

叶南

中

油画写生

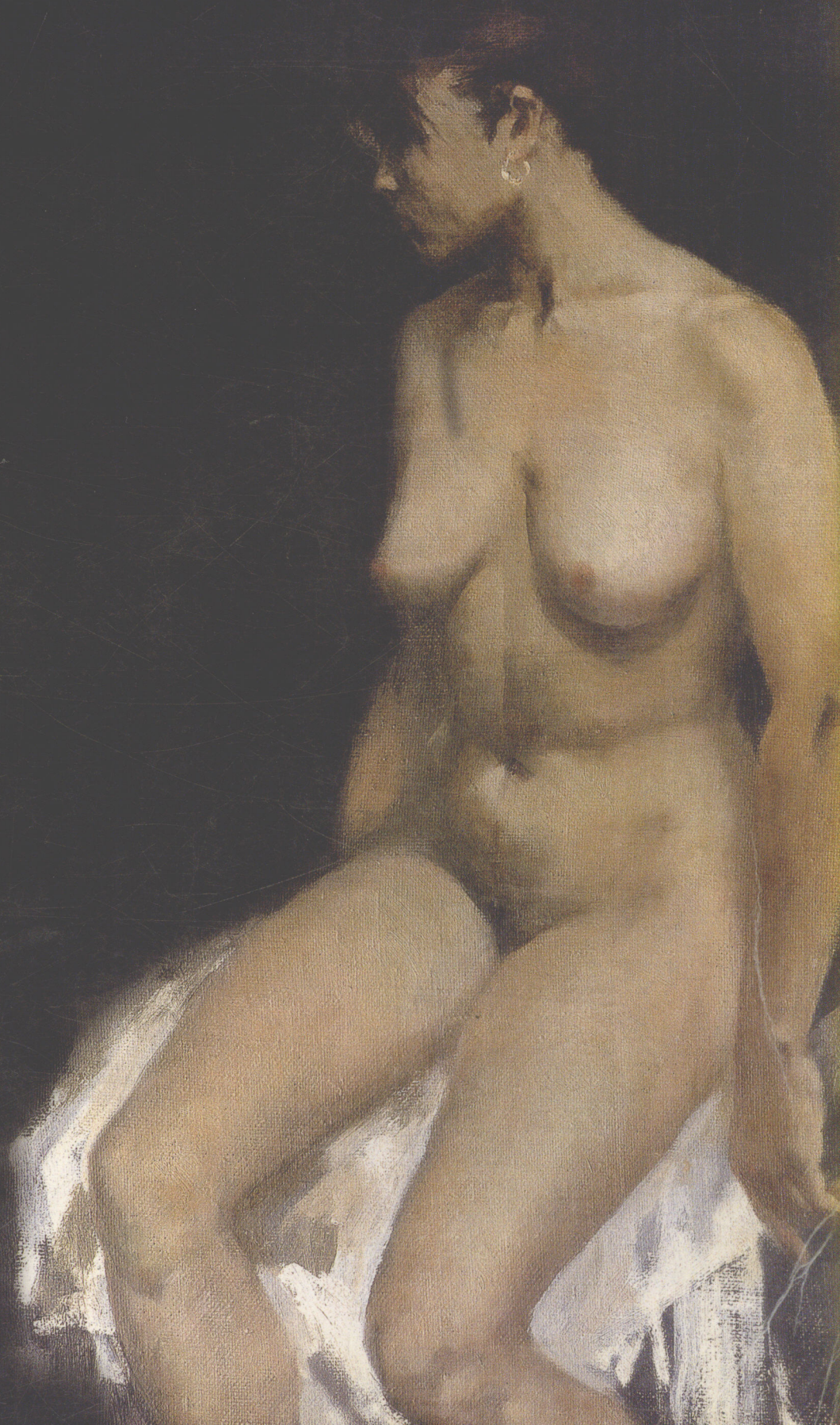
福建美术出版社

国

油

画

家

敦煌 20×30cm 1999年作 布面油画

策划：张怀林 责任编辑：刘昌华
助理编辑：沈益群 装帧设计：刘彦之

中国油画家
叶南油画写生

福建美术出版社出版发行
(福州市东水路76号)
福州彩虹制版印刷有限公司制版印刷
开本：889×1194mm 1/12 2印张
2004年1月第1版 第1次印刷
印数：0001-3000

