

郝邁油畫集

Oil Paintings by Hao Mai

郝迈油画集

Oil Paintings by Hao Mai

郝邁油畫集

Oil Paintings by Hao Mai

人民美術出版社
People's Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

郝迈油画集/郝迈绘. -北京:人民美术出版社,
2005.12
ISBN 7-102-03493-8

I. 郝... II. 郝... III. 油画-作品集-中国-现代 IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第141360号

郝迈油画集

出 版: 人 民 美 术 出 版 社

(北京东城区北总布胡同32号)

网 址: www.renmei.com.cn

责任编辑: 日 高

装帧设计: 张生兴

英文翻译: 何 田 于 平

英文校对: 高杰琳(Jacqueline Gindler)

中文校对: 蓝 冰

图版摄影: 刘子孝

印 刷: 北京昊天领行彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

2006年1月第1版第1次印刷

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 6.5

印 数: 1000

ISBN 7-102-03493-8

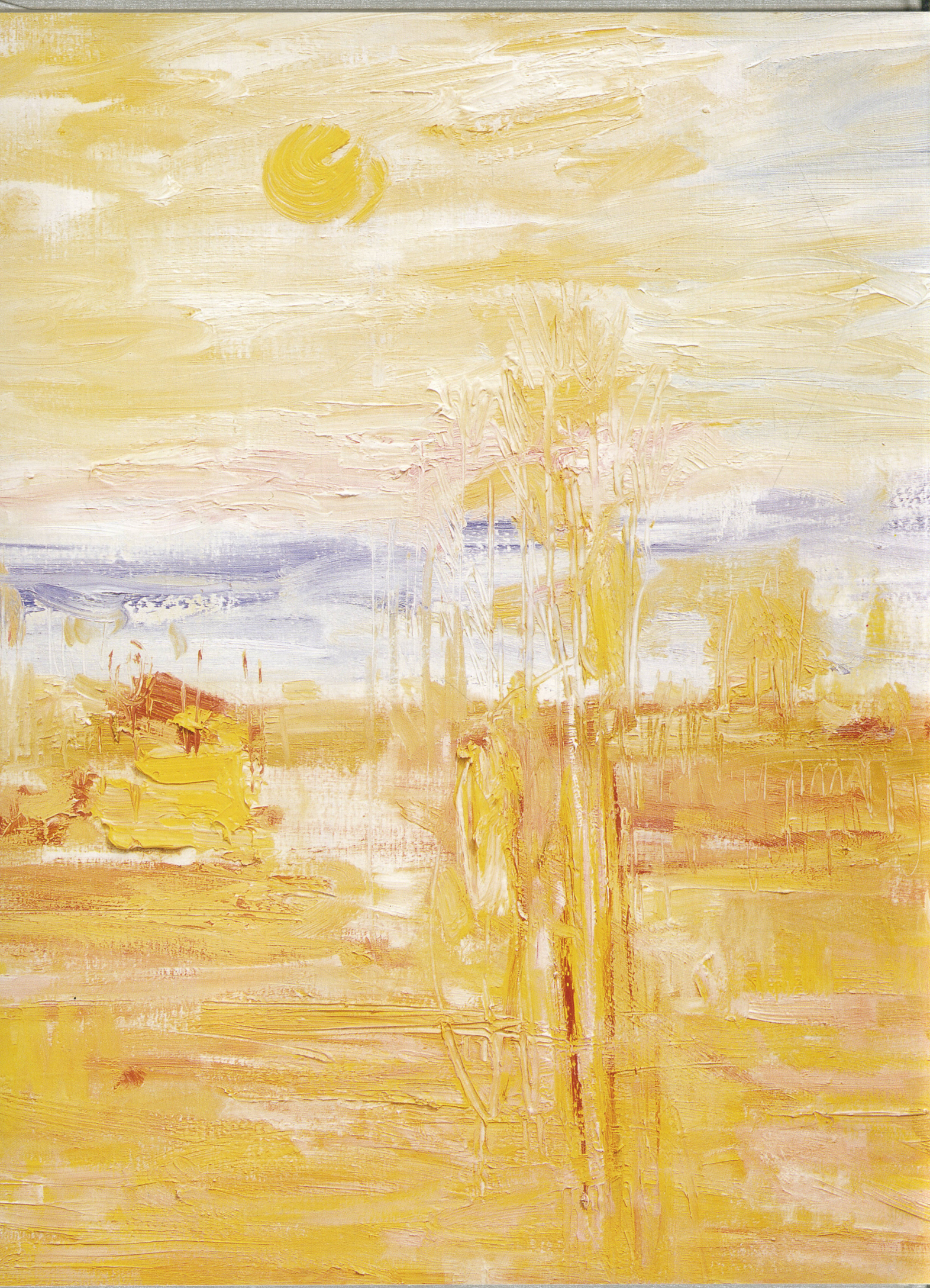
定 价: 198元

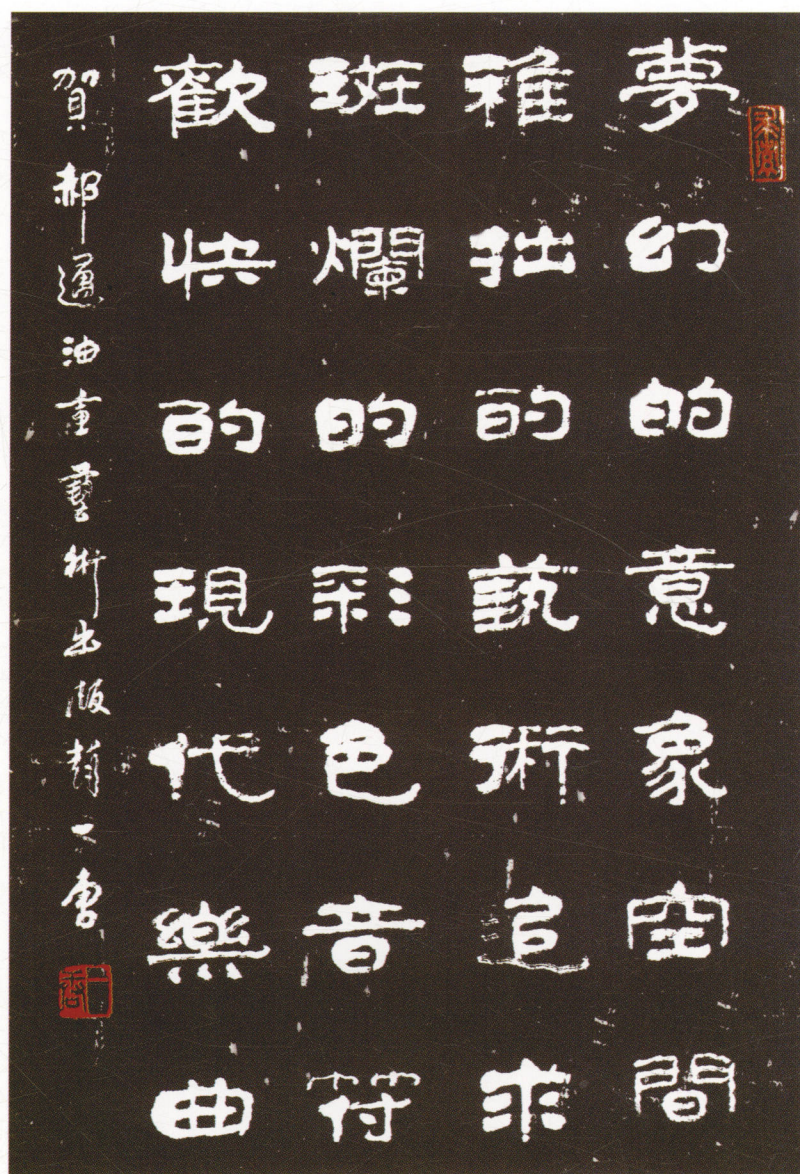
目录

7	赵一唐题词
8	郝迈个人简介
10	自叙
12	绘画随笔
22	图版
103	图版目录

Contents

7	On publishing of <i>Oil Paintings by Hao Mai</i>
8	Resume of Mr.Hao Mai
11	Preface
17	Painting sketches
22	Plates
104	List of works

