

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

曹展云写实油画

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

曹展云写实油画

编辑人语

中国艺术在走向现代化的进程中，油画创作是一个十分活跃的领域，许多新思潮、新观念的提出差不多都从这里开始。与此轰轰烈烈的氛围相对照，当代著名油画家曹展云的探索或许显得不够激进或「前卫」，但他是一位有求实精神、头脑清醒的艺术家。他不图虚名、不赶时髦，按照自己的艺术追求，一步一个脚印，向着艺术的高峰攀登。看他的画，画如其人，浑厚质朴、落落大方、绝少华丽、故作和小家气。他所追求的是一种永恒的价值，是属于油画本体工程的建设而不是观念游戏。

曹展云十分热爱写生，他从写生中感受到一种乐趣，尤其醉心于风景的描绘。他常以诗人的情怀、丰富的色彩、洒脱的用笔、疏密的配置、冷暖的对比来展示山野、河流、村庄、树林、天空，粗犷而不失严谨，随意而不失法度，极注意瞬间灵感的捕捉，善于把那些他认为能增强画面效果的部分突出与强化，而对那些次要的、无助于画面表现的繁琐细节加以删除、省略，从而使画面结构与表现语言整体、概括而显得有精神。在他的作品中，无论是风景、静物还是人物，都坚持以色彩造型的观念，将印象派与前苏联油画艺术的精神融汇起来，创造一种令人振奋的艺术效果。这不是一般意义所理解的「色彩」，这是油画色彩的特殊语言，厚重、斑斓、和谐、响亮，色与肌理重叠、光与形辉映，把人们带进了生机勃勃、神奇瑰丽的色彩世界。

- 1960年生，江西湖口人。1986年毕业于江西师范大学美术系。1997年入中央美术学院油画技法班。1998年入中央美术学院油画系三画室。1999年考入中央美术学院油画系助教研修硕士研究生主要课程班。2001—2002年在中央美术学院油画系工作。现为职业画家。
- 作品曾多次入选全国美展，部分作品分别发表于《今日中国美术》、《中国油画》、《当代绘画艺术》，并被授予“当代绘画艺术优秀艺术家”荣誉称号。
- 入编《2000年中国重要美术家年鉴》等。
- 多幅油画作品被国内外收藏家收藏。

生命与艺术的随想

· 曹展云 ·

对艺术的思考，终极是对生命的思考。艺术在生命的长河中，逶迤而来，源远流长。且不说洪荒时代的简陋，数千年的文明史，有哪一位艺术家将生命唱尽画尽？几乎任何一个时代，哪怕是颠峰级的大师，也只是千山一草，盲人摸象而已。于是我感到了艺术的渺小。可是艺术，又是生命的极至。喜极而歌，哀极而泣、电石灵光、动地惊天。于是我又感到艺术的伟大。

我的艺术历程几乎一直像这样徘徊在伟大与渺小之间。

层层叠叠的书籍，浩如烟海的传说，清晰、准确地记载着生命演历的过程，可是又有哪一部书、又有哪一句话，你研读、领悟后，有力量能将绚丽、曼妙的生命之曲再次演绎一回呢？那得看你的造化。伟大忽然之间变得渺小，清晰忽然之间变得模糊，崇高忽然之间变得低下。你慌乱了吗？

人类进入21世纪，一双双永远渴求对宇宙进行探索的眼睛，又关注到人的自身。从对人生命细胞的解剖到对人生命的克隆，可谓暮不识朝、一日千里。人类几乎每天在对几类物种进行灭绝的同时，又在产生许多创造的联想。试想，用象和鼠的基因相结合，将产生一种什么样的怪物。用凶猛的狮子和温驯的羔羊基因相结合，又将产生何种生命……人类已经完全掌握了对自身的克隆。再试想克隆的我和真实的我

面面相觑时该如何相处？许多的人感到惊悚，感到了末日的临近。于是慌忙制定出这个条例，那个条例企图进行阻止。——一个天堂的声音在说：“阻止是没有用的，可怜的孩子。”人类用一只手在勤奋地创造自己的同时，又用另一只手在毁灭了自己。最后又将变成一汪荒洪。这乃是宇宙的法则。

