

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

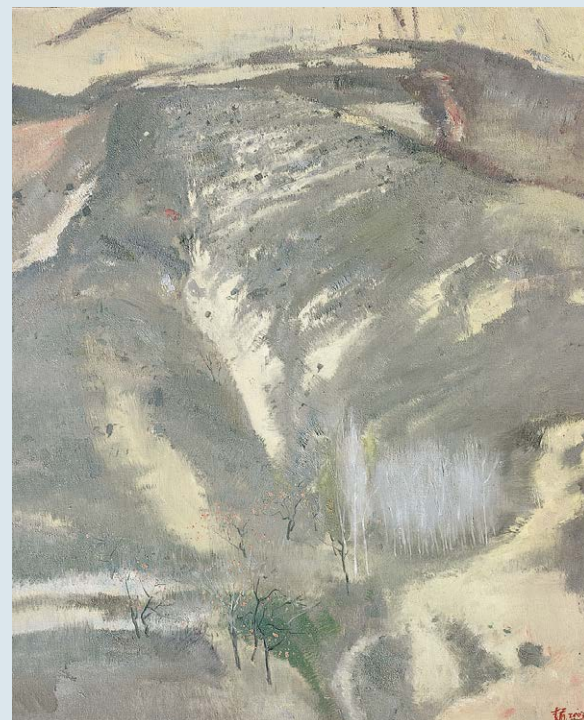
中国当代油画家
风景写生画集

李前

天津人民美術出版社

中国当代油画家风景写生画集

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA
CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

李

Li

前

Qian

天津人民美術出版社(全國優秀出版社)

A portrait of the artist Li Qian, a middle-aged man with glasses, wearing a white traditional Chinese shirt and dark blue trousers, sitting in a light-colored wicker chair. He is smiling at the camera. Behind him is a large, dark, textured oil painting of a woman in a white headscarf and a man in a dark cap.

李 前

1964年生于山东，1988年毕业于山东艺术学院美术系油画专业，1994年毕业于中央美术学院油画系第七届创作研修班。2004年作为访问学者出访欧洲七国，考察西方传统油画和当代艺术。

中国美术家协会会员、上海戏剧学院舞台美术系副教授。

获第十届全国美展铜奖、首届全国粉画展铜奖、山东省美术创作成就奖、CCTV中国当代油画作品展优秀奖、时代精神——中国油画肖像展优秀奖等重要奖项。

主要参展：

1994年《舞女》

第二届中国油画展。北京中国美术馆。中国美协油画艺委会主办。

1994年《练舞者》

第八届全国美术作品展览。山东省美术馆。中华人民共和国文化部、中国美术家协会主办。

1999年《午夜时分》

第九届全国美术作品展览。上海广场。中华人民共和国文化部、中国美术家协会主办。

2000年“李前油画作品展”

济南山东省美术馆。山东艺术学院、山东省美术馆、山东油画学会主办。

2000年“李前油画作品展”

北京国际艺苑美术馆。中华文化画报社、北京国际艺苑美术馆主办。

2003年《着黄衣服的肖像》

全国首届粉画展，获铜奖。苏州美术馆。中国美协艺委会主办。

2003年《在海上》

第三届中国油画精选作品展。北京中国美术馆。中国美协油画艺委会、中国油画学会主办。

2004年《渤海湾》

第十届全国美术作品展览，获铜奖。北京中国美术馆、广东省美术馆。中华人民共和国文化部、中国美术家协会主办。

2005年

获山东省美术创作成就奖。

2006年《出海归来》

精神与品格——中国当代写实油画研究展。上海美术馆、北京中国美术馆。中国油画学会、上海油画雕塑院主办。

2006年《海岸轶事》

山东写实油画展，获学术奖。山东省美术馆。山东油画学会、山东省文化厅主办。

2006年“风景犹在——李前油画作品展”

