

1
1984

画廊

油画丛刊

天津人民美术出版社

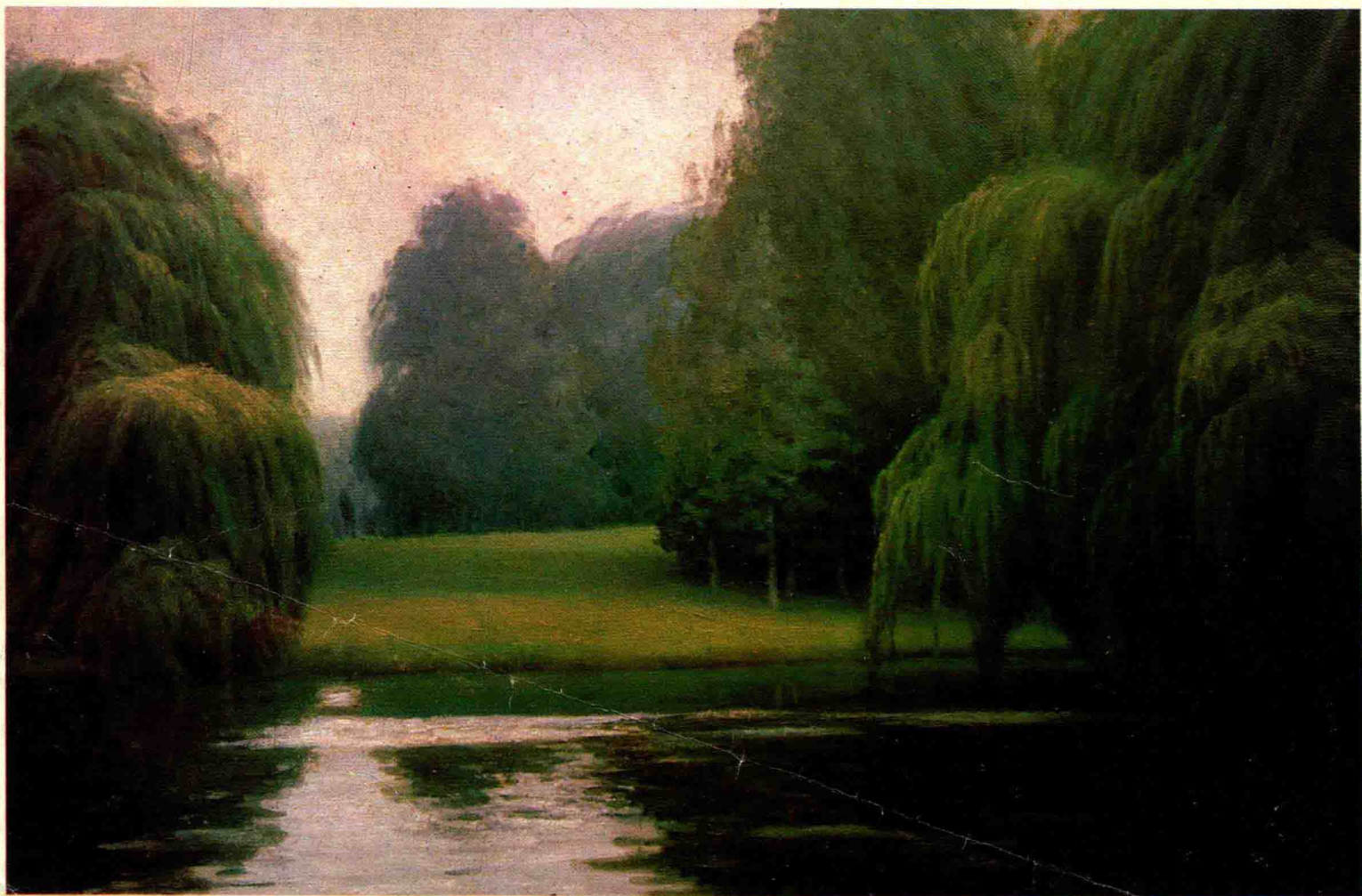
蔡振辉的油画

成章

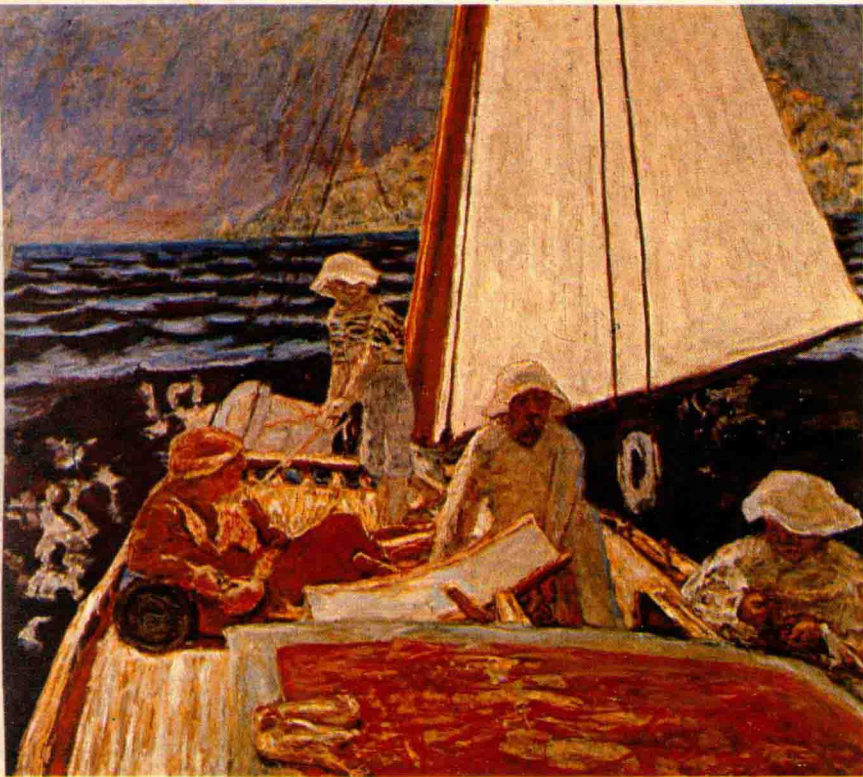
蔡振辉同志1955年毕业于西南美专绘画系。幼年从曾祖父习国画，在中国传统绘画的薰陶中得到启迪。1949年以国画成绩优秀同时考取四川省艺专和南虹艺专，后被油画的现实主义的力量所吸引，转而攻油画期望将来能为大众服务。毕业时以留苏预备生资格留校，其后长期担任系的领导工作，尽心尽力于党所交给的任务而同时不脱离教学和业务。于1956年从学于苏联著名画家梅尔尼柯夫。1981年去西欧作为期一年零两个月的考察进修，潜心研究西欧十九世纪现实主义的典范之作，深得其要妙。

