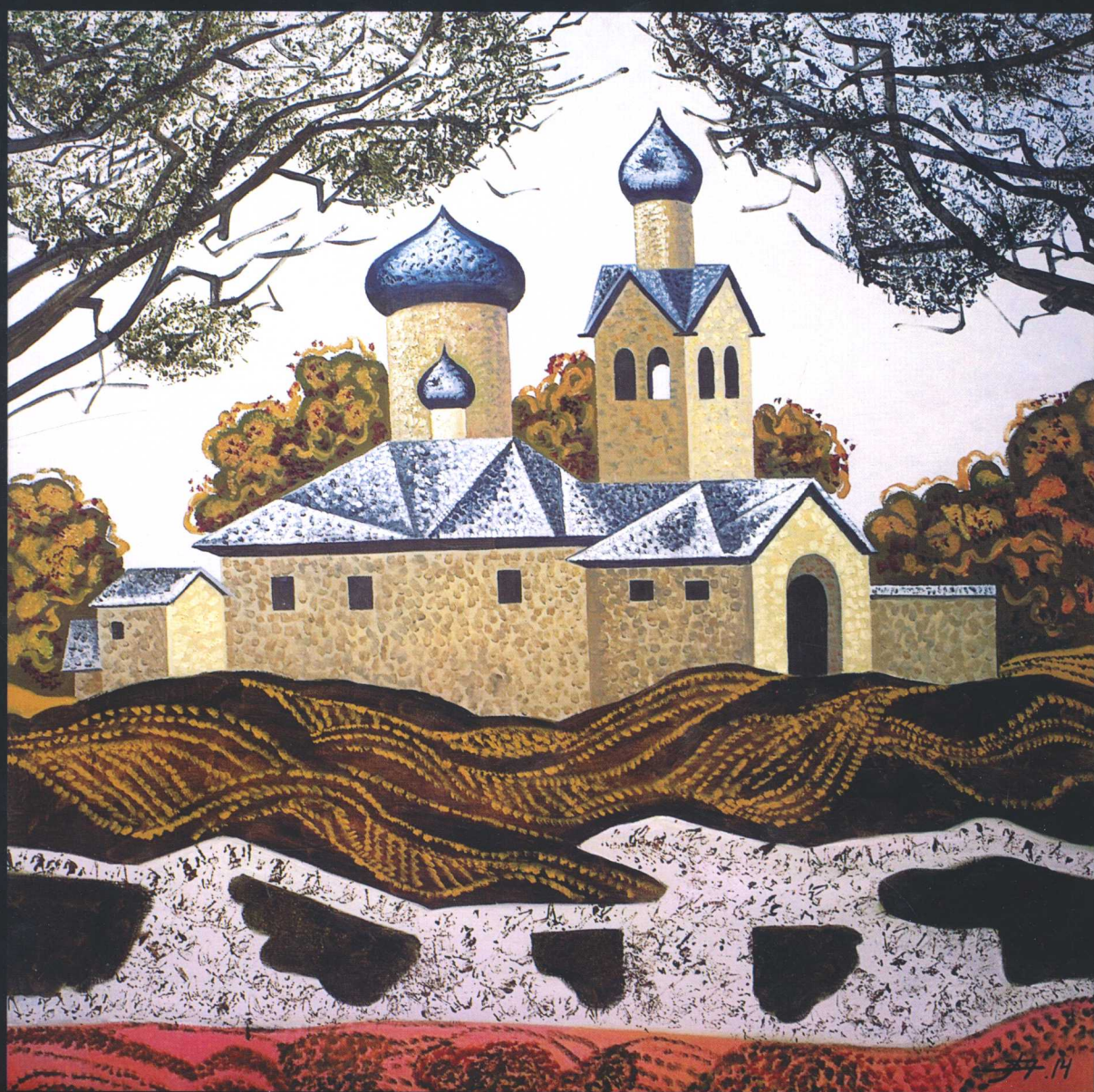

唯美·和谐·灵性

白羽作品集

白羽 著

大连理工大学出版社

唯美·和谐·灵性

白羽作品集

白羽 著

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

唯美·和谐·灵性:白羽作品集/白羽著. — 大连:大连理工大学出版社, 2014.11
ISBN 978-7-5611-9593-2

I. ①唯… II. ①白… III. ①素描—作品集—中国—现代②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第250494号

出版发行:大连理工大学出版社

(地址:大连市软件园路80号 邮编:116023)

