

申伟光谈艺录

申伟光◎著

新华出版社

申伟光谈艺录

申伟光◎著

新华出版社

图书在版编目（CIP）数据

申伟光谈艺录 / 申伟光著.

北京: 新华出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5166-3802-6

I. ①申… II. ①申… III. ①艺术 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第327568号

申伟光谈艺录

作 者: 申伟光

责任编辑: 林郁郁

责任印制: 廖成华

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路8号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 普慧天下

印 刷: 北京凯德印刷有限责任公司

成品尺寸: 180mm × 250mm

印 张: 18

字 数: 140千字

版 次: 2018年4月第一版

印 次: 2018年4月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-3802-6

定 价: 68.00元

版权专有, 侵权必究。如有质量问题, 请与出版社联系调换: 010-63077101

目 录

凤凰涅槃·····	1
花蕊的奉献·····	17
逆风中的蜡烛·····	23
艺术是心灵对应的一种景象·····	35
绘画有绘画的自律性·····	52
去除心灵遮蔽·····	68
心存恭敬·····	89
艺术是一个“寻宝”的过程·····	100

艺术创作要打开思路·····	115
发现本有的存在·····	129
绘画与心性·····	143
艺术与境界·····	165
真正的艺术应该是超然的·····	175
附录一：申伟光作品·····	187
附录二：学生作品·····	265
后 记·····	278

凤凰涅槃

大家现在看这一张大画，尺寸是400×300cm的，目前来讲在我画的油画里面算是最大的。这么大的画我现在画了九张，像这种类型的有两张，这是其中一张，还有一张大家也见过，我们就这两张画简单地谈一谈。

作为一个画家，当你面对这么大的一块画布，准备要完成这样一张画，你起码心里先得有一个很好的准备，因为画一张大画需要一定的时间，不是一天两天就能完成的，最少需要半个月，有时候需要画两三个月，所以你身心都得做个准备，你要把各种杂事都摆脱掉，拿出一段整的时间，把自己的心情、

状态调整好，这一段就以画这张画为主，这样的话你的心情才不会过多地受外界的影响，你才能投入进去，你才能把画画好。如果你心情波动很大，你进入不了艺术创作里边的境界，你的画可能就画不好。因为大家知道，画油画也是需要精气神的，不光需要很大的心力，还需要很大的体力，你的身体状况要好，心理状态要好，这样你画出来的画才饱满，不管你表达什么样的心灵状态，它不会给人感觉很浮躁，整个画面它会蕴藏一种内在的力量，所以搞创作本身也是个心理上的事。画大画跟画小画从创造的深度和难度来讲可能是一样的，但是心力的大小和准备还是有点区别，希望你们以后搞这种大型创作的时候也要有个心理准备。

大家看这张画，整个是黑底子，我很多朋友看了这张画，第一反应脱口而出就说像“凤凰涅槃”。当时我在画这张画的时候，并没有想过要表达凤凰涅槃这样一种境界，就是根据当时的心境自然地就画成了这样一种感觉，上下左右都是黑色背景，整个中间部分是聚在一起的。画的时候用了各种大小不同的刮刀，颜色刮得很厚、很饱满，中间部分和底下一部分全是红、黄、白等各种比较暖的颜色在跳跃、在扭动，其他有些地

2006作品47号 180×160cm

方是蓝色、黑色或者绿色，就是说整幅画的颜色有些是比较鲜亮、鲜活，有些是比较悲哀、深沉。笔触也是有大有小、有厚有薄，颜色有深有浅、有冷有暖，交织在一起聚在中间，整个形式都在扭动、在旋转，各种颜色都在往外涌动，有些地方快盘旋成一个漩涡状的感觉了，还想往外突出，还在变化，它不是固定的。所以一看这张画你会感觉它是一个活动的、变化的生命体。从笔触的形态来看，有点类似于羽毛的感觉，但是这种滚动的羽毛背后，你感觉是一种不屈不挠的生命在涌动，它不满足，还处在转换当中，但画面整体的感觉是趋向于美好的，尤其是这种羽毛它带有光泽，颜色特别透亮，都有深浅变化，包括刮刀刮出来的这种笔触的厚薄，在明暗的对比下都在闪光。你想，一个羽毛都是闪光的，那它这个生命体的内心肯定有其圣洁的一面、光明的一面，它的羽毛才会闪光，才会有光明。所以我们看到这张画，我们能感觉到这整个羽毛背后的生命它是趋向于光明的，而且这个生命现在感觉受到了一种难，受到了一种阻力、一种障碍，或者说缠缚，你能感觉到它像是在挣扎，但又在趋向于更好的境界和更高的生命意义。所以这幅画给人的感觉是一直处在一种不确定的转换当中，