终极的思考，是让人哀伤和忧虑的。于是和风出来拂煦你，太阳出来温暖你，美人出来抚慰你。原来，人是极脆弱的。

自然的景，一如自然的人。你赋予他气质，他便有了精神面貌。写生的笔也便有了飞动的灵气。草生木长，年复一年，看似一春又一春，自古不逾。其实这一茬又一茬，在人的心目中，它在变换着一个又一个不同的面孔，呈递着一

残阳 2003年 布面油彩 46cm × 51cm

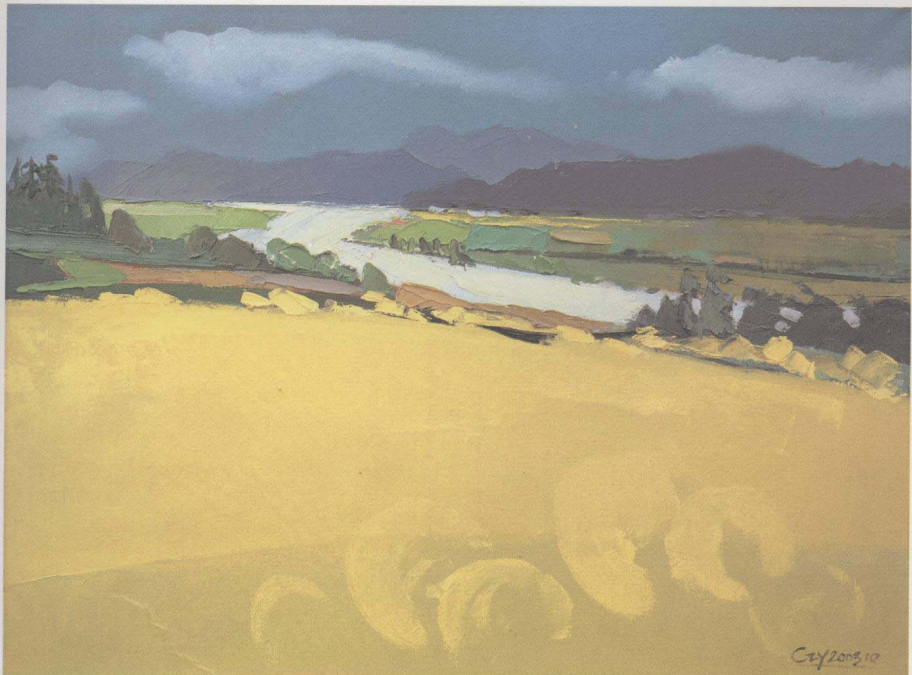
秋暮 1999年 布面油彩 46cm × 51cm

张又一张不同的名片。层出不穷，永无重复。甚止你将山水看得多了，忽然之间、你会感到一种诡谲：深山野岭、荒无人烟处，山势怪异，树木狰狞；而在城市边缘，车马喧嚣处，山也平缓，水也和顺。是人驯山水还是山水驯人？抑或人之一生，原本就是山水一磊、草木一春？

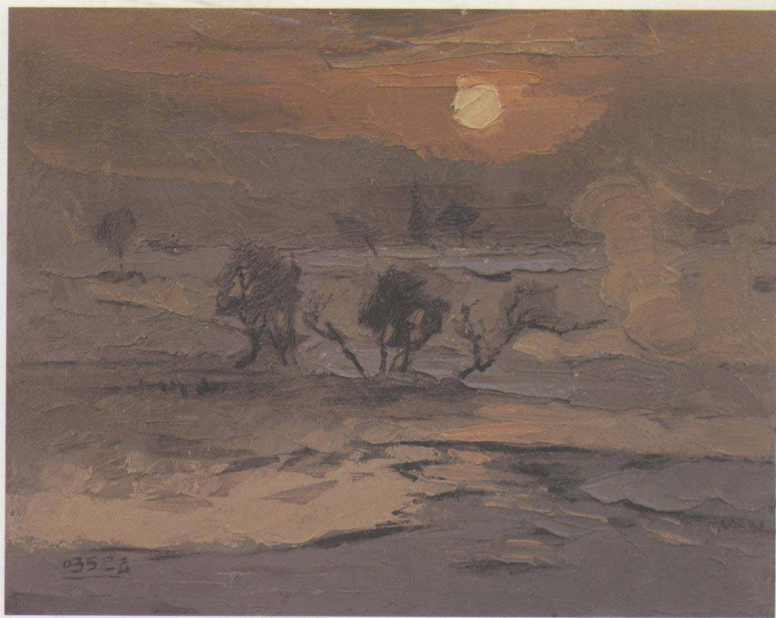
面对喧闹的都市，匆忙的人群，面对如林如烟的建筑，车水马龙的市井，文化一夜之间失去了方向。写生的笔变得艰涩，调色板也变得冷冰冰、硬邦邦。这是许多艺术家的困惑。可有人总能从粗糙中看到精致，从沉闷中看到灵动，从灰暗中看到绚丽的光芒。眼睛所阅读的世界固然平庸和浅陋。可灵魂的感动却可以是无限翻滚和无限丰富。故而没有任何生动的艺术形象不是从灵魂深处弹奏出来的华章。