ISBN 7-5393-1369-2
J.1336 定价：18.00元

湖 30×40cm

1994年作 布面油画

许多了解我创作风格的人，都认为我的所有作品都是版画式的、黑白对比强烈的“单色画”，在这些作品中我所表现的精神或孤寂、或冷漠、或压抑、或奋争，我在其间试图寻找一股宇宙间无形的力，然而这股力常压得我喘不过气，因此每完成一幅作品，我都像刚从战场上下来的战士感到精疲力尽。

创作之余，有时会带着画箱来到阳光下，呼吸着清爽的空气，忘却一切，如工作、教学、创新、展览、画风、评论家、经纪人诸如此类，等等等等。我和画之间的关系就像没有第三者的爱情，它就是我，我就是它，我想怎么爱就怎么爱，我想怎么画就怎么画，甚至不守规矩不遵六法。画布是我无限的宇宙，任我自由翱翔，画布是我个人的隐私，甜蜜处，只有我能体会。往往半天一天下来，仍然亢奋，无疲倦之感，只是有时忽然间感到肚子好饿。

回到画室展开这些“日记”，和我的创作作品放在一起，谁也不会相信这是出自一个人之手。一个冰冷，一个火热，一个深沉含蓄，一个外向而甜蜜，一个单纯而强烈，一个绚丽而妩媚。更重要的是一个像循循说教的哲人，一个确是天真无邪的孩童。童贞的自我拿出来需要勇气，就像不漂亮的妇人展示一张没有化装的脸。

这张画是在俄罗斯画家别墅画的。前苏联在全国重要景区建有画家别墅，为画家提供免费画室、画具、食宿，甚至连小船和雨鞋都准备好。当然，随着前苏联的解体，画家别墅的经费也遇到了困难，开始对外接收一些度假的人。

叶南油画写生

J223
Y441:1

叶南 生于1968年。1988年毕业于中央美术学院附中，同年考入中央美术学院油画系。1989年由国家选派赴前苏联列宁格勒列宾美术学院攻读硕士学位，在苏联人民艺术家、美术研究院院士法明先生油画工作室学习，并于1996年以全优的成绩毕业，获硕士学位。在列宾美院留学期间，她曾获得列宾美术学院最高奖，毕业创作《孤独》于1996年获俄罗斯美术研究院颁发的嘉奖，作品被具有200年历史的俄罗斯第三大博物馆——美术研究院博物馆收藏。1994年于莫斯科参加“国际美术家协会”，并多次参加各种展览，多次举办个人画展。

1993年在莫斯科参加“红场上的漫步者——中国青年油画家油画作品联展”

1994年在莫斯科参加“金色的方块——俄罗斯美协青年画家作品展”

1995年在圣·彼得堡参加“圣·彼得堡美协会员年展”

1995年在莫斯科加入“国际美术家协会”

1995年在圣·彼得堡举办“和弦——中俄画家四人联展”

1996年回国，任教于中央美术学院油画系。

1997年于北京参加“第二代留俄艺术家汇报展”

1997年油画作品《重负》获“走向新世纪——中国青年油画展”奖

1997年素描作品在“中国当代素描展”中获学院艺术奖

1998年和油画家孙韬举办“孙韬叶南绘画作品展”

1999年参加“青岛国际美术双年展”

1999年12月参加“世纪之门：1997-1999年中国艺术邀请展”

2000年7月参加“20世纪中国油画展”

2000年编写出版《俄罗斯素描技法》、《涅瓦回望——记列宾美术学院绘画系》两本专著

2001年2月于北京国际艺苑举办“精神的穿行——孙韬 叶南作品展”

2001年出版《从列宾美院走来——孙韬、叶南绘画作品集》

2001年2月《召唤》组画等5幅作品被中国美术馆收藏

2001年于成都参加《中国艺术世纪研讨会》

2001年参加于南美多国举办的《中国当代绘画艺术展》

2002年10月参加广东举办的“第五届全国体育美展”

2002年出版新视野速写丛书《叶南速写集》

2002年参加中国美术家协会举办的“新人新作展”

2003年参加中国美术家协会和油画协会举办的“第三届油画展”

俄罗斯妇女 80×65cm 1993年作 布面油画

这是来到法明工作室的第一张人像作业（法明工作室是原莫依先科工作室），同学们都争着画一位漂亮的俄国姑娘，这张作业就我一个人画，没有其它同学影响，画得很轻松，指导教师很高兴，他说没想到一个外国学生第一张作业在有些地方有莫先生的笔触，衣服画得很流畅。

