

现当代艺术家丛书
THE MODERN ARTISTS SERIES

水彩 水粉 画 作 品 集

雷 坦

A COLLECTION OF WATERCOLORS AND GOUACHES BY

LEI TAN

现当代艺术家丛书
THE MODERN ARTISTS SERIES

雷坦 水彩水粉画 作品集

A COLLECTION OF
WATERCOLORS
AND GOUACHES BY
LEI TAN

广东美术馆编

公元出版有限公司

主 编

王璜生

副 主 编

蒋 悦 朱皓华

责任编辑

王 嘉

设 计

许晓彬 李 熙

现 当 代 艺 术 家 丛 书

雷 坦 水 彩 水 粉 画 作 品 集

广东美术馆 编

出 版：公元出版有限公司

ANNO DOMINI PUBLISHING COMPANY LIMITED

(香港九龙新蒲岗伍芳街8号利嘉工业大厦5字楼E室)

印 刷：广州市恒远彩色印刷有限公司

开 本：889×1194mm 1/12

印 张：7

版 次：2004年12月第1版 2004年12月第1次印刷

印 数：1-1000

国际书号：ISBN 962-85675-0-0

定 价：75.00元

版权所有，侵权必究。

如发现因印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

雷坦先生 (1970 年代摄于广州)

目录
CONTENTS

7
前言

8
专论
凝重的海风
由雷坦的水粉水彩画想到
王 璜 生

11
图版

前言

PREFACE

雷坦(1939—1999)原名雷志能,广东番禺人。生前为中国美术家协会会员、广州画院一级美术师。1959年开始发表作品,先后18次入选全国展览。代表作品有《飞夺泸定桥》、《故乡行》、《饮马长江》等。

雷坦是新中国培养起来的现实主义油画家,早年曾随留学法国的颜文梁先生学习油画。由于受到印象主义油画语言的熏陶,在他的作品中尽管寄予着厚实凝重、磅礴大气的写实精神,我们犹可见到宏大的时代背景之后那朴质的东方式田园颂歌,以及眷恋不绝、挥之不去的浪漫与优雅。也正是这样的原因,尽管雷坦在他早期的作品中,追求激昂蓬勃、沉实有力的况味;但是越到后来,尤其是在他以抒情为特征的水彩和水粉画作品中,越呈现出欲罢不能的轻快温润、自成情趣的视觉意韵。雷坦习惯于以轻快的笔触营造明艳活泼的语境,色块所到之处洋溢着清新的空气感。充满个性地把西画的写实与浪漫,跟中国传统文人画的清醒、内敛、克俭的表现形式结合在一起,表达了内心独特的颖悟和需求。

本次画展共展出雷坦70件水粉、水彩作品,其中一部分表现的是南国清丽的秀山碧水和作者对海之魂的憧憬,展现了雷坦艺术生涯中瑰丽灿烂的风景线。

广东美术馆

2004年11月

凝重的海风

——由雷坦的水粉水彩画想到

王璜生

一部电影《英雄儿女》激荡着一个火红的年代，一曲《英雄赞歌》唱出了一代人的真挚情怀和崇高理想，一首《我的祖国》抒唱了红土地上忠诚儿子赤诚之心和革命乐观主义精神……雷坦，正是在这红色土地、红色时代成长起来的新中国艺术家，象他的名字一样，他的艺术在一个高扬的时代进程中沉甸铿锵、凝重激越，无论是大型主题性的油画创作，还是带有即兴写生的水粉、水彩作品，都如交响乐迸发昂扬的节奏和跳跃豪放的音符，其以乡村风景、画为题材的水粉、水彩画作品，则是其中的田园乐章。这些作品从形式指向到精神内涵都折射着一个炽热时代的一种朴质的生命意识、一份真挚情感的光辉。

