

CHINA COLLECTION

中國典藏

典藏中國文化

人文艺术出版社

当代油画史

名家经典作品集

贺丹卷

The history of modern oilpainting
Collection of famous experts' classic works

当代油画史·名家经典作品集

贺 丹 卷 ·

人文艺术出版社

圖書在版編目(CIP)數據

當代油畫史·名家經典作品集 許宏泉
主編.-北京:人文藝術出版社,2007.12
ISBN 988-98012-3-x
I.當... II.畫... III.當代油—作品集 IV.賀 丹卷
V.J·263
中國版本圖書館 CIP 數據核字(2007)第 098236 號

主 編:許宏泉
策 劃:鄒進賢

出版發行:人文藝術出版社
(北京市朝陽區農展館南里6號)
出 品:中國典藏雜誌
版式設計:楊靜艾
印 刷:藝發通達印刷有限公司
開 本:889×1194 1/16
書 號:ISBN 988-98012-3-x/J·263
出版日期:2007年12月 第一版第一次印刷
定 價:180RMB

版權所有,翻印必究

CHINA COLLECTION
[贺 丹]
当代油画史 · 名家经典

评论家语

贺丹的画将动态的情景凝结在静态的瞬间，他善于把握规模宏大的人群与热火朝天的场面，以由上往下俯视的视角审视群体之中每个人物的独立个性，以纯粹而朴实的笔触刻画市井生态和社会群体。贺丹的画通过人与周围环境的呼应，人与天地自然的关照，传达出一种别有深意的情愫和人文关怀。惊悸、热烈、惶惑、喧闹……和谐地展现在贺丹的笔下。

[许宏泉]

贺丹

1960.12 生于中国陕西延安西安美术学院油画系教授、硕士研究生导师，旅法画家。

1983.8 西安美术学院油画系毕业获文学学士学位，留校任教。

1994.11 法国巴黎国立美术学院研修。

1997.1 加入法国艺术家联盟。

1997.12 获法国巴黎国立东方文化艺术语言学院博士前文凭。

1999.3-2001.6 进入法国巴黎国际艺术城画室。

2000.7 获得法国文化部艺术家长期画室·巴黎。

2005 任西安美术学院油画系“中国精神”工作室主任。

贺丹

能够于世界的另一端对话的 艺术家——贺丹

文 / 雅克·班巴诺

翻译 / 杨洁

贺丹

当代油画史·名家经典作品集
The History of Modern Oilpainting Collection of Famous Experts' Classic Works

当代中国画家大都是以前人的作品为出发点的：根植于传统的现代画家齐白石的作品、前苏联现实主义油画、西方油画、汉代陵墓画像石、连环画以及当代纽约和东京画派，都是他们师从的对象。这是一段追随潮流的历史。在这些画家身上，分明可以感到这种急于获得世界承认的渴望，为此他们不惜亦步亦趋于名家之后。

贺丹不同于这些画家，他不是从某个绘画潮流，而是从真实直接起步的。这个真实就是他的故乡，陕西北部的自然景色和那里的人民。贺丹在西安美术学院油画系只是学会了如何把握油画的技法，而中华文明始祖黄帝的陵墓所在地、中华文明的摇篮——贫穷的陕北黄土高原，才是他的真正学校。陕北是更深刻意义上的中国，也是充分表现中国第二面孔的地区。现今中国有着两个根本不同的面孔，一个是北京、上海、广州这些西方化、国际化大都市的中国，一个则是传统的中国，即中国广大的农村。后者在摆脱了“文革”意识形态及其带来的灾难后，表现出了回归传统的趋势。当我访问陕北农讨时，我惊喜能在村子里看到传统的皮影戏和木偶表演——民间艺术获得了新生。我了解到，那里的木偶艺人每年的演出长达一百天，这意味若每三天便有一场演出。寺庙里重新燃起了香火，传统节日得到了恢复，这是因为中国民间艺术与宗教有着割不断的联系。就是在这样一个陕北，遍布了贺丹的足迹。他的启蒙老师、中国著名艺术家靳之林先生，也曾在那里的农民当中生活二十年。贺丹还从人类学角度对陕北人加以研究，撰写了关于陕北高原沟壑里农民们独特的宗教崇拜的论文。贺丹是第一个注意到并研究陕北人每年要将神庙从一个村庄迁往另一个村庄这一独特宗教现象的人。这一切都表明，贺丹对他画中的真实有着深刻的了解。陕北高原鲜明的人文和地理色彩构成了贺丹极具个性的调色板。绘画跟学术研究一样，创新和发明不是来自书本或学校，而是诞生于对新的和未知的真实的观察。