上海油画雕塑院富大画廊主办。

2007年《北国之春》

CCTV2006中国油画展，获优秀作品奖。中国油画学会、中央电视台书画院主办。

2007年《渔家女》

时代精神——中国油画肖像展，获优秀作品奖。中国美术家协会主办。

2007年《粮食》、《海岸轶事》

融合与创造——中国当代油画名家学术邀请展。北京市美术家协会、北京画院主办。

春到崂山北宅 160cm × 100cm 2008年
封底：北国之春 160cm × 101cm 2006年

在自然中寻找完美构图

自1998年以来，我每年都要抽出一定时间到全国各地去作油画风景写生，这本集子所收录的油画风景作品，就是写生的结集。现在，油画风景写生在国内油画界已成为一种时尚活动而倍加活跃，这对于提高油画风景作品的质量无疑是有益的。在当今世界现代艺术的风潮下，做这样温故知新的学问尤显可贵。我在油画风景写生中，产生了几点感想，现谈来就教于学者与同行。

第一，油画风景写生的完整性。过去美术院校把油画风景写生当成一个色彩训练的单元作业，往往使画面不够完整，它只是简单解决外光条件下的写生色彩问题（当然，此问题很重要，值得深入研究）。而现在许多画家有了画面抽象结构意识，作品的完整感就强了，这是一个进步。这个完整性应是画家在画室内对构图原理做较长时间思考和分析的结果，那么在自然中能不能发现完整构图呢？能的，但要在广泛阅读古今中外优秀作品之后。从传统作品中得到启发，再与具体的景色特点结合起来，这样就产生了高质量的构图。这个结合的过程要反复研究实践，并不能一蹴而就，它是一个学习与提高的过程。

面对自然景色，取景的角度至关重要，无论对初学者或成熟的画家，都是作品成功的主要因素。在选景中，要特别善于发现那些有画意的地方与角度，这会反映作品将来的完整感和作者的审美趣味。取景方法很多，焦点透视和散点透视均可，关键是让作品画面完整，并有一定的意趣。法国印象派画家毕沙罗画风景写生多取焦点透视，而吴冠中先生多取散点透视，由于文化背景不同，两人体现的画面意味也大不同。我国清代画家石涛“搜尽奇峰打草稿”的境界，对油画风景写生是一个很高的要求。

第二，油画风景写生的概括性。概括是作品艺术表现的升华。印象派画家、中国山水画家的成功实践告诉我们，概括应是有感受、有分析、有意识的概括，是寻找画面的秩序，它不是简单的简化景色，而是用画家的“慧眼”去处理对象，对景物中的各种要素进行提炼。所以写生的要义就是尊重客观、尊重感受、从寻常中发现不寻常。概括，要在深入了解、理解自然景物的基础上进行。对自然景物的客观因素研究越深入，概括出的画面就越有内涵，这内涵包含着丰富的外在造型意味和内在的精神因素。中国山水画家对山石、树木、水波、雾霭、气象有着深刻的观察，他们心摹手追，把这些景色要素概括为各种笔法，讲究起、承、转、合；法国印象派画家研究光色的变化（不只是研究光色），形成完整的外光色彩体系，把丰富的自然景色概括为有序的冷暖色阶和严谨的画面结构。法国的斯塔尔画巴黎房顶，画面概括到只剩下一些大小不等的黑白色块，但我们会感到他抓住了巴黎房顶最重要的造型特点因素，会觉得他的画既有强烈的形式感又有内在的真实性。我国清代画家石涛语录中有“一画”之说，就是面对不同事物会产生不同的感受并寻找不同的艺术处理方法。如果抓不住景物造型的本质特点和它的特殊性，那么越概括就越不靠谱了，我们对自然应抱有虔诚之心。

第三，油画的民族性。在油画创作中如何融入民族艺术的元素，是中国油

画创作必须思考的问题。我想中西艺术两大元素结合应该是一种自然的融合。自然融合就是中国的油画家应该了解本民族艺术精华，又对西方传统及现代艺术有深入的研究。有了这种能力，在油画创作中学养就会自然流露出来，包括油画风景写生。中国山水画是将自然景色作为人格化表达的最佳载体，我们研究山水画，首先就要弄清它的文化根源。同时，山水画又画出了自然景物的四时变化和季节交替，气象万千，“意出象外”（宋代黄休复《益州名画录》），它所描绘的景象，既是具体的，又是概念的，其独立的艺术价值，值得认真参考学习。我们学习山水画家对自然景物那种深入细微的观察和那种超然物外的艺术手法，关键是要沉下心来，“澄怀味象”、“以形媚道”。我们画油画风景写生不一定非要用焦点透视，可以融合一些民族艺术的创作方法，把油画写生表现一个局部的变化扩大到中国山水画式的整体观照。我以为，如果想在油画风景创作中体现中国元素，最终还要体现一种东方精神的气韵与意境，更要体现我们当时在现场的一种综合文化感受。