处在一种动态的变化当中，它所表达的不是一个完全确定的“象”，不能说它就是一个凤凰，或者就是一个孔雀，它没有一个固定的指向。

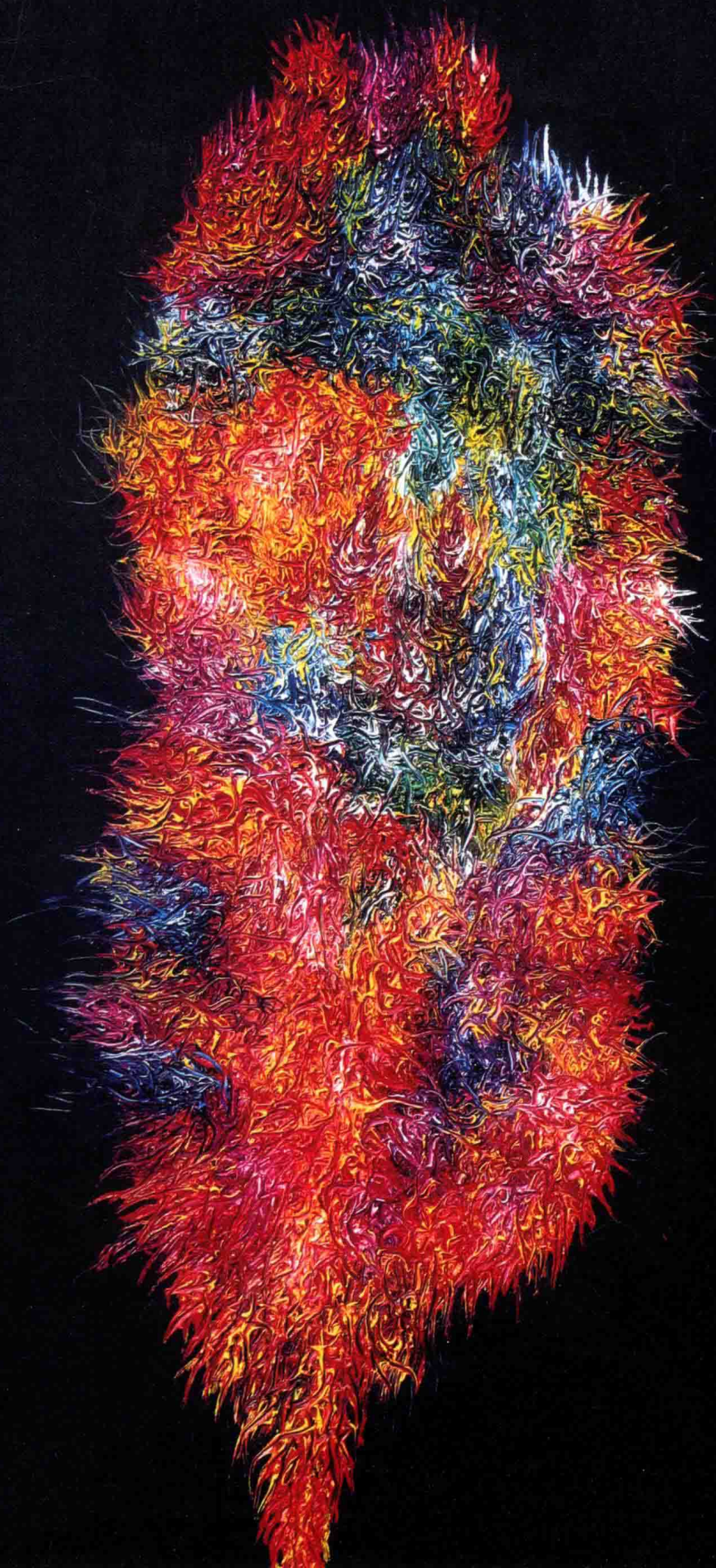
实际上在现实生活当中我们并没有见过真正的凤凰，通常我们见到的比较漂亮的算是孔雀的羽毛，还有其他一些鸟类的羽毛也是非常漂亮的，其实最常见的应该是公鸡的羽毛。实际上我画面中的这种羽毛是想象中的和现实中所见的各种羽毛的一种组合与融汇，各种形象自然就综合、浓缩在一起，升华成了一种生命的羽毛在滚动、在转变。从这个精神取向来讲，它同时也是我们对一种美好生命的呼唤，但是现在这种趋向非常美好的生命它受难了，它受到挫折了，有一种悲剧意识在里面，实际上这也是对像凤凰一样高贵、吉祥的生命的一种哀悼，因为凤凰在中国传统文化里是一种神鸟、吉祥之鸟。换个角度来说，在这样一个五浊恶世，人心越来越恶，贪嗔痴越来越重，我们的心灵能感应的这种圣洁高贵美好的生命体也越来越少了，因此我们也感觉非常悲哀。过去古人有这个眼福，他们见过凤，我们现在已经见不到这种吉祥高贵之鸟了，因为我们的的心灵没那么高贵、没那么圣洁了，所以我们感应不了这种

