

油画选集

CHEN KEZHI OIL PAINTING
COLLECTION

陈可之

重庆出版社

陈可之油画选集

江苏工业学院图书馆
藏书章

▲ 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

陈可之油画选集 / 陈可之绘. — 重庆: 重庆出版社,
2002

ISBN 7-5366-5632-7

I. 陈… II. 陈… III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 003854 号

陈可之油画选集

陈可之 著

总策划 李书敏

责任编辑 欧治渝

封面设计 邵大维

技术设计 欧阳雨田

重庆出版社出版、发行

新华书店经销

深圳雅昌彩色印刷有限公司 印刷

开本 787 × 1092 1/12 印张 6

2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN 7-5366-5632-7/J·929

定价: 简装本(人民币)56.00 元 (美元)35.00 元

精装本(人民币)80.00 元 (美元)50.00 元

生命的色彩 (序)

王 琦

中国美术家协会顾问
原中国美术家协会常务副主席 党组书记

陈可之从事绘画有一段自己的经历。十六岁考美院以前没有画过儿童画，而是在四川家乡街头画大型毛主席像和宣传画，被人誉为“神童”。那是中国一个特殊的历史时期。虽然在他现在的作品中已难觅当年的影子，但独特的体验却形成了他理想主义和英雄主义的情愫，铺垫了艺术生命的底色。

1979年他在大学二年级创作的油画《历史》，在国家大变革的背景下应运而生，获得不小成功。这样的作品被称为“伤痕美术”。这批人年龄参差不齐，具有写实主义或超级写实主义功底，成为当今中国油画的实力派，又称为第三代油画家。陈可之的几幅作品《延河水》、《冬日晨曦》，以扎实的造型能力，朴素的艺术语言表现重大社会题材，给我以深刻的印象。

我曾去过他在北京的画室，目睹他的油画《长江魂——三峡纤夫》的创作情况，深为画面深沉雄伟的气势和人性魅力所吸引。为了这幅巨制，他每日工作达二十个小时而不气馁。他对画面上每个人物的动态和整体结构以及周围环境的细致刻划，都经过慎密推敲和反复修改，最后落笔完成。在我看来，他的长江情结和中国情结十分浓重，而愈是民族性的艺术才愈具国际性，这不是老生常谈。这件作品是近年来美术界少有的宏篇巨构，后来获奖是情理之中事，陈可之为生养他的母亲河赢得了荣誉。

陈可之的作品1993年才进入市场，曾参加香港佳士得举办的当代国际油画拍卖。在尘世的纷繁变幻中，陈可之坚持自己的艺术理想和创作道路，不为市场因素和时下有些不负责任的批评所左右，更是难能可贵。

陈可之的创作思路广阔，画风含蓄严谨，技艺考究踏实，从不以浮夸炫人。从他大量作品中，可以看到趋向成熟的现实主义、古典主义和现代意识相融合的艺术表现力，集历史、自然和哲理于一体的丰富而深邃的艺术世界，在艺术上形成了陈可之自己独特的风格。

欣闻《陈可之》油画集将出版，可以让更多的读者从这些精湛的作品中了解他的艺术。陈可之的影响不仅仅限于美术界，当萨马兰奇从洛桑致函对其艺术成就表示致意，中国无数的体育青年穿着有他的《东方之子》油画图形的运动衫，在第七届全运会中手持火炬奔跑时，我为他感到欣喜和骄傲。陈可之正值青年盛期，虽已获得不少荣誉，我想这不应成为他今后开拓奋进的羁绊。将来他会有更大的成就和荣誉。

1999年10月15日于北京

Colors of Life (Preface)

Wang Qi

Counselor of National Artist Association
The former vice-chair and branch secretary of CCCP
in the National Artist Association

Chen Kezhi enjoys a unique artistic experience. He enrolled in the Sichuan Academy of Fine Arts (SAFA) at sixteen without any childish painting experience in during the Cultural Revolution (1966-1976). Instead, he started his artistic career by painting mature large-sized posters and portraits of Chairman Mao Zedong back home, which won him a name "prodigy." No remnants of those days could be found in his present work, though his particular experiences contribute a lot to his present passionate idealism and heroism, paving the way for his future career.

In 1979, quite responsive to the unprecedented social reform, Chen, a sophomore in SAFA, painted his oil painting work named History, which proved to be a big success. Works like this fall under the genre "art of trauma" (A form of artistic expression of the trauma people suffered in the Great Revolution). Painters of this genre, different in age and well acquainted themselves with both realistic and super-realistic painting techniques, are nowadays the backbone of Chinese oil painting, thus being called the "the Third Generation of Chinese Painters." Chen impresses me much with his extraordinary shaping force and simple artistic expression in depicting epoch-making social events. This unusual talent of his finds full expression in his works Water of Yan He River and A Morn of One Winter.

