

内容简介

本书收集整理作者近年油画风景写生中的一些创作散记、随笔，并配有画作。开篇以绘画边界为主题，找寻作者在进行油画风景写生创作时的灵感来源，进而通过民族之路进入绘画时的思考探索领域；中篇则通过艺旅散记、艺术随笔两章来讲述作者游历各地写生时的心得体会以及绘画作品；尾篇为艺路评点，是作者多年的好友与学生对其油画风景写生与创作历程的评论。作者提倡用一种全新的绘画状态来感知自然社会，通过梳理写生与创作中惯常的语汇和浑浊的视觉，让人文关怀和内在精神的力量在自然和生活中始终如一。

图书在版编目(CIP)数据

绘画的边界：当代油画风景写生与创作/彭毅著. —长沙：湖南大学出版社，2022.3
ISBN 978-7-5667-1909-6

I. ①绘… II. ①彭… III. ①油画—风景画—绘画研究—中国—现代 IV. ①J213.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第301213号

绘画的边界——当代油画风景写生与创作

HUIHUA DE BIANJIE—DANGDAI YOUHUA FENGJING XIESHENG YU CHUANGZUO

著 者：彭 毅

责任编辑：刘 旺 蔡京声

装帧设计：陈希颖

印 装：湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开 本：889 mm × 1194 mm 1/20

印 张：7.2

字 数：143千字

版 次：2022年3月第1版

印 次：2022年3月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5667-1909-6

定 价：68.00元

出 版 人：李文邦

出版发行：湖南大学出版社

社 址：湖南·长沙·岳麓山

邮 编：410082

电 话：0731-88822559（营销部）

88821174（编辑部） 88821006（出版部）

传 真：0731-88822264（总编室）

网 址：<http://www.hnupress.com>

版权所有，盗版必究
图书凡有印装差错，请与营销部联系

目录

contents

我自己	003
一 绘画边界	
观看的距离——从油画风景写生谈起	006
绘画与图像	011
还有什么可能——以油画风景写生与创作为例	020
油画风景写生中的“写”和“意”	025
绘画的边界	036
害怕审美	042
给出自己的答案	047
二 民族之路	
巩义石窟寺散记	050
跨越时空的对话	068
湘西少数民族民间的美术色彩结构	072
湘西宗教美术	078
当代绘画艺术中的民族色彩	083
三 艺旅散记	
通过通道	090
体验过程	093
背后的真实	094
说自己的话	096
画的是什么?	098
写生之意和写意之意	099

四 艺术随笔

美丽的难题	102
视而不见的写“生”	103
出其不意	104
小喜好与大格局	105
朝着光亮前行	106
不同寻常	106
游画太行	107
从泥土中生长	108
陌生一点	109
画得像真的一样	110
前方不远处	111
放松	112
随手画随意画	114
不让拍照的大姐	116

五 艺路评点

一位有色彩天赋的画家	118
艺术朝圣者	119
2012年彭毅油画作品展前言	122
画布上的魔法——观彭毅老师油画作品有感	123
“在场”与“不在场”的时空交换——观彭毅绘画有感	125
再说彭毅	126
写生即是创作	129
为什么还在画画？为什么这样画画？	132

参考文献	138
------------	-----

后记	139
----------	-----

我自己

记得小时候我经常问：自己到底是谁？到底想做些什么样的事？又会成为一个什么样的人？

我出生和成长在湘西大山里，几十年后我依然爱山，爱在山水间游走。小时候我的文化成绩历来属于“拖班级后腿”的那一拨人，讨厌死记硬背，厌烦公式、计算（语文、历史等文科尚可）。但我一直积极向上，满怀理想和抱负，对感兴趣的事总爱探个究竟，弄个明白。祖父是当地小有名气的道士先生，平时偶做农活，经常走村串户替人家测字、取方位、办道场、驱邪除病，以赚取一些生活所需。湘西土家族道士不仅身负沟通人、鬼、神的“职责”，也通常能书善画，有一手抄写经文、绘制水陆道场画的手艺。我或多或少是受到祖父的影响而走上了艺术之路。

我正式接触绘画是进入初中以后。负责而认真的美术老师和我是本家，几乎每堂美术课都示范国画的他激发了我对绘画浓厚的兴趣。直至考进凤凰县美术职业中专学校，我才得到了家人对我绘画的支持。在那里，我度过了两年半的学习时光，后被迫转学至武陵源职业中学。高中生活大多是在写生中和篮球场上度过的，开心而快乐。高二时，参加中央工艺美术学院专业考试的成绩给了我巨大的信心，也更加坚定了我走上艺术道路的决心。进入大学，我不仅保持着内心对艺术的渴望和抱负，还收获了爱情。我们一同练习书法，一同锻炼身体，一起进行写生创作，度过了美好的大学时光，毕业后一头扎进偌大的社会。

