

冬峰油画

张冬峰 著

广西美术出版社

冬峰油画

张冬峰 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

冬峰油画 / 张冬峰著. — 南宁: 广西美术出版社,
2010.9

ISBN 978-7-5494-0053-9

I. ①冬… II. ①张… III. ①油画—作品集—中国—
现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第179673号

冬峰油画

著者/张冬峰

出版人/蓝小星

终审/黄宗湖

出版策划/苏旅

责任编辑/韦丽华

封面创作及设计/张冬峰

图书设计/胡马 李冰

责任校对/陈小英 尚永红 肖丽新

审读/林柳源

出版发行/广西美术出版社

社址/广西南宁市望园路9号(530022)

网址/www.gxfinearts.com

制版/广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

开本/787 mm×1092 mm 1/12 24印张

出版日期/2010年11月第1版第1次印刷

书号/ISBN 978-7-5494-0053-9/J·1297

定价/220.00元

版权所有 翻印必究

冬峰 布面油画 97 cm×162 cm 2008年

（入选“悟象化境——传统思维的当代重述”画展，中国美术馆收藏）

张冬峰 广西艺术学院教授，享受国务院“政府特殊津贴专家”待遇，中国美术家协会会员，中国油画学会理事，中国艺术研究院油画院特邀艺术家，广西艺术学院科研创作处处长，广西书画院副院长，漓江画派促进会副会长。

话说冬峰

张冬峰

我敢武断地说，我认识冬峰比你早！

他，并不像一些人说的那么有“才气”。我看过他早期的作品，既不“放电”，也不“雷人”，连南宁“老友粉”的刺激级别都达不到。不妨摘抄冬峰的一段文字：“×××哪有什么天才！正因为自知之明，才不停去练习、去学习。如果说还有点儿智慧和聪明的话，那就是知道自己不行。”有资料表明，冬峰参加过多次高考。

冬峰出生不久，遇上了国家经济最困难时期。到底有多困难？他哪知道？那时才两岁。至今，他父亲常说，困难时期他打了一只麻雀，煮了稀饭让冬峰吃。冬峰在想，父亲当时尝了没有？为什么那么啰唆？刚要上三年级那阵子，遇到“停课闹革命”。至今，落下后遗症：拼音不太好。因此，在作家老爸的眼里，儿子先天多少有些“残疾”。不指望成名成家，不啃老就行了。

小时候的冬峰，每当父母带他去看电影，影院的旋转吊扇总吸引着他，他指着吊扇叫“飞机”。他迷恋“飞机”，现在看来是渴望“自由”。那年代没有电视，他最不高兴的是，因为父母晚上政治学习，自己孤独地被锁在小房子里。有趣的是，20世纪80年代，他创作了一套关于飞机的连环画，得了一笔钱，刚好交齐了到中央美术学院进修的学费。事实上他当时没有乘坐过飞机，也没到过国外，更没见过真的西方人，却要创作飞机上外国人的故事，难为他了。庆幸的是，当时许多中国人都没有坐过飞机。今天看来，如有画得不妥，就算是善意的忽悠了。20多年过去了，走南闯北，画名山大川早已不是一个“传说”；虚荣心驱使，每当有人海谈去过世界某某地方时，一般来说，他也能插上话，其实是想证明自己不仅仅是个听众。到处去写生，乘飞机也不再稀罕。每当乘机，他还偶有观察飞机舱内情景的习惯，似乎在弥补当年的遗憾。

冬峰青少年的成长地，最好记了：在中国大陆架最南端的北仑河入海口处，地名叫东兴市。因为近海，又是国境线上，潮汐的轮换，多少能丰富他的生活积累。

冬峰推崇幽默和讽刺，但操一口粤语普通话的冬峰，表达语言的能力总有些力不从心，这是后来他才悟出的道理，即小个子爱上篮球是不明智的选择。于是，有人说冬峰的行为比语言更幽默。他多少有些欣慰，也是必然。

有人说，好孩子是夸出来的。冬峰成长是有好些人夸奖过。最早是保姆们夸奖，说他脑袋大，是“科学头”，即科学家的头；后来有人说“张冬峰，中国最好的南方风景画家……”^①、“最能融会中国传统文人画寄情山水的习性”^②、“他是一个懂得树语的画家”^③等。他是当真了。至少，有利于顽强地开拓下去。也谢谢这些夸赞者。