I visited his studio in Beijing, where I witnessed his creating the Spirits of Yangtze River: the Boat Trackers along the Three Gorges and was greatly fascinated by the imposing force and glamour of humanity in the painting. He kept working on this grand creation twenty hours a day, not only devoting himself to the structure of the painting as a whole but also elaborating on the dynamic of each figure and every detail in the background. To me, it is his strong attachment to the Mother River of the Yangtze and China that won him credit, in turn; he did win honor for this great river himself with the rare monumental painting as well. His case is true to the saying that the more national features an artistic work bears, the more readily it is appreciated by the rest of the world.

It was not until the year 1993 when Chen's works were being marketed and auctioned at the CHRISTIE's Hong Kong, where great contemporary oil paintings were on display. Chen has long been adhering to his own artistic ideals and has never succumbed to marketing interest, or to the irresponsible popular criticism. These are invaluable traits to a devoted artist.

Boasting broad avenues of original thoughts, Chen is reserved and serious in style and exquisite in the techniques of painting. We may find in his collection the unique Chen's painting style, which, under the way of maturity, integrates realism, classicism with modern perception. We can also read in his works the profound artistic breeding derived from his learning in Chinese history, the Mother Nature and ancient Chinese philosophy.

It is a tremendous pleasure for me to hear that Chen's Oil Painting Collection is being published, because it enables more people to know and understand his art through his exquisite works. Chen's fame goes beyond the Chinese borders to include Mr. Samaranchy, former President of the International Olympic Committee, who even sent a mail from Lausanne, Switzerland to express his admiration for Chen's paintings. I take pride in the fact that Chen's painting the Oriental Son was printed in each torchbearer's shirt during the Seventh National Sports Games. Though in his prime, I firmly believe that the credits and honors already won will not be barriers in Chen's further artistic pursuit. Awaiting him are greater achievements in the realm of art.

Beijing Oct. 1999

目录

一 画家介绍

二 生命的色彩 王琦

三 作品

心潮·今天的画家……

历史 3

东方之子 4

东方之子（局部） 5

长江魂——三峡纤夫 6-7

长江魂——三峡纤夫（局部） 9

长江魂——三峡纤夫（局部） 10

长江魂——三峡纤夫（局部） 11

抢救生命 12

冬日晨曦 13

世上本无路 14-15

延河水 16

火车工 17

初晴 18

又一春 19

和谐的噪声·中国 1988 20

和谐的噪声·中国 1988（局部） 21

和谐的噪声·中国 1988（局部） 22

灵性·冥冥中内心的……

天苍苍 25

处女湖 26-27

山鹰 28

山鹰（局部） 29

这片土地 30

这片土地（局部） 31

世纪之恋 32

世纪之恋（局部） 33

回眸 2000 年 34

回眸 2000 年（局部） 35

醒狮 36

阳光（局部） 37

时空 38

神秘的拉曲河 39

捕鱼的小姑娘 40

静观·红尘中思辨……

远天远地 43

生命的地平线 44

温暖的记忆 45

乡村小学 46

西南部的旧车皮 47

地球之恩 48

圣境·永恒的神往……

金山祥云 51

圣峰·珠穆朗玛 52

圣峰·珠穆朗玛（局部） 53

三峡晨曲 54-55

三峡晨曲（局部） 56

三峡晨曲（局部） 57

月是三峡明 58-59

世纪晨曦——故乡重庆朝天门抒怀 60-61

世纪晨曦（局部） 62

四 重塑时代的辉煌 林木

五 致读者 陈可之

心潮·今天的画家……

A Tidal Surge of Emotionas —— Today's Painter

○ 历史 165 × 160cm 1979年(合作者: 刘晓) 中国美术馆收藏 复制品美国艺术中心收藏

这幅画是二十世纪七十年代末、八十年代初闻名中国的“伤痕画派”油画的代表作品之一。描绘了重新悬挂受屈蒙冤的前国家主席像和平反昭雪的真实事件。著名美学家王朝闻先生撰文写道:“那个正在给刘少奇画像擦灰尘的少女的背景似乎代表了丰富的人民感情……”。作品以朴素的生活语言表现重大的政治变革,是艺术上的一个突破,同时,也表现了作者的道义感。此画是研究中国当代史实的一个生动例证。

