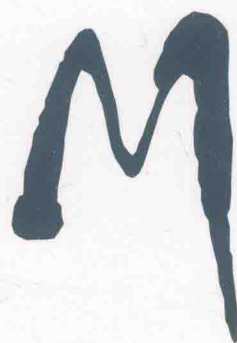

The Chinese Contemporary
Mainstream Art
宋惠民 等 著

M ainstream

中国当代主流艺术·流梦回音

The Chinese Contemporary
Mainstream Art

宋惠民 等 著

ainstream

中国当代主流艺术·流梦回音

图书在版编目 (CIP) 数据

流梦回音 / 宋惠民等著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.3

(中国当代主流艺术)

ISBN 978-7-5314-7193-6

I. ①流… II. ①宋… III. ①油画—作品集—中国—现代②水彩画—作品集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第042091号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳绿洲印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/8

印张: 20

字数: 20千字

出版时间: 2016年6月第1版

印刷时间: 2016年6月第1次印刷

责任编辑: 李彤 童迎强

装帧设计: 洪小冬 林枫

英文翻译: 刘月 芦杰

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-7193-6

定价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录

宋惠民作品

画中国人的油画——宋惠民的艺术创作	005
流梦回音——读宋惠民人物油画	007
战友的怀念 油画	008
此地甚好——瞿秋白就义 油画	009
画室·留胡子时的肖像 油画	010
曹雪芹 油画	011
北方四月 油画	012
红叶·绿果 油画	013
火之舞 油画	014
葵花·白猫和外孙 油画	015
草原月色之二 油画	016
奶油飘香之一 油画	017
圣山之二 油画	018
冯其庸·流沙梦痕·楼兰 油画	019
夏日·冲凉 油画	020
神往情移 油画	021
金色的秋天之一 油画	022

净界 油画	023
浓浓的秋天 油画	024
金色的秋天之二 油画	025
小鸟的天堂 油画	026
夕阳红之二 油画	027
北方的云 油画	028
残雪·早春 油画	029
一池春色之二 油画	030
皎月 油画	031
鹤乡·春绿 油画	032
苍茫 油画	033
一抹霞光 油画	034
悠悠岁月之三 油画	035
秋·白桦之二 油画	036
北国风光·秋葵·初雪 油画	037
北方之秋之三 油画	038
远方之三 油画	039
北国风光·夕照 油画	040

绿石谷·小鸟 油画	041
雾迷雪岳山 油画	042
北国风光·初雪 油画	043
生灵于时空间穿行 油画	044
煌 油画	045
明月惊鸟飞之二 油画	046
远方之四 油画	047
逆光之三 油画	048
蓝色的花 油画	049
葵花之一 油画	050
有文竹的静物 油画	051
花·逆光 油画	052
蓝色的花 油画	053
繁花 油画	054
繁花之二 油画	055
花之一 油画	056
马蹄莲之一 油画	057
花与果 油画	058

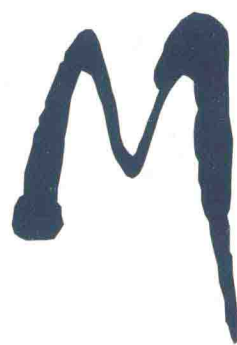
花之华 油画	059
--------	-----

陈桂芝作品

陈桂芝水彩画艺术探析	063
蓝色鸢尾花 水彩·综合材料	064
叶红了 水彩·综合材料	065
鸢尾花 水彩·综合材料	066
花·神 水彩·综合材料	067
闪动的空间 水彩·综合材料	068
红花 水彩·综合材料	069
花语轻音 水彩·综合材料	070
花的絮语 水彩·综合材料	071
花·山野间 水彩·综合材料	072
花·秋色 水彩·综合材料	073
花·窗外秋雨 水彩·综合材料	074
花·对话 水彩·综合材料	075
午花 水彩	076
黑布前的兰花 水彩	077

野百合之一	水彩	078
野百合之二	水彩	079
野百合之三	水彩	080
美人蕉	水彩	081
萱草	水彩	082
荷之韵NO.2	水彩	083
秋荷	水彩	084
玫瑰色的花	水彩	085
荷之韵NO.10	水彩	086
绿色的流动	水彩	087
一束花	水彩	088
兰紫花	水彩	089
五色花	水彩	090
湖兰百合	水彩	091
红虞美人	水彩	092
白玫瑰之二	水彩	093
红月季	水彩	094
百合花	水彩	095