任何绘画艺术发展到一定成熟期，往往会成为一种既定“图式”，从而削弱艺术作品的生命力。写生是中西方画家在油画风景、山水画发轫之初最基本的方法，而在当代，通过写生这种方式直接面对自然，有的放矢，就显得尤为必要。“外师造化，中得心源”，回到起点，通过油画风景写生，来产生新的感受，释放我们的情怀，而这份感受与情怀也将蓄葆油画一种永不凋败的品质，这就是我所期望的。

李前

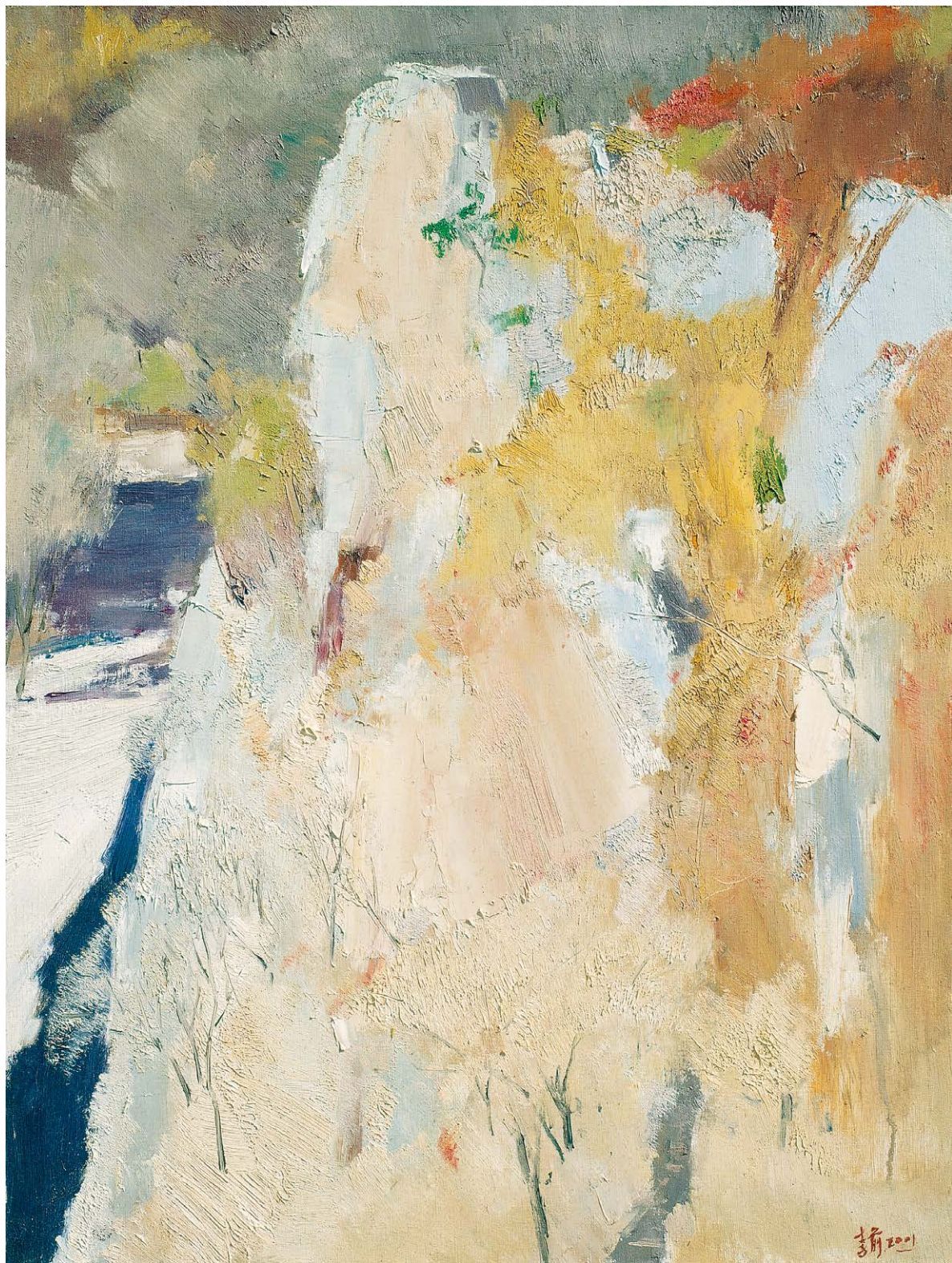
2008年11月19日写于上海

2004年1月于西班牙托莱多古城

秋山与白杨 100cm × 80cm 2008年

崂山之秋 73cm × 60cm 2001年