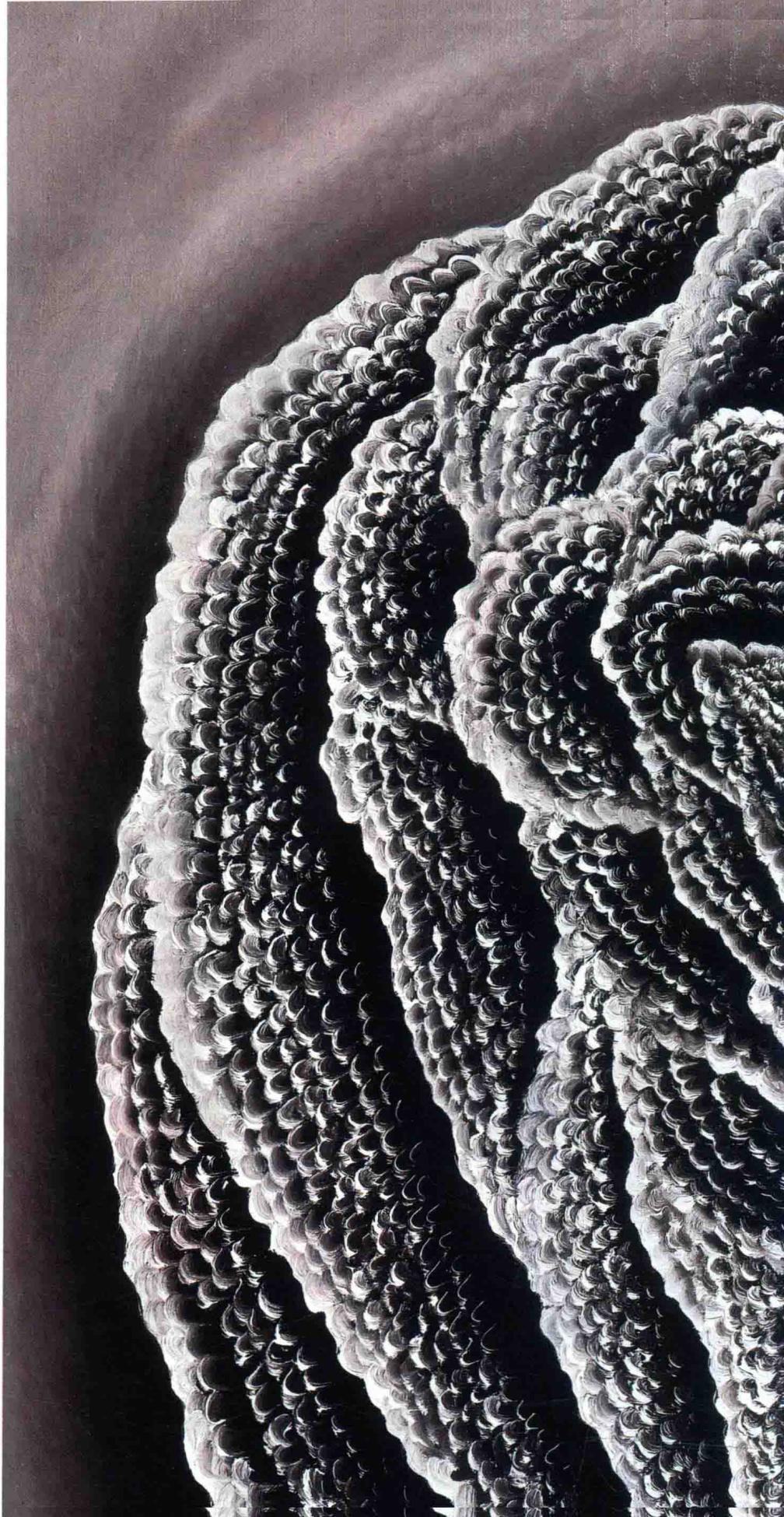
神鸟了。但是作为一个艺术家，我们有这种感受，那我们在呼唤当中，在创作当中，在虔诚的祈祷当中，我们就能感应到一部分凤凰的精神，所以整个画面我们看到的是一种不屈不挠的精神。这种闪光的羽毛也是凤凰精神的一种反映，它闪烁着凤凰精神的光辉。

