

释

文祯非 绘画

.....

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

释·文祯非绘画/文祯非著. —南宁: 广西美术出版社, 2011

ISBN 978-7-5494-0307-3

I. ①释… II. ①文… 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115947号

主 编: 陈湘波

副 主 编: 颜为昕 姚震西

编 委: 陈湘波 颜为昕 黄治成 王 坚 陈俊宇 鲁 珊 骆文华 程 平 陈慧琼

美术编辑: 鲁 珊 程 平

资 料: 陈慧琼

摄 影: 文建军 程 平

释·……文祯非绘画

Shi·……Wen Zhenfei Huihua

著 者: 文祯非

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

责任编辑: 冯 波

校 对: 陈叶萍 尚永红

审 读: 陈宇虹

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号, 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm. 1/16

印 张: 11

出版日期: 2011年7月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-0307-3/J·1454

定 价: 68.00元

释

文 祯 非 绘 画

• • • • •

序

我们共同分享

在人们心目中，美术馆工作是一个悠闲、轻松的职业。然而，作为在美术馆从业近20年的我，可以以自己的经历负责地告诉大家，实际并不是这样！

记得祯非兄2000年左右刚到关山月美术馆工作时，曾提出希望有一个能从事美术创作的空間，结果是不言而喻的。好在他是一个顾全大局的明白人，很快地调整了自己的心态，适应了美术馆的繁杂工作。十年来，祯非兄从一个展览陈列部的一般工作人员，历经副主任、主任，到现在已担任了关山月美术馆的艺术总监。

