

主编：贾善国

浙江出版集团
浙江人民出版社
Publishing House

张
大
林

Art ambassador of Sino-foreign cultural exchanges
Zhang Dalin

出版社
Publishing House

中外文化交流艺术大使

张大林

Art ambassador of Sino-foreign cultural exchanges
Zhang Dalin

前言

艺术作品作为人类精神文明的物质载体，从艺术的角度记录了各民族生活场景和历史事件。经过岁月荡涤和广布流传，成为人们了解各地域的政治、文化、民俗的直观方式，我们正是在达·芬奇的《蒙娜丽莎》，罗丹的《思想者》，米开朗基罗的《创世纪》等作品中认识到欧洲、美洲、非洲的国家、民族、历史和文明。

在改革开放中高歌猛进的现代中国，在频频举办于各个国家的“中国周”“中国月”和“中国年”等文化交流活动的展览展示中，外国观众逐渐具象而感性地了解当代中国文化艺术的“百花齐放”，获知了当代中国艺术家继承民族传统文化，吸收借鉴、锐意创新的创作理念，涌现出大批代表时代和民族文化高度的杰出艺术家。

为了推动国际间的文化艺术交流，提升当代中国在国际舞台上的文化形象和影响力，中外文化交流杂志社选取具有学术建树和艺术特色的艺术家，编辑出版《中外文化交流艺术大使》系列画册。使之成为当代中国艺术家面向国际的交流平台；让中外读者及时了解和领略现代中国艺术创作的真实面貌和繁荣景象；洞察中国艺坛的春暖花开和秋实硕果。

《中外文化交流杂志》总编 李胜先

中外文化交流艺术大使

张大林

Art ambassador of Sino-foreign cultural exchanges
Zhang Dalin

前言

艺术作品作为人类精神文明的物质载体，从艺术的角度记录了各民族生活场景和历史事件。经过岁月荡涤和广布流传，成为人们了解各地域的政治、文化、民俗的直观方式，我们正是在达·芬奇的《蒙娜丽莎》，罗丹的《思想者》，米开朗基罗的《创世纪》等作品中认识到欧洲、美洲、非洲的国家、民族、历史和文明。

在改革开放中高歌猛进的现代中国，在频频举办于各个国家的“中国周”“中国月”和“中国年”等文化交流活动的展览展示中，外国观众逐渐具象而感性地了解当代中国文化艺术的“百花齐放”，获知了当代中国艺术家继承民族传统文化，吸收借鉴、锐意创新的创作理念，涌现出大批代表时代和民族文化高度的杰出艺术家。

为了推动国际间的文化艺术交流，提升当代中国在国际舞台上的文化形象和影响力，中外文化交流杂志社选取具有学术建树和艺术特色的艺术家，编辑出版《中外文化交流艺术大使》系列画册。使之成为当代中国艺术家面向国际的交流平台；让中外读者及时了解和领略现代中国艺术创作的真实面貌和繁荣景象；洞察中国艺坛的春暖花开和秋实硕果。