印刷:利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸:225mm×300mm

印 张:9

插 页:4

出版时间:2014年11月第1版

印刷时间:2014年11月第1次印刷

责任编辑:裘美倩

责任校对:仲 仁

封面设计:韩红薇

ISBN 978-7-5611-9593-2

定 价:98.00元

电 话:0411-84708842

传 真:0411-84701466

邮 购:0411-84708943

E-mail: designbookdtp@gmail.com

URL: [http:// www.dutp.cn](http://www.dutp.cn)

如有质量问题请联系出版中心:(0411) 84709043 84709246

目录

素描肖像篇

- 10 男人肖像(局部)
- 12 妇人肖像
- 14 修女肖像
- 16 修女肖像(局部)
- 18 坐姿女孩肖像
- 20 坐姿女人肖像
- 22 坐姿女孩肖像
- 24 坐姿女人肖像
- 26 女孩肖像
- 28 男人肖像

素描人体篇

- 32 站姿扶头男人体
- 34 站姿扶头男人体(局部)
- 36 站姿男人体
- 38 站姿男人体(局部)
- 40 站姿男人体
- 42 站姿男人体
- 44 站姿男人体(局部)
- 46 坐姿侧面男人体
- 48 坐姿侧面男人体
- 50 坐姿侧面男人体
- 52 坐姿侧面男人体
- 54 双人体
- 56 卧姿男人体
- 58 站姿背面男人体
- 60 站姿背面男人体(局部)
- 62 站姿侧面男人体
- 64 圣像素描
- 66 圣像素描(局部)

油画篇

- 70 母亲
- 72 青灰瓦
- 74 小男孩
- 76 站姿黑衣女人像

- 78 粉色的花
- 80 石榴
- 82 梯田
- 84 夜
- 86 荷花

风景创作篇

- 90 垂钓二
- 92 花一
- 94 雨季
- 96 草原
- 98 花二
- 100 天池
- 102 稻草人
- 104 黑松
- 106 武夷山
- 108 白桦岛
- 110 莲蓬二
- 112 树岛
- 114 宁静
- 116 莲蓬一
- 118 彼岸
- 120 城堡
- 122 乡村
- 124 教堂
- 126 教堂(局部)
- 128 古堡
- 130 古堡(局部)

临摹篇

- 134 2008年临摹于冬宫博物馆(局部)
- 136 2008年临摹于冬宫博物馆(局部)
- 138 2008年临摹于冬宫博物馆(局部)

- 140 附录

唯美·和谐·灵性

白羽作品集

白羽 著

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

唯美·和谐·灵性:白羽作品集/白羽著. — 大连:大连理工大学出版社, 2014.11

ISBN 978-7-5611-9593-2

I. ①唯… II. ①白… III. ①素描—作品集—中国—现代②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第250494号

出版发行:大连理工大学出版社

(地址:大连市软件园路80号 邮编:116023)

印刷:利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸:225mm×300mm

印 张:9

插 页:4

出版时间:2014年11月第1版

印刷时间:2014年11月第1次印刷

责任编辑:裘美倩

责任校对:仲 仁

封面设计:韩红薇

ISBN 978-7-5611-9593-2

定 价:98.00元

电 话:0411-84708842

传 真:0411-84701466

邮 购:0411-84708943

E-mail: designbookdutp@gmail.com

URL: <http://www.dutp.cn>

如有质量问题请联系出版中心:(0411) 84709043 84709246

序

白羽的艺术选择

2008年,白羽从圣彼得堡列宾美院归来时曾来看过我,之后又匆匆离去。翌日,我写了一首五言惜别诗为赠,并发表在博客上。今天翻来重读,仍令我百感交集。昔日,他还是一个孩子,跟我学画画,转眼十年过去,却还没有忘记我。我那首诗的开头写道:“白羽一米八,老师七十五,十年隔一梦,相见情似初。”白羽来看我时,拿来了几幅人体素描和油画习作的照片,并向我介绍了列宾美院的教学情况,给我留下了深刻印象。我那时对他说:“我年轻时的梦想就是到世界艺术圣殿列宾美院去学习,但梦想在现实面前破灭了。你是幸运的,要好好珍惜,补上老师的遗憾。”

