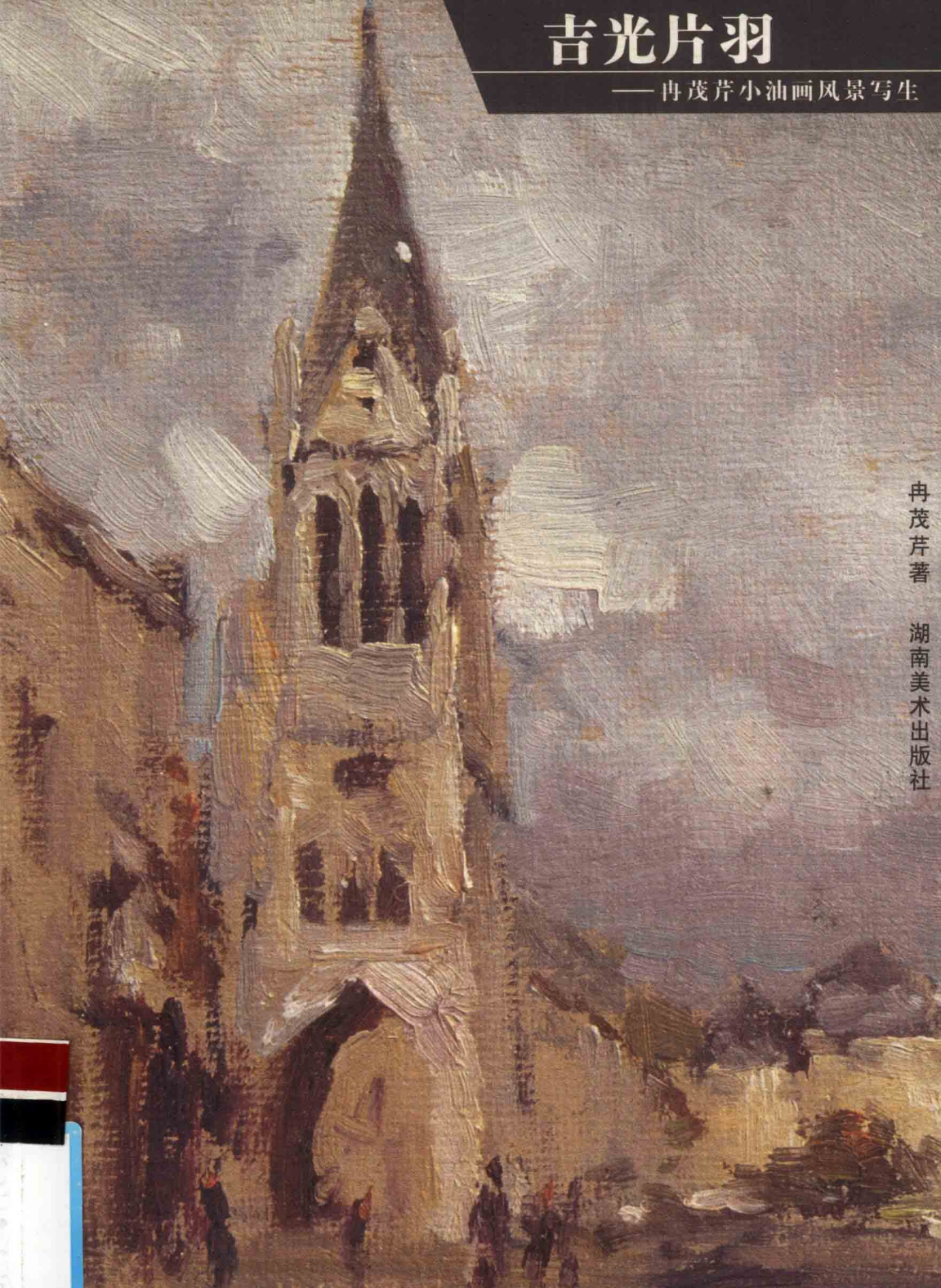

吉光片羽

——冉茂芹小油画风景写生

冉茂芹 著

湖南美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

吉 光 片 羽

——冉茂芹小油画风景写生

湖 南 美 术 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

吉光片羽: 冉茂芹小油画风景写生 / 冉茂芹绘. —长沙: 湖南美术出版社, 2003

I. 吉... II. 冉... III. 油画: 风景画: 写生画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 038376 号

吉光片羽

——冉茂芹小油画风景写生

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市雨花区火焰开发区 4 片

责任编辑: 萧沛苍

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787 × 1092 1/20

印 张: 3

字 数: 11 千字

版 次: 2003 年 7 月第 1 版

2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1—800 册

ISBN 7-5356-1841-3/J·1716

定价: 30.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105, 邮编: 410016

网址: www.arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请寄回本社市场营销部调换。

目 录

- 1 吉光片羽的迷醉
——小油画风景写生的缘与路
- 13 作品

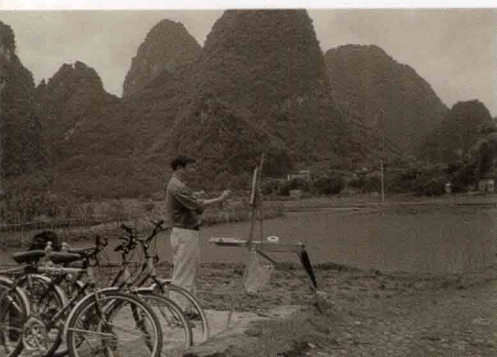