生命是一种情绪，生命是一种状态，生命是一刹那间的感受。源于对生存感受的切肤之痛，源于对生命全方位的理性的思考，源于内心深处每一次的刺骨的悸动，这就是艺术的真实。面上的真实不行，矫柔造作的真实不行。真能每一次做到如实的倾诉，也是不易的一件事。坦率地说，我认为我自己的作品目前也仅只停留在这一层面上的真实而已。

多少个更深人静、蛙鸣如鼓的夜晚，面对满天繁星，瞑目素坐，对自然、对生命、对艺术凝思静想，不禁生出一种沧桑和敬畏。它不是古道西风，不是小桥流水，不是风吹草低，也不是“月上树梢头，人约黄昏后”。静静地，你似乎还感到它寂无声息。仔细聆听时，则俨然有咣当轰隆、汹涌澎湃之声。却原来生命又是一种难以负荷之重。有着强烈使命感的艺术家，同开启民众心智、解读生命秘籍、砸碎自由精神枷锁全面挑战。浴血奋斗、宵衣旰食。倘以毕生勇气和全部精力仍不能斩获全胜时，则不惜以疯狂为代价。抛舍一切、殉身艺术。庶几，这便是生命和艺术的精髓之所在。

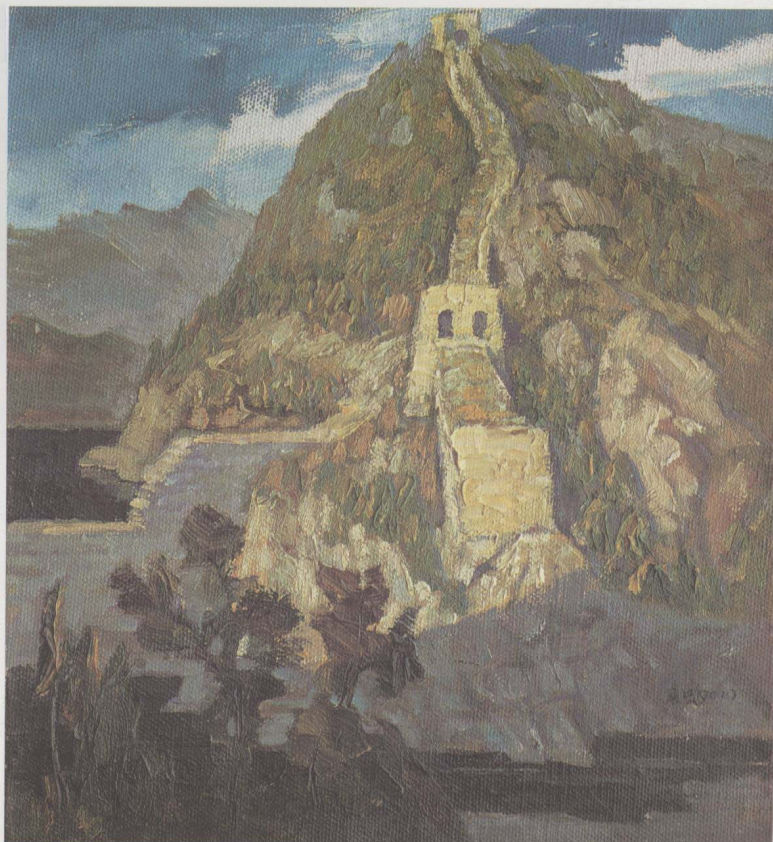
春日花正黄 2003年 布面油彩 60cm × 80cm

黄昏来临 2003年 布面油彩 41cm × 51cm

向日葵之二 2003年 布面油彩 61cm × 50cm

黄花城之长城 1999年 布面油彩 50.5cm × 46cm

v

03

曹
展
云
写
实
油
画

《同一首歌系列之一》 作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：在画布上先用铅笔起轮廓，再用油画单色加松节油进一步确定形的准确性。人物构图恰如其分，不能太大，否则有压抑的感觉。也不能太小，而显得画面空泛。

