

新
学
院
精
神

中央美术学院 刘商英
主编 戴士和
广西美术出版社

刘商英
Liu Shangying

刘商英

新

学

院

精

神

中央美术学院 刘商英

主编 戴士和

副主编 杨诚

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

新学院精神, 刘商英/刘商英著, —南宁: 广西美术出版社, 2006.9

ISBN 7-80746-036-9

I.新… II.刘… III.①绘画-作品综合集-中国-现代②油画-作品集-中国-现代 IV.①J221②J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第113711号

出版策划/杨 诚

责任编辑/陈 凌

装帧设计/李 姮

封面设计/陈 凌

责任校对/陈宇虹 陈小英 黄雪婷

审 读/欧阳耀地

新学院精神

刘商英

主 编 戴士和

副主编 杨 诚

著作/刘商英

终审/黄宗湖

出版人/伍先华

出版发行/广西美术出版社

中国广西·南宁市望园路9号

邮编: 530022

电话: 0771-5701356 5701357

传真: 0771-5701355

经销/全国各地书店

印刷/南宁嘉彩印务有限责任公司

开本/889mm×1194mm 1/24

印张/3

2006年10月第1版第1次印刷

书号/ISBN 7-80746-036-9/J·689

定价/38.00元

版权所有 翻印必究

后序

《新学院精神》这套书汇集的是这样一批作者，他们在世纪之交的年代里陆续毕业，陆续开始在高等美术学院任教，年岁三十出头，艺术理想之火在胸中燃得正盛，现实环境的打击也已经席卷袭来。日常教学由于扩招而变得日趋艰辛，不断强化的行政管理也变成官场的文牍。失去学术的学术单位，失去灵魂的艺术操作，这是他们不得不直面的现实。他们也会感慨自己是人微言轻无力回天，他们也会叹息自己曾经付出的心血无人理睬，但是，归根结底他们不会放弃，也正是他们将以自己的作品，以自己的教学实践和研究的成果诠释今天的新的学院精神。

学院，从文艺复兴时代的波伦亚学院标起，或者从清末民初举办新学的中国时间表标起，都曾经经过了一段时间的积累，或者说学院精神应该早已有了。但是，实际上，中国的情况与欧美大不相同。

如果，我们把学院精神定位为一种追求真理的态度，唯真理是从的态度，如果我们

把学院精神理解为一种崇尚思想自由的精神，
理解为一种无条件地质疑成见，无条件地向
权威发问，无止境地推进思想，永远不承认
~~任何结论~~ 终极结论的精神，那么，我们
就只能说，在中国的现实环境里，学院精神还
在前生石皮土的早期阶段。艺术教育，本应特别
珍视自由思想，特别爱惜独立人格，但是
恭维权贵的封建陋习，推崇体制的思维定势恰
恰在压抑学院精神。如果说，一般的学院精
神尚且处于早期阶段，那么，新的学院精神
更加举步维艰。所以，我们特别看重前述
的这批作者，而有爱学院精神的人们，而有爱
文明，爱科学精神的人们，都将特别的看重这批
作者，因为，在经济起飞后的中国，正是这批
年轻的作者们置身于中国发展的焦点光圈之内，
正是他们将会把中国的学院，中国的艺术教育
真正带进现代的文明。

袁士和
二〇〇六年九月

劉子榮

看刘商英的写生作品

在绘画艺术中，画家对景写生的工作应被视为是艺术家直接依据对象进行的创作活动。在西方绘画史上留下的许多传世之作，都是画家在写生中直接完成的。写生的重要特点在于画家能身临其境地体验对象许多具体感人的东西，并能够在感受的瞬间将一种突发的灵动留在画面上，非常具体，非常动人，绝妙之处不可重复。这不仅是许多垂世之作上永恒的光彩，也似乎是对绘画艺术整体生命价值的证实。写生作为艺术家真性的表达，具有特有的魅力，是绘画语言中重要的表现形式之一。从更深的意义上认识，写生的过程也是激发艺术家创造思考的过程，是艺术家发现自我的最好明镜。伦勃朗、委拉斯开兹、戈雅、塞尚、凡·高、毕加索、马蒂斯……油画艺术史上众多的艺术大师都在毕生辛勤的写生中孕育出自己的艺术风格，确立了个人的美学体系，他们的智慧对各个时代产生着深远的影响。