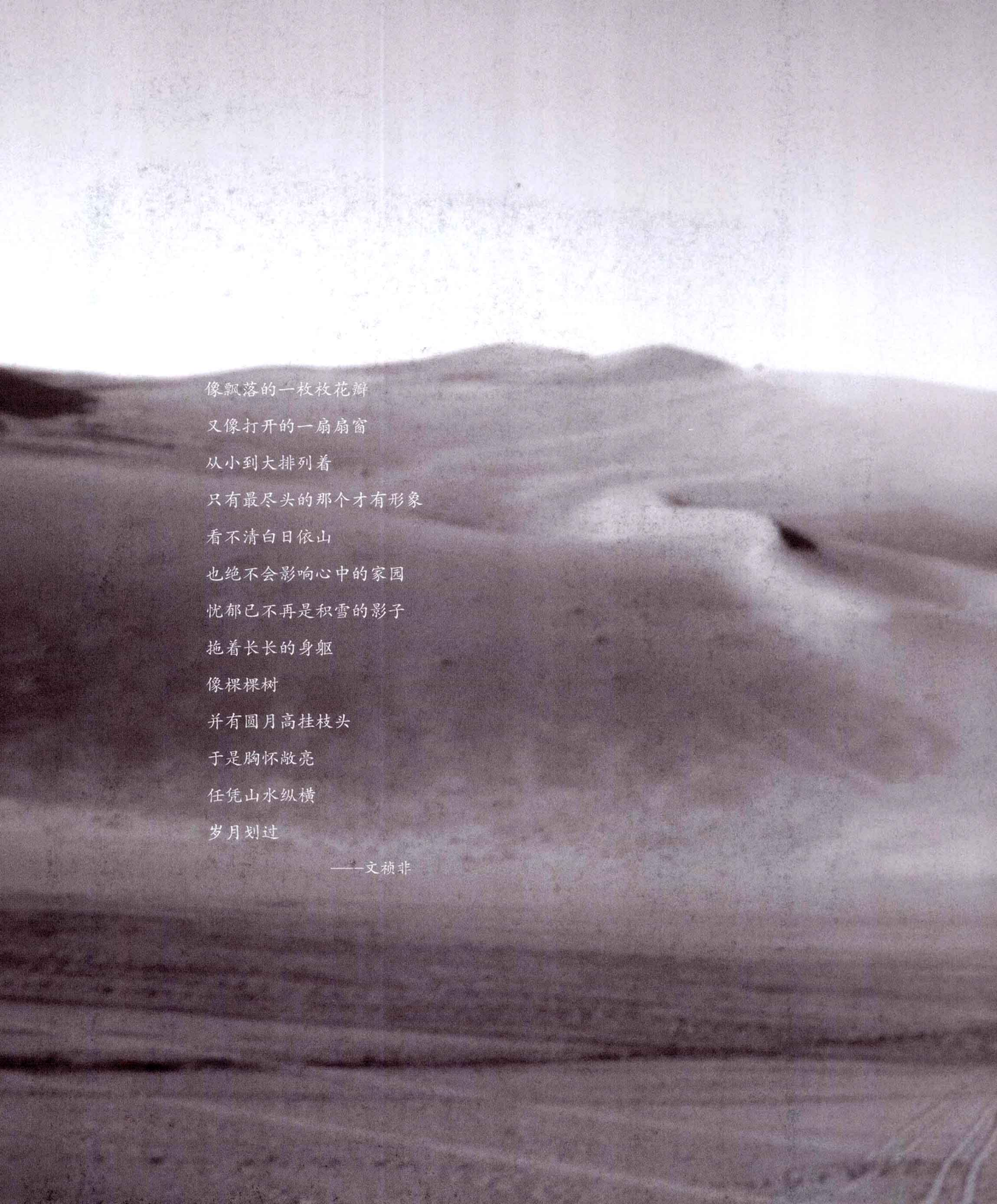
我和祯非兄有着共同工作十年的经历。十年来，我们克服了工作中的种种困难，也一起分享着工作带给我们的成就和喜悦，这段时间也是我们人生中最宝贵的时光。在我们共同的人生经历中，我认识到，人在社会中、在职场上碰到困难的时候，重要的是要认识自己，把握自己，提升自己，而不能一味地怨天尤人。这就好像我们今年春节期间在美国举办展览时，在朋友的怂恿下，我们忙中偷闲去滑了一次雪。尽管我们以前都没滑过雪，但在刚开始滑雪时，我们都踌躇满志，觉得自己完全拥有战胜雪山的信念。但在不断的摔倒后，心里剩下的只是无奈和无助，面对着雪山，我认识到自己根本无法战胜它，只能是在滑雪的过程中逐步学会掌控自己后，去适应它。因此，只要我们选择了去滑雪，就要面对滑雪带来的挑战和困难。在滑雪的过程中，我们体会到，首先要学会放松自己，协调好自身，控制好速度，更要能停得住，还要敢于走弯路、会走弯路，万万不可直接从雪山上一滑下来，那样只能在雪山下活活摔死！而且，滑雪的乐趣并不在于我们滑到了哪里，而在于享受滑雪的过程。这和人们在社会上、在职场中生存的道理何等的相似！祯非兄有慧根，他和我一起初练场地上练习了不久，就能和朋友坐着缆车到山顶从上面滑下来，享受滑雪的乐趣了……

回想我们一起工作的十年，在工作上，禎非兄是我的好搭档。他工作沉稳细致，交给他的工作，他都能圆满完成。记得在2009年年初，“国家重大历史题材美术创作工程”全国巡展深圳展和“第十一届全国美术作品展览设计艺术展”，由我馆具体承办。展览的前期工作和展览布置工作是由禎非兄牵头具体负责，他带领有关同志，克服了各种不曾遇到的困难，使得展览得以成功举办，并得到各级领导和观众的好评。

更难得的是，这十年来禎非兄放弃了几乎所有的业余休息时间，坚持自己的油画创作，其间还到俄罗斯国立师范大学美术学院攻读硕士。在我看来，他的油画具有一种神奇的东方魅力，体现了一种中国精神，特别是那种具有诗意的写意手法，无疑使得他在当代中国油画界有了自己独特的风格，他把油画材质特性和中国文化意象完美结合。尤其是他的风景画，那种神秘、忧郁而又丰富深邃的情调，具有某种永恒意义的理想主义之美。这些年来，他在美术创作上取得令人欣慰的成绩，这本即将出版的他的个人画集，便是最好的证明。