冬峰今年52岁，他写道：“眼睛的‘老花’可以配眼镜，脑子的‘老花’容易被忽视呀。”

冬峰曾当过两次全国画展的评委。他说，理当感谢那些提携他的人。

当裁判的经历，当然很好。坐在高台上看别人比赛……事实上，他更热衷当运动员，喜欢玩命地跑、比赛。哪怕输得很惨，跌得很痛，只要这场比赛是公正的，怎么输都认。

都传说张冬峰在第八届全国美术作品展览上拿到了金奖，事实上，张冬峰只是“险些”拿到而已，因为第八届全国美术作品展览最后取消了金银铜奖，冬峰只是“获奖”。冬峰后来又获得了第九、第十届全国美术作品展览的

银奖、优秀奖。一个人一辈子就那么几十年，还比不上一棵树活得长呢。冬峰在五年一届的全国美术作品展览上连续获奖，十五年呀，不算闪过了。他自我安慰。

冬峰不喜欢看到油画布的白底残留在画面上，于是探索着预先涂抹一层底色的方法，结果一涂就停不下来了。从20世纪90年代初他创作的油画《那边还有一条小溪》、《平凡的世界》和《山道弯弯》开始，至今仍不停止运用此方法作画。他认为涂层底色如同作曲定下调子，确定旋律。说到旋律便让人联想到音乐。冬峰特喜欢欣赏音乐，激动时会把肖邦、莫扎特说成是自己的亲戚，是舅舅，是表叔。一派善意的胡言。

冬峰不抽烟，把烟钱全用去买水果了。风景画家喜欢水果没啥不好。因此，他能记住许多水果树的名字及特点。当然也有例外，松树就是他的最爱，还专门有文章提及松树，甚至喜欢上闻松节油的味道。每当房间里弥漫了松节油的味道，心里就踏实，似乎说明自己在画画，没有虚度。好比在医院里闻到了消毒水，让人有安全感。他认为松树之所以能散布在地球的许多地区，说明她生命力强。她造福于人类，制造许许多多的氧气……冬峰把她当榜样了。

冬峰不打牌，不会打麻将，不会划拳。人生并不完美，有得有失，这一方面认输了。他也不懂乐器，自觉遗憾。

“文革”动乱，那是大人们的事儿，少年张冬峰一边玩去。于是，上山打柴，下河游泳，摸鱼抓虾，为学校放牛、种菜……样样都去尝试。后来，发现少读书，亏大了！早年少读书的好处，唯独眼睛没有近视，视力特好，贼亮的眼神，甚至被一个美国友人说是像鹰眼。16岁那年，高中毕业，拿户口本、粮本去派出所注销。注销大印盖下去那一刻，冬峰长大了，他知道要靠自己谋生了。于是，从插队当知青那天开始，不管生活多艰苦，都坚持见缝插针地练习画画、看书读报。一个好习惯开始了。当然，离开花结果还远着呢。

结束了满两年的农村生活，因为懂点美术，到了书店工作。书店成了冬峰真真正正的高考补习班了。边上班边看书，成语小词典也不放过，一页一页去翻弄。挂在墙上的宣传画，林风眠、齐白石的画也是不错的教材。更甚的还边上班边画速写。在书店工作了四年，参加了四次高考。他上大学那一天，遇到了三年前曾经和他一起高考的在校学生，别人即将毕业了。这种被动格局，过了7年，报考中央美术学院开办的“全国高等学院油画助教进修班”时才算彻底扭转过来。这一次没有落选，还因此和他的导师成为了好友。