二十世纪九十年代初，随处充满下海和赚钱的气息。在经历了无数次挣钱梦想升起与破灭之后，我回到了原点，全身心投入绘画。我凭借先天的感性尝试了各种技法风格、表现形式、工具材料等，但突然有一天觉得自己进入到了一种茫然无措、一无所知的境地。不知艺术是什么，艺术能够干什么，该如何判断绘画好坏，自己该如何去画。得以解脱是在2001年考入中央美术学院壁画系助教研修班之后。初到北京，进入了梦想中神圣的美术殿堂，时时刻刻都是兴奋的。我不断地观看展览、阅读书籍画册、与师友学习交流，眼界和思维得到了质的变化。眼高不怕手低，也敢于突破自我，敢于放弃，敢于融汇了。技法虽不够纯熟，但心里踏实了许多，并有了模糊的艺术方向。

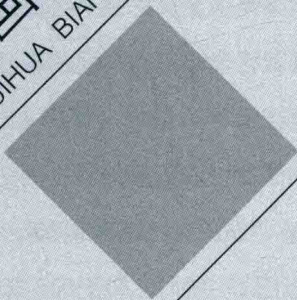
由于我在凤凰和武陵源上高中时就偏好风景写生，加之任职于湖南工业大学时常带学生下乡写生，近些年，我更加专注于风景写生与创作，力求在自然环境和中国传统、民族民间美术之中找寻自我，诉求内心精神的涵义，以单纯的方式面对无穷大的社会生活，以期让传统的人文关怀在风景写生与创作中生发出新的力量，用当代的、艺术的、陌生的视角建构新的可能性。

彭毅

2019年4月于怀化通道黄土村

— 绘画边界

HUIHUA BIANJIE

在近代的 中国，油画的艺术表现形式逐渐被人们欣赏和认可。以林风眠、吴大羽、徐悲鸿、赵无极、朱德群等代表众多艺术家都自觉担负起油画民族化、油画中国化的责任，并做出了许多贡献。自新中国成立到二十世纪七十年代末，油画这种源于西方且具有较强表现力的艺术载体在社会主义新中国的风雨历程中，承担了渲染和推介的角色，并在此期间呈现出巨大的功能性。二十世纪八十年代，国家改革开放，西方艺术思潮犹如洪水涌入到中国艺术家的视野。西方现代艺术和后现代艺术观念在极短的时间内，迅速打开并深刻地影响了中国艺术家看待世界和表达社会生活的方式。关注绘画艺术本体，强调个人语汇，表达精神内涵，注重思维观念，体察社会生活……各种各样诸如表现主义、抽象主义、极简主义、波普艺术，甚至装置艺术、行为艺术和多媒体综合艺术等作品，迅速登上中国艺术舞台。架上绘画在这股强大的艺术潮流中逐渐失去了往日特权。油画风景绘画创作形式同样被认定为没落角色，接受着时代的拷问，面临着在新材料、新观念、新思维和文化方面的被重新认知的局面。

近十年来，中国各种油画风景写生活活动火遍大江南北，成千上万的油画风景爱好者投身于大自然，形成一种现象和热潮，俨然一派燎原之势。如何画好一张油画风景的问题，在当下似乎显得比较无趣。但无可否认，通过中国的油画风景写生潮来看，油画风景依然可能引发一系列绘画艺术新的可能。而从市场来看，油画风景作品依然是艺术市场最畅销的形式媒介之一。市场决定了这股热潮参与者的数量，艺术收藏者的品味成为了某些写生者创作的导向，流行的审美、惯性的套路表现约束了风景写生的意义。以描画物象外在的审美为目标，形式优美、色彩漂亮、中规中矩的要求孵化出了虚情假意的“审美式油画风景”，大量此类急功近利的“伪写生”作品成为当下油画风景写生作品中的主流。描摹、重复是艺术的大忌，风景写生场所转换了，得到的却是相似作品，判断标准的低俗限制了观看的敏锐度和对新奇探究的渴望。另外，油画发展到一定阶段，艺术状态逐渐呈现出形式语言风格。此类写生创作中出现的固步自封，沉醉于自我习惯的表现形式，是用熟知的语言技法表达，深陷语言的自嗨。恪守已有的认知，形式自然会走向干瘪并逐步枯