步骤二：像画水彩一样，油画可多用些油，把它的基本色铺出来。注意画面的黑、白、灰大的关系。在铺大色块之前，可以画些小色调稿。通过几块色彩的组合，使自己心中有数。

步骤三：用大笔涂抹画面，色彩可鲜艳一些。这时的形可不必注意，笔触随心所欲，在画布上搅动颜色。总的来说，这幅画的特点是以黄衣服为主调。一切环境，周围的色彩配搭均以此为基调。

步骤四：这一步为深入刻画。人物的头部与手可着重刻画。而衣服、背景则可以放松，做到有松有紧。有的地方可画厚一些，有的地方可画薄一些。有虚才有实，有强才有弱，对比是为了强调主次。无论是强弱、松紧、虚实、急缓，或是色彩的冷暖、明暗的对比等，都是为了强调主次的对比。做到形与色的结合。有色没形使人感到画面的松散，有形没色，又使人感到单调，二者缺一不可。

同一首歌系列之一
2001年 布面油彩
182cm × 130cm

步骤四

同一首歌系列之二 2001年 布面油彩 182cm × 260cm

v

07

曹展云写实油画

同一首歌系列之三

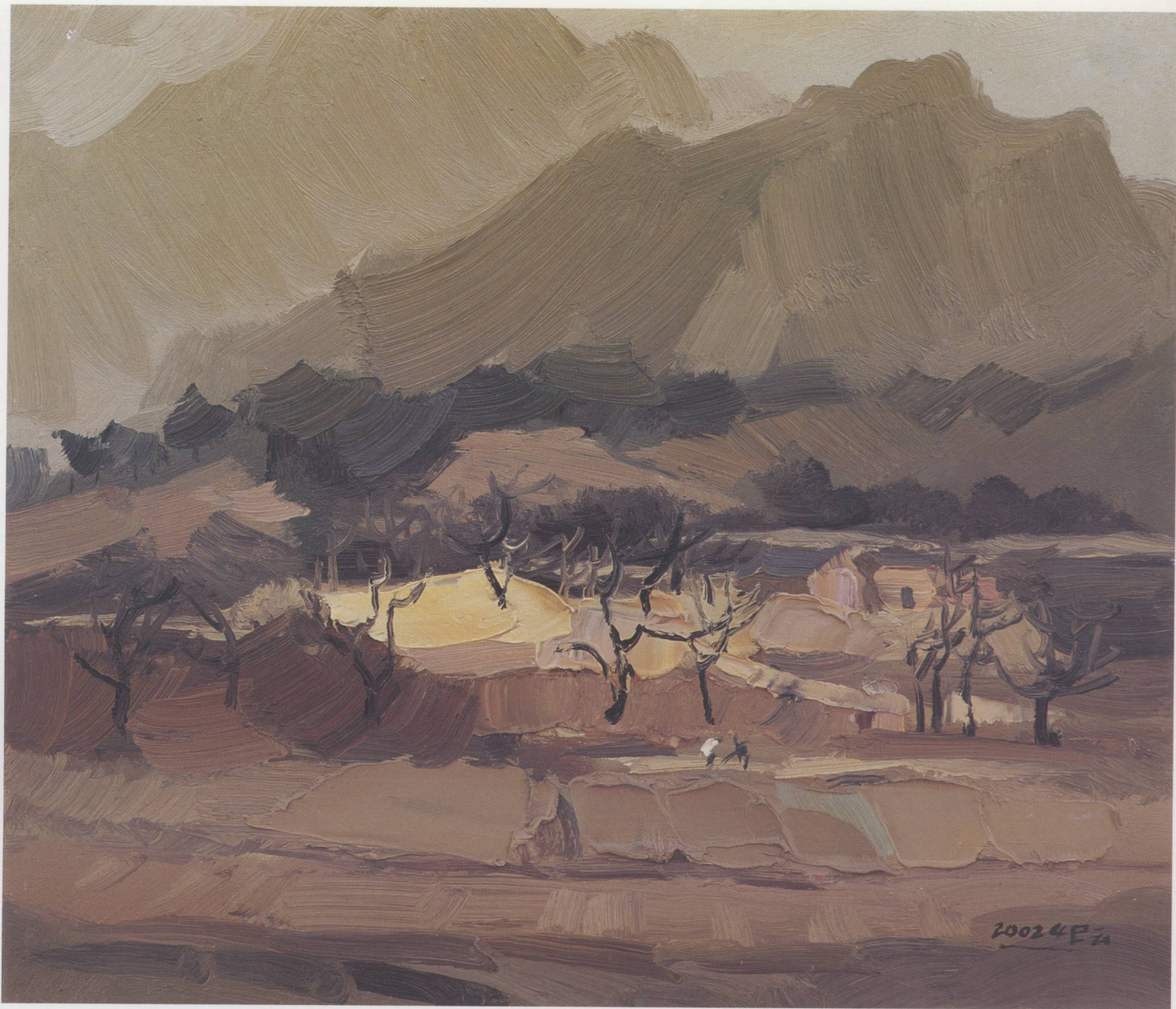
2001年 布面油彩

182cm × 130cm

一次偶然的机会，在热闹的人群中，一批少女，在舞台上表演各种婚纱，翩翩起舞，楚楚动人。但我更喜欢她们舞台后的那一幕：化妆的、涂脂抹粉的、试着摆舞姿的……即将出台的那一瞬间，那神态的确令人难以忘怀。于是产生了这次创作的题材。