在这来之不易的机会面前，他自然变得十分吝啬。在大学里学的是油画，他甚至不想拿出时间练练书法。直到现在，毛笔字仍是他的硬伤。

小时候的冬峰爱种菜。他曾种了一株南瓜，把所有的分枝都摘除，只供主干发展，最后抱得一个大南瓜。这也许就是他的人生态度？

指望活得像个人样。因此，不得不时常累得不像个人样。冬峰如是说。

2010年4月18日星期日

① 摘自《南方的风景·风景中的生命2003展》一书，广西美术出版社。

② 摘自《中国现代艺术品评丛书·张冬峰》，广西美术出版社。

③ 摘自《中国美术馆》2007年第12期，中国美术出版总社。

冬峰语录

青山背后 毛笔 1999年

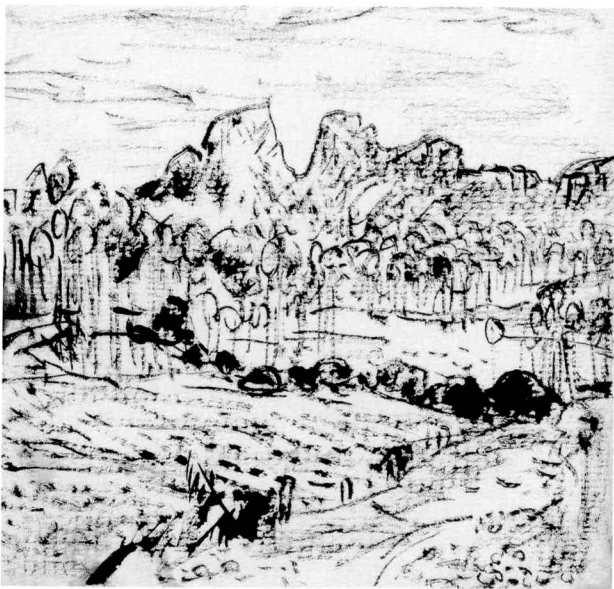
- 一些人画画是为了给自己看，另一些人画画是为了给他人看。
- 一个人欲健康，就应该具备经常地把精神垃圾倒出体外的能力。
- 人类拥有太阳并不值得庆幸，因为其他星球也拥有太阳。人类值得庆幸的是自己与太阳之间有一段最恰当的距离。因此，距离包含着许多重大的意义。距离也有美学意义。
- 生活中的许多素材只能作为绘画作品中的“零件”，而不能独立存在。一些人误把“部件”当作作品。因而，多少让人感到简单、不完整。当然，也有例外。
- 在长相方面，有的人专捡父母的优点，而另一些人相反，也有优缺点都捡的。人们往往敏感于看得见的东西，而忽视相貌背后的东西。其实一个人的性格、气质、行为特征，也和长相一样，有着继承或变异的可能。
- 听取意见大多有两种方式，一种是正确的意见就听取，另一种是适合自己心意的才听取。后者显然不可取。然而，不少人更容易选择后者。
- 人的“恶”，像一潭水的泥底，平日静默地躺在水底，一旦有外因作用，这些恶便会泛滥起来。个人修养如同水的深度，修养越高，“池水”就越深，恶就越难作恶。
- 有时，不断地借助照片去创作，艺术生命就仿佛出现了“缺氧”反应。
- 大画家用脑作画，普通画家用眼作画，画匠用手作画，吉尼斯纪录者用全身作画。
- 人海茫茫，脸相、性格千差万别。其实，归纳起来，和血型相似，不外几大类。
- 精神上的“病毒”和感冒病毒相似。
- 自信心比灵感还重要。
- 当你对某人或某事有了嫉妒，那么，说明你对自己已缺少信心。
- 利益让人们走到一起，又让人们相互离去。利益妨碍了正确的判断，使错误的判断变得“正确”。
- 艺术作品有点像食品，既有原汁原味的，以野生动植物为原料，尽可能不改变本来面目的食品，也有罐头加工类的食品。看各人爱好了。
- 一个人之所以能够存活，是因为抱有希望。假设让人们从一开始便知道自己一生的酸、甜、苦、辣和结局，我敢肯定，许多人不愿来到人间。由此看来，只要不伤及他人，大追求，小希望，甚至荒诞点的追求也无妨。

