

主编：吴成槐

选题策划：李静波

图书在版编目 (CIP) 数据

名家风景艺术 / 吴成槐编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社,
1998.12

(大型名家画册系列丛书)

ISBN 7-5314-1997-1

I . 名… II . 吴… III . ①油画: 风景画—作品—中国—现代—选集②水彩画: 风景画—作品—中国—现代—选集 IV . J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32784 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194毫米 1/16 字数: 50千字 印张: 24

印数: 1—3 000册

1998年12月第1版

1998年12月第1次印刷

责任编辑: 葛 彬 李静波 责任校对: 臧 虹 王 岩
胡 蓉 张亚迪

封面设计: 葛 彬 版式设计: 郭志国 葛 彬
技术编辑: 王 东

定价: 180.00元

名家风景艺术

名家风景艺术

油 画

YOU HUA

水 彩

SHI CAI

蜡 笔

LA BI

作 者 简 介

ZUO ZHE JIAN JIE

ISBN 7-5314-1997-1

9 787531 419976 >

ISBN 7-5314-1997-1/J · 1039

定价：180.00元

名家风景艺术

▲ 辽宁美术出版社

LIAO NING MEI SHU CHU BAN SHE

MING JIA FENG JING YI SHU MING JIA FENG JING YI SHU

提起艺术，人们的第一个联想感觉反映，或许是美好的颜色，或许是美妙的弦律，或许是优美的造型，因为，艺术是我们精神的家园。

提起美术，人们自然会想到油彩与画布、毛笔与宣纸、泥巴与空间的最让人心动的结合。因为，美术是通过视觉传达来完成的，而视觉经验早已留在人们心中。

人类社会惟一共通的语言也许就是艺术语言。从洞窟遗迹到摩崖造像，无一不在向人们展示这样的现实：艺术是历时最悠久、分布最广阔、影响最深远的人类生存现象之一，她远比宗教要深入人心，她甚至无时无刻不在影响着人类的生存质量。君不见，我们目所能及、耳所能闻、身历其间者，无一不是出自艺术家的创造。我们是否可以把人类社会共同的追求定位在对美的追求？

古往今来，无数文人墨客和那些以绘画为生命第一要义的艺术家用创造了无数艺术品传世，成为人类文化宝库中不可缺少的瑰宝。辽

宁美术出版社编辑出版的这套大型名家系列画册，其主旨不外乎为提高中华民族的审美素质和为 20 世纪末的中国画坛做一坐标点式的记录，或者说，我们与艺术家一道把对美的愿望和追求付诸于行动。

达·芬奇说过：“绘画是精神性的活动。”绘画是人所理解的世界，亦是人所理解的自然，天工造化，在艺术家的笔下统统幻化成“精神性”的视觉空间。正如罗丹所言：我们的生活中并不缺少美，重要的是缺少发现。我们能不能发现？！

“美是关系”。——狄德罗

“美是理念的感性显现”。——黑格尔

“美本身只涉及形式”。——康德

“美既直觉即表现”。——克罗齐

“美是生活”。——车尔尼雪夫斯基

美就在我们身边，美不仅需要创造，更需要发现、运用，用美的法则建造美的世界。

前言

灯下随思

李秀忠

生活中，许许多多的人像酷爱大自然一样，酷爱着风景画。

20世纪末，高度发展的城市化社会把人与自然的阻隔越拉越远，人们更加渴望和思念大自然的纯真、优美、无私与清爽，并一次次企图拥有它。然而，人们真正可以拥有的往往是被框起来，悬之以壁的那一方“小自然”，这就是风景画。

风景画对无奈的人们是一种寄托，给期盼自然之爱的电脑社会以心理上的满足。

可是，第一自然和第二自然（风景画）之间、造化与创造之间毕竟不同，存在着本质上的属性差异。前者是生活的本体，后者则是艺术家之于本体的再创造。这一再创造从17世纪至今经历了近400年的漫长过程。

以英国为先导的水彩风景画，产生在文艺复兴之后的17世纪。最早的英国传统风景画是画家们关在屋子里根据自己想好的主题、色调“编”出来的。尔后又发展出地志风景画或曰地形风景画，与我们今天在游览胜地时看到的导游图画差不多。到18世纪末，英国的水彩和油画风景画才成熟起来并成为独立的画种，19世纪发展到辉煌时期。英国的风景画巨匠泰纳和康斯坦勃尔便是当时最为杰出的代表。他们的历史性贡献首先在于打破了传统风景画闭门造车、千篇一律的格律化而走向大自然，改变了近一个世纪的陈腐观念。其次是在他们直面大自然中把个人的主观感受倾注到画面上，使作品充满了生机和情感的力量，进而把风景画推向一个写生与创作的高层次，进入了真正的