《中外文化交流杂志》总编 李胜先



艺术简历

张大林，1962年生人，祖籍山东。1986年毕业于青岛大学美术学院。1999年于中央美术学院三画室研修。2009年中央美术学院访问学者。现为北京工业大学副教授。

主要参展

- 1994年《全国教师美术作品汇展》（军事博物馆）
《首届全国油画静物展》（中国历史博物馆）
《第八届全国美展》（中国美术馆）
- 1995年《全国第十次新人新作展》（安徽省美术馆）
- 1999年《第九届全国美展》（中国美术馆）
- 2001年《北京中国艺术博览会》（北京国际贸易大厦）
- 2002年《中央美院研修班十人展》（北京国际艺苑美术馆）
《上海国际艺术博览会》（上海世贸商城）
- 2003年《中央美院三画室九人展》（北京国际艺苑美术馆）
《上海春季艺术沙龙》（上海世贸商城）
《北京青年油画家邀请展》（上海富乐居商城）
- 2004年《张大林意象油画展》（上海富乐居商城）
- 2005年《上海国际艺术博览会》（上海世贸商城）
《中—德表现主义高级研讨会》（德国柏林）
- 2006年《张大林意象油画展》（北京莲画廊）
- 2007年《中—德现代绘画高级研讨会》（德国柏林）
《上海国际艺术博览会》（上海世贸商城）
- 2008年《上海春季艺术沙龙》（上海世贸商城）
《走在路上——张大林意象油画展》（北京鼎美术馆）
- 2009年《张大林意象油画展》（北京荷画廊）
《上海国际艺术博览会》（上海世贸商城）
《中—德现代绘画高级研讨会》（德国柏林）
《张大林意象油画写生展》（青岛海情美术馆）
- 2010年《上海春季艺术沙龙》（上海世贸商城）
《香港嘉年华绘画艺术展》（香港嘉年华）
- 2011年《鱼戏荷动——张大林意象油画展》（北京艺画廊）
《上海春季艺术沙龙》（上海世贸商城）
《神画张家界中国当代油画家写生邀请展》（湖南当代艺术馆）
《全国知名油画家古堰画乡写生创作》（古堰画乡美术馆）
- 2012年《留给明天——张大林意象油画展》（上海大剧院画廊）
《全国油画名家崂山写生作品展》（青岛崂山艺术馆）
《法国普罗旺斯艺术写生》（法国普罗旺斯）

著作

- 1999年《水粉静物，风景写生技法》 山东友谊出版社
- 2000年《油画风景写生技法》 文化艺术出版社
- 2004年《当代名画家技法解析——张大林意象油画》 北京工艺美术出版社
- 2005年《中国当代著名画家个案研究——张大林意象油画》 北京工艺美术出版社
- 2010年《意象油画写生与创作教学》 北京工业大学出版社

作品收藏

台湾故宫博物院收藏《秋日丝雨》、上海工商银行收藏《风舞梨花飞》、新加坡国立银行收藏《静物花卉》，另有多幅绘画作品被国际、国内收藏家收藏。

Foreword

As the material carrier of human spiritual civilization, artistic works record the life scenes and historical events of all nationalities from an artistic perspective. After years of cleanse and wide spread, artistic works perform as an intuitive way for people to know politics, culture and folk custom of different regions. It is just the Da Vinci's Mona Lisa, Rodin's the Thinker, Michelangelo's Genesis and other great works that offer us the way to realize countries, nations, histories as well as civilization of Europe, America and Africa.

In modern China with rapid development in the reform and opening up, through kinds of "China Week" and "China Month" exhibitions and shows frequently held in other different countries, which aim to promote cultural exchanges, foreign audiences are getting to appreciate concretely and emotionally about the idea that all flowers bloom together of contemporary Chinese culture and art; besides, they have a much more comprehensive understanding about the creative ideas of contemporary Chinese artists, i.e. inheriting national traditional culture, absorbing advantages from foreign culture and keeping the spirit of keen innovation. Based on these creative ideas, a large number of outstanding artists representing the high level of contemporary national culture emerge in large numbers.

With efforts of artists of academic achievements and artistic features, China & the World Cultural Exchange Magazine edits and publishes album, which is titled China& the World Cultural Exchange • Art Ambassador, aiming to promote the international culture-art exchange and China's cultural image and influence on international stage. The album offers a platform to contemporary Chinese artists to have an access to international art communication; to foreign readers to have a timely understanding and appreciation about the authentic Modern Chinese art creation and prosperity; to readers to observe the blossom and fruits of Chinese art forum.

Chief editor of China & the World Cultural Exchange Magazine: Li Shengxian



《鱼戏荷动之三十七》布面油画 150cmx200cm 2010年

今画有感

文\张大林

The change made by “obscure” of the large area color lump in a painting is the primary means of expression for the intent, quality and artistic conception of the painting, which can directly affect the main spiritual trend of the painting. Only being contrasted with some relatively clear and specific image can the large area of “obscure” image better reflect the “greatly obscure” relationship in the painting. The larger the obscure area is, the looser the painting looks, and meanwhile, the visual spaces are more, and the imagination is stronger.