油画家赵一唐 题词

On publishing of *Oil Paintings by Hao Mai* by Zhao Yitang

Dreamy artistic space
Unsophisticated artistic pursuits
Gorgeous color notes
Joyous modern music

郝 迈

个人简介

1958年10月生于中国北京，北京美术家协会会员。

1984年北京教育学院美术专业毕业，1989-1994年赴非洲莫桑比克、津巴布韦、圣多美和普林西比及南非等国旅行写生和创作，1997-2000年赴葡萄牙从事油画创作研究和学术交流，期间在西班牙、法国和英国等国的艺术大学、展览馆和博物馆做过大量的考察、学习和创作，2001-2005年在北京从事创作，提出意象空间形式的假想概念。

个人作品展 —— 1992年圣多美

第2届中国油画风景展 —— 1996年北京

个人作品展 —— 1998年里斯本

北京市教师美展 —— 2002年北京（一等奖）

国际艺苑邵晶坤师生展 —— 2002年北京

全国教师美展 —— 2003年北京（优秀奖）

北京市美展 —— 2005年北京（优秀奖）

新人新作展 —— 2005年北京

Resume of Mr. Hao Mai

Mr. Hao Mai, born in Oct. 1958, in Beijing, China; member of Association of Artistics of Beijing. In 1984 graduated from School of Art, Beijing Educational Institute; 1989-1994 traveled to Africa, did sketches and paintings from nature in Mozambique, Zimbabwe, South Africa and Sao Tome and Principe; 1997-2000 traveled to Portugal, engaged in painting, artistic studying and exchanges, and shuttled between Lisbon, Madrid, Paris and London, visiting and studying in a great deal of famous art institutes, exhibitions and museums; 2001-2005 returned to Beijing, engaged in artistic creation and put forward the conception of imagery and spatial patterns.

Personal Oil Painting Exhibition

1992, Sao Tome

Second China National Landscape Oil Painting Exhibition

1996, Beijing

Personal Oil Painting Exhibition

1998, Lisbon

Beijing Normal Oil Painting Exhibition

2002, Beijing (First Prize)

Exhibition of Mrs. Shao Jingkun and her students in the Beijing Art Circle

2002, Beijing

National Normal Oil Painting Exhibition

2003, Beijing (Prize of Outstanding Works)

Beijing Oil Painting Exhibition

2005, Beijing (Prize of Outstanding Works)

Exhibition of New Generation and New Works

2005, Beijing

自 叙

这里的油画作品，是我十几年的人生旅途中一些经历和感悟的真实笔迹。

16年前我从黄土高原，从北京，飞向非洲，开始了我的旅程，从埃塞俄比亚高原到西撒哈拉沙漠，从好望角到地中海，从塞纳河到泰晤士河，从巴黎回到北京……。长途旅行，久居非洲和欧洲一些国家，我体验到了那些经典作品的文化内涵和人文价值。冥冥之中我看到了这些伟大作品的诞生过程，令我震撼。

艺术作品表达出人对生命的体验。在不断感悟和发现的鼓舞下，我体会到自然景色和我之间形成了一种连续的流动体。它是那种转瞬即逝的幻象，蕴含着我曾经感觉到和经历过的世界，表达了我对超越时空的渴望。我把它作为绘画的内容和我所理解的事物的本质。

经典音乐所包含的精神成为我艺术生命的重要部分。音乐的节奏和旋律与人的生命运动相映生辉，它充满了种种暗示和象征意义，随着时间的延续，带我进入了无限的遐想空间。我把这种意识作为绘画的构成形式，旋律和色彩在时间和空间中荡漾……

我们处于万物不断生成、不断流变的运动中。当你自以为创造了真实的时候，它已不再真实可信了。

郝迈

二零零五年六月

Preface

These paintings are my artistic creations out of what I felt, experienced and realized during my journeys of over ten years in my life.

Sixteen years ago I started my journey from rich heritage of Yellow Earth Plateau of China, from Beijing, to Africa, from Ethiopia Plateau to Western Sahara Desert, from Cape of Good Hope to Mediterranean Sea, from Seine to Thames, finally from Paris back to Beijing... The long journey and living in some of African and European countries made me learn the cultural meanings and humanism in those masterpieces. It seems as if I saw the process of how those great works were created, and I was excited so much.