白色的花	水彩	096
黄野菊	水彩	097
晨荷	水彩	098
霞光	水彩	099
红玫瑰	水彩	100
粉色百合	水彩	101
兰虞美人	水彩	102
红百合	水彩	103
粉色的花	水彩	104
桔色的百合	水彩	105
黄百合	水彩	106
晨	水彩	107
白玫瑰之一	水彩	108
百合花	水彩	109
霞	水彩	110
黄牡丹	水彩	111
紫色的鸢尾	水彩	112
黄色得荷	水彩	113

The Chinese Contemporary
Mainstream Art

宋惠民 等 著

ainstream

中国当代主流艺术·流梦回音

图书在版编目 (CIP) 数据

流梦回音 / 宋惠民等著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.3

(中国当代主流艺术)

ISBN 978-7-5314-7193-6

I. ①流… II. ①宋… III. ①油画—作品集—中国—现代②水彩画—作品集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第042091号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳绿洲印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/8

印张: 20

字数: 20千字

出版时间: 2016年6月第1版

印刷时间: 2016年6月第1次印刷

责任编辑: 李彤 童迎强

装帧设计: 洪小冬 林枫

英文翻译: 刘月 芦杰

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-7193-6

定价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术简介

宋惠民

1937年生于吉林省长春市

1954年毕业于长春东北师大附中

1958年毕业于沈阳鲁迅美术学院附中

1962年毕业于鲁迅美术学院油画系并留校任教至今

1983年任鲁迅美术学院油画系主任

1986年任鲁迅美术学院院长、教授

1991年享受国务院特殊贡献津贴

1993年任鲁迅美术学院党委书记兼院长

曾兼任

中国美协常务理事

辽宁省美术家协会主席

辽宁省文联副主席

中国油画学会副主席

中国壁画学会副会长

中国美协油画艺委会副主任

现兼任

鲁迅美术学院名誉院长、荣誉终身教授

辽宁省美术家协会名誉主席

中国美协油画艺术委员会副主任

主要代表作品

《曹雪芹》

《圣山》

《神往情移》

《冯其庸·流沙梦痕·楼兰》

《葵花·白猫和外孙》

《画室·留胡子时的肖像》

作为创作组组长与多位油画家共同创作国家重大历史题材油画《辽沈战役·攻克锦州》

作为创作组组长与多位油画家合作完成我国第一幅全景画《辽沈战役·攻克锦州》（获文化部艺术科技一等奖）

全景画《赤壁之战》（获第十届全国美展金奖）

2012年于北京中国美术馆举办“诗心化境——宋惠民油画作品展”

RESUME

Song Huimin

1937, born in Changchun, Jilin province

1954, graduated from attached middle school of Northeast Normal University in Changchun

1958, graduated from attached middle school of Luxun Academy of Fine Arts in Shenyang

1962, graduated from oil painting department of Luxun Academy of Fine Arts and stayed for teaching till now

1983, dean of oil painting department of Luxun Academy of Fine Arts

1986, president, professor of Luxun Academy of Fine Arts

1991, granted State Council Outstanding Contribution Allowance

1993, president and secretary of communist party committee of Luxun Academy of Fine Arts

Once held posts

Executive Member of Chinese Artist Association

President of Artist Association of Liaoning Province

Vice president of Literary Federation of Liaoning Province

Vice president of Oil Painting Society

Vice president of China Fresco Society

Associate director of Oil Painting Art Committee of China Artists Association

Now hold posts

Honorary president, honorary lifetime professor of Luxun Academy of Fine Arts

Honorary president of Artists Association of Liaoning Province

Associate director of Oil Painting Art Committee of China Artists Association

Master works

Chao Xueqin

Holy Mountain

Carrying Away

Feng Qiyong · Shifting Sand and Dream's Trace · Lou Lan

Sunflower · White Cat and Grandson

Studio · Portrait with Beard

As creation team leader, cooperated with many oil painters the oil painting with national historical significance—Liao—Shen Campaign · Conquering Jinzhou

As creation team leader, cooperated with many oil painter the first panorama of China—Liao—Shen Campaign · Conquering Jinzhou (awarded first prize of art and technology by Ministry of Culture)

