

THE CONTEMPORARY OIL PAINTER OF CHINA

当代中国油画家 THE OIL
PAINTING OF
WANG TIENIU

王铁牛
油画作品

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE (STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

THE
CONTEMPORARY
OIL PAINTER
OF CHINA

当代中国油画家

王铁牛油画作品

THE OIL PAINTING OF
WANG TIENIU

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

着红衣的女青年 90cm × 100cm 2008年

图书在版编目(CIP)数据

王铁牛油画作品/王铁牛绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2008.7
(当代中国油画家)
ISBN 978-7-5305-3716-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第105112号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: [http:// www.tjrm.cn](http://www.tjrm.cn)

北京嘉彩印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2008年8月第1版

2008年8月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 6

印数: 1-2000

版权所有, 侵权必究

定价: 59.00 元

The Artistic Biography of Wang Tieniu

Professor of Oil Painting Department at the Academy of Art and Design, Tsinghua University.

Member of the China Artists Association

Member of the Russia Artists Association

1977 "Premier Zhou and Da Qing Workers" was selected for the National Art