贺丹作品的题材具有强烈的吸引力，它一方面使我们了解了中国这个仍旧保留着自己传统文化的偏远地区的生活，另一方面也自然形成了贺丹自己独特

【梦境】 130cm × 195cm 2006年

的风格，这种风格的独特源自其独特的真实。作为画家，贺丹没有把绘画看作是对某种生活情景的翻拍，而是借助题材追求绘画本身的美。这种题材和风格的高度融合原是绘画之本，也自然是贺丹绘画作品具有魅力的原因所在。

贺丹使我们这些西方人想起了布鲁盖尔。开始，他本人亦十分惊讶这种效应。因为在这之前他并未注意过布鲁盖尔。为此他专门去了布鲁塞尔，亲睹大师的作品。贺丹与布鲁盖尔这种风格上的接近，并非后者的影响所致。两位画家之间存在着巨大的时空差距，但同样的真实，即他们各自所熟悉的农民生活，使他们在绘画上有了共同的追求，艺术流派对于他们也同样显得不重要。这再次证实了一个时常被人们忽略的事实：社会阶层的差异远甚过文化差异带给人们的影响。相形之下，一个十六世纪的佛拉芒农民与夏尔·钦皇室成员或安特卫普富商相去甚远，却与二十世纪的中国农民更为接近；一个当今中国的农民与中国大都市的新贵和旧时期的官僚有着天壤之别，却与昔日法国阿尔代什省的农民更为近似。除了题材，两位画家的相似之处还表现在，他们皆不受他们所处时代潮流的影响，独立其外，全身心地关注着各自的、最终又十分近似的真实。

贺丹不是社会主义现实主义画家，他笔下的农民全然是佛拉芒农民的兄弟。他使我们感到，革命如不被民族主义所利用，全世界的无产者是可以联合起来的。他的绘画（如表现葬礼和节日的作品）摆脱了一般意义上的美和细枝末节，它向我们传递着一种文化，一种信仰。他的人物仿佛在同我们对话，宛如几十年前即工业化之前的农民和牧羊人又回到了我们身边。他的作品向我们展现了在西方已不复存在、而在中国仍得以留存的生活方式。这种方式在中国仍是活生生的真实，这使得贺丹的表现成为可能。在法国。今天仍有画家试图向我们展示早已不复存在的老农的形象，其结果可想而知。绘画创作必须以真实为基础（即便是抽象的真实），但这个真实必须是活生生的。

追寻贺丹孤独的创作，我们看到的是一个不同的世界，一种不同的生活方式。他的绘画对于我们有着特殊的意义，引发了我们对于一个除个别细节外完全不同于我们的、而我们却可能先验地认为与我们十分近似的社会的思考。贺丹是一位地道的中国画家，正因为如此，他也是能够与世界的另一端对话的艺术家。

