感受的文字来。先生总是给我们一种温文尔雅淳朴敦厚的学者形象,出生和成长在江南,后来又经部队熔炉锤炼,怎么也脱不了那种秀而文,文而蓄的气质,这便是在中国美术发祥地杭州濡染熏陶的结果。先生自从涉足绘画以来,对艺术的追求似乎也从没远离过生活与唯美、文化与内涵,精神与品格的范畴,而后融合了自己的个性,建立了自家的艺术风格。

癫狂的艺术家和浅薄如画匠者,此两类人往往不知生活,更不知生活与艺术之关系,前者导致空洞式的抽象行径,后者演变成了玩弄图式以趋利的市场奴隶,如此而标榜艺术家者,或者得到盲目附会之人的赞誉而跳跃一时,以寻求泡沫般地短暂之快感,此当下呈现的普遍状态,我每呼其为伪艺术家,而时人大多伪其所伪,鱼目与珠同混,醉与醒同流。也许白先生自始至终也没有想到自己在艺术上要做什么智者愚者,只是把它定位成一种工作,想把工作做得漂亮点、有收获而已。因为我知道,多少年前没有几个人正眼瞧得起过什么叫艺术的,早期选择画画的先生们的胆识是可敬的,也许他们从一开始就做好“愁苦而终穷”的心理准备了。这样的基调一定,也就没有太多的贪求。这是一种心态,然而就是这样心态的伴随,一些人默默地恪守自家的庄园,时风随转而我自岿然不动,白先生做得相当地道,20年前,东南亚画商来内地买画,先生毫不在意。他始终葆有自己的艺术主见,默默地在自家的园地里只问耕耘,潜心创作。

江南秀丽的小桥流水,始终是那里的人们追求的意韵,虽江浙一带,免不了“西风东渐”的浸染,但先生有幸贴近林风眠、潘天寿这些大师们的周遭,饕餮汲取他们的技法自是如家常便饭,师长指引,朋友交流,春寒夏暑,培固了底蕴,加之西子湖的空濛婉约,山色秀美,我心相印。游走在这样的山水之间,怎能不让你滋生无穷的意味,处师造化,中得心源,把唯美心数凝练得恣意从容,以此来经营笔墨,自当烂漫有致矣。

在这样的山水之中,有揽月捉鳖般艺心激情,更有巨擘名手们的潜移默

化,就是你不想把画面风格往唯美滋润里引都不行。此时,白仁海先生并不满足热衷于闲情雅兴的追求,所以他于1964年大学一毕业就毅然选择离开这天堂般美景的杭城,去到北方的部队,开始深入刀枪戎马的生活。随着文革的接踵而至,先生和许多艺术家一样,开始了配合政治任务的美术宣传工作,十年浩劫使国人消沉困顿,通过对历史和现实的思考以及在北方土地上的生活历练,先生的思想观念和审美观念都发生了变化,原先的精致优美加入了浑厚朴实,南北文化基因的融入,使先生在学校期间的艺术趣味渐渐有了很大的转移,耳闻目睹的形势与近乎颠覆的格局让一个有思想与责任感的艺术家经过一番审度之后终于把画笔凝固在当时国情和人情冷暖的关怀之上,特别是在文革结束后,全国上下欢欣鼓舞,一派百废待兴的景象和国人走出阴霾迈向新生活的希望,一样地在我们艺术家的心里产生巨大的触动,一批优秀的作品如雨后春笋,乘云而发。

这段时期创作的《人民战士雷锋》就是其中较有影响的一幅作品,画面以朴实的写实手法截取当时生活中的典型人物形象,再现了特殊时期许许多多如雷锋一样的人们,他们一心为公助人为乐的英雄事迹,以点代面,呼唤人之真情人之本善人之忘我的高尚情操的复活;《黄海女民兵》把国人爱祖国爱河山的热情重笔勾勒,同时也描绘了那个时代里“飒爽英姿五尺枪”的英气与美丽,画面隐隐含着一种象征与衬托;《生死线上》、《一袋干粮》、《随军旋转逐西东》、《在彭总身边》以及《高山颂》等,都能看出先生于写实之上传达真情实感和追求震撼心灵的用心,应该说,来自最基层的生活里有最真实的情感,最自然的手法有最质朴的写照,把形式的美转化成画面精神的美是白仁海先生这段时期大量创作的显著特征。细细想来,这一切的把持与经营首先和他所处的时代所处的环境分不开,更主要还是和他对“艺术”二字意义的理解密切相联——绘画究竟是传移摹写随形敷彩,还是抒情达意建树品质;是一己之悦目娱心,还是万众之警醒启迪;是一时之名誉得失,还是终身之虔诚修化?度过了沧桑,迎来了艳阳,跨越了往昔,进入了开放。先生那种忧国忧民感时伤世的心情有了转变,放开了凝重的画笔,将光明与美好的壮景抒写。1985年从部队转业回到浙江美术学院,先后担任美院图书馆馆长、美院副院长、教授,他把主要精力奉献给了学校建设和发展的事业,这个期间他仍然笔耕不辍,勤奋创作,风景和乡土人情成了他主要的表现对象,

