

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国美术学院
艺术家系列

郑广旭

ZHENG GUANGXU

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 郑光旭 / 连辑主编; 郑光旭著. —北京:
文化艺术出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5039-6321-6

I. ①中… II. ①连… ②郑… 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088212号

中国艺术研究院
艺术家系列

主 编 连 辑

著 者 郑光旭

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 董良敏

整体设计 顾 紫

本册美编 赵 鑫

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11月第1版

印 次 2017年11月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 17.25

字 数 30千字 图片50余幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6321-6

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、工笔画、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

写艺笔谈 \ 2

艺术作品

阳光下的鸽子窝礁石 \ 8

伯力老宅 \ 10

母亲家的小院 \ 12

阳光下的鸽子窝礁石之二 \ 14

琼桦玉雪倦归人 \ 16

窑洞 \ 18

高密高粱 \ 20

家乡的秋桦 \ 22

家乡的白桦树之一 \ 24

京西秋果 \ 26

夏宫一隅 \ 28

秋葵 \ 30

秋获 \ 32

吐力亚2007年第一场雪 \ 34

停泊 \ 36

雪中白桦林 \ 38

乡村教堂 \ 40

乡村女教师 \ 42

冬日白桦之二 \ 44

阳光下的小黑河 \ 46

晒佛 \ 48

北方乡村 \ 50

彼得大帝战舰 \ 52

新年歌声之二 \ 54

女人体写生 \ 56

停泊 \ 58

普斯科夫的克里姆林宫 \ 60

盛荷 \ 62

陕北疙凸村 \ 64

二哥的瓜棚 \ 66

海神柱 \ 68

河畔 \ 70

春妮之一 \ 72

黄昏教堂 \ 74

老苹果树开花 \ 76

三月的列美 \ 78

夏日白桦 \ 80

冬日白桦之三 \ 82

普斯科夫的教堂之二 \ 84

林中教堂 \ 86

才桑 \ 88

站在波罗的海边的斯维特兰娜 \ 90

盛夏 \ 92

吐峪沟之一 \ 94

阳光下的师家沟 \ 96

阳光下的女孩 \ 98

朝阳市的黄昏 \ 100

历史不能忘记——被毁的家园 \ 102

雪中牧歌 \ 104

长安村的黄昏 \ 106

珠江边的鸡舍 \ 108

普希金公园写生 \ 110

山杏 \ 112

创作思考

油画中的构图 \ 116

写艺笔谈

20世纪70年代初，我出生于吉林省长白山脚下的一个普通的小村庄。在我的记忆中，画画是最让我感到安静和开心的事情。年轻的时候我充满好奇，对于任何感兴趣的事物都想尝试，尤其在绘画上。

勇于尝试和学习是我一直以来的追求。留学前，我是吉林艺术学院一名美术教师。这期间我的作品水粉画《童趣》获得了吉林省首届艺术节一等奖，国画《山娃》获得了全国师范美术作品展三等奖，并创作完成了《山丫》系列水彩画，作品参加了第九届、第十届全国美术作品展览等全国性展览并获奖。2005年，我被国家留学基金管理委员会派往俄罗斯圣彼得堡，到列宾美术学院油画系研习油画，师从俄罗斯艺术科学院院士奥列格·叶列梅耶夫教授，从此才算真正走上了油画的道路。跟叶老学画是我的夙愿，早在多年以前，一次偶然的机会，我从朋友那里得到一期《星火》杂志，上面载有叶列梅耶夫教授的作品和照片。仅凭印刷纸页之中透出的那种纯净和优美，就令我赞叹不已。我当时就笃定了要跟叶老学画的愿望，如今我早已经成为他的学生，这真是莫大的幸运。进入叶老的画室之后，我对他非常尊敬，遇事必服其劳；而他对我也几乎是手把手地倾心相授。叶老的点拨是特别精辟的，每每都让我茅塞顿开。我们二人时常一同到郊外写生，随时都能得到叶老的指点，一张写生，常要对景修改多次，直到叶老点头才能算数。这个过程让我踏踏实实地从每一笔油画色中领悟了很多规律和经验，可谓受益匪浅。叶列梅耶夫教授师承俄罗斯印象派大师和色彩大师科罗温、约甘松一路，现实主义的观念和印象派的方法都在他的教学中得到深刻的体现，他教会我在最平实、质朴的事物中发现美和真实，用写生表达艺术的真谛。