萎。艺术折中和保守的态度，狭隘套路式的方式，是对自然不负责任的诋毁。对眼前生活、风景缺少了鲜活的体验，佐证了内心的不自信。固守熟悉的技法，表达流于浅表，自然社会所给予的无限活力被转化为固化的“模板”和绝对理性的“写生法则”。

无感而发，便无法逾越视觉经验和艺术语言的界限。

此外，当下“表演性”的油画风景写生形式，正在逐步流行，每个写生者自我知觉的深度被消解，使得风景写生写而不“生”，即作者处在无自我认知，缺失自我意识状态。

写生应是以一种全新的状态感知自然社会，作者在写生中清理惯常的语汇和浑浊的视觉，让人文关怀和内在精神在自然中呼吸，并得到滋养。

写生是画家自我观察和表现最为直接、有效的途径。眼睛和心灵用于捕捉自然社会的可取之处。看即是悟。自然向所有油画写生创作者平等地展示。创作者以深切真诚的眼光去观看，或是以寻常的眼光去观看，会使自然显示出截然不同的面貌。

油画风景作为绘画重要的表现主题，在中国迅猛发展至今，在当下面临尴尬是必然的，因为艺术的多元性和多样性已经大大挤压了它的空间。毫无疑问，当创作者面对风景时审视内心，自由自在地表达，其作品才会有说服力。

艺术讲求原创，在当代油画风景写生创作中，文化生态和社会环境可能会让风景独具特质。在写生中寻求适合的语汇，传达对社会文化、生态文明的关注，把传统和当代图像放在大自然中去寻求转换，主观和物质的状态组合成出乎意料的关联，是当代风景绘画者存在的创作可能性。

在当下快速发展的状态之下，架上绘画自极简主义之后逐渐走下“重要舞台”。但“绘画已死”的观念提出几十年后的今天，以德国表现主义和意大利超级艺术为代表的架上绘画又重新呈现出强大的生命力。架上绘画艺术依然存在着其他艺术形式所不可替代的特质。

今天的油画风景艺术的发展，已不是传统意义上绘画形式的发展。在庞杂的世

界状态中，传达出综合的讯息，不断地寻找新的可能性，不断拓展观看的角度和距离，是当代油画风景前行的方向。

从思考的角度到观看的方式，从工具材料的拓展融汇到形式语言表达，打开独特的视觉之窗，呼吸最新鲜的空气，只有这样，艺术才能不断地发展和改变，为不断变化的人类所接受。科技所带来的诸多可能性，同样为艺术带来了诸多可能性。自然社会有许许多多新的东西将会给予人惊喜，等待人的尝试。世界快速发展，视觉变化永不停息，观看的距离和能量不可估计。