Panorama—the Battle of Chibi awarded gold prize in 10th National Art Exhibition

2012 "Song huimin's Oil Painting Exhibition" at the China Art Museum, Beijing

画中国人的油画

——宋惠民的艺术创作

“画中国人的油画”，是宋惠民先生经常对他的学生说的一句话。这是他一贯的艺术主张，也是他在艺术实践中孜孜以求的理想目标。经过几十年的艰苦探索，他正是在画中国人的油画方面，取得了出色的成绩。油画艺术虽然源自于欧洲，但在历史进程中很快为各国人民所欣赏、所接受，成为世界性的语言。我们之所以说油画是世界性的语言，因为它的绘画技巧有世界各国普遍认同和接受的标准，如造型、色彩、肌理、空间观念等，它不受时代和国界的限制。即使西方现代主义艺术思潮兴起之后，古典性的写实油画与现代抽象性的油画在艺术标准的评判上出现了明显的差异，但两者之间仍然有割不断的内在联系，因为后者是从前者逐渐演变过来的。油画技术传播到中国，在中国土壤上生长、开花结果，也离不开油画艺术的普遍标准。中国人的油画艺术是在学习欧洲油画技术、技巧的基础上开始起步的。欧洲人油画高峰期的典范作品，从技法到表现方法，至今仍然值得我们学习和研究。但是，油画作为一门艺术，它转载的思想和感情却必然染有时代和民族的色彩，而技巧和形式语言也会由此产生相应的变化。只有这样，油画艺术才可能在不断扩展它传播地域的同时，获得越来越多的受众，并使自身的表现语言受民族和地域文化的影响，得以变化和丰富，从而保持它旺盛的生命力。西方的油画艺术被引进中国，中国画家从本土的社会现实和文化传统出发，根据中国人的审美观念进行适当的改造，创造了中国人的油画，不仅是中国画家完成了引进外来文化艺术的使命和职责，也是他们用自己的才智对世界艺术所作的卓越贡献。

回顾近百年世界油画艺术的历史，中国油画从幼稚的模仿到逐渐入门、成熟，进入创造阶段，积累了不少反映中国社会时代变革风貌和描写本土自然风景的优秀作品，在世界艺术史上已占有自己的位置。实际上，“画中国人的油画”，一直是中国艺术家所思考和实践的课题。20世纪30年代以来，油画界一直在讨论的“油画民族化”、“油画本土化”的问题，都表达了这个意思。事实也说明，在中国现代美术史上，真正有成就的油画家都是在努力掌握西方绘画技巧的同时，立足于本土的社会现实和本民族的文化艺术传统进行艺术创造的。宋惠民，作为我国油画领域第三代的一位优秀艺术家，在这方面也取得了杰出的成就。

曾任沈阳鲁迅美术学院院长和中国油画学会副会长的宋惠民教授，是一位出色的美术教育家、油画家，是东北地区油画艺术的领军

人物，也是当代全国油画艺术活动一位重要的组织者和参与者。他经过严格的学院教育和训练，掌握了坚实的造型功力。在从事艺术创作的初始阶段，他认真研究西方古典艺术和现代艺术，完善自己的造型技巧和开阔自己的艺术视野。那时，他开始思考如何使自己的油画体现中国文化精神、具有中国气派的问题。他意识到，欧洲现实主义艺术油画遗产和西方现代艺术，要虚心研究；中国古典艺术传统艺术和五四运动以来的新传统，同样要虔诚学习，并要将两者加以比较，从中获取自己的心得和体会。他深知，只有在这两个方面有所修养，他立下的“心仪经典，追求完美”的目标才能达到。可以这样说，他几十年的艺术历程，一直在为实现这一艺术理想而奋斗，从朦胧意识到自觉追求。

宋惠民的绘画创作可以分为三个主要部分：架上人物画、风景画和大型全景画。宋惠民认为，欧洲古典油画的成就，也是它不同于东方艺术体系的，在于它的写实性。中国人要自如地运用油画语言，必须首先掌握它的写实造型技巧。在宋惠民看来，欧洲古典油画并不像有些人误解的那样，是不重视神韵的，而是在立体写实中运用造型的动静、虚实的变化和色彩的配备，造成具有美感的韵律和节奏，传达艺术家的主观感情，与东方绘画有异曲同工之妙。中国传统的写意绘画体系，忽略立体造型空间，将其压束或转化为平面空间，运用笔墨写形传神。或者更准确地说，它的出发点不是形似，而是在表达情、意、趣。如何在保持欧洲写实油画生动造型的基础上，赋予中国传统艺术的写意精神，是几代中国油画家一直在苦心探索的问题。宋惠民的作品表明，他首先关注的是用自己的创作反映他真实的生活感受，表达他的思想感情，而形式技巧紧紧为之服务。因为着眼于他体验到的中国现实，更因为他受民族传统文化的熏陶和教育，他的作品自然表露出民族艺术的一些特色和个性特点。他不满足于此，进一步自觉地强调这些民族艺术因素和个性特点，逐渐形成他油画兼容中西，在写实中运用写意语言，在有宏大气势的格局中注重抒情的风格面貌。关于后一点，与他所处的辽宁地域有关，在某种程度上是地域文化传统使然。总而言之，宋惠民的油画个性面貌，是他长期生活积累和艺术修养的结果，与当前画界流行“做”个性面貌的风气迥然有别。

