

新
学
院
精
神

中央美术学院 石煜

主编 戴士和

广西美术出版社

石煜

新
学
院
精
神

石煜

中央美术学院 石煜

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, 石煜/石煜著, 一南宁: 广西美术出版社, 2006.9

ISBN 7-80746-037-7

I.新… II.石… III.①绘画-作品综合集-中国-现代②油画-作品集-中国-现代 IV.①J221
②J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第113712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/尚永红 刘燕萍 黄雪婷

审 读/欧阳耀地

新学院精神

石 煜

主 编 戴士和

副主编 杨 诚

著作/石 煜

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 7-80746-037-7/J·690

定价/38.00元

版权所有 翻印必究

总序

《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，年龄三十出头，艺术理想之火在胸中燃得正盛，现实环境的打击也已经服膺领教。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解，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，都曾经过了一段时间的积累了，或者说学院精神应该是久已有之了。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
~~绝对真理~~ 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，
正是他们将今把中国的学院，中国的艺术教育
真正带进现代的文化。

戴士弘
二〇〇六年九月

王國良

杜键

每个人画画，都有不同于他人的、独特的“味道”。石煜的画，整体通融、色彩考究、运笔洒脱大方、不拘小节。这种味道，我很喜欢。

“味道”一词，人们论画时常用，而且相互能理解。它不同于“风格”，风格一般无高下，而“味道”则有高下、正邪……它也不同于“格调”，格调侧重于艺术品格的高低，“味道”不仅包括品格的高低，它还包括作品所呈现的作者性格的全部丰富性。它涵盖的内容比“风格”和“格调”更宽，它是对作品中艺术家精神气质的一种感性的整体把握。

有些艺术家或许功力不浅，但其“味道”则可能或矫饰，或媚俗；而有些初学艺者，虽功力不足，而其手迹隐约透露出来的“味道”也可能或清纯，或执著。总之，“味道”是作品中作者“质”的一种呈现。

这个“味道”是怎样孕育、形成的？评价“味道”好坏的价值尺度是主观的，还是客观的？是先验的，还是与人类社会一同生成的？这类问题在美学上，至今没有共识。

我认为这个“味道”是构成一个艺术家作品美学价值的核心因素，因此对它的研究，是文艺美学，也是艺术教育学的重要课题。

石煜这一代青年画家遇到了宽松的文化环境，对于“画什么”和“如何画”，他们有广阔的选择余地。与此同时，美术市场初步形成，其功能正逐步发挥，各种类型的社会需求，通过市场以其价位向艺术家招手，对于艺术家“画什么”和“如何画”不能不产生相当的影响。这影响对于社会整体来说，自然不全是负面的，但其负面的影响——使艺术家不是根据艺术规律去进行创作，而是根据“适销对路”的市场规则去生产作品——无疑也是很实在的。

令人欣慰的是，石煜以及中央美术学院的一些青年教师一直严肃地、刻苦地探寻着自己艺术的发展道路，把自己的艺术之路与人生之路看成是一回事，把二者统一起来思考和实践。石煜说，他越来越清晰地感受到，“一些有成就的艺术家所关怀的不是身边的琐事，而是有关自然、社会、人生方面的大问题，心里有一个大的格局，艺术上才有大的气度”。我认为，石煜的这个认识，不仅对于他探索自己的艺术道路具有重要意义，而

且就一般艺术家的成长而言，它也具有真理性。

这画册中的作品，就是他踏踏实实地走自己的路的初步成果，是他毕业以来风尘仆仆地在生活中画的部分作品。这里没有“宏大叙事”，多是现场写生，其中流露了作者与其对象间真挚、朴素的情感联系。“真挚”和“朴素”都没有刺眼的光芒，但内在的“天生丽质”，使它们成为优质人性的重要特征，成为构成作品美学价值的基础。

三

工作以来，石煜每年都带学生上社会实践课。他带的队伍，多次被学校评为“先进小分队”。他还打算把社会实践课对于学生成长的意义以及这门课在整个教学中的独特价值等问题，作进一步的思考，想通过这个渠道去摸索创作主体与其作品的关系。这是具有重要意义的课题。对这一问题的思考，将提高石煜的教学水平自不待言，而且对他自己艺术上的成熟，也将产生重要的作用。