俄罗斯油画艺术和中国油画艺术一样，都是从借鉴外国经验起步。俄罗斯比中国引进西方油画艺术只早了20年左右，但却在19世纪就已超越了欧洲，登上了世界油画艺术的巅峰，产生了一大批世界级的油画大师，如列宾、苏里科夫、谢洛夫、夏加尔、约甘松等。俄罗斯油画艺术对中国油画艺术的影响由来已久，从20世纪30年代开始，俄罗斯美术被鲁迅、徐悲鸿诸位先生陆续介绍到中国，推动了中国现实主义绘画的发展。作为世界四大美术学院之一的列宾美术学院，其巨大的声望除了在于其悠久的历史 and 规模

之外，更在于有正确的教学计划和组织合理的教学。在素描训练、构图设置、油画技法、色彩训练、学生表现能力的挖掘上，列宾美术学院在世界美术学院中都是首屈一指的。其办学宗旨是为俄罗斯乃至世界培养出技艺高超、受过全面教育并获得专业素养的画家。在俄罗斯列宾美术学院留学期间既有收获，也有苦恼，甚至还有一些外来的压力和语言的困扰，但梦想和信念战胜了一切，我用了3年的时间完成了俄国人6年才能完成的课程。我的勤奋、刻苦及大量的油画作品征服了俄罗斯的美术专家、教授和同学。我之所以被国外艺术家认可，当然与勤奋息息相关。我每天早出晚归，穿梭于画室和宿舍之间，被其他学生称为“狂人”。寒冷刺骨的圣彼得堡的冬天，气温达到零下30℃，油画色都冻凝固了，我仍然跑到河边，用冻僵的手一画就是一天……最令我终生难忘的一次就是2007年的除夕，我在作画中颈椎病发作，倒在雪地上失去知觉，险些送命……我对油画艺术的热爱和执着令所有的同学惊叹。六年级时，我一个假期的作品就挂满了墙，按惯例巡视的专家和教授非常兴奋，他们主动打电话给院长，要求以列宾美术学院的名义为我举办个人画展，而这是俄罗斯许多画家十几年才能得到的荣耀。在列宾美术学院的3年，我完成的写生作品约400幅。这个数字表明，平均每二至三天我就完成一幅作品，多半是在课外，时间全是抢出来的。

2008年6月，我的毕业创作《西藏组画》获得俄罗斯艺术科学院最高奖——学院奖，这是俄罗斯艺术科学院给予学生的最高奖。在毕业答辩会上，导师叶列梅耶夫这样评价我：“在俄罗斯学习的3年时间里，为了掌握油画技巧，郑光旭表现出非同寻常的执着，为了掌握俄罗斯油画流派所特有的规律，他付出了不懈的努力，并获得了极高的成就。”答辩会结束后，时任俄罗斯艺术科学院答辩委员会主席、常务副院长的列维金先生找到我，他说：“你已经是一个优秀的油画家，列宾美术学院的优秀毕业生，如果你愿意，俄罗斯艺术科学院的大门永远向你敞开。”我婉言谢绝了他的邀请。后来，我从导师叶老那里得知，列维金非常希望我能留在俄罗斯，成为他的助手。列宾美术学院带给我的是受益终生的一段学习经历，它是我在艺术道路上持续前进的启明星。

