

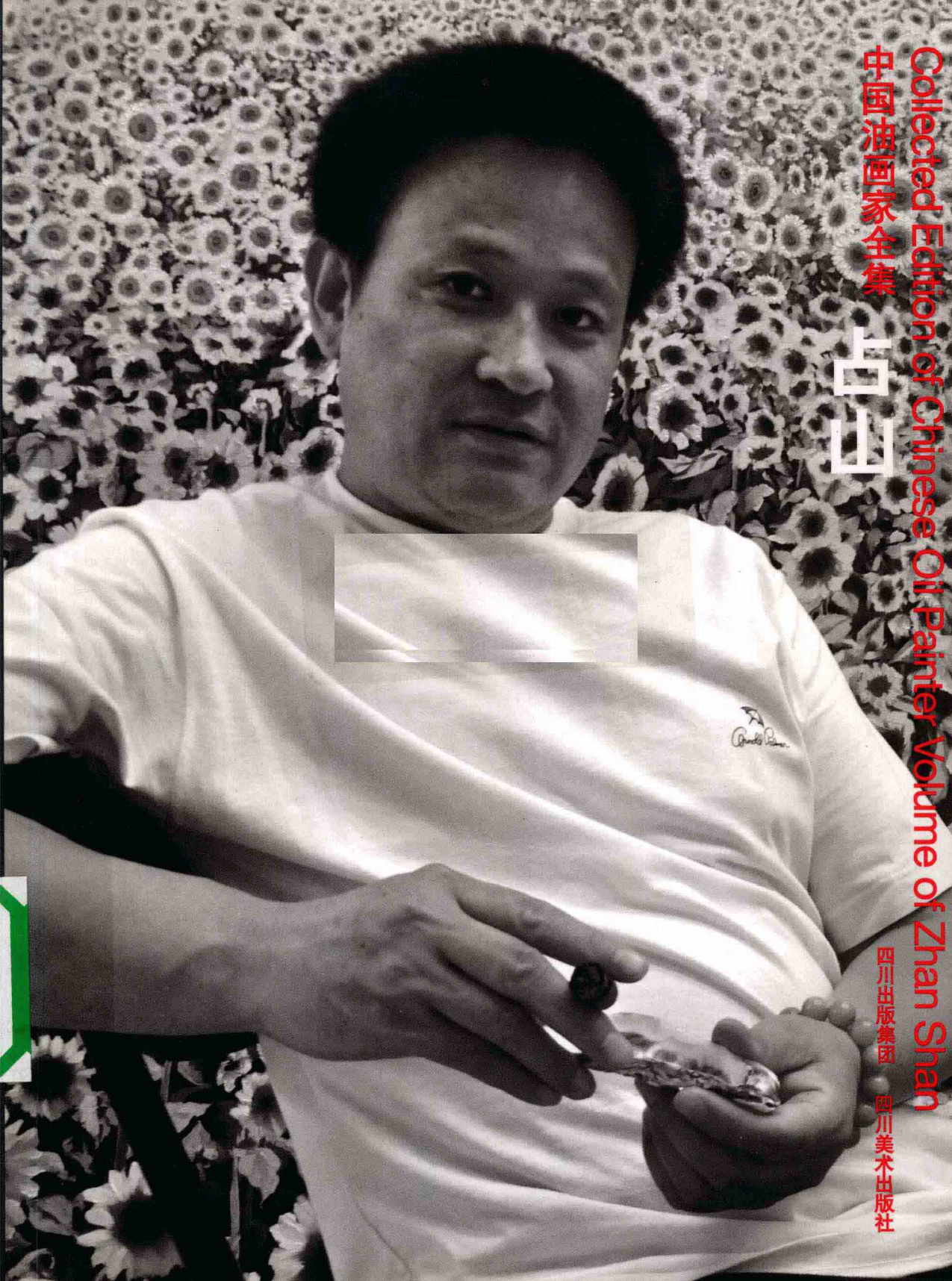
Collected Edition of Chinese Oil Painter Volume of Zhan Shan

中国油画家全集

占山

四川出版集团

四川美术出版社

Collected Edition of Chinese Oil Painter Volume of Zhan Shan

占山

四川出版集团 四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

占山 / 张占山著. — 成都 : 四川美术出版社, 2008.9
(中国油画家全集)
ISBN 978-7-5410-3700-9

I. 占… II. 张… III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 135114 号

学术顾问: 邵大箴 范迪安 栗宪庭
贾方舟 殷双喜 易 英
朱 其 朱青生 鲁 虹

策 划: 张修竹 梅锦辉

中国油画家全集——占山

ZHONGGUO YOUHUAJIA QUANJI -- ZHANSHAN

责任编辑: 李咏玫 汪青青

责任校对: 培 贵 倪 瑶

责任印制: 曾晓峰

特约编辑: 时 光

装帧设计: 王忠海

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

地 址: 成都市三洞桥路 12 号 (610031)