Each Artistic work tells me some aspect of human life. I am inspired and touched deeply by Nature. I experience my heart and the stream of my feelings getting connected with Nature and the environment. This is some kind of moving illusion which contains what I felt and enjoyed, and expresses all my wishes to surpass any limits of time and space. I believe it is the essence of all things in the world. And I try to catch and put it on the canvas.

The spirit of Music is an important part of my artistic life. The rhythm and melody of music and the movement of human life reflect each other, giving me the hints of various kinds of symbolic meanings, and leading me into an unbounded imagination space with rich colors and different tunes. And I use all of that as the structure of my artistic work, which, I wish, will sparkle forever in time and space.

We all live in a dynamic world, with new creations and continuous changes... At the time you thought you have created something true to real, reality has already started showing signs of change.

Mr. Mai Hao

June, 2005

绘画随笔

郝迈

巴勃罗·毕加索作品 1934年

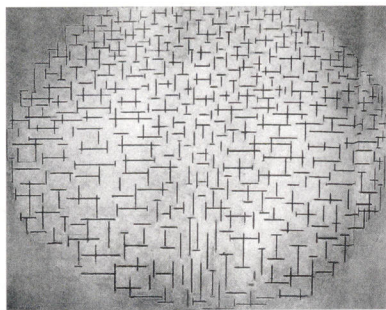
地中海灿烂的阳光，纯净的空气，碧蓝的天空，橙白相间的民宅，鲜花和绿荫环抱在周围。这里有塞尚的博大、永恒，马蒂斯的宁静、甜美，勃纳尔的梦幻色彩以及蒙德里安的几何构成。

保罗·克利说：我梦想可以绘制出包含诸多情感、客观对象、内容和风格等包罗万象的作品。这不过是一个梦想，但有时它对于构想现在仍不明确的可能性（即未来的作品）是必要的。

立体主义艺术是在直接的视觉领悟、知识和记忆之间提供完全的平衡时创造出来的。它启示了我，创建自己的艺术语言形式——一个画面中的意象空间形式^①的假想概念。形式的决定来自一个挥之不去的伤感性因素，关注的是情感的经历，内在心理的需要，它们是我对生命的感悟。

事实上我们不是被自然中山川、树木、房屋等具体的景物所吸引，我在这里关注的是自然风景中的意象空间形式，它联系着我们的过去、现在和将来。

创作的灵感来自每日不间断的工作，只有这样，才能使某种渴望变成现实，才能出现奇异的幻觉。有意味的发现往往出现在你最困难、最不经意中。

皮埃特·蒙德里安作品 1915年

我的绘画在自然中开始，在内在心理需要中完成。画面中那种转瞬即逝幻象的真实性来自我们对内在需要的依恋与伤感，我们生活在记忆里，生活在记忆的幻象里。在幻象的创造中，我们的情感得以释放。

波丘尼说：“绘画不再是外部事物感觉的再现，不是一个发生着的动作的某一个阶段，它是一种能恰如其分地辐射开来的建筑学结构。它的核心是艺术家，而不是对象。它是与激情一致，有一定结构的环境，一个激起人的感情并包围了观者的环境……我们观察到对象的界线趋于向周围或环境消退，而我们自己就处于它的中心点。”我想这是一个人性化的思想，人们的情感正是存在于不同的意象空间形式中，与画面平行，与画面成角度的时空形式，经过解体、流变、生成，创造了画面。

有一种我们称为自然风景的东西，这里面的结构空间色彩是因为我们的发现、我们的占有、我们的经历存在着。画面的构成不仅依赖视觉，其中存在着我们赖以生存的诸多因素。正像我们的生命过程需要听觉、嗅觉、触觉、味觉多种体验那样，艺术创作的诞生过程一定也包含这些因素：只有这样才能真实。

