

高等美术院校风景写生经典示范

GAODENG MEISHU YUANXIAO FENGJING XIESHENG JINGDIAN SHIFAN · KANG SHIWEI WANNAN YOUHUA XIESHENG

康诗纬皖南油画写生

主编 贾德江 / 北京工艺美术出版社

2024年10月10日

GAODENG
MEISHU YUANXIAO
FENGJING XIESHENG
JINGDIAN SHIFAN
KANG SHIWEI
WANNAN YOUHUA XIESHENG

高等美术院校
风景写生经典示范
康诗纬皖南油画写生

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

康诗纬 1943年12月生，浙江奉化人。1962年毕业于安徽省艺术学院美术系，从学生时代起开始油画写生。1968年与同仁创作《毛主席在马鞍》《毛主席视察舒茶人民公社》巨幅油画。1980年策划“新人画展”，1993年应邀赴德国汉堡“康布艺术中心”举办个展，1995年赴美国华盛顿HOWARD大学和菲尼克斯举办个展，同年10月应德国弗里特里希女皇基金会之邀前往柏林举办个展。1998年旅行俄罗斯，2002年访问欧洲。1979年编辑出版《速写》集。先后出版摄影专著《色驴手记》《摄影版画》《业余摄影实用手册》。现为国家一级美术（摄影）师、中国摄影家协会理事、安徽文联第四届副主席、安徽省摄影家协会主席、新华动漫学院教授。

