

华裔油画家

梁君午

ROBERTO LIANG

主编 赵锦剑

华裔油画家

梁 君 午

Roberto Liang

主编 赵锦剑

 吉林美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

华裔油画家. 梁君午 / 赵锦剑主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5386-3684-0

I. 中… II. 赵… III. 油画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第218269号

华裔油画家

梁君午

主编 赵锦剑

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

责任编辑/尤雷

发行/吉林美术出版社图书经理部

印刷/浙江印刷集团有限公司

出版日期/2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

开本/889×1194 mm 1/12 印张/18

书号/ISBN 978-7-5386-3684-0

定价/198.00元

序

光与色的执着追求者

欣闻好友君午先生要在国内举办画展及出版画册，展出其多年来在艺术道路上漫漫求索之作，不由得想起二十几年前在西班牙第一次见面时的场景。时光荏苒，接近耳顺之年的君午先生依然沉醉于单纯的光与色交织的艺术世界中，让我心生几分羡慕与敬佩。

20世纪的中国绘画，尤其是油画——作为引进不过百余年的外来画种，长期处于向西方学习的阶段，如何立足本土文化，将中国传统文化精神注入其中，找寻一条中国油画的民族化之路一直是几代油画家孜孜以求的理想。在这个大背景下，出生在成都，成长于祖国宝岛台湾的君午先生，凭借自身的天分和勤奋刻苦在这条充满荆棘的创作道路上一走就是四十余载。然而，相对于同时代的画家，君午先生又是幸运的。特别的人生机缘，让他有机会进入西班牙顶尖的艺术院校——圣·法南度高级艺术学院，潜心研究西方的经典油画。而在君午先生的长期创作中，西班牙优秀的油画传统或多或少、有意无意潜入到君午先生的创作中。

纵观君午先生的画作，以油画为主，少量画一些粉彩画，而油画又以人物为主要题材，透过画中的人物或女人体，观者可以进入到一个无限的想象空间中。在这个空间里，我们可以感知，光的灵活运用，大块面的对比，强烈而充满力量的黑色，这些17世纪以来西班牙油画传统的精要对君午先生的影响之深。然而，作为一个被悠久的中华文明哺育出来的交流使者，君午先生并不是一味地被动接受，而是始终在思考中前行，在黑与白的对比中，在有意识的留白中保留着自己与这个文明的契合点和联结处。

几十年的创作，钟爱于女人体的至善至美的描绘，这其中没有艳俗与妩媚，而是在与生活的悄然结合中一种情绪的真实流露——单纯而自然，如一汪泉水静静流过你的心田。尽管，他的每一幅作品都有一到两个侧重点，画面上其它部分的处理简洁平缓，却给人一种少有的轻松体验和愉悦的审美享受。

作为一个秉承西班牙艺术精神的中国画家，在中西融合的艺术之路上筚路蓝缕，如今他甄选自己多年创作的精品，向家乡人民展示、汇报，我在表示衷心祝贺的同时，也充满期待，期待他在光与色的构造的曼妙世界中伴着轻盈、优美的舞步继续前行。

中国美术家协会常务副主席

吴长江

Persistent Pursuer of Light and Color

I am so glad to hear that my dear friend Mr. Liang Chun Wu will hold an exhibition and publish a painting album in China, to show his work of many years in the art road. I can not help but remember the scene of our first meeting in Spain more than two decades ago. As time flies, Mr. Liang Chun Wu, though in his sixties, still devotes himself to the pure art world mingled with light and color, and this raises my envy and admiration for him.

Chinese painting in the 20th century, especially oil painting which was an external painting technique introduced for only about a hundred years, has been in a state of learning from the West. How can we settle now this learning in our culture whilst at the same time preserving our own cultural essence?. This is what painters have been trying to achieve through many generations. In this background, Mr. Liang Chun Wu, who was born in Chengdu and grew up in the treasured island of Taiwan, has gone through more than four decades in his art road by virtue of his talent and diligence. Moreover, Mr. Liang Chun Wu is quite lucky as compared with contemporary painters. He gained the special opportunity to access the San Fernando Royal Academy of Fine Arts, the leading art college in Spain, to concentrate on the study of classic Western oil painting. In his long-term creating period, the outstanding Spanish oil painting tradition has more or less and intentionally or unintentionally dived into his creation works.