蔡振辉的油画造型严谨、色彩端丽、运笔潇洒，因而具有一种朴质无华的面貌，它以明朗畅达的语言、凝练精微的表达而使人感到亲切。

这不是偶然的，蔡振辉长期以来所追求的正是这些。他坚持现实主义的道路，认为作品毫无疑问应该反映人民的感情和愿望，中国需要纪念碑式的作品；艺术作品应该振奋人的精神，陶冶性情，认识真理而不是以不可解的符号使人堕入五里雾中。蔡振辉认为中国油画应当服务于中国人民，人民不理解不需要的东西是得不到发展的。对于西方现代派需要研究，可以吸取它的某些长处，为我所用，但艺术不是巴黎街头的时装，不应赶浪头，应该有自己的风格，走自己的道路，他毫不迟疑地在这条康庄大道上前进。但他也深感自己时间太少，实践离自己的理想的距离还相当大，因而他总是不停地磨砺手中武器，使自己的技巧日臻完善。他常常一头扎入生活中去，或工厂，或农村，或矿山，与工人农

垂柳

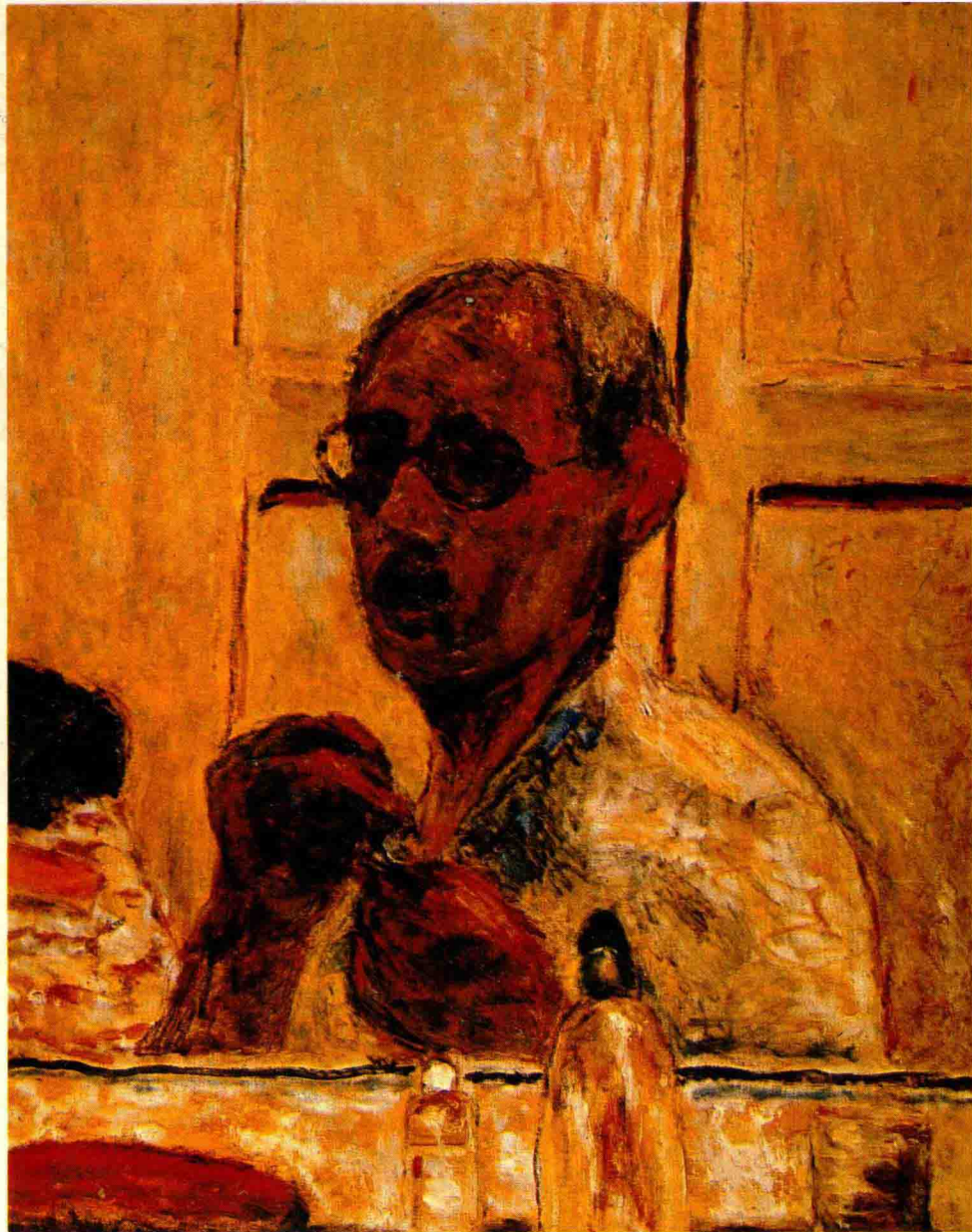
泛舟塞纳河 (1924—25)