^① 意象空间形式：作者在自然风景中假想的一种连续的流动体，它是那转瞬即逝的幻象，蕴涵着人们曾经感觉到和经历过的世界。

我的视觉受大自然的引导，游历于我们称之为点与点、点与线之间，游历于它们形成的面与体之间。它们聚集了空间，而空间存在之处包含了生命和时间。

克利所指的构形力^②是艺术家对自然现存形式探索性的和深刻的透视。这让我对曾经经历过的和感觉到的世界，产生了梦幻般的向往，创造幻想经验的作品。

如果我们的文化让人们尽可能多地（时间内）沉醉于弥散注意^③中，那自然中的景色则会更动人。一处风景在不同的心态下，产生出不同的面貌：绘画不是作为自然的绘画，而是作为人的绘画。

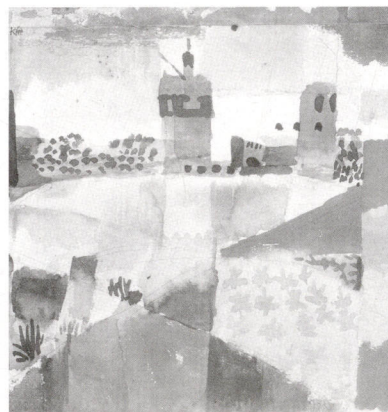
写实绘画通过酷似自然的描绘给人以美感联想。我的绘画创作是在生活体验中、在协调自己的理想中进行的，是一种实验。人们常说，自然丰富多彩，那是我们把曾经经历和感觉到的东西向自然倾诉的缘故。

猎奇或捕捉史实的瞬间存在于很多绘画作品中。我参观蓬皮杜艺术中心后对自己说：视觉艺术是视觉新视点的发现构成。例如，马蒂斯的一些作品是对完形范围外形式^④因素的抽取，并将它们扩大为艺术作品。

一个艺术家的艺术成就是对人类视觉语言的发现。人们常说，要忠实于自然，但人在自然面前是何等的渺小。

画面的形式存在于自然与我们内在的需要的交融里，它不是被研究出来的，它是在工作中、在深刻的反省中、在体验生命的激情中逐渐诞生的。

音乐存在于时间的延续中，随着时间的延续创造了空间感，这一延续本身的叙述性创造了时空的美。音乐与绘画有着千丝万缕的联系。绘画将美感置于空间“唤起”的时间中，在协调色彩和结构的情感空间里进行着——空间呈现出时间的特征。这种协调时间和空间的能力，源于我们对生存的自然环境、社会环境，以及对生命的理解。

保罗·克利作品 1914年

亨利·马蒂斯作品 1917年

② [瑞士] 保罗·克利撰《艺术家的构形力》(周宪译)，收入《美术译丛》，杭州：浙江人民美术出版社，1987年第4期。

③ ④ [奥地利] 安东·埃伦茨维希著《艺术视听觉心理分析无意识知觉理论引论》(肖聿、凌君、靳莹译)，北京：中国人民大学出版社，1989年6月第1版，第43页，第222页。

保罗·塞尚作品 1902-1906年

塞尚的变形与外周视觉^⑤ 暗示了时间、空间的放大。时空位置之间的关系形成了诸如壮丽、永恒、宏伟的坚实感，而不是景物本身。他将这些赋予风景作品中，甚至体现在静物画中，这是一条大道。我将自己的情感经历赋予意象空间形式中，是受他的影响。

空间和时间的记忆，让我们生存于情感时空里。

你需要实现一个理念，你为此工作，你的生命由此点燃。

事实上，我们对自然形体的关注，往往少之又少。我们在审美中关注的是生命的意志，是那些形体相互之间形成的场力，也就是说已偏离形体本身了。在艺术表述中关注的东西（形象）其实是我们内在心理需要的幻象。《阿芙罗蒂德》在卢浮宫永远站立着，她是美丽的。试想有朝一日，她改变了自己的动态，我们会有什么样的反应：是怀念当初的动态还是留恋改变后的样子？其实这都不重要，因为长久以来，人们对她心存感激，是她，带给我们对女性的美好遐想。

一部交响乐作品让我们通过听觉对人生有了感悟；一幅绘画作品让我们通过视觉领悟生命的真谛。

高更有这样的论述：“……我们不是用色彩画画，而是经常赋予它以音乐感。这种音乐感来自于自身，属于自然属性。它那神秘的谜一般的内在力量，为色彩诞生提供可能性的想象。”以上的叙述，成为我画面色彩构成的灵感，也为我意象空间形式的构成提供了某种想象的暗示。