Mr. Liang Chun Wu's works are mainly oil paintings along with a small number of pastel drawings. His oil paintings mainly take human figures as the main theme. The viewer can be brought into an infinite space of imagination through characters or female bodies in his paintings. In this space for imagination, we can see the flexible application of light, the contrast of large blocks and the strong black color that is full of strength. These traditional essences of Spanish painting since 17th century have influenced Mr. Liang Chun Wu greatly. However, as an emissary for exchange nurtured by the long Chinese civilization, Mr. Liang Chun Wu does not blindly and passively give in. Instead, he has always been reflecting and making improvements. The contrast between the black and the white and the conscious blank-leaving reveals his corresponding and unity with Chinese civilization.

In decades of creativity, Mr. Liang Chun Wu has favored the perfect depicting of the female human body.

Without any frippery and ornament, his works represent the simple, natural and true revelation of the mood of people in the quiet combination with the life as if a puddle of water flowing though your heart quietly. Although each of his works has one or two focuses while other parts of the works seem to be simple and gentle, it brings that rare relaxing experience and enjoyable aesthetic enjoyment.

As a Chinese painter upholding the spirit of Spanish art, he has been enduring great hardship on the road for the integration of Chinese and West arts. Now, he selects elaborated works he created in the past many years to show to his fellow countrymen. Whilst congratulating him from the heart, I also expect his continuous improvement, lightly and gracefully in a beautiful world composed of light and color.

Executive Vice Chairman of China Artists Association

Wu Changjiang

July, 2009

El perseguidor de la luz y el color

El hecho de que mi gran amigo, Roberto Liang, vaya a hacer una exposición pictórica en el país y a la vez publique un catálogo donde agrupa sus mejores cuadros a lo largo de su carrera pictórica, hace que me venga a la memoria nuestro primer encuentro en España de hace más de veinte años. El tiempo pasa sin sentir, Roberto Liang frisa los sesenta años de edad, y se empeña en su mundo artístico donde se entrelaza la luz y el color, lo cual me hace sentir envidia y admiración.

La pintura china del siglo XX, sobre todo la pintura al óleo introducida desde el Occidente, ha seguido el camino trillado de la pintura occidental durante largo tiempo. Cómo enraizarla en nuestra propia tierra, cómo verter el espíritu tradicional chino en la pintura al óleo, creando una nueva ruta nacional de nuestra pintura al óleo ha sido una ambición de los grandes maestros de las últimas generaciones. Dentro de este trasfondo histórico-cultural, el pintor Roberto Liang, nacido en la ciudad de Chengdu y crecido en Taiwan, ha ensanchado su carrera pictórica durante cuarenta años con su propio talento y diligencia en este arduo camino de las Bellas Artes. No obstante, frente a sus coetáneos, Roberto Liang ha sido afortunado con tener una preciosa oportunidad de ingresar en la Facultad de Bellas Artes San Fernando de Madrid para estudiar e investigar la pintura al óleo de los clásicos. Sin duda alguna a lo largo de su carrera artística la tradición de la pintura al óleo de los pintores españoles ha ejercido gran influencia en sus creaciones pictóricas.

De los cuadros de Roberto Liang predominan los de pintura al óleo, luego siguen los de pastel. Las figuras son el tema principal de la pintura al óleo. A través de las figuras o cuerpos femeninos, los espectadores pueden entrar en un mundo ilimitado de imaginación. Dentro de este mundo imaginario, podemos percibir lo dinámico de la luz, el contraste de las parcelas de color, lo poderoso y fuerte del color negro, los cuales reflejan la influencia de la tradición y la esencia de la pintura española desde el siglo XVII en los cuadros de Roberto Liang. Sin embargo, siendo un chino criado de la cuna de la cultura china, Roberto Liang no acepta pasivamente lo que le han dado, sino que toma la iniciativa y procura siempre ir más allá. Dentro del contraste del blanco y el negro, en la parte del blanco conserva su propia tradición y constituye un puente donde revela la fusión de su raíz y la civilización occidental.