彩图目录

把自己对艺术的诠释借助自然来进行倾泄与释放,《浣纱淜》、《故乡的路》、《水乡初春》、《彝海情》以及《湖畔》等有影响的作品相继问世。近年来,他四次跋涉新疆采风,倾心创作了一批反映西部风情的油画。《峡谷烟云》、《雄伟的慕士塔格峰》、《那拉提的傍晚》、《塔吉克族女青年哈丽恰姆》、《草原上的哈萨克》等是这个时期的代表作,这些作品无疑体现了他在艺术上对博大、宽厚、壮美理念的追求。国际国内的展场上经常可以看到他的画作,特别是国外的一些学术机构邀请先生前去讲学交流,为中西文化的结合交融努力尽职,拓宽创作视野增添艺术学养,先生说“接触西方不同风格流派艺术大师们的经典作品,开阔了眼界,受到了激励,同时对欧美现代、后现代主义的艺术有了进一步了解,从而更增强了我在艺术上的自信。”

以先生几十年的功力修为和如此谦虚真挚的态度,再回过头来关照自己的绘画,于是出现了新的风貌与关怀,综观其近年作品,至少有三个方面有相当到位地把握:一、深厚的功力和画面表现相得益彰;二、文化含量和真情实感提升油画语言的内涵;三、艺术品质与画面表现的融汇升华。这三个方面的相互渗透与转承将先生整个的艺术行为向更为深刻更为宽广里拓展,从而使其画面既具有一定的视觉愉悦感同时又具有十分丰富的耐咀嚼性,把以往很大程度上的细致写实逐步向更为概括的风格上转化,在真切之中增添了无限的灵活与生动,具备了面画语言多层面发散的可能性。这些,我们透过先生的作品也就能深深感觉出来了。

2001年11月6日于北京

5	彝海情	1994年	布面油画	130cm × 96cm	21	湍急的喀纳斯河	2001年	布面油画	116cm × 73cm
6	小巷	1988年	布面油画	120cm × 96cm	22	那拉提的傍晚	2003年	布面油画	180cm × 120cm
7	绿韵	1995年	布面油画	92.6cm × 74cm	23	田野	2002年	布面油画	46cm × 33cm
8	浣纱淜	1990年	布面油画	100cm × 73cm	24	四月的桦林	2003年	布面油画	46cm × 33cm
9	远望	1992年	布面油画	92cm × 73cm	25	雨后天山	2002年	布面油画	38cm × 27.5cm
10	西湖的风	1999年	布面油画	100cm × 73cm	26	毡房中的哈族女孩	2006年	布面油画	73cm × 100cm
11	龙须岛	2003年	布面油画	38cm × 27.5cm	27	雪城牧场	2004年	布面油画	46cm × 33cm
12	莫斯科东正教堂	2006年	布面油画	53cm × 45.5cm	28	塔吉克族少女	2006年	布面油画	33cm × 46cm
13	湖边静悄悄	2004年	布面油画	100cm × 73cm	29	绣花的塔吉克族妇女	2006年	布面油画	38cm × 45.5cm
14	白玫瑰	2005年	布面油画	60.6cm × 72.7cm	30	雄伟的慕士塔格峰	2003年	布面油画	180cm × 120cm
15	女人体	1993年	布面油画	65.5cm × 80cm	31	塔吉克族女青年哈丽恰姆	2006年	布面油画	38cm × 45.5cm
16	倚靠垫的女人	2000年	布面油画	100cm × 81cm	32	库孜滚山头的白云	2006年	布面油画	46cm × 33cm
17	坐姿裸女	2006年	布面油画	72.7cm × 91cm	33	伊犁师院维族女大学生	2006年	布面油画	38cm × 45.5cm
18	男人体老人像	2005年	布面油画	91cm × 72.7cm	34	河边秋色	2006年	布面油画	45.5cm × 38cm
19	菖兰与苹果	2003年	布面油画	60.5cm × 80cm	35	金秋唐布拉	2006年	布面油画	45.5cm × 38cm
20	峡谷烟云	1998年	布面油画	91cm × 60.5cm	36	草原上的哈萨克	2007年	布面油画	162cm × 112cm

彝海情
1994年
布面油画
130cm × 96cm

小巷

1988 年

布面油画

120cm × 96cm

绿韵

1995 年
布面油画

92.6cm × 74cm

浣纱楼

1990 年

布面油画

100cm × 73cm

远望

1992 年

布面油画

92cm × 73cm

西湖的风

1999 年

布面油画

100cm × 73cm

龙须岛

2003 年

布面油画

38cm × 27.5cm

莫斯科东正教堂

2006 年

布面油画

53cm × 45.5cm

湖边静悄悄

2004 年

布面油画

100cm × 73cm

白玫瑰

2005 年

布面油画

60.6cm × 72.7cm

女人体

1993 年

布面油画

65.5cm × 80cm