

淮安市文化“名师带徒”行动

Huai'an City Culture "famous teacher leads apprentice" action

师

王宏剑，清华大学资深教授，中国美术馆评审专家，北京国际美术双年展策展委员，教育部“长江学者”评审专家，意大利艺术研究院绘画院通讯院士，俄罗斯列宾美术学院荣誉教授，中国美术家协会第四届、第六届、第七届、第八届理事，第四届中国美术家协会油画艺术委员会副主任，全国美展评委，享受国务院政府特殊津贴专家，获“首届全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号。作品

曾获得第六届全国美展银奖、第八届全国美展最高奖、第九届全国美展金奖、第十届全国美展铜奖。获得的国外奖项有：2001纽约国际肖像展“总统奖”、俄罗斯艺术科学院荣誉奖、第五十届意大利佛罗伦萨国际缪斯奖——Erato艺术奖（50年来亚洲人首次获此奖项）、西班牙委拉士凯杰出人文贡献奖。

徒

李思学，1983年1月出生，黑龙江人，中国美术家协会会员，现任教于淮阴师范学院美术学院，讲师。2014年毕业于清华大学美术学院，获艺术硕士学位。入选市委、市政府“名师带徒”工程，师从清华美院教授、博士生导师王宏剑先生。油画作品20余次在中国美协举办的全国性展览中展出、获奖，其中《不屈的抗联》《巴特儿民兵连》入选第十二届全国美术作品展，《那样的喜悦》入选第十三届全国美术作品展，《烘焙生活》获得百家金陵油画作品展金奖。2016年获得国家艺术基金青年创作项目立项并结项，2022年获得国家艺术基金、省艺术基金立项。2021年入选江苏省十佳优秀青年美术家(油画)。

李思学是我的同事，毕业于清华大学，取得艺术硕士学位。近年来，他不断转变艺术观念，勤奋创作，精品频出，收获颇丰。作品相继入选全国美展和全国油画展，其中《烘焙生活》获得2015年百家金陵油画作品展金奖。从《不屈的抗联》和《巴特儿民兵连》入选2014年第十二届全国美展，到《小小画家》入选2018年全国油画展、《那样的喜悦》入选2019年第十三届全国美展，再到《城市夜日常》入选“最绘画”全国青年油画展、《精神追求》入选全国(大芬)中青年油画展，我们细读这批作品，可以看出他的创作题材从军旅历史转向了现实生活。纵观李思学的油画作品，有三个显著特色：一是作者选材具有当代的平民性，表现当下普通人的平凡生活，善于发现并注重刻画日常生活的细节之美；二是作者在视觉语言表达方面具有较强的驾驭能力，通过严谨的构图、光色的和谐与对比，使画面饱满且具有形式美感，将普通人的喜怒哀乐、生活情趣定格在瞬间；三是作品具有时代的精神内涵，作者通过构建画面中人物的造型、动态，表达其创作意图，回答了如何解决油画作品反映时代精神风貌与个体生命价值之间关系的问题。

《那样的喜悦》 尺寸:180×180cm

《烘焙生活》 尺寸:150×150cm

品味平凡 烘焙生活

——读李思学的油画作品有感

金建荣

《青春的忧思》 尺寸:130×180cm

《女青年写生》 尺寸:50×40cm

《通淮入海——苏北灌溉总渠》 尺寸:70×210cm

李思学是我的同事，毕业于清华大学，取得艺术硕士学位。近年来，他不断转变艺术观念，勤奋创作，精品频出，收获颇丰。作品相继入选全国美展和全国油画展，其中《烘焙生活》获得2015年百家金陵油画作品展金奖。从《不屈的抗联》和《巴特儿民兵连》入选2014年第十二届全国美展，到《小小画家》入选2018年全国油画展、《那样的喜悦》入选2019年第十三届全国美展，再到《城市夜日常》入选“最绘画”全国青年油画展、《精神追求》入选全国(大芬)中青年油画展，我们细读这批作品，可以看出他的创作题材从军旅历史转向了现实生活。纵观李思学的油画作品，有三个显著特色：一是作者选材具有当代的平民性，表现当下普通人的平凡生活，善于发现并注重刻画日常生活的细节之美；二是作者在视觉语言表达方面具有较强的驾驭能力，通过严谨的构图、光色的和谐与对比，使画面饱满且具有形式美感，将普通人的喜怒哀乐、生活情趣定格在瞬间；三是作品具有时代的精神内涵，作者通过构建画面中人物的造型、动态，表达其创作意图，回答了如何解决油画作品反映时代精神风貌与个体生命价值之间关系的问题。