GAODENG
MEISHU YUANXIAO
FENGJING XIESHENG
JINGDIAN SHIFAN
KANG SHIWEI
WANNAN YOUHUA XIESHENG

高等美术院校
风景写生经典示范
康诗纬皖南油画写生

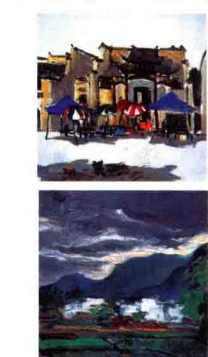

主编 贾德江

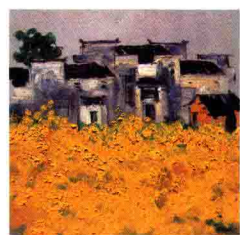
北京工艺美术出版社

目录

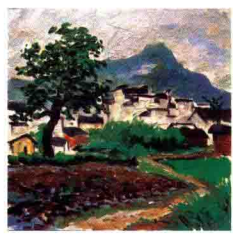
MU LU

4

11

17

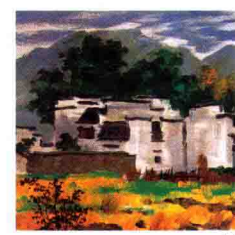
25

36

39

40

12

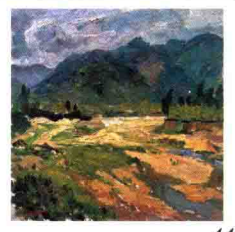
18-19

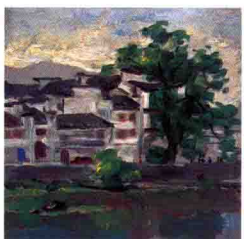
37

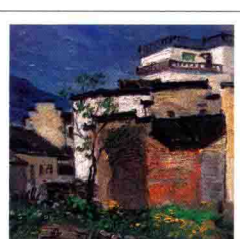
41

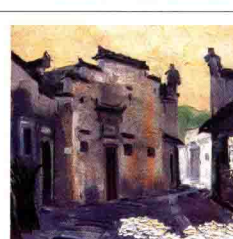
44

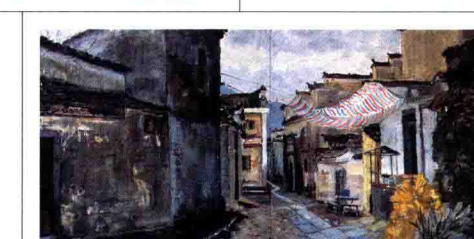
5

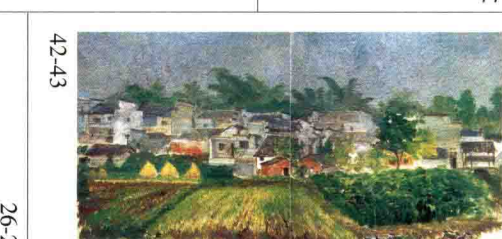
13

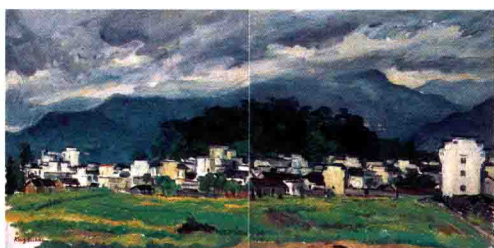
20

26-27

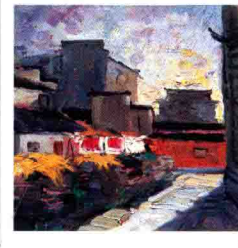
42-43

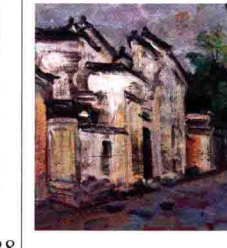
6-7

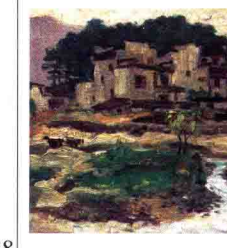
21

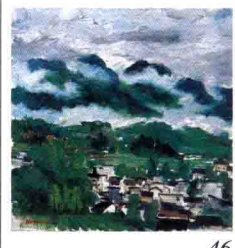
28

38

45

46

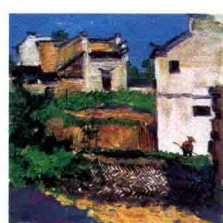
8

14

22

29

30-31

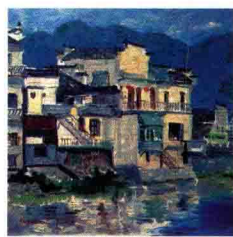
47

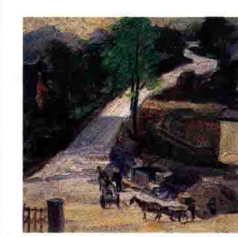
9

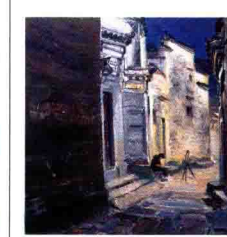
15

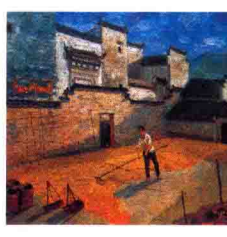
23

32

34

48

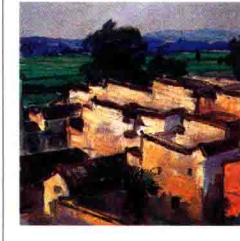

封面画

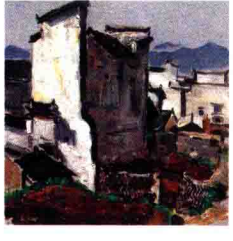
封三画

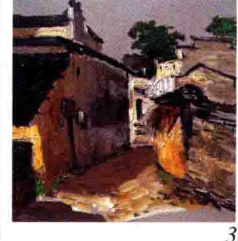
10

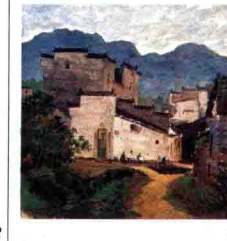
16

24

33

35

封底画

自在而自足的境界

——康诗纬先生小幅风景油画赏析

● 贾德江

尽管从世界范围的现当代艺术发展语境来看,作为“架上绘画”成员之一的风景油画所占的份额已不再如往昔那样举足轻重,而且就其本身而言,也早已完成了从“对自然的依赖”到“自然地抒发性情”的过渡和转换。但是,大自然以它无所不包、永不枯竭的丰富蕴藏,依然一如既往地描绘它的艺术家们慷慨无私地提供着无限的可能性。这种可能性也理所当然地摆在康诗纬面前。与此同时,面对巨大的传承有序的风景画传统,如何建构属于自己的个性绘画语言,也便成为他艺术创作中的重要课题。

