

中国当代美术家
Chinese Contemporary Artist

周路石

周路石的艺术世界
A World of Arts—Zhou Lushi's Collected Works

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中国当代美术家
Chinese Contemporary Artist

周路石

周路石的艺术世界
A World of Arts—Zhou Lushi's Collected Works

顾问 鲁平
Consultant: Lu Ping
主编 王志纯
Editor-in-Chief: Wang Zhichun

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

周路石的艺术世界 / 王志纯主编. —北京: 文化艺术出版社,
2009.6
ISBN 978 - 7 - 5039 - 3731 - 6

I. 周… II. 王 III. 绘画—作品综合集—中国—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第099987号

周路石的艺术世界

主 编 王志纯
责任编辑 蔡宛若
责任校对 方玉菊
装帧设计 周劲松
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whybooks@263.com
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
版 次 2009年12月第1版
2009年12月第1次印刷
开 本 889×1194mm 1/12
印 张 30.5
字 数 200千字
书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 3731 - 6 / J.1046
定 价 380.00元

目 录

风格是真情的自然流露
——欣赏周路石的油画有感 艾中信 7

油画 9

水彩 水粉 255

素描 速写 297

评论文章摘编

《周路石画选》序言 艾中信 351

《周路石画选》前言 钱绍武 352

江山入画 草木传情 李 超 352

中国油画和中国画 李 超 352

默默的耕耘者 李天祥 353

绿树拥风映春晖——看周路石同志的画 常又明 353

周路石艺术简历 355

图版索引 359

中国当代美术家
Chinese Contemporary Artist

周路石

周路石的艺术世界
A World of Arts—Zhou Lushi's Collected Works

顾问 鲁平
Consultant: Lu Ping
主编 王志纯
Editor-in-Chief: Wang Zhichun

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

目 录

风格是真情的自然流露
——欣赏周路石的油画有感 艾中信 7

油画 9

水彩 水粉 255

素描 速写 297

评论文章摘编

《周路石画选》序言 艾中信 351

《周路石画选》前言 钱绍武 352

江山入画 草木传情 李 超 352

中国油画和中国画 李 超 352

默默的耕耘者 李天祥 353

绿树拥风映春晖——看周路石同志的画 常又明 353

周路石艺术简历 355

图版索引 359

风格是真情的自然流露

——欣赏周路石的油画有感

艾中信

艾中信（1915—2003）1940年毕业于中央大学艺术系。1950年任中央美术学院教授，1954年起兼任油画系主任，1979年至1984年任中央美术学院副院长。1986年起任《中国大百科全书·美术卷》编委会主任，吴作人国际美术基金会理事长。代表作品有油画《通往乌鲁木齐》《忆嘉陵》《红军过雪山》《东渡黄河》等。主要著作有《徐悲鸿研究》、《读画论画》、《油画风采谈》等。

艺术风格是一种气质，是艺术家的生活阅历、文化素养、思想感情包括天赋禀性等等因素在作品上的综合折射。艺术观念随时代的变迁而发生着变化，但是对纯艺术来说，“风格是人”却是不易之理。艺术的品质贵在真率坦诚，它不容丝毫矫情，也排斥强自为之的做作。性情率真，格调自然流露。当然也有必要去会心体察各派艺术的特征，研究各家学说和种种议论，因为这样才能开阔眼界、启发思路，借助于他人之所长，得触类旁通的益处。然而，从根本上说，风格产生于自身的风格实践和艺术钻研，它所能体现的只属于自己的那种艺术气质，所以贵在真率坦诚，要在自我完善。

画家从客观世界获得创作的素材和灵感，形成主观意象（古人所谓胸中丘壑），通过匠心经营，发为自家风貌。其所以把艺术形象称为“第二自然”，是因为这意象是从师法自然得来的。中国画论对解决绘画创作中的主客观关系有极其精辟的理论，“以形写神，迁想妙得”，“神与物游”，“窥意象而运斤”，“外师造化，中得心源”等等原理原则，都是历千古而颠扑不破的真理，因为这些理论指明了艺术的辩证规律。在艺术上片面强调“自我”不行，照抄自然当然也不行，模仿别人则更不行。然而，画家完全可以信赖自然的赐予，关键是辩证地掌握好主客观关系，以真率的性格拥抱宇宙天地，用赤诚化小我为大我，洞察造化天工，精研绘画语言，自然界不会约束而只会造就有心人的聪明才智。

我说的主要是指写实的绘画。我认为写实是油画的常规，写生又是作画的常规。自古以来，不论中西，无数的写实绘画，并不因为尊重客观世界而

产生雷同的弊端，相反却各自体现着艺术气质上的差异，有的还非常鲜明。写实是一种样式，艺术气质才体现个人风格。从写实的角度谈风格，重要的是在常态中表现微妙的个性特征。诚然，艺术风格也崇尚别出心裁，且不妨标新立异，但与矫揉造作不能混为一谈。神奇诡异如梵·高的油画，其所以能普遍激动人心，根本原因正在于性情的真率 and 对于客观世界的尊重，他那独创的绘画语言、形式、其艺术气质和画家的气质是完全一致的。那种别具一格的油画风采，正是别具慧眼地从生活中汲取得来的。他在风格上的刻意求索，夸张也好，变形也好，在笔下纯然是真性情的自然流露，所以没有丝毫造作的痕迹。然而，这种油画只有梵·高才画得出来，曾有不少人想学他的画风（特别在日本），都是枉然，因为风格是人，不能模仿。