今天,白羽又拿来60余幅作品,要我做批评指导。我想,在俄罗斯艺术面前,我也是个学生,不要说列宾、苏里科夫、赛罗夫、弗鲁贝尔、康定斯基等伟大的艺术家,我们难以及其项背,就是现代的杰涅卡、柯林、索科洛夫、梅尔尼科夫等的作品,也需要我们仰视。俄罗斯艺术雄健、深沉、悲壮而博大的艺术精神,举世无双,我深怀敬意。所以我说:“你的导师索科洛夫是美术科学院的院士,著名画家梅尔尼科夫也对你的作品有过高度评价,你的多幅作品被列宾美院博物馆收藏,我的点评怕是画蛇添足了吧?”他却说:“老师您客气了,您的书《形式美学》一直是我珍藏的,也可以给我的研究生做现代艺术的教材。我看网上有各种版本的《赵经寰书画构成论》,有些大学研究生的课程也用了您的教材,这在列宾美院是没有的。列宾美院的博士生课程有很多,甚至包括历史、宗教学、社会学、建筑学等,就是没有‘形式美学’。您的现代形式美学观点,正是我搞创作时的唯美观点,我缺少的正是您的课。”

于是我接过了这个任务,开始揣摩他的课堂习作的完整性和初期创作的探索性,希望得到某些话语的启示。由于列宾美院的契斯恰科夫素描教学体系的一贯的科学性和严整性,以及索科洛夫导师的严格敬业精神,白羽在经历了长达12年的素描历

程中,积累了系统而丰富的素描教学经验。在中国的美术类留学生中,这可能是一个极为罕见的个案,应该作为我国学院办学的宝贵财富。在今天几乎全世界的美院都在忽视或放弃素描训练的情况下,这份文化遗产是否还需要保留,也需要我们深思。我曾在美国看到油画研究生用泥巴做解剖造型的训练,其院长解释说,这是他们在继承佛罗伦萨的古代传统,这一幕我仍记忆犹新。

在开头提到的诗里,我也曾谈到白羽的习作:

“素描见功夫,明暗入肌骨,严谨转轻松,升华得一悟。”翻阅他的习作,我觉得这话现在仍旧适用。白羽的严谨,首先表现在解剖关系的处理上,《站姿背面男人体》《坐姿侧面男人体》《站姿男人体》《站姿扶头男人体》等多数习作都具有解剖严谨这一鲜明的特点。解剖是通过调子体系来表现的。他对明暗调子的把握已经得心应手,对素描层次的数律化的深刻理解和对操作程序的熟练掌握上,均已达到相当标准。数律化是指素描的数字标准化。明暗交界线始终是最深的色,是明暗程序的总纲,其余的按次序说,背光部的深色和受光部的浅色,都以数字化的等级差别表现为不同的色阶,有秩序地分布在交界线的两侧。契氏体系科学地总结了这一素描规律,白羽已经熟练掌握。“严谨转轻松”是指其习作中流露出的严谨后的轻松,是熟能生巧后的升华,如《站姿背面男人体》在背光的暗部和右侧手脚与背景的虚化处理上,轻松自然,使整个画面有了虚实对比的美感。其他作品,如《圣象素描》和《女孩肖像》等也有同感,《圣象素描》是一幅创作性素描,以基督的衣纹写生为目的,通过对衣纹的曲直、疏密的线条对比和明暗、虚实的层次分析,突出韵律感,虽然头、手不是习作主题,有所简化,但全画的整体形式还是完整无损的,突显了圣者崇高庄严而又优美亲和的特定美感,在数以千万计的圣像衣纹画作中,此画毫不逊色。