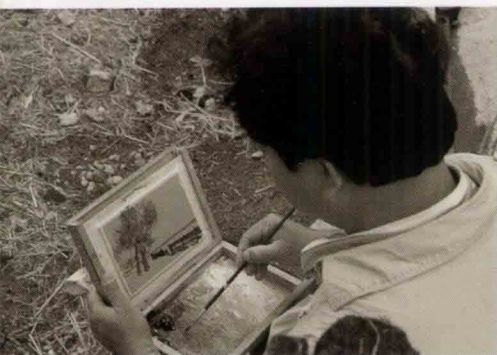
吉光片羽的迷醉

——小油画风景写生的缘与路

缘 起

六十年代初，啊，多么遥远的日子！罗工柳、郭绍纲相继从苏联留学返国，带回一批在苏联时画的小油画风景写生。这些色彩雅致、光线迷人，色块对比十分有趣的画面，一下子就抓住了我这附中小子的心。那年，恰值我二哥上北京，特意买了一个新出品的小油画箱，回家探亲时绕道广州来给我，于是，我就开始了风景写生的“长途跋涉”。不记得在什么画刊上，看到介绍苏联风景画家密什柯夫的长幅画作和作画方式，他画的卡累利亚的风景多么辽阔醉人啊！他是用扁长型的自制画箱写生的。于是我就到广州城中到处钻，终于找到一个装仪器的扁平夹板盒，有时就用它去画风景。1960年暑假，我去北京时就是用它画了长城八达岭、画了京郊的华北平原和天安门广场的英雄纪念碑。

美院同学之中有许多小画高手，互相观摩，给了我很好的启示。湖南画家张应中，他油画系毕业后分配在海南岛工作。那时，同学间就传闻他画了好多小风景，文革后他调到长沙湖南潇湘电影制片厂，而我时在广东工作，就特别于回湘省亲时去拜访他，细续了他叠起足有二尺高的小油画片。那些他戏称为“扑克牌”的小画，画面调子银灰而高雅，令人印象深刻。还有广东画院油画家林宏基，文革甫毕时在江门工作，我也借出差之机路过江门时登门访问。他的小油画稍大一点，十分潇洒和“苏派”。可惜宏基不幸于去年英年早逝，使广东油画界损失了一员猛将。

小画行脚

翻捡起昔日画夹，附中时的小油画竟只存一张！这幅《小城冬郊》大约是1960—1961年冬天寒假时回湖南常德画的。市区北门外叫马马桥的乡下，是我在初中美术组时就常去写生的地方，至今我还记得当时的情景，瓦屋、茅舍，静卧在融雪后的田野上，我双手冻得哆嗦和发红，忍着冰冷的寒风，倦缩在枯草的塘边，抹画下这淡淡的一片乡愁。学校时所画小画大部分因毕业时交换画作纪念而分散了。

1965年我从广州美院舞台美术专科毕业分发到广东肇庆地区话剧团担任舞台设计和绘景，一蹲在此竟15年。这期间，为应付本职工作，画了大量水粉风景，为了每年的省展和全国美展，也画了不少人物创作。小油画相应不多，画材方面仍然是自制涂

