

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国美术学院
艺术家系列

龙力游

LONG LIYOU

文化艺术出版社
CULTURAL ARTS PUBLISHING HOUSE

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

龙力游

LONG LIYOU

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 龙力游 / 连辑主编; 龙力游著. —北京:
文化艺术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5039-6259-2

I. ①中… II. ①连… ②龙… III. ①艺术—作品综合集—中国—
现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第041320号

中国艺术研究院
艺术家系列

龙力游

主 编 连 辑

著 者 龙力游

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 巩建华

整体设计 顾 紫

本册美编 楚燕平

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2017年6月第1版

印 次 2017年6月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 17

字 数 20千字 图片52幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6259-2

定 价 300.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目 录

艺术自述

艺术感悟 \ 2

艺术作品

玩手机 \ 10

饮水归来 \ 14

霞色娇妍 \ 16

拾劈柴的女人 \ 18

闲伴骏马戏水边 \ 20

摔跤手与儿马 \ 22

帽子戴歪了 \ 24

保勒尔的童年 \ 26

草原娇娃 \ 28

喜洋洋 \ 30

驯马图 \ 32

格格的富贵锁 \ 34

龙力游在写生 \ 36

荡秋千 \ 38

草原——美丽的传说 \ 40

摘野果 \ 42

牧童的歌声 \ 44

一抹金色阳光 \ 46

牧歌轻扬 \ 48

草原小天使 \ 50

薄暮时分 \ 52

寒冷十月 \ 54

风野童心 \ 56

草原牧歌 \ 58

夏日草原 \ 60

格格的小白马 \ 62

童年的玩伴 \ 64

试装 \ 66

清风飘奶香 \ 68

七月晨光 \ 70

牧马人 \ 72

雨后草原风景澈 \ 74

闲话家常 \ 76

读书 \ 78

瑞雪邀约 \ 80

草原三月的企盼 \ 82

牧场上的金色时光 \ 84

大辫子 \ 86

初生的牛犊 \ 88

天边的信息 \ 90

胖奶奶 \ 94

蒙哥的新娘 \ 98

葛根塔娜 \ 102

早迎春风 \ 104

小玩伴 \ 106

HARVARD女孩 \ 108

美国写生《戴礼帽的男人》 \ 110

中国艺术研究院油画教学示范写生《女学生肖像》 \ 110

外蒙写生《女学生肖像》 \ 112

外蒙写生《男人肖像》 \ 112

英国写生《女人体》 \ 114

英国写生《约克——市长》 \ 114

创作思考

草原的云 \ 118

我的草原情结 \ 119

创作谈 \ 121

艺术感悟

我于1980年考入中央美术学院油画系，1984年毕业，获学士学位；同年考入中央美术学院油画系，1987年毕业，获硕士学位。1987年任教于中央美术学院附中。2007年调入中国艺术研究院中国油画院工作至今，现为博士生导师、国家一级美术师。

在我从事教学工作期间，先后出版了《素描教学报告》《色彩人像教学报告》《彩静物教学报告》《素描人像教学报告》系列教学丛书，该套丛书一年之内就加印了5次。教学之余，从未间断过艺术创作，每年都有新作品参加全国性的大型艺术展览，并多次出版个人画册。

中央美术学院油画系7年的科班学习，奠定了我扎实的专业基础，确立了我个人的艺术研究方向。读书的7年可以说是我创作的第一阶段，读本科时，我画了大量的习作，室内画肖像、静物、人物、人体，等等，每学期老师都会带着我们到外地写生，大家跟着老师一起画，在大自然中学习色彩，学习观察生活，学会如何认识与把握自然，我喜欢在艺术作品中表达这种直接描绘瞬间即逝的光影变化，这种户外写生为我后来的创作提供了宝贵的经验。这一阶段我还画了大量的速写，并出版了个人速写专集。读本科时，我什么都画，涉及的题材多，通过对各种题材的研究，我发现自己还是对草原文化更感兴趣。当确定自己感兴趣的题材后，我就很任性地钻研下去，这一画就是几十年。

一次偶然的机会，我去了草原，一下就被她那迷人的自然景观和人文环境深深地吸引了。随后画出了一批草原油画写生作品，以及大量的素描作品。其间，我还去画过一段时间的黄河写生，也去过新疆写生。待到本科毕业要搞创作时，我决定画草原。从1984年本科毕业创作《草原的云》起，我开始了对草原题材的深入探索。作品《草原的云》在1985年“全国青年美术作品展”上获奖；同年，油画作品《草原的云》还被选送到日本参加了“亚洲美术作品展”。那个年代的美术展览不像现如今这么多，作品被选送到国外参展，这对于学生时代的我是个很大的鼓励，使我更加坚定了自己的创作方向。