“模糊”与似与不似

画面中大面积色块的“模糊”处理变化，能直接影响到一幅画的主要精神趋向，它是画面意向、品质、意境的主要表现手段。大片“模糊”的物象，必有相对清晰、明确的物象做对比，方能更加显现画面中的“大模糊”关系；模糊的面积越大，画面就越松弛，就越有视觉空间，就越有想象力，彼此相互产生的强烈对比，能使画面更具视觉冲击力。清晰部分面积越小，对比就会越强，“画龙点睛”之处是画中的眼位，一幅画有了画眼，画面才能够通透，画中的“气”贯



《鱼戏荷动之三十六》布面油画 160cmx130cm 2010年



《鱼戏荷动之二》布面油画 80cmx200cm 2011年

通了，画面才具有高品质的表现力，画面的品质上去了，意境自然也就出来了。

画面中“模糊”部分的处理具有一定的难度，一是“模糊”部分在画面中的位置，二是在画面中的面积。“模糊”部分的表现既要对比又要和谐。尤其要注意不能生硬地去把它画“模糊”，尽量使其自然流露。“模糊”不是没有，而是似有非有。“大模糊”更难表现，它需要画家有极强的控制能力，极强的预见能力和丰富的实践经验。“模糊”的表现手段有一定的偶然性，典型的可遇而不可求。这就要求画家在绘画的过程中能及时的掌控好手中的画笔做到适可而止，同时还要加强这方面的综合意识，使不可求的东西成为一种常性且自然流露的绘画表现方法。

画面的“模糊”表现是绘画的表现形式，似与不似的精神品质是绘画的内容所在。

2010.12.25

画有画理，音有音律

今天画下来竟然无困惑之感，反而思想活跃，平时里一些遇到过，想到过的问题不分次序的跳了出来，没有很强的连贯性，顺手记录下来聊以自慰，彰显一回平常心态。

一、画面中亮灰色、浅灰色、深灰色……等前后左右多个层次铺垫很重要。首先是与背景拉开前后层次关系，既要有区别，又要前后呼应，既对比又和谐，明度关系对比更多一些，适当有一点色彩关系的对比就可以了。再往前画一层，就要注意与之前一层主题表达的明度对比，色彩对比，物象的形状可以似与不似，目的是衬托主要物体，画出形状大的走势就够了。

二、物象的表现要大虚大实，要往“松”的感觉里画，要有似与不似的精神状态，既不能画平，也不能画得对比太强，与前面主

题的东西呼应即可。外形用笔、用色、明度对比、色彩对比都尽可能得从意象走向抽象，偶有少部分景物能体现出中间物象的特征即可。最重要的一点是要松紧结合，强弱结合，虚实结合，增强画面的层次感，使画面效果既丰富饱满又似与不似。

三、主要特征物象要突出特点，强调似与不似的表现意识，虽然是主要特征物象，表现时更要注意似与不似，不能画得太紧、太硬，既要融入后背景的多个层次中，又不能失其主题位置的关系，用明度关系、冷暖关系、笔、刀的肌理效果，多种绘画元素充分表现物象的情调、韵味、节奏……要灵动但不能琐碎。

四、充分运用虚实的对比变化，前面的主要物象既要重点突出，又要起到稳定画面的作用，还要有丰富的变化，明度变化，色彩变化，虚实变化，强弱变化。前面层次的物象要注意节奏感，从左至右，从上到下，造型，用色，大小变化要整体考虑。前面物象的表现要更加注重融合与突出的关系，最突出的物象也要自然地融入到大关系中，最最前面的一层物象，是一幅画体现画面品质，意境的重要组成部分，既要很明确又不能太僵，要把前后、左右所有的物象串起来。形成整体的大关系，使画面整体中有突出，但突出不脱离大气氛。

五、画面是一个大气场，画面中各种关系的互动和互补形成了这个场。好的画面关系是在一个似与不似的环境里，视觉上似是而非的主题物象，似有非有的笔法节奏，似能非能的表现手段，似与不似的物象特征，似对非对的色彩规律，似和谐非和谐的对比关系。在这些多种变化的关系中，画面自然生成的是一种大气万千的视觉感应。