►
周庄的雨
65cm × 53cm
1998年

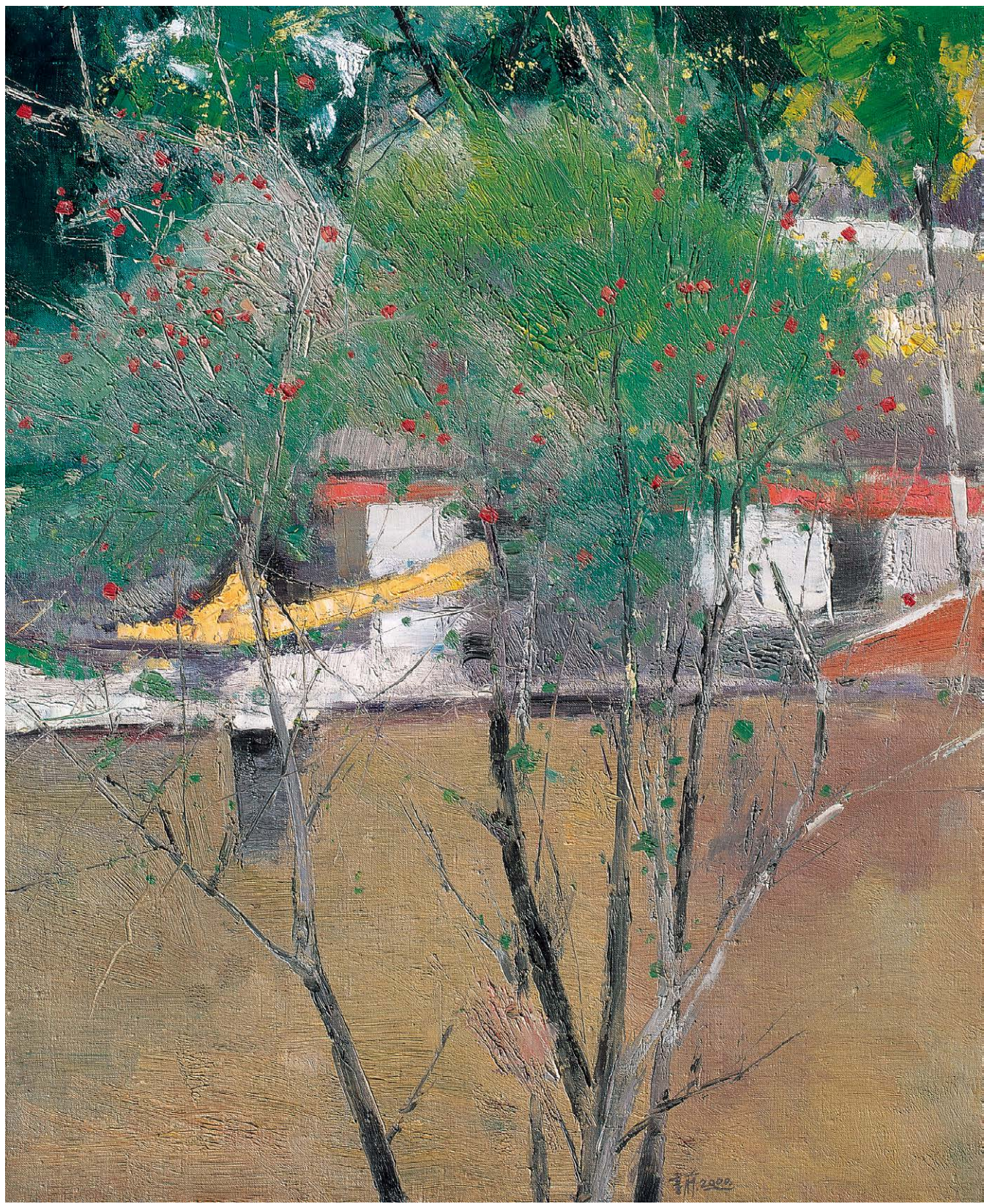

灰房子
65cm × 53cm
1998年

春色 73cm × 60cm 2000年

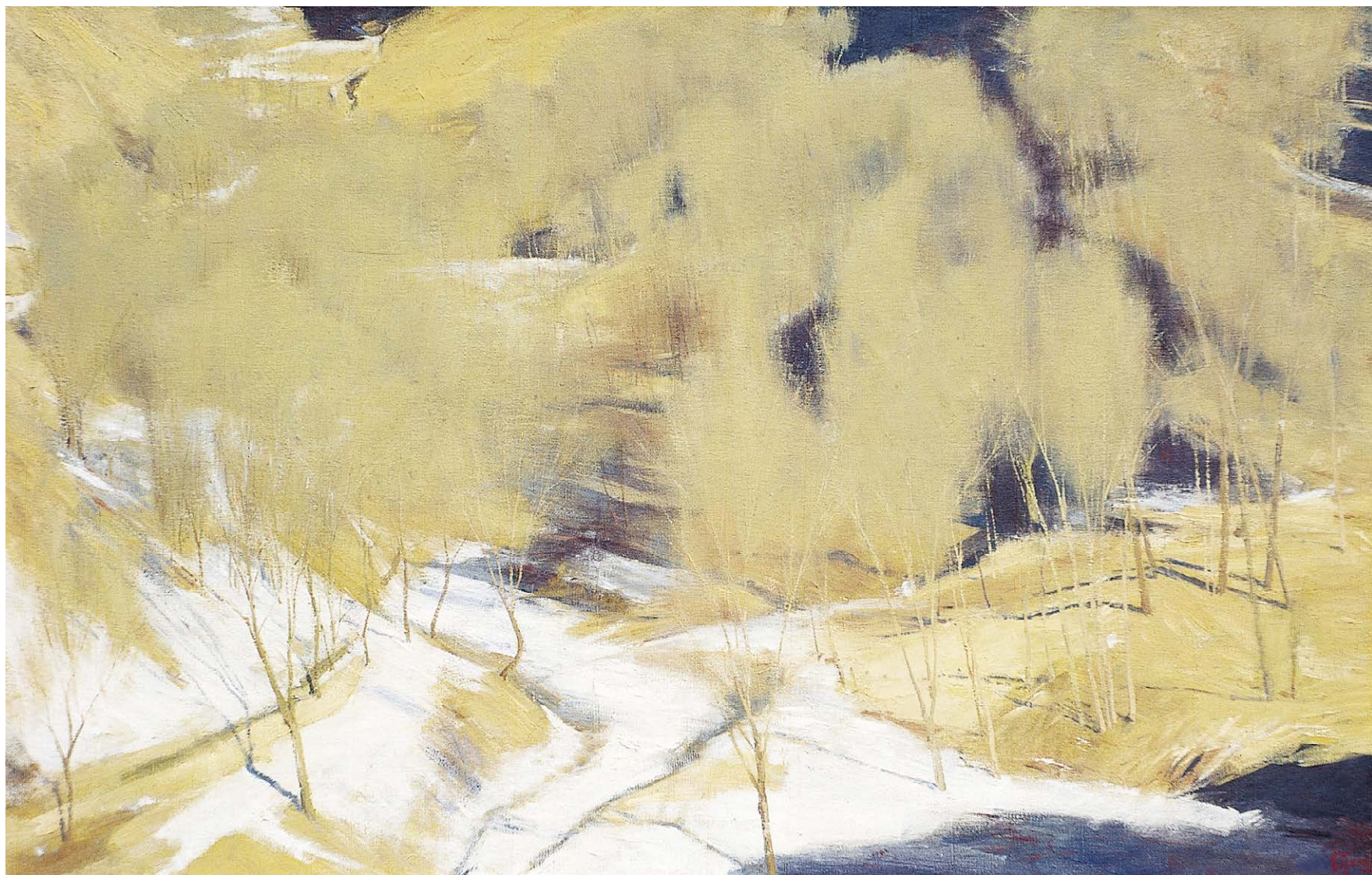