实际上,对着自己心仪的景致落笔涂抹时,康诗纬先生似乎没有考虑得那么多,他的作画方式也并非那么沉重,他的内心只有存念着一种挥之不去的风景写生情结。对别人视为“苦”的这种对景写生,他却总是乐此不疲,心旷神怡。若干年来,无论是在画报社的摄影记者生涯,还是在艺术院校执教的课堂,无论是作为省摄影家协会的主席,还是出访在异国他乡的土地上,他都从未间断过他的风景写生。他仿佛与大自然有着天生的缘分,使他由衷地渴望大自然的纯朴和本真。在他的脉搏中,涌动着艺术家对人与自然相谐的无限自由的向往。

他胸怀坦荡,仗义执言,真诚善良,他鄙视那种见利忘义的小人,他厌倦那些追名逐利的纷争,他的兴奋点只在那些令他心动的自然景观上。从他下笔的那一瞬间起,他就开始和天、和地、和生命进行心灵的对话,用画笔营造并拥有一方由自己创造的精神家园。正是通过这一次又一次地对话,不断改变着他的创作方式和审美方式;他的情感得以淋漓尽致、无拘无束地释放和宣泄,心灵得到温柔熨帖的安抚,以获取一种寄托和满足,而创作中的体味和感知则一次次唤起他直接的审美愉悦。

众所周知,在我们这个国度,在过去的特殊年代,生存的环境和职场的选择不可能以个人的意志为转移,艺术家往往有很多的无奈。天性热爱绘画、接受过“学院派”教育的康诗纬,有着扎实的造型功底和绘画天赋,却在摄影界摸爬滚打了24年,又连任了10年的省摄影家协会秘书长工作,即使位居于安徽省文联副主席岗位上,他也无力改变自己的命运,去画自己钟爱的

风景写生。直至2007年才得以御任,时年已过花甲有四年。他告诉我,人生最痛苦的莫过于不能做自己想做的事情,真正属于他自己的时间,是在他退休后的这几年。他有一种迫不及待的感觉,也有一种如释重负的轻松与惬意,他像一只被放飞鸽子,无所顾忌地在蓝天下翱翔。在自由、新鲜的空气里,他的画笔犹如放开的闸门,把心底的郁积释放出来,把情结变成图像。摆在我面前的一百多幅作品就是在这短短几年间的风景写生新作,也是他渴望重返大自然的见证。

这批作品都是对景写生,集中表现了皖南古村落的民居和自然景观。为此,他曾无休止地奔波于皖南的粉墙黛瓦、青山绿水之间,每到一处,他总是把那个随身携带的小油画箱立于野外,在不大的画幅上直接面对自然,与自然交流。他以他对艺术的天真无邪、毫不造作的真诚,以他对生活、对自然的挚爱和独特的感悟,逐渐从写实主义的窠臼中挣脱、解放出来,以极具“写意性”的艺术手法,建构起个性鲜明、自立境界的绘画风格。色彩和笔触高度概括,自由而多变,尤重运笔施色的性情化和灵感性,但又并非恣意妄为,更不是缺乏造型、色彩根基的任意涂鸦。它们的自由伸张和多端变化似乎在陈述着画家作画时的状态,透析着自然与亲切;它们在画幅中的有序统一又显示出画家的综合能力和全面修养,呈现出一派天地合气、万物自生的自然天道之象。

