

Vision and Mind
Su He
Oil Painting and Print Collection

视觉与心灵

苏和油画版画作品集
Vision and Mind Su He Oil Painting and Print Collection

苏和 © 著

辽宁美术出版社

Vision and Mind
Su He
Oil Painting and Print Collection

视觉与心灵

苏和油画版画作品集

Vision and Mind Su He Oil Painting and Print Collection

苏和◎著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

苏和油画版画作品集 / 苏和著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2018.3

(视觉与心灵)

ISBN 978-7-5314-7907-9

I. ①苏… II. ①苏… III. ①油画-作品集-中国-现代②版画-作品集-中国-现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第046862号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 14 ²/₃

字 数: 80千字

出版时间: 2018年3月第1版

印刷时间: 2018年3月第1次印刷

责任编辑: 郎玉成 童迎强

封面设计: 童迎强

装帧设计: 成 刚 童迎强 向尚艺术设计

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7907-9

定 价: 168.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

..

..

..

10

前言 |

内蒙古师范大学美术学院是内蒙古自治区最早成立的民族艺术教育摇篮和专业艺术创作基地。自 1954 年成立以来，学院始终肩负着艺术教育和艺术创作的双重责任。60 余年来，前辈先生和老师们的创作成果表现时代生活和艺术精神的同时又肩负着全面培养民族美术人才的神圣使命，为民族地区美术发展做出了不可磨灭的贡献。

这套作品集汇集了美术学院 11 位在职教授近几年完成的优秀作品，其中既有体现他们教学水准和艺术实力的写生，也有展现个人艺术风格和学术水平的创作。他们始终努力创造着能够展现民族艺术魅力的艺术作品，在立足传统、面向现实和寻求超越的同时推动着少数民族美术事业的新发展。从他们一件件精美作品中可以感受到多样的风格特征、主动的探索精神和浓郁的学术氛围，这正是美术学院以扎实的艺术功底和严谨的治学态度来影响民族艺术教育的深厚人文传统。

我们今后还将陆续出版教师优秀作品集，把这项科研成果作为美术学院教师呈现教学水准和艺术水平的重要平台，从而促进教师传承学院的优良传统，提升教师的艺术创作水平。这是新的历史时期赋予美院人的担当与责任，更是挑战与机遇。

乌力吉

2016 年 10 月

PREFACE |

The Art College of Inner Mongolia Normal University is the first school devoted to National art education in Inner Mongolia. Since its establishment in 1954, the Art College has been focused on both art education and practice. For over six decades, the faculty of the college has represented the life and art spirit of our time through their work while been taking the honorable duty of education, making a remarkable contribution to the development of art in Inner Mongolia.

This catalogue is a selection of recent works by 11 professors working at the Art College, which includes both examples from their teaching and works of their own academic standards. Their work expresses the charm of national art, which based on tradition while opens to all possibilities of the future. Through the reading of each of their work, we may enjoy and witness a variety of styles, and academic seriousness. This solid foundation and serious academic attitude are our primary principle for education.

In the future, we would like to publish a series of catalogues of this standard as a platform for presenting the achievement of the Art College faculty. In this effort, we intend to facilitate the inheritance of fine tradition of the college and advance our academic standards. This is the call of the time, the duty of the Art College, the challenge, but also the opportunity.

Wu Liji

October. 2016

苏和艺术简历

苏和，蒙古族，1955年3月出生，兴安盟人。1976年至1979年就读于原内蒙古师范学院艺术系美术专业，1979年毕业留校任艺术系团总支书记。1983年至1984年在中央美术学院版画系进修。1989年任版画教研室主任，1993年任美术系党总支副书记兼副主任，2000年至2015年任内蒙古师范大学美术学院院长。二级教授、硕士生导师，中国美术家协会理事，版画艺术委员会委员，中国版画家协会会员，内蒙古自治区美术家协会副主席，版画艺术委员会主任，第十二届全国美术展览版画评委，第三届全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员，第七届、第八届教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员，中国教育学会美术分委员会理事，内蒙古文化交流中心理事。

长期从事美术学院的教学与管理工作，承担本科及硕士研究生的教学和指导工作，深入研究美术教育的规律，积累了丰富的教学与管理经验。先后为本专科、后期本科及全日制硕士研究生、艺术硕士、教育硕士研究生讲授基础课及专业课程，在自治区美术及美术教育界具有影响力。