1939年出生于广东番禺的雷坦，原名雷志能，据说是因为仰慕俄罗斯杰出风景画家列维坦而更名雷坦的，可见，苏俄的艺术在这一代人的成长史上的影响和魅力。雷坦1956年考入上海戏剧学院舞台美术系，师事留法油画大家颜文梁和著名美术设计师孙浩然，1960年毕业后留校任教，之后于1971年调任广州军区战士歌舞团美术设计，广州军区文艺创作室美术创作员，1985年任广州画院专业画家，几十年来一如既往，笔耕不辍，作品频频发表于报刊或参展，除了油画代表性作品《飞夺泸定桥》（1977年）、《师出大别山》（1977-1979年）、《故乡行》（1979年）等为人所熟知外，他还创作了大量的水粉、水彩画作品。他似乎有意以这样的水粉、水彩画创作，来超越它们只作为“习作性小画种”的某种极限性，同时也超越时代语境所给予的简单的政治理念与意志，他倾注了自己的生命体验和理想而成个人的艺术境界。

这里，由雷坦的水粉水彩画的创作特点想到几个相关的问题。

一，厚实凝重是一种方式的结果，也是一种选择

作为油画家的雷坦，几乎与油画创作相伴随的是大量的水粉水彩画创作，而恰恰在艺术语言和审美倾向上，他更多的是追求与油画相近的厚实凝重的效果，流露出他执着笃实的人生方式。

水粉、水彩画与油画同属于西方架上绘画的一个门类，随着西学东渐、西方油画传入中国，共同作为“舶来品”水粉水彩画在20世纪中国的艺术发展中扮演着同样不可忽视的角色；

从历史文脉以及美术史沿革看，作为架上绘画的水彩画、水粉画，与油画一样与欧洲壁画有着紧密的联系。无论是从价值评判、创作理念、题材、方法到媒材都有着内在的、学理上的关系。15、16世纪之后，架上油画的崛起代替了渐渐衰落的壁画，然而壁画写实的传统仍然在油画创作中延伸，特别是科学的大力发展影响了文化艺术，更为“写实主义”的持续发展与盛行注塑了坚实的根基，这种情况一直持续到19世纪上半期。而盛于18、19世纪英国的水彩画，发源于资本主义扩张，从描绘地形、地貌的“地形画”到“风景画”，正是由于水彩画、水粉画与西方油画、壁画的这种“先天性”上下文关系，在她传入中国后的20世纪中国现代美术发展中，一方面保持其架上绘画作为进入艺术殿堂基本功训练的最重要手段之一，保留了其作为画室和学院教学的方法和手段的欧洲艺术史传统。另一方面又是联系社会、自然和现实生活进行艺术创作最简单、最普通、最有效的艺术创作形式。可能基于其与油画具有的以上“与生俱来”的传统学理关系，中外美术史上许多著名的油画家都画水彩画、水粉画。因为无论是作为视觉艺术的两大因素：造型和色彩，还是就创作理念、思维方式等，都具有相同或相类似的某些特性，水粉、水彩画的发展形态与油画的发展形态有着密切的联系。

但是，由于水粉，尤其是水彩画媒材、手法、画种历史等的特殊性，一向以来，它们都被视为轻松的小曲，而有别于油画激越澎湃的交响乐。

我们在重读既是油画家又是水粉、水彩画家的雷坦的作品时，感到他的水彩、水彩画更多的是追求凝重、强烈、奔放的艺术表现特点，往往具有油画厚实的用色、刚劲的造型，以及严谨的笔触等。这与油画在艺术语言、创作思路甚至技术方法有着相当的一致性。这构成了雷坦水粉水彩画的一个突出的特点。

二，宏大的时代背景与朴质的东方式田园颂歌

对于20世纪而言，中国油画的发展历程，“最大的问题就是民族化问题”，这是一个被放在宏大的时代背景底下的被放大的时代问题。新中国成立之后的五十、六十年代，油画的创作基本上以苏联社会主义现实主义理论为主要原则，油画界一边倒地以“苏式”油画为主流，随着1958年政治形势的变化，文艺界兴起了一股民族主义思潮，而油画创作也随着这一

思潮就民族化问题进行了激烈的讨论，形成了全国范围的巨大影响。如：油画必须有民族风格，要表现中国人民生活，要吸收本民族的传统形式，油画的特点和民族的传统互相渗透、融化等等。

