

中国油画家

Oil Painter
of China

Oil Painter of China

第 5 辑 蔡国胜 主编

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

封面作品:

丁一林 春到清华园 60cm×60cm 2011年

图书在版编目(CIP)数据

中国油画家. 第5辑 / 蔡国胜主编. — 武汉: 湖北美术出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5394-4387-4

I. ①中…

II. ①蔡…

III. ①油画—作品集—中国—现代

IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第168791号

责任编辑 / 韦 冰

装帧设计 / 蔡国胜

胡 洋

技术编辑 / 李国新

中国油画家·第5辑 © 蔡国胜 主编

编 辑: 湖南省当代油画院

《中国油画家》编辑部

地 址: 长沙市芙蓉区古曲中路129号

凯乐湘园2期5栋808室

邮 编: 410005

电 话: (0731) 82554845

传 真: (0731) 84516553

邮 箱: hnsddyhy@sina.com

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮 编: 430070

网 址: <http://www.hbapress.com.cn>

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 965mm×635mm 1/8

印 张: 20

印 数: 6000册

版 次: 2011年9月第1版

2011年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5394-4387-4

定 价: 69.00元

总 序

蔡国胜

中国目前创建和谐社会的强大推力注定了中国油画艺术的持续发展。

在日新月异的高科技图像制作生产手段的冲击下,进入中国才百余年的油画艺术不但没有被击倒,相反却越来越受到艺术家的喜爱与人民群众的钟情。当代中国,“二为”“双百”文艺方针在油画创作领域体现出空前的活力与前所未有的丰富内涵,数以万计的油画家将油画艺术植根于中国现实生活,对接中国的历史情境与中国观众的文化情趣,外来的油画由此呈现强劲的本土化趋势,凸显东方气质与中国气派。

油画创作的繁荣引发了油画艺术各类推广手段的活跃,油画类出版物近几年日益增多,争奇斗艳,季刊型系列画册《中国油画家》应运而生,终于在2010年第一季隆重推出第1辑。

《中国油画家》计划从2010年3月起,每季出版1辑,全年4辑,逢季末出版。《中国油画家》在林林总总的油画类书籍、刊物中,不贪大,不居高,不媚俗,不趋利,以学术立业,以服务为本,明确画册的特定读者群,坚守自己的基本定位。

绘画性。19世纪末20世纪初,油画艺术语言样式多元化格局基本形成,并可基本归结为两条主线:一是当代艺术,一是当代绘画。当代艺术的理念是灵魂,重在先锋,其制作、复制等手段花样翻新。《中国油画家》钟情油画艺术本体的研究,探索当代绘画,对架上绘画不离不弃,重观念,亦重技法——万变不离其宗,期待油画仍是画出来的油画。

传承性。《中国油画家》关注西方文艺复兴以来的具象写实油画的发展与演绎,包容学院精神,传承油画艺术传统,充当具象绘画发展历程中的接力棒。

精神性。自西方照相术发明后,油画的记录功能大打折扣。而后印象派绘画的出现,则颠覆了油画客观再现的传统,拉开了油画重主观表现的新纪元。今天,油画的再现功能与表现功能,孰重孰轻,已无需争辩。《中国油画家》希冀深受几千年传统文化洗礼的中国油画家,在自己的作品中不仅仅体现一般意义上的主体精神及人文情怀,还要更多地融入当下中国人的心灵境界。

当代性。《中国油画家》是当代油画家的家园,当代艺术家的朋友。面对狼烟四起的当代先锋油画,《中国油画家》量力而行,不做运动员,甘做啦啦队。毋庸置疑,一幅优秀的当代油画作品,在观念上应该融入当代文化语境,在图式上应该具备自己当下的语言面貌。对画家而言,无论是新古典主义,还是写意表现,都应没有门户之见,适合自己就好。

《中国油画家》倾听中国油画家的心声,分担他们的忧虑,分享他们的喜悦;《中国油画家》承载中国油画名家、实力派油画家的辉煌,见证未来极具潜力的油画家的成长。

2010年3月

郭北平 手持玫瑰花环的大同姑娘 100cm × 80cm 布面油画 2011年

Contents 目录

● 宗师近访

- 4 / 宋惠民
精神家园的寄托.....文/宋惠民

● 名士风范

- 12 / 丁一林
答参加“画说洞庭”写生活动的湖南油画家.....文/丁一林
- 19 / 孙景刚
记忆与观看.....文/孙景刚
- 27 / 谷 钢
扭转乾坤.....文/谷 钢