作为中央美术学院最年轻的教师，刘商英对艺术满怀热情，在繁忙的工作之余，刻苦勤奋，坚持深入生活，画了大量的写生，这在当下的时代潮流中是十分可贵的。他的内心世界里隐藏着对生活的热爱和敏感，激情中含带着灵秀之气。在他的画面中，酣畅泼辣的笔触间透露着自己对所描绘的对象细微的体会和热忱。

刘商英在画册及展览中的这批人物和风景写生作品，都是活生生的、常见的，却又能透出当下时代特征的景物。从这些作品中我们可以看到：他在试图向观者传达着一种强烈的、不可磨灭的视觉形象。他尽可能地在原有具体形态和颜色结构之中体悟一种自由而真切的气象，将平凡的对象转化为具有鲜活特征的、写意的艺术形式，给观者营造出艺术家想要表达的精神特质。

刘商英在自序中谈到，艺术是人的情感产物，情感也一定源于生活，真正的艺术家应当是以最真实的情感和最大的热情来对待自己的作品。他的艺术实践证实了他被生活、被绘画语言自身的魅力深深地吸引和感动着，对于一个画家来说这是最重要的。我期待刘商英在艺术道路上永远保持这珍贵的素质，不断探索，不断超越自己，祝愿他在艺术创作和教学实践中取得更好的成绩。

刘商英

刘商英为了实现他的艺术理想，经历了漫长的学习准备，从上附中开始到大学本科，再到读研究生，他在中央美术学院度过了十多年的苦读时光。毕业后他留校任教，成为油画系最年轻的教员。近一年来他画出了一批油画，这应是他自研究生毕业后的第一批作品，这些画向我们显示了他作为一个独立艺术家的开始。

这批作品从题材到表现技法，再到数量，都让我感到了有一个年轻艺术家的创作热情与探索精神。画的题材几乎都是来自于乡村，人物画的是农民的肖像，风景画的是乡村或田野。刘商英这样一个成长生活在大都市里的青年，却用他的画笔去关注那些远离都市的乡村，关注那些生活在田野上的普通农民，我想这是他对自我精神的追求，对当今社会的变迁，对当代艺术现状思考后的自觉选择。乡土题材是中外艺术家们都关注的一个永恒的艺术表现题材。回望美术史，有许多优秀的艺术家和杰出的大师都是把目光投向乡间的土地、投向生活在那里的人们。在这个题材中包含了人类内心深处对于“返璞归真”的向往与追求。从刘商英的这批画作中我们可以看出他是在自觉地延续着人类在精神上的这种追求。这些画似乎在引导我们去回忆，我们从他所画的那些饱经沧桑、被风吹日晒肤色凝重的面孔上，在那些土屋、老墙的村庄及平缓的田野中感受到了作者内心真切的情感。

刘商英的这批画所有的作品，包括那些尺寸较大的画均是现场写生而成，且大都是在户外完成的外光写生。对人对景写生是学习绘画的必修基础课，但用写生直接来完成创作还是有难度的。写生不容易画，要画得好更难。当你面对一个活生生的人物，面对一片引你动情的景色，要把眼前的一切在相对短的时间内画成一幅完整的作品，要求艺术家不仅仅只有写生能力。这批作品向我们证明了刘商英不仅具有坚实的写生基础，还具有很强的构图组织能力和敏锐的判断能力。作品显示了他对色彩的敏感，画面上的色彩有很强的表现力，对比并置响亮好看。刘商英画写生，不同于印象派一样去强调光对色彩的影响，在画面上并不刻意地去追求色彩的客观性，他的用色带有主观性和表现的意识。他在这批画中用一种轻快流畅的笔触与线条去塑造形象，有书写的感觉与讲究笔墨的痕迹。他用这样的绘画技法来表现其有些伤感与沉重的主题，使我们面对他的画时会感到一种抒情的亲切和怀旧的诗意。他的画从审美的角度看有些传统文人的气韵，这应是他个性的使然。刘商英用写生作为他这一批画的创作方法，自有他自己的道理，但无论如何我相信写生过程本身也一定给他带来工作中的快感，使他在作画中得到了不可替代的享受。在大自然中、在人与人面对面的写生中、在全身心的投入中，得到的作画体验是在城中画室里无法得到的。