我们注意到，这一时期雷坦就读于上海戏剧学院，并于1960年毕业后留校任教。油画界的这些激烈论争对成长中的他日后所形成的绘画美学品格和风格有深远的影响。当然，随着时代的推进，“文革美术”接踵而来，“红、光、亮”，“高、大、全”的艺术创作标准铺天盖地，尽管雷坦有过一些合于时代潮流的创作（如作品《东海前线民兵》等），但我们今天从他当时大量的油画、水粉、水彩风景画中，可见出其源于生命深处的原始眷恋。有论者对于中国油画（以及同属“舶来品”的水彩画、水粉画）的民族化所表现的东方精神或情结的几种表现：“对于风景画的偏爱”、“对于写实主义和后印象派的选择”、“东方人文关怀的精神性传达”，（刘曦林语）我想也许可以诠释雷坦作品中的动因和特点。特别是水彩、水粉画方面，在20世纪中国现代美术的发展形态中，描绘自然风貌的风景画，尤其显出特殊的偏爱、悟性和触觉，其中可能受到诸如“师法自然”“对水性（水墨）的特别把握”等等复杂的东方文化因素的影响。

显然，雷坦以自然风景为题材的水彩、水粉画作品，正凝结了他作为新中国培养起来的又具有军旅生涯的新一代艺术家因“时”因“地”土生土长的东方精神内质，这不但具有了歌颂新社会，新生活特定的时代气息，又弥漫着祖国河山“风吹稻花香两岸”，不愧为“红土地忠诚的儿子”（闻立鹏语）的朴实和诚挚，更有“山性是我性”，“山情是我情”（雷坦文）的东方式人性感悟和终极关怀。于是我们看到雷坦飞扬的情绪、激越的笔触、凝重响亮的色彩、干脆利落的形式感，无论于田野、山峰、大海、小河，吟咏出在宏大时代中的田园颂歌和生命乐章，如作品《田园晌午曲》（1963年）《江南小景》（1964年）、《虹桥疗养院》（1962年）、《沼泽风雨》（1972年）、《山风起》（1982年）等等。

正如雷坦先生自己所言：“然而我的秉性与艺术则永远属于泥土，属于稻穗，属于古老的岫岩沟壑，属于弥漫着史诗的海风。”