由于我对禎非兄有深入的了解，因此，我有充分的理由对他和他的油画创作有更大的期待；更由于我们还要一起去面对未来的困难，分享未来的成功，因此使得我对关山月美术馆的未来有了更加美好的期待！

深圳关山月美术馆馆长 陈湘波

像飘落的一枚枚花瓣
又像打开的一扇扇窗
从小到大排列着
只有最尽头的那个才有形象
看不清白日依山
也绝不会影响心中的家园
忧郁已不再是积雪的影子
拖着长长的身躯
像棵棵树
并有圆月高挂枝头
于是胸怀敞亮
任凭山水纵横
岁月划过

——文桢非

目录

我欣赏文祯非的油画	8	释·系列010	52
读文祯非的意象油画	11	释·系列011	54
我看文祯非的意象油画	13	释·系列012	56
画自己的画	16	释·系列013	58
逝：文祯非的心象系列	18	释·系列014	60
境由心生——源于精神家园的返照	22	释·系列015	62
诗性的自然	25	释·系列016	64
风景常——读文祯非风景油画	28	释·系列017	66
我看文祯非	31	释·系列018	68
		释·系列019	70
释·系列001	34	释·系列020	72
释·系列002	36	释·系列021	74
释·系列003	38	释·系列022	76
释·系列004	40	释·系列023	78
释·系列005	42	释·系列024	80
释·系列006	44	释·系列025	82
释·系列007	46	释·系列026	84
释·系列008	48	释·系列027	86
释·系列 009	50	释·系列028	88

释·系列029	90
释·系列030	92
释·系列031	94
释·系列032	96
释·系列033	98
释·系列034	100
释·系列035	102
释·系列036	104
释·系列037	106
释·系列038	108
释·系列039	110
释·系列040	112
释·系列041	114
释·系列042	116
释·系列043	118
释·系列044	120
释·系列045	122
释·系列046	124
释·系列047	126

释·系列048	128
释·系列049	130
释·系列050	132
释·系列051	134
释·系列052	136
释·系列053	138

漫谈中国油画的发展与收藏	141
画我们自己的画	149
钢铁的生命	155
读懂石虎	157
玻璃精灵	159
老城区的“壁画”	161
民间美术中的现代意义	162
随笔	166

我欣赏文祯非的油画

多年来我关注文祯非的新作品，特别是他的颇具意象特征的油画风景。我们眼前的画面呈现出朦胧、苍茫、悠远、旷寂、缥缈……而我们的的心灵感受到一个远离喧嚣和浮躁，洗却尘埃，超然于世的淡泊境界，每每能令人怦然心动，读后仍萦绕在脑间，挥之不去。

文祯非具有写实油画的基础，在俄罗斯的深造，增强了他的油画技巧和修养，加深了他对油画艺术的理解。然而，可贵之处却是他没有受囿于西方油画技巧的研习之中，而是展开了自己的具有个性的油画艺术探索之路。他的风景创作以写生为基础，但不止于真实再现景物，而注重画家自身对自然的感悟，化自然景观为天人合一的理想景象。这正是“外师造化，中得心源”这一传统中国绘画创作的规律在当代油画创作实践中的体现。与之相应，在油画风景创作的构图、色彩和绘画技法上，画家也融入东方艺术的元素进行了尝试。如空间的平面化，造型的意象性处理，色彩光影摆脱了自然外光的再现，特别是把中国画的点皴、渲染、线描等笔法和油画的笔触、刀痕和肌理相融合，不失油画的表现力，又增添了绘画的写意性和韵律感，致使作品趣味盎然，出神入化。

重视对精神内涵的追求和艺术表现的探索，体现了一位中青年艺术家自身精神文化修养的提升，也赋予文祯非的风景油画作品蕴含着一种“绚烂之极归于平淡”的美感，这正是当下的艺术作品中难得而弥足珍贵的品质。

文祯非的艺术视野是开阔的，近年来他还创作了一系列描绘深圳这座富有青春活力的城市的风景油画。画中莲花山上高飞的风筝，红树林间低翔的水鸟……画家的眼睛捕捉到了都市脉动中生机勃勃的美。无论是那些“出世”的意象风景，还是这些“入世”的城市风景，都体现了画家始终如一的创作思想，即是对传统生命精神的延续的关怀。