2008年7月我毕业回国，并于2009年调入中国艺术研究院文学艺术创作研究院美

术创作中心，任专职画家、国家一级美术师。2010年7月，由中国艺术研究院主办的“郑光旭油画写生作品展”及“郑光旭油画写生作品展学术研讨会”，得到领导及同行专家的肯定和好评。自回国至今，我将工作的重心大量放在写生实践上，每年都要去几个地方进行长期写生。老家东北的苍莽景色是我作品中的常见题材，在白山黑水中写生是别有趣味的。除此之外，我最喜欢西北与藏区的边塞风光。2007年的时候，我陪着叶老赴新疆画过吐峪沟，之后多次前去，那里的色彩和光感让我记忆犹新。第一次在藏区写生是2008年的春节，我住在甘南藏区牧民家里，与他们同吃同住，每天观察他们的生活，做饭、放牧、过藏历新年。通过大量写生，我整理创作了在列宾美术学院求学阶段的毕业创作作品。这样一个完整的过程让我有了很深的体会。2013年3月，我再次前往甘南，这是我进入藏区写生历时最长的一次，收获颇丰。我每天心无旁骛地作画，画画的时候很享受，过程尽管辛苦，但是却充实、兴奋。藏区的美好在于它本身的神秘感和与众不同的民族特色。他们对宗教的虔诚就是他们对生命真谛的质朴领悟。我在画面中尽力想传达出的也是这样一种自然秩序与生命的气息，希望可以呈现返璞归真的醇厚品质，就如同藏民们的气息和品质。好的作品是有生活、有呼吸的，技术再高超的画家也必须要表达对象的内心品质，这种表达既是极简的，又是丰厚的。藏区、藏民的一切恰恰都印证了这些。经过回国后这几年的写生和沉淀，我越来越体会到画画是一种单纯的幸福，它使身心产生极大的愉悦。也正是因为画画，让我深刻地了解了学无止境的意义。

作为画家，对于绘画，特别是油画，在多年的学习和创作中我有着自己的理解和体悟。油画中最重要的是色彩，色彩是最基本的艺术手段。油画的材料是很高级的，在它的特性中，色彩是最为突出的一点。而掌握色彩的方法就是学会观察，把色彩规律融入观察之中，在相信眼睛所看到的同时又要着力思考色彩的科学性，从整体着眼。油画的根基在于色彩，将色彩置于形状之内便可以构造形象。色彩的最高境界是和谐，其秘诀是能够创造出最美丽的色彩关系。关系对了，色彩就和谐了。对于画家来说，不存在最漂亮的颜色和最丑陋的颜色，而只有最和谐的色彩关系。除了色彩与整体之外，也需要重视绘画过程中的多样性，突出厚薄对比、色彩关系、整体节奏等。画家所表达的东西，

要让人欣赏起来毫无倦怠，每一幅画都应该充满着与众不同的气息。

另外，在写生过程中，一定还要时刻强调掌握艺术规律与结合感受的重要性。写生时，我喜欢将不经意间出现的美好瞬间加以整合和创造，有时候短短几个小时，可能要在画布上来回修改几遍。当然，每一次修改的目的都是相同的，即为画面最后的整体效果服务。画面必须是靠整体来打动人的。有时候为了抓住突然出现的更加美好的画面，还要懂得舍弃与简化，影响最终效果的赘余切不可留。在绘画中要强调对比、简化、整体、关系等绘画要素。虽然很多人都知道对比产生美，简化和整体可以提升画面的视觉效果，但是往往在绘画过程中就慢慢丧失掉最初的敏锐感受，向直觉和对象投降，弱化了自主思考的能力。要想掌握这些看起来很好理解的规律，首先必须拥有大量的实践，不断巩固这些规律，要把这些规律性的要点吃透，体现到画面中，一笔下去，这些都要一目了然。通过写生，不管是对于早年老师的教诲，还是从事绘画以来自己的经验所得，都形成了一种简化和提炼。我深感前辈留给我们太多宝贵的精神财富，我们也仅仅触摸到了皮毛而已，如今我越画越重视写生实践和掌握基本艺术规律的重要性。

作为教师，我非常欣慰自己能够将多年来的创作经验和艺术心得无私地传授给年轻的艺术学子。这在无形中是对绘画艺术的延续与价值的肯定。作为艺术家，我又是幸运的，可以用超越常人的敏感观察生活、感悟生命。绘画带给我的幸福是无法言说的，每当我拿起画笔，这便是最好的诠释。对于美的永恒追求，促使我们将生活的真实幻化为艺术作品，持续地讲述着生命的历程。

郑光旭

2017年6月