德加、莫奈、凡高等印象派画家皆不同。

在画家的“自画像”（1939——1942年）中，他为观众塑造了一个非常恰如其分和有趣的形象，这个形象本身，正是用他那半音及不协和音色的对比塑造而成：那隐约掺进一些红和绿的墙面的黄色，其响亮和震撼人心的程度是类似凡高的，但那涂满半音色彩因而令人感到斑杂难辨的紫红色的脸，却完全是波纳尔的。看似潦草的画象，却非常生动，你可以看到他那些神经质的知识分子的容貌；然而又俨然是个处世漫不经心，生性散漫慌乱的艺术家的。

一九八三年八月廿三日

注①②③④⑤均见《印象派的绘画技法》第175页（英）贝纳·顿斯坦著，平野陈友仁译 天津人民美术出版社出版

自画像 (1939—42)

一九八四年

第一期

目 录

（总第 16 期）

蔡振辉的油画（成章文）	封 2 — 2
生活小诗	（郑直文）
.....	3 — 5
谈四川油画	（凌承纬文） 6 — 16

油画作品选登	17 — 21
色彩的魔术师——波纳尔（杨蔼琪文）	22 — 26
冬（何多苓）	封面
水果盘静物（波纳尔）	封底

风景

晨雾

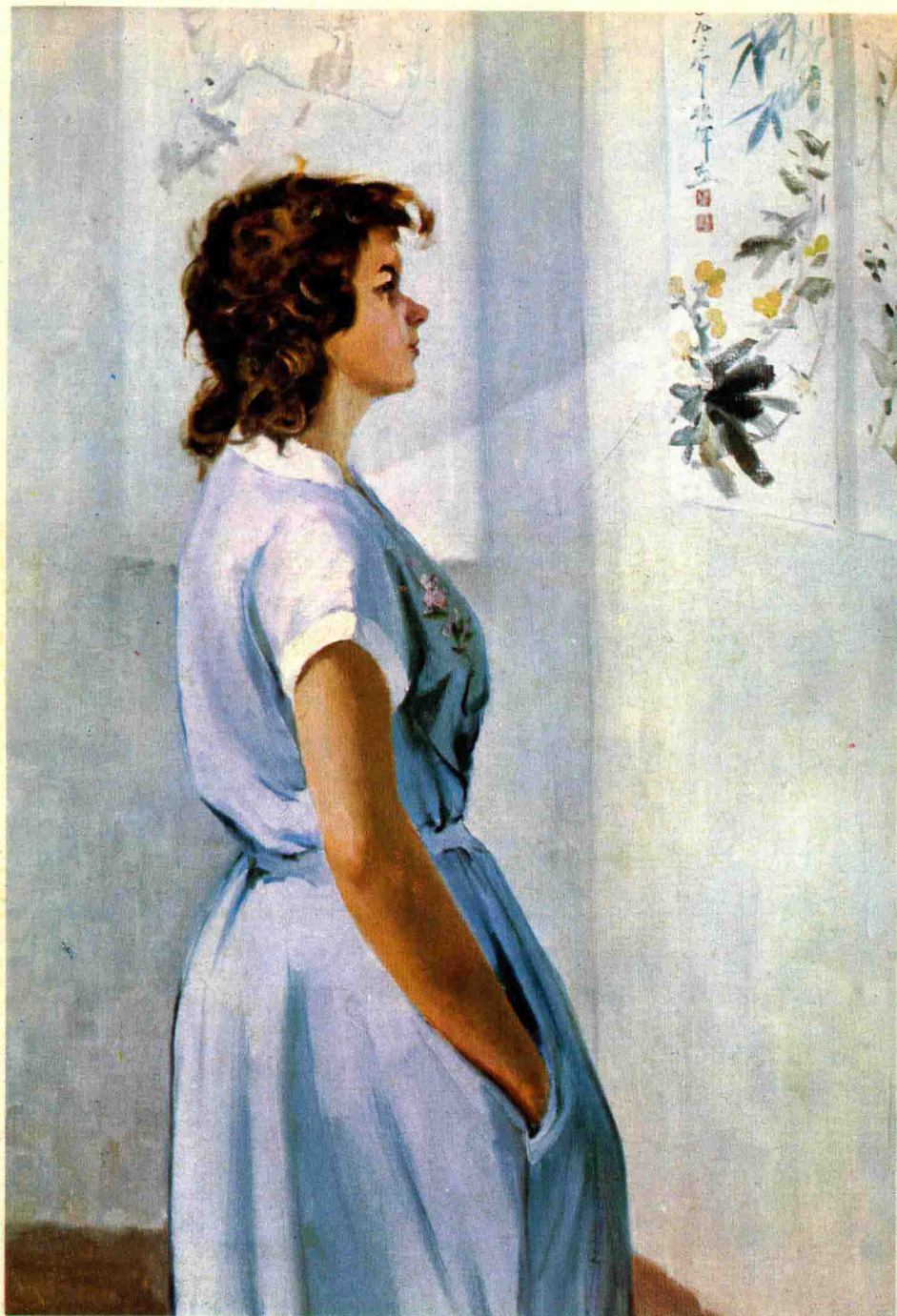
民同吃同住，他为艺术劳动所经历的艰辛则往往甚于工人农民。我曾在大工业基地的渡口见到他身穿工人劳保服，粗手大足满面油汗连同他那憨厚的笑，简直是一位地道的工人师傅，但是当看到他那些写生作品时，你又不es能被一个艺术家的锐敏的眼睛和活跃的思想所惊倒——原来生活是这样美，这样发人深思。蔡振辉同志在国外的学习也是如此。他在比利时皇家美术学院研究生院进修。我们看见他大量的习作，一丝不苟、尽精尽微；另一方面他是一位很好的访问学者，他在比利时皇家美术学院与荷兰蒂娥博美术学院讲学，介绍祖国的艺术。他遍访欧洲五国著名博物馆、美术馆，临摹名作，对欧洲十九世纪的写实派作品做精到地研究，这种研究的结果可以从他大批精妙的摹品上看到，而同时当我们回过头来再看他在欧洲的写生作品时，会惊异地发现十九世纪大师们的精华已经令人惊叹地在这些写生作品上再生了。蔡振辉同志的油画艺术完成了一个质的飞跃，蔡振辉的作品受到了比利时艺术家评审团的高度赞赏。