读文祯非的作品，总会引发我对“中国油画民族化”这一命题的思考。油画进入中国已二百多年，中国画家从事油画创作也已近一个世纪，但它似乎仍是一个外来画种，“油画民族化”不断成为困扰中国画家并为之孜孜以求的命题。改革开放三十年，中国画家得以全方位地接触世界油画艺术，中国油画创作流派风格纷呈，作品丰富多彩，中国观众对油画亦从陌生到熟悉而喜爱，油画已成为当下中国美术乃至人民艺术生活中的重要内容。对“油画民族化”的探讨，再次成为当代中国美术发展和转型的重要课题。相对以往，今天的探讨已具有新的基础。油画曾作为一种外来的技术在中国发展，现在其材料工具方法技巧已多为中国画家掌握，并用以表现中国的内容，因此对“油画民族化”的探讨，已超越了对作品的外在形态的关注，而更加重视作品的精神内涵。我们并不以把油画改造成一个中国的画种为目的，而致力于创造彰显中华民族精神，蕴含中国文化情韵，独具中国风格、中国气派的油画作品，成为世界油画艺术宝库中的精品为全人类所共享。传统西方油画的技艺，也将在中国油画家手中得到创新和发展。这正是“油画民族化”的沧桑正道。

几代中国油画家融会中西，创造了一批优秀的中国油画代表作品。在油画艺术空前繁荣的今天，更多新一代画家投身中国油画事业，以创造和探索，推动“油画民族化”这一课题取得突破性的成就。文祯非的油画作品之所以动人，不仅是其创造了具有鲜明个性特色的画面，而且人们从中可以感悟到画家对中国油画的深邃思考和执著追求。这些作品，应该是当今油画民族化进程中成功的个体实践，而理应受到重视。

小文是我的同事，20世纪90年代末从祖国的大西北来到深圳，时值关山月美术馆创办初期，我兼任馆长，他在展览部工作。一位年轻的画家，投身一座专业美术馆的建设，是一种难得的

机遇和挑战。十数年的工作经历，有辛劳的磨炼和付出，有甘饴的收获和成长。今天，文祯非已是一位成熟的美术馆专业人士，担负着一座国家重点美术馆艺术总监的职责。同样可喜的是，作为一位画家，他没有放下画笔。美术馆这一特殊的专业平台，开阔了年轻画家的眼界，输送了丰富的艺术营养。是北国的大漠风沙和南疆的热风细雨陶冶了年轻画家的性情，是时代的潮涌铸就了他的艺术风格。站立在深圳这块改革开放和文化创新的热土上，小文的艺术思想和作品亦日臻成熟，体现了一位当代画家的文化自觉。

文祯非的作品即将结集出版，一方面是画家展示创作的成果，以飨观众读者；一方面更是画家一次回顾创作历程、认识自我的重要的思想层面的艺术活动。“我从哪里来？我在哪里？我向哪里去？”正确思考和回答这些问题，可以明志、励志，并将带来艺术创造的升华。写此短文表示祝贺与期望。

中国美协理事、深圳文联主席 董小明

读文祯非的意象油画

如果把绘画语言分成具象、抽象、意象几个类别，文祯非的油画当属后者，即“意象”。因为他除了《家园》、《放飞》等极少数的具象写实油画外，《释·系列》等都是采取非具象绘画语言，而且既不同于块面组合、分割的冷抽象，亦有别于点线挥洒的热抽象，是一种寓意于象、意象交融的绘画语系。意象是主客体的统一，是主体之意对客体之象的熔铸。唐代张彦远在其中国最早的绘画通史著作《历代名画记》中云：“书画之艺，皆须意气而成。”此“意气”乃指画家的意趣、情思，而当其与作品所描绘的物象相融会，经意气融铸之后的物象乃画面中之意象。祯非的油画，正是这种融入了自己独特体验与情思的，蕴含着一定文化意义的意象油画。