代表作《烘焙生活》，取材于普通人的厨房生活情景，画中的女主人穿着家居服，躬身烘焙，身体前倾，神情专注，温和的阳光透过窗户洒在女主人身上、餐桌与地面上，充满温情、宁静与朴素之美。每天再普通不过的烹饪情景，在画家的笔下成为永恒的温馨画面，给人极度的舒适感，让观众体味到家的温暖。女主人不仅烘焙食物，更重要的是烘焙生活。作品《城市夜日常》表现女主人洗浴后吹头发的瞬间，穿着睡衣的女主人抬手、仰脸，梳理头发的瞬间自然亲切，展现出成熟女性的魅力。日常生活中的女性内涵之美，被画家用独特的艺术语言表现得淋漓尽致。俄国文艺理论家车尔尼雪夫斯基在《艺术对现实的审美关系》中提出“艺术来源于生活又高于生活”，指出艺术就是生活的浓缩与提炼。一位成功的艺术家，往往善于提炼生活中有价值的东西，或者说善于从平凡生活中发现美、表现美。李思学就是这样一位颇具慧眼的艺术家，他具有敏锐细致的观察力，关注当下普通人的日常生活，捕捉生活的细节之美，再通过平铺直叙的表达方式，巧妙运用光与色的变化，营造出温馨的画面感，打动观众的心。

作为正在成长中的青年油画艺术工作者，李思学积极思考如何通过绘画艺术语言表达他对油画艺术的理解，亦在探索如何将生活中发现的瞬间美与自己多年对造型和色彩的理解相结合，通过画面形成富有特

色的作品，做到“有分寸的完整”和“不空洞的形式”。在创作中，他并不刻意寻找绘画的个性语言和观念，而是探索如何有节制地用色等，营造舒适的视觉效果，提升画面的感染力。

从《烘焙生活》可以看出，画家对光线与色彩的处理别具匠心，柔和的自然光透过窗户弥漫在女主人背部，形成光影对比，衬托出女主人的温柔与朴实。自然光映射在餐桌上，白色的受光面与黄色的桌面，形成对比关系。白色的操作台面与深红色的橱柜以及光洁的灰色地面，形成光影斑驳的黑白灰层次效果，表现出画面整体“有分寸的完整”。尤其是桌面上零散的各种厨具与餐具，看似无规则、实则规则地摆放，体现局部“有分寸的完整”。整个画面干净整洁，注重对细节精雕细琢但又不零碎，协调统一地“笼罩”在一个色调中，展现了逆光之美。作品《精神追求》表现了淘气的孩子背着母亲，爬在擦起的凳子上，从冰箱里偷摸零食的场景，生动有趣。作品构图十分巧妙，左侧浅色隔帘将画面分割成明暗两大块，帘后暗处母亲在回眸静观，帘前明处孩子正猫着腰坐在凳子上，将右手伸进冰箱。在光线与色彩处理方面，作者表现出较高的驾驭能力。室内冷白色的灯光与冰箱里透射出的橘色光线弥漫在孩子背上，细腻柔和。双重“对抗”色调映射在大块帘布上，营造出清爽、温馨的视觉效果。整幅作品既有直截了当的色块分割，又有一明一暗人物关系的巧妙安排，形成强烈的视觉对比，同时展现了母子间亲密的亲子关系。整个画面主题突出，内容充实，形式饱满，情趣生动。

图像时代，油画艺术作为图像视觉艺术，创作者如何通过艺术创作建构能够超越摄影、快照、媒体图像的平面视觉文本，如何创作出具有思想深度、富有人性情感关怀价值的作品，是当下油画家们亟待解决的问题，也是“80后”青年油画家李思学努力思考和潜心探索的问题。

作品《那样的喜悦》取材于夜晚撑伞的少女回眸一笑的瞬间。少女发自内心的笑容自然随和，行走的姿态轻松愉悦。作品《小小画家》表现赤裸的男孩全神贯注地在台灯下画画的情景，倾向桌面的背影，成功地展现了孩子全身心投入在创作世界中。这些人选美展的佳作之所以能够打动人心，是作者用思考的目光去凝视普通人的生活，并将视觉聚焦在典型的瞬间，从平常的生活中发掘和表现人性的真善美，将画面人物的外在形象与人物内在的情感世界有机结合，通过油画艺术语言表达对时代的积极态度与价值判断，发掘与歌颂当下人物的精神风貌。

李思学师从王宏剑教授，导师勤奋严谨的工作态度和追求写实技巧、表现当代中国人最普通生活的创作观点，深深影响着他。因此，他经常思考如何对待自己的艺术信仰，如何不拿腔调、不炫笔意，平铺直叙地画出佳作。虽然作为年轻的油画家，其作品已获得专家评委的认可，但艺术的道路很长，如何继续完善自己的创作并形成体系，保持良好的造型能力，拓宽色域，把握图像时代的形式感，把自己的情怀与时代精神紧密相融，放眼新视觉时代，创作出更好的油画作品，是李思学对自己提出的更高要求。

《江宁秋景》 尺寸:30×90cm