●意大利 Maimeri 公司出品之小油画箱。尺寸：
18.5cm×24.5cm×5.3cm

●1990 年秋在阿姆斯特丹远郊的牧场画《荷兰平原》

●1997 年 5 月带四位台湾青年画家赴贵州、广西写生。我在阳朔郊区写生，画箱腿架上的塑胶袋装用过的擦笔纸。

胶纸板或唯一能买到的贴布打底的纸板，所画内容也都是粤西山区景色为多。

真正大量画小风景倒是从八十年代初开始，我在香港开设画室教课，要求一个颜料批发商从意大利“MAIMERI”公司进口了一批小画箱，也推荐给我的学生。这种小画箱结实、方便，十分合用，快20年了，至今我仍然带着它，它伴我到过欧洲、美国和俄罗斯许许多多的地方，也伴我画下香港的大街小巷、台湾的海边、田野。香港的外销油画很发达，有几家公司专作各种尺寸的油画布，其中还有几种尺寸的“板仔”，即是在薄夹板上裱棉布，再上胶质白底，都是适应出口需要的英制尺寸，如5×7、8×10英寸等，因画箱尺寸的关系，我颇习惯5×7英寸的这种款式，直到现在，我大部分小画还是在用香港出品的画板和这5×7英寸的SIZE。

玛利亚 33cm×21cm

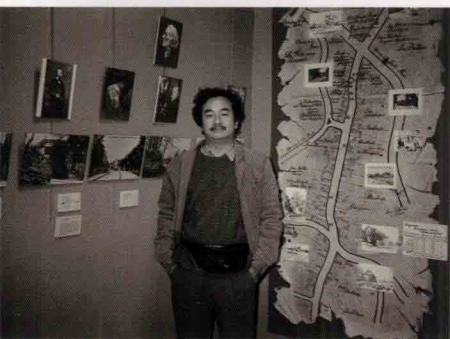

在契斯卡柯夫故居等待开馆时画导游玛丽亚小姐。

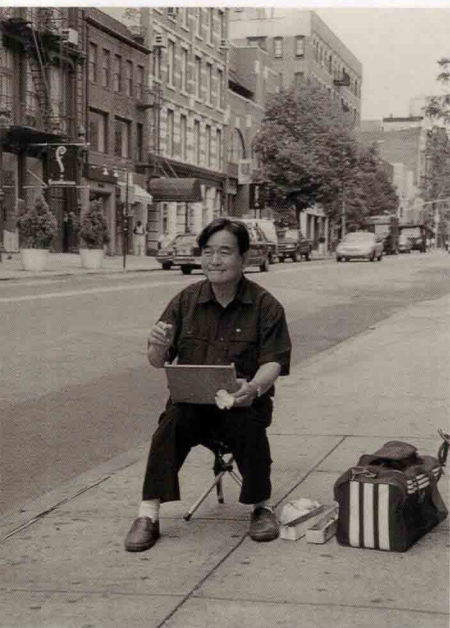

与德国南部农夫合影。

米勒纪念馆内墙上的地图是巴比松画派画家纪念馆的位置图。

1999年夏在美国纽约曼哈顿苏荷区世贸大厦方向的街景。

欧洲行

每个学西画的人无不将到西欧去亲眼目睹美术史上的杰作当为自己一生的梦想。我虽然到香港、台湾近10年，却不得已为养家活口而忙碌，直到1990年才决心远赴欧洲，一偿宿愿。

香港、台北各有一名青年画家与我结伴同行。行前购买了好些中、英文版旅游的小册子，照相机、胶卷、衣物，加上画小油画的画箱、颜料、“板仔”，在上飞机前过磅时，我的背囊竟达45公斤！就这样，我几乎是背着一个人在欧洲绕了3个月。

首途欧洲，主要任务当然是看美术馆，其次是画些即兴小画写生。因为要写生，我做了周详的准备，带足了颜料、六十多块5×7英寸的“板仔”，自己还特别钉做了一个储画盒，这些东西和照相机，八、九十个胶卷，甚至还有辣椒酱和洗碗精（洗笔用），行李焉得不重！可是，正因为有这些齐备的物品，使得我能顺利而愉快的画下行脚所到的城市与原野。以时间之长，所到地方之广，作小画数额之多和画兴之浓，在我，恐怕是空前绝后的了。回来之后，这些画作获得同学与朋友们的赞赏，也常唤起我美好的回忆，增添一分生命的慰藉。