艺术殿堂。

19世纪是欧洲美术发展的第三个高峰期。这期间风景画特别是油画风景画得到了全面大发展。具有古典主义风韵的法国巴比松画派的代表人物卢梭，以画森林风光为乐事。他的作品朴实、庄重，充满诗情；柯罗在“为生活而艺术”的主张下把理想主义与现实主义相融合，他的作品抒情，具有天堂般的幻境美和神秘感并富于浪漫情调。如果说卢梭、柯罗等大师在冲破画室的传统禁锢之后发现了自然的生态美，看到了人间烟火，并在描绘大自然中强调总体感受、注重内在精神的提炼，那么在他们之后的印象主义画家，走出画室后发现了色彩、光和作为一个艺术家的情感冲动的必然性和重要性。他们更加注重不同光的条件下产生的不同色彩的变化；更加热衷于外光下的写生和即兴感觉及瞬间印象。马奈、莫奈、德加、雷诺阿、毕沙罗等便是印象主义的主将，他们对光的真知灼见以及用画笔表现光所取得的成就至今仍熠熠生辉。

被称为“新印象主义”的点彩派画家修拉以及强调主观色彩和“永恒的视觉”，追求体积感的“后印象主义”代表塞尚，他们与莫奈等学术上的不同在于更加强调表现精神与理想，表现个人感情和见解，更为理性一些。只是对光和色彩的深层认识与理解不同而已。几乎走向纯主观化，全然不去思考形体的准确与否的梵高和以平涂为特色、喜好装饰效果的高更皆是“后印象主义”十分突出的画家，在美术史上占有很重要的位置。

在世界风景画史上俄罗斯一大批卓有成就的画家同样令人瞩目。我们十分熟悉的《九级浪》作者艾瓦佐夫斯基，把一生献给大森林的希施金，具有很强的人民性和民族自尊感的《弗拉基米尔路》，《三月》的作者列维坦，以及《乌克兰的傍晚》的作者库英治，《绿色的喧嚣》、《晴空万里》的作者雷洛夫等等，对我国的风景画从技术技法到写实的风格，都影响很深。特别是在以往我国长期封闭的几十年中，俄罗斯的画家及其作品几乎成了我们唯一的学习借鉴的榜样。

欧洲风景画的历史成就表明，风景画写生或创作，不单要给人以眼中经验判断下的自然之美，更要给人以感受的美，不同格调、不同情绪、不同心态的美。具有主观把握、营造、运筹、表现、升华的美，人格人性的美。非此则必然走向暗淡。

画风景归根到底还是画自己。

对一个成熟的、意识上成熟的画家来说，自然景物只不过是启动灵感、唤起表现欲望的参照物。正所谓“借物起兴”、“触景生情”，才是艺术的本质特征。

我国的风景画创作起步很晚，建国50年尚未能形成局面，一直处在附庸、陪衬，可有可无的境地，这其中的社会原因可能比较复杂。

建国以来50年陈旧愚腐的写生观念，严重地阻碍着写生的进步，抑制着创作的发展。一向以“像”为本的写生练习，无休止地麻木地延用着，没有人企图树立起全新的，哪怕是半新不旧的一种观念来改变一下现状。

不管你是何地域，何国度，何种流派、风格个性的风景画家，都在不同程度上表现着光。因为有了光才有了形体，光的反射给世间万物带来了缤纷的色彩。前人的成就已经十分丰厚，几乎各种艺术尝试的成果都已达到了无以复加的顶峰，突破自然不容易，但在生活中去发现并借鉴他们的成果还是可以做到的。特别值得庆幸的是，我国近十年来，风景画发展得很快，涌现出许多别开生面的新人新作。这本风景画集的出版，不只积累了创作上的成果，更重要的是会对未来的风景画起到积极的推动和促进作用。

但愿我国的风景画能够从教学到创作、展示、艺术交流、收藏、入志等形成有序化，有目标的体系行为。为在我国不久的将来产生更多专业化的风景画家和风景画力作，而创造条件。

十分难堪的是，我写了如上不经推敲的文字，而更令人不安的是集子中还有我几张劣作鱼目混珠，真叫人无地自容。编辑说“这是两回事”，于是我放心了。今天仔细一想还是一回事。