从宏观上看，他的意象油画以他的故乡大西北为描绘对象，但在画幅中几乎看不到青藏高原具体的山川物态，而呈现的是大西北独有的一种雄浑、苍凉的意蕴、氛围。画家有意模糊形象、淡化空间感，但无意中却使时间延伸，令人感受到一种岁月的流逝、历史的永恒；也使大自然的精神理性得以强化，区别于江南的小桥流水柔情，而凸显出西北高原气势神韵的雄强与粗放。这在《释·系列》的众多作品中均有体现。

从微观上看，斑驳的肌理成为祯非画作中特有的符号。无论是《释·系列》部分作品中油画工具留下的刀痕笔意，还是《释·系列》个别作品中借助中国画点苔、皴擦等传统技法呈现的点线纹理，都成为作者表达自己或惆怅或感叹的一种意象符号，这符号在倾诉着沧桑古意的同时，传达着画家忧郁的情感。美国符号论学者苏珊·朗格认为：美术是情感的符号。祯非油画中的特有肌理正是这种蕴含着作者对自然、人生的感悟与体察，饱含着画家故乡情思的一种意象符号。

当然，他作品中的意象符号所承载的还不单单是一般意义上的抒情写意功能，有些作品体现出一种社会批判的力量。在《释·系列》作品中的点苔意象符号，使我联想到细菌、病毒，联想到草原沙化、环境污染。这种对生态环境的焦虑，使他的意象符号具有社会意义。黑格尔说：观念的意蕴是比直接显现的形象更为深远的一种东西。文祯非的油画较少直接显现的形象，而更重内在的深层意蕴。这正是他的意象符号有别于他人的可贵之处。

对祯非本人我没有更多的了解，但在几次接触中我感觉到他的平和、内在、文静。他喜欢写诗，富于想象，在他的文章中我感受到他对艺术的主见与执著。他曾在当前对欧洲古典写实传统保留最完整的俄罗斯学习油画，但却明确主张：“无论是面对俄罗斯还是其他国家绘画，我们都不能忽略了自己的传统。”中国人要能够画出有中国气派的、有我们中国文化内涵的油画。在《画我们自己的画》一文中他写道：“由于数码相机和电脑的广泛应用，今天想要达到我们预期的画面效果，跟过去比起来容易了很多。不管是写实还是抽象，找到题材做出效果，通过彩色喷绘就出来了。绘画跟机器比拼是没有价值的。”正是这种清醒的认识使他选择了既重民族内蕴又重自我表达的意象绘画语言。这种选择既避开了与机器的比拼，又能发挥出他长于思考、想象的素质优势。他认为，在当代中国多元化的艺术发展格局中，艺术家要静下心来，找准自己的方向做下去。我相信，他在自己选定的艺术方向的坚持中会做得更好，会把他的意象油画提升到一个新的更高的层面。

中国美协版画艺委会副主任、《中国版画》主编 齐凤阁

我看文祯非的意象油画

看文祯非的近作，你肯定难以想象他曾经留学俄罗斯，因为从中压根儿也看不出他对客观对象的逼真再现，反倒是具有明显的主观表现性。但凡了解世界艺术史的人都知道，俄罗斯绘画一直是以写实著称的，受此传统与法兰西写实传统的影响，加上政府与相关艺术部门的大力提倡，新中国成立以来——特别是在改革开放以前，中国许多优秀的油画艺术家在创作风景画时，虽然风格与题材各异，但基本上是在写实框架内进行的。这也在很大程度上形成了新中国油画风景画创作的一个传统。看看历年来的全国美展乃至各类画册，人们并不难发现这一点。

那么，文祯非为何要偏离上述传统？他的美学追求又是什么呢？

在一篇名为《画我们自己的画》的文章中，文祯非着力强调了中国文化传统与俄罗斯文化传统的差异，同时也表达了他希望延续传统文脉，进而完成传统向现代转换的雄心壮志。他这样写道：

“对油画走向何处去这个问题，就是我们怎么能够画出有中国气派的，有我们中国文化内涵的油画？现在很多画家已经意识到这个问题了，而且有很多画家已经在作尝试，也取得了很好的成果。从目前大的趋势来讲，我们在浮躁过后，现在有点回归平静的意思。中国人画油画，必然是中国人的油画。”