1991年，台北皇冠艺文出版社社长平鑫涛先生见到了这批画作，引发了他对年青时首游欧洲的回想，激赏之余，力邀我

展出于他们的“皇冠”画廊，并出版《梦在远方——冉茂芹欧洲油画写生集》。在展览时，我陈列了小油画箱并举办了讲座，反应异常热烈。我亦委托一画材商进口意大利这款小画箱，于展览时同步推广，后来，台湾也有厂家仿制生产小画箱，小画写生于是兴行起来。

美国游

1999年夏，我与妻子相偕去美国，游历了纽约、华盛顿、旧金山、洛杉矶、拉斯维加斯、圣地亚哥及墨西哥边境城市与西海岸等地。在旧金山与洛城，间或租车外出，但因地方不熟，倒都是在城郊近干线道路附近停车作画。纽约画得较多，在华府则特别画了《白宫》与《国会大厦》。很可惜没能到美国乡间去看看去画画。

写生白宫留念照

醉人之旅

2001年夏去俄国参访，这真是一趟迟来的快乐之旅。我一直毫不隐瞒表达我对俄国画派的喜爱，尤其是对列宾、苏里柯夫、谢洛夫和列维坦的崇敬之情。在我亲睹了欧洲和美国几百年来的大师原作之后，更加加强了我的这一看法：十九世纪写实人物画的高峰在俄罗斯。俄国大师在肖像画方面，人物形象的刻画更典型，心理层次的挖掘更有深度，笔触描绘上更多样、更有品味，而且画得大器，十分流畅；在人物画创作上比欧洲画家更具震撼力，内容更为深沉和隽永，有着大气磅礴的恢宏气势。这次的参访无疑证明了我的观察和结论。在风景画方面，或许缺少印象派画家的多样性和趣味性，但于诗意和性灵的呈现上却能超越大多西欧画家的侧重感官层次而进入人们的内心情感世界。

我有两位学生就读彼得堡列宾美术学院，这次我率领台湾二十余位学员去俄罗斯，得到他们的全力协助，就方便多了。不仅看了莫斯科特列卡柯夫画廊和苏联时期的画藏分馆、彼得堡的俄罗斯美术馆，还参观了列宾美术学院及其

列宾美术学院院长叶列梅耶夫先生接见我们于院长办公室。

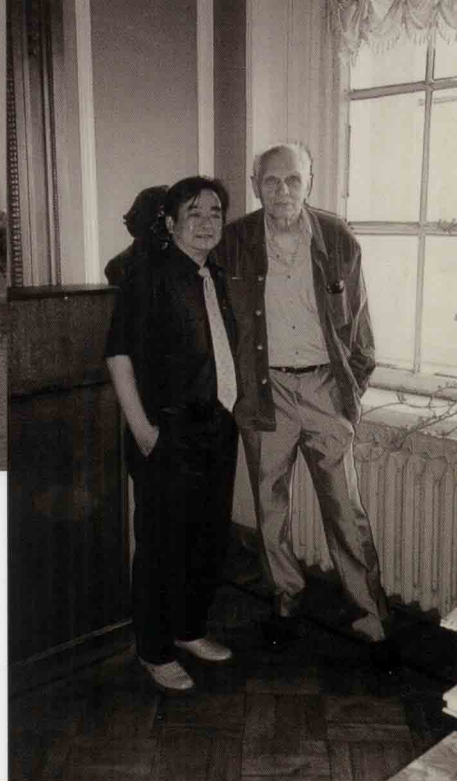

●飞抵彼得堡的第一天刚在酒店（HOTEL）放下行李，就赶出来在附近写生，时间是下午8点多。

●与列宾美术学院院长叶列梅耶夫先生合影。

●在列宾美术学院二楼环形陈列馆内，叶列梅耶夫院长当年毕业创作《列宁步出演讲厅》一画前留影。250年来的的毕业生创作以这幅最为强劲。

陈列馆，并获院长——著名油画家、艺术学院院士叶列梅耶夫的接见，聆听了他那极有启示性和生动风趣的谈话。

六十年代中国美术青年都醉倒于列维坦的笔下，梦想着能有朝一日去画那白桦树和小茅房。当我到莫斯科远郊的苏斯达里、弗拉基米尔时果真还是被那些如诗的景色迷倒了，俄罗斯的平原、森林、池塘、田园以及农舍和教堂真是可爱和美妙，如果没有列维坦、希什金这些高超的歌手为其咏唱，反倒令人觉得不可思议。