A lo largo de su creación pictórica durante décadas, se entusiasma por lo cabal y lo perfecto del cuerpo femenino. De allí no hay nada de cursilería, sino que una revelación del alma de la vida cotidiana—una pureza total y naturaleza— como si fuera una fuente que corre por el fondo del alma. En cada uno de sus cuadros, siempre hay uno o dos subtemas, son sencillos y suaves, dándonos unos sentimientos de alegría y estética.

Roberto Liang, el pintor chino que recibe el bautismo del arte español, ha superado contra viento y marea en su camino de la fusión del arte occidental y oriental. Ahora, al seleccionar sus mejores obras a lo largo de estos años para exponerlos delante de los paisanos de su tierra natal, quisiera expresarle mis mejores deseos y felicitación. Le deseo que tenga mucho éxito y que siga adelante, danzando en el mundo de la luz y el color, con su elegante y esmerada pincelada.

Vice presidente ejecutivo de Asociacion de los artistas de China

Wu Chang Jiang

与前台北故宫博物院院长秦孝仪先生
With Mr. Chin ex-Director of the Taipei National palace Museum

序

明清之际，泰西绘画随耶苏会会士东传。此时奖誉者，谓其画像栩栩如生，如临镜鉴影，华工无由措手，薄之者以为气韵全无，虽工亦匠。然执两用中，中西书学，要皆外师造化，不必定于何法何法也，内得心源，亦不必言本之某氏某氏也。穷理则景物毕肖；遣兴则得意忘象。近世艺事交流日繁，益见中西书学融会之功，若梁君君午此中之翹楚也，君籍隶山东，髫龄即代表国家得奖于世界儿童书展，长而负笈西班牙，习艺于马德里皇家艺术学院（马德里圣法南度高级艺术学院）。

梁君之书长于人物写照，其造形也，盖植基西法精密素描写实，经营位置，则比例与均衡并美。其赋彩也，以油彩之妙，传朱施翠，玲珑高致，盎然一片玉洁冰清，若光源之明灭，尤极尽丹青之能事。惟形色之上，赋神感人，归本华夏，神理与形色契合，东西一体，自在其中。今君结集历年力作，景印行世，丐序于余，略缀数言，以弁其端。

台北故宫博物院院长

衡山 秦孝仪

Forward

Occidental painting came to the east with the arrival of the Jesuits in the Ming and Ching Dynasties .At the time, advocates of the Western style of painting praised it for its ability to reproduce subjects with a life-like fidelity akin to regarding an image in a mirror, saying that this was a skill unattained by Chinese artisans .Critics, however, disparaging what they saw as a lack of artistic tone,held that these paintings showed artifice but no spirit . To take a middle road between these two views, we can say that in both Chinese and Western painting, mastery should be judged by the attainment of the individual rather than by relegating an artist's work to any particular style or method. If artists can capture the soul of a subject, we need not speak of which mentor they studied under. Depth of accomplishment brings clarity and fidelity, and working with joyous spontaneity begets a probity that goes beyond the external.

Artistic exchange has burgeoned in this century, and in the fusion of Chinese and Western painting has ensued, Roberto Liang has emerged as an outstanding figure. A native of Shandong Province, as a child Liang, representing China, received an award in the World Children's Painting Exhibition. He later traveled to Spain, where he studied under Spanish masters at the Madrid Royal Academy of Art.

Liang's paintings go further than merely reproducing his human subjects. His treatment of form is based on painstakingly exact Western sketching technique: his arrangements achieve an ideal of proportion and balance; his mastery of oil colors creates a brilliant and harmonious wholeness of shade and hue which speak eloquently of his keen command of color. Overall, form and color are deeply moving elements of Liang's work.

Since returning to his roots in China, Liang has realized a natural union of the highest principles of Eastern and Western art in his work. Now that reproductions of his finest paintings from years past are to be published in one volume, it is my honor to write these words of introduction at his behest.