2004年11月15日于绿川书屋

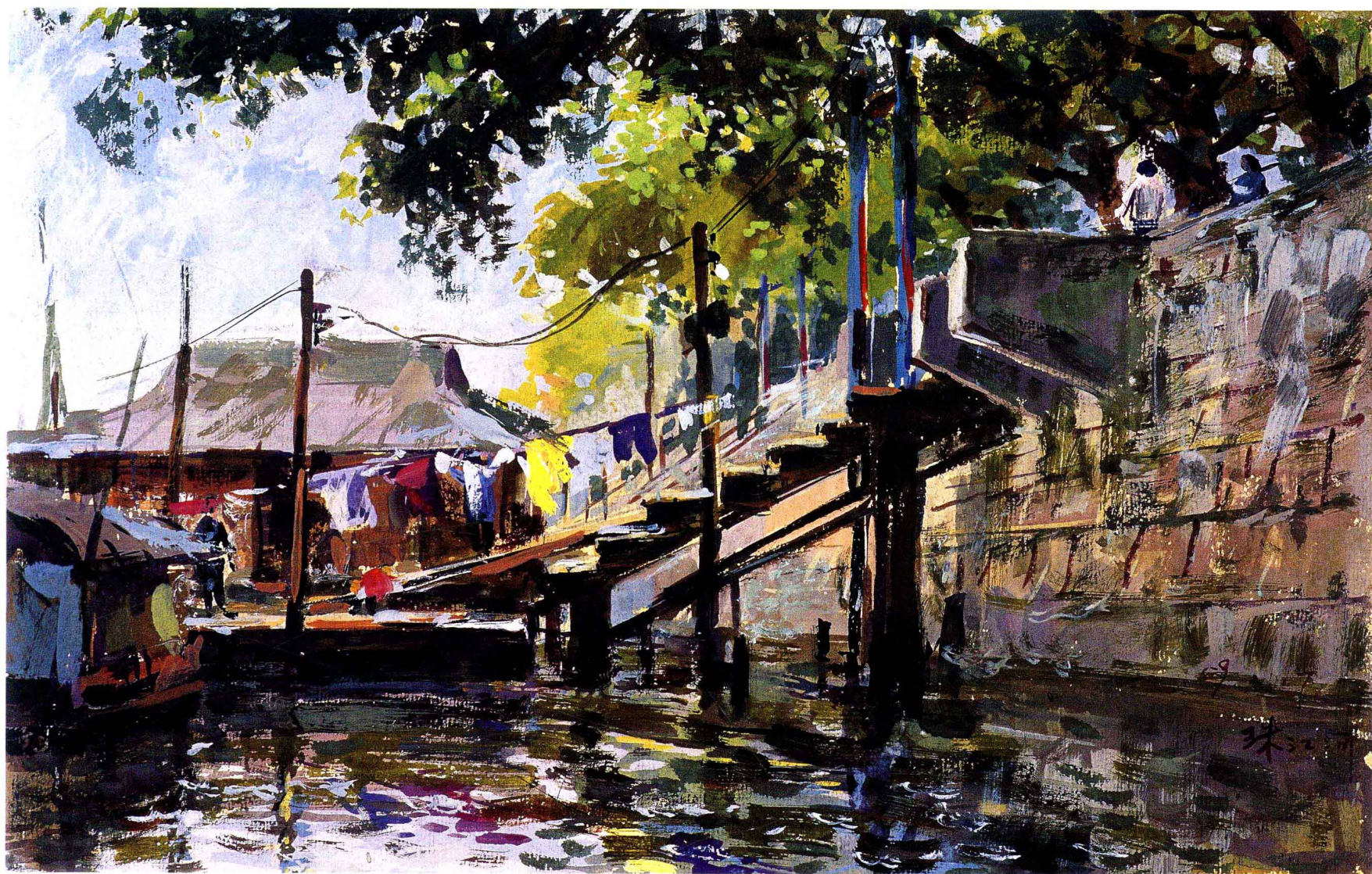
图版
PLATES

图版目录
TABLE OF THE PLATES

1 故园寻梦（祖屋）	27 杨柳依依	53 珠海唐家湾
2 珠江河畔	28 春意	54 山风起
3 边陲	29 乡村	55 黄山梦笔生花
4 月初升	30 东岛	56 黄山东望崖
5 小河涌	31 南岛椰林	57 大别山之秋
6 晨曦	32 嘉陵江畔	58 黄山迎客松
7 窗前	33 丹霞峰峦	59 山景
8 金色的街道	34 瑶家山寨	60 黄山傍晚
9 阳光下的小花	35 雪的鹧鸪山	61 庐山秋色
10 江南春日	36 桂林阳朔骆驼过江	62 伶仃洋
11 十月江南	37 雨后星湖	63 山城万县
12 虹桥疗养院	38 兰湖	64 麒麟岛上
13 上海虹桥疗养院	39 沼泽风雨	65 春风吹绿了江南
14 闪动的金秋	40 栈道	66 金庄古镇
15 江南稻草船	41 风平浪静彩云浮	67 金庄之秋
16 韶关	42 丹霞山远眺	68 金庄稻草堆
17 太湖帆影	43 冷水瀑布	69 绿满小河涌
18 太湖之秋（一）	44 阳山风光	70 拱桥
19 三角洲水网	45 边关哨所	
20 太湖之秋（二）	46 太湖渔舟	
21 上海静安寺火车站	47 京都三月	
22 江南小景	48 富春江	
23 上海江南造船厂	49 秋天小树林	
24 江南老庭院	50 黄山小景	
25 春耕	51 秋林（大别山）	
26 东甘小村庄	52 盐湖	

