

中国油画家

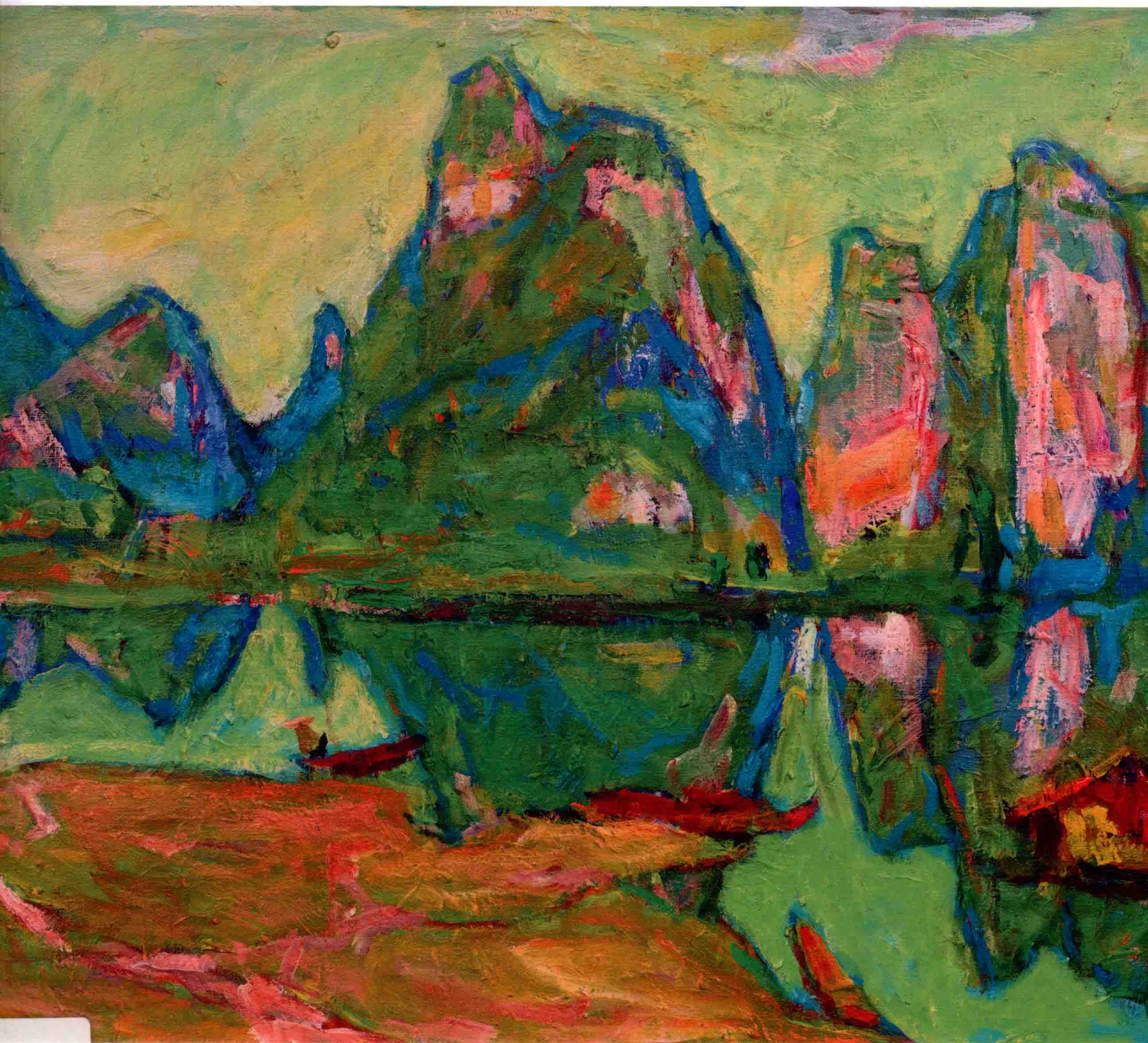
Oil Painter of China

2015

第13辑

蔡国胜 主编

长江出版传媒
湖北美术出版社

封面作品:

罗尔纯 漓江 58cm×67cm 布面油画 2013年

图书在版编目(CIP)数据

中国油画家. 第13辑 / 蔡国胜主编.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5394-7912-5

I. ①中…

II. ①蔡…

III. ①油画—作品集—中国—现代

IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第202088号

责任编辑 / 韦 冰

装帧设计 / 蔡国胜

技术编辑 / 李国新

中国油画家·第13辑 ◎ 蔡国胜 主编

编 辑: 湖南省当代油画院

《中国油画家》编辑部

地 址: 长沙市芙蓉区人民东路329号

湘域熙岸4栋

邮 编: 410005

电 话: (0731) 84535286

传 真: (0731) 84516553

邮 箱: hnsddyhy@sina.com

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮 编: 430070

网 址: <http://www.hbapress.com.cn>

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 965mm×635mm 1/8

印 张: 24

印 数: 8000册

版 次: 2015年8月第1版

2015年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5394-7912-5

定 价: 69.00元

总 序

蔡国胜

《中国油画家》自2010年3月出版第1辑,到2014年9月出版第11辑,已经走过了将近5个年头。办刊初衷旨在当年纷繁嘈杂的文化语境中,为日渐式微的架上油画发声,没想到4年多后油画艺术已在社会生活中变得如火如荼,炙手可热。如今几乎国内所有地域都有成批的油画家队伍在发展壮大,方兴未艾,油画家新贵受到歌星一般的追捧;油画开始成为继股票、地产之后的投资热点,收藏油画或已成为某些有钱人把玩的时尚。尽管艺术市场从来都是几家欢乐几家愁,但当下中国油画名家的市场价位,就像中国一线城市的房价一样,跟国外比较,令人瞠目;文化产业化,正成为伺机收买油画家的灵魂的诱饵。

油画会不会衰亡,这一电子图像凶猛兴起时带来的疑问,在今天已是杞人忧天。今天中国的油画家们应有的设问是,在功利化的文化生态环境中,艺术家的良知在哪里?油画的品质在哪里?这,同样是《中国油画家》办刊该有的拷问和起码的职业操守。

由湖南省当代油画院主办、湖北美术出版社出版的《中国油画家》,每年出版2期以上,至少上半年下半年各出版一期。《中国油画家》在林林总总的油画类书籍、刊物中,不贪大,不居高,不媚俗,不趋利,以学术立业,以服务为本,明确画册的特定读者群,坚守自己的基本定位。

绘画性。油画艺术自19世纪末20世纪初,语言样式多元化格局基本形成,并基本归结为两条主线:一类归结为当代艺术,一类归结为当代绘画。当代艺术的观念是灵魂,制作、复制等手段花样翻新,重在先锋。《中国油画家》钟情油画艺术本体的研究,探索当代绘画,对架上绘画不离不弃,重观念,亦重技法。万变不离其宗,期待油画仍是画出来的油画。

传承性。《中国油画家》关注西方文艺复兴以来的具象写实油画的发展与演绎,包容学院精神,传承油画艺术传统,充当欧洲具象绘画发展历程中的接力棒。同时,让油画对接中国的传统文化与历史情境,凸显东方气质与中国气派,也是我们面临的命题。

