

SHANXIHE ZHUANGSHI YOUHUAJI

单锡和装饰油画集

北京工艺美术出版社

单锡和装饰油画集

SHANXIHE ZHUANGSHI YOUHUAJI

北京工艺美术出版社

BEIJING GONGYI MEISHU CHUBANSHE

责任编辑：陈宗贵
装帧设计：方 明
责任印制：宋朝晖

图书在版编目(CIP)数据

单锡和装饰油画集 / 单锡和绘. — 北京：北京工艺美术出版社，2002.7
ISBN 7-80526-430-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 047018 号

单锡和装饰油画集

北京工艺美术出版社出版发行
(地址：北京市东城区和平里七区 16 号楼
邮政编码：100013 电话：64280948)

全国新华书店经销
北京秋韵图文设计制作有限公司制版
北京恒智彩印有限公司印刷

787 × 1092 毫米 1/12 开本 5 印张
2002 年 7 月第 1 版第 1 次印刷 印数：1 — 4000

ISBN 7-80526-430-9/J·257 定价：48.00 元

艳丽斑斓色彩中的浓郁乡情

——评单锡和装饰油画艺术

俞子龙

黑脸膛，直性子，一副淳朴憨厚农民相的单锡和，自1964年从南京艺术学院油画系毕业后，成了驰骋美术出版界的画坛老将。看他的画，不由得令人怦然心动，尤其是在艳丽斑斓的色彩中洋溢出的浓郁乡情，仿佛弥漫着醇厚醉人的泥土芳香。

一个世纪以来，中国的美术家在现代西方文明的冲击下探索艺术发展的方向时，无不同时面对两个传统，一个是西学，即西方文化的传统，另一个是国学，即东方的民族传统文化传统。在扬长避短的努力中，许多艺术家不约而同地选择了融会中西的态度，表现在浅层次上是艺理技法的采纳，表现在深层次上则是精神内涵的熔铸。传统的西方画家在画面上追求的是实景和实象，而中国的画家在画面上铺陈的是灵境和意象。神韵的表现成为东方艺术的首要特征。单锡和孜孜以求的则是又充实、又空灵，以实击虚，画外求画，虚灵动荡的这种意境。

多年来，由于长期从事图案设计工作，他经常下农村，走山寨，从而积累了丰富的民间艺术素材。长期的艺术实践使画家形成了自己独有的风格。在他的作品里，到处可以见到朴实无华的蓝印花布、粗犷古拙的灶壁画及陶瓷纹样、剪纸漆绘等民间艺术的影子，然而最使画家醉心的却是花卉纹样的图案变形。在单锡和的心目中，花卉是人类美好情感的代表，又是人类良好愿望的象征。它的神韵和气质赋予了人类美的享受。为了将这种神韵与气质永久地留驻在世间，就必须以艺术的形式再现出来。于是，他把自己的心灵融入了绚丽多彩的花卉王国里，以艺术的语言同充满灵性的花卉交流。这一点，在单锡和的装饰油画中充分地体现了出来，也是他与其他画家不同的独到之处。

单锡和的装饰油画，在构图上吸取了杨柳青、桃花坞年画和月份牌年画的特点，人物形象具有甜美亲和的神态；在人物形象的取材上，着重描绘东方女性的典雅庄重、雍容含蓄之美。如装饰油画《村姑》，他采用了江南民间妇女的形象，以蓝印花布的围裙、包头巾和漂亮的束腰来体现江南村妇朴实无华、清纯秀丽的情态。那怀抱花篮、身穿白底小花衣裳的卖花姑娘，人依花，花映人，人儿花儿相映成趣，不禁使人想起了“人面桃花相映红”的动人诗句。又如在《鸟语花香》这幅画中，树林子里的山歌及小鸟的清脆叫声，好似回荡在山间，金灿灿的色调，使人感到折射了自然的生命力，使作品浸透返朴归真的纯情与和谐的生命韵律。还有一幅装饰油画《思绪万千》，则是运用我国民间染织纹样与欧洲佩兹利密纹

样和谐组合的成功范例。画家通过扇子及穿大红花卉面料的靓女构成了动静对比的画面，产生一种浮想连翩的幻觉，强化了似文静又不文静的女孩对未来的向往，对明天与昨天的思考。这一切都是通过花卉纹样的变化，给了我们一个既激荡又稳定的诗情世界，使人得到精神的愉悦和情感的陶冶。

同样，画家在背景的处理上，则采用了酣畅优美的线条，形成饱满润泽的花卉变形图案、文字图案、动物图案等，或流动，或奔驰，或激荡，或腾升，调动对比手段来寻找各种符号的组合，与主体人物结合成一个极为融洽的整体，既有烘云托月之感，又起到了相辅相成的作用。