最有意义的是我们参观了托尔斯泰的故居，瞻仰了文学巨人仅有青草覆盖的小小的土坟；访问了列宾的故居，画下白花环绕的大师长眠之处。还去了素描大师契斯卡柯夫的旧居，见到他那些

●在彼得堡俄罗斯美术馆列宾名作《萨波罗什人致信土尔其苏丹》油画前

●列宾故居的书房兼会客室，在此，列宾写了文笔优美的回忆录《抚今追昔》

●列宾故居画室中的画架和调色板。列宾晚年手臂肌肉萎缩，设计了可以挂在腰间的特别调色板作画

严谨而精采的油画肖像，令我肃然起敬。

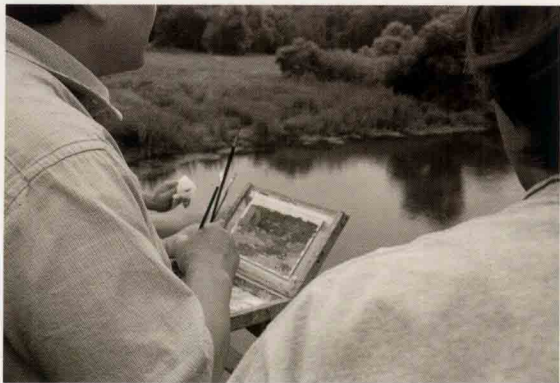
当然，克里姆林宫、诺夫哥罗德、冬宫、夏宫，还有普希金称为世界上他唯一的故乡——皇村，都给我留下美好的印象。我贪婪地画啊，尽力挤出有限的时间，希望能抓到些许的吉光片羽，只为我感动，只为我要增添自己可以长久回味的珍藏。

列宾的学生尼古拉·费申，他的素描早为国内美术界所熟悉。他的油画却是潇洒不羁，才华横溢。他三十年代移居美国后影响了许多美国写实画家。回想起许多五、六十年代的苏联画家平光式的油画，原来老祖宗就是费申，这是他的毕业作《大白菜》！

契斯卡柯夫故居二楼的画室

2001年夏在莫斯科市郊画《小河
蓝烟》

掌中耕耘

12×17公分(5×7英寸)有多大呢？不过是手掌大小罢了，要在这么小的面积中去描绘变化万端的景色，去经营各不相同的空间，自有其难度和学问。行行复行行，我画了若干年之后，才逐渐摸索到一些规律和方法。

首先，小画在取景与构图上就不适宜去画一些形象细小、繁琐的东西，如细枝、纤藤、电线、窗格之类，遇有草地、菜地、丛树等亦需简化为色块和笔触，当把景物化为冷暖各异、深浅有别的色块关系时，画面就变得有趣起来，画者也主动而愉快。没有这种化繁为简的清醒认知，想将所见物象中一切细致变化的枝节都描写下来，对于一张小画，不啻是一场灾难，到最后一定是一败涂地、琐碎不堪。

列维坦将风景画的任务概括为处理天、地、水的关系，是画家试炼过的经验感情。确实，第一要务就是区分出天、地、水的大色块的明度与色彩的关系，这个放对了，一张小画的大格局就出来了，大关系就设立起来了。苏联画派传进来的就是这个东西，加上“灰调子”，非常有效果，当年一下子就在各美术学院中流传开来，为中国油画增添了新语汇。所谓的“苏派”，也喂过我们艺术的乳汁，也是一个“老奶奶”啊，今天有人否定这个东西，我不以为然。