家园
73cm × 60cm
2000年

砣矶岛的道路
73cm × 60cm
2001年

山村春早
73cm × 60cm
2001年

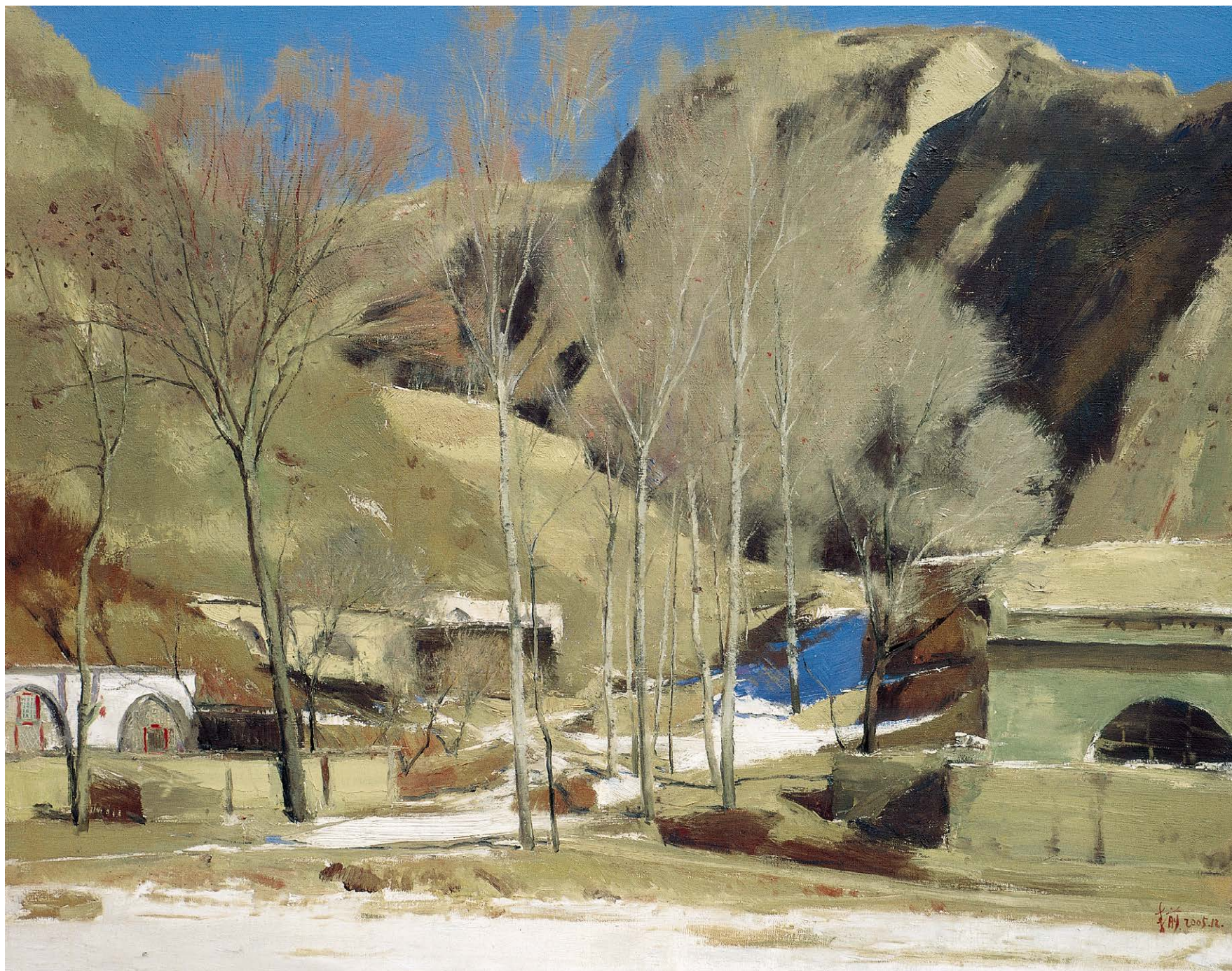
北国风光 160cm × 100cm 2005年

阳光下的渔村