这里刊印的大部分是从他在旅欧期间创作的作品中选出来的几幅。西方绘画在其早期以坚实的形体塑造见长，其后引入丰富的光影变化，遂有震撼人心的表现力，至十九世纪印象派起，阳光闪烁，色彩迷离，形体、光影、色彩的融和使写实主义达于美的极致。

《绿衣女郎》体现了这些优点，是一幅作写严谨、经得起推敲的好作品。

《晨雾》是蔡振辉回国后的作品，这是雾的朦胧美，是浑然一体的艺术美。这浑然一体的艺术境界中蕴藏了无穷的意味，而色彩的微妙，用笔的潇洒则又显示出自中国水墨，这便是所谓的妙趣天成吧！

祝愿蔡振辉同志在今后的艺术道路上取得更大成就。

在中国画前的玛琳小姐

绿衣女郎

生活小诗

郑 直

——天津第三届青年美术作品展览油画作品选登

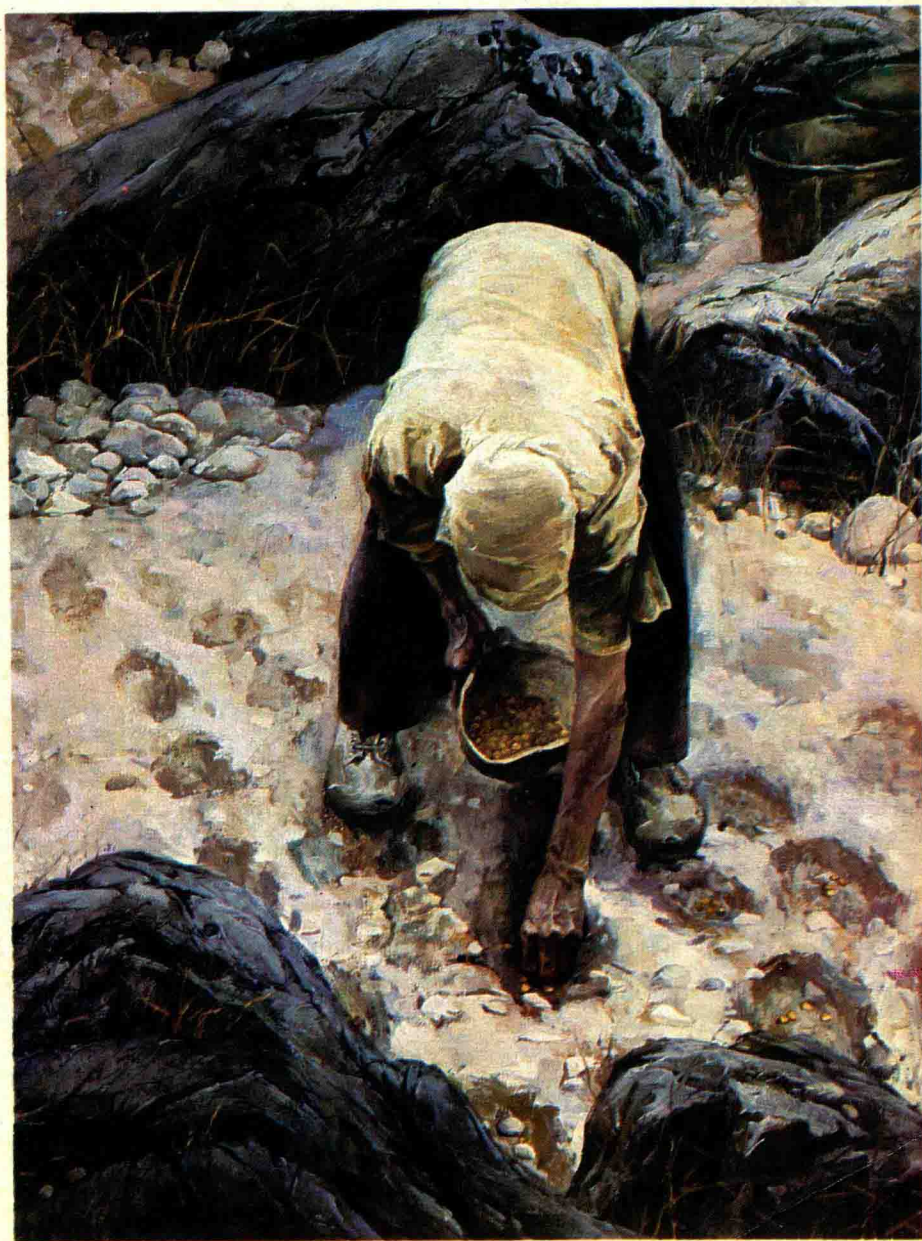
这届美展的二百多件作品，形式风格多样，选材健康清新，浓郁的生活气息里蕴含着质朴的艺术感染力。其中一些油画作品，如同一首首小诗，更带有农村的泥土清香和画家的真切感受，讴歌劳动者的勤劳、朴素，赞颂着生活的美，抒发着对生活的美好理想。

《秋场》、《农忙》、《小村》（之一）都是描写农村少年儿童的

生活情景，看，坐在碾子上专心写作业的小女孩，她那副聚精会神的样子，刻划的真实、生动，纯洁的幼小心灵引起人们的深深喜爱。《农忙》则从另一个角度表现农村实行责任田后农民的精神面貌，小姑娘手腕上的小皮筋和小猫的神态等，这些细节的描绘，说明了作者观察生活的细微而符合儿童的心理特点。