经 销: 新华书店

印 制: 北京图文天地制版印刷有限公司

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

成品尺寸: 170mm × 230mm

印 张: 12

图 片: 150 幅

字 数: 80 千

书 号: ISBN 978-7-5410-3700-9

定 价: 38.00 元

如发现印刷装订问题, 请直接与印刷厂联系调换

地址: 北京市朝阳区柳芳南里 20 号楼 邮编: 100028

电话: 010-84488980 转 803 联系人: 胡晓庆

目 录

001	金色时期
002	评论选摘
045	过渡时期
046	个人随笔（节选）
085	红色时期
086	评论选摘
184	大地将不再沉默 占山
186	占山艺术简历

金色时期

评论选摘

2

占山的诗与经 王焕青

一、诗

占山画里的乡村既尊严又秩序，虽然看着个个辛苦，却让人充满敬意。这些不经意就会从人们眼中漏掉的瞬间既没被美化也没被夸张，他不是要我们仅仅知道农耕生活的外表，而是希望我们关注劳动对人的意义，参与劳动者令人肃然起敬的时刻，也体会到人在常态中“干活儿”的诗意。

在占山内心——我只是推己及人地瞎猜——那些无以言表的东西像一种蛊惑，催促他去亲近该亲近的事物，寻找自己的归属。他把身体发肤受之父母扩展了，放大成受之自然。甚至把自己生命的渊源看成广泛的来源，看成受之一棵蔬菜和一株庄稼，受之一阵暴雨或者一缕清风，有什么不可以呢？在自然面前，如果把人的生命理解为一种局限，就会把自然的品性看作神性。占山就是从自然体性里看出神性的画家，要不他不会在描绘自然、乡村和农民的时候像为自己画家谱、为父母树碑立传那样虔诚和洁净。

占山的画常是几个固定的元素：阳光、田野、农民、动物和植物，每一个词前面都可以加上不同的形容词：温暖、壮丽、自足、淳朴、诚实……总之，都是赞美和褒奖。主题一直是关于赠予、养育和对养育者的感恩。

阳光普照之地，万物茁壮，日精月华之中，种子在农民的伺候下变成庄稼。好看的田畴依着地势一直展开到眼界以外，垌亩间摇曳着随四时消长的五谷杂粮。季节轮转中自然把恩泽普撒在地上，农民用通神的技术把优美的植物转化成粮食，恩惠就实实在在地落在每个活着的人身上了。正是对自然的恩泽体系有切身感受，并且把感受从通俗常识酿成情怀的时候，遇到机会，就变成值得告诉别人的秘密。大自然按我们还不能理解的方式把人类包含在整体里，我们从中悟到点什么都会喜不自胜，再用图画来与人分享应该叫做幸福了。

其实，占山的画里没有秘密，只有经常被人们忽视的常理——热爱该热爱的、尊敬该尊敬的、赞美值得赞美的。从内心出发，用自己的德行去慰问人类普遍的美德，用有热情的才华增加人性的温暖。

占山是农民的儿子，14岁以前自己也是农民，乡间的美德和苦难、辛劳与欢畅，就像种子一样种在了心里，

若干年后，它们变成他图画里的立场和观点，变成一种审美理想。他喜欢阳光，所以只给我们看阳光下的场景。图画里的诗意不同于文字的诗歌，眼睛看到的也不同于画家在画布上创造的。对世界从哪儿着眼，放大什么，站在什么立场，用什么方式表达，历来是画家分成不同派别的原因，在这件事上，占山毫不犹豫地站在了自己父母以及他们身后构成“人民”这个词的人群当中。在他的画前，即使没受过美术训练的眼睛也能感到相知的温馨。他的画是用才华和良知把自然场景过滤成的凡人赞美诗。

二、经

写实风格的油画传进中国已经三百年来，作为一门外来学问，它一直随中国的社会变迁而变化。在世家子弟手里是新奇的玩物，在离乱年代它是战斗的武器，在文化专制时期变成涂脂抹粉的工具。作为外来样式，不同时代的画家对这门知识的掌握虽各有短长，但只有在和平的年代，人们才有可能用平和的心态只把它看成是一种工具，而不是意识形态的符号。占山看中的不仅是它在视觉传达方面的便利，最主要的是它符合自己的心性。