由于单锡和擅画花卉、草叶图案，所以在他笔下的花卉别具形态，生动有趣，神态焕然。在30多年的艺术实践中，不断投身自然，写生，观察，进行着各种探索提炼，于是在画中，他的花卉出现了写实的、几何的、抽象的、民间的、民族的、国外的、古代的等等图形。他潜心研究花卉的构成规律，运用艺术手法，力求笔下的几何花卉与人物如同中国文字一样从“象形”逐渐发展到“指事”、“会意”、“形声”、“转注”、“假借”，形成六书。从具象发展到抽象，使单锡和的画进入了最高的情感境界，这也就形成了他作品的主题核心。在色彩的运用上，画家也大胆采用民间年画中的大红、大绿、大黄、大蓝原色，瑰丽鲜亮，赏心悦目。通过色彩的渐变及空间的混合，形成了特有的节奏与韵律，并通过颜色的相互借用，使少套色达到了多套色的效果。

我们说艺术的发展有赖于观念与技巧的突破，而此两者的演变一旦脱离了相应的精神内涵，成为一种竞相追逐的时尚，那么创作上的矫情与懈怠也就在所难免了。不过潮流之外，仍有一些执着的探索者，他们凭借深厚的修养和敏锐的观察力，以自己的作品为现代艺术作了生动的诠释。单锡和的装饰油画艺术便予人以这样的印象。观赏单锡和的画，无论从构图的线条，还是艳丽的色彩，都强烈地呈现一种蓬勃向上的冲动。画家对生活的热望和对民间艺术的挚爱，都淋漓尽致地倾注在这些丹青之间。他追求的是宁静、素雅、情趣和憧憬。今天呈现在广大读者面前的就是单锡和先生奉献给世人的一份爱的结晶与爱的感染，这是趋向平常醇厚的意境，这是大家和成熟的要素，令人可喜。于此，我们似乎可以领悟到，中国油画的民族化、地域化、民俗化之类，原是在顺其自然和锲而不舍的努力中获得的。

我期待装饰油画这一画派的完美和壮大，也期待着单锡和先生有新的建树。

2002年5月2日于上海

图版 ►

图版目录

晨妆·····	1
展·····	2
金色的年华·····	3
花蕊·····	4
源泉·····	5
秋韵·····	6
走在田间的小路上·····	7
生命源·····	8
她在花丛中·····	9
森林中的欢快声·····	10
春潮·····	11
祝酒歌·····	12
畅想曲·····	13
金色的十月·····	14
海上旧事·····	15
春雨·····	16
新嫁娘·····	17
梳妆·····	18
思绪万千·····	19
农家女·····	20
远古的随想·····	21
火神的献祭·····	22
祈祷·····	23
夏日静静·····	24
童年的歌·····	25
铁蛋·····	26
百鸟朝凤·····	27
十二生肖·····	28
母爱·····	29
今古·····	30
龙年生肖系列一·····	31

龙年生肖系列二·····	32
喜洋洋·····	33
卖花姑娘·····	34
龙年生肖系列三·····	35
龙年生肖系列四·····	36
龙年生肖系列五·····	36
弄姿·····	37
幸福果·····	38
媚娘·····	39
颂春图·····	39
月光曲·····	40
爱心曲·····	40
温馨·····	41
龙年生肖系列之一·····	42
蛇年生肖系列之一·····	42
蛇年生肖系列之二·····	42
蛇年生肖系列之三·····	42
马年生肖系列之一·····	43
马年生肖系列之二·····	44
马年生肖系列之三·····	45
马年生肖系列之四·····	45
马年生肖系列之五·····	46
马年生肖系列之六·····	46
古韵·····	47
羊年生肖系列之一·····	48
羊年生肖系列之二·····	49
羊年生肖系列之三·····	49
羊年生肖系列之四·····	49
羊年生肖系列之五·····	49

◎ 晨妆 1999年 亚麻布油彩 60cm × 60cm

◎ 展 2000年 亚麻布油彩 120cm × 140cm

◎ 金色的年华 2000年 亚麻布油彩 80cm × 80cm

◎ 花蕊 1999年 亚麻布油彩 60cm × 60cm

◎ 源泉 1998年 亚麻布油彩与丙烯混合 60cm × 60cm

◎ 秋韵 2000年 亚麻布油彩与丙烯混合 80cm × 80cm

◎ 走在田间的小路上 2001年 亚麻布油彩 60cm × 73cm

◎ 生命源 1999年 亚麻布油彩与丙烯混合 80cm × 80cm

◎ 她在花丛中 1998年 亚麻布油彩 60cm × 60cm

◎ 森林中的欢快声 2001年 亚麻布油彩 60cm × 60cm