● 守望经典

- 34 / 来 源
寂静之弥漫
——浅谈我的绘画观.....文/来 源
- 41 / 颜苏平
油画家颜苏平印象.....文/谢 霄
- 43 / 关于写生的思索.....文/颜苏平
- 48 / 李节平
画余碎语.....文/李节平
- 55 / 曹 明
重温课堂习作有感.....文/曹 明

● 心象万千

- 61 / 林 斌
“模棱两可”的追求.....文/林 斌
- 68 / 郭 宁
书写风景.....文/郭 宁
- 75 / 王福明
一方山水.....文/王福明
- 81 / 李 鑫
关于油画创作的几点认识
——与吴厚斌先生谈话录.....文/李 鑫、吴厚斌

● 当代映像

- 87 / 石 磊
画余自语.....文/石 磊、吴厚斌

- 93 / 罗 奇

画画究竟该与谁较劲

- 100 / 董文通

绘画艺术表现之我见

——消解身体与绘画工具和材料的对抗，实现眼、心、手的统一
.....文/董文通

● 高屋建瓴

- 104 / 巫 俊

浪漫或表现：本土现代性追思

——论巫俊的油画艺术.....文/胡 笛

- 110 / 钱 流

生活世界和表现世界

——钱流其人其艺.....文/杨参军

- 116 / 杨 洋

我眼中的杨洋.....文/郭北平

● 中得心源

- 122 / 谢 森

有意无意之间.....文/谢 森

- 129 / 迟海波

写实亦风光.....文/李雪梅

- 134 / 程瑞光

眼与心.....文/程瑞光

● 中得心源

- 140 / 汤小铭

“刻画”与“书写”

——浅谈汤小铭先生的油画人物写生.....文/谢远清

- 147 / 陈腊年

写实自然，自然写实

——观陈腊年先生油画有感.....文/陈 泉

● 学院之光

- 153 / 白冰洋

从写生中来，到写生中去

——油画创作点滴谈.....文/白冰洋

- 157 / 霍 尧

关于绘画中的“看”.....文/霍 尧

郭北平 花冠·大眼睛的大同姑娘 100cm×80cm 布面油画 2011年

封面作品:

丁一林 春到清华园 60cm×60cm 2011年

图书在版编目 (CIP) 数据

中国油画家. 第5辑 / 蔡国胜主编. — 武汉: 湖北美术出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5394-4387-4

I. ①中…

II. ①蔡…

III. ①油画—作品集—中国—现代

IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第168791号

责任编辑 / 韦 冰

装帧设计 / 蔡国胜

胡 洋

技术编辑 / 李国新

中国油画家·第5辑 © 蔡国胜 主编

编 辑: 湖南省当代油画院

《中国油画家》编辑部

地 址: 长沙市芙蓉区古曲中路129号

凯乐湘园2期5栋808室

邮 编: 410005

电 话: (0731) 82554845

传 真: (0731) 84516553

邮 箱: hnsddyhy@sina.com

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮 编: 430070

网 址: <http://www.hbapress.com.cn>

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 965mm×635mm 1/8

印 张: 20

印 数: 6000册

版 次: 2011年9月第1版

2011年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5394-4387-4

定 价: 69.00元

总 序

蔡国胜

中国目前创建和谐社会的强大推力注定了中国油画艺术的持续发展。

在日新月异的高科技图像制作生产手段的冲击下,进入中国才百余年的油画艺术不但没有被击倒,相反却越来越受到艺术家的喜爱与人民群众的钟情。当代中国,“二为”“双百”文艺方针在油画创作领域体现出空前的活力与前所未有的丰富内涵,数以万计的油画家将油画艺术植根于中国现实生活,对接中国的历史情境与中国观众的文化情趣,外来的油画由此呈现强劲的本土化趋势,凸显东方气质与中国气派。