很明显，正是出于这样的追求，文祯非在有效借鉴传统中国画的基础上，逐步寻找到了自己全新的创作道路。与他前些年的作品相比，有了脱胎换骨的变化。具体地说，那就是在充分观察、理解、记忆对象的基础上进行随机性的艺术创作。他的作品足以表明：一方面他从传统美学追求出发，大胆改变了俄罗斯或西方写实油画以现场写生为基础，然后再进行艺术创作

的惯用模式；另一方面又在强调表达本人特殊感受的前提下，很好地转换了传统水墨的作画方法。恰与古代画家游览任何风景名胜也从不具体地、照葫芦画瓢式地去刻画现实中的某处某境一样，他画中所表现的大都不是具体的实景，而是根据对现实的意象创作出来的。

据文祯非介绍，在作画之前，他总会不断地在头脑中“过电影”，直到产生一种意象、一种感觉，才会进入创作的状态。每当作画时，他从不像一些写实类油画画家那样先画素描稿，或者以油画笔去简单化地临摹照片，而会根据不同的心境、不同的体验与不同的情感去进行即兴的艺术表达。在这样的过程中，偶然性与随机性的因素或灵感往往会起到很重要的作用，画面的表现也显得自然而然。在作画之初，他总会听任画笔在油画布上随意画出第一个来到心中的形象。接下来，他就会以这个形象与画面效果为机遇，直觉地选择全新的处理方式，类似的处理又会创造出更新的机遇。如此循环往复，直至摆弄出很满意的画面结构为止。这个过程其实是从A到B，再从B到C，直至无限的过程。其基础自然是他对形象的非凡记忆力与想象力。

联系文祯非的作画过程稍加分析，我们便会发现，这位执著的艺术家一直强调的是让画面自然生长，也正因为如此，他的创作虽然围绕的是风景，不但一点也不重复，反而还屡有新意，令人叹为观止。

毋庸讳言，文祯非对于传统中国画的借鉴远远不限于以上所谈的内容。因为强调根据不同心境去处理画面的色彩、造型与线条也一直是他有意识的艺术追求。而这样做的好处是：首先，这使他能够在追求意象表现的层面上，十分自由地按现代构成的原则处理好大色调、形自身、形与形、形与背景空间的多重关系，并将不同的作画方式有效地统一起来；其次，这使他能借绘画的二维空间表达出时间的因素来，以增强画面的生动性；再次，这使他能令画中的色

彩、造型、笔触都根据自身的作用，恰当地出现于画面之中，就好像一个个音符恰当地出现于一首首乐曲中一样。不知他人感觉如何，我看文祯非的画，总感到他很擅长掌握画面的变化与节奏，并很善于用各种对比手法来营造诗一样的意境，那线与面的对比、色与色的对比、形与形的对比，往往构成了一曲曲美妙的轻音乐，令人回味无穷。另外，由于文祯非的作画方式不是对固定艺术图式的照搬，而是思维运筹的直观操作，因此，艺术家除了要不断获得对现实的敏锐感受外，还要对点、线、面、色、构成等基本艺术要素有独到而深刻的认识，否则，艺术家将很难根据偶然机遇去构造理想的画面形态，走上重复自己的道路。好在文祯非多年来对平面构成的研究与学习已经深入到了他的潜意识与血液中，所以他总是能够从容淡定地进行画面上的随机整合，并创作出全新的画面来。综上所述，我认为：艺术家文祯非在很大程度上是根据个人的独特感受创造了一个完全不同于现实的艺术世界。虽然处于抽象和具象之间，但绝对是一个独立而真实的世界。在一个特别强调艺术创新的年代，艺术家文祯非在“创”与“守”之间保持了很好的文化张力，这里面既包含传统写意文化的元素，也包含西方文化的元素，但他将两者融合得非常好，的确很不简单，也很值得同道借鉴。

深圳美术馆艺术总监、著名学者 鲁虹