积极进行美术创作活动，作品多次参加全国和内蒙古自治区重大美展并获奖。代表作品《巴丹吉林》参加全国第九届美术作品展获铜奖，《静谧》参加全国第十届美术作品展获铜奖，《盛装》参加全国第四届三版画作品展览获优秀奖，《寂静的山林》参加第三届全国民族百花美术作品展获银奖，《天苍苍》参加全国第六届美术作品展，《谧境系列——1》参加第十二届全国美术作品展，《谧境系列——2》参加第三届全国少数民族美术作品展，《清真大寺》《丁香花》参加韩国釜山国际版画双年展，《晨曲》参加全国第四届体育美展，《初秋》参加全国第十七届版画作品展，《二十四节气系列—春分》参加全国第二十届版画展。三次获内蒙古自治区政府美术创作“萨日纳”奖和自治区第二届“神马奖”一等奖。多件作品在日本、韩国、俄罗斯等国展出，多篇学术论文在国家级或省级学术刊物发表。

梦境与现实

——谈苏和的版画与油画

吴厚斌

我们所处的当下，是一个以云存储为特征的图像世界，海量的图像成就了读图时代不竭的资源。在这一历史情境的通道下，在造型艺术界内前卫些、精英些的画家在艺术表现的学术取向上多选择了意象与抽象，甚至丢掉架上的绘画规范，直接将视野推进了“装置”“行为”。或是将更远些而以直陈“观念”为“主义”，究其初衷，或许仅仅是回避与图像世界的正面相遇而已。作为版画家、油画家的苏和，在图像冷暖日益强势的视觉艺术领域没有退缩，没有改道，而是以深邃凝练的构成，简约淡泊的形象符号，近似梦境的意象营造与考究自然的图像拉开了距离。

苏和版画作品的语言是强烈而单纯的，黑白灰的精准并置，强烈表现意味的红色，如梦幻般的统驭着画面，如此成就了《巴丹吉林》的诗象征和独特的感染力。《老供销社》是一幅精炼的版画作品，那或实或虚的三匹马，在月光下走过并非久远的历史陈迹，这一情景在《最新谧境》系列作品中得以扩展和延续，那是一个民族的时代和集体记忆。

人们说存在的就是合理的，那是对现实的无奈。如诗如梦的宁静是对喧嚣现实的规避与超越。那梦中的现实更是合理的近乎理想，那潜意识的呈现更是精神层面的直白裸呈。

苏和的版画世界似对梦境的一次次演绎。似对灵魂归宿的一次次述说，那超越于冗繁表象的怡然之境，记述着一个个可视情境的永恒。历史记述着曾发生过的事实，而艺术只表现那可能发生。苏和以一幅幅精美而充满深味感的版画诠释着精神理想实现的可能。

苏和的版画寄放着他精神境界的全部愿景：静谧、超然、淡泊以至久远。版画创作是他近乎出世的人格修为的高度与深度的外化。但他毕竟生存于热闹且瞬息万变的现实世界，那每日每时的生活选择毕竟是无法逃离的常态，其生命感悟的波澜仍需以适当的载体托付给自己也呈现给观众。苏和是幸运的，他具备油画家具备的一切基本功，他为这一意愿的实现拿起油画笔，那色彩纷呈的世界被更加纯粹绚丽的色彩所置换，这是梦中情境的现实版，是现实感悟的即兴挥洒和展现，是多彩人生的又一脉构成。这里的世界是温馨的，或充满和煦的阳光，或静穆的听得见小草的拔节声，这里的色彩是印象的，却带着表现主义的冲动，这里的笔触是平和的，却翔实记录着心灵的一次次微妙萌动。

苏和是幸福的，他有能力用版画和油画将梦中的理想与万变的现实不停地轮番表现；苏和是成功的，他成功于这多维度的表现已脱困于图像藩篱而进入自由自为的佳境。其成就最高境界至善于人文关怀的终极理想，也只在脚下与未来的艺途之中。

吴厚斌

内蒙古呼伦贝尔盟文联委员

呼伦贝尔盟美术家协会副主席

中国美术家协会会员

美术评论家

2016.5

沉寂的草原风景线

——苏和和他的绘画

李晓林

我与苏和先生相识已30余年，80年代初我们一同在中央美术学院版画系进修，并同住一间宿舍。老苏言语不多，深沉内敛，有着蒙古人凝重醇厚的性格，外表看似瘦弱高挑，内心却有着钢铁一般的意志。当年我们在一起学习和生活，他在艺术上顽强的性格和不屈不挠的执着给我留下极其深刻的印象。