油画创作的繁荣引发了油画艺术各类推广手段的活跃,油画类出版物近几年日益增多,争奇斗艳,季刊型系列画册《中国油画家》应运而生,终于在2010年第一季隆重推出第1辑。

《中国油画家》计划从2010年3月起,每季出版1辑,全年4辑,逢季末出版。《中国油画家》在林林总总的油画类书籍、刊物中,不贪大,不居高,不媚俗,不趋利,以学术立业,以服务为本,明确画册的特定读者群,坚守自己的基本定位。

绘画性。19世纪末20世纪初,油画艺术语言样式多元化格局基本形成,并可基本归结为两条主线:一是当代艺术,一是当代绘画。当代艺术的理念是灵魂,重在先锋,其制作、复制等手段花样翻新。《中国油画家》钟情油画艺术本体的研究,探索当代绘画,对架上绘画不离不弃,重观念,亦重技法——万变不离其宗,期待油画仍是画出来的油画。

传承性。《中国油画家》关注西方文艺复兴以来的具象写实油画的发展与演绎,包容学院精神,传承油画艺术传统,充当具象绘画发展历程中的接力棒。

精神性。自西方照相术发明后,油画的记录功能大打折扣。而后印象派绘画的出现,则颠覆了油画客观再现的传统,拉开了油画重主观表现的新纪元。今天,油画的再现功能与表现功能,孰重孰轻,已无需争辩。《中国油画家》希冀深受几千年传统文化洗礼的中国油画家,在自己的作品中不仅仅体现一般意义上的主体精神及人文情怀,还要更多地融入当下中国人的心灵境界。

当代性。《中国油画家》是当代油画家的家园,当代艺术家的朋友。面对狼烟四起的当代先锋油画,《中国油画家》量力而行,不做运动员,甘做啦啦队。毋庸置疑,一幅优秀的当代油画作品,在观念上应该融入当代文化语境,在图式上应该具备自己当下的语言面貌。对画家而言,无论是新古典主义,还是写意表现,都应没有门户之见,适合自己就好。

《中国油画家》倾听中国油画家的的心声,分担他们的忧虑,分享他们的喜悦;《中国油画家》承载中国油画名家、实力派油画家的辉煌,见证未来极具潜力的油画家的成长。

2010年3月

Contents 目录

● 宗师近访

- 4 / 宋惠民
精神家园的寄托.....文/宋惠民

● 名士风范

- 12 / 丁一林
答参加“画说洞庭”写生活动的湖南油画家.....文/丁一林
- 19 / 孙景刚
记忆与观看.....文/孙景刚
- 27 / 谷 钢
扭转乾坤.....文/谷 钢

● 守望经典

- 34 / 来 源
寂静之弥漫
——浅谈我的绘画观.....文/来 源
- 41 / 颜苏平
油画家颜苏平印象.....文/谢 霄
- 43 / 关于写生的思索.....文/颜苏平
- 48 / 李节平
画余碎语.....文/李节平
- 55 / 曹 明
重温课堂习作有感.....文/曹 明

● 心象万千

- 61 / 林 斌
“模棱两可”的追求.....文/林 斌
- 68 / 郭 宁
书写风景.....文/郭 宁
- 75 / 王福明
一方山水.....文/王福明
- 81 / 李 鑫
关于油画创作的几点认识
——与吴厚斌先生谈话录.....文/李 鑫、吴厚斌

● 当代映像

- 87 / 石 磊
画余自语.....文/石 磊、吴厚斌

- 93 / 罗 奇

画画究竟该与谁较劲

- 100 / 董文通

绘画艺术表现之我见

——消解身体与绘画工具和材料的对抗，实现眼、心、手的统一
.....文/董文通

● 高屋建瓴

- 104 / 巫 俊

浪漫或表现：本土现代性追思

——论巫俊的油画艺术.....文/胡 笛

- 110 / 钱 流

生活世界和表现世界

——钱流其人其艺.....文/杨参军

- 116 / 杨 洋

我眼中的杨洋.....文/郭北平

● 中得心源

- 122 / 谢 森

有意无意之间.....文/谢 森

- 129 / 迟海波

写实亦风光.....文/李雪梅

- 134 / 程瑞光

眼与心.....文/程瑞光

● 中得心源

- 140 / 汤小铭

“刻画”与“书写”