占山喜欢这件顺手的工具。对写实语言的研究越深入，越觉得它符合自己对艺术功能的理解。他喜欢自然，喜欢阳光活脱脱照耀的感觉。也由于现代艺术强调当代性的影响，他有很长时间尝试在写实语言里移植进当代表达方式，构图法则和图画旨趣都融进了中国画的方法。在保留写实油画强调质感的同时又引入了中国绘画色彩的主观性，从而让健康、直率和赏心悦目交织在一起。他摸索西方写实油画与中国本土绘画美学的可融汇部分，使这门学来的手艺在表达中国人审美理想的时候更流畅、更平易近人。记得从前曾有一些前辈强调油画民族化，平心而论，那是意识形态式的责任感使然，外来形式最终总会被理解它的人所同化，所需要的是平心静气地颖悟和辛勤劳动。占山所做到的也不过是其中的一种，假如很多人都有同样的才情，也就会有若干中国化的样式。今天的人们都不约而同地赞美咱们的石窟造像，有谁还在乎它曾经也是外来式样呢？

占山的绘画体性实际上是追求广泛的共通性，在人生普遍的情怀里寻找知音。正是因为他心里一直珍藏着人性向善的真经，用图画所表达的诗篇才打动了那么多人的心灵。

近几年，他与一群志同道合的朋友搞了个“同路而行合作社”，大家在一起揣摩绘画，结伴同行。所做的事，无外乎是怎么把画画得更好，把影响扩大到更开阔的层面。这些卓有成就的画家对写实油画这门知识已经融会贯通，与他们的师友同道形成了中国的油画写实学派。大家虽然面貌各异，却由一条隐隐的文脉连在一起。当仔细梳理自己艺术经历的时候，占山自己都感到吃惊，走过的历程居然与在当今美术界被看做“陈词滥调”的现实主义——批判现实主义——社会主义现实主义的发展历程相吻合。是这样，即使今天我们重新来鉴别这些曾经把中国文艺引上险途的“主义”们，也不得不承认它的神髓是人与人的关怀和携手向善。虽然它曾经被有意曲解和变形，核心部分却依然对占山甚至一代艺术家具有不可估量的影响，成为他们艺术观的基石。

假如我们对占山和他同路的朋友有所期许的话，那一定是精粹的，能作为我们所处时代心灵史的写实油画还没出现。而这恰恰是“写实”艺术一以贯之的抱负。

粉彩画小稿

这是一片没有被现代文明这头猛兽蹂躏过的土地，这是可以听到蛙鸣、鸟声和蝴蝶、蜻蜓自由飞翔的原野，这是由默默地耕作、撒播希望种子的纯朴农民构成的安详景致，这是能让灿烂的阳光穿越纯净的空气而显得无比亮丽的世界，这就是占山笔下的那片净土。

占山的作品色彩强烈斑斓，高纯度地协调。多年的笔耕，竟然渐渐地形成了一种面貌，一种占山独有的面貌。当一个艺术家的作品能被人一眼就认出来的时候，就是这个艺术家走入幸运之门之际。众所周知，大凡历史上能够传世的名家，通常都只有一个面貌。上世纪 80 年代以来，中国油画界各种派别大兴，不少人在一片“变”声中慌不择路，数月一个模样，半年一个新脸，弄得神不神、鬼不鬼。占山始终处变不惊，他不在意周围发生了什么事情，他只是在思考如何用自己最适合的手法去表现自己的内心和属于他自己的那片净土。他选择了写实的手法去表达他的渴望。他的坚定走向以及带来的成功告诉世人：写实主义绘画在今天仍然具有强大的生命力，在今天中国画坛上涌现的诸多不同面貌、不同风格的写实主义作品也向人们证实了这一不可抗拒的现实。

占山爱他的乡野，在他华丽色彩的背后，可以窥见他内心深处隐藏的焦虑、不安、悲哀和无奈。在他的作品中，我们根本看不见任何代表文明形象的电线杆、高压线、烟囱、电动机械、拖拉机、农药、化肥……占山在刻意逃避，他想呈现给我们的是原汁原味的田野。他喜欢草叶的香气、泥土的味道，他不会喜欢在原野上弥漫着汽油味儿和化肥味儿，他是把他选择的美好的一切看成是一种瞬间而在极力挽留。他感到灿烂是脆弱的、宁静是暂时的，纯净的水上涌动着污源，而喷吐着黑烟的柴油机正从远方隆隆而至。占山是个有着忧患意识的画家，他坚定不移地回避着那些他不想表现的东西。