刘商英的这批作品还引发了我另一个思考，就是像他这样多年接受学院严格系统教育的青年艺术学子，应该怎样把所学的艺术基本功与毕业后自己的艺术创作实践相结合。这是学院教育一直面临的一个问题，也是困扰许多学院科班出身的年轻画家的一个大问题。在作品中既要有鲜明的个性化的表现风格，又要体现出全面的艺术修养与坚实的造型基本功，这在许多人看来是矛盾的。刘商英用这批作品证明他已经找到了一个结合点，来开始他的艺术征途。架上绘画在中国今天的发展给艺术家们提供了实现理想的机会，刘商英正是处在富有激情的年华，他已具有成为一个优秀艺术家应具有的一切基础。相信他经过坚持努力、不断探索创作，一定会实现他的追求。他已然开始，我们应该期望他新的作品。

谢东明

彩图目录

03 微笑 布面油画
60cmX60cm 2005 年	20 家中老汉赵晋山 布面油画
193cmX100cm 2006 年	37 鸭子 布面油画
80cmX80cm 2006 年
04 大润 布面油画
60cmX60cm 2005 年	21 家中老汉赵晋山 (局部)	38 山里的日子 布面油画
80cmX160cm 2006 年
05 桂三 布面油画
60cmX60cm 2005 年	22 二太平 布面油画
160cmX100cm 2006 年	40 果园春色 布面油画
80cmX160cm 2006 年
06 花衬衫 布面油画
60cmX60cm 2005 年	23 牧马老人 布面油画
160cmX100cm 2006 年	42 卡车 布面油画
80cmX80cm 2006 年
07 播种者 布面油画
135cmX135cm 2005 年	24 老五 布面油画
160cmX100cm 2006 年	43 乡间公路 布面油画
80cmX80cm 2006 年
08 淳朴 布面油画
55cmX75cm 2005 年	25 院墙下的老汉 布面油画
122cmX89.5cm 2006 年	44 在四叔家的屋顶上 布面油画
80cmX100cm 2006 年
09 根来 布面油画
55cmX75cm 2005 年	27 桂宝 布面油画
160cmX100cm 2006 年	45 乡村小学 布面油画
80cmX100cm 2006 年
11 庞京 布面油画
60cmX60cm 2005 年	28 正午 布面油画
100X193cm 2006 年	47 雷雨将至 布面油画
100cmX160cm 2006 年
13 祖母 布面油画
55cmX75cm 2005 年	30 山与水 布面油画
50X50cm 2005 年	49 高原小村 布面油画
100cmX160cm 2006 年
14 桂满 布面油画
55cmX75cm 2005 年	31 柴堆 布面油画
50cmX50cm 2005 年	51 马 系列一 布面油画
140cmX200cm 2003 年
15 黑四夫妇 布面油画
55cmX75cm 2005 年	32 春早农家院 布面油画
50cmX50cm 2005 年	53 马 系列二 布面油画
140cmX200cm 2003 年
17 模特公司·山东人 布面油画
60cmX60cm 2006 年	33 村口广场 布面油画
80cmX80cm 2006 年	55 归来 布面油画
210cmX190cm 2004 年
18 模特公司·东北人 布面油画
60cmX60cm 2006 年	34 岁月痕迹 布面丙烯、综合材料
50cmX65cm 2005 年	57 玉门关 布面丙烯、综合材料
200cmX200cm 2005 年
19 模特公司·四川人 布面油画
60cmX60cm 2006 年	35 拖拉机 布面油画
80cmX100cm 2006 年	
	36 春意盎然 布面油画
50cmX50cm 2005 年	