“五四”以来，中国许多著名画家投身于美术教育事业，从徐悲鸿、林风眠算起，我们可以列出一长串著名画家同时又是美术教育家的名单，这除了由于中国文化中有重视薪火相传的传统，还与20世纪的历史环境使中国知识分子产生强烈的使命感有关。最近这些年，由于泛市场化思潮的广泛影响，校园中物质性的东西升值，精神性的东西贬值，不少人对此十分忧虑。但这肯定是暂时的现象，中国知识分子的历史责任感不会因为市场经济的发展而消失。美术院校的青年教师，将不仅在刻苦的艺术实践中不断创造使自己成为优秀艺术教育家的条件，而且也在认真的艺术教育实践和生活实践中去提高精神境界，使自己具备成为卓越的艺术家的条件。艺术教育家和艺术家在一个人身上是相得益彰的。

人们有理由希望：20世纪的前辈艺术家们以心血浇灌艺术幼苗的这一优秀传统，在21世纪的后来人中得到发扬光大。

石煜今后还要经历人生风雨的磨炼。前面谈到我很喜欢他作品的“味道”，我更寄希望于将来：经过生活实践和艺术实践的反复锻造，石煜作品的“味道”会变得更浓郁、更凝练、更纯粹。

2006年9月

石煜的 油画风景

画有两种，一种是追求耐看，后味绵长，越品越有味道；另一种是喜欢强烈打眼，大效果抢人眼球，具有视觉震撼力。两种画各有长处，各有好处。石煜的画大多属于前一种。前年他在央美的地下展厅办个展，一大批油画风景给人印象深刻，数量多而且水平齐，虽然幅面不大，但是下笔老到，不认识石煜的人还以为他年龄不小。他的油画风景远远不同于一般的习作速写，不是通常的基本练习，不是条件色写生速写。这些作品很耐看，取材于京城旧街巷，又画得那么利落，并不卖弄房子细节的描写，而是紧紧抓住了一种味道，并且把这种京城生活的平和与散淡贯穿到作品的每一笔之中。于是，画面上近于平铺的大色块，那些断续的色线，那些介于平面与立体之间的造型，就都因为这么一种平和散淡的气度而获得了生命。

三十出头的年纪，石煜笔下能有这番气度比同龄人多了几分成熟。走向成熟，对于画家来讲应当是一种深度的活力和风采，而不是走向衰落走向僵化腐朽。平和与散淡，作为一种气度，是因为眼下的得失计较已经不能动心，是因为目光高远。所谓高瞻远瞩才有几招好棋玩出来。要达到这些，靠自己本身的天赋，也靠多方的修炼努力，二者缺一不可。通常看周围的人，天赋高的人恰恰做得也多，甚至可以说，勤奋往往正是天分高的表现。

石煜的色彩语汇有很强的艺术感染力。这种感染力源于几个方面因素之间的平衡：写生的因素、感受提炼的因素、油画材料的因素以及个人的因素等。这些因素之间，需要画家同时把握，一并处理。这种平衡，是实现于作者直接的运笔过程里，如同宣纸水墨的行笔落墨之中把立意对象一并实现出来。所谓色彩的艺术表现力，就实现于单纯平白的一组色彩关系，它们彼此的对照呼应关系里。石煜的色彩总有种朴素和温暖，含着一种特别的旧京城街巷的人情风土。这里的深宅大院，悠长的日影，沧桑的砖墙，枣树的影，这里干爽的午后阳光，细细的黄沙土，都令人信服地叙述着当年的自在与从容。石煜的色彩语汇并不是印象派的东西，他很中国。对于那种转瞬即逝的“条件色”，那种每一笔都要变化色彩的“条件色”，其实石煜的理解并不那么极端。在欧洲，原本的印象派也是朴素的，是从反对当年的矫饰作风出发的，他们反对当时官方沙龙里的公式化、豪

华风，反对每一笔的颜色都要变化的空洞游戏。在欧洲的画坛上，“固有色体系”和“条件色体系”二者是长期并存的，而不是水火不相容的关系。在真实观察过程里总有两个侧面，注目于恒常稳定或者是变动不居。这两个侧面分别构成为所谓固有色体系和条件色体系的视觉观察的基础。二者各有现实的依据，各有心理的侧重。只是因为社会时代的文化课题不同，只是因为艺术家禀赋不同，故而会在二者之间有所选择，有所强调。退开一步从更高的历史眼光来看，以往所谓条件色体系是从固有色体系进化发展而来，所谓条件色体系方才达到色彩认识之科学顶点，所谓固有色是对于色彩认识的粗浅阶段云云，都是荒谬的，既不合于史实，也不成道理。石煜的色彩语汇里面包含了各种成分，其中的条件色的成分由于混杂有别种因素而丰富、耐看。他的颜色不土，也不是假洋鬼子，很难用什么现成体系的标签把它概括。朴朴素素的对象本身，朴朴素素的感受本身，无分物与我，无分情与境。