宋惠民的架上人物画《曹雪芹》《此地甚好——瞿秋白就义》《香花、白猫和外孙》《神往情移》《冯其庸·流沙梦痕·楼兰》《圣山之二》《画室·留胡子时的肖像》等，有历史文化名人、少

数民族宗教信徒、自家的亲人，等等。他娴熟地运用造型手段塑造人物形象，写形传神，既注重造型结构，又讲究油画色彩的调性美感，他有意限制色彩的使用，以使画面显得单纯、统一。为突出人物形象，他约束空间感和加强平面性，并适当运用中国画特有的点擦皴染，发挥书写性的美感。创作于20世纪80年代中期的作品《曹雪芹》，在第六届全国美展上受到人们的普遍好评，在于他创造了一个人们既熟悉又陌生的人物形象。由于曹雪芹的作品和他坎坷的一生家喻户晓，要创造他的绘画形象并使人们认同，存在着很大的难度。宋惠民选择了曹雪芹在北京香山构思巨著期间小憩的瞬间进行创作，画中曹雪芹炯炯有神而又充满思虑的双眼，以及微微侧身的动态，显示了他敏锐的思维、坚定的意志和对人生炎凉的深刻感受。在秋风瑟瑟、红叶飘落的环境中，这位用鬼斧神工的妙笔写出中国封建社会晚期伟大悲剧作家的形象生动地呈现在我们面前。人们佩服画家高超的形神兼备的塑造技巧，赞叹他用周围景致衬映人物性格和内心世界的本领。写人，用形和色彩写人生经历在人的形象上留下的痕迹，刻画人的心灵世界，是宋惠民在人物肖像画中孜孜以求的，也形成了他人物画的鲜明特色。这在他为妻子创作的题为《神往情移》的肖像、自画像《画室·留胡子时的肖像》以及《冯其庸·流沙梦痕·楼兰》等作品中均有明显的反映。

宋惠民对风景画情有独钟，他的许多人物肖像中多有周围环境和自然景色的生动描写。他说：“风景画是我的最爱，画它，看它，都是一种快乐。”最近几年，他在风景画创作上投入颇多，收获甚丰。东北地区辽阔的大自然，以及珠穆朗玛峰、太平洋，黄河、长江、罗布泊的沙漠……给他提供了丰富的创作资源和激发了艺术灵感。他从大自然中感受“时光的短暂与突变”和“千变万化的神奇与美妙”。他的风景画以气势宏伟和有丰富的文化内涵而受到人们的欣赏。气势宏伟不仅指他描写的景色有开阔的空间，更指他的绘画笔触与色彩的气量与力度。他或用犷放的大笔触，或用麻利的刮刀，横涂竖抹，用有丰富层次的浑厚色彩，辅以细笔的勾勒，画龙点睛。他笔下的景色，以写生为基础，但又远不是实景的写照，而是写心中之景，抒心中之情，充满诗性的写意精神。其中有表现雄迈壮丽之豪情的，如《苍茫》《北国风光夕照》《悠悠岁月》《远方系列》等，也有抒发较为细致柔和之情的，如《绿石谷·小鸟》《鹤乡·春绿》《雾迷雪岳山》《白桦·初雪》等。他通过描写自然风景，也在写他对自然

和人生的体悟，正如他自己所说，那是“来自自然又超越自然的风景”。

宋惠民在大型全景画领域贡献卓越，他积极参与鲁迅美术学院承揽的全景画创作工程，是这个工程创作团队的领导者。他们已经创作的中国现有的八幅大型全景画，以其高超的艺术水平享誉世界，其中尤以写宏大战争场面之真实、生动，整体气势恢弘、细节处理精妙的《攻克锦州》一画最为精彩。宋惠民和鲁迅美术学院在这一领域中的创举，是应该被记载于中国现代美术史册的。