至于具体语言的妙处，我觉得大家多看看画面，多去体会体会，像这些地方好几层颜色的重叠，后面是红、黄等各种颜色的交织，接着又是一层层很厚的颜色，又有黄又有白，笔触在画里边跳动，像脉搏一样。这种节奏的跳跃正好表达出羽毛的闪耀，包括这种小的笔触，后面有，前面还有，大的伸进去，小的跳跃出来，有向上的、向左的、向右的，每一笔的力度都不一样，各有各的韵律，这样才能表达那种鲜活的生命力。愉快跳跃的笔触会给人感觉生命的希望比较大，有些用笔刮得很深，它就给人感觉有殉道精神，有悲哀的感觉，所以这一张画有很多内在妙处的组合，就像交响乐里的和声效果一样。你能感觉到它这种闪光不是一种很肤浅、很轻松的闪光，是在黑暗当中、在交织当中，经过一次次的暴风雨，经过各种酸甜苦辣，经过生老病死的磨难，最终战胜了种种磨难以后那

种生命内在闪耀出来的一种光，这种光辉你才感觉震撼人心。必须有一种生命的体验在里面，这种光辉你才感觉有意思。所以一个艺术家，你自己的阅历，你对生命的感受、体验的深度，以及你的人格和精神世界有多高、有多深，这个很重要！如果你自己的体验就很浅薄，你画的东西肯定不可能深刻，你画的品格一般不会超越你的人格过高，当然我们通过创作会提升自己的精神境界和人格。

这种大画好处在哪？就是你一看，感觉你整个人就消失了，整个画面全是一种精神，扑面而来；你感觉整个世界就是一种凤凰的羽毛，一种凤凰精神的涅槃，一种对凤凰精神涅槃的追悼。所以你看了以后感觉画里边又有悲哀，又有向上的力量；所以这种画不是颓废的，不是绝对的悲观主义。大家看这种笔触，在画的过程当中，那基本是处在相对的忘我状态里边了，所以画这种画你要身心全部投入，这么大的画，你体力要是不好的话，画得都气喘吁吁的。所以艺术家也得锻炼身体，身心要健康，身体差了，你的画画不好，它不饱满。画画就要集中精力全部投入进去，要用真诚心和虔诚心对待它，你的画感觉就不一样，画完以后就好好休息，不能在画的当中三心二

意，那种状态画不好画。

这是第一张画，我记得这张画画完以后没怎么休息，心里还有一种创作的冲动，就开始画第二张。第二张尺寸也是这么大，400×300cm的，这张画跟第一张画主要区别是什么？第一张画整个形式是聚的，好像受伤害比较大。这张画就舒展开了，整个就像凤凰，像神鸟，要准备飞，但是飞不起来，受难之后，带着悲哀，带着一种伤痛，很难飞起来了，但是它整个张开了，它这个意向是在飞，所以这张画给人感觉更多的是悲哀的东西。但是它这种形体的光、羽毛的光，比那张强烈多了，整幅画一打开以后，颜色的光辉闪耀得更为浓烈，这样正好跟它飞不动、飞得很累这个姿态产生了一个强烈对比。虽然飞不动，但精神是闪光的，而且非常闪光，非常向往美好。它表达的是一种非常好的精神状态，这样就形成了一个强烈的反差，正是因为这样一个反差，它所表达的那种内涵才会更强烈。

我的一些朋友，不管是诗人、批评家，还是画家，这张画给他们的感受，是“凤凰涅槃”。这就说明，第一，这张画有凤凰涅槃的精神，有这种感觉，这是一种非常好的隐喻。当然不是说就画一个凤凰，而是我们画的所有的东西，所有的羽