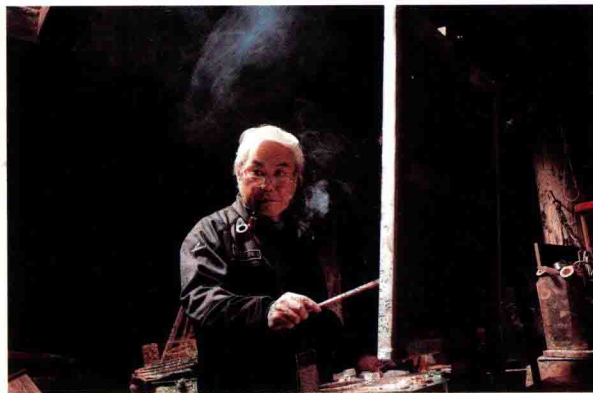
读康诗纬的皖南风景写生,常常让人想起莫奈、凡·高、马蒂斯等西方大师的作品;然而在画面上呈现的长短不一、疏落有致、挥洒自如、言简意赅的笔触和迹象,又显然兼具中国传统文人画的写意精神。从某种意义上说,康诗纬是一个固执己见的画家。他的风景写生并不拘泥于透视、明暗、色彩的“真实性”,而是近于偏执地更愿意相信自己的感觉,并由此出发去追求他心中的大自然,一种“神似”的、“精神化”的写意性自然。我们看到他所控制的画面,既有整体的适度把握,又有细节的刻画和整合,构图单纯、厚重、质朴,风格上加强了绘画笔触的粗犷及色彩的力度,既善于在同类色之间找到微妙的差异和层次变化,也擅长让对比色彩之间出现奇妙的和谐,由此形成了他极具东方意韵的个性化的视觉表现,成为他自由自在创作心

1995年在德国汉诺威参加乡村艺术节

2010年在皖南为大学艺术系学生作速写示范

2009年在皖南农家厨房写生(张建平摄)

态的需要和显露。

康诗纬的风景油画,将中国博大精神的文化传统中的“写意性”的审美情趣,纳入当代中国风景油画的艺术创作中去,无疑是一个极具现实意义和学术高度的探索课题。虽然他的探索历程并非自近年始,而且已有了相当深厚的实践积累和令人瞩目的成果,但是这种探索还远没有终结。在油画这一外来的绘画形式中建立与中国传统文化有血脉联系的文化精神,并且实现与“写意性”相关的意象美学语言体系的建构,按康诗纬的话说:“前面的路还很长。”他正在将这一探索引向深入,我们有理由期待他更光彩的发挥。

2011年5月15日于北京

自序

康诗纬

——我的油画风景写生

早在1959年，我在艺术学院美术系学绘画，那时只开色彩课，没有油画课。当时的条件很差，绘画材料紧缺，我只能画一些20cm×15cm的小幅油画。我的第一幅写生就在那时画的。没有白颜料，就从戏剧专业的校友那里要来化妆用的白色戏剧油彩替代，很难干。多年之后颜色表面结了一层壳，效果很特别。在学生时代我从不间断写生，有油画、有水粉；工作以后也一直坚持着，利用业余时间画些小风景，持续至今。

1963年，我中学的美术老师陆寰生引荐我去拜访颜文樑先生，我带去了自己的油画写生作品请他指导。老先生看得十分认真，有的画还提出了具体的意见，使我受益匪浅。我也借此机会观摩了他的许多写生作品，尤其是他的小幅油画那种细腻、谨严的画风，可谓影响我的一生。1968年，为了创作主题油画《毛主席视察舒茶人民公社》，我曾和画家肖瀚先生到舒城的茶山上写生，为这幅画的创作收集素材，使我尝到了对景写生的甘苦。

1963年，我曾经看过上海水彩画家张充仁先生的水彩写生，他用一分钱一支的铅笔起稿，然后敷色施彩，不到一个小时，一幅四开纸大的水彩画就完成了。1977年我陪同黄永玉先生上黄山，他在登山途中走一路画一路，用毛笔直接在宣纸上写生。在西海和玉屏楼，他竟然把纸铺在地上席地而画。有时中午只带几个馒头和酱菜在野外写生，给我留下了深刻的记忆。特别是1980年，我陪同刘海粟先生上黄山，在一个多月的时间里几乎每天都看他写生作画，有时他画泼墨的中国画，有时他挥笔作油画。有一次，我在白云山庄看他画一幅80cm×60cm的油画，见他在画框前足足静观了两个小时景象，随后只用了两个小时就画完了这幅作品。他不调颜色，用原色直接上画布，精彩极了。同年赖少其先生也在黄山写生，他背着一个纸筒，只带了一块泡沫塑料板、一支毛笔和一个墨盒对着黄山群峰写生，即使是下大雨，也打着雨伞在雨中作画。几十年过去了，这些著名绘画大家的写生场景仍历历在目，让我刻骨铭心。