在占山的作品中，我们好像看到了许多“偶然”的场景，好像我们从火车的车窗往外一瞥，似曾见到的北方农村的场景。他是在精心策划这种“偶然”，他不想让人们在一种张扬的、外露的、典型的形态中出现。他精心地把我们安置进一个很自然的情景中，在这里你可以更真切地体验他的深情，他把他的情感藏在那些细节之中。他

刻意安排了有相当难度的大量细节，而在整体上让人感觉不经意，我们常常在一些画作中看到人们对细节描绘的敷衍，那是他们认为细节不重要。而占山不同，他对细节的安排是由他的情感支配的。他深爱那些翻过的土地、各种姿态的麦草、红红的熟透的高粱，以及收割后庄稼的小桩子在下午的阳光下拉出的斜斜的影子。他不厌其烦地描绘他们，体验着浓浓的乡情。占山陶醉在北方乡野的壮阔情怀之中，他在一张画中巧妙地安排了这么多的内容并让你感到有序、到位、不繁琐、不造作、不堆砌，其难度可想而知。

占山年轻，精力充沛、乐观、豁达、豪爽、才思敏捷，加上他具有非常踏实苦干的品质，都使我们确信，他在未来的创作中会向喜爱他作品的人们奉献出更成熟、更好看的作品，会向他面对的大地献出他深深的爱。

占山画的人，不拔高，不压低，符合客观原样。任何时候从大门走出不躬腰、不碰头，更不借用南国女郎爱用的特号高跟鞋。她们庄重，不是绷着，随和里也许少了点幽默感以及远见，但人格独立，敬业乐天，她们对土地的无限依恋是社会安定的前提之一。老年人饱经沧桑，无形的伤疤仍在。中青年人魁梧有力，用汗珠滋润着命运。爱情镜头画出了民俗味，抒发鲜健的引力，凝聚着不随流年消逝的憧憬和祝福！游手好闲，奔波不止，梦想少劳作而发财的农民，钻不进占山的画布。

在劳作与小憩中的人们，衣服质感明确，劳动节奏适当，对皱纹衣褶点到即止，反映出观察力，又颇有节制。人的个体表情如地球自转，交流对白如地球“公转”，二重唱交错有序。《倒春寒》的画面只有一个幼女，乍看是她的心与嘴在谈话，细读进去，半篮野花被扔在一边，杂交奶牛回眸仰望，“公转”并未停步。

背景的笔墨与前景一样不苟，秀劲的山给观众轻松的感觉，偶有皑皑积雪，同人们心温对流而亮丽起来。旺盛的庄稼，刚刚犁过的耕地，平整如镜的田野，枝条油碧如洗的树，色阶丰富的麦垛，即或一人不画，也侧映出人的辛勤和开朗的襟怀。

处理大场面的《乡村酒店》，能看到占山的魄力。这里的主宰者不是酒，而是音乐。这一构想就决定了作者的特殊视角。劳动之余的人们也需要欢乐、放松、陶醉。十七个大小人物各得其所：神旺劲长的两位业余乐师身心投入奏乐，彼此配合得高度默契，画家的心跳动在他们的指头，甚至帮助他俩鼓起腮帮，让拍打翅膀的音符撞击着土墙内外；后景中四老汉脸孔二正二侧，被乐句钉在地上，外静内动；一位倚手指头的倾听者进入睁眼的梦幻，忘了一切；为爷爷点烟的女孩不怕火柴烧手；在坐的两饮酒者以口衔杯，忘了饮酒，正在发愣；只有少妇怀抱的小男孩，忙着吃手指而游离曲外，连卧地的两条狗都极沉静；手摸狗耳的女孩棉袄嫣红，鲜艳不跳格。靠近酒桌一带用光柔和，占山把达·芬奇《最后的晚餐》的构图加以改变，朴茂如民谣。

把占山的画看做一台戏，“舞台监督”虽未登台，但还是站在上场门帘后把场。不避忌讳，画中群体还不能

摆脱沙漠化、土地盐碱、人口爆炸、生态失衡、资源欠丰等等困扰。抗拒天灾的能力有限，现代化的风刚刚吹到村口。人们的文明程度与生活质量的巨变引得全球瞩目，同欧美横向比较的本钱尚欠丰饶。好在遗产将为我们制定出单行的标准与参照系。即使我国城乡差别大大缩小，向西欧北美某些国家的农民人口只占全民总数的百分之七以下，平原上一人种地几千亩，也不可脱离实际地加以仿效。盲从给人类制造的灾难已经够惨重了！