吴作人先生在《客有问——谈师造化，夺天工》一文中有这样一段话：“我们的艺术从现实中来、从自然中来，这天地是很广阔的。我们应当做自然的‘儿子’，但不要做自然的‘孙子’——当然，这是一种比喻的意思。”“不要做自然的‘孙子’，也不要做人家艺术的‘儿子’。这并不是说拒绝人家的优点借鉴，而是说要下功夫在实践中使我们这个历史时期的艺术境界得到充分发挥和提高。”吴先生还说：“在人生观上，在思想境界上要‘无我’，在艺术观上，在艺术境界上要‘有我’！”我国的画坛，自古以来是反对模仿别人的，是主张有我的，可以说，我行我素，走自己的路，才能有所创造。

信奉现实主义的油画家，在中国是大多数，虽然现实主义未必都是写实派，但写实的绘画在我国

至今普遍受到欢迎，在国外也未必被冷落。所以我说写实是常规，是一种基本的绘画样式。我看这种情况还会是长远的。我开头讲的那段话，确实是老生常谈，和周路石同志就交谈过三四次，我认为他走这条路是自然而然的。常又明同志在1985年曾为文介绍周路石“热情、朴实、勤奋、好学，他为人如此，治艺亦如此。”“画无定法，能发挥工具之长，达到所需的艺术效果者为胜。”钱绍武同志在1990年亦为文充分肯定“路石只是实实在在从自己的感受出发，充满热情地画，正因为如此，所以他该简则简，该繁则繁，没有成见，没有套路，决不以某派自居，甚至没有想到要自成一派，他的‘派’是‘自然形成派’。”“我们中国人一直主张‘画格即人格’，路石是这样为人的，也是这样治艺的。”美术界熟悉周路石的人都有这个印象，他认真教学，又勤于作画，有人夸他不骄傲，没人理睬不丧气，“文革”中不让他画不气馁，但一有机会就埋头作画。他的谦虚好学人所共知，他以率真的性情埋头画了许多好作品，但常常抱有疑惑，总是发生“这样画下去行吗”的疑问。即使在1988到1989年到美国两次举办画展，受到外国人的称赞之后，他还是没有表露出丝毫得意之感。

油画作为一个画种，自成学科体系，由于材料、工具、制作与其他绘画迥异，技艺上的特点不是很容易掌握的，中国油画现在已立足世界艺坛，但还不能说我们已非常熟谙油画性能，欧洲油画传统中的精华还待深入探研，对于各家的风格特征和层出不穷的派别还要作实事求是地探讨。然而，油画和所有的绘画一样，它是一种国际语言，视觉形象非但有共同的准则，技艺上相通之点也是不少的，特别是忠于客观世界的写实形象，自然能博得国际人士的同好和共鸣。

周路石生长、学习、工作在国内，过去并没有很多机会看到西欧的油画原作，这未尝不是憾事，作为一名土生土长的油画家，他怀着对艺术工作的赤诚，执著追求一条通向广大群众欣赏爱好的路，油画风貌平易近人，与人们的审美爱好息息相通，因此受到人们的称赞。四十余年来他只是埋头创作，别无其他计较，根本没有想到他的油画会有一天要到外国去举办个人展览会。然而事情的发展却是这样：美国西雅图博物馆的馆长、美术史家哈佛·韦斯特（Harvey West）教授，在我国访问中发现了周路石的油画，对他的许多作品包括《雪中的野菊》、《室内一角》（静物）等十分赞美，并热情地邀请他去西雅图举行展览。在中国的土壤中孕育成长的油画，到80年代在美国西部产生了出人意料的影响，那里的美国朋友——学生、医生、教师和企业家都交口称赞他的油画，并且收藏了一

些他的作品，那里的画家（有的曾留学法国、比利时）竞相邀请他去风景区写生，并在画家们的家中做客，历时近一年。他们之间语言不通，但感情相通，绘画业务相通，油画语言相通，因此相处协调，非但建立了深厚的友谊，并且交流了艺术经验。在美国西部写生的作品如《威尼尔雪山》、《麦田和野花》等也在美国展出，又一次博得了广泛的好评。