(1980年在成都、北京展出引起反响,创作时年仅十八岁。《美术》82.4,《光明日报》83.11.26,《油画》丛刊83,《中国美术馆馆藏画油画图录》94等)

○ 东方之子 150 × 140cm 1990 年作 国际奥委会博物馆(瑞士)收藏

苍穹，无所谓昼与夜，以它肃穆深邃的颜色表现其浩渺，使观者对人物所处的空间感到惊奇。孩童天真的动态与空旷的宇宙、涌动的云彩形成对照，动静相宜，极富张力。顶光的运用使孩童渴望的眼睛和嘴唇更加圣洁可爱，幻化出人类对崇高精神的呼唤。将人物的室内聚光效果用于自然的宏宇之中，这在美术作品中是少有的。这幅象征性作品所传达的东方精神之美，受到国际奥委会主席萨马兰奇及各界人士的广泛喜爱，被誉为跨世纪的精神形象。（中国中央电视台《东方之子》专栏专题节目 93.9，《人民日报》93.4.26《半月谈》93.20，《中国日报》93.8.12，《美术》93.10，香港《亚洲周刊》96.10.28，等百家报刊）

○ 东方之子（局部）

将风动的发梢幻化作云彩（动态视觉的混淆），强光下孩童那熟悉的动作和具体形态升华为超越生活、有圣洁意义的形象。缓慢升腾的云彩形成环绕的圆弧线及球体边缘散发眩目的光环，辅助了人物的暴发动势，烘托出作品的神圣感。

○ 长江魂——三峡纤夫

600 × 300cm(含框) 1996—1998 年作

中国文化部“群星奖”金奖

收藏家收藏

“三峡纤夫”是长江文明留给后人的千古绝唱。古典手法，理性精神，英雄史诗风格。炽烈颂扬人类征服自然的伟大人性，被誉为准确地表现长江三峡人文历史精神的艺术精品，是近年来罕见的油画经典大制作。它以现实主义和古典主义的油画深厚功力塑造了饱满生动的人物形像，构建了大型油画微观的精妙细节与宏观的苍劲壮美相统一的境界。倾斜的构图形成了雄浑浩荡的巨大张力；随纤绳的回旋移动使人物充分展开，崩发出慑人心魂的向前趋力；左右空间超时空的处理及非自然光的照耀让画面向外延伸撞击。画中的千层石、纤痕、漩涡的每一笔，宛如历史的书页，具有深沉的历史底蕴。

三峡地区的纤夫，是以独有的气质、特殊环境和年代区别于任何国度和地区的一群生灵。有几人一队、也有十几人甚至上百人一队，十几只船的大船队串连着行进，他们代代相承，拉纤的形态如尊尊塑像。画中前后人物一明一暗，油画色泽丰润，既突出了主体，又应合了峡谷回声，形成群体人物的大节奏。三峡永远是一个梦，雷鸣闪电与阳光灿烂交织，纤夫与它们同呼共吸，形成了生活的明与暗、苦与乐。画中刻画的纤夫双肩、双臂、背及呐喊的神情，每组人物精心设计，给人以强烈的视觉冲击：号子声声，撼天动地，惊泣鬼神！

“现实的中国是历史的中国”，长江，水涨水落，“三峡纤夫”雄浑缭绕的号子回荡在久远的时空……在传统与现代之间，考究的技艺和宏大的力度上凝聚了艺术心血的积累，该作品耗时两年。

(1999年1月在中国文化部美展七万余件作品评选中名列第一。中国中央电视台《万家灯火》专题节目 97.9，《文艺报》97.9.11，《文汇报》99.1.12，《美术》99.3，《新华文摘》99.8，《人民日报》海外版 98.2.23，等)

○ 长江魂——三峡纤夫（局部 见第9页）

油画特具的技巧，给每个局部以塑造感，如千古活化石！这个肩与臂，尤如雄鹰般的英姿，给人以豪迈的气概。强悍，阐释了纤夫的生存方式。

○ 长江魂——三峡纤夫（局部 见第10页）

画家走进三峡的那些日子，与纤夫一起拉纤，体验他们的苦涩与悲壮，却不仅限于此，更被不屈和开朗的性格所感动。长江峡谷的地貌水土，铸就了人的秉性，古老巴人早已把自己溶入了大自然，从老人洗练的形象可以体会这种豁达、乐观的天性！这是永恒人性的魅力所在！

○ 长江魂——三峡纤夫（局部 见第11页）

惊涛扑岸，汉子披肝沥胆，匍伏向前！山崖般的背脊，洒满汗水，发出熠熠光泽，这不正是鲁迅笔下的“民族脊梁”吗？