空间，是风景画中的灵魂。

在小风景画中，除了结构、透视关系外，还要以色彩将天空的上下关系、水和地面的前后关系明确地表达出来，不然，仅只有大色块的话，就会停留在

工艺设计的平面组合状态，色块会如屏风般直立地堵在画面中；没有在大色块基础上再“打”进去，空间感没出来，“意境”也就谈不上了。因而，我十分注意画面的透视结构和空间塑造，努力使画面“透”起来。

笔触，是风景画中的趣味之所在，尤以小画然。

立基于我们将眼前景物“翻译”成各种色块的认识，用笔触来体现这些色块就是顺理成章的了。固然，厚涂的、宽大的笔触易于出效果，但是，没有微妙色层的描绘作铺垫，这些笔触在画面就显得粗糙而不当。小画虽多为速写，以我的体会，时间太短容易流于空洞，所以，通常我的作法是画四、五十分钟左右，这样的时间幅度，可以有余裕回过头来调整色调和色块，也可将画面重点、精妙之处再加工。我力图让小画不停留在仅仅是习作和记录大色块，希望它有更多可独立欣赏的价值。

一般情况，我用群青起稿，有时用生褐色，并略将暗部“擦”一下。打轮廓不常用油，上色描绘一概不另调油，油一上去，画面就“打滑”，色彩反而不准和混浊。

小画板上我喜欢事先打底，常选择浅色的灰绿、灰赭、灰紫来涂底，画起来有个中间调子易于控制画面的和谐，尤其是打过底子的画面十分“抓笔”，触

料，我的画室一角，画架旁是工作台，上搁画板，内层放置颜

感很好，但画明亮的画面时会略显沉闷。有时也用纯净的白底子，第一遍上色时就很响亮。谢洛夫就喜欢白底画布，他可以如神枪手般第一次就调准色彩放上去。他画面的技法多样而活泼，有“贴”、有“堆”、有“砍”，有“按”……，比萨金特的“刷”法，过瘾多了，扯远了。我喜欢用较大的猪鬃笔画小画，再辅以小些的貂毛笔收拾和点画细节。一张小画如果超过一小时，通常是画过头了，不是细节过多就是颜料“浆”住了。

上个世纪的画家都有作小画的风气，西班牙画家SOROLLA的小画色彩丰富、用笔潇洒，列维坦的小画色块极为概括和优美，就是俄国的费多托夫的小画肖像（约6×8英寸）也画得精致中有色彩有笔触，总之，当时欧洲有许多大师的小画妙品，只是不常见于画册之中罢了。

我附中时的班主任梁器奇老师，色感极好，文革时下放干校，回美院前曾在广东省阳春县文化馆工作，当时他画了许多精采的小风景，我路过阳春去看望他时，他在狭小陋室中一张一张地摆给我看，老师那眯缝着的眼睛和微笑的嘴角露出享受和自得，那份神情使我至今难忘。

小画写生时间短，画幅小，逼得我们要去探索大的色彩关系，因而，是训练色彩能力的极有效的手段，是克服“土”油画的一大法宝。今日的写实画家不仅不画小画，也鲜少写生，过分依赖照片的结果是画面琐细、色彩僵硬，更谈不上对景挥写的那份灵气和真情了。

小油画风景是我与大自然对谈的最贴心最愉快的方式，我常久地，常久地钟爱于它，几十年来，从未忘情。啊，小油画！

冉茂芹·2002年12月于台北

作 品

15 小城冬郊	34 薄暮
16 山坳蓝烟	35 夕阳小庙
17 琉森湖畔	36 繁街晚照
18 圣·德尼街景	37 山下
19 米勒小屋	38 夕阳正浓
20 俯瞰巴黎	39 帝国大厦
21 尼斯海滩	40 白宫
22 塞纳河边	41 玛丽皇后号
23 大运河黄昏	42 哈得逊河黄昏
24 阳光中的圣母院	43 大师长眠之处
25 山城因斯布鲁克	44 契斯卡柯夫故居
26 吊桥	45 钟声入黄昏
27 牧场雨后	46 教堂水影
28 阿尔卑斯山	47 小河蓝烟
29 雨过教堂色自深	48 涅瓦河的黄昏
30 普拉多美术馆旁教堂	49 教堂浴日
31 牧场秋色	50 农舍
32 旧城斜阳	51 澄清湖畔
33 荷兰平原	52 小镇夕阳