精神性。西方自照相术发明,油画的记录功能大打折扣。后印象派绘画的出现,颠覆了油画客观再现的传统,拉开了油画重主观表现的新纪元。今天,油画的再现功能与表现功能,孰重孰轻,已无需争辩。《中国油画家》希冀深受几千年传统文化洗礼的中国油画家,在自己的作品中不仅仅体现一般意义上的主体精神及人文情怀,更多地要融入当下中国人的心灵境界。

当代性。《中国油画家》是当代油画家的家园,当代艺术家的朋友。面对狼烟四起的当代先锋油画,《中国油画家》量力而行,不做运动员,甘做啦啦队。毋庸置疑,一幅优秀的当代油画作品,在观念上应该融入当代文化语境,在图式上应该具备自己个人当下的语言面貌。对画家而言,无论是新古典主义,还是写意表现,没有门户之见,适合自己就好。

《中国油画家》倾听中国油画家的心声,分担他们的忧虑,分享他们的喜悦。承载中国油画名家、实力派油画家的辉煌,见证未来极具潜力油画家的成长。

2010年3月第一稿

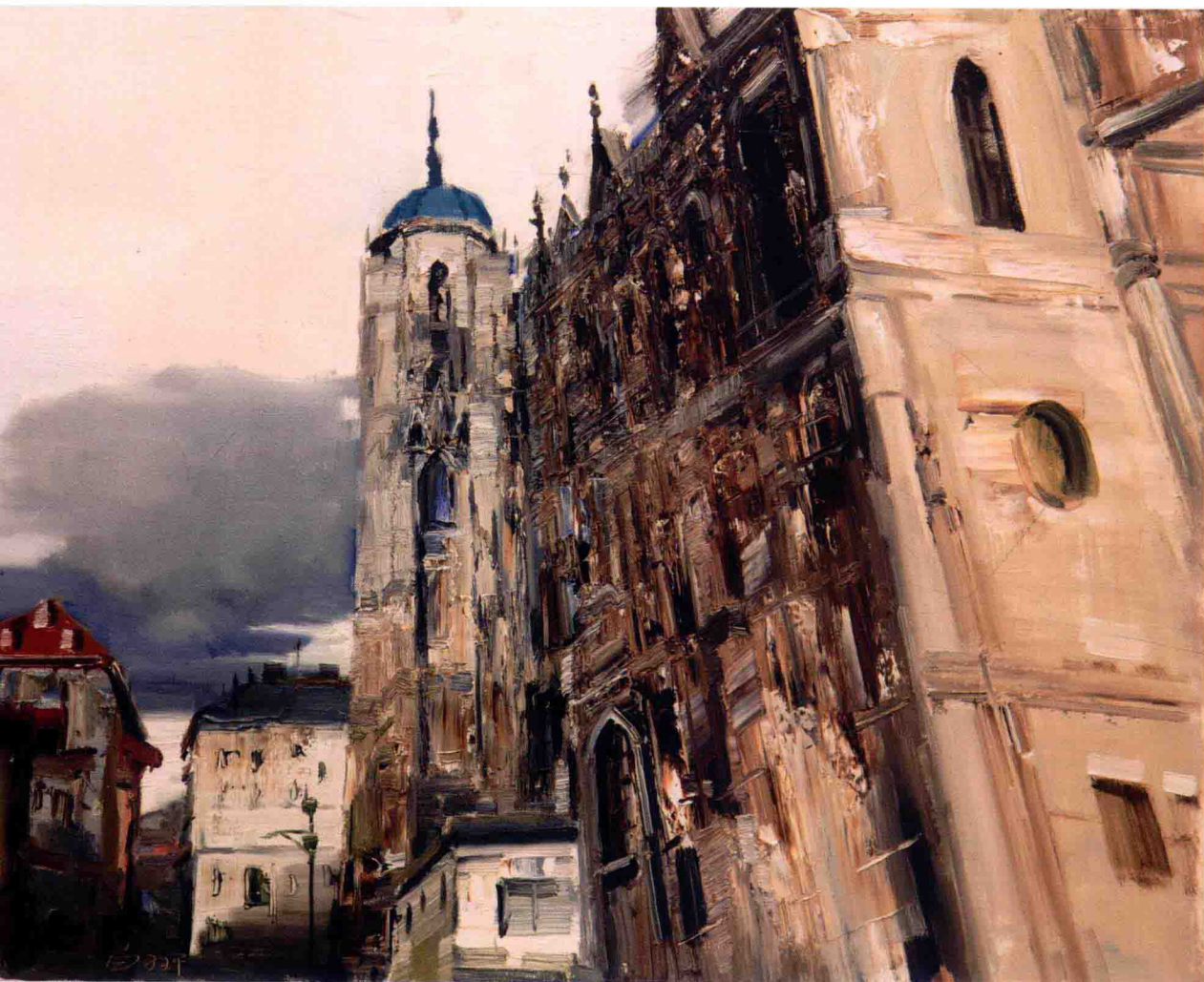
2014年9月第二稿

佳作画廊

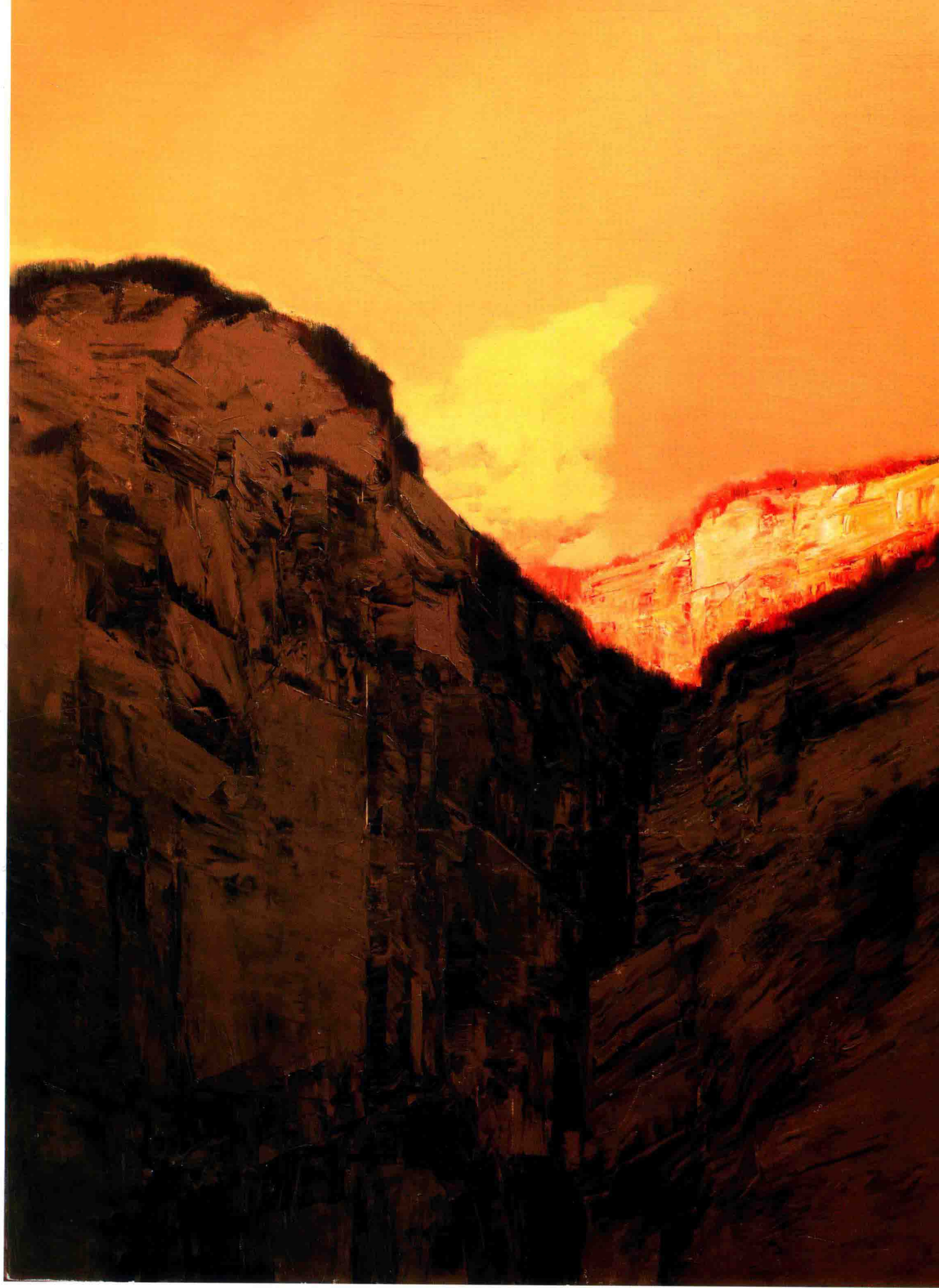
白羽平作品选

白羽平
捷克写生之一
60cm × 80cm
布面油画
2014年

白羽平
捷克写生之二
60cm × 80cm
布面油画
2014年

白羽平 太行夕照 180cm x 120cm 布面油画 2015年

Contents 目录

● 名士风范

- 1 / 罗尔纯
“大朴至美——20世纪中国油画名家罗尔纯作品展”前言
.....文/吴为山
- 9 / 王力克
温度与纯度
——也谈风景写生.....文/王力克

● 大家往事

- 17 / 宋惠民
往事如烟
——解读宋惠民教授油画《孟泰》中的鞍钢情结.....文/张 澎
- 23 / 也谈写生.....文/宋惠民

● 守望经典

- 25 / 徐兆前
心在画室.....文/徐兆前
- 32 / 应海海
随感.....文/应海海
- 39 / 柯建军
启蒙、师承与崇尚自然美
——我的从艺之路.....文/柯建军
- 46 / 常 磊
画室梦呓.....文/常 磊
- 53 / 徐志广
慢下来，孤独地行进.....文/徐志广