宋惠民虽年过七旬，但仍充满朝气地从事美术教育和美术活动，仍在身体力行地画中国人的油画，并在美术教育和美术活动中大力宣传和贯彻他的这一艺术主张。

我们期待宋惠民取得更大的成绩，为中国油画艺术作出更大的贡献！

邵大箴

2011年12月16日于北京，中央美术学院

（邵大箴 中国美术家协会理论委员会名誉主任，
中央美术学院教授）

流梦回音

——读宋惠民人物油画

上海人民美术出版社将为宋惠民先生出版一本个人画册，邀请我写一篇文章用在画册里面，我本是不愿再多接受各出版社的邀请写文章的，但当知是写宋惠民先生的个人画册时，我便欣然答应了下来。我和宋惠民先生也是多年之交，去年的大概这个时候，宋惠民先生就来北京办过一个大型的作品展，集中展示和回顾了他自上世纪80年代以来30多年的代表性油画作品，获得了一致好评，影响很大。作为同时代的艺术探求者，能为他写序是我的荣幸。

2010年的时候，我和徐虹女士就曾在上海人民美术出版社出版的《思考的回声：吴冠中艺术研究与评论》一书，里面有说过这样一类画家，他们对艺术、文化总有说不完的话，对既有艺术秩序也不断提出挑战。他们不仅仅是艺术流派、风格的继承者和集大成者，他们还观察和思考甚至改变整个中国艺术的结构和审美。吴冠中是这样的人，宋惠民先生也是这样的人。

宋惠民先生1937年生于吉林长春，1962年他从鲁迅美术学院油画系毕业并留任至今。曾任鲁迅美术学院院长、党委书记、中国油画学会副主席，现为中国美术家协会油画艺委会副主任、鲁迅美术学院名誉院长；终身荣誉教授，辽宁省美术家协会名誉主席。宋惠民先生的作品，风景画风格朴素却唯美飘逸，人物画民族特色和个性鲜明却能中西兼融。细细观想，里面洋溢着生命力。正如朱乃正先生在他的作品展里所题“诗心化境”，我认为，他的作品充满了诗意和时间的穿透力，在艺术和历史的长河里如久梦流淌，回音清亮。

纵观宋惠民先生的油画艺术作品，人物油画始终是他画作中最为重要和最具代表性的作品。读他的人物油画，如赏一幕剧情丰富的舞台剧，情节动人，意韵绵远。

他笔下的油画人物不是单纯的对人物现象的肖像描写，而是通过大胆用色，细心着笔，将环境和人物以剧情般的形式铺写在画布之上。整个画面色块鲜明而刻画细腻，把鲜明的人物自然地融入到特定的环境里面，情景并茂，声色动人。这样的代表作是《圣山》。在这幅作品里，宋惠民先生以其深沉的感情，用大幅的背景，将远处金色皑皑的圣山很眼前朴实厚重的藏族母亲形象有机的结合在一起，视觉

震撼，回味深远。在我看来，作者笔下厚重的人物形象，朴实、挺拔、伟岸，已无关性别，既是母性更是人性。而毫无疑问，画名《圣山》，其实作者内心深处想要朝圣的既是山，更是人。所谓“于山而人微，于人而山小”——作者以其独特的色彩语言和艺术符号，宣扬了自己心中神圣的“艺术圣山”，也更加坚定了自己艺术征程的践行步伐，让人深思之余，心生敬佩。