圣·彼得堡离北欧很近，从彼得堡开车到芬兰首都，只需5小时，而从远东到彼得堡坐火车需要一个星期。

我们应一个朋友的邀请到芬兰去玩。一过俄芬边境，马上就看到地上画的公路线也整齐了，路边的别墅也规范了。这幅作品是对芬兰商业社会的感受，全张画基本上是用画刀完成的，也是一种新的尝试。一个个小小的城镇既干净也漂亮，没有什么高楼大厦，但能感到经济富有、社会安定。来到赫尔辛基街上行人也很少，实在没有什么过多可看的，一两个老教堂还是俄国人沙皇时代建设的，那些干净、漂亮的商店橱窗很吸引人，芬兰街头这幅画表现的就是这一题材。

芬兰街头 1994年作
布面油画

女人体 1995年作 布面油画

这张实际上是回国后在油画系教师进修时和其他教员一起画的。几块高级灰的衬布，使我想起了俄国画家惯用的颜色，这张画在画面处理上更像是在俄国画的一张写生作业。

男青年 40×50cm
1991年作 布面油画

这是一张早期头像写生作业，也是一张用画刀完成的头像作品，在油画技法上作一种新的尝试。因为肖像作品要求形象刻画有一定具体性，用刀子画有些难度，最终效果还是比较满意的，所以选了出来。

雅尔塔 30×40cm 1992年作 布面油画

雅尔塔是深入黑海的小岛上的一个度假小镇，三面临海一面是山，几乎是离开海滩就要爬山。这里的植被也十分有趣，从热带的芭蕉树到北方的针叶林全有，彼此和平共处生长在一起。第二次世界大战时，著名的雅尔塔会议就是在这里开的。学校在这里有一个实习基地，学生每年可申请到这里画写生，完成风景写生课。当时，1992年，苏联刚刚解体，外国学生还可以较为自由地进入乌克兰到雅尔塔去，现在就必须有签证才能去了。

这是一张速写式的风景写生，我很喜爱路边大大的芭蕉树和欧式度假小镇街道，还有一群悠闲度假的人们。画画得很快，是想很快地将这种感觉记录下来。

绿荫 30×40cm 1992年作 布面油画

这也是在雅尔塔的一张写生作业。雅尔塔给我的感受：一面是蓝蓝的黑海，一面是绿绿的植被。从北方的圣·彼得堡一下来到南方海边，被各种的绿色吸引，树木间清新湿润的空气令人喜爱。画这张树阴，也是试图表现多层次的绿色和周围的空气感。