- 60 / 张文惠
文惠的选择.....文/彭 峰
- 67 / 刘克功
画笔触摸生活.....文/刘克功
- 74 / 杨海峰
生活的味道.....文/杨海峰
- 81 / 朱乐蒙
“向死而生”的绘画.....文/朱乐蒙

● 心象万千

- 86 / 孔 阳
在写生中感悟自然.....文/孔 阳
- 93 / 王 崑
大能人的小风景.....文/戴士和
- 100 / 马田宽
画余思艺.....文/马田宽

- 107 / 唐满生
劳作.....文/唐满生
- 114 / 彭 关
说说自己.....文/彭 关
- 120 / 贾见罡（建罡）
生命与家园
——我的艺术感悟.....文/贾见罡
- 127 / 厉国军
论“道”
——一次写生途中的偶遇.....文/厉国军

● 当代映象

- 134 / 陈明华
情绪的实验.....文/陈明华
- 141 / 何 光（笔名金乌旭）
写生题外话.....文/何 光
- 147 / 李学峰
我看学峰.....文/砂 金
- 150 / 内在的神秘
——解读李学峰.....文/王璜生
- 154 / 梁智龙
画布上的战斗
——随笔六则.....文/梁智龙
- 158 / 致风景.....文/周爱民
- 160 / 高连保
桃源入梦.....文/高连保

● 新锐视窗

- 167 / 王海丰
迷路的人.....文/王海丰
- 172 / 我的班长王海丰.....文/李思学
- 174 / 赵小炎
我的追求.....文/赵小炎
- 179 / 韩 博
我的成长.....文/韩 博
- 185 / 赵 佳（女）
都是事儿.....文/赵 佳

● 盛展留痕

- 188 / “历史的风景——王铁牛油画作品展”在济南举行

● 佳作画廊

- 189 / 白羽平作品选

名士风范

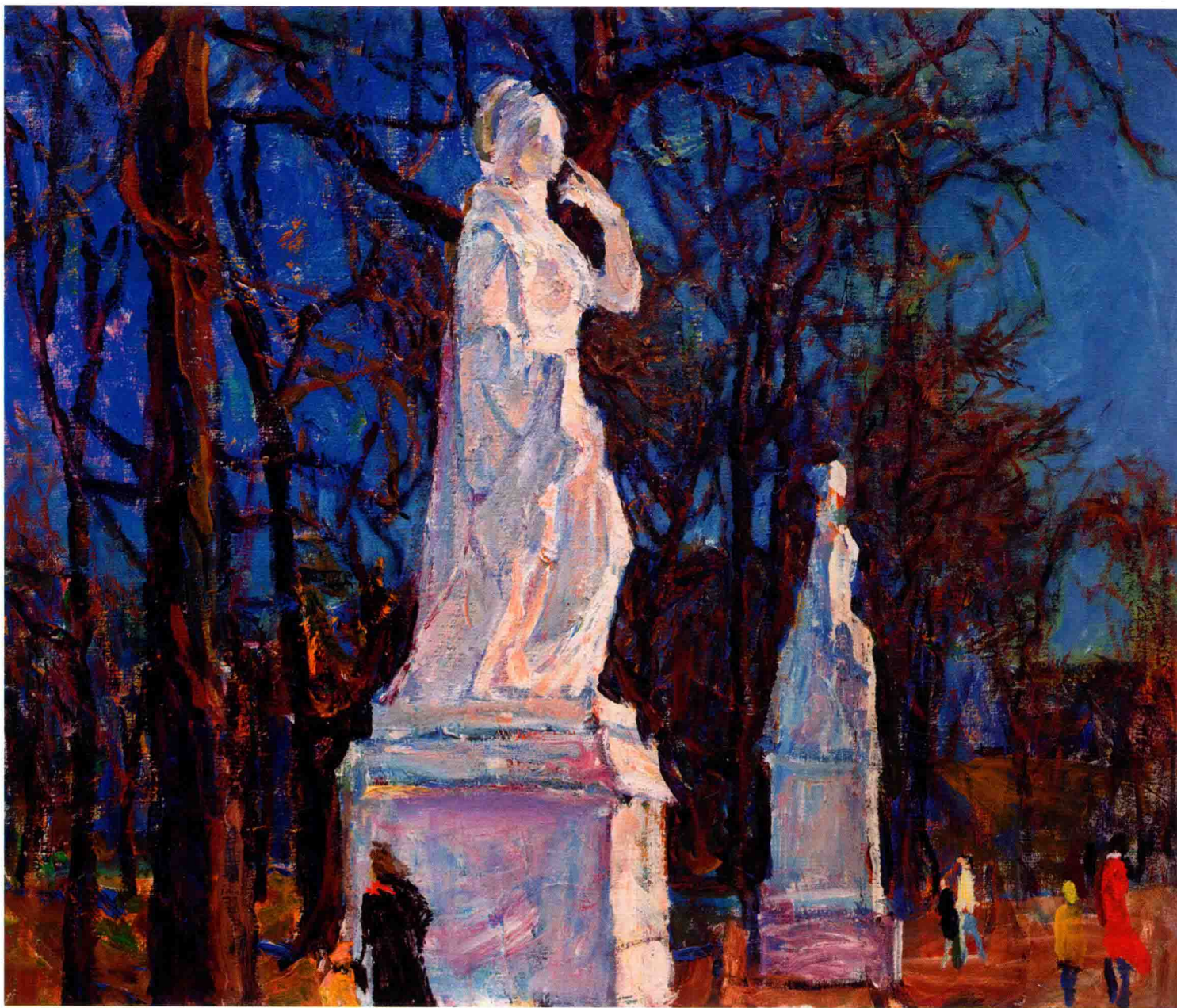
| 罗尔纯

1930年生于湖南湘乡县。中央美术学院教授、油画家。1946-1950年就读于苏州美术专科学校，师从颜文樑先生。1951年毕业分配到北京，在人民美术出版社工作。1959年后在北京艺术师范学院、中央美术学院任教。1992年后享有法国艺术居留权，常往返于中国、欧洲之间。