本科毕业后，我又顺利地考上了研究生，这一读又是3年。读研究生期间，我在中国美术馆举办了“龙力游湘西行个展”。1987年研究生毕业后，我被分配到中央美术学院附中，一边教书，一边画画。1989年，我的《站在栅栏后的女人》参加了“第七届全国美

展”并获铜奖。这个时期开始了我的第二个创作阶段。我的作品被一位新加坡商人喜欢上了，他直接追到我的画室来找我，于是就有了我在1990年秋举办的“龙力游新加坡个展”。

个展期间有闲暇重新思考自己的艺术作品，那时画画的状态真是求知若渴，画完一幅又一幅，心中有一大堆想要画、又急于表达的东西，求快、求多是我当年的创作心态。这也反映出年轻人那种急于求成的心态，以及常常颞颥不成熟的热情。每一幅作品完成之后，自己都没顾得上好好看一眼，就接着画下一张了。当自己的作品被集中在一起展览时，我的头脑豁然清醒，我看到了自己作品的优点，同时有更多的缺点也暴露出来了。画得多、画得快也不是什么坏事，只是于我不合适。好画是不分快慢的，关键是画画时的心态，我当时就是想着要勤快，如果不画到一定的数量，我就觉得自己松散了，不够勤快。

通过这次展览，我忽然想明白了，勤快不是以作品的多少来表现的，而是要画出耐看的作品来。于是我回北京后，首先调整自己的创作心态，从容濡笔，变得不急于求成，且沉得住气。由于创作心态的转变，使整个人的作画状态也随之而变，用韦启美先生的话说，是属“稳健派”那一路的。1994年《美术》杂志第4期发表了我为《用平和的心态进行创作》的论文，就是我当时创作心态的体会和我对创作的理解与认识，也是我当时创作心态的最好诠释。创作心态的转变使我的作品悄悄地发生了变化，从整体的画面来看，无论是色调，还是意境，或是局部层次的深入以及细节的刻画，我都是毫不倦怠地深入、反复揣摩，直到改到自己满意方才收笔。我虽不敏，窃愿为之补苴罅漏。这时的作品也明显地要耐看些，有时还获得了我始料未及的效果。虽然完成作品的速度较之前是缓慢了许多，但作品完成后的效果却是快手快脚所达不到的，这种完成后的效果，既有作品带来的极大的感官愉悦，又有艺术赠予的丰富的精神收获。我相信通过细心的播种，就会有甜美的丰收，只有在平和心态下创作出来的作品，那种真情才更见其真。

1993年，我的作品《好力堡的黄昏》参加了“’93中国油画双年展”并获学院奖。《好力堡的黄昏》原作不足信纸大，而我凭着自己的耐心与毅力，硬是在这幅小小的作品上耕耘了3个月。我并不是太在意送展的作品能否得奖，但获奖必定是能代表同行对自己艺术成果的一种肯定，我很在意作品能得到同行的认可。1994年，我的作品《好力堡的清晨》

参加“’94新铸联杯中国画、油画精品大展”并获铜奖；1994年，我又推出《好力堡的远方》，作品一经展出，获得了“第二届中国油画展”优秀油画艺术奖，这更增添了我对自己的创作思路的信心。我倍加珍惜和感激平和创作心态给我带来的充实、取得的成绩，平和的创作心态对我自己的创作起了决定性的作用。

第三阶段是1998年我获得了中央美术学院分派出国的机会，去欧洲做为期半年的访问学者，其间去了比利时、荷兰、德国、西班牙、意大利、奥地利等国。在欧洲的半年里，我大部分时间住在法国，就我所看到的巴黎的奥塞博物馆和卢浮宫博物馆的情景，用“门庭若市”来形容，一点都不为过。那里每天都有络绎不绝的、来自世界各地的热心观众，他们不畏严寒酷暑，排长队等候着（因为我去了好多趟，每次都是这般景象），可见艺术的感染力就像磁铁石一样吸引着人们。这些经历了时间考验的名画，叩击着一代又一代艺术家的心灵，让人感叹艺术太伟大了。