02/03

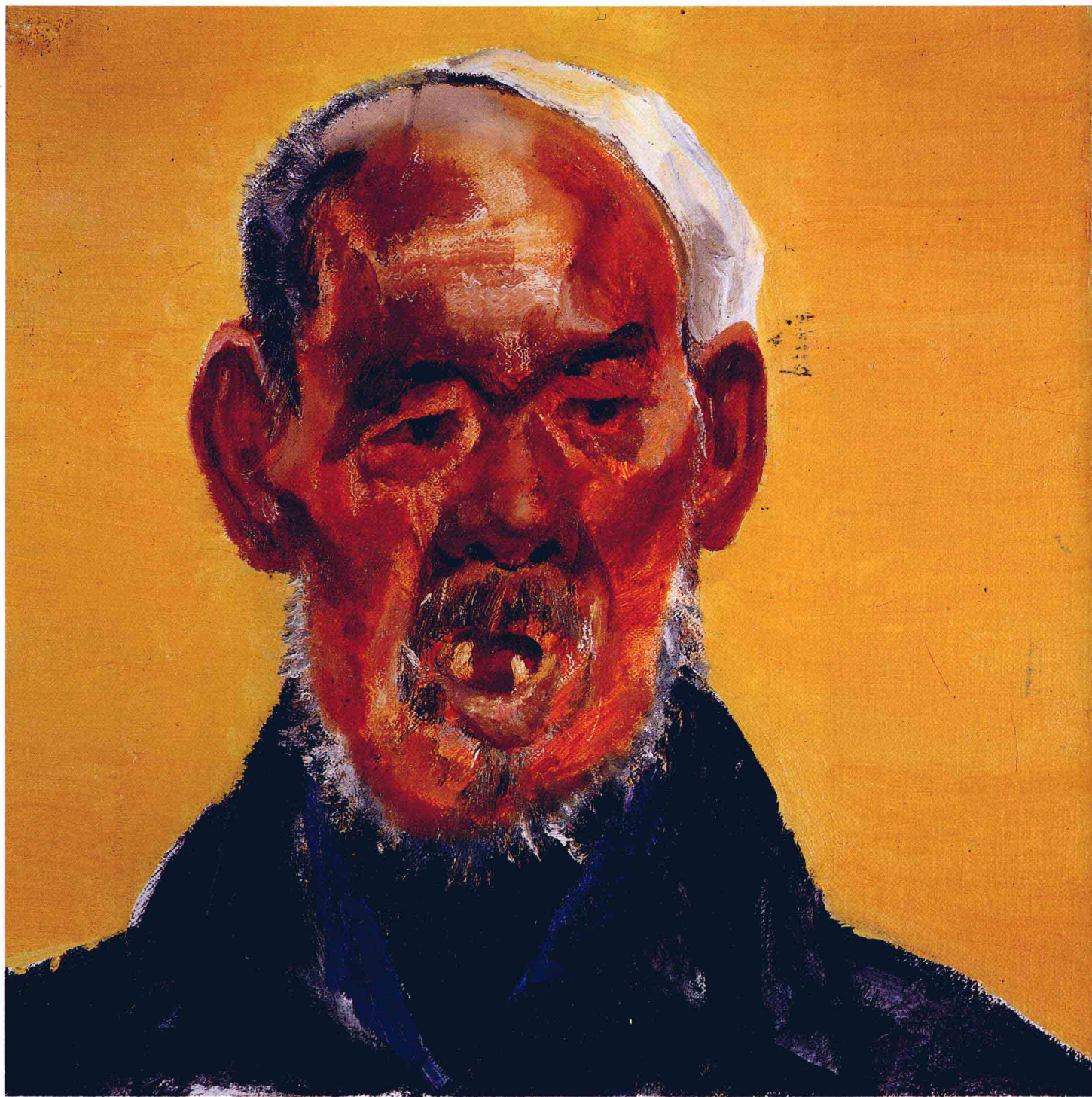
微笑

布面油画

60cmX60cm

2005 年

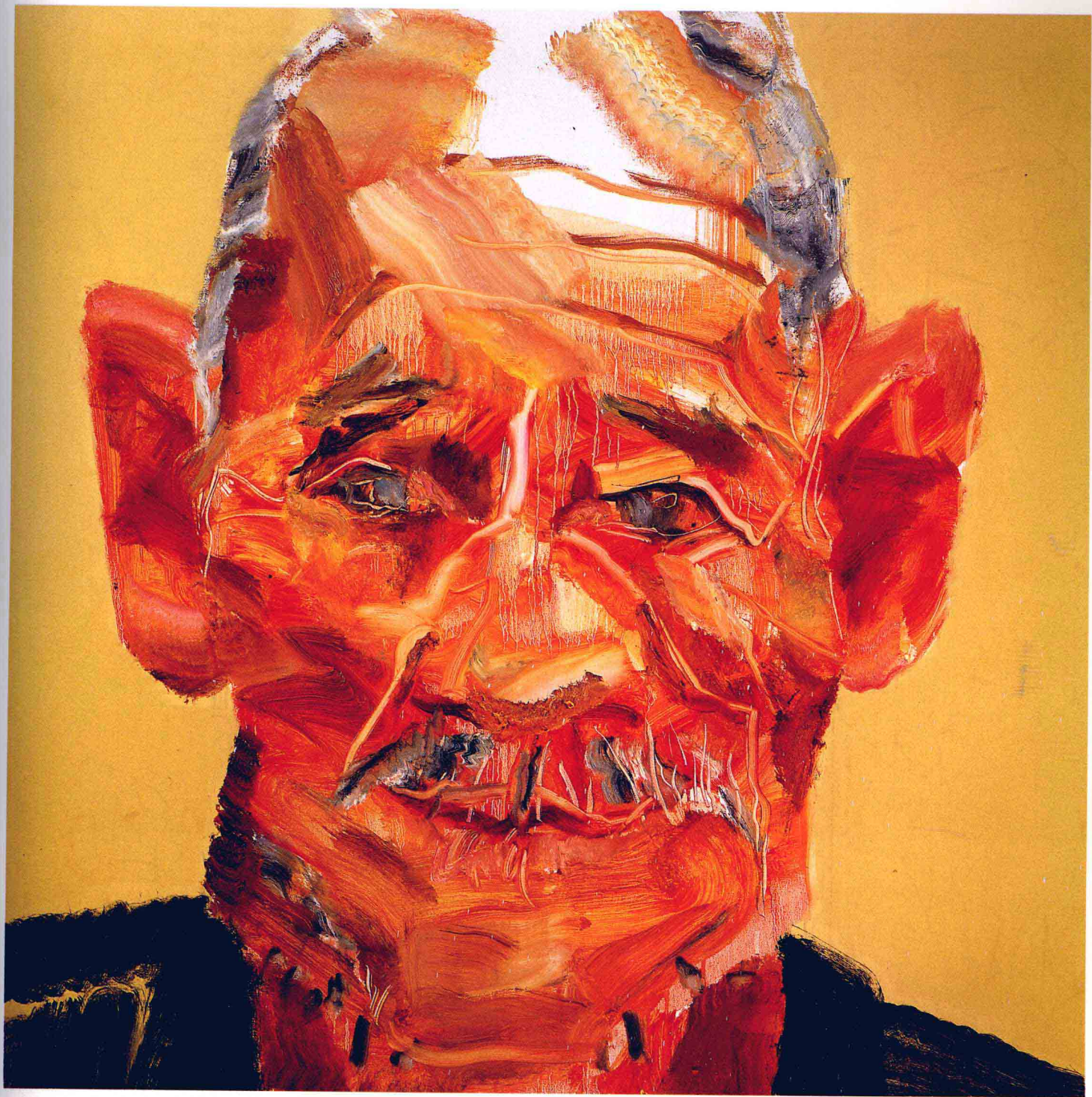

桂三 布面油画 60cmX60cm 2005 年

播种者 布面油画 135cmX135cm 2005 年

根来 布面油画 55cmX75cm 2005 年

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com