开栏语

8月26日下午，《海南日报》海南周刊与海南省图书馆等单位举办的首场文化沙龙在省图书馆如期开幕。来自各界的读者和嘉宾共同见证一个新的文艺季节的到来。此次文化沙龙的主讲嘉宾为海南师范大学美术学院马杰教授，沙龙以此前开幕的同题展览“‘色彩海南’——我对油画艺术的理解”为主题，回溯中外油画发展的历史，分享油画创作的经验与心得；打开一扇扇窗，让观众与他一起走进美妙的艺术世界。这是《海南日报》海南周刊举办的首场文化沙龙，“艺术海南”公益讲坛也正式开启——

马杰教授

带你走进美妙的艺术世界

画家马杰做客《海南周刊》文化沙龙

文/海南日报记者 徐晗溪

马杰教授在文化沙龙上作艺术讲座。 沙可 摄

8月26日下午，《海南周刊》第一期文化沙龙“‘色彩海南’——我对油画艺术的理解”在海南省图书馆如期开幕，主讲人马杰教授透过展出的30余幅油画作品，以海南岛地域色彩为起点，向观众分享了他对绘画的理解与认识。

来自不同行业、不同年龄的50余名听众济济一堂，共享美好时光。有的是第一次参加文化沙龙活动，有的像上课一样边听边记笔记，从莫奈、毕沙罗，到梵高、高更，再到中国画家吴冠中、陈丹青，听众徜徉于油画长河之中。

色彩是海南岛明显的地域标志

“当你站在海边，就会被满眼的色彩所折服，那湛蓝的大海与屏幕般的蓝天浑然一体，漂浮的白云映照着海平面，呼应着岸边跳跃的绿色椰林，由弯弯曲曲的银白沙滩轻盈地勾勒出成为一幅画，此时你才真正感受到海南是一个美丽而又让人舒心的地方。”

马杰的这段感悟说出了许多人的心声。作为油画家，他认为，海南之所以让人有一种美丽与舒心的感受，是因为映入眼帘的海南岛特殊地理环境造就出的色彩，从某种意义上讲，色彩是表现海南人文地理最佳的切入点。

海南风光再美，也是自然景象，不是绘画艺术。绘画是艺术家依据绘画方法与规则把自己对生活与自然真挚感受的表述，因此，马杰特意展示写生作品与自然风景的对比图，让观众直观地认识到，描绘同一片风景，摄影师的作品与画家的写生作品往往大相径庭。

绘画作品饱含着人文情怀，隐藏着历史文化，也让画家以画笔工具理解构建起自己的绘画世界。从大自然的风光，再到画布上的风景，需要经过画家独具匠心的艺术处理，让自然景物成为绘画艺术语言表现的作品。

回溯油画发展的历史

有关油画的话题，可谓是老少咸宜，即便是艺术“小白”也大抵知道梵高的“向日葵”、莫奈的“睡莲”，对印象派的绘画风格有朦胧的认识。8月23日下午，“‘色彩海南’——我对油画艺术的理解”同题画展在海南省图书馆开幕，不少家长带着小朋友前来观展。

马杰讲述，油画是西方文化艺术的产物，起源于公元15世纪欧洲，据说是由荷兰画家凡·爱克兄弟和汉斯·梅姆林完善了这种画法，用一种混合于植物油的矿物质颜料，依着西方的文化思想和绘画规则，画在布面、木板或纸上的绘画。

早期油画脱胎于坦培拉（混合于蛋黄的颜料），意大利文艺复兴时期不少画家，如达·芬奇的油画中就具有坦培拉技术痕迹，而真正脱离坦培拉画法的画家则是16世纪西班牙画家委拉斯贵支，他在绘画中开创了油画直接画法的先例，更突显油画表现的特点。

大众耳熟能详的印象派绘画，实际上，有前印象派与后印象派之分，莫奈是前者，梵高属于后者。“后世人人都说梵高是印象派，其实他活着的时候，根本不被当时的主流印象派所接纳。”马杰说。

前印象派受到现代科学思想的冲击，接受了英国绘画的影响，强调绘画颜色对外光色彩感受的表现。前印象派画家，如莫奈、马奈、德加、雷诺阿、毕沙罗等，尊重视觉感受，并以色彩本身的表现，改变了先前绘画服务于绘画内容与主题，让绘画回归其艺术表现本身，即构图、色彩、笔触、造型等绘画形式自身的显现。

到了后印象派，梵高、高更、塞尚等画家，已经脱离前印象派模仿视觉真实，他们更强调自己对世界的理解，凸显绘画的特征，画出画家自己所要表现的东西，构建出自己的艺术世界。