Chin Hsiao-Yi

Ex-Director

The National Palace Museum Taipei

La pintura occidental llegó a Oriente con los jesuitas, durante las dinastías Ching y Ming. Por entonces, los defensores del estilo pictórico occidental lo alabaron por su habilidad de reproducir objetos con la fidelidad de una imagen en un espejo, habilidad no conseguida por artesanos chinos. De todas formas, los críticos, despreciando lo que veían como una falta de sentido artístico, afirmaron que estas pinturas mostraban destreza, pero no espíritu. Como postura intermedia entre estos dos puntos de vista, podemos decir que en ambos estilos de pintura –china y occidental- la maestría debería ser juzgada por los logros de lo individual, más que relegar la obra de un artista a un estilo o método particular. Si los artistas pueden captar el alma de un objeto, no tenemos necesidad de decir de qué maestro aprendieron. La profundidad del talento conlleva claridad y fidelidad, y trabajar con alegre espontaneidad una probidad que va más allá de lo externo.

El intercambio artístico ha surgido en este siglo, y en la fusión de la pintura china y occidental que ha resultado, Roberto Liang destaca como una figura sobresaliente. Nativo de la provincia de Shandong, de niño recibió un premio en el Concurso Mundial Infantil de Pintura, representando a China. Más tarde viajó a España, donde estudió con maestros españoles en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, y, posteriormente, volvió para enseñar en la Universidad de Tamkiang.

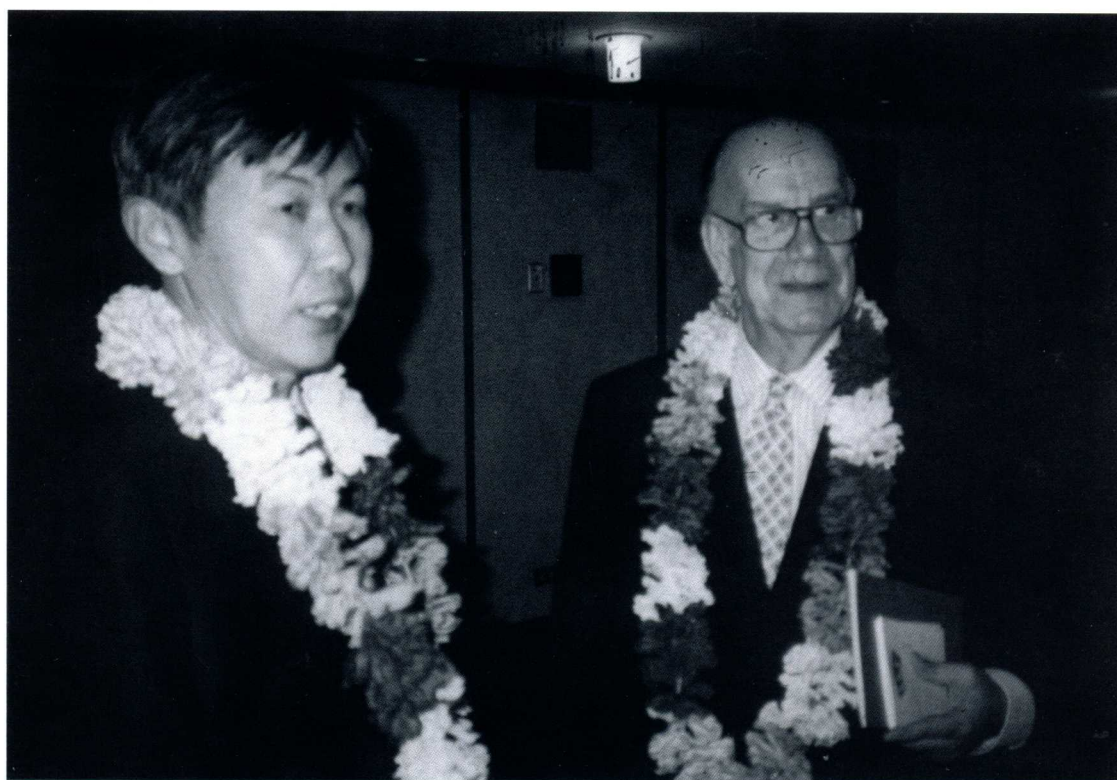
Las creaciones de Liang van más allá de la mera representación de figuras humanas. Su tratamiento de las formas se basa en una laboriosa y exacta técnica occidental del dibujo; sus disposiciones alcanzan ideal de proporción y equilibrio; su maestría en los óleos crea un armonioso y brillante conjunto de sombras y matices que hablan por sí solos de su agudo dominio del color. El conjunto, la forma y el color son elementos que se mueven profundamente en la obra de Liang.