“大朴至美——20世纪中国油画名家罗尔纯作品展”前言

文/吴为山

上世纪中国美术受到西方传统艺术和现代艺术的影响，在中西方价值观和方法论的碰撞与交融中，催生出新的艺术形态。传统的造型和色彩造就了一批写实主义画家，而自印象派之后纷繁的现代主义诸流派，则从艺术观、自然观、表现理念、表现手法方面改变了艺术家的认识。重主观、重表

罗尔纯 雕像 58.5cm × 67.5cm 布面油画 2012年

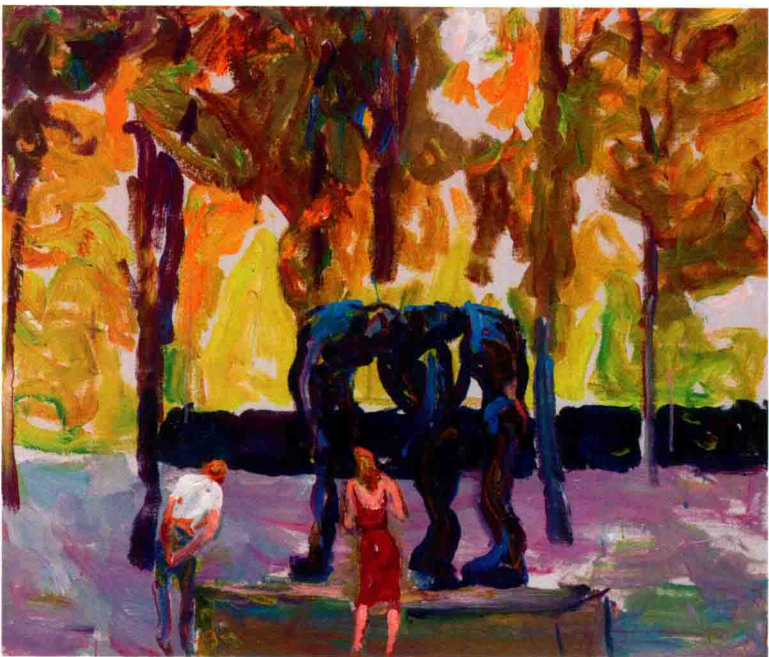
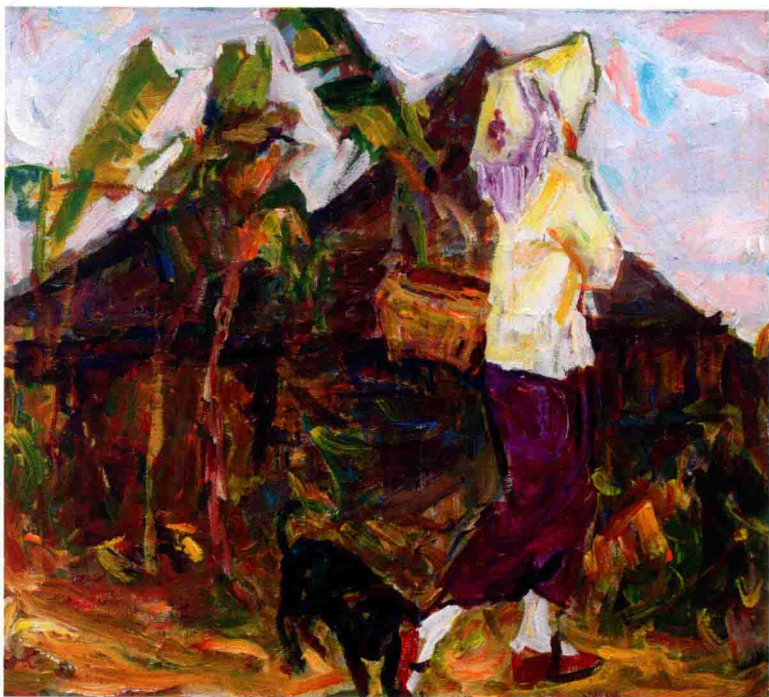
现、重生命本体的情感表达、重绘画形式语言的表现。这种表现同化了外部世界和心灵空间，融汇了不同流派在绘画本体的探索，重构了一个夸张的、变形的、热烈的、意象的艺术世界。

罗尔纯先生的油画当属这类具有强烈表现性的意象艺术，并以其真实的生活体验，真切的情感体悟去实践色彩、笔触等绘画语言的真义。根植于中华优秀传统文化的土壤，纵览西方视觉艺术革命的历程，罗尔纯先生感受着大气蒸腾的“印象日出”，触摸激情涌动“火烧云树”，追寻那形错体异的“亚维隆少女”……这种仰望星空般的诗性抒怀和夸父逐日般的不懈求索，使得他的艺术笼罩在一片灿烂的辉光之中，天真、坦然，以鲜明的风格超乎世俗、独立画坛。