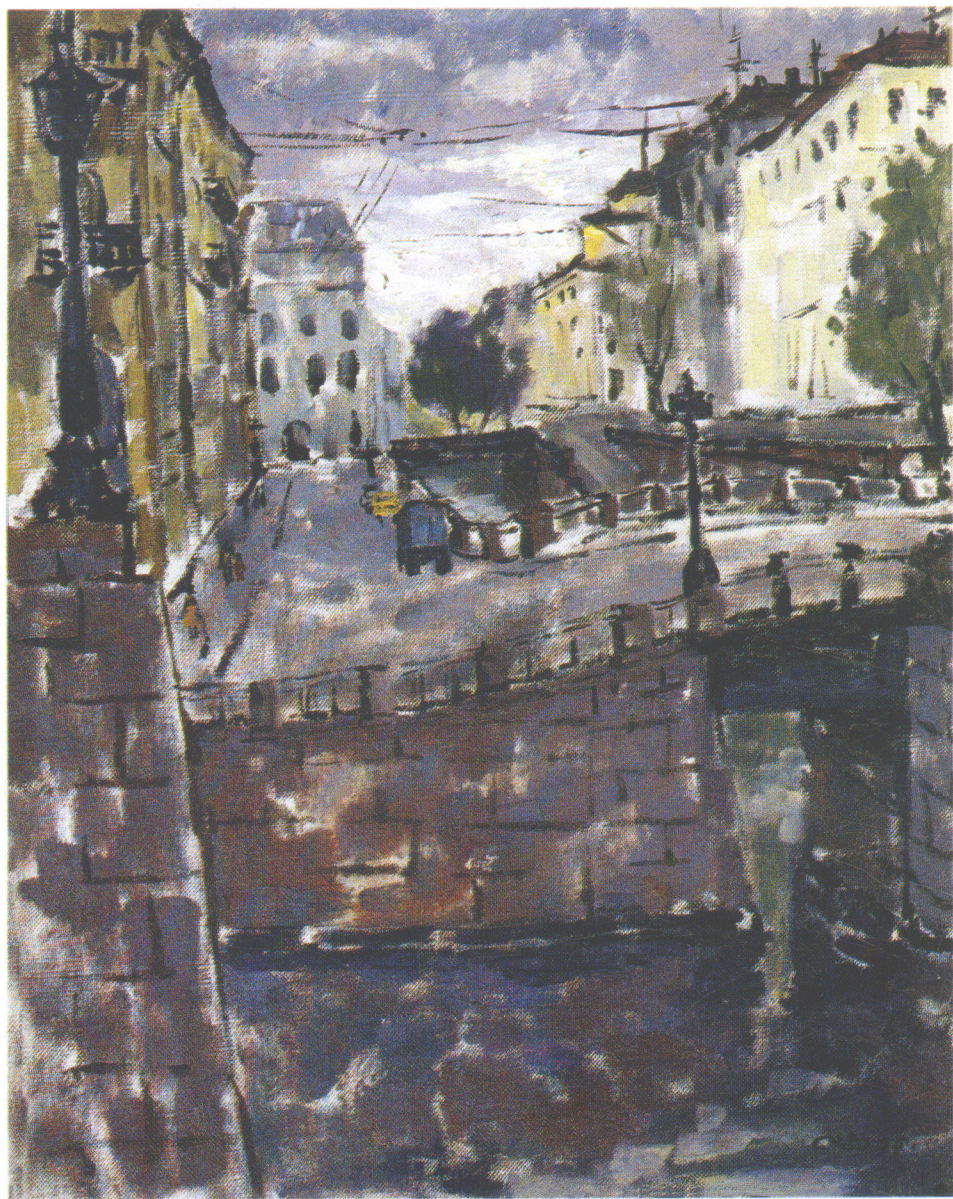
拉斯多夫修道院 40×40cm

1994年 布面油画

历史上莫斯科周围环绕着许多小公国，现在被称作金环地带，大大小小古老的城镇，记载着俄罗斯的历史文化。拉斯多夫修道院就坐落在一座很小的老城镇里。

那天我们开着用600美元购买的一辆哪里都有毛病的几乎和我们同龄的老车，冒雨来到这里，雨是渐渐停了，但车却坏了。既然如此，就索性画张写生，画画得格外轻松，几座不同颜色的房屋错落有致，形成很好的构成，几个教堂的尖顶在中间穿插，很是好看，画完我比较满意这张快速的写生画。雨后湿润的空气在画中也能有所感觉。画画完了，大概由于雨停了些时候，车也干燥了，一会又能打着火了，我们就这样顺利地回去了，还带着这张作品，心里格外舒畅。

彼得堡水道 1996年 布面油画

彼得堡水道纵横，红色花岗岩河岸和五彩的房屋形成鲜明对比，天上飘着大朵的白云，水道上横跨着桥梁，桥头上挂着古老的路灯显示着城市文化的一部分。

白城 60×50cm

1990年作 布面油画

桥 30×40cm
1996年作 布面油画

彼得堡夏天涅瓦河中有许多私人小游艇等待着游客。

圣·彼得堡街景之一 北方威尼斯
60×50cm 1996年作 布面油画

这几张画是在留学俄罗斯的最后一年画的。在俄罗斯学习和生活七年，忽然发觉很少画彼得堡城市街景，毕业后就要启程回国了，这才无处不被它的美丽所动容，伤感地想把七年的生活用画布带回来。

彼得堡被称作北方的威尼斯，我们可以顺着彼得堡水道游览整个城市。水道相连，桥梁错落，通过桥洞望见水中倒映着古老的建筑。由于彼得堡地处纬度较高的北极圈内，就是白天，光线照射角度也比较斜，楼房错落，阳光照在古老的房屋上形成长长的投影。

这是阿尔米塔什博物馆后街的水道，在我即将完成这张写生时，一个俄国人静静地来到我身后，小声地说：“我就在阿尔米塔什工作，通过窗户我一直在看你作画，我实在很喜欢，决定下班马上过来告诉您，很担心您已经走了，谢谢您画得这么好，让我过了个快乐的下午。”