俄罗斯速写之一 毛笔 2010年

张冬峰画于
2010年8月
圣彼得堡。

画于甘坪之一 毛笔 1999年

- 现实总是落后于希望。因此，宽容和自嘲是有必要的。否则，悔恨和忧伤折磨着人们。
- 精神的“乳汁”只能自然流淌出来，强行挤出来的必定是血。艺术创作也是如此。
- 超越了个人利益的恨和爱才变得更有价值。
- 大精神、大物质之后，往往会有大事变。
- 瞻前顾后，大多是暂时领先者预示落后的信号。惧怕失败意味着离失败不远了。
- 创造源于对规则的破坏。
- 主观臆造的图像有一定的局限性，容易重复。因此，向大自然学习尤其重要。大自然不会重复。
- 在实际生活中，“名符其实”并不多见。常在“名大于实”或“实大于名”中徘徊，二者都让人感到不安，后者的不安相对于前者要小。
- 观看年轻舞者欣赏活力，观看老年舞者是欣赏毅力。
- 一个人从你面前走过和一万个人从你面前走过，二者不是一回事儿。重复是艺术上的重要手段。
- 绘画中存在着第一视觉效果和第二视觉效果。第一视觉效果与广告效果相似；第二视觉效果主要是耐看性，即令人玩味的东西。
- 南方的坡岭犹如大街上的婆娘。如果你真的和她们攀谈，定会让你流泪。
- 世界本来是协调的，只有人，才可能创造了不自然、不协调。这对艺术有特别的意义。
- 世界并不是你主观的产物，否则，你会感到失望。如果你只抱60%的期望，那么，你会拥有40%的坦然。
- 智者的话，只有智者才能读懂。
- 我用黑、白、灰、点、线、面来“作曲”。
- 在绘画领域，无论是谁，都不会满足只拥有几个频道。
- 所谓的艺术，用自然科学的原理去解释，似乎也成立。毕加索、高更、米罗等大师，都有自己的艺术基因。如能通过某种手段使基因变异，将会产生新的艺术品种和大师。
- 在艺术中，拥有一些“厄尔尼诺”现象，不见得是坏事。
- 一般来说，一件工业品，只有被具体的人使用后，才赋予了生命的印记。
- 一个人，精神上的匮乏，总会企望物质上的补充，并作为一种平衡。生活中不乏这样的例子。
- 20世纪50年代，找烟囱画。如今，怕画烟囱。

画于甘坪之二 毛笔 1999年

- 奴气和霸气往往有亲缘关系。
- 我驾驶着艺术之舟，在“形式的海洋”上漫游，时而东张西望，时而拈花惹草。艺术允许“喜新厌旧”。
- 所谓明智，就是把妒忌的情绪，转变到对人类有益的活动中去。
- 电脑，让现实变成了虚幻，又让虚幻变成了现实。
- 一两只苍蝇靠近你，也许是它的错。一大群苍蝇对你感兴趣，那就是你的问题了。
- 中国人一直没有改用刀叉进食，仍然活着。学习西方不等于照搬。
- 一个优秀的演员，假如把舞台上的演技用到生活里，结果会……
- 人类的进步史，亦可称之为是一部嘲笑过去的幼稚行为的历史。
- 油画有反复覆盖的特点，应得到发扬。其他画种没有这么强的优势。
- 人类的进步源于欲望，人类的许多弱点也源于欲望（贪婪）。
- 优秀的画家，应如一名好厨师。即不做天天如此的菜肴，不做没有特色的菜肴，不做让人倒胃口的菜肴，不做不利于健康的菜肴，不做没有美感的菜肴。
- 一个果子成熟了，距离腐烂也就不远了。
- 人和动物的区别，就是人类把“性”变得更为复杂，而不像狮子那么简单、直接。
- 聪明人把看来不可能的事儿变成可能，愚笨的人把本来可能的事弄成不可能。
- 几个小姑娘看着我在写生，有说好也有说不好。不带功利的艺术批评开始了。人，为什么要评论？为什么有相反意见？
- 在饭店餐桌上，吃不完兜着走。书店里买回的书，长期不看，却不觉浪费。
- 正确或者错误，都是特定时间下的产物。
- 饥饿时作出的决策往往是夸大的、不准确的。但是，有时候必须要在这种时刻作出重大决策。
- 人们在大街上，常常因为某种原因，即使遇见熟人也视而不见。在艺术等精神领域，视而不见也是常有的事。需要虚心和收缩瞳孔，专注地搜寻周围一切对艺术创作有用的信息。

1995年2月14日星期二至2010年4月18日星期日

2010年4月18日星期日整理 张冬峰

从“树语”说起

张冬峰

我上大学时，曾经临摹过著名画家俞晓夫的插图，深感作者的人物造型本领非同一般，为此我还买了一本书，目的只是为了其中的俞先生的几幅插图。

崇敬一个人，自然就会在乎他的评价。这几年，偶有机会遇见俞先生，甚至一起写生……自然是一件快乐的事儿了。更让我印象深刻的是，他说了一句让我感到十分欣慰的评语：“张冬峰是一个懂得树语的画家。”我也毫不犹豫地收下了这一份重礼。