石煜的画面上总有一种写意的意味，概括松动，不拘泥小节，而着眼于全幅的气象，画面舒展，绝无堆砌。这种写意的意味在石煜这里又总是有种文文静静的态度，不骄不躁，平平实实。他的笔触，行笔的速度总有一种表情，仿佛让我们看到了他当时的作画的状态，他的专注，他的兴致，他的才情。在大色块概括组织的画面上，落笔不多而意味深长。

这类作品属于当代的油画文人画，其中的妙处并非广大群众所习惯欣赏。沉潜于这类小圈子的味道，难免与社会相疏远，难免孤单。但是，既不欺世又不媚俗的作品，所谓雅俗共赏的东西，其实只是某种品类而非一切好作品的共同特征。如今展览也多画册出版物也多，但是其中真正有意思的却不太多，包括那么多获奖的，那么多被提名被推介的在内。所以，千万别跟那些获奖的去比，别跟那些卖得火的去比，那些东西会有它不好意思的时候，不用跟他们较劲儿，路长着呢。像石煜这样既能专注安心，同时又绝不偷懒绝不停滞，自内心里树一个自己的真目标真追求，哪怕眼前有几分冷落。但是，经过一番时光的淘汰之后，在人群里面自有高低强弱会被鉴别出来。

石煜

2006年8月30日

彩图目录

03 有白塔的村庄 布面油画
45cmX60cm 2002 年	24 雪·迹之一 布面油画
80cmX100cm 2006 年	42 乡长肖像之一 布面油画
50cmX50cm 2005 年
04 北京风景之一 布面油画
80cmX100cm 1997 年	25 雪·迹之二 布面油画
80cmX80cm 2006 年	43 乡长肖像之二 布面油画
50cmX50cm 2005 年
05 北京风景之二 布面油画
80cmX100cm 1997 年	26 院子 布面油画
50cmX70cm 2006 年	44 佤族少女之一 布面油画
70cmX50cm 2005 年
07 西北的山 布面油画
25cmX30cm 2000 年	27 窑洞 布面油画
70cmX50cm 2006 年	45 佤族少女之二 布面油画
70cmX50cm 2005 年
08 西北小村 布面油画
45cmX55cm 2000 年	29 马 布面油画
80cmX100cm 2003 年	46 佤族少女之三 布面油画
60cmX50cm 2005 年
09 沙漠小树 布面油画
45cmX55cm 2000 年	31 西北一家人 布面油画
180cmX250cm 2002 年	47 陕北老太 布面油画
70cmX50cm 2006 年
11 玉曲河 布面油画
45cmX60cm 2000 年	33 老妇人 布面油画
100cmX80cm 2002 年	48 佤族老汉 布面油画
70cmX50cm 2005 年
13 灿南之一 布面油画
45cmX60cm 2000 年	35 扬场 布面油画
70cmX60cm 2000 年	49 母与子 布面油画
70cmX50cm 2005 年
15 灿南之二 布面油画
45cmX60cm 2000 年	36 新疆老汉 布面油画
55cmX45cm 2001 年	51 村长 布面油画
55cmX45cm 2000 年
16 吴起长城乡 布面油画
45cmX60cm 2001 年	37 伙计 布面油画
70cmX50cm 2006 年	53 新疆姑娘 布面油画
55cmX45cm 2003 年
17 塔什库尔干 布面油画
45cmX60cm 2001 年	38 佤族青年 布面油画
70cmX50cm 2005 年	54 母子之一 布面油画
55cmX45cm 2000 年
19 收获 布面油画
45cmX60cm 2000 年	39 民族干部 布面油画
75cmX55cm 2003 年	55 母子之二 布面油画
55cmX45cm 2000 年
20 云南雪景 布面油画
100cmX200cm 2005 年	40 小姑娘 布面油画
75cmX55cm 2000 年	
23 牧场的早晨 布面油画
80cmX120cm 2005 年	41 老汉 布面油画
75cmX55cm 2003 年	