俄罗斯人很尊重艺术，也很懂得艺术，我这么多年画写生没有一次遇到围观现象，有个别人喜欢也是远远地看，儿童也不例外，有时他们为了表达自己的喜爱也只用很简短的话告诉你，生怕影响你作画。

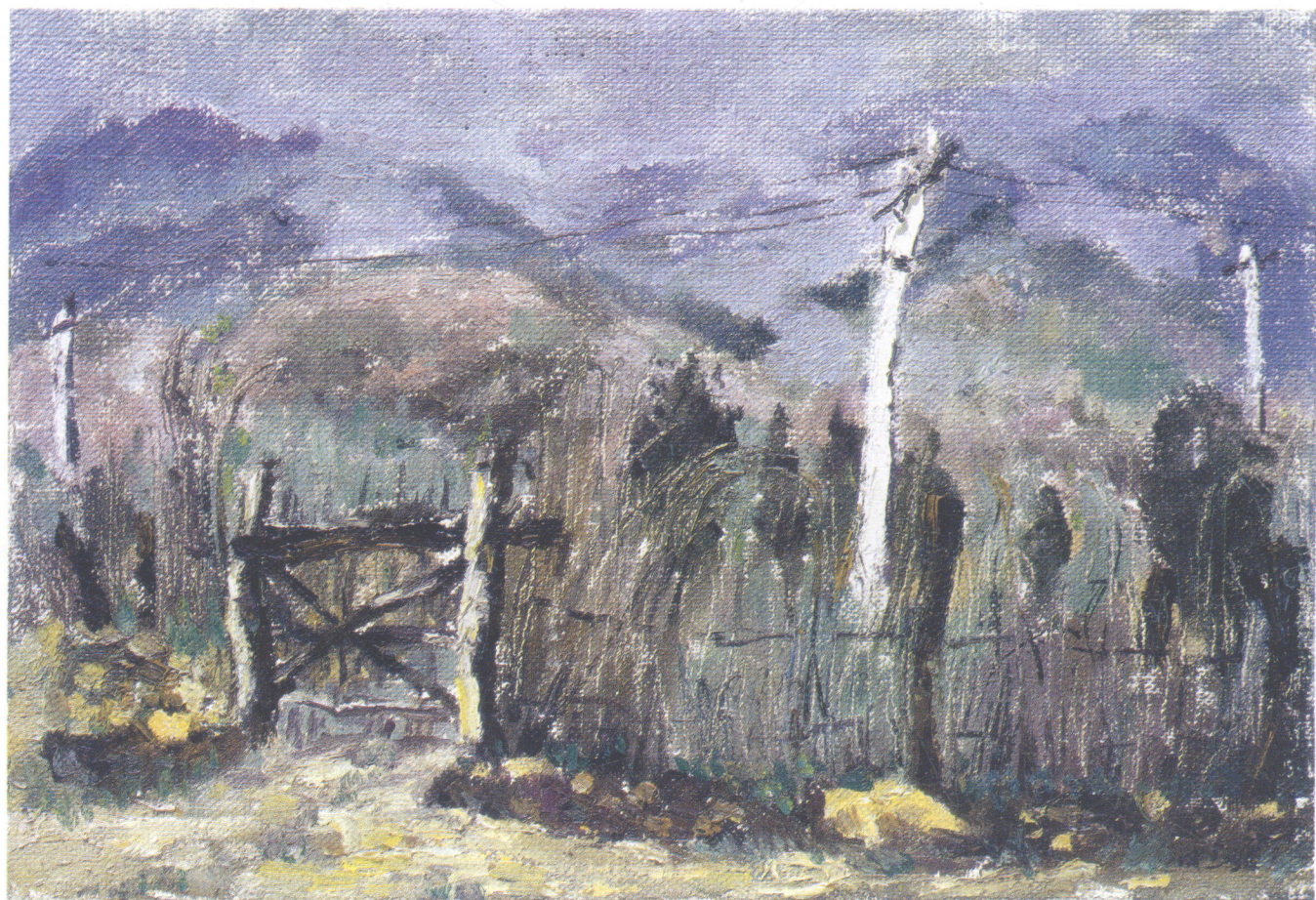

月夜下的涅瓦河 25×20cm

1996年作 布面油画

篱笆墙 40×50cm 1996年作 布面油画

京郊果园的篱笆墙和现代生活中的电线杆很自然地结合在了一起，成为自然风景中的一部分，从篱笆墙和电线杆中可以看到人文生活。

日出 30×20cm
1997年作 布面油画

京郊的早晨太短了，五点起来发现一轮红日，非常浓烈，天都映红了，但只过二三十分钟就大亮了。这张作品画得非常快，想把日出时的一种印象表现出来，至于具体细节没有太过于关注。画面中突出表现的是一个清凉的早晨，一轮红红的太阳刚刚升起，水气和雾气还没完全散尽，早春嫩芽映衬着红日。