后代研究本世纪中国八九十年代农民的心态、生活时，占山的画能提供一些视觉形象，也不负此生。何况绘画之外他还兼治其他的学问呢！

占山作品的透视点比传统西画略为分散，用笔贴近古典主义，表达思维借重物像而不依赖笔触本身去宣泄。长处包孕着再提高的因子：如何炼就使画外余音袅袅，用色沉稳而响亮恢宏，笔法里消融进书法连线的沉着痛快与金石味？至胜勇者，他还不到停笔歇腿的时候！

1996年6月

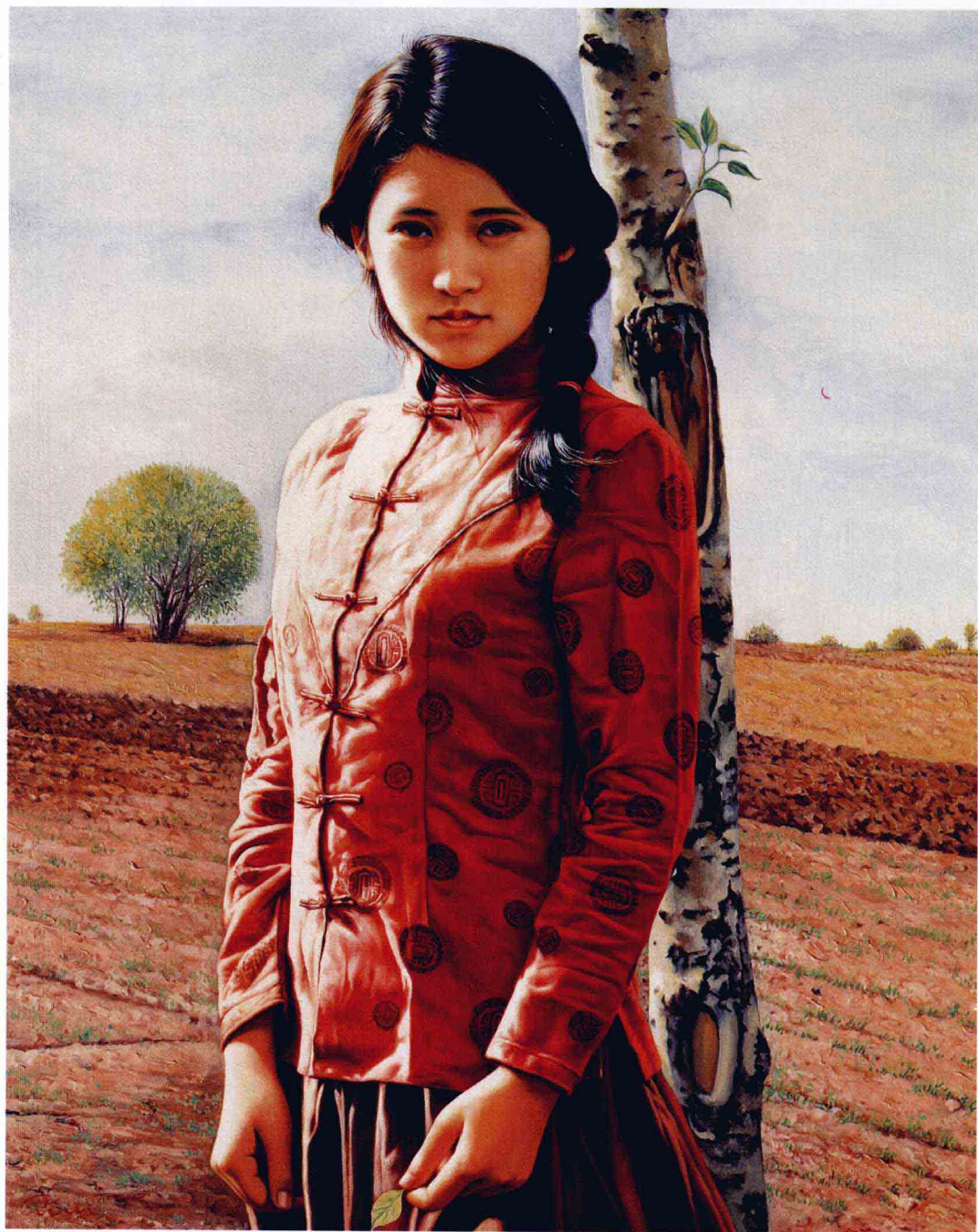

灿烂田野 1995年 布面油画 130cm×194cm

女孩头像 1999年 布面油画 40cm×40cm

美丽的初春 2001年 布面油画 65cm×50cm