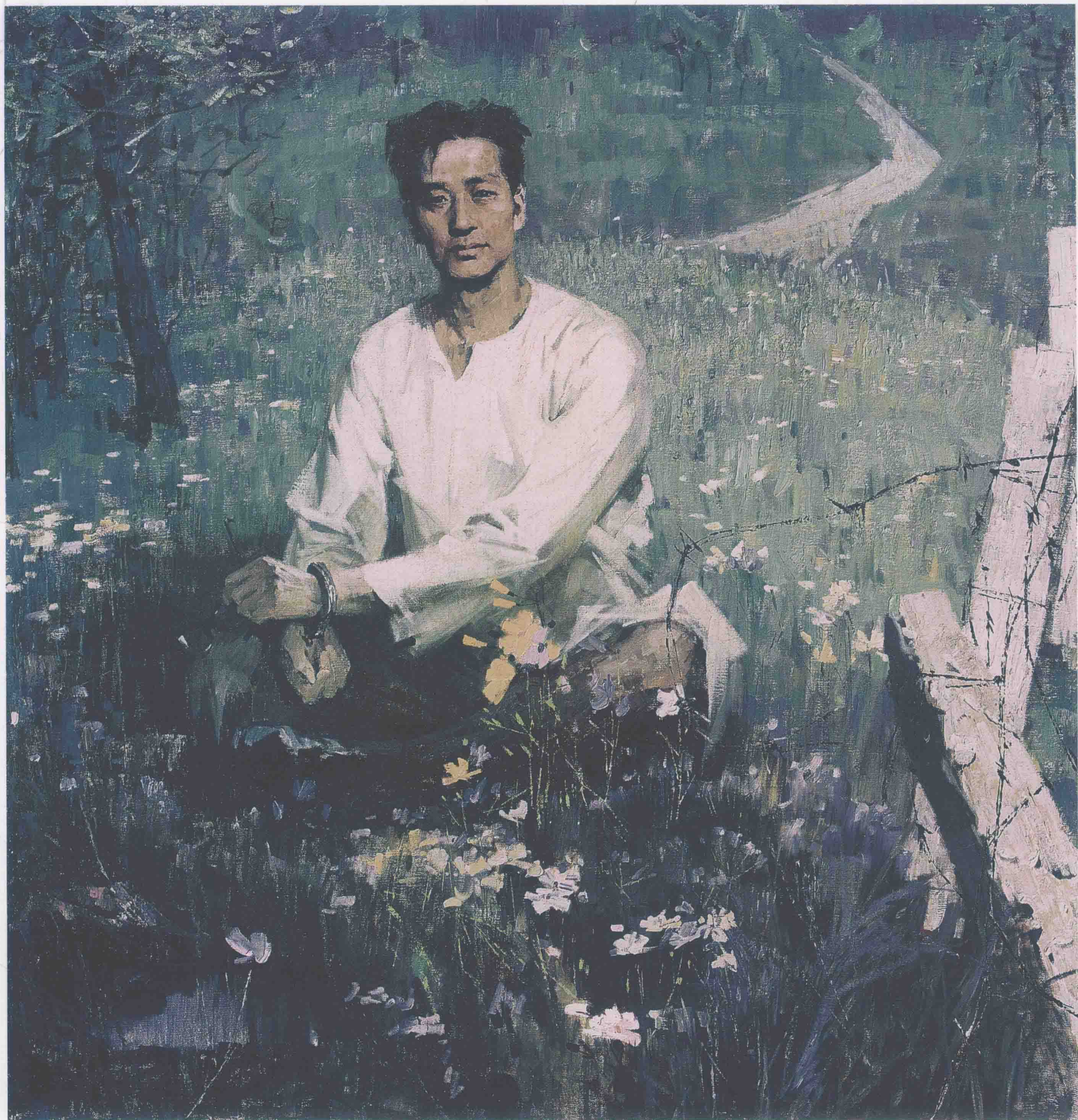
他的另一幅代表性作品《曹雪芹》，创作于1984年。这幅历史题材的人物作品，画面布局缜密，细节把握独到。作者着力刻画环境，通过满地落黄、萧索的背景和一身素衣、目光深邃的曹雪芹的对比，使整个画面形成鲜明的反差之余，其寓意也跃然纸上，让观者第一时间于视觉色彩上体味到，这位清朝落魄文人即便在当时腐朽繁复的历史环境下，依然追求自我、独善其身的执着信念；另一方面，右手折断的树枝和石桌上摆放挺直的毛笔是又一个对比，将这位“红学”巨匠宁折不屈的正面历史形象表现的淋漓尽致，堪称“神来之笔”。既射前人，亦影己我，令人印象深刻。

作为东北地区油画艺术的领军人物，宋惠民先生一生孜孜不倦，求真、求我、自然，开创出独属“宋惠民式”的油画形体。而他所说的“画中国人的油画”，则无时不刻的体现在他的作品，尤其是人物油画作品上，而这也正是其诚为可贵之处。

水天中
2013年6月

战友的怀念 油画 215cm×105cm 1978年作
Thinking of Comrade Oil Painting 215cm×105cm 1978

此地甚好——瞿秋白就义 油画 120cm×120cm 1983年作 Quite a Good Place —Heroic Death of Qu Qiubai Oil Painting 120cm×120cm 1983

画室·留胡子时的肖像 油画 160cm×180cm 2011年作 Studio · Portrait with Beard Oil Painting 160cm×180cm 2011

曹雪芹 油画 160cm×170cm 1984年作 Cao Xueqin Oil Painting 160cm×170cm 1984