我自己的油画风景写生从没有间断过。上世纪90年代中期，我几次去美国和德国举办个人画展，在此期间我也不忘写生，或速写，或国画，或油画。为了方便，大多数是小幅作品，信手拈来，轻松自如。2002年我赴欧洲考察时仍坚持在闲暇时写生。有的画是回来后凭着记忆画的，画色彩，画感觉，画印象。近几年，我在一所大学的艺术学院任教，每年有两次带学生去皖南写生的机会，我几乎每天作一幅油画写生，多半在两个小时左右完成。

我对皖南的风景写生情有独钟，因为皖南有享誉世界的自然文化双遗产，有闻名遐迩的“徽学”和被誉为“东方古老建筑艺术宝库”的500个村落，还有诸多的历史文化遗存，在这里可以找到绘画里所要表达的空间、块面、结构、形体、色调、色彩和变幻无穷的各种线条的组合，以及点、线、面等现代绘画元素。我尝试着用写实的手法来写生，或者用准抽象、抽象的语言来表达，我的目的在于体现出原生态形象背后的意义——国际性，更在于表达出东方的现代艺术精神。鉴于此，我选定了皖南油画风景专题，并用了四年的时间完成了这一个写生系列。我会继续画下去，似乎有一种“不达目的誓不休”的决心。