绘画，永无止境！

从中华文明和传统出发，挖掘中国精神气质和美学特征，站在全球化和历史视野之中，建构属于个人的气质语言，自然自觉地生成当代油画风景绘画语言。

社会不断前行，油画风景也在不断地往前走，不必跟随时髦或固步自封。坚守艺术价值和意义，回到原点，强化自身最真切的体验，是风景绘画艺术前行重要的前提。

彭毅

2019年7月于湘西边城

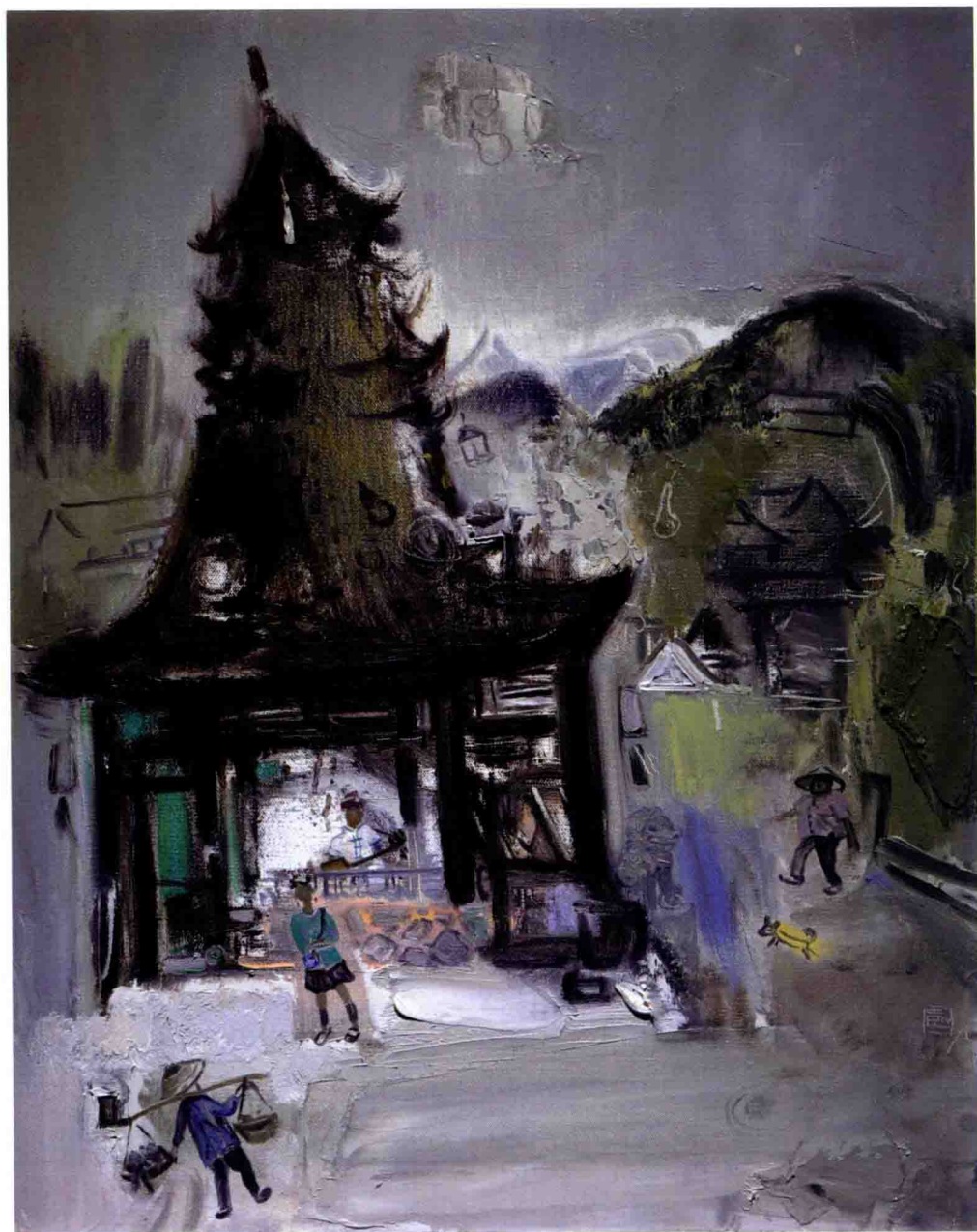

《迷途》

60 cm x 60 cm

综合材料

2019年

《半坡侗歌》

80 cm × 60 cm

布面油画

2016年

绘画与当今社会之间究竟是什么关系？绘画与图像之间又是什么关系？从事绘画艺术，离不开当今社会，也脱不开视觉图像。“生活本是艺术”“人人都是艺术家”的口号震动人心。寻求个人独立位置，理清创造思维，已成为创作者落笔之前的准备工作。

一方面，架上绘画自后印象主义引发立体派、野兽派、表现主义直至抽象主义、极简主义，一直企图摆脱摄影的束缚，并以决绝的姿态与其划清界限，在绘画本身的范畴内找寻一切可能性，尝试从艺术本体突破，在艺术家与本体之间建立沟通。另一方面，达达主义以高昂的斗志向传统宣战，颠覆性地告别了架上绘画，放眼自然一切物质，消除艺术与生活的界限，一切皆可成为艺术作品，表象与绘画本体之间没有了瓜葛，艺术被拓展至无限的可能。至此，绘画艺术存在的价值走向被重新审视和定位的局面。

为了信念而绘画是难以企及的理想，用绘画这种古老而亲近的艺术形式表达自我存在的价值，承载艺术与社会之间的个体反应，似乎是架上绘画存在的价值。社会在不断发展的进程之中，人的作用占据了主导地位。人的思维过程区别于其他生物，人在这个过程中所产生的彷徨与怀疑、关爱与痛苦，给予绘画记录和表达的基本功能。绘画似乎可以成为被实用主义和理性科学所异化的人类用来自救、呐喊和抵抗的方式。似乎也只有这原始的绘画方式有着如大地一般的亲近与和谐。