新

学

院

精

神

石煜

中央美术学院 石煜

主编 戴士和

副主编 杨诚

广西美术出版社

02/03

有白塔的村庄

布面油画

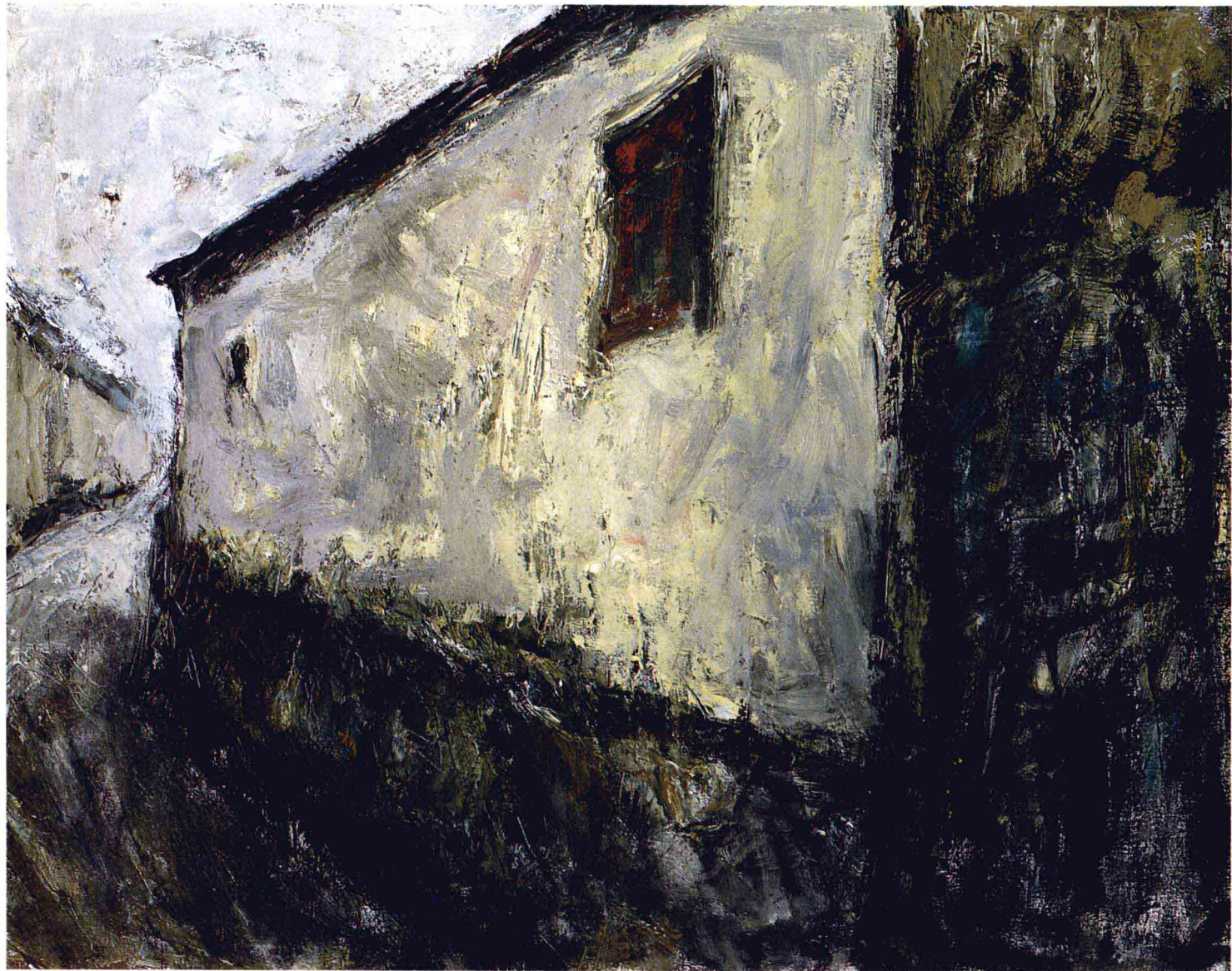
45cmX60cm

2002 年

北京风景之二 布面油画 80cmX100cm 1997年

06/07

西北的山

布面油画

25cmX30cm

2000 年