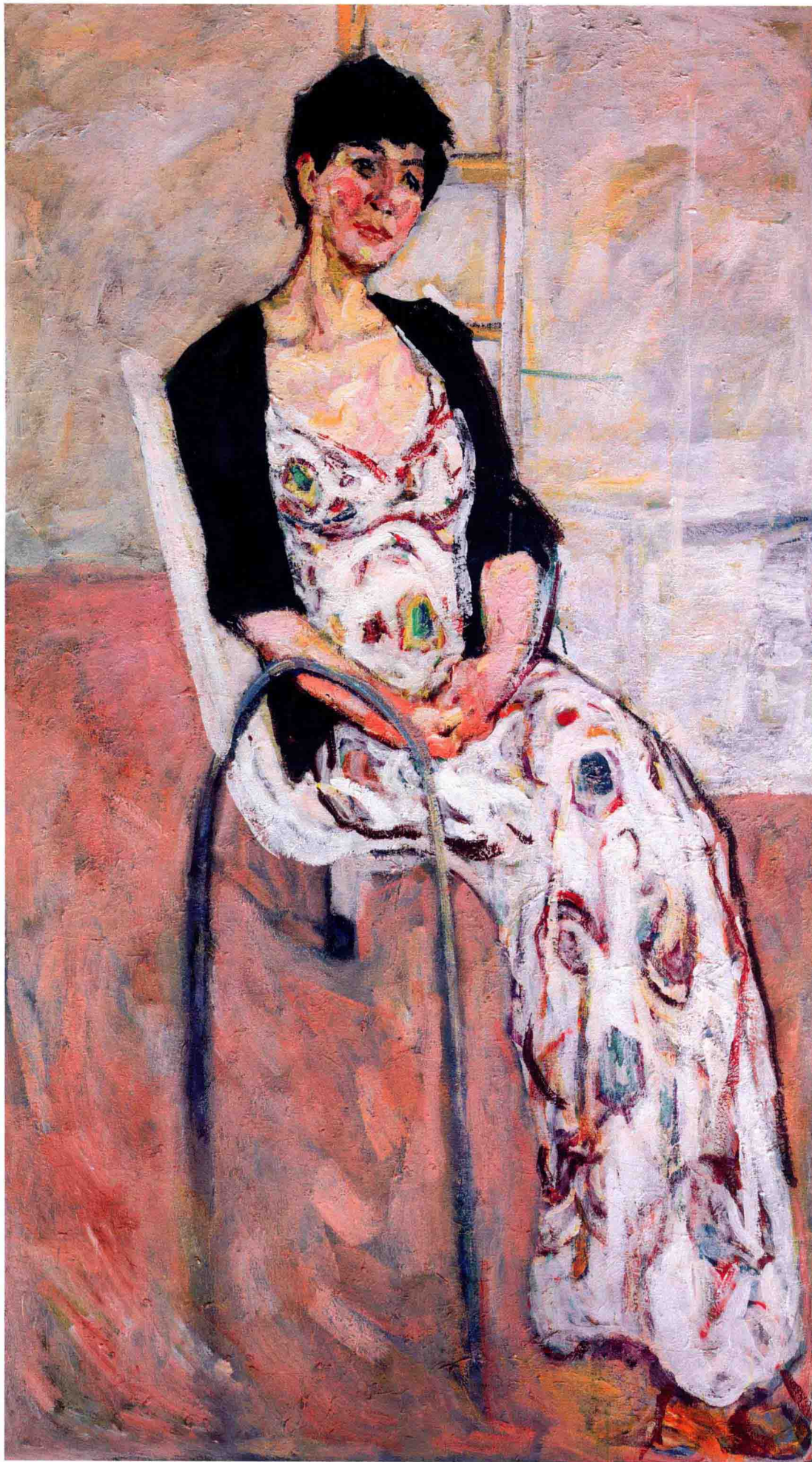
罗尔纯先生上世纪五十年代初从颜文樑先生的苏州美专走出来，颜先生单纯而丰富的色彩，朴素而坚实的素描传承着欧洲学院之风。在这所中国现代美术的摇篮，罗先生以虔诚和勤奋打下了扎实的基础，这也促使他在理性上逐步接近西洋美术。然而，超越理性的升华则是罗尔纯艺术生命的本性，或曰本质。他从印象主义光色颤动的微妙变化中看到了瞬间的永恒，从纳比画派斑驳的色块分布和光影的构成中找到形式的生成，从野兽派炽热的狂放的线条和单纯的色彩中悟得图像的精神意义，从立体派的空间错位中更坚信解构与重构的价值。当然，楚汉浪漫及盛唐诗韵所展示出的豪放与率真，简约与激情以及先民们的造型智慧都油然融入罗尔纯先生的艺术文脉而不息循环。

简单地说，罗先生所苦心经营的是自己独特的艺术世界。在这世界中所有存在皆为自己所“造”，他作品中的色彩充盈着生命的力量！红得令人心醉的土地，在凝重、淳厚的饱和色浆中翻动着富有激情的笔触，层层复加而又层层留底；扭曲升腾的大树直入翻卷的云天，放牧的农家女消融于红土地而灿烂一片，同样默默向着天方归去的耕牛在这红调子中更显得自在。这是罗尔纯先生画中的艺术乐土。诗性的本质，积极而乐观的人生态度使得他所造之境都洋溢着梦幻般的色调，如《地中海的宁静》《云南民居》《树》《红土》……

在他造形的世界里，恍惚着莫迪利亚尼（Amedeo Modigliani）与汉代木俑的神韵，雷诺阿（Auguste Renoir）与乡野泥娃娃的纯厚、蒙德里安（Piet Mondrian）与江南小镇的抽象……天空、大地、

罗尔纯 鼓浪屿一角 45cm × 58cm 布面油画 2009年
罗尔纯 赶集去 50cm × 55cm 布面油画 2014年
罗尔纯 罗丹艺术馆 58cm × 68cm 布面油画 2015年

建筑与人构成了一个律动的整体。人与环境的关系非生活事理的情节和叙事，而是形的契合与恒久的造型逻辑，这些均组成他视觉艺术的版图。

他所刻画的人物个性一目了然，尤其难得的是个性中所折射的温润的人性。如《母子》《几度夕阳》《山坳》《西班牙画家》《苏立文像》《藏族女孩》《女演员》……呼之欲出的画中人倾注了作者敏锐的观察、精准的捕捉、高妙的表现。无论是普通百姓还是知识分子均刻画得入木三分。从作品的艺术理路可以看出罗尔纯先生对西方肖像画从古典主义、现实主义、浪漫主义到现代主义表现的广博研究，对中国传统画论的精深把握。肖像画，首先要表现对象，因此对客观的尊重尤显重要。而罗先生无论表现东方人或是西方人，不管男女老少，都能将他们纳入自己的风格而又神形毕肖，真可谓出神入化。太肖似客观对象，往往无风格可言；反之，太强调风格，则往往千篇一律而缺乏个性。罗尔纯先生的独到与成功，是他不自觉地将自己观察世界、表现世界的方式融入风格之中，他是以“真”而神会客观对象，他的风格饱含着对客观世界的尊重。

罗尔纯 女演员 200cm × 110cm 布面油画 2009年

我上世纪八十年代开始关注罗尔纯先生的艺术，但至今未曾与他谋面，可算是“神交”。我为他艺术中心灵的纯真与表现的纯粹所感动，也为他作品中所蕴涵的土地情结、人民情怀而动情。他是湖南人，那火辣辣的炽热不仅在他的作品中烙着深厚的民族情感，更使他以赤子之情将39幅代表作品捐赠给国家，以丰富中国美术馆的宝藏。