苏和的画，总对我有反复品味的魅力，这魅力，就在于他笔下所叙所抒的，不论是静穆的草原还是凝固的云朵，不论是安详的牧马还是恬淡的羊群，即便看来只画些风花雪月的画面，也是真情浓烈，意蕴丰厚。深邃的思悟常常掩于貌似散淡的画面之中，少有刻意的雕琢，而是全然落尽繁华的真淳，出自天然的韵致。苏和作品最引我动心的，是他对大自然的感情，表现在他对故乡的眷恋上。苏和言语不多，却在画面上流露出了无限的深情，无论那茫茫草原一望无际的地平线，还是嘶鸣的马儿或静穆的蒙古人，无论蒙古包袅袅炊烟，还是摇曳的白桦林，在苏和笔下生发出诱人的感动，带着观众的思绪走入其中，走向一个静谧而又陌生悠远的草原世界，在内蒙古的茫茫草原之中，才真正感到生命有涯而天地无涯。

苏和作品中珍视的素质是“真挚”，是发自内在生命的、本土的冲动。苏和的美学理想是崇尚静谧淡雅而幽远，他早年的铜版画《天苍苍》给我留下不可磨灭的印象，之后的作品《谧境系列》延续了他一贯抒情的叙述风格，只是更显浓郁与丰富，画面透露出的气息异常平淡、静幽与温馨，有着对草原、大地、天空理性的和雅。

我最近在想，绘画到底有多少种可能？绘画的美学要求本质上究竟是什么？许多问题值得深思。我认为，阅读或评判绘画，都只能严格地遵循绘画的性质、意义，而不能舍弃这些，把绘画过分当成哲学或观念。对一个叙述者来讲，叙述者的角度常常特别重要。每一句话都有一个角度，人在述说时都会进入一种角色，都会产生他与听者之间的关系，都有一个他与之所描绘的故事、生活的关系。在苏和的作品里，这种关系自然而然地流露出来，进入一种润物细无声的境界，具有个人浓郁的诗性品质，可能这就是绘画本身的魅力所在。

苏和是个多面手，他不仅在版画的领域里做出了个人的一片天地，近些年又画了大量的油画，他在油画语言上是传统的，而这种传统的语言经过历史的积淀，常常自觉不自觉地形成了某种模式，有多少人被困在这种模式之中不能自拔，而我认为真正突破的其实是源于个人心底里是否具备激荡的精神力量，这种传统的语言一旦在个人的精神情感视角上出现新的变化，传统的语言仿佛就被插上了想象的翅膀，进入了连自己也浑然不知的境地。苏和就是这样，他的油画初看平实，语言并不追求新鲜，而你总会被其中的画面所感染，竟然在语言的纯熟和色彩的独特运用中达到了物我两忘、浑然一体的地步。其实，苏和的奥妙，就在于牢牢抓住了“情”，直接进入一个境界中去，将一切绘画的语言和技术附着在了要表现的事物之中，使之与自然、情感、语言融为一体。

我们常常说绘画就是人的反映，好的作品总是渗透着人生的感怀，因此，我总是在对艺术家精心营建的结构、形式、语言等问题的兴趣背后，努力寻找艺术家的自我印记，穿透形象、形式把握其灵魂和精神，竭力搜寻着与他自己的思想、感悟相契合的内质。我觉得，苏和正是穿越了形式语言背后，而找到了与自己生命景象有关联的人，他把自己的精神情感寄托在内蒙古民族的广阔大地上，生发出诗意的壮丽与悠远。

李晓林 中央美术学院教授 2015.8

视觉与心灵的真实

——读苏和的绘画艺术

乌力吉

著名艺术史家赫伯特·里德在其《现代绘画简史》中说：“艺术的发展史是视觉观察方式的演变史”。我们回顾历史的话，古典绘画作品的创作中艺术家多采用平视的、单一的观察方式；到了19世纪工业革命以后，由于科学技术的发展，人类的视觉方式有了很大的变化，从而导致艺术表现风格上的多样化现象。这说明，艺术家独特的视觉观察经验是其艺术风格独特性的重要前提。