沉思

——贺丹油画读感

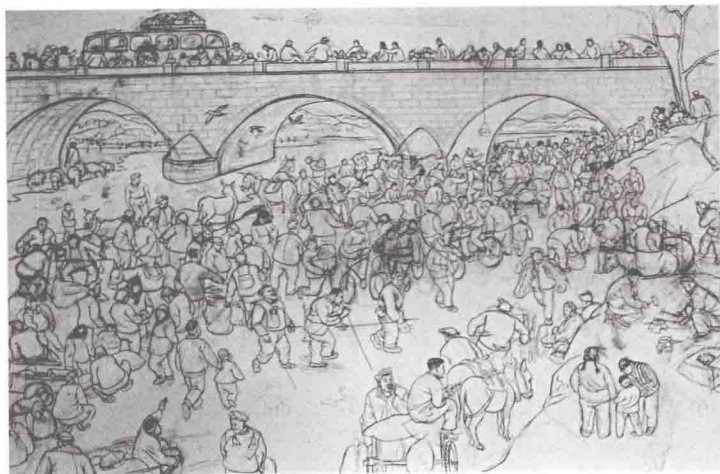
文/王惠

贺丹的油画无疑是当代文化语境的生产物，他的《黄土情》、《安塞腰鼓》等作品热情讴歌了自然状态中生命的艰辛和劳碌，表现了生存在黄土地上顽强的生命力和巨大的生命热情；近年作品《人群》系列等则从更深刻的层面表达当代社会生活中人们真实的生命状态，从对黄土地的热情讴歌转入对本民族精神特质的思索和对未来的张望，具有浓厚的精神因素和文化含量。贺丹的艺术，决没有吟风弄月的闲情逸致，多的是哲人般的忧思和喟叹。他的语言很少关乎优美与柔美，他的艺术总是伴随着痛感的唤醒而给人留下深刻印象。

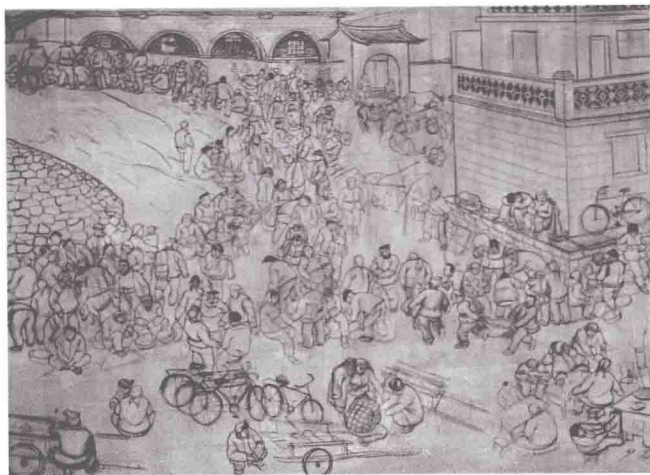
数年的法国之旅开扩了贺丹的眼界，也刺激了他对本民族精神特质的深思和挖掘。上世纪末，其作品《白雪》被日本京都千代田美术收藏，《回家》、《舞尘》被法国梅斯市政府收藏，《驴市》被英国皇室英之杰财团收藏之后，他认识到艺术的真正命脉，乃是蕴涵于技法之外的艺术精神和画家的思维因素。这种思维因素和精神因素，乃是本民族不同于其他民族的文化表征以及精神特性。民族的艺术形态更需要其潜在特征的支撑，在中、西文化的差异性面前，求取因其文化形态的不同视觉表征所产生的震撼，莫若挖掘涵概在作品在形式之中的内在精神。

来源于西方的绘画材料和造型手段并没有阻碍贺丹对民族题材的表现。相反，因其对形象的把握、对色彩的运用和画境的营造而使得主题更为深刻。然而他的手法与传统的西方绘画又有区别。他吸收了汉代造型艺术的浑朴大气和民间艺术的生机与情趣，善于把整个画面营造成一个富有趣味的独特场景。壁画一般气势宏大的场面，雕塑一般富有体量感的团块造型，以及游戏一般轻松随意的刻画手法，共同构建了他凝重深沉而有寓意深刻的绘画语言。

对人物众多的大型场景的表现一直是贺丹的创作主题。在取材上，贺丹善于在平常的生活场面中找到灵感，并创作出意味深长的画面。他很关注群体，其画面上很少有中心人物或重点人物，总是一堆堆一群群的人簇