——浅谈汤小铭先生的油画人物写生.....文/谢远清

- 147 / 陈腊年

写实自然，自然写实

——观陈腊年先生油画有感.....文/陈 泉

● 学院之光

- 153 / 白冰洋

从写生中来，到写生中去

——油画创作点滴谈.....文/白冰洋

- 157 / 霍 尧

关于绘画中的“看”.....文/霍 尧

| 宋惠民

1937年生于吉林长春市。1962年毕业于鲁迅美术学院油画系并留校任教至今。1993年任鲁迅美术学院党委书记兼院长。现为中国美术家协会油画艺术委员会副主任，中国油画学会艺术委员会委员，辽宁省美术家协会名誉主席，鲁迅美术学院名誉院长、荣誉终身教授，享受国家特殊贡献津贴。

精神家园的寄托

文/宋惠民

“化境长城外——吾土吾民系列油画邀请展”展出了我的新作《画室·留胡子时的画像》，这是我酝酿良久而于2011年春刚刚完成的作品。

这个画室有些小，是我每天都要来到的地方。在这里，我多半画些创作小稿，完成一些一米左右的中小幅

宋惠民 160cm × 180cm 布面油画 2011年

宋惠民 明月惊鸟飞之二 140cm × 200cm 布面油画 2011年

作品。然而，这是一个斗室，是我的精神家园，是一个让我引发美的遐想的地方。这里也如同一个充满艺术气息的气场，我一走进这里就很快能进入一种淡定入化的境界。这是一种极好的工作状态，无关的杂念随风而去，一些艺术的遐想缓缓而来。这里就是我自由冥想的天地。对一个艺术家而言，面对大海刻意自由冥想，面对墙壁同样可以自由冥想，可以让思想飞翔。

这个画室只有18平方米。书柜、桌子、椅子、地上到处都堆满了书。中间一小块空地上放置两个画架，一把折叠椅，是我十几年来画小幅油画的地方。真没有想到，这里竟成了我寸步难离的地方。没有特殊的情况，我每天都按时来到这里，这已成为我的一种生活的习惯，生活的方式。

在画中我画了自己留胡子时的样子，我觉得这样更贴近自己。除了做院长那十余年每天都认真刮刮胡子，我平时大部分时间就是一个胡子拉碴的人，老忘了刮胡子的事。这次，为了画这幅画，我又特意留起了胡子，这样可能更自然些，和这个有些凌乱的画室所营造的气氛或许更和谐，融为一体。画这幅肖像画，我的出发点不只是注重人物本身，而是要真实地表现出人物与环境的关系，人物赖以生存的生活空间，天人合一的、自然和谐的景象。在这里似乎由于天意作合，形成了一个万物

都有相互关联，并丝丝相扣的、有机的、不可分解的空间关系。“肉眼死，天眼开”，这是只有在艺术的境界里，天眼开启时所见到的物象，所感悟的意象。有一天，我的外孙坐在我画室中的折叠椅子上，我坐在一个两边都放着书的沙发上，正唠着闲嗑。偶然间，我被一种极似画面关系的景象所吸引。画室的门开着，透过画布间的缝隙，透过门外的过道走廊，再看到对面也开着的房门，看到对面的房间，看到通往阳台的门，门外阳光耀眼，一层又一层，渐渐深远的带有几分神秘的透视关系尽显眼前。混沌十余年，瞬间“天眼开”，我的心灵之门也被打开了，情不自禁地在心中升腾起一种冲动。要画这样的一幅画！强烈的室外的阳光与柔和的室内的光，平面的画布与线性的画架，空白的画布与正在进行的画作，灰灰的墙面与五颜六色的书刊画册……它们都在和谐的关系中形成了一种富有生命力的对比关系，形成了一种无与伦比的弥漫艺术絮语的艺术空间，形成了一种令人陶醉的艺术氛围。一个画家生活于其中，年复一日地平静，又年复一日地重演着画家的冲动与激情……美妙得令人忘乎所以！