秋场 王建华

点种 王 琨

1

3

2

一位勤劳朴素的老农，在见缝插针，寸土如金，这是《点种》所表现的主题，虽然作品没有画脸，但通过手臂的刻划，默默地向观众倾诉了他不停息的劳作，平凡而伟大的一生，表现了中国人民特有的艰苦奋斗、任劳任怨的优秀品质。表现工业题材的作品如《我的同学》、《寻油》等，也给观众留下了较深的印象。这次展出的作品之所以和观众产生共鸣，因为它们不是作者面壁虚造的幻影，而是经常地深入生活，从生活出发，作出了对生活的审美评价。这是符合时代要求和艺术规律的。

一个真正的艺术家，不仅要坚持不懈地体验生活，而且要用挚情来对待生活，炽热的感情才能使作品发出火花，深入生活的深度，直接影响作品的深度，这也是提高创作质量的关键所在。生活是无限生动、无限丰富的，只要认真去发现，都会有所收获的。

一九八三年十二月

1 我的同学

程亚杰

王立新

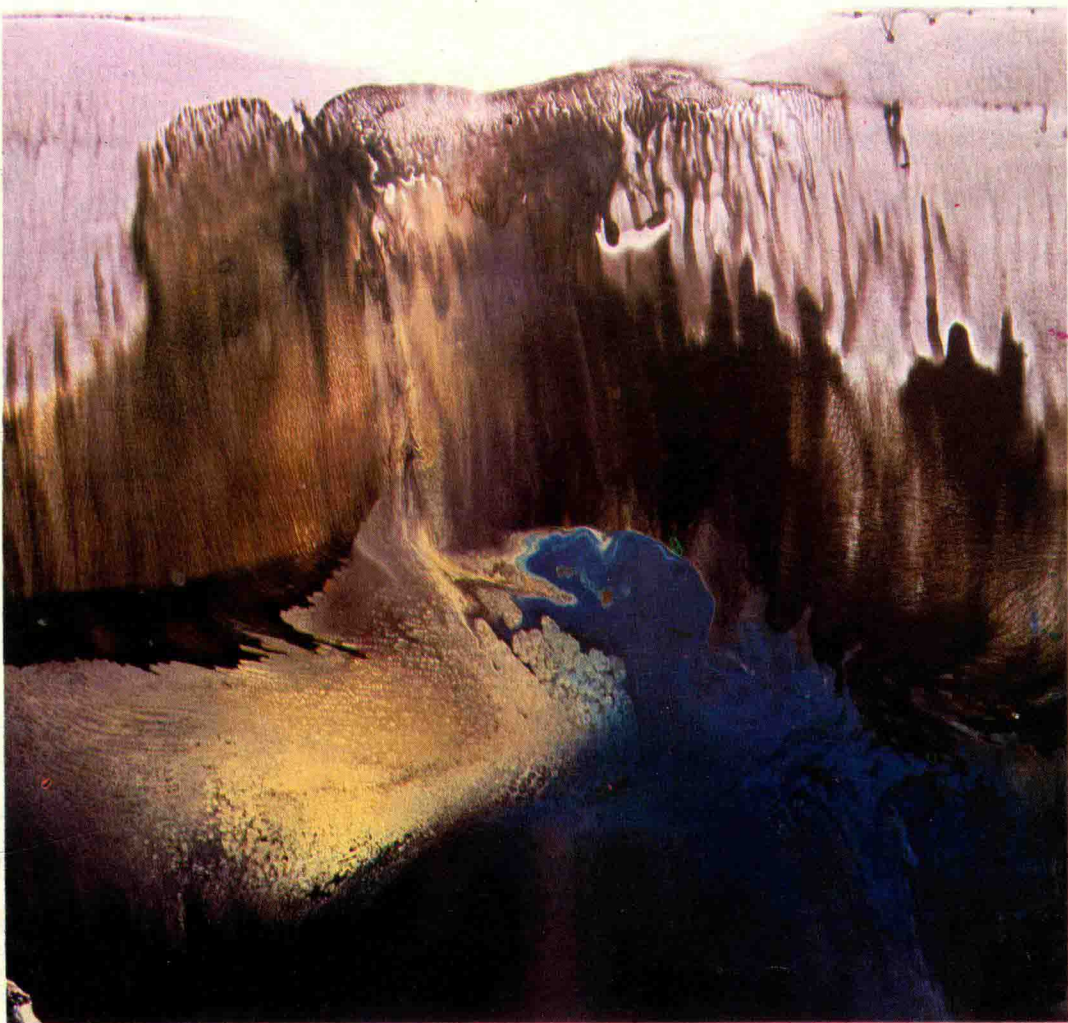
2 农忙

郭建江

胡克川

3 寻油

刘东京

静谧的溪流 (漆画) 韩玉国

小村 (组画之四) 王玉琪

谈四川油画

凌承纬

四川油画的崛起是近几年来我国画坛上一件引人注目的事。

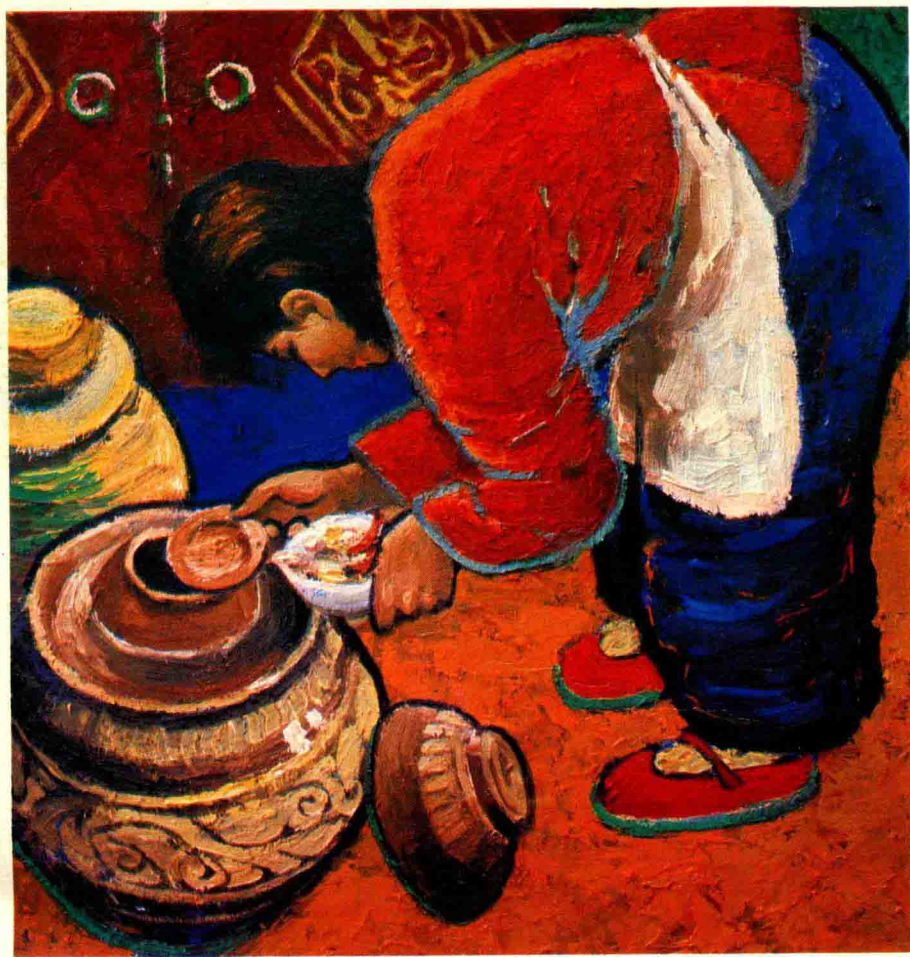
三年前，一批四川青年的油画犹如异军突起，震动了第二届全国青年美展。三年来，犹如催春的鲜花，不断出现在人们面前的四川油画显示着“四川画派”的日臻成熟。

无可非议，四川老一辈美术家的心血浇灌了四川油画，如今，四川的青年油画家——一批令人感到振奋，充分显示出我国当代青年特征的人，充任了四川油画崛起的生力军。

人们对四川油画的议论是很多的，我也曾寻思着给近几年的四川油画作一个论评什么的，然而，每每有这种念头时，每每就感到力不从心。于是，我一方面只好托辞语言文字乏力，概括不了造型艺术；另一方面继续思索着四川油画和这批年轻的画家。

这是一批相同而又各自不相同的人。他们中的代表性人物现在大多三十岁左右；他们经受过时代的波折和各自的坎坷；他们既对生活充满热情，很富有血性；又对现实保持着明智的冷静和清醒。他们热情是因为他们是青年，他们冷静是因为生活教会了他们思考。他们的心灵上都打着同一时代的记印，他们的作品都是同一时代社会各个侧面的镜子，不仅客观真实地反映了生活，而且诚实、坦然地表现了他们对现实的认识和理解；对未来的追求和希望。