而进入21世纪图像时代以后，新媒体为艺术家提供了更多的观察方式和表现形式，这在艺术家苏和的版画作品中表现得尤为突出。作品《巴丹吉林》用强烈的红颜色，强调版画本身的印痕感与制作性，在色彩的抽象和造型本身的抽象中可以看到现代视觉传媒语言与版画艺术语言的有机结合，因此作品里充满了时代感和现代气息。画面表现的是内蒙古自治区境内巴丹吉林沙漠的风景，广阔的巴丹吉林沙漠为戈壁以南的中国第三大沙漠。火红的大地、盘旋于空中的猛禽象征着沙漠的严酷景象。人类走到今天，现实的生存实际上已经走到困境，人与动物都活在自然的威逼下。

草原的美丽孕育了艺术家苏和的审美个性，他真正为之动情的是民族的命运和生活状态。他对草原的过去、现在和未来有独到的看法，其版画作品表现内容广泛，表现形式丰富，主要以铜版、漏版、油印套色及综合技法来表现自己内心世界的美。作品追求宁静、深邃、神秘感的艺术效果，具有民族及地域特点。我们从他的作品《天苍苍》中感受到人在自然中的渺小，大自然的威力使人望而却步，但蒙古人却勇敢地去面对这一切，画中地平线很低，雕塑感很强，突出了苍茫、悠远与孤寂的草原文化特点。在造型上尽量强调整体感，用线简略概括，表现力很丰富，刀法细密，试图把牧区生活的单纯凝重的人物性格刻画出来。

作品《谧静》强调黑白灰的素描关系，马和倒影的对比中体现出光感与体块，造型很结实，简括，画面中出现的鸟和色调的对比关系，增加了神秘感，对马的关注实际上是对牧民生活的一种反映，是安逸生活的一种歌颂、再现、宣泄，是对牧民生活的艺术化处理。

油画对苏和来说是一种精神的回归，因为他早年画油画且基础扎实，因致力于版画创作和时间关系多年没画油画。近几年画了很多风景油画，他对风景画的选择实际上还是反映了一种自己内心的需求，即他对自然的依恋。在他的作品里，风景不只是一种体裁或题材，而是一种精神的归宿，也是实现画面上的自我的一个通道。从他的一系列作品中可以看到其油画技法的熟练程度和长期造型训练所达到的画面塑造能力。自然的形态在他的形式关系中发生了变化，这种变化是他的主观意志的反映，或者说是他的审美意识的反映。在这种形式中充满着对乡土的依恋之情，没有这种感情的人不会有他那种动人的力量。

艺术家苏和已经画了百余幅风景油画，他在那种富有形式感的画面上似乎只关注形式，但家乡的这美丽景色是他精神的寄托，所以他才不厌其烦地画它，作品中他已画进了自己的生命，画出了视觉与心灵的真实，是生命意志的真实。