尽量做到画面高雅，用色单纯。用大的笔触，写意的方式，以油画语言特有的肌理及材质美，来表现画面。各种神态，各种造型各有不同，但同样专注的眼神似在诉说着同一个感受、演绎着同一首歌。

黑山寨

2002年 布面油彩
46cm × 53cm

这两幅在用扇形笔的同时,也大量用了油画刀。既有丰富复杂之处,也有单纯简明之处。主体部分表现得丰富,精心刻画。环境陪衬部分则简洁,这样有轻有重,画面就会宾主分明,增强了感染力。

暮色

2003年 布面油彩
46cm × 51cm

硕果累累

2003年 布面油彩
53cm × 46cm

时间是11月，这个季节是农民收割完成的季节。在雾林山，每家每户几乎都是在自家的小院堆满玉米，筐子、篮子装满山果，是那般的自然、和谐。

余晖淡淡（左上图）

2002年 布面油彩
46cm × 56cm

画了一上午，人也很疲乏。在下午四点的时候，正想打道回府。猛然间，发现一片树林。它带着长长的投影，眼前的景物都是淡淡的，我感到为之一振。用所剩的油画色彩，很快地涂满画面，没料到，一切都那样贴切地统一在淡淡的暮色之中。

初春之晨（左下图）

2002年 布面油彩
46cm × 53cm

那是四月初，我带着美院进修班的学生前往黑山寨写生。大自然一切都是灰蒙蒙的。惟一不同的是：中间一排小树，其中有棵生长着一小片嫩嫩的鹅黄。那种嫩黄，在平时很不起眼，但在此时，格外醒目，我知春天来了。