“色沉醇如酒,俄风已谙熟,微渺意蕴殊。”《小男孩》的色彩布局独具一格,以少量的冷色反衬大

面积的暖色，中性色极少，通过局部对比创造出强烈的色彩主调，强调了热带非洲的地域特色，是一种风格独特的作品，堪称是白羽的代表作之一。

白羽归国不久，还没有条件从事创作探索，从其作品的数量和质量上，都可以看出还不够充实丰满。但却从一开始就流露出强烈的个性化倾向，表现出独立的艺术追求。早先导师们对《青灰瓦》的评价是很高的，那近处房顶青灰瓦的点彩式画法，既不同于印象派，又有异于外光写实，别出心裁。名为《垂钓》的两幅作品，透露出重要的学术信息。其一，月色朦胧，远树横斜，摇摇欲睡，中景的丘地以曲线分割后，涂上灰黄绿与土红色的和谐的灰调对比色，色彩丰富、温婉而宁静；其二，用一条横直线将画面等分为二，倒影与实景几乎相等，手段之大胆，庸夫莫为。前者的形式重在“方向的横斜”，后者的形式重在“分割的均等”，两相比较，趣旨有别，亦奇亦美。包括《青灰瓦》在内，都表现出了作者对同一类题材具有多向性探索的志趣、天赋与才能，也可从中窥见出作者的艺术天才、思维灵性、想象力和创造力，以及作者未来艺术发展的基因潜质和广阔的学术前景。这对一个当代年轻艺术家来说，无疑是最宝贵的心理品质，要倍加珍惜。

《彼岸》《黑松》和《宁静》等一系列归国后的作品，转向了坚实、深沉和峻峭的另类风格，有如套色木刻，出人意料的是，他竟然直接用了黑色。这些画里不断出现东正教堂的圆形塔顶、面包云、白桦树、黑松林、俄式木屋、静寂的湖泊、荒凉的原野和孤独的老马，看来，时光也抹不去作者心头那份对青春故国的眷恋之情。我也时而想起年轻时爱唱的民歌《三套车》里的低沉的旋律，以及列维坦的油画《通向弗拉基米尔之路》中那奔向流放和死亡的崎岖旅程。突然间，我的脑际闪出了“黑色的俄罗斯”一语——俄罗斯国徽：黑色双头鹰，国家形象：黑熊，黑教堂、黑土地、黑木屋、黑松林、黑面包、黑色伏特加（实名“黑俄罗斯”）、黑寡妇、黑色凯旋门、黑色星期日、黑色白昼，以及伊凡雷

帝们那黑色的心……我曾经朝拜过那块黑色的圣土，如今，我觉得，似乎不用黑色就不足以表达俄罗斯的灵魂。我也因此而理解了白羽对黑色的选择，这仍然是一次庸夫不为之举，需要艺术史的智慧 and 探险家的决断。记得上世纪德国画家来访时，提出了中国和德国绘画的一个共同特质是大量地使用黑色，这个提法十分新鲜而准确。又因为德、俄的民族性相通，所以黑色就成为了包括文明中国在内的三国所特有的，也无怪乎梅尔尼科夫和德国画家都高度赞赏我们的水墨和书法了。由此，我认为白羽的选择在未来中国的艺术上是大有可为的。我还建议白羽再深入地研究梅尔尼科夫的作品，研究他对人物造型的超人的艺术概括能力，对抽象形式美的深刻理解和卓越的形式构成技巧，如再融进索科洛夫的经典的色块的构成方法，可能会构成白羽未来艺术的双壁。

我不知道我写的是否尽是些无用的空话，因为人类明天要奔袭的旅程今晚并不能接到通知，不知道是会通向弗拉基米尔，还是通向罗马？今天白羽面前一片光明，但多向度的发展空间和变数一定还会有不少，等待着他勇敢地去面对并做出机警地应答。但无论如何，对我亲爱的学生，我是永远地期待并永远地相信，白羽今生一定会以全部的身心来投入，来探索，以完成自己庄严的艺术使命，创造出有价值的人生。要准备好对民族复兴的召唤做出响亮的回答，和俄罗斯导师对其祖国的忠诚和奉献一样。感谢白羽还记得我的那首惜别诗，那最后的一段，今天看来也还是含有一些深意的，只是那“伤别处”不知到底又在何时何地了。