乌力吉 内蒙古师范大学美术学院院长 2016.8

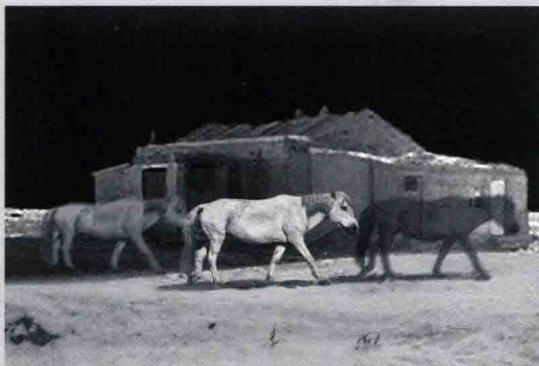

巴丹吉林 80cm×65cm 1999 年 版画

目 录

CONTENTS

巴丹吉林 80cm×65cm 1999 年 版画	001
暖冬 80cm×55cm 2004 年 版画	003
天苍苍 55cm×35cm 1984 年 版画	005
晨练 80cm×60cm 1988 年 版画	007
初秋 80cm×60cm 2011 年 版画	009
二十四节气——春分 80cm×65cm 2012 年 版画	011
二十四节气——谷雨 80cm×65cm 2012 年 版画	013
高速路·雪 70cm×50cm 2015 年 版画	015
高速路·雨 70cm×50cm 2015 年 版画	017
蒙古马·风 50cm×50cm 2016 年 版画	019
蒙古马·云 50cm×50cm 2016 年 版画	021
蒙古马·雨 50cm×50cm 2016 年 版画	023
蒙古马·雾 50cm×50cm 2016 年 版画	025
蒙古马·蚀 50cm×50cm 2016 年 版画	027
谧境系列——1 70cm×50cm 2015 年 版画	029
谧境系列——2 70cm×50cm 2015 年 版画	031
谧境系列——3 70cm×50cm 2015 年 版画	033
谧境系列——4 70cm×50cm 2015 年 版画	035
蚊 50cm×50cm 2015 年 版画	037
蝇 50cm×50cm 2015 年 版画	039
雾中行 70cm×50cm 2016 年 版画	041
路遇 70cm×50cm 2016 年 版画	043
涉水 70cm×50cm 2016 年 版画	045
阵雨 70cm×50cm 2014 年 版画	047
雪垣 70cm×50cm 2015 年 版画	049
走过老供销社的马 70cm×50cm 2015 年 版画	051
暴雨将至 70cm×50cm 2015 年 版画	053
动与静 80cm×60cm 2016 年 版画	055

月色下的蒙古包 80cm×60cm 2016 年 版画

057

那达慕 80cm×60cm 2017 年 版画

059

白桦之一 60cm×50cm 2015 年 油画

061

白桦之二 60cm×50cm 2015 年 油画

063

白桦之三 60cm×50cm 2015 年 油画

065

北堡风景一 120cm×100cm 2015 年 油画

067

北堡风景二 100cm×80cm 2015 年 油画

069

兔尔水村 80cm×60cm 2016 年 油画

071

村口之一 60cm×50cm 2014 年 油画

073

村口之二 60cm×50cm 2014 年 油画

075

村口之三 60cm×50cm 2014 年 油画

077

村口之四 60cm×50cm 2014 年 油画

079

村口之五 60cm×50cm 2014 年 油画

081

村口之六 60cm×50cm 2014 年 油画

083

村落 60cm×50cm 2015 年 油画

085

待修的船 100cm×80cm 2015 年 油画

087

港湾 100cm×80cm 2015 年 油画

089

驶向港湾 100cm×80cm 2015 年 油画

091

清晨 100cm×80cm 2015 年 油画

093

古刹春雪——1 80cm×60cm 2016 年 油画

095

古刹春雪——2 80cm×60cm 2016 年 油画

097

河边的定居点 60cm×50cm 2015 年 油画

099

秋天的定居点 60cm×50cm 2014 年 油画

101

阳光下的定居点 60cm×50cm 2015 年 油画

103

夕阳下的定居点 60cm×50cm 2014 年 油画

105

月色下的定居点 60cm×50cm 2014 年 油画

107

荷系列——1	60cm×50cm	2015 年	油画	109
荷系列——2	60cm×50cm	2015 年	油画	111
黄色调的葵花地	80cm×60cm	2015 年	油画	113
绿色调的葵花地	80cm×60cm	2015 年	油画	115
隆冬	100cm×80cm	2014 年	油画	117
山中雪	80cm×60cm	2015 年	油画	119
山中小村 1	100cm×80cm	2014 年	油画	121
山中小村 2	100cm×60cm	2014 年	油画	123
农家小院	80cm×60cm	2015 年	油画	125
农舍	80cm×60cm	2014 年	油画	127
融雪	60cm×50cm	2014 年	油画	129
冬营地	120cm×100cm	2015 年	油画	131
金秋	60cm×50cm	2015 年	油画	133
库布齐沙漠之晨	60cm×50cm	2015 年	油画	135
老宅	80cm×60cm	2016 年	油画	137
秋天风景	60cm×50cm	2015 年	油画	139
清晨的阳光	80cm×60cm	2014 年	油画	141
沙湖秋色	80cm×60cm	2014 年	油画	143
奈曼之秋	80cm×60cm	2015 年	油画	145
暖冬	80cm×60cm	2016 年	油画	147
丘陵地带一	120cm×100cm	2015 年	油画	149
武川金秋	120cm×80cm	2015 年	油画	151
圣彼得堡之冬——1	80cm×60cm	2017 年	油画	153
圣彼得堡之冬——2	80cm×60cm	2017 年	油画	155
圣彼得堡之冬——3	80cm×60cm	2017 年	油画	157
圣彼得堡之冬——4	80cm×60cm	2017 年	油画	159