道非道，理非理，非道亦道，非理亦理，画画既是如此，哈哈，真开心呵。



《鱼戏荷动之十三》布面油画 160cmx130cm 2010年



《鱼戏荷动之三十五》布面油画 80cmx200cm 2010年



《鱼戏荷动之五》布面油画 80cmx200cm 2011年



《鱼戏荷动之八》 布面油画 160cmx80cm 2011年



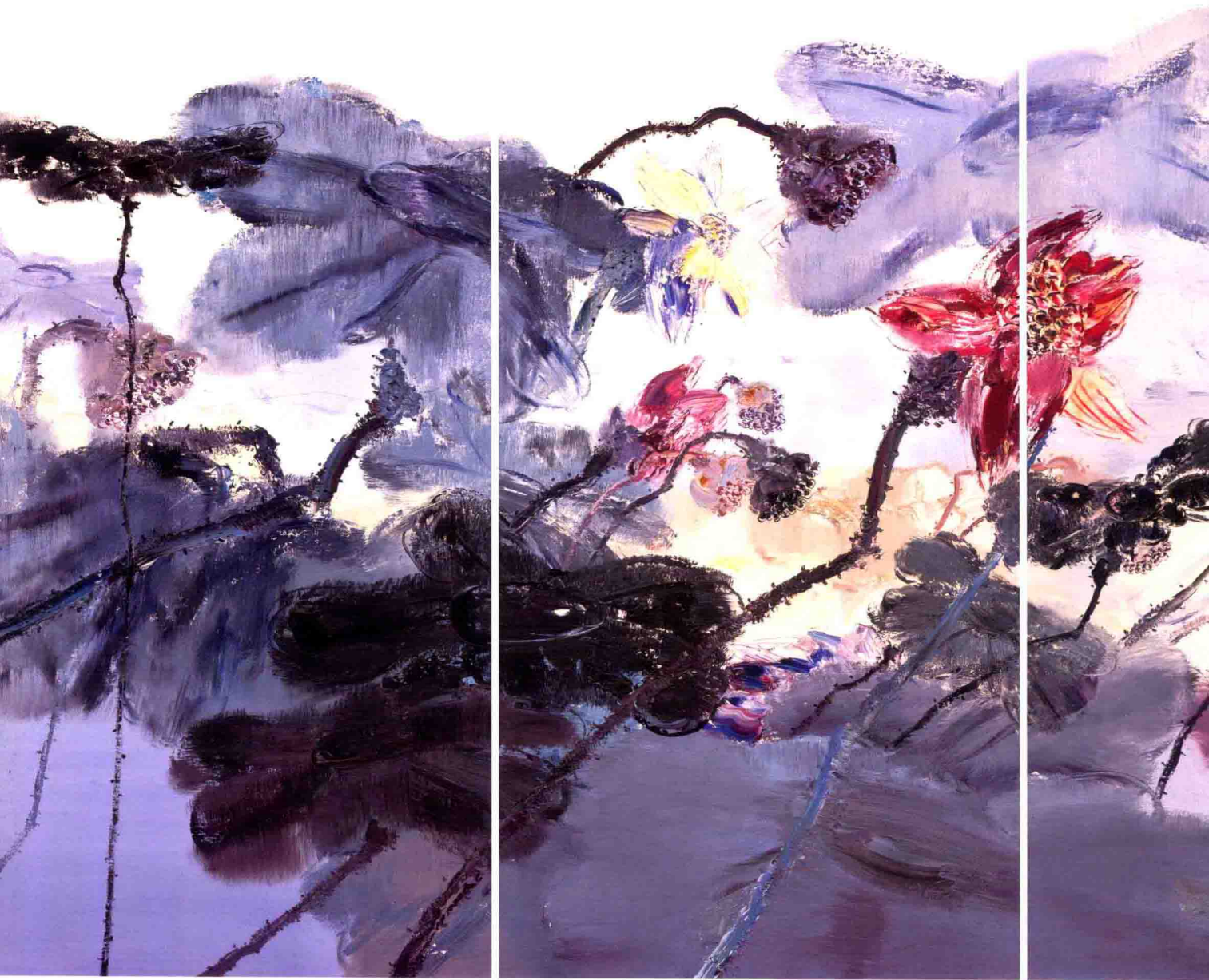
《鱼戏荷动之十一》 布面油画 40cmx50cm 2011年



《鱼戏荷动之十》 布面油画 40cmx50cm 2011年



《鱼戏荷动之十二》布面油画 50cmx40cm 2011年



《鱼戏荷动之一（五联屏）》布面油画 180x80cmx5 2011年





《鱼戏荷动之一（三联屏）》布面油画 160x130cmx3 2011年