在一个假想的意象空间形式中，我们可以全方位地体验生命的意义。我内心的“幻象”替代了具体的景物；内在心理需要的情感色彩替代了自然色彩：这是我画面的两个重要因素。

创作的有效程度，是与社会心理状态相关的。因为创作总要被社会容纳。——塔皮埃斯如是说。

写生的快感，在于身心融于自然中的体验。结构是为了幻象的痕迹而存在。如果恰巧带有自然物质的特点那也好。

没有发现，创造力就会枯竭，可怜的人啊。

^⑤ [奥地利] 安东·埃伦茨维希著《艺术视听觉心理分析无意识知觉理论引论》(肖聿, 凌君, 靳莹译), 北京: 中国人民大学出版社, 1989年6月第1版, 第244页。

技法的应用使艺术家内心的渴望得以实现。毕加索为了表达自己感受的需要，将报纸贴入画面。绘画创造归根结底是为人们提供一种感知世界的方式。

长久以来，我们生活中的感伤可以从自然环境中得以慰藉：太阳给我们光与热的能量，我们感觉到它；或许这种安慰还来自于我们的第二自然，以及美酒、音乐……

德加说：“我们不是描绘对象本身，而是描绘我们对它的感觉。”这句话说得很好。那么，现在我们可以描绘自己意识之后的东西了。

一块色彩被置于画面上时，这个色彩应替代我内心情感的需要，它是可感、可触、可以亲吻的经历，反映了我总想达到那种超越彼岸的希望。

小幅作品是珍贵的，它记载艺术家瞬间的灵感；它是发现的记述，是激动的涂写，是私房事。

绘画的形式即内容。只有在反映了我们的内在需要时它才充实、真实，使我们免去感官满足后心理上的困惑。

光照在物体上，它们相互反射着，相互影响着，把外部世界轮廓分明的真实物体溶解成了流动的幻象。这才是我们今天最意味的部分。

意象空间形式的构成依赖于结构和色彩交流，洋溢着情感艺术。它独立于自然结构形式之外，有着自身内在的结构形式。我的心灵超越了具象艺术的观念，我相信我们的生命世界是运动的，而不是静止的。

我们有一个精神控制的视点，我在它的引导下工作。它在情欲中，在知觉的体验里被我们发现；它具有新生命力的朦胧预感。这是创作最初真实的瞬间。

从印象派那里看到的色彩只是一个自然中的偶然现象，因而我们理解自然和表现生命体验，变得有些局限。我想色彩充满种种暗示和象征意义，作用于人的想象，促进人的深思。视觉观察到的色彩是生理性的；心理需要的色彩才是艺术创造，它是我们内在需要的心理期盼。

画面不是在一个预先想好了的基础上完成的，而是在某种创作状态中，在画面上协调线条、色彩以求达到内心的幻想。

我们需要一种使结构发出有力音响的色彩，且这音响愈嘹亮，色彩愈真实。一幅贾克梅蒂的素描，表现的是自然时空的秩序结构和生成状态，这种紧张状态在此被理解为真实发生，或真实获得表现的场所^⑥。作为油画语言，今天，色彩可以通过素描的启发达到或超越素描的强度。

阿尔伯特·贾克梅蒂作品 1959年

画面的美感，因为我的记忆而具有审美意义。自然景物的可视性对我来说不是一件事物的外表，而是一个强力的幻象。尼采的思想对我有很大的启发。

阿瑞提写到：“意象由于并不是忠实的再现现实，因而是一种创新，是新的形式，是一种超越力量。”艺术形象，是一种新生的强力意志，是艺术家的精神产物，由于它具体可感，而带有全面的肉体性。尼采说：“只有艺术形象在充当人的映像的时候才是美的”，“一个人只有当他把一切非艺术家看作形式的东西感受为内容、为事物本身的时候，才是艺术家。”他们的思想影响着我，形成自己的理念。

^⑥ 司徒立撰文，《关于当代素描的几个问题》，收入靳尚谊主编，周至禹，谭平编，《现代西方素描鉴赏与研究》。天津：天津人民美术出版社，1996年12月第1版，第122页。