他们是从磨难中走出来的，不堪回首的民族灾难曾给他们的心灵抹上一笔沉郁的色彩。粉碎“四人帮”后，他们冲破了思想上的樊笼，把这种色彩从心灵中挤出，描绘在画布上，以痛惜在这场灾难中被毁灭和被破坏的无数美好憧憬，以唤起人们对美好前程的充分认识和珍惜；对毁灭和破坏这些美好的作为憎恨和警惕。在建国卅周年美展上，以这类题材为主流的四川青年画家的作品

乡味 姜志琪

炊烟 华堤

如《一九六八年×月×日雪》、《为什么》、《盼》，等，象沉重的钟槌撞击着人们的心灵，产生强烈的共鸣。

使人吃惊的是四川油画在此基础上高屋筑瓴，迅速地在第二届全国青年美展和四川省的青年美展上又推出了一批令人瞠目结舌的作品来，仿佛这批人在艺术上比别人高明，在思想上比别人醒悟得快，成熟得早。当较多的文学艺术青年的作品还沉浸在伤痕的楚痛中时，他们就很快地捂着伤痛挣脱出来，一方面进行反思，另一方面对生活、对人生开始了新的思索。标志着伴随思想解放而来的现实主义复苏的代表作《父亲》，充分显示了四川油画在思想上的深化和艺术上的突进。《一九七八年×月×日夏——身旁，我感到民族在渴望》，以及后来的《春风已经苏醒》、《春蚕》、《岁月》、组画《同学》等一批作品

花 王龙生

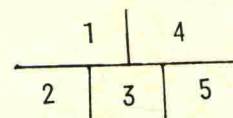
都显示出了这种意义。

要解释这个现象，我以为追溯一下四川青年油画家的生活经历和艺术道路，远比仅从几幅画面上去进行推测和分析要切实得多。他们中引人注目的罗中立，是一个从小就立志为振兴祖国美术事业而献身的人。念初中时，小小的罗中立一个月就要画三斤重纸的速写。为了学画，他星期天不回家，饿着肚子，打着赤脚，一个人跑到大山中，迎着凛冽的寒风写生，一画就是一整天。一九六九年，他从四川美术学院附中毕业后自愿申请到大巴山去，一头扎进深山中就是整整十个春秋。他象一尾深水鱼一样潜入到生活海洋的最底层，与那里的人们同甘共患难，结下了不解之缘。他把自己的命运与大巴山人的命运紧紧地连在一起，并深情地爱上了一位大巴山姑娘。他曾在一封信中这样写到：“当初，