作为画家都期待着平和的生活。

作为画家，也都在享受着快乐的人生！

宋惠民 北国风光—夕照 160cm×240cm 布面油画 2010年

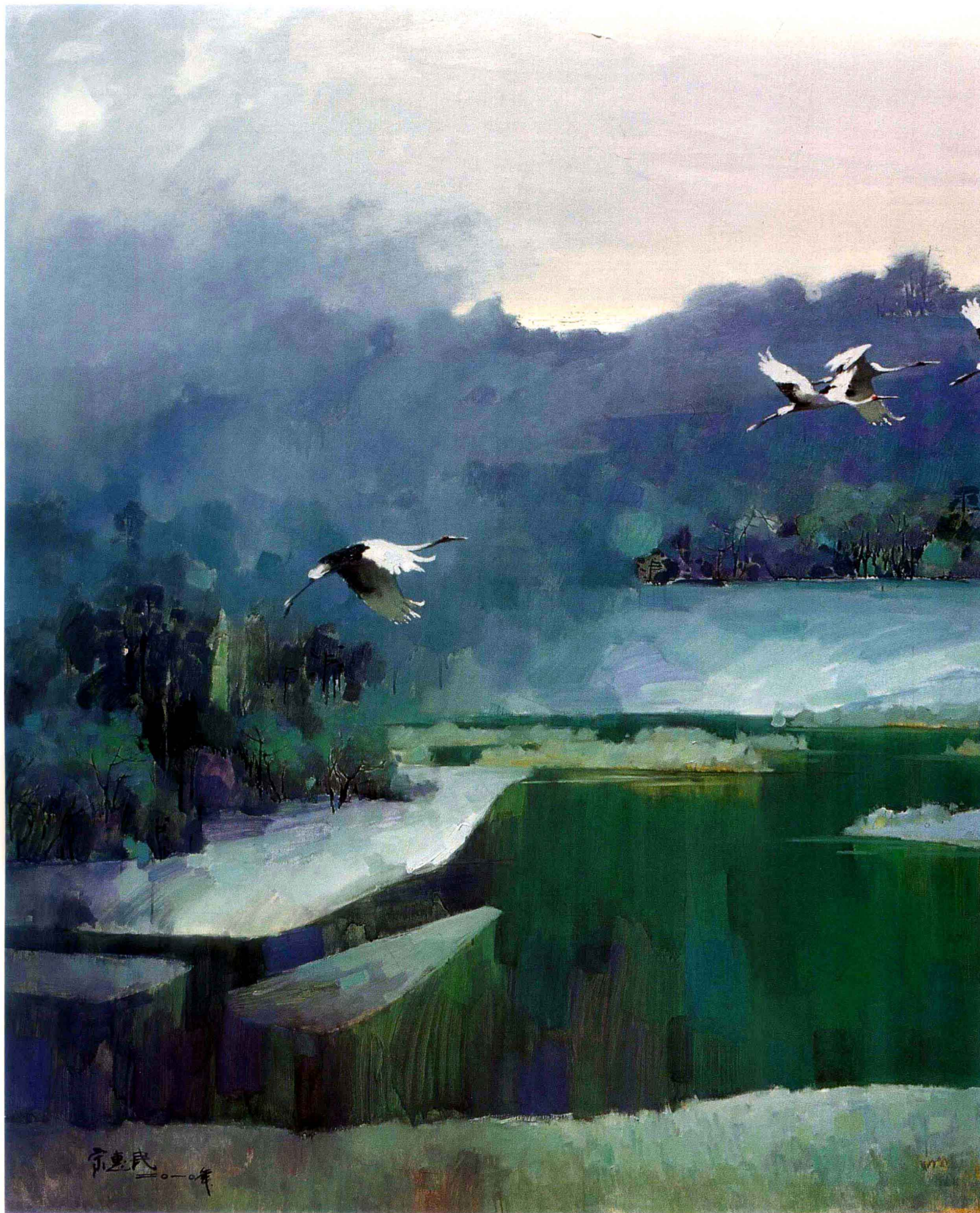
宋惠民 皎月 180cm×240cm 布面油画 2009年

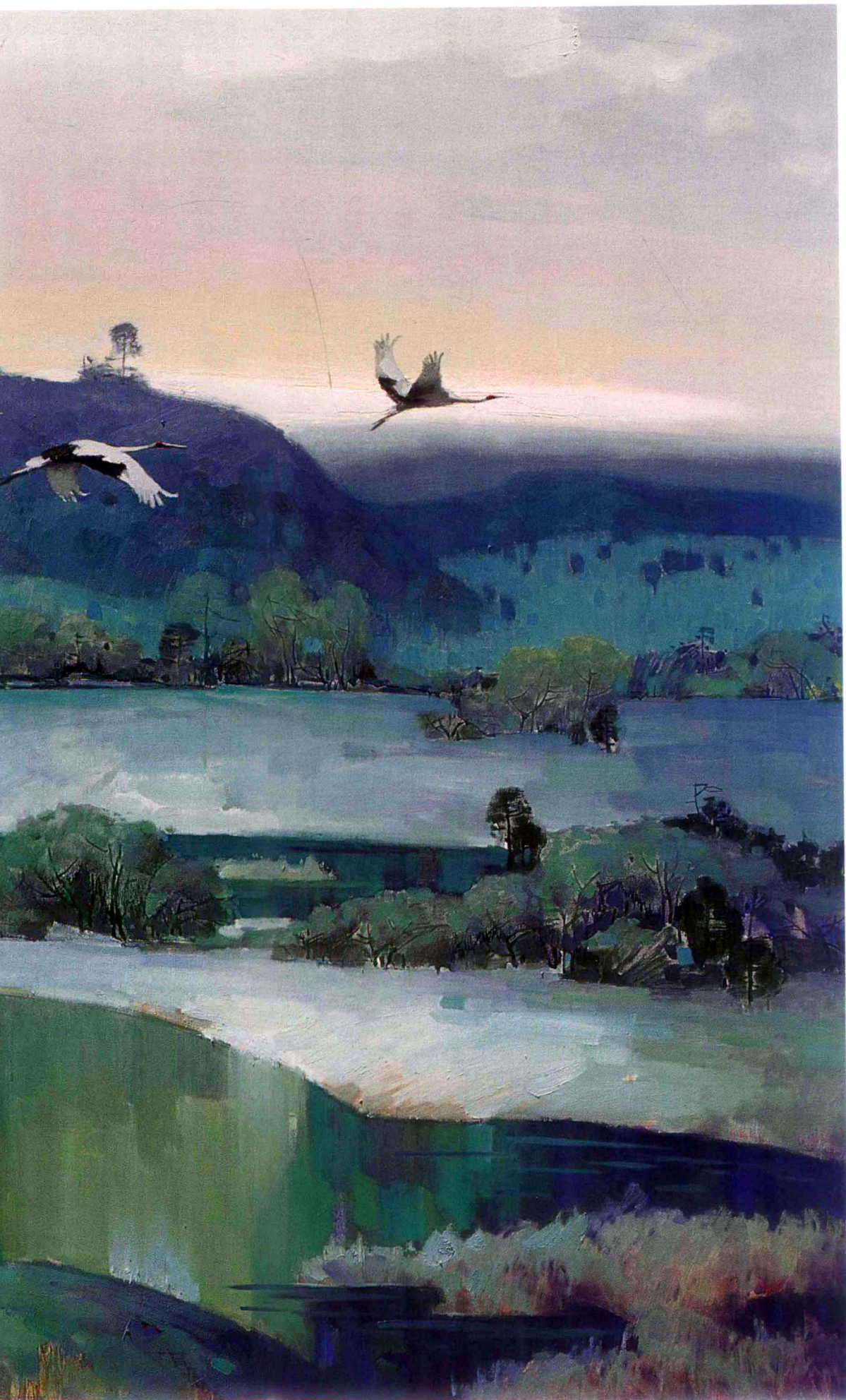