匆匆来又去，一夜留不住，但等好消息，到我伤别处。

大连艺术学院教授 赵经襄
2014年9月29日80岁记于大连

作者简介

1983 年出生于辽宁鞍山

教育经历:

2007 年—2011 年 俄罗斯列宾美院油画系 博士研究生

2002 年—2007 年 俄罗斯列宾美院油画系 本科及硕士研究生学位

2000 年—2002 年 俄罗斯列宾美院 油画系预科班

1999 年—2000 年 俄罗斯圣彼得堡国立师范大学语言系 俄语预科班

获奖情况及个人荣誉:

2013 年 加入辽宁省大连市美术家协会, 并成为会员

2010 年 加入俄罗斯华人艺术家协会, 并成为会员

2008 年 在俄罗斯美协主席列宾美院院长查里金、导师瓦西里·瓦西里耶维奇·索科洛夫、瓦西里·菲历博维奇·鲁德聂夫, 以及油画系主任亚历山大·瓦列金诺维奇·秋文的推荐下, 经过俄罗斯美术家协会的实际考察和严格审批后, 加入俄罗斯美术家协会, 并成为会员

2008 年 作品《青灰瓦》参加俄罗斯美协秋季会展, 俄罗斯美协主席对其高度评价: “《青灰瓦》充分体现了作者独特的绘画风格和高超的技艺, 同时也为我们俄罗斯美术界展现了具有浓厚中国特色的民俗、民风、民情。”

2007 年 硕士毕业创作作品《插秧》由列宾美院博物馆收藏。在毕业答辩会上, 导师瓦西里·瓦西里耶维奇·索科洛夫和列宾美术学院院士梅而尼科夫, 以及答辩委员会上所有的教授、老师和同学们都给予其很高的评价, 委员们更给出了当时所有分数的最高分 (5 分)

2006 年 作品《老房子二》在俄罗斯美协春季会展后, 经院方决定由列宾美院博物馆留校馆藏

2006 年 出任列宾美院学生会主席

2005 年 作品《老房子》在俄罗斯美协秋季会展后, 经院方决定由列宾美院博物馆留校馆藏

媒体采访:

2010 年 受旅游卫视栏目组邀请, 与著名艺术家、前美术杂志主编王仲先生拍摄长达四十分钟的纪录片, 片名为《王仲先生圣彼得堡的艺术之旅》

2007 年 3 月到 7 月, 于圣彼得堡先后两次接受北京电视台海外留学生专栏组的高笑记者和杨小春记者的赴俄采访, 历时四十天, 并制作成长达三十分钟的记录片, 在北京电视台、湖南电视台和广州电视台等轮流播放, 反响良好

目录

素描肖像篇

- 10 男人肖像 (局部)
- 12 妇人肖像
- 14 修女肖像
- 16 修女肖像 (局部)
- 18 坐姿女孩肖像
- 20 坐姿女人肖像
- 22 坐姿女孩肖像
- 24 坐姿女人肖像
- 26 女孩肖像
- 28 男人肖像

素描人体篇

- 32 站姿扶头男人体
- 34 站姿扶头男人体 (局部)
- 36 站姿男人体
- 38 站姿男人体 (局部)
- 40 站姿男人体
- 42 站姿男人体
- 44 站姿男人体 (局部)
- 46 坐姿侧面男人体
- 48 坐姿侧面男人体
- 50 坐姿侧面男人体
- 52 坐姿侧面男人体
- 54 双人体
- 56 卧姿男人体
- 58 站姿背面男人体
- 60 站姿背面男人体 (局部)
- 62 站姿侧面男人体
- 64 圣像素描
- 66 圣像素描 (局部)