1. 小牛
2. 老人与孩子
3. 元宵节的回忆
4. 田间小曲
5. 山村

周春芽
周春芽
李方林
邹士敏
胡仄佳

我是只身一人、一个背包，几本书，来到这里。如今已是老婆、孩子、家庭和很多的亲戚，还有整个大巴山。我象一个异乡的淘金者在这里找到了金子，找到了我的爱，我的归宿。”对罗中立来说，大巴山难道仅仅是他艺术创作上的需要吗？不！大巴山已经与他整个人生联系在一起了。大巴山中仿佛埋藏着他生命的根，他的艺术就是这条根抽发出的枝条上所开放的花朵。在大巴山的十年中，罗中立一刻也没有停止过绘画实践，他甚至用绘画来记日记，他用这种形象的语言来记录自己对农村的认识和理解，记录他生活中的爱和恨。说实话，我并不十分愿意接受他在组画《故乡》中所采用的一些绘画形式，但是，我却十分赞同他对农村的理解，欣赏他那种挚着的感情。想一想，对生活有这样深的理解和感情，又掌握了相当熟练的绘画技能，一遇契机，怎么会不出成果呢？

象罗中立一样，四川一批有志绘画青年如程丛林、简丛民、高小华、何多苓等，多年来，各自在不同的情况下，经历着时代的动荡和生活的波折，一直没有停止对生活的观察和思考，一直没有停止艺术技能的训练。从艺术创作的意义来看，他们似乎一直在进行着创作的准备。我以为这种情况与“文化革命”以前十七年来他们所受到的教育是分不开的。否则，他们为什么会在颠狂的年代中也主动地深入生活，自觉地向人民靠近呢？他们中的不少人很早就有明确的追求，自觉地有一种使命感和责任感。当三中全会涤荡了人们思想上的乌云，开创了解放思想，开动脑筋，实事求是，团结一致向前看的新局面——这就是契机吧！四川这批青年油画家便以相当高的创作姿态创作出一大批从思想内容到艺术形式都相当有水平的作品来，这是不足为奇的。

特别应该指出，这批油画青年的师长和四川文艺界、美术院校的的领导对他们除了注意文艺思想的引导和技艺上的教海外，在艺术创作中，总是给以热情的支持和鼓励，体谅他们的想法和作法，尊重他们的开创精神，保护他们的创作热情，善于发现和培养他们中间的“领头羊”。这是四川油画迅速而又稳步崛起的有利条件。

憩
杨
谦

近年来，天府之国的四川正经历着前所未有的变革。今年春节前夕，我出差去川北，在大巴山麓的达县城碰见罗中立，在彻夜长谈中他曾对我说：“……此次进山给我印象特别深，现在的农村政策深得人心，农民是从心底里拥护。这些过去未能真正掌握自己命运的人开始对未来有了信心，有了真正的主人翁感，由此而释放出来的能量令人难以置信。他们劳动的自觉性、积极性以及对科学文化的渴求都使我感到振奋和充满希望。我感到中华民族的复苏已经到来，我看到了中国的明天，这些感受必将会影响我的艺术创作……”其实，罗中立以及更多的四川青年油画家们早已用他们的画笔在描绘人民的追求和信心了。《新月》、《故乡》、《手》、《生命之光》、《山村小店》等作品充分说明了这点。今年四川油画展中的《乡味》、《山村》、《小街》、《田间小曲》、《元宵节的回忆》等作品，更以散发着浓烈乡土气息的明快色彩和抒情性的优美笔调，展示着今天人民开阔的心胸和充满光明的前程。

有人说四川油画大多比较含蓄，这是因为作品的思想内容具有相当的深度和广度的原因。有人说四川油画具有浓厚的生活气息，这是因为作者的创作活动是立足于四川，这块生长自己，抚育自己的土地，与家乡的人民和家乡的现实生活建立起了鱼水相依的关系。四川油画除了具有诸如此类的共同特点外，由于四川的油画青年各自在人生道路上的境遇不同，个人的情趣、性格、气质等方面的差别、他们的绘画从内容到形式又是多种多样，千姿百态的。

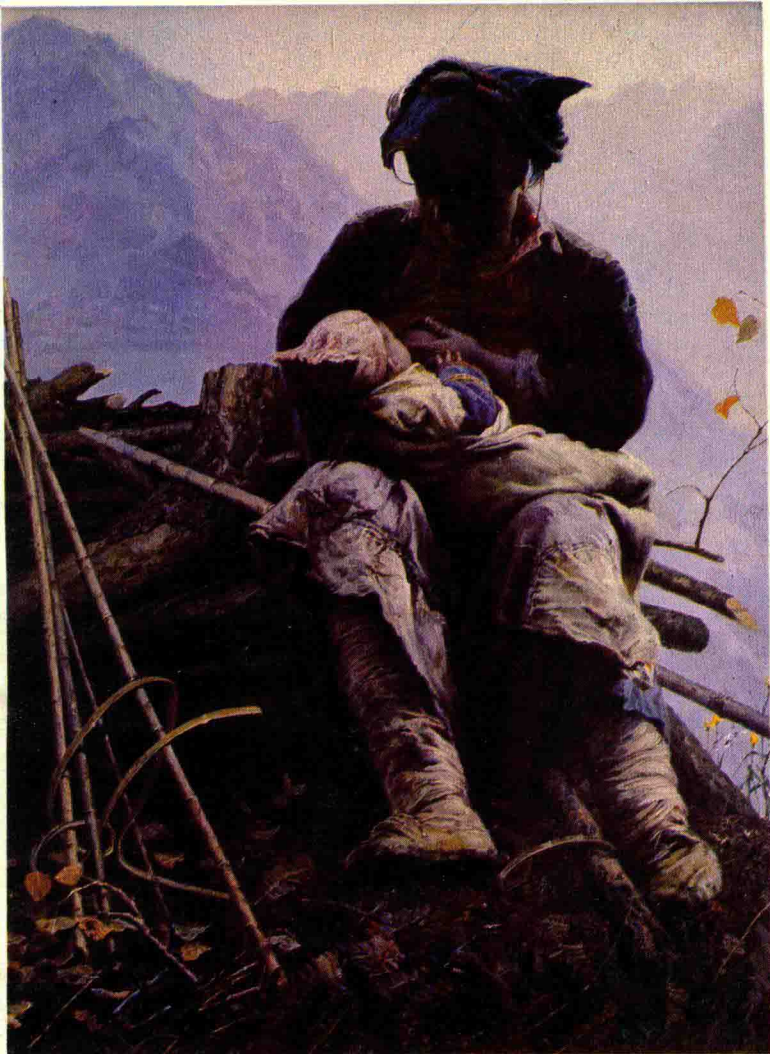
无容置否，今天的四川油画中仍有一些带有苦涩的作品，我认为，为了正视今天有时需要回顾一下昨天；为了认识美好有时需要揭示一下苦痛；为了追求甜蜜有时需要尝一点苦涩，所以，有一些这样的作品是正常的，也是需要的。当然，如果不是面向将来，一味钻到已经逝去的过去中或终将要改变的落后中去寻找题材，老是徘徊在惨白的回忆之中，艺术创作的路子就会越走越窄。