宋惠民
秋韵
80cm x 100cm
布面油画
2010年

宋惠民
北国风光—初雪场面1
50cm x 30cm
布面油画
2010年

宗惠民 二〇一〇年

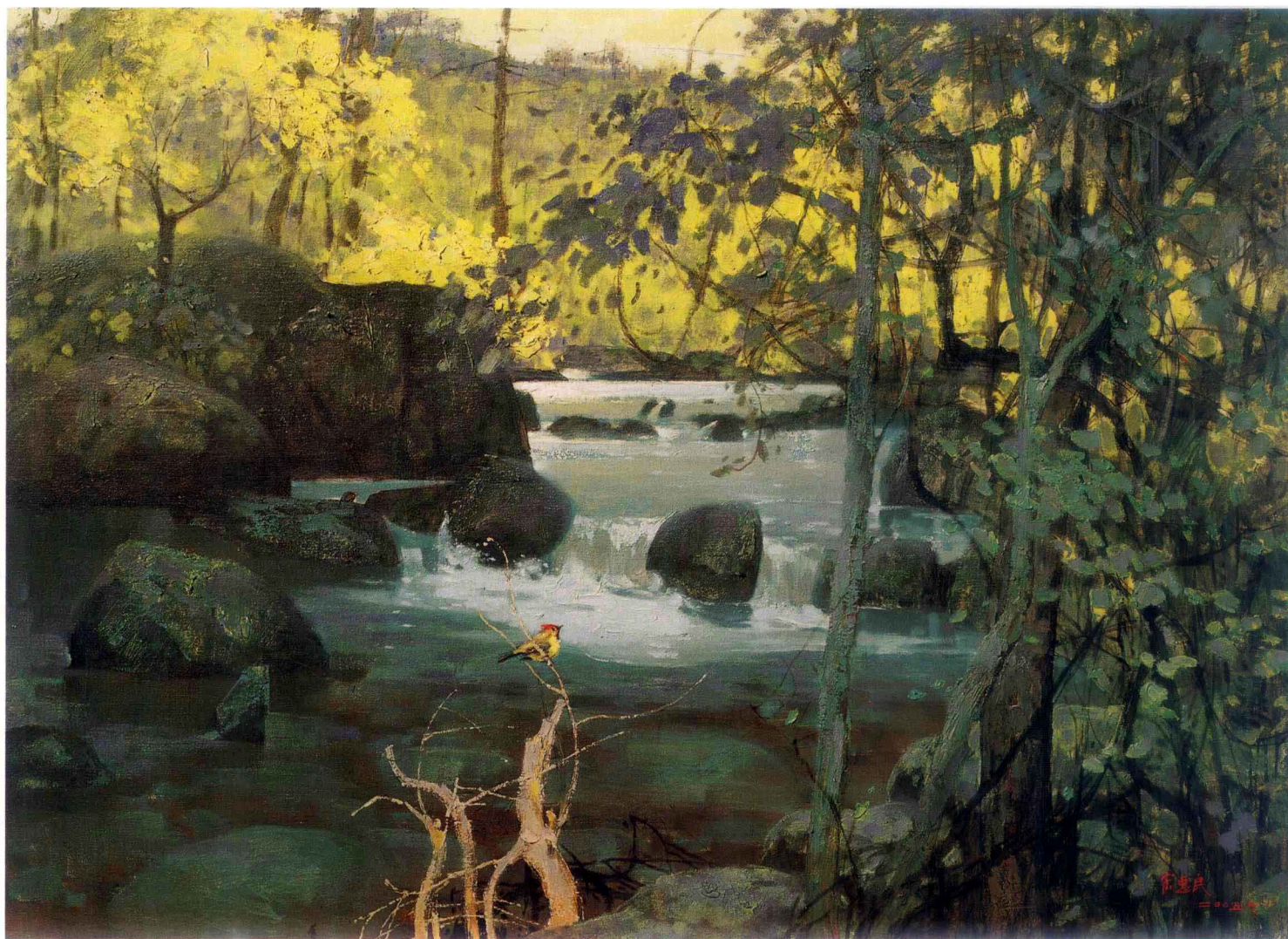
宋惠民
鹅乡·春绿
160cm x 220cm
布面油画
2010年

宋惠民
蓝色的花之三
80cm × 80cm
布面油画
2011年

宋惠民
花
50cm × 50cm
布面油画
2007年

名士风范

| 丁一林

1953年生于南京。中央美术学院教授，硕士生、博士生导师，中央美术学院造型艺术研究所副所长。中国美术家协会会员，中国油画学会理事。1988年硕士研究生毕业于中央美术学院油画系，并留校任教。