60cm × 50cm
2001年

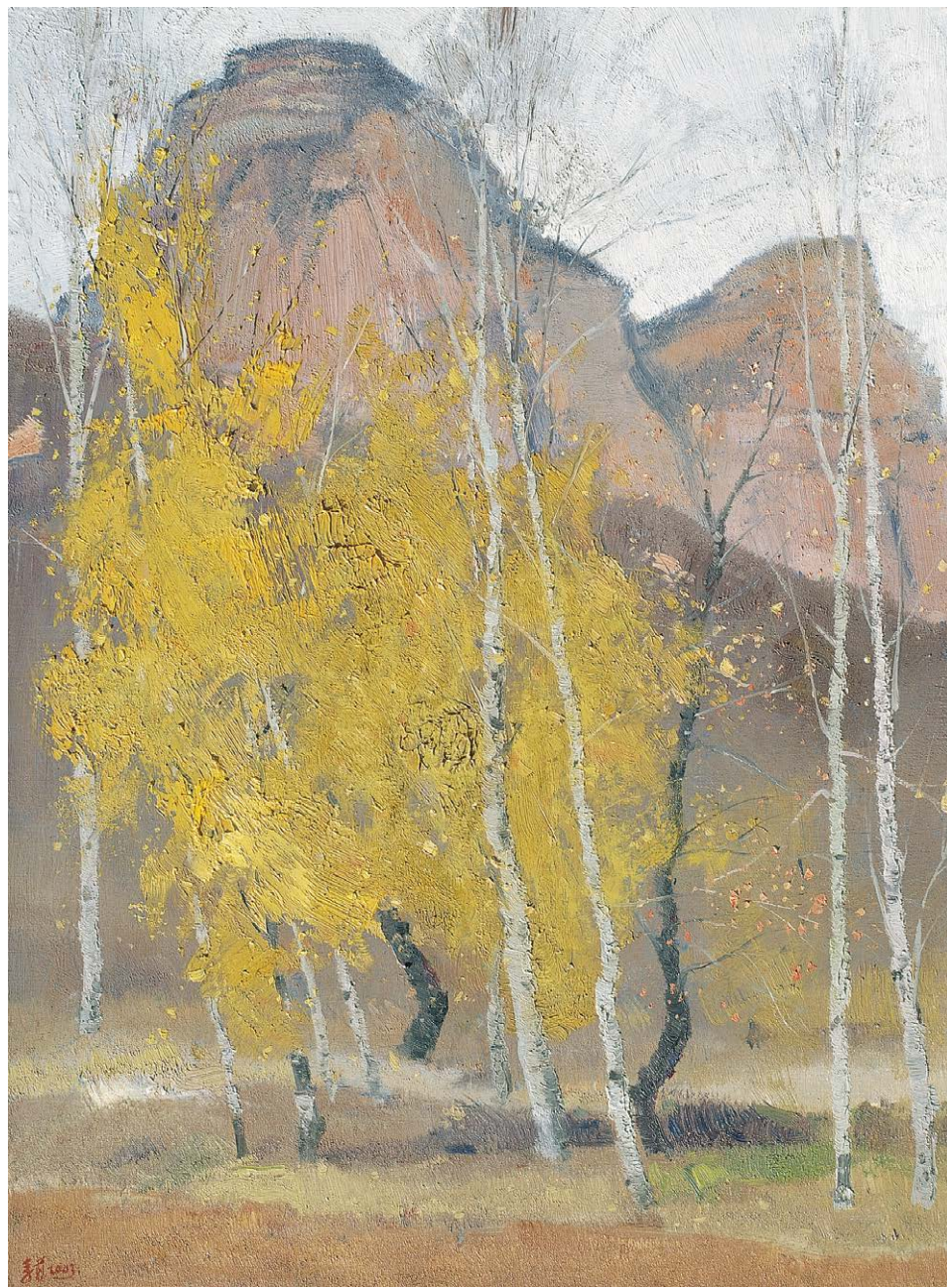
渔村一隅
60cm × 50cm
2001年

陕北的正月 90cm × 72cm 2005年

秋日抒情 90cm × 60cm 2002年

太行秋意 73cm × 54cm 2003年