秋爽

2003年 布面油彩
56cm × 46cm

此幅色调为暖色调。风景画应该抓住色彩的主要点，找出几个“最”，即最冷、最暖、最明、最暗、最灰、最鲜。

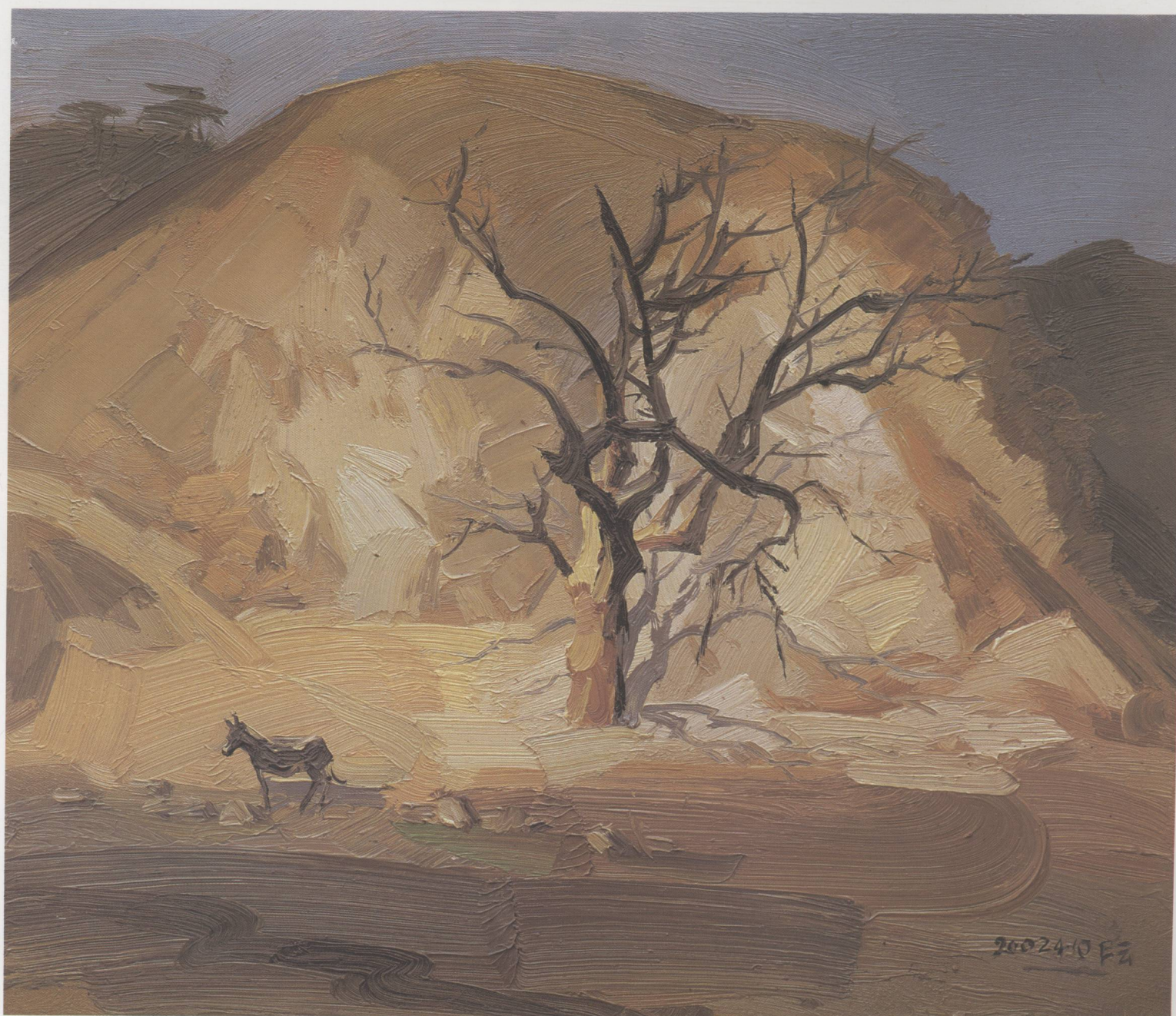
《阳春》这幅作品是我的油画探索语言之一。用抽象的元素表达画面，外形似像非像，色彩都是对象真实的色彩，是从自然界提取出来的。点、线、面、节奏、韵律结合起来，构成完整的画面。节奏的强弱、快慢、松紧、虚实和明暗变化可以演绎不同的韵律。

阳春（右上图）

2002年 布面油彩
46cm × 56cm

正午（右下图）

2002年 布面油彩
46cm × 53cm

v

13

曹展云写实油画

阳光灿烂的日子

2000年 布面油彩

182cm × 518cm

v

15

曹
展
云
写
实
油
画

生命是一种情绪。千千万万的人，蚂蚁似地迁入新居，居前的积累，居中的杂乱，居后的不满，全没有了。画面为三联画：中间的一幅表现小憩中的主人在此刻对人生梦境般美妙的憧憬；左边一组表现沙发上放着报纸，细腻、小心地遮住灰尘，防止粉墙的油漆滴在沙发中；右边一组为滚筒、涂料、脸盆，背景为斑驳的旧墙组成画面。每件物品皆可入画，件件都似在倾吐着主人的艰辛。