失而复得的绘画体验

在美术圈，马杰是以“玩”当代艺术而闻名，甚至一年前接受记者采访时，还曾指出，他从传统油画艺术转向当代艺术，正是因为他想做“活的”、“有生命力的”艺术。

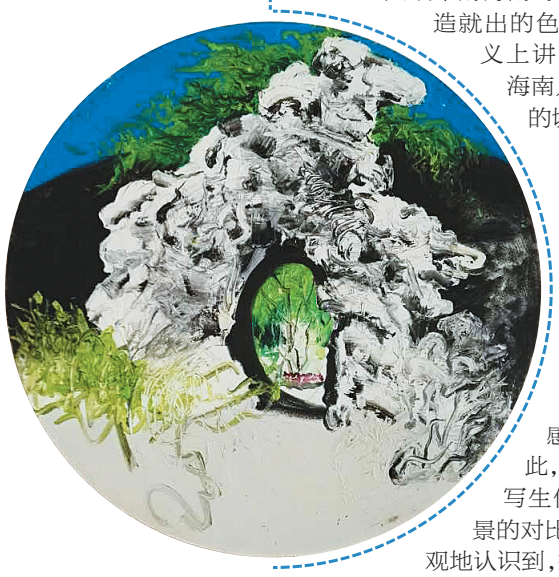
“学习油画不是简单的形式模仿，而是要对其艺术表现语言的感悟和深化，结合本民族的文化对其进行重新的理解和阐释。”马杰坦言，他对油画的新理解，是以海南岛地域色彩为起点，从对绘画的在场感受到用笔体验，让自己融入一种绘画的情景中，并将油画颜料作为体验的媒介，以视觉艺术的方式构建起他的绘画世界。

2014年“威马逊”台风过后，在作品《绿岛系列–海边的木麻黄》中，马杰别出心裁采取横构图，以表现出防风树虽不是很强壮，却具有顽强生命力的特点。在他看来，艺术创作，就是用自己的感受和体会重新诠释和发现社会生活中及传统艺术作品中有趣的问题，因此，无论是选题、构图、用色还是用笔，都要强化这一有趣的特点。

“从表现主题角度，设计出防风树林的悲壮感，虽然这些树本身并不挺拔，但是他们簇拥在一起，形成顽强的一体抗击狂风的侵袭；这幅图色彩凝重，用笔肯定会颤动，让树与树之间以这些羸弱细细的枝叶相连；最后，在画面上用实物干枯的树枝和杂草，增强画面的沧桑感和现场感。”

“艺术是人之价值的体现，所以对待艺术，实际上就是直面人自身。”马杰认为，人们对艺术的理解并不是理性解析，而是以一种能够表述自己态度的方式，与艺术产生某种连接，这恰好是文化沙龙存在的意义，是为在民众心中播下一颗艺术的种子，向美而生，恣意生长。

将近三个小时的沙龙活动让大家受益匪浅。沙龙结束之后，与会者到图书馆展览厅观看在此展出的“‘色彩海南’——我对油画艺术的理解”展览。马杰教授热情洋溢的讲解，与听者的现场互动，让人再次感受到文化沙龙的亲近、自然，更好地获得艺术感知的魅力。海南省图书馆馆长李彤在接受海南日报记者采访时说，“艺术海南”公益讲坛是一个非赢利的综合性公益平台，本着“服务大众，有益社会”的宗旨，它将以海南省图书馆为活动基地，由海南省图书馆、《海南日报》海南周刊、海南省艺术教育促进会、海南师范大学美术学院、海南省当代书画艺术协会、海口市教育局教育研究培训院等单位、部门和机构联合共建的海南省文化艺术教育平台。在这个平台上，将穿插书法、绘画，音乐、舞蹈，文学、诗歌等不同的艺术形式，以不同版块不定期地推出反映海南区域文化与生活形式多样的文化艺术活动，丰富和提高海南广大市民的文化素养。我们有理由期待，不定期举行的《海南周刊》文化沙龙将给广大读者带来惊喜。


《太湖石》（油画）马杰

《春色》（油画）马杰

做客嘉宾简介

马杰，1986年毕业于河南大学美术系油画专业，现为海南师范大学美术学院教授、硕士生导师。长期在海南教育战线工作，有着丰富的教学经验。同时也是一位很有活力和创新精神的艺术家，在油画、水彩、装置、影像、艺术批评等现当代艺术领域都有不俗的表现。作品曾参加文化部、中国美术家协会等艺术展览活动，并多次获奖。