艺术无国界，而且是沟通友谊的桥梁，在友好交往中，同时交流了艺术实践的经验。美国《西雅图时报》用大幅的版面介绍周路石的油画，并发表了该报美术评论家、记者杜勒丽斯·阿曼女士（Delaris Taiyan Amert）的文章，说周路石“把中国传统绘画的笔法和欧洲19世纪印象派技法巧妙地结合起来了”。这个评论有见地，很中肯。虽然周路石从来没有自诩他的油画融会中西，但是他热爱祖国的山川风物和奇花异木，在全心全意的油画实践中使得他的民族绘画素养和印象派色彩熏染，有意无意地产生了交融，形成了自己的油画风貌。这种水到渠成的自然流露在他的一些风景油画如《在丛林中》、《满地丁香》、《泼水节》、《秋风秋雨》、《仲夏梦境》、《雪中菊花》上面都是明显的。阿曼女士特别提出了中国传统绘画的笔法，其实还有民族绘画的情趣，也是表达得比较鲜明的。周路石画了不少颐和园、圆明园附近的风景和郊野风光，明媚而幽清，不仅画家本人因陶醉其间，乃使画面发为心声，也使得赏画者感到胸怀畅爽，神驰向往。实践出真知，周路石深入体察周围生活，在师造化中有效地运用了所学到的和接触到的绘画知识和技法，取得了可喜的成就。

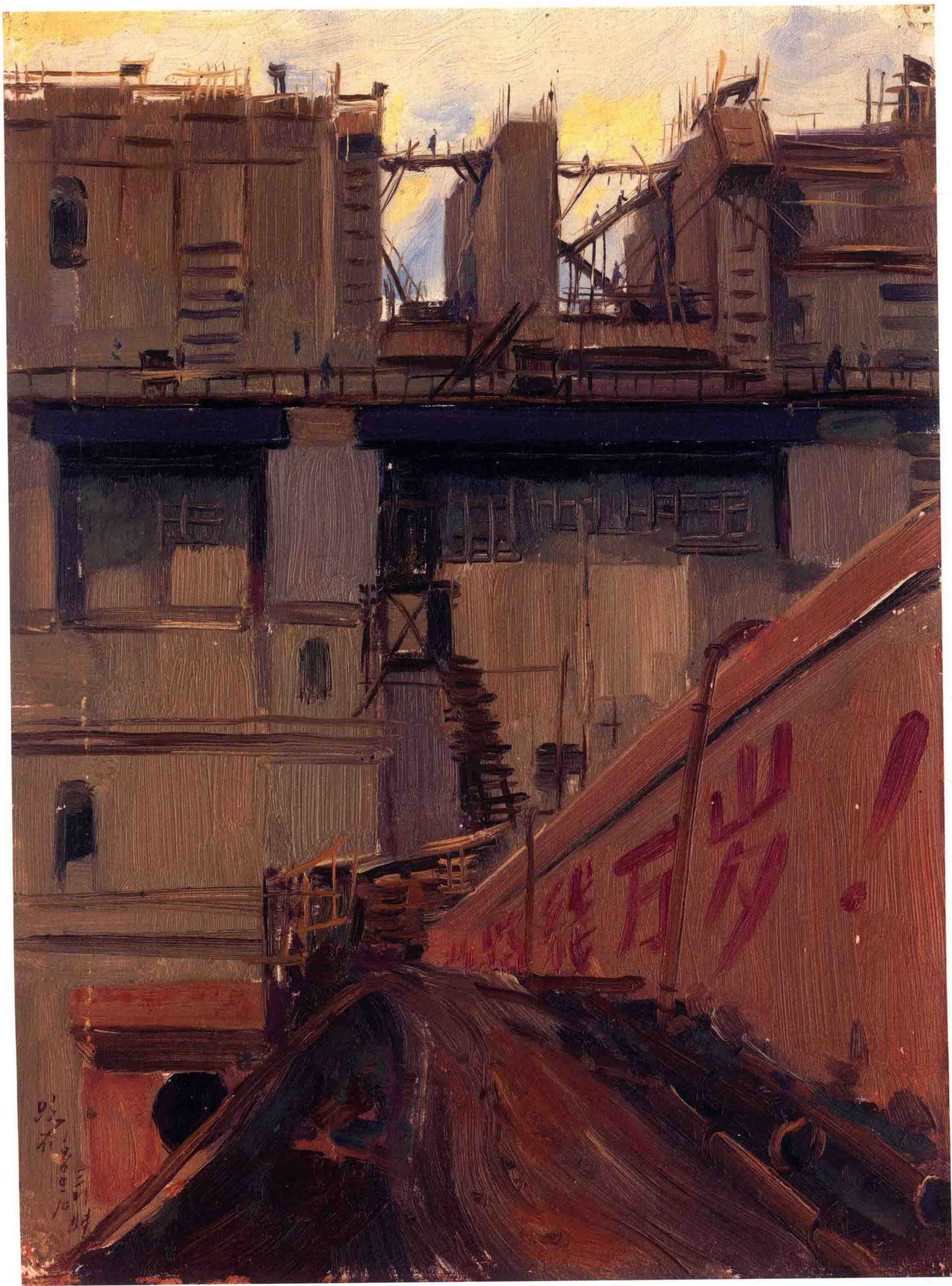
（原载《美术》杂志1993年第5期）

油画

黄河三门峡建设工地 24.6cm×21.6cm 1960

黄河三门峡建设工地 34.6cm × 24.9cm 1960

黄河三门峡建设工地 13.6cm × 19cm 1960