2010年7月1日

◎ 阳光下的祠堂 (南屏) 2008年 纸板油彩 27cm×27cm

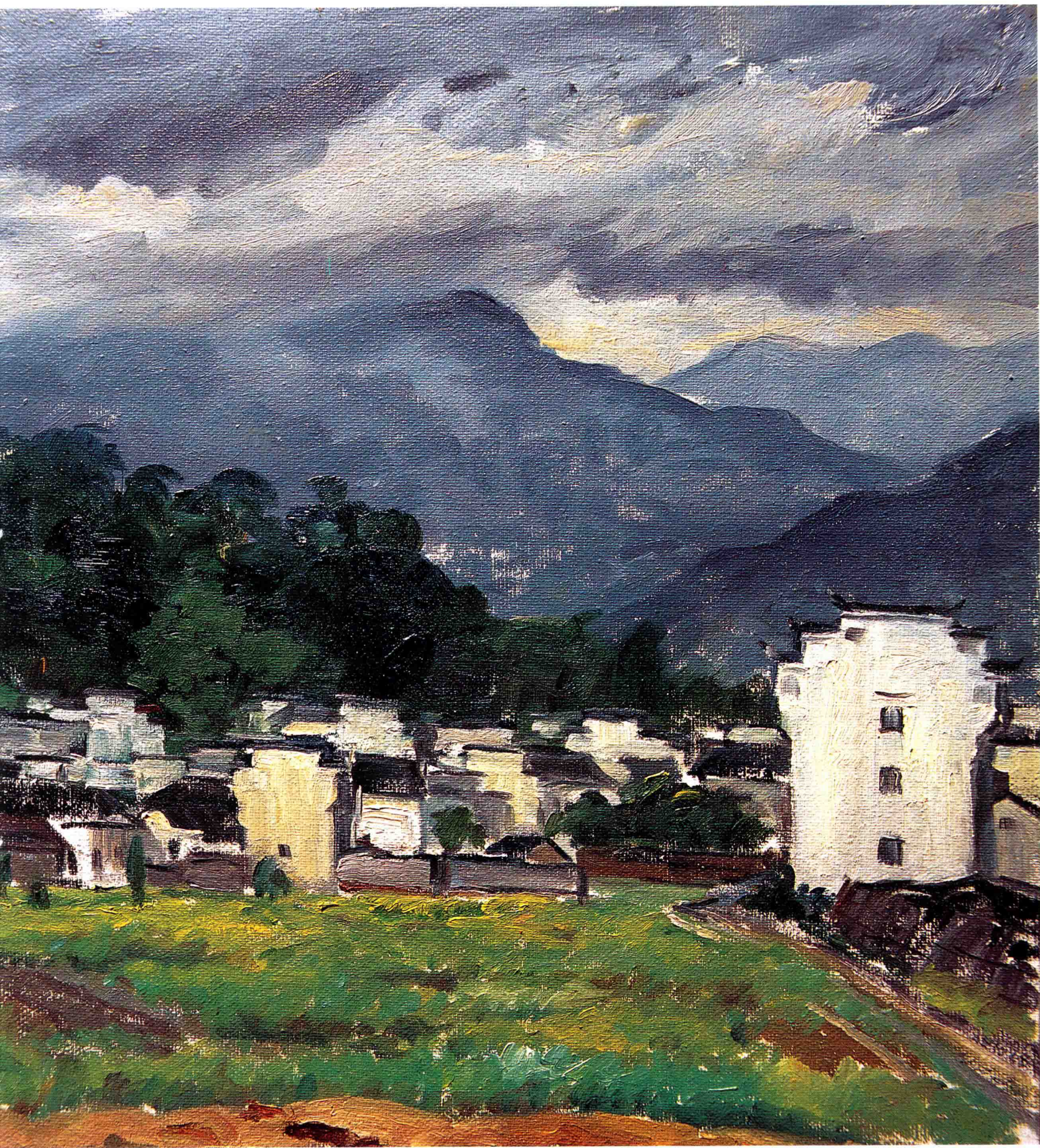
◎ 青山如黛 (碧山) 2008年 纸板油彩 27cm×27cm

◎ 村头（宏村） 2010年 纸板油彩 27cm × 27cm

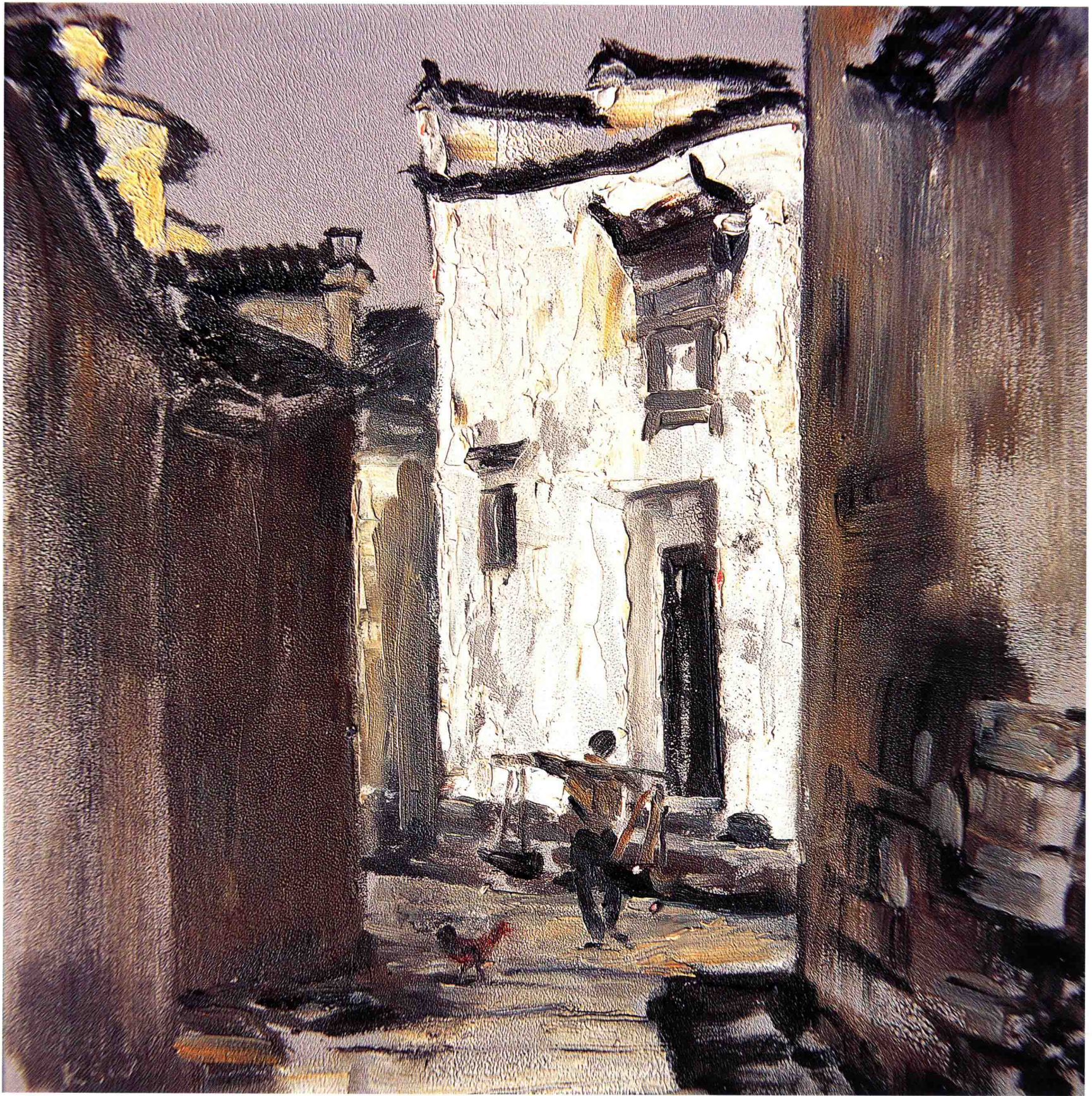
到宏村写生时，可从村外向村里画，有许多好的构图。在这幅画中我着重用笔的感觉。几扇窗子的色彩太重，画完后在调整画面时把它抹虚了。

◎ 山雨欲来（宏村）
2010年 布面油彩
50cm × 50cm × 2

在宏村西边的山坡上准备写生，突然风云翻滚山雨欲来。此前我只准备了50cm × 50cm的油画框，无法画下大的场景。于是我把两只画框接起来画。用10分钟时间先把天上翻动的乌云画完，然后再画村景。