时代总是要前进的，以青年作品为代表的四川油画的主流很快从沉思中走出，向着新的目标奋力竞发，预示了我国画坛上的灿烂未来。

小山堡

陈安健

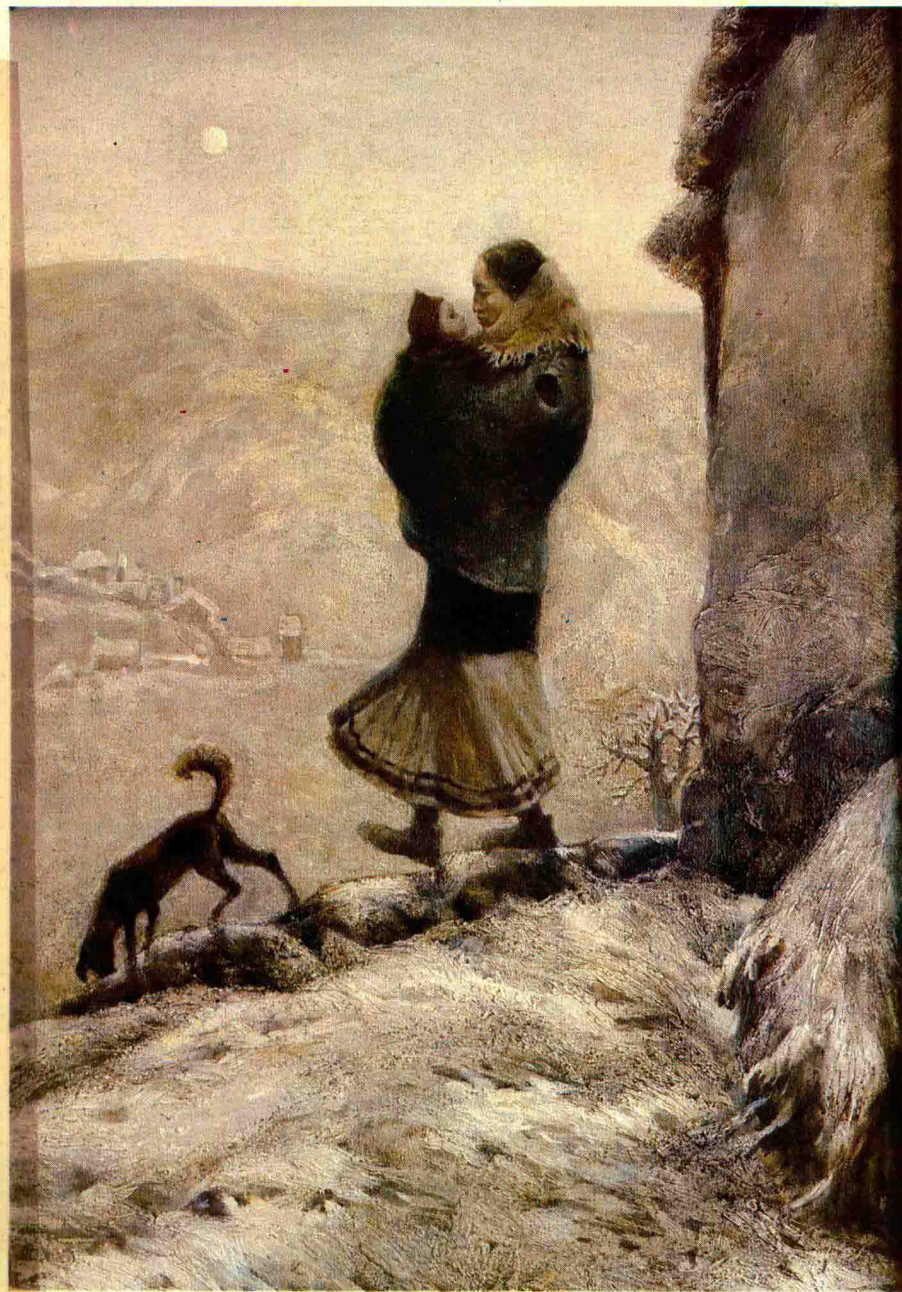

1 2 3 4
露 秋 春 雪
天 露

孙 汪 莫 王
腾 建 也 川
光 伟

1	2
3	4

1	2	5	6
3	4		7

1. 收割
2. 弯弯的路
3. 小街
4. 没有风的下午
5. 冬日
6. 冬天的太阳
7. 家

李维祥
陈安健
马一平
艾轩
华堤
袁敏
杨谦

1

2

3

1. 轻风	雷 虹
2. 深秋	袁 敏
3. 嘉陵江边	成肖玉