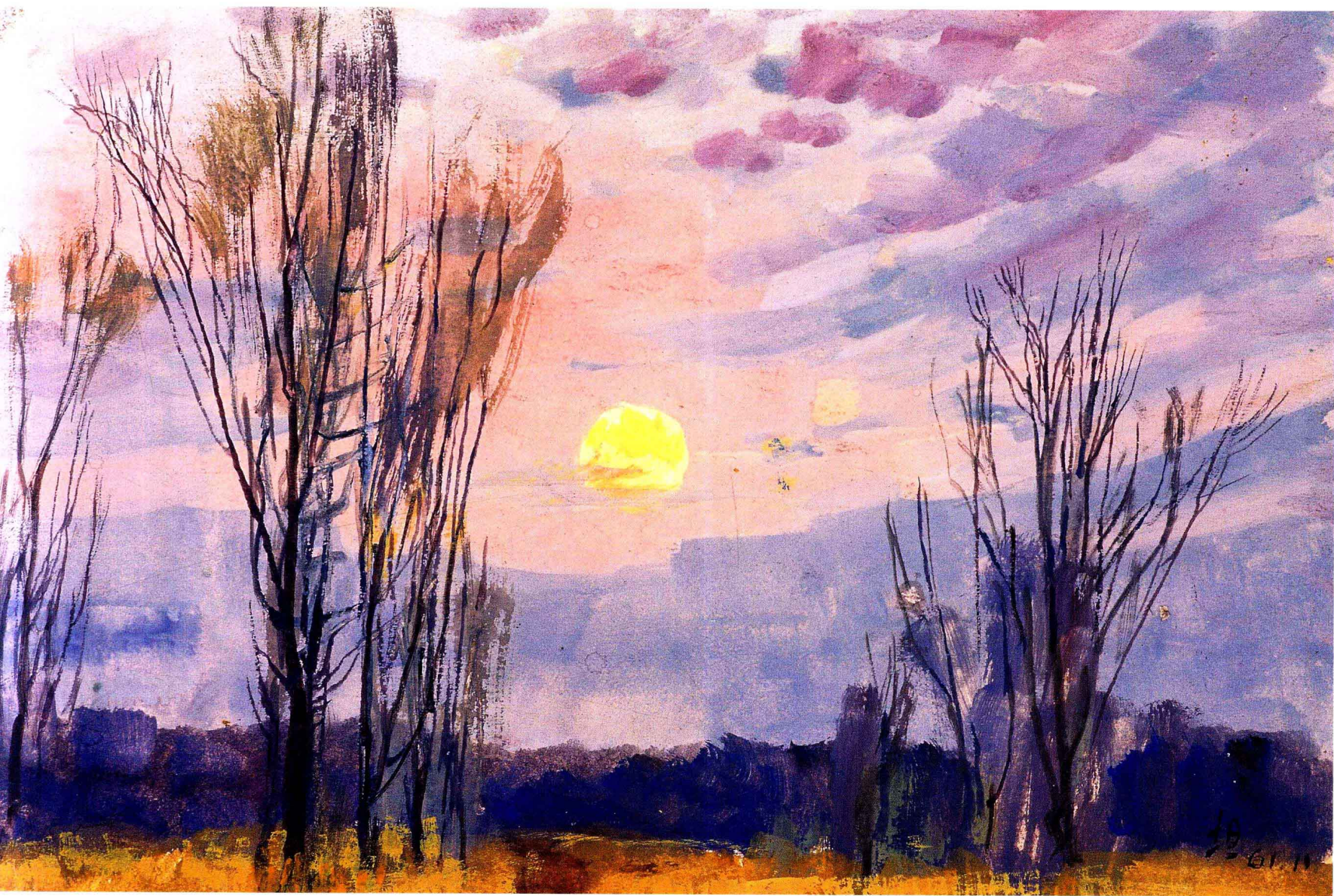
1
故园寻梦（祖屋）
1959 年
纸本水彩
16 × 23cm

2
珠江河畔
1959 年
纸本水彩
18 × 28cm

3
边陲
1960年
纸本水粉
26 × 36.5cm

4
月初升
1961年
纸本水粉
18 × 27cm

5
小河涌
1961年
纸本水粉
30 × 40cm