在这看似“美丽”的社会生活中，繁杂无序的多元足以蒙蔽审视的眼睛，抑制认知和思考的动力。强调个人的存在，社会生活才会有前进的方向，艺术才能呈现其价值。绘画所进行的自我审视与批判，是建立在独立的观看之上，并对自然世界进行视觉追问。

“艺术是使不可见者为可见。”弗兰斯基在《海德格尔传》中引述其观点，阐释“见”的核心内容，“使”是艺术重点，体现艺术家和艺术作品的关系，“见”是最主要的问题所在，见到什么在于观看方式的转化，不同视角和思想维度的观看，其结果必然赋予不同的意义。

建构多义状态下的独立观看，可认识和开启绘画艺术新的可能，并与自我发生

深切而真实的关联。

“寻找自然的深度。”艺术在意义中呈现，才会具有价值。用艺术的形式探讨生活的价值及意义，这依然是当今社会生活重要的形式与内容。视觉无法消逝，对社会的追问和对未知的渴望，将伴随架上绘画无限延续。

图像，与人类的视觉息息相关。在社会生活中，充斥着各种图像，比如，影视图像、广告图像、医学图像等，均已成为日常视觉的基本载体。波普艺术是借助社会生活中流行的、通俗的视觉图像形态入画，运用直白而粗暴的语汇表达认知。当下，摄影、摄像、手机、电脑和画册中的图像，似乎已成为许多艺术家视觉符号和绘画元素的主要来源。

弗洛伊德是以写生为主要创作方式的绘画艺术家，他已经成为艺术群体之中的稀有物种。当今中国乃至世界的架上绘画，都不同程度地被图像视觉化。现当代艺术已然成为对图像时代最真实的视觉追问。许多现当代艺术作品脱离开视觉图像审美，看似不美，甚至怪异或反传统，其实际体现了当下图像时代最为真实的，并在进行着的、无限制的和无所畏惧的反省和批判。

视觉图像涉及影视、媒体、广告和繁杂无序的商业符号形态。当代绘画置身于“读图时代”和“快速时代”的旋涡之中，无可置疑地被裹挟在社会迅疾的发展浪潮之中。作为视觉呈现载体的架上绘画随之发生了必然变化，媒介材料的多元化，形式语言的无限拓展，就连传播方式也日新月异。面对图像时代的遭遇，恪守不变、循规蹈矩、重复模仿的创作状况已不复存在，这不仅仅是创作者因图像爆炸而产生的视觉疲劳，更是内心精神的渴望，无尽追求自由和意识的必然发展。

就视觉本身而言，绘画艺术与现代科技所产生的图像没有本质的区别。绘画图像具有虚拟性和模糊性，与人内心情绪表达和思维观念相关，是艺术家心理活动的结果。现代科技图像是现代社会的现实产物，呈现物理性现实；绘画图像呈现幻化虚拟的现实。海德格尔在《世界图像时代》中总结：“从本质上来看，世界图像并非意指一幅关于世界的图像，而是指世界被把握为图像了……世界图像并非是从一个以前的中世纪的世界图像演变为一个现代的世界图像，而不如说，根本上世界成为图像，这

样一回事情标志着现代之本质”。

显然，当下社会占据统治地位的视觉图像，组织并构成了当下的审美，不仅刺激着人们社交活动的方式，还为人们观看和理解自然提供可能。随着社会发展，对新鲜奇特的渴望、对根本原态的追求，使最终满足这些欲望的艺术视觉正逐渐引领世界。

罗杰·弗莱认为，“艺术是表达想象生活的，而不是现实生活的复制品”。想象较之于视觉再现更为清晰，更为自由，也更具有价值。艺术是自主表达情感的事物，运用图像促使思考，其目的不是描摹现实，而是传达思想，通过形式要素表现一定的意义，选择合理内容促进情感的传达。

“满足心灵自由的需要，是艺术以及一切行为知识的根本和必然的起源。”

——黑格尔

大千世界，在视觉图像的冲击之下，无序而杂乱地存在，在某个时空中形成秩序，人们受益于这种秩序，也因此产生了“依赖秩序”的心理幻觉。看似有序的自然事物把本来无序的东西遮蔽，图像世界所带来的意外、混乱和随机，往往呈现出恰如其分的真实。

泛主题式的情感记录，零碎无章的秩序结构，会在无序中组织出隐隐约约的识别判断。混乱只是表象，同时更是一种秩序的存在形式，运用看似的混乱进入创作，突破固有模式思维，可建构崭新的图像秩序。

创作者应脱离表象，在自然界复杂的图像之中找寻自我。

彭毅

2019年7月于湘西边城