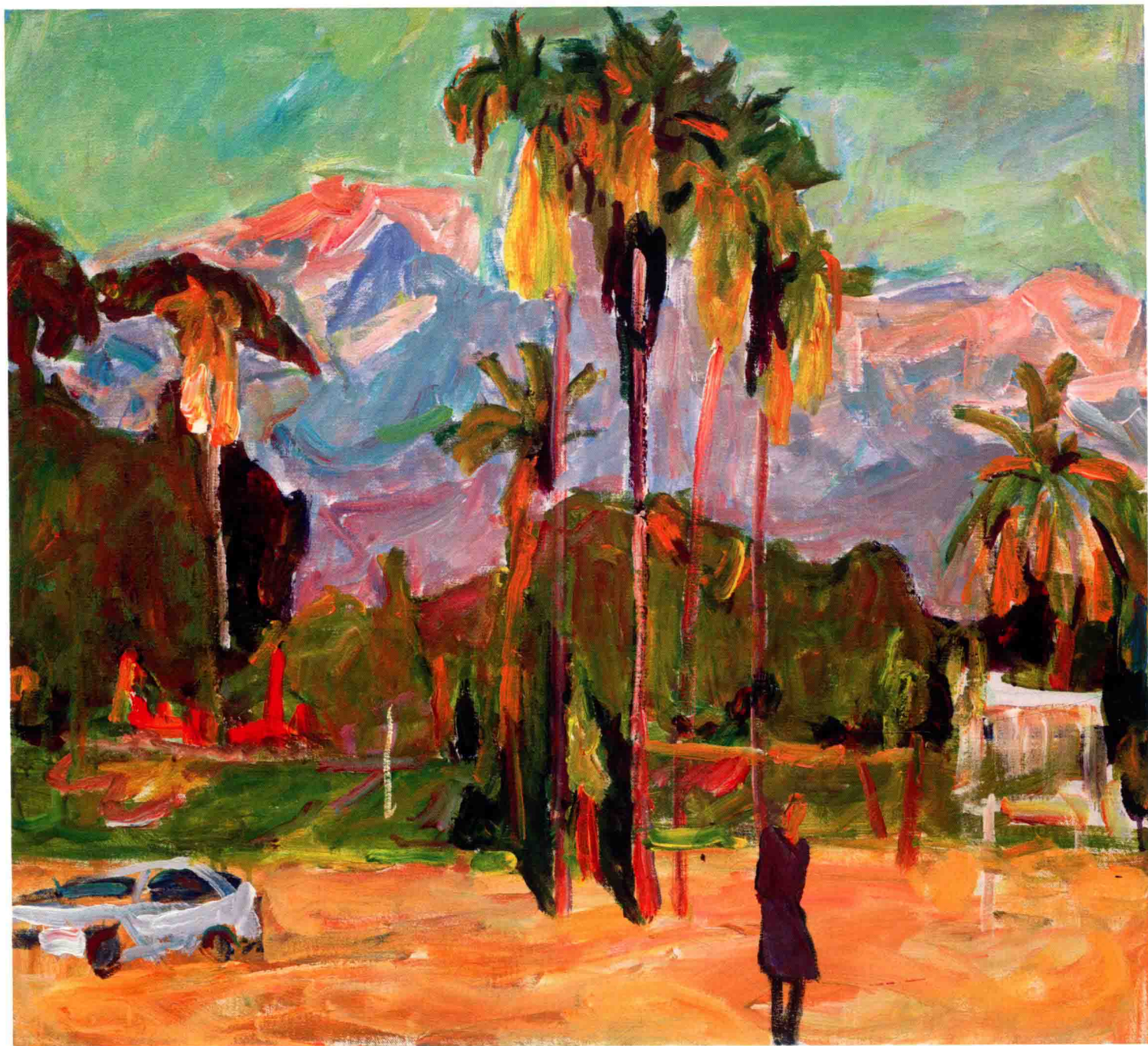
期待我们之间的见面，我将深情地凝视！

2015年4月25日

（作者系中国美术家协会副主席、中国美术馆馆长、中国雕塑院院长）

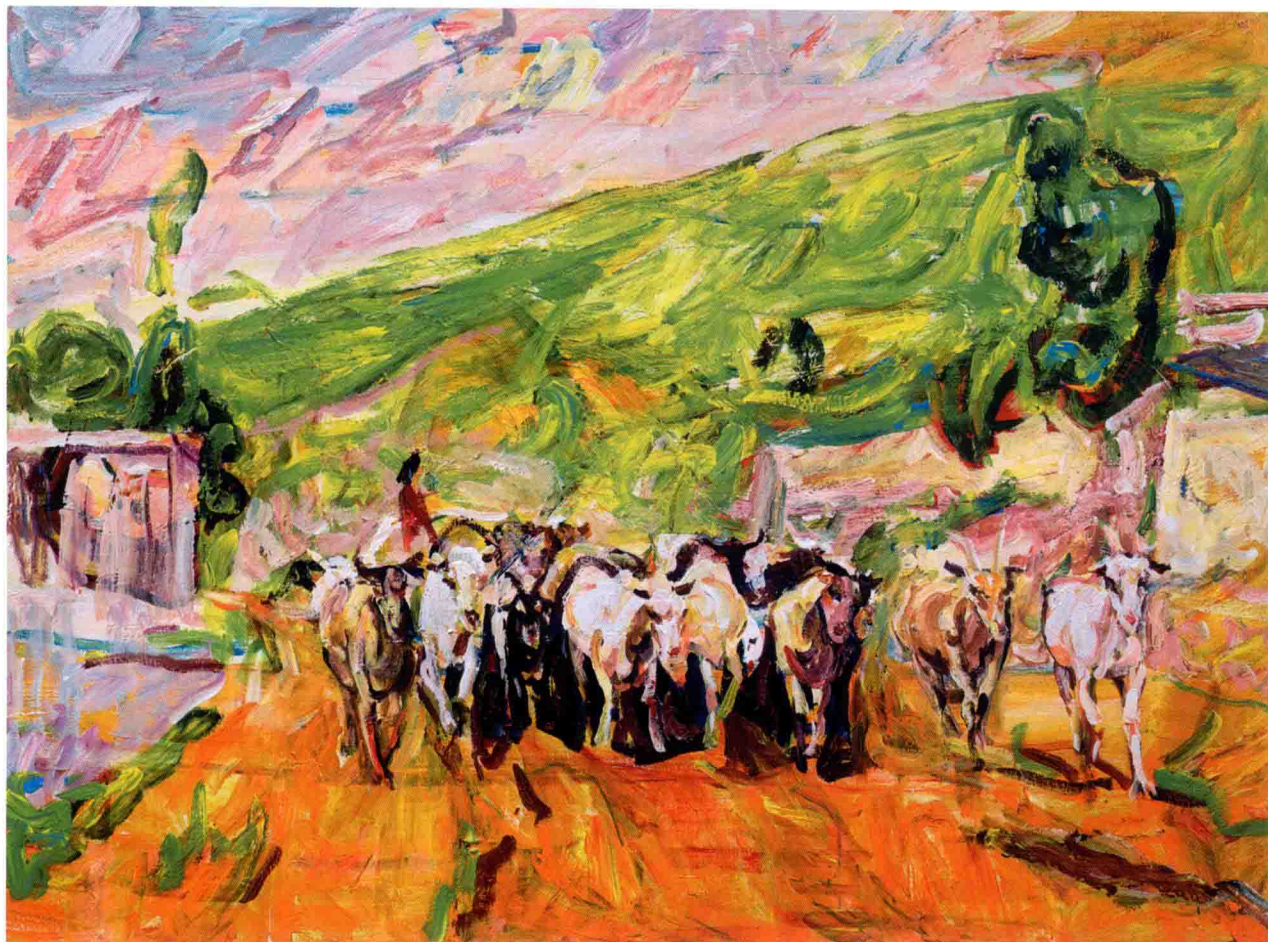

罗尔纯 递 120cm×90cm 布面油画 2014年
罗尔纯 凤凰河畔 60cm×70cm 布面油画 2014年
罗尔纯 归 60cm×70cm 布面油画 2014年