◎ 乡村四月（宏村） 2008年 纸板油彩 27cm × 27cm

我在制作好的18度灰的卡纸上作画,这有利于我对整个画面色调的控制,只画暗部和亮部,绘画的基本色调就不要画了。

◎ 山乡公路（屏山） 2010年 纸板油彩 27cm × 27cm

在我看来，写生的对象就是乱七八糟的色块和笔触的组合。我经常把冷暖不同的色彩调在同一个笔头上落笔。不同色点的组合正是现代艺术元素的表现。当然这幅画还没有那么纯粹。

◎ 晓雾（宏村） 2009年 纸板油彩 27cm × 27cm

清晨5点钟，从我房间的窗口向东方画薄雾红日。在昨天晚上我已做好了写生的准备，天刚亮立即抢画，半小时以后气氛完全变了，但我的这幅画在20分钟后也收笔了。

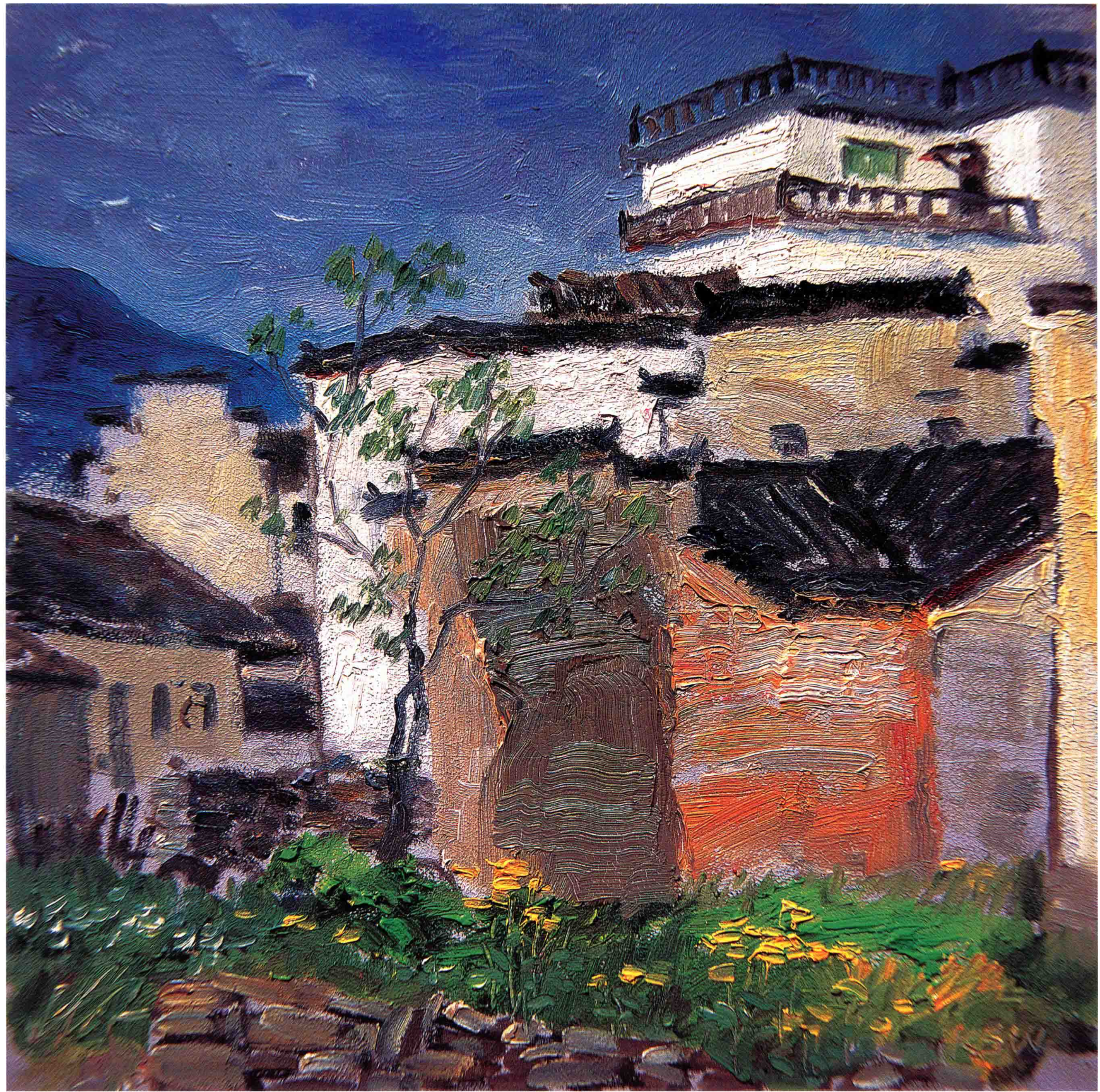
◎ 菜花季节 (宏村) 2010年 纸板油彩 27cm × 27cm

在风景写生中,有时要画得松活,强调笔触的趣味。换言之就是在作画时要很轻松。我们经常犯的错误是:不知道什么时候应该停下来,因此常常画过了。

◎ 雨中行(宏村) 2010年 布画油彩 50cm × 50cm

下雨天，无法在室外写生。我的办法是先找好构图，在雨里默记色调，再用数码相机把场景拍下来，回到室内去作画。相机的影像可以记录一些在记忆里丢失的细节。

◎ 旧屋与新房（宏村） 2010年 纸板油彩 27cm × 27cm

在宏村西侧的际村，也有许多可写生的画面。在皖南写生越是深入，画面也就越多。这里吸引我们的是许多都市里找不到的绘画趣味。