我确实非常喜欢树，也自认为比一般人了解树。在我的作品里，几乎没有我不熟悉的植物。在我眼里，树是通人性的，它们有男人，有女人，有小孩，也有老人，有顽强抗争的，也有脆弱娇贵的……

在各类树木中，我特别看重松树，松树有一种品格，一种人格的力量！松树有一种奉献精神，松树有一种团队精神，松树有着异常的韧劲。因此，松树遍布全世界。有一次，我随文化考察团到了非洲的一个文明古国，本以为在这样的以沙漠为主体地貌的国度里，不可能再有松树的踪影了，结果还是被我发现了。在一街边的院落里，一棵树龄不短的松树，挂满了松果，和棕榈树挨个排在一起。看到此种情况，我一下子有了亲切感，仿佛又看到了久违的朋友。有人说，爱一个人，也会爱他的气味。我是爱松树的气味的，在落满棕红色松针的地面上散步，便是一种享受。我作画时也最爱松节油的气味，如果一段时间没作画了，第一反应是许久没闻松节油的气味了。

由于对树木的热爱，我们之间很自然也就默契了。在创作中，所画的一些树林、竹丛、枝叶，完全是凭着本能来处理的。我曾尝试过把作品和原始的真实景点做比对（在不使用照片作为参考的情况下），自己对树木的处理，也真的和自然中的树木的枝叶走向、节律是一致的。

我能与树儿对话，此生足矣。

2007年5月16日

图版目录

1	菠萝蜜	28	乡村日记22号
2	亚热带情思之一	29	山地情
3	那边还有一条小溪	30	蔗乡小道
4	微风	31	王村
5	平凡的世界之一	32	乡村日记26号
6	好光景	33	乡村日记30号
7	这里的山林静悄悄	34	乡村公路
8	湿润的季节	35	故乡的小河
9	闲田	36	稻香图
10	初恋的椅子	37	荔枝园
11	山道弯弯	38	宏村·早
12	绿岭	39	温柔的光
13	留住好时光	40	徽宅天井
14	无伴奏·合唱	41	乡村日记
15	日复一日	42	黄山松
16	知足者	43	暑假
18	老地方	44	邕江
19	乡村日记12号	45	一片稻田
20	此处无声	46	路边松
22	有松树的风景	48	鸭欢图
23	有蜻蜓的田野	49	鸭塘图
24	家园	50	乡村爱情之一
26	乡村日记19号	51	冬日下梅村
27	乡村日记20号	52	江

53	邕江风景	77	情·水乡	101	暖秋
54	好地方	78	幻·水乡（杭州西塘）	102	旧州的早上
55	好山好水	79	韵·水乡	103	小桂林
56	白鸭悠闲图	80	松林图	104	绿树雀巢图
57	近水农家图	81	种下一片绿	105	郊区沙井附近的风景
58	秋爽图	82	新苗	106	小砖厂
59	蔗田之歌	83	一条大河	107	闲心图
60	桂平的早晨	84	西山渔港	108	小水库
61	早春	85	老渡口	110	山东渔村
62	厦门海景	86	田边丛林图	111	崂山渔村
63	琴声轻轻	87	路	112	崂山石岭
64	丰收在即图	88	密林间的草坪	113	绿荫路
65	欢快的鸭群	89	九月山花	114	铁路大桥
66	江心岛	90	立秋	115	水库边缘小景
67	甘蔗地	91	远去的邕江	116	仰口海岸
68	安徽宏村附近的农村	92	小小抽水站	118	涨潮·假日
69	秋塘	93	远看“小姐楼”	119	仰口石山
70	池塘边的农舍	94	桂北秋日	120	青岛海
71	冬日山乡	95	乐崖图	121	仰口海湾
72	荷·节奏	96	有柳树的风景	122	青岛海景
73	秋藕图	97	晴·江	123	青岛老街
74	蔗乡情	98	荔枝·甘蔗图	124	青岛·海
75	山镇	99	老墙	125	逆光的竹林
76	绿·水乡	100	雨中船	126	暖暖的邕江