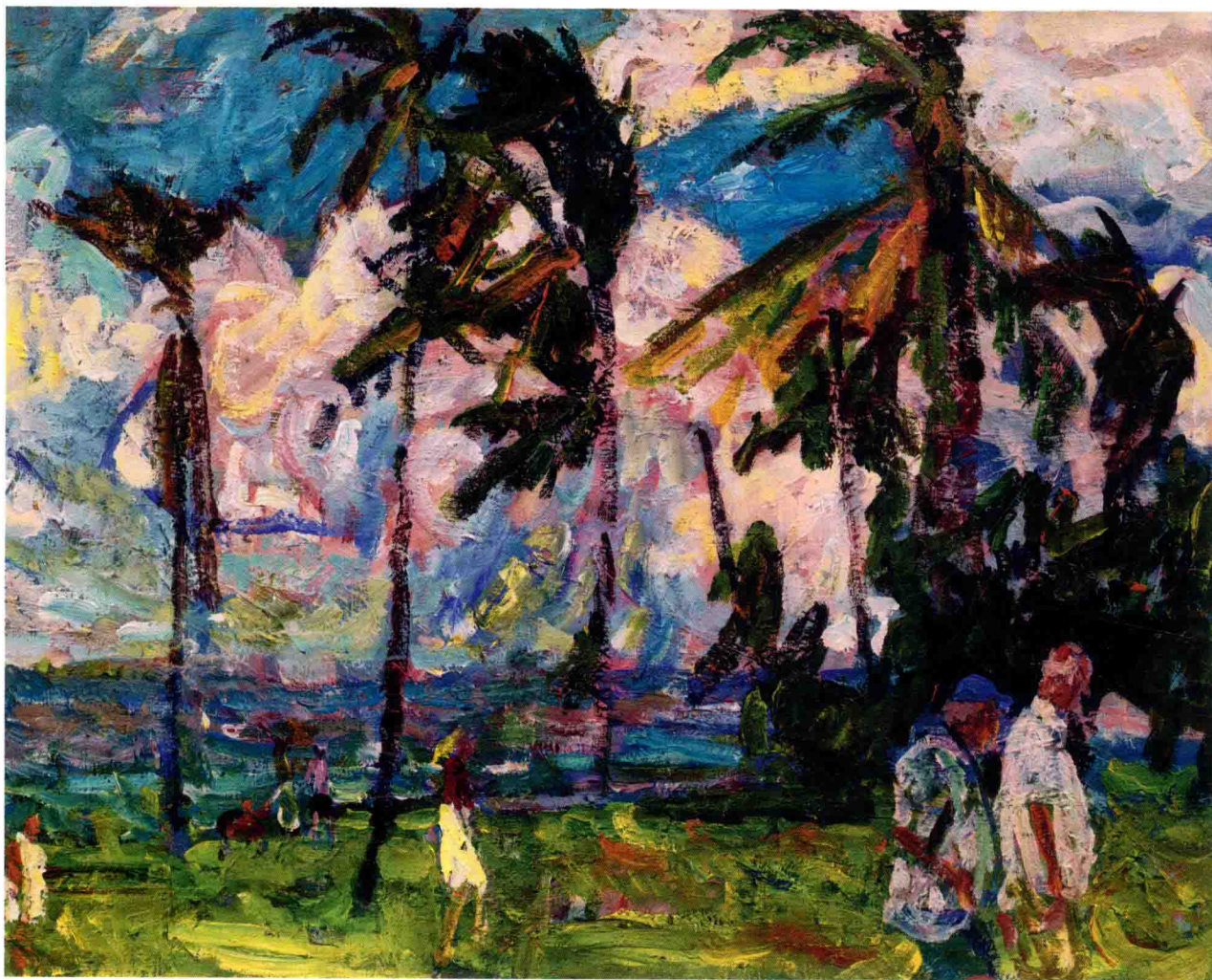

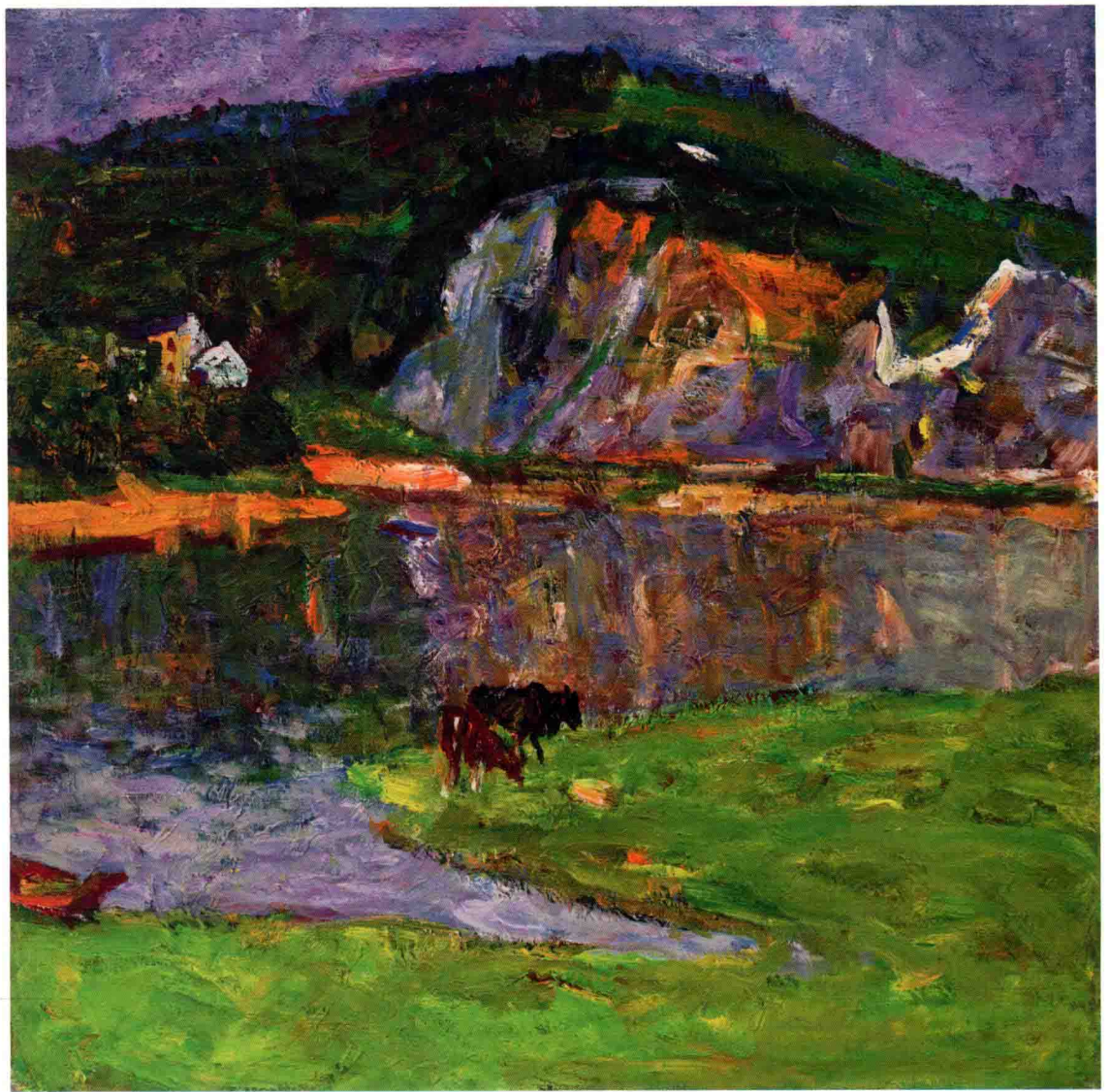
罗尔纯 柯桥古镇 80cm×100cm 布面油画 2012年
 罗尔纯 小桥 66.5cm×70cm 布面油画 1998年
 罗尔纯 周庄水乡 80cm×95cm 布面油画 2014年