夏日彼得堡街景之七 30×40cm
1996年作 布面油画

彼得堡人经过漫长而黑暗的冬季，人们终于盼到了夏天，虽然只有六、七、八三个月，但是所有彼得堡的人都十分珍惜夏季，会好好地享受一下等待了许久的时光。这是学院后院的小花园，附近的人们在这里遛狗、散步，还有领着孩子们的年轻母亲们，他们在充分地享受着夏日的温暖。

依萨科夫大教堂 40×50cm 1996年作 布面油画

列宾美院座落在涅瓦河的入海口，隔河相望是著名的依萨科夫大教堂。镀金的屋顶在阳光下格外耀眼，晴朗的天空映衬着蓝蓝的河水，几艘游船闲荡在涅瓦河上，处处体现着旅游城市闲散的美丽。

初冬的白桦林 40×30cm 1996年作 布面油画

彼得堡的冬天寒冷又漫长，而且几乎没什么白天，整天人就是在昏沉沉中渡过，很难有什么好心情。1996年最后一个冬天，就要毕业离开了，我开始产生了一种留恋的心情，扛起了滑雪板带上画具来到郊外，最后体会一下大雪给人们带来的快乐，发现雪景是这样的美丽。初冬的雪，滑雪还不太好，但雪下露出的干草却十分好看，呈暖褐色，和白桦林树上干枝的浅紫色形成对比；远处针叶林形成更为冷的颜色，灰灰的天空，更托出了白桦林优雅的枝干，色彩是那样的丰富细腻。很后悔没有机会再多画一些雪景了。

圣·彼得堡街景 30×40cm 1996年作 布面油画

彼得堡的水道蜿蜒曲折很有意思，岸上的老屋也十分别致，一幢幢的楼房是连在一起的，有一点错落，靠不同的颜色区别开来，很大一片房子才有一条街道分开。

叉路 1997年作 布面油画

回国后在中央美术学院油画系任教。1997年春第一次带学生外出写生，心里很紧张，中国风景还是在附中时画过几张，自己心中没底。而且听人说过有些人在国外画得挺好，有一套习惯颜色，不适用于中国，中国需要土生土长的画家才能画得出中国的“土”劲来。

我们来到京郊怀柔的四渡河。四月天已是春光明媚、地暖花开了，漫山的梨花和热烈的阳光，使我不由想起这时的彼得堡还是冰天雪地，春天的影子还远着呢。郊外的树婀娜多姿，不像俄国大部分都是笔直的松林。北京四月的天气既明媚又干燥，看那点点桃花，漫山的梨花，十分艳丽。和俄罗斯相比风景有这么大的不同，非常激动。这批风景写生是我风景写生作品中最为鲜艳和欢快的一组，选择了较为明快和纯度较高的颜色，直接用刀子画上去，有些颜色是用画刀在画布上直接混合出的效果。

我来到山脚下，看见有几棵树交织在一起，形态是那样有意思，当时想的挺少的，只是觉得它们很好看，所以就想把它们画下来。这几张画在画法上也与自己以前的方法有所不同，以前我喜欢从整体开始画，用大块的颜色把画面色调定下来，这几张风景画不同，是用画刀从局部开始作画，最后整理画面。也许是初回国对北京春天的阳光感觉过于强烈，只有用画刀厚厚地把漂亮的颜色堆出来才过瘾，所以这张画是用画刀一点点把三棵树画好后，才考虑两条路的处理和后面远山的处理。为了强化三棵树给我的强烈感觉，我把远山有意地减少了。

这条路是学校宿舍到自由市场的必经之路。列宾美院的食堂不像国内的食堂有早、中、晚三餐。那里只有早、中二餐，几乎每天都要经过这里，这大概是七年中走得最多的一条路。

圣·彼得堡街景 50×40cm 1996年作 布面油画