博物馆里的好画多得让人目不暇接，我每次进了博物馆就舍不得出来，一看就是一整天。我经常去看，去的次数多了，最后也只会驻足在几个大师的作品前，一看就是几个钟点。在法国巴黎卢浮宫博物馆看足了之后，我又跑到久负盛名的比利时小城布鲁日市博物馆，只为看凡·爱克的两幅代表作，一看就是3个小时，乐而忘返，足见凡·爱克这两幅作品的魅力所在。从原作中能扑捉到的艺术气息，从印刷品中是体会不到的。凡·爱克的油画技法对后世写实油画影响极大，人们甚至把油画的发明归功于他。他之所以有这样的声誉，在于他在油画技法上的卓越技巧，尤其是用色方面的天才成就。凡·爱克用色特点的形成和他的生活经历与接受的训练有很大的关系，具体来说，要归功于他的技法和油画材料。

让我感到惊讶的是，凡·爱克运用油彩及其光泽的技巧能使他的作品经过几个世纪仍保持着灿烂的色彩。凡·爱克这位500多年前的画家对画面色彩的处理，我感觉与我们现代人的色彩感觉完全吻合，并不是我们想象中的古典油画惯常用的酱油色调。这两幅作品从正面看非常平整、精致，从侧面看也如此，色层厚度和笔触走向较为含蓄。另外让我更为惊奇的是这位大师对作品的深入程度，无论是衣褶、地毯花纹、器皿结构，

还是人物神态，他都能巧妙地将真实的情景与有象征意义的内容结合起来，具有令人震惊的写实效果，真是太神奇了。

我在荷兰阿姆斯特丹皇家美术馆和海牙莫瑞修斯博物馆欣赏维米尔的名作时，就感到维米尔与他同时代的人之间的重大区别：首先是他运用的鲜明的色彩，哪怕现在看都像刚完成的新画似的；其次是画面的整体意境安排，以及画面黑白灰巧妙的节奏。如果论画得细致，刻画得深入，能同维米尔比肩的同时代荷兰小画派大有人在，然而当我走进两座挂满油画的博物馆时，维米尔的作品像闪烁着光芒的宝石一样立刻吸引了我的眼球。我兴奋地来回看，一会儿近观，一会儿远看。通过画与画之间的对比，我发现维米尔的作品有三大特点：一是主题明确，只画窗前的妇女；二是色彩鲜明，不同于其他画家的用色；三是画面整体好，整体好的作品往往先声夺人，画面节奏感像音乐一样让人备感轻松舒适。

我在奥地利的维也纳皇家博物馆看到十几幅荷尔拜因的原作时，感受到他那无羁无绊、自由自在而不乏纤细紧密，运笔典雅流畅，温婉幽美的画风，让人在愉快中接受了这位大师的思想。又比如维米尔的画，无论你走进卢浮宫，还是阿姆斯特丹皇家博物馆，走进莫瑞修斯博物馆或德累斯顿皇家博物馆，你都能看到这位大师的原作。他不是去描绘过多的生活细节，而是描绘光线的微妙变化，画面生动传神，将充满宁静、安适的生活气息与一股含而不露的力量妙不可言地结合在一起。我在马约尔博物馆看到卢西恩·佛洛伊德的原作，他笔下的线条是清晰的，有丰富的肌理效果；人物形象极具个性特征，视觉上的冲击力也非常强烈，并充满了绘画艺术语言的魅力。如果是从印刷品上来欣赏这些大师的作品，犹如隔帘赏花。一定要看原作，才能领略大师沁人心脾的艺术笔触，才会有更真切的感受。

观看原作后得到的这些体验与收获对我后来的艺术创作产生着潜移默化的影响，我都等不及回国，在法国就开始了写生活活动，把自己领悟到的一些东西诠释在写生作品中。我大冬天带着手套在塞纳河畔写生，愣是生猛地画了一批作品，1999年1月在法国国际艺术城举办了“龙力游——塞纳河畔油画写生”个人展。

回国之后，我不断地有新作品发表。搞创作时，我比过去更加用心，更加注重画面的内涵，画什么？怎么画？首先是我每年的作品数量减少了，但是画画的时间并没有减少，速度也还是原来的速度，只是比早期的作品画得更生动了。2003年，我创作的油画《读书》参加“第三届中国油画精选展”并获中国油画艺术奖；2004年，作品《母女》参加“第十届全国美展”并获优秀奖；2009年，作品《试装》参加“第十一届全国美展”并获提名奖；2010年，作品《清风飘奶香》获“研究与超越——第二届中国小幅油画展”优秀奖。