油画篇

- 70 母亲
- 72 青灰瓦
- 74 小男孩
- 76 站姿黑衣女人像

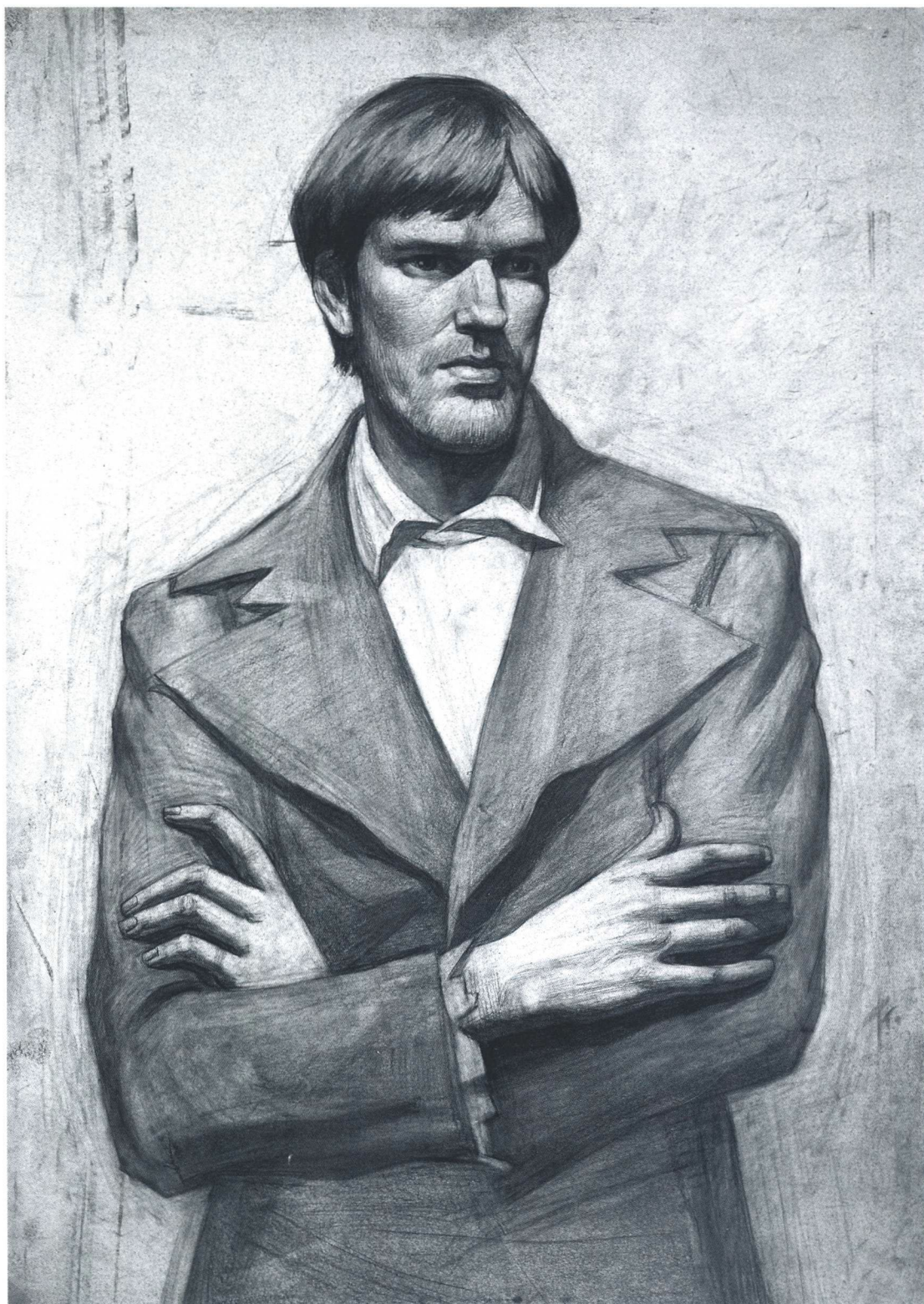
- 78 粉色的花
- 80 石榴
- 82 梯田
- 84 夜
- 86 荷花

风景创作篇

- 90 垂钓二
- 92 花一
- 94 雨季
- 96 草原
- 98 花二
- 100 天池
- 102 稻草人
- 104 黑松
- 106 武夷山
- 108 白桦岛
- 110 莲蓬二
- 112 树岛
- 114 宁静
- 116 莲蓬一
- 118 彼岸
- 120 城堡
- 122 乡村
- 124 教堂
- 126 教堂 (局部)
- 128 古堡
- 130 古堡 (局部)