【集市】 146cm × 97cm 1993年

【一月】 130cm × 100cm 1997年

拥在画面之中，共同构成画面的主体。《人群》系列作品中，形形色色的人们聚集在画面上，他们或立或坐，或漫步，或疾走，或群聚，或独行，似乎是普通的生活场景，然而在这拥挤的人群中又透出些许的不寻常和诡秘，从而打破了生活的常态。人群聚集之所，没有喧闹，却有着几分静穆；凝重之中甚至透出几分沉闷与不安。《人海》系列则将这种沉闷与不安推向更高：如海水般的人群，黑压压地延伸到远方。烈日下的人群有着某种等待般的沉默，这沉默之中蕴蓄着一种巨大的力量，使人觉得压抑和窒息。在这种群像的刻画中，他常常以富有雕塑感的团、块为主要造型手段，以大面积的形态刻画为主，画面具有强烈的震撼力。

在贺丹的笔下，色彩亦是表达情绪的重要手段，对蓝色的运用尤为精彩。在他的画面上，人物的色彩常被整合、削弱，从属于来自天空那不容置辩的或深或浅的蔚蓝，让观者的思绪久久地沉浸于蓝色的幻想当中。天空总是那么蓝，蓝得深透而让人不安，并常常与赭色的土地、土地上灰色的人群平分画面，使得画面显出一种莫可名状的诡谲，这种诡谲的气氛在《梦境》、《人海》、《人群》等作品中尤为明显。《民族英雄》中整个画面都沉浸在清冷的蓝灰色晨光中，只有广场中央的英雄骑马像显出与众不同的一抹暖色，成为观者心理上的重压。

一个成熟的画家当会运用各种手法来表现自己的艺术思想，贺丹对于不同画面的处理各有特点。《树荫》中一棵枝繁叶茂的大树在地上投下一片荫翳，人们从四方赶来，聚拢在树荫下，安然憩息坐卧，树冠的团块和人群的团块相映成趣，树冠的深绿与人群的赭黄形成对比；《大树》中人们面对化地而生的大树，惊恐地四散逃开，枝杈纵横的大树和单独四散的人形洒满画面，统一的赭色调显得单纯而深沉。静观此两件作品，我们或可窥知画家的良苦用心。《树荫》中人群的向心趋势与《大树》中放射状的人群走向互为反差，色调的统一和对比亦意味深长。此两幅画用相同意象的不同表达，反映了人们对于旧事物的习惯和依恋，以及面对新事物时那莫可

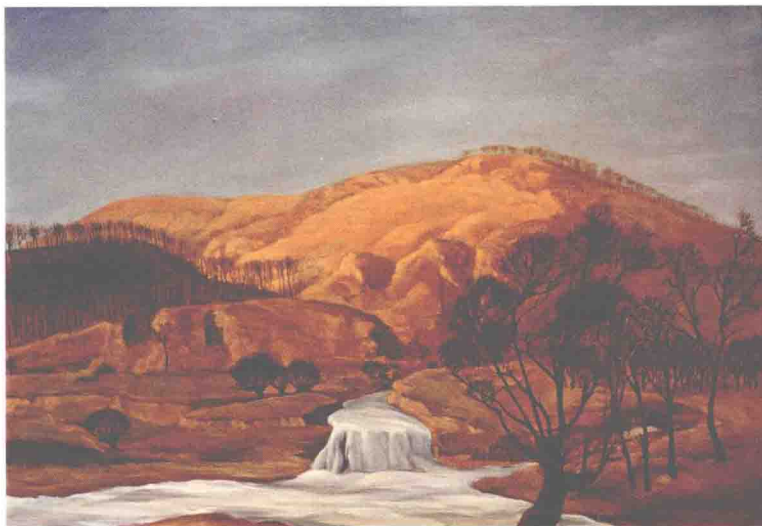

【大鲁艺】
180cm × 160cm
1983年

名状的惶惑与恐惧，由此可见画家对物象的组织 and 画面情绪的把握能力。在贺丹的笔下，《人群》的繁密拥塞，《蓝光》的清冷疏旷同样令人触动；《梦境》中惊慌奔散的人们，在《回忆》中又自四方围拢来；《人群》之一中拥挤的街市上似乎蕴含着一种静穆，《人群》之四中于安静地围坐于砖堆上的人群中，却含着某种程度的悸动。这种疏与密、聚与散、静和动的处理，无不显示着画家艺术语言的精熟和艺术思想的深刻。