罗尔纯
山道
92cm × 122cm
布面油画
2015年

罗尔纯
珍珠港一角
64cm × 80cm
布面油画
2013年

罗尔纯
故乡白鹭湾
71cm x 71cm
布面油画
2013年

罗尔纯
美国旅游风景写生之三
90cm x 120cm
布面油画
2014年

王力克

1960年生于山东威海，祖籍河北省巨鹿县。山东艺术学院党委副书记、教授、硕士研究生导师，山东省教学名师。澳大利亚格里菲斯大学博士生导师。中国美术家协会会员。现任中国美术家协会油画艺术委员会委员，山东省美术家协会副主席，山东油画学会副主席。1983年毕业于山东艺术学院美术系油画专业，1989年考入中央美术学院第五届油画创作研修班深造两年。2014年作品《甲午·1894》(评委作品)参加“沃土中原、吾土吾民”油画展，《传奇》(评委作品)参加第十二届全国美术油画作品展。

温度与纯度

——也谈风景写生

文/王力克

写生原本是造型艺术的基础课程。在传统教学中，它不过是一个单元，是绘画入门的方法。风景写生是延伸到自然当中的课。记得上大学的时候画风景前都要做一些准备工作，要临摹许多大师的作品，还要研究一些小构图，把能看到的和感兴趣的风景画都记在本子上，分析其中的黑、白、灰，还有色调，这样的功夫要认真地去做，按今天的话叫“作品分析”。不然的话就会在写生课上无从下手，会遇到两个问题：一是画什么；二是怎么画。那个时候写生要求是“准”，要把看到的复杂景象概括成天、地、物三部分。我们的老师曹昌武教授为便于学生理解和掌握就总结了一套方法，每个学生只要记住它，就能解决一些现实问题。他认为在色彩上要冷色灰画，暖色冷画，无色纯画；在素描上要浅灰亮画，中灰不动，深灰重画。要忌粉、艳、娇、花、灰暗，他在教学中的这些箴言对学生很有用。临摹小构图也是曹先生的主张和学习方法，我们每个人都有个本子，业余时间都在画，以此来锻炼构图能力，这对我们后来的发展起着很重要作用，相信每个人都忘不了这门课。在传统学画经历中，风景写生就是一门课，一般人都认为它是基本功训练，与创作是分离的，更确切些讲与思想是分离的。现在想来也难怪，那个时候学画，学生和教师都很少见到原作，连画册也看不了几本，记得我看过一套32开大的世界美术史，是日本小学生的读物，好像十几本，是那时候我们见到的最完整的美术史图录了。所以，那时候学画是靠跟着老师

王力克 博尔塔拉的维族姑娘 180cm×90cm 布面油画 2014年

王力克 红色椅子 120cm×80cm 布面油画 2012年

王力克 维族姑娘 120cm×60cm 布面油画 2012年

摸索，因为资料和信息缺乏，更容易引起对自然生活的现实主义的关注。

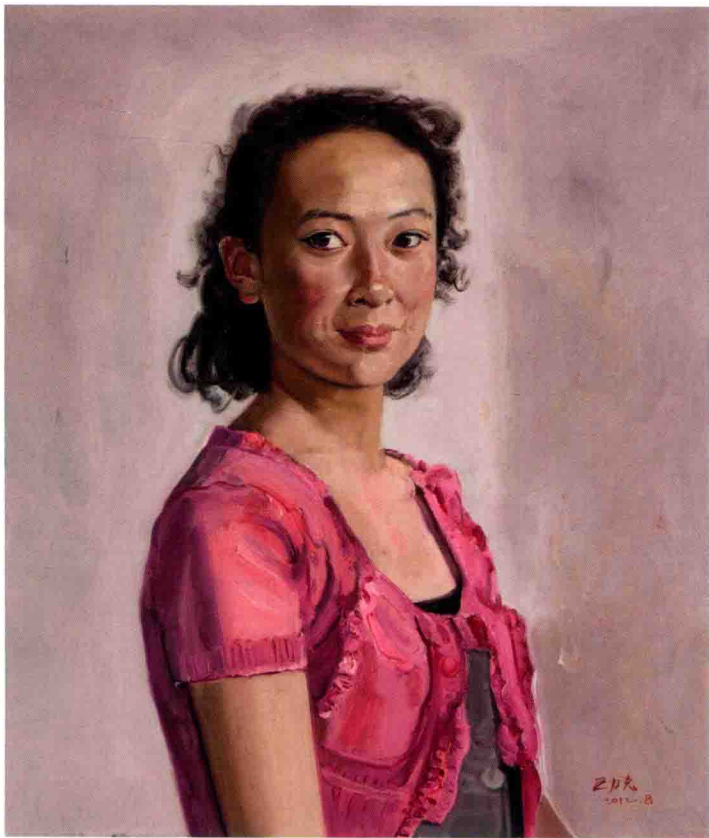
二

今天风景写生已经大不同了。首先，老师学生各自都有了自己的主张，着眼点也不一样。同时，条件也变化了，也不用太辛苦了，作品的面貌也不一样了，与其说是多样性，倒不如说是毫无顾忌了。写生态度的变化，画画的状态也就变了。记得前年和研究生一起到荣成一个叫河口的小村去写生，为了画日出前的村景，我和学生都早起到现场，早上6点多，一位干活的农民看到我们，惊讶地说：“你们起这么早，现在我们农村人

也不起早了，画画的人真辛苦呀。”这使我很是感慨，今天画画的人能有这样的状态是不是有点傻。对于许多人来说，风景写生课是和旅游连在一起的活动，走到哪儿先看吃的、住的怎样，不是看景色怎么样。好像画画的事“不走心”了，画家的心一旦浮躁了，画面上就流露出来，掩饰不住。

三

今天，风景写生也好，创作也罢，都是需要认真思考的，心里没有，眼里就没有，心中有风景，画面里就有意境，这是需要彻骨的生活体验和

艺术修养。最近，我又看到了1982年山东省美协在中国美术馆举办“山东风土人情油画展”的一份情况汇报，感触还是很多的。当时，那次展览在北京引起了很大的反响，主要在于那次参展作品都是以山东风土人情为题材创作的油画作品，一致反映就是“山东味”、“山东自己的乡土气味”、生活气息比较浓，是改革开放后艺术作品面向生活的一次回归。

其实，风景写生就是要画出生活和自然的独特味道来，就是我们所说的生活气息，也就是艺术贴近生活的程度，我一直把它称作艺术的温度，有温度的作品能暖人心，能感动人，温度是从对生活的敏感度来的，麻木了就没有温度了。在温度基础上还有艺术的纯度，也就是绘画的技术和运用能力，这是艺术家个人能力的反映，对于艺术形式把握的完备程度决定了作品的表现程度。有了温度和纯度的作品就可能接近精神或思想的高度，这个高度是画家情感、价值观和审美的总和，也会成为欣赏者情感的引爆点。所以，我们要把风景写生作为一种艺术的修行，修出一个独一无二的属于自己的“果”。

王力克 快乐的赛迪 60cm×70cm 布面油画 2012年

王力克 老石 80cm×60cm 布面油画 2011年

王力克 微山岛日记·秋2 80cm×80cm 布面油画 2012年
 王力克 微山岛日记·秋6 80cm×80cm 布面油画 2012年
 王力克 微山岛日记·秋12 80cm×80cm 布面油画 2012年