临摹篇

- 134 2008 年临摹于冬宫博物馆 (局部)
- 136 2008 年临摹于冬宫博物馆 (局部)
- 138 2008 年临摹于冬宫博物馆 (局部)
- 140 附录

男人肖像

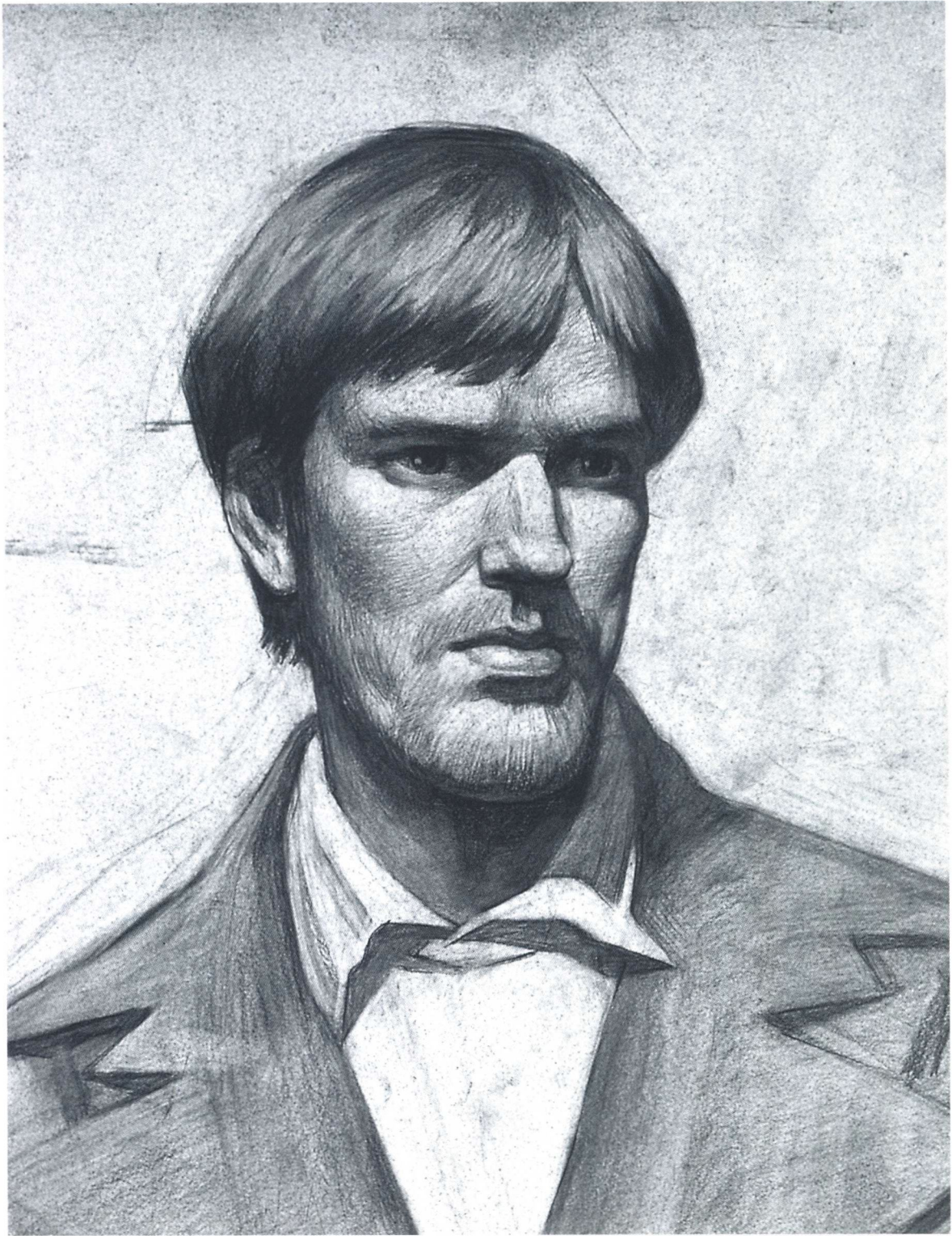
70cmx50cm

素描肖像篇

素描肖像篇

男人肖像（局部）

70cmx50cm

素描肖像篇

妇人肖像

50cm×60cm