丁一林 果实 120cm×90cm 布面油画 2011年

答参加“画说洞庭” 写生活动的湖南油画家

文/丁一林

一、关于绘画规律与个人感受

我们都知道，我们在教学生的时候要教构图，要教色彩，要教造型，但是，真正要是在作品当中仍然按照这样一个思路去画画的话，我认为是错误的。为什么呢？因为你是作为一个艺术家而不是作为一个老师，你教给学生的东西是你早就经历过的东西，你已经经历过了，那学生还没有经历过，那么你要教他们。但是你教的这个东西，却不是你要的、奉行的东西。为什么呢？因为艺术家的天职是什么呢？就是要偏离规律，他一定要偏离规律，他一定要找个性的东西，一定要发掘自己的个人表现力。那这种东西呢，在规律里面，规律是什么，规律是共同性，就是一般性。你自己还遵循规律去画画的话，那永远逃不出一般性。作为一个画家，作为一个艺术家，他应该偏离规律，寻找独特的个人表现的一种语言。我认为这样的话，可能就对了。我了解到大多数同志都是当老师的。你们在教学生的时候肯定会教规律，要教这些东西。但是如果这些规律束缚着我们自己，那就错了。而在自然面前，我们永远是什么都不要想，就是用眼睛直接地去接触自然，然后去感受自然，去发现自己独特

的一种感悟，去表达。这样的话，可能就会出现一些独特的东西。否则的话，就会很容易一般化，这也是我一个人的体会。

我也是老师，从1975年开始到现在，已经教了30多年了。当老师的很重要的一点就是要跟自己的教学较劲，就是要抛弃教给学生的那一点，然后用自己的眼睛去发展自然独特的魅力。我觉得这件事是特别重要的。刚才白羽平老师谈得不多，但他谈的很重要，一个是要感受自然，避免程式化。自然永远是新鲜的，我们每次看到的自然都是不一样的，即便面对同一个景，可能都不一样，是吧？那你不能敏感地感受到自然的变化，然后将它的这种独特的魅力表达出来？

有一个国外的艺术家，当时我问他一个问题，他是搞当代的，搞现代派的。我说现代派有没有技巧，他想了半天之后说有。我说是什么呢，他说这技巧就是如何将自己的感受传达给别人。我们搞具象的也是一样嘛，是不是？如何将自己的感受传达给别人，这是很难的一件事。不管是具象也好，抽象也好，传统也好，当代也好，其实都是一个问题，如何将自己的感受传达给别人，让人感受到。这是很难的一件事，而这件事可能要经过几个阶段。

二、关于积累与素养

画画是需要经过多年的积累的，我个人的感受是，一个人，如果你不急功近利的话，那么你应该具备全面的素养。你不仅需要具备绘画素养，我们圈子或者是绘画之内的一些素养，你还需要一些画外的素养。比如白羽平老师好收藏，收藏其实就是一个很好的事。我不好收藏，但是我有一次去非洲，买了一个木雕回来，挂在家里面，时不时瞄它两眼。我瞄它两眼，这就管事。为什么呢？它就是一种画外的东西，它是一种潜移默化的。人，特别是艺术家，他在创作一张有说服力的作品之前，有很多的积累，其实都是这样一点一点积累起来的。所以他要经过比较漫长的道路。我不是天才，我也不指望我在很短的时间内就能够画出一些惊世骇俗的作品。那么，我就一步一个脚印地踏踏实实地来做好积累。

作为一个艺术家，特别是搞具象的画家，应该具有油画当中的四个要素，即造型要素、色彩要素、笔触肌理，还有构图。这四个是最基本的要素，都要有积累才行。但是到了一个至高境界的时候，这个积累不是在现场看对象时一个一个的去对号，而是把它作为背后的一个支撑——一个潜意识的支撑。你在感受对象的时候还是要用眼睛去直观，且什么也不用想。你就只看、只感受就行了，你就画就行了。如果到了这个程度，我觉得就比较自由了。也就是说，你在把用眼睛看到的对象马上就呈现在画面上的过程中，是用不着思想的介入的。因你思想的背后已经

丁一林 中山舰 120cm × 120cm 布面油画 2011年

丁一林 阳光下的回族老人 110cm × 100cm 布面油画 2011年