过去出国是件很难的事情，现如今越来越多的中国人走出国门，了解西方艺术、欣赏西方油画原作的途径增多了，发展的机会也增加了。在学习西方原典的同时，我们应该认真思考和研究如何学习、消化、吸收传统艺术和当代文化精神，不能只是机械地重复表面现象。在艺术创作过程中既不雷同他人，也不能重复自己，要将鲜明的个性存在于作品中。如果没有一个明确属于自己的艺术风格，那就不会是一个成功的艺术家。这也就是为什么有些作品在展览或书刊、报纸上频繁出现，却仍不能给观众留下深刻的印象，而那些富有鲜明个性的作品就能让观众看过一次后留下欲忘不能的记忆。在展览上，我们还会经常看到一种现象，有的作品让人看到后马上就会想起另一个人的作品。如果一个艺术家以他人的创作个性为自己的创作个性，那只能说明他尚未形成自己的创作个性。我们要解决艺术家自身的局限，要提高艺术家个人的修养，注重对民族文化传统的理解和吸收，更要注重自身品格的提高。而品格的提高要依靠自己的勤奋，自我磨练和不折不扣地履行自己的职责。如果我们不加以重视品格的提高，我们的艺术进行到一定的时候就会停滞不前。

“写实绘画”这门艺术有待中国艺术家去解决的问题还不少，我们没有理由原地踏步，更不能固步自封。我们没有理由放弃“写实绘画”这门传承已久的艺术，就如同中国画画家没有理由放弃已流传千年的书法艺术一样。对油画艺术的认识是永远无止境的，油画艺术总有新的东西尚待我们去研究、挖掘、发现，去更进一步地完善，就像对文学、对音乐的认识一样，永远无止境。

回首审视自己这些年来的作品，有思考、有探索，也有某种不确定性，其中蕴藏着

超越自我的机会。在作品中精心耕耘，追求油画语言的独特性，把创作素材连同自己对草原获得的印象融化在一起，作品中有的表现出牧民恬静安详的心境与平和，也有的表现牧民于艰难时世中领悟人生的意趣。我始终认为油画艺术根植于民族文化的土壤之中，艺术的感动源自于真诚的表达。画自己感兴趣的东西，珍惜自己的一份个性，追求作品中主体的本色表现是我多年来坚持的艺术研究方向。画面中所表达的是发自内心的油画艺术语言，是对草原的真实感受，我坚信一个好的艺术家在作品中不是一味地美化和粉饰生活，也不回避牧区生活中一些不尽人意的瑕疵，牧民的生活随着时代的变化也会有所改变，我的作品取材和艺术语言也随之有新的探索。

油画在这方寸大小的空间里凝聚着艺术家的思想精华，也承载着深厚的历史文化，艺术家在生活中发现什么样的美取决于艺术家的眼睛，不应当只看到外形，应当看到人物的性格、内在的真实、内在的美，以及艺术内涵。艺术家反映生活，描绘艺术形象，是渗透着艺术家的审美；艺术家观察生活，处理他选定的题材，自有他独特的眼光，在创作中不是画什么，而是怎么画；重要的不仅仅是题材，还有对题材的处理，一些表面上相同的题材，不同的人可以画出不同的作品风格来；油画艺术强调精神性的立品脱俗，以及自我文化和人文修养，在技巧中传达文化内涵与人文精神，好作品往往让人印象深刻，促使人去思考。

随着中国经济的迅速发展，中国写实绘画的水平也一直呈上升趋势，而且肯定地说会朝更高层次发展，绘画风格的不同格局带来了多元化，也适应了各种欣赏群体。现如今人们的生活水平提高了，文化素养也随之提升，精神生活日益丰富多样起来，因而时代和社会对油画艺术提出了更高要求，中国写实油画正面临着新的挑战、新的考验。如何使“油画”这门外来的技艺精益求精，如何融为我们自己的文化，还需要在反映时代、反映社会、个性表现、抒发情怀、民族特色上下功夫。这些都是值得我们艺术家去认真思考的问题，从思考中获得智慧，再用这些智慧来指导我们的艺术，修正自己所走的路，我们的艺术作品才会越画越好。中国写实油画的成功和发展是中国改革开放的又一个奇迹。