Desde sus raíces chinas y su formación europea, Liang ha realizado una unión natural de los mejores principios del arte oriental y occidental en su obra. Es para mí un honor el escribir estas palabras a modo de introducción.

Chin Hsiao-Yi

Ex-Director

El Museo Nacional del Palacio Taipei

1994年陪同西班牙诺贝尔文学奖得主塞拉先生访问中国台湾
accompanying Camilo Jose cela, 1989 Nobel Literature Prize Winner to visit Taiwan 1994

梁君午和他的画

最好的艺术就像是一支飞射的箭，真正的飞，裸露的飞，快速地飞。穿越空中，宁静、笃定、纯净。箭是战争的象征，也是爱的象征，在空中飞驰时划下和平的影像。梁君午用濡染着光和影的鸟的羽毛素描、绘画、思考，用他东方的原乡最柔和纤细也最坚定的色调作画，如此奥秘，如此深沈，在我们正想要臆测那当儿就豁然领悟了。梁君午的画流露出宁静，是那种裸露的宁静，白日黑夜自然的祥和，就像是一个人自然散发的平和：那儿是涵养、匀称、透明、优雅又极具智慧的身影。

卡米洛 何西 塞拉(Camilo Jose Cela)，
西班牙1989年诺贝尔文学奖得主

SALUDO A ROBERTO LIANG Y SUS PINCELES

El mejor arte es como el vuelo de una flecha , auténtico y desnudo , también veloz y aéreo , sereno , cierto y limpio .La flecha es símbolo de guerra pero también puede serlo de amor ,y vuela por el aire pintando la silueta de la paz. Roberto Liang dibuja y pinta y piensa con una pluma de ave que tine la luz y la sombra con los mas tenues y firmísi-mos matices de su oriente natal, tan misterioso y recóndito que lo entendemos antes de adivinarlo. La pintura de Roberto Liang destila paz porque es la misma paz en cueros y a la luz del día y de la noche , que es tanto como decir a la luz del hombre : de ahí su medida , su equilibrio y su diáfana y grácil y sapientísima silueta .

Camilo José Cela
Primio Nobel de literatura 1989

撞击、衍变、再生

前言

记忆中拿起笔来涂涂抹抹的，大概是四五岁光景，在那物质匮乏的年代，能用的除了铅笔外，最多就是红蓝两色的颜色铅笔，父母就我这一个孩子，寂寞的童年走进绘画的世界，似乎也是必然的，小学中学时，也得了些美术比赛的小奖，可是从来也没兴起要拜师学艺的念头，仿佛画画是我个人非常私密的领域，不容别人染指似的，大学也是依父母的意思，念的是理工科系，可是画笔却没有停止过。这时候谈不上创作，只晓得去买英国进口的布纹水彩纸及颜色铅笔，开始临摹名画日历上的世界名画，完全是一种自娱的心态。可是不得不相信宿命的是，也因着这些临摹画，意外的获得了远赴欧洲习画的机会，也因此走上了绘画的这条不归路。

幸运的是来到欧洲边陲之地的西班牙，在当时前卫艺术甚嚣尘上的背景下，西班牙仍然是少数坚持传统绘画教学的国家，也是在西班牙头一次拿起了炭条，难忘的是恩师的一句话“我很高兴之前你没学过画，这就像一张白纸，我可以更自由的在上面挥洒”，这一“挥洒”就是六年漫长的学习。学习生涯中，快乐的是得到好成绩，受到老师的赞赏，到普拉多美术馆临摹哥雅（Goya）的名画，难忘的是解剖学拿着医学院的书背骨骼肌肉的专有名词及暑期到英国乡间打工——拔葱摘豆的经验。在那个嬉皮与大麻当道的年代，背着大背包，走遍欧洲美术馆，为了省钱，伦敦硬是走过来的。由德国慕尼黑回到马德里，坐的是36小时的巴士，往事种种真是点滴在心头。