愿向画界朋友们学习，我总企望自己日进斗学，不断进步。

1998年7月5日于沈阳

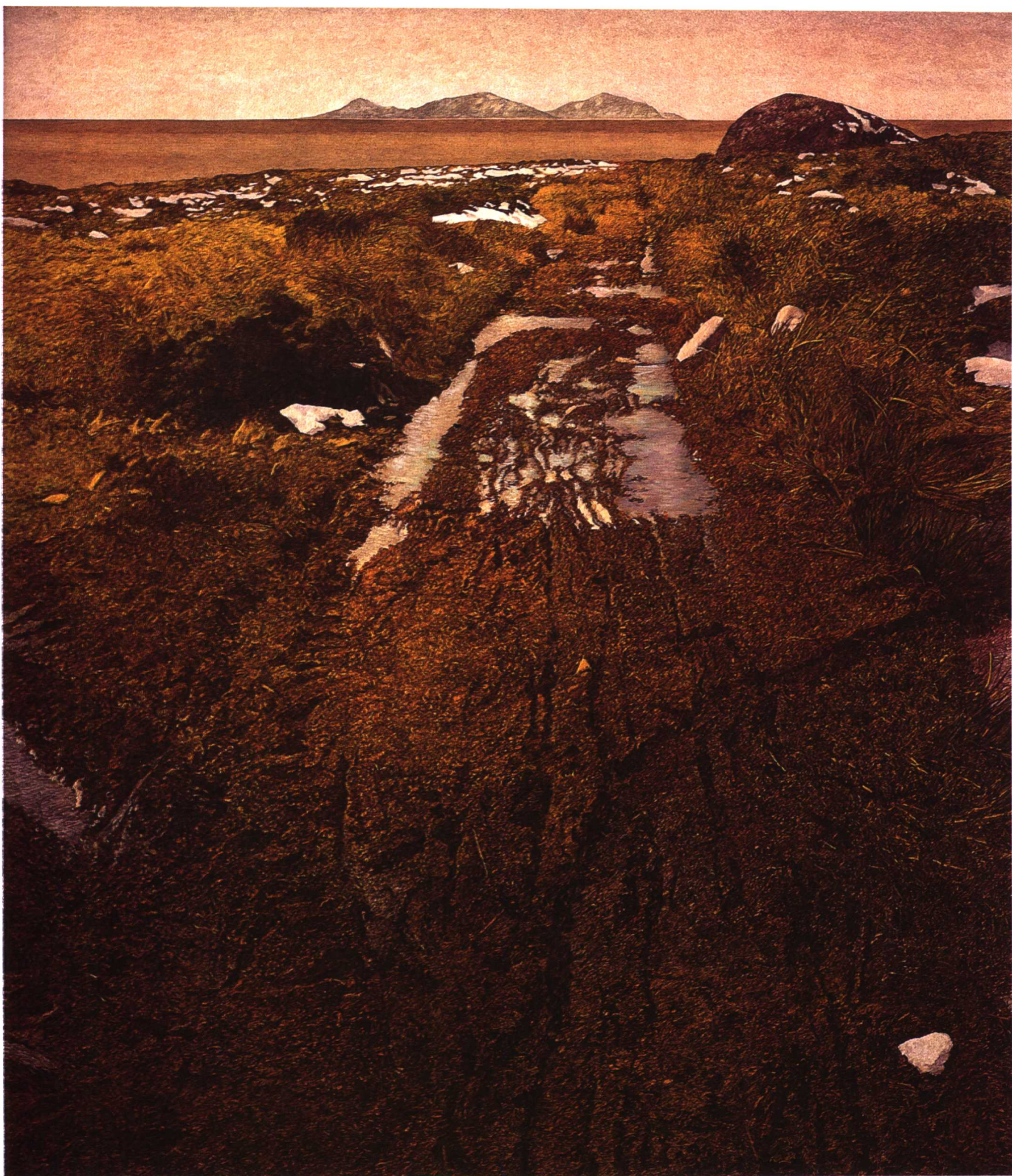
油 画

YOUHUA

小村
1991
布面油画
114cm × 80cm
谭涤夫

夏山
1993
布面油画
57.4cm × 69.3cm
谭涤夫

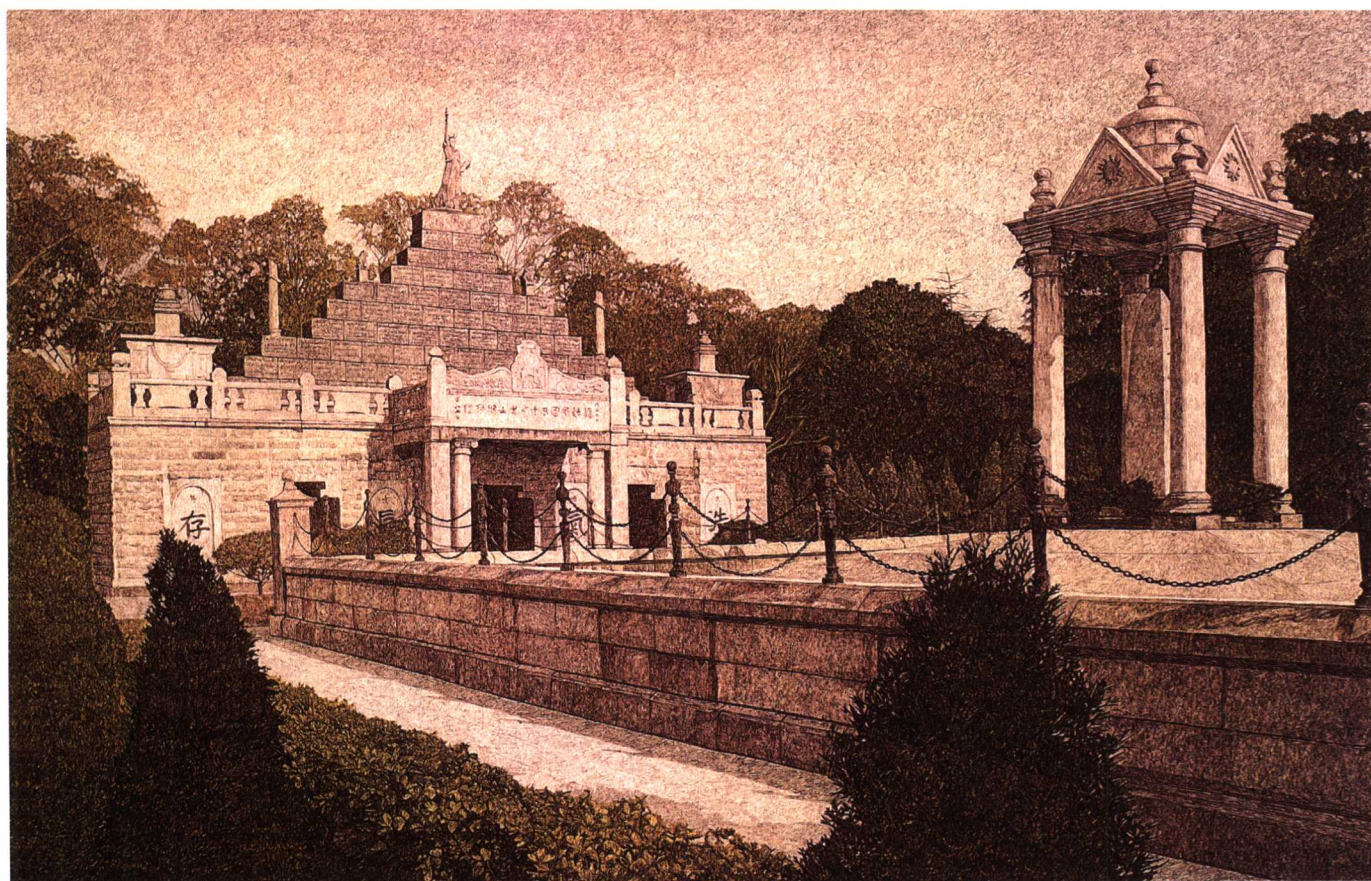
通往远方的路 1994 布面油画 114cm × 80cm

谭涤夫

雄关万里 1994 布面油画 500cm × 220cm

谭涤夫

浩气长存——黄花岗 72 烈士墓 1991 布面油画

谭涤夫

又见炊烟 1994 麻布油画 80cm × 60cm

简崇民

正日 1994 麻布油画 80cm × 80cm 台湾炎黄美术馆收藏

简崇民

春风又渡剑门关 1994 布面油画 80cm × 80cm 台湾炎黄美术馆藏

简崇民

村外的小河 1994 布面油画 80cm × 80cm 台湾炎黄美术馆藏

简崇民