在艺术的表现上，对于事物单纯的依恋和赞颂，总是缺乏深度和厚重，从而也就缺乏震撼力。近年来，贺丹的创作从对黄土情结的演绎拓展到对于生活现状和生命本体的深层探询，这种拓展因其凝结着画家对于生命本体的深度询问和对于生活状态的思索与反诘，从而具有了不凡的思维深度和强劲的艺术感染力。

贺丹的油画无疑是当代文化语境的产物，他的《黄土情》、《安塞腰鼓》等作品热情讴歌了自然状态中生命的艰辛和劳碌，表现了生存在黄土地上顽强的生命力和巨大的生命热情；近年作品《人群》系列等则从更深刻的层面表达当代社会生活中人们真实的生命状态，从对黄土地的热情讴歌转入对本民族精神特质的思索和对未来的张望，具有浓厚的精神因素和文化含量。贺丹的艺术，决没有吟风弄月的闲情逸致，多的是哲人般的忧思和喟叹。他的语言很少关乎优美与柔美，他的艺术总是伴随着痛感的唤醒而给人留下深刻印象。

【冬天的早晨】 80cm × 65cm 1997 年

【巴黎赛纳河写生】 80cm × 65cm 1997 年

【法国枫丹白露写生】 100cm × 90cm 1998 年

群群的人簇拥在画面之中，共同构成画面的主体。《人群》系列作品中，形形色色的人们聚集在画面上，他们或立或坐，或漫步，或疾走，或群聚，或独行，似乎是普通的生活场景，然而在这拥挤的人群中又透出些许的不寻常和诡秘，从而打破了生活的常态。人群聚集之所，没有喧闹，却有着几分静穆；凝重之中甚至透出几分沉闷与不安。《人海》系列则将这种沉闷与不安推向更高：如海水般的人群，黑压压地延伸到远方。烈日下的人群有着某种等待般的沉默，这沉默之中蕴蓄着一种巨大的力量，使人觉得压抑和窒息。在这种群像的刻画中，他常常以富有雕塑感的团、块为主要造型手段，以大面积的形态刻画为主，画面具有强烈的震撼力。

在贺丹的笔下，色彩亦是表达情绪的重要手段，对蓝色的运用尤为精彩。在他的画面上，人物的色彩常被整合、削弱，从属于来自天空那不容置辩的或深或浅的蔚蓝，让观者的思绪久久地沉浸于蓝色的幻想当中。天空总是那么蓝，蓝得深透而让人不安，并常常与赭色的土地、土地上灰色的人群平分画面，使得画面显出一种莫可名状的诡谲，这种诡谲的气氛在《梦境》、《人海》、《人群》等作品中尤为明显。《民族英雄》中整个画面都沉浸在清冷的蓝灰色晨光中，只有广场中央的英雄骑马像显出与众不同的一抹暖色，成为观者心理上的重压。

一个成熟的画家当会运用各种手法来表现自己的艺术思想，贺丹对于不同画面的处理各有特点。《树荫》中一棵枝繁叶茂的大树在地上投下一片荫翳，人们从四方赶来，聚拢在树荫下，安然憩息坐卧，树冠的团块和人群的团块相映成趣，树冠的深绿与人群的赭黄形成对比；《大树》中人们面对化地而生的大树，惊恐地四散逃开，枝杈纵横的大树和单独四散的人形洒满画面，统一的赭色调显得单纯而深沉。静观此两件作品，我们或可窥知画家的良苦用心。《树荫》中人群的向心趋势与《大树》中放射状的人群走向互为反差，色调的统一和对比亦意味深长。此两幅画用相同意象的不同表达，反映了人们对于旧事物的习惯和依恋，以及面对新事物时那莫可名状的惶惑与恐惧，由此可见画家对物象的组织和画面情绪的把握能力。在贺丹的笔下，《人群》的繁密拥塞，《蓝光》的清冷疏旷同样令人触动；《梦境》中惊慌奔散的人们，在《回忆》中又自四方围拢来；《人群》之一中拥挤的街市上似乎蕴含有一种静穆，《人群》之四中于安静地围坐于砖堆上的人群中，却含着某种程度的悸动。这种疏与密、聚与散、静和动的处理，无不显示着画家艺术语言

【傍晚】80cm × 65cm 1992年

【白喜】140cm × 114cm 1988年

【冰河】80cm × 65cm 1996年

·【小孩】 120cm × 120cm 2000 年

的精熟和艺术思想的深刻。

群群的人簇拥在画面之中，共同构成画面的主体。《人群》系列作品中，形形色色的人们聚集在画面上，他们或立或坐，或漫步，或疾走，或群聚，或独行，似乎是普通的生活场景，然而在这拥挤的人群中又透出些许的不寻常和诡秘，从而打破了生活的常态。人群聚集之所，没有喧闹，却有着几分静穆；凝重之中甚至透出几分沉闷与不安。《人海》系列则将这种沉闷与不安推向更高：如海水般的人群，黑压压地延伸到远方。烈日下的人群有着某种等待般的沉默，这沉默之中蕴蓄着一种巨大的力量，使人觉得压抑和窒息。在这种群像的刻画中，他常常以富有雕塑感的团、块为主要造型手段，以大面积的形态刻画为主，画面具有强烈的震撼力。

在贺丹的笔下，色彩亦是表达情绪的重要手段，对蓝色的运用尤为精彩。在他的画面上，人物的色彩常被整合、削弱，从属于来自天空那不容置辩的或深或浅的蔚蓝，让观者的思绪久久地沉浸于蓝色的幻想当中。天空总是那么蓝，蓝得深透而让人不安，并常常与赭色的土地、土地上灰色的人群平分画面，使得画面显出一种莫可名状的诡谲，这种诡谲的气氛在《梦境》、《人海》、《人群》等作品中尤为明显。《民族英雄》中整个画面都沉浸在清冷的蓝灰色晨光中，只有广场中央的英雄骑马像显出与众不同的一抹暖色，成为

观者心理上的重压。

一个成熟的画家当会运用各种手法来表现自己的艺术思想，贺丹对于不同画面的处理各有特点。《树荫》中一棵枝繁叶茂的大树在地上投下一片荫翳，人们从四方赶来，聚拢在树荫下，安然憩息坐卧，树冠的团块和人群的团块相映成趣，树冠的深绿与人群的赭黄形成对比；《大树》中人们面对化地而生的大树，惊恐地四散逃开，枝杈纵横的大树和单独四散的人形洒满画面，统一的赭色调显得单纯而深沉。静观此两件作品，我们或可窥知画家的良苦用心。《树荫》中人群的向心趋势与《大树》中放射状的人群走向互为反差，色调的统一和对比亦意味深长。此两幅画用相同意象的不同表达，反映了人们对于旧事物的习惯和依恋，以及面对新事物时那莫可名状的惶惑与恐惧，由此可见画家对物象的组织 and 画面情绪的把握能力。在贺丹的笔下，《人群》的繁密拥塞，《蓝光》的清冷疏旷同样令人触动；《梦境》中惊慌奔散的人们，在《回忆》中又自四方围拢来；《人群》之一中拥挤的街市上似乎蕴含着一种静穆，《人群》之四中于安静地围坐于砖堆上的人群中，却含着某种程度的悸动。这种疏与密、聚与散、静和动的处理，无不显示着画家艺术语言的精熟和艺术思想的深刻。

贺丹
HE
DAN

当代油画史·名家经典作品集
The History of Modern Oilpainting: Collection of Famous Experts' Classic Works

【驴市】
114cm × 146cm
1992 年