毕业之后，这个“之后”可不是段轻松的路，教过短暂的书，还是喜欢“回来”画画，彷徨过，也尝试过，到头来，还是喜欢画“人”，这一画，数十年来还是乐此不疲。

我的创作理念与风格

在我的画中“人物”并不是画的“题材”而是一种“表现形式”。藉由“人物”或“女体”观者可进入到一个无限想象的空间，在这个想象的时空，观者可与画者沟通，或发展出完全不同的感觉。作为一个画者，灵感的泉源，往往是些微不足道的东西——一张小纸片，一方小石头，或者一片叶子。音乐是我作画的原动力——比才的“卡门”多么的激情，这时我得抹上一层大红，柴可夫斯基的1812，隆隆的炮声中，你必得将色块作大部处理，如果画布上是灰蓝色块时，我会放上巴哈（巴赫）的无伴奏大提

琴，当我站在一块全白的画布之前，是经由我的笔将感情（精神层面的）在画布上（物质层面的）不断的“试探”“磨合”涂上又抹掉，这个过程很重要，在这一来一往的过程中，往往会有意想不到的“惊喜”。

我喜欢在画布上“留白”可是这留白与国画中的留白又是截然不同，我的“留白”是破坏的，切割的，可又不是刻意经营的，是一种完全的“直觉”。这里面或有平衡和空间的概念，色块的组合是基于抽象意念为出发，但不是收场，这些单纯又动人的色块形象，慢慢衍生了我画中的“人物”。他们是理想的，真实又无国界的。概括来说是抽象的具体意念，融合在具象的写意观念内。

艺术的创作是一种心灵的释放，渲泄甚至是一种折磨，也正因如此，它必然是纯真的，个性化的，本是不需加上过多的诠释，但创作的本身也是一种思想的再反刍。身为这一代的中国人，画者好像比别人又多了一重文化，历史的包袱，在面对“外来”的冲击时，我会将他假设为一个物体或物质，在撞击的过程中，彼此都会因碰撞，分解再溶合，因而产生一种质变，这会是一个全新的东西，可又保存了某些原有的特质，这是我对自己画作的一种学理分析。

后记

时光荏苒，数十个寒暑也就过了，到了我这个年纪，慢慢喜欢往回看，颇有点“却顾所来径，苍苍横翠微”的感觉。西班牙有句俗谚：“如果你读过一本书，又亲手栽种了一棵树，还有了儿子，那么你可算真是堂堂正正的男人啦！”嗯！这些事，我好像都作过了，应该没有什么遗憾的，何况我手中还有这只画笔，天地何其辽阔，自有我挥洒的空间。

梁君午
二00九年秋，上海

Impact, evolution and regeneration

Preface

The way I remember it, I was very fond of brushing casually when I was probably four or five years old. In those times of material deprivation, in addition to pencil, only red and blue colored pencils were available. I do not have brother or sister, so it seemed to be inevitable for me to fall into love with painting when I was a child. I won some prizes in some art competitions in primary and secondary schools, but never did I have the idea of studying painting with a teacher. At that time, painting was a very intimate area of my own and had nothing to do with others. Later, I studied in the science and engineering departments at university complying with the wishes of my parents, but I never stopped painting. At that time, it was far from being creative works and I just bought drawing paper and color pencils imported from Britain to copy famous paintings on the monthly calendar, completely for self-entertainment. I have to believe that these copied paintings had a lot to do when I gained the opportunity to study painting in Europe; this is how I embarked on the road of art.

Fortunately, in a time when avant-garde art was developing vigorously, Spain was still one of the few countries still sticking to the traditional painting teaching. It was my first time to pick up a charcoal in Spain and I will never forget the words of my teacher “I am glad you never learned painting before. You are a piece of white paper on which I can paint freely and easily”. Then, I spent six years learning here. In this period, I was happy to be praised by teachers when I got good results and to copy famous paintings by Goya in the Prado Museum. I will never forget that I tried hard to learn by heart the names of bones and muscles for anatomy; I took a part time work in the British countryside during summer vacations pulling out green onions and picking up beans. I visited all European museums with my large backpack in the times of hippies and marijuana and walked throughout London in order to save money. I once took a bus for 36 hours to return to Madrid from Munich in Germany. All these past memories remain clearly in my mind.

After graduation, I went through an uneasy period. I taught painting for a short time and then, I found myself still wanting to paint. I had several moments of doubt, I experimented countless times, and in the end I came back to my favorite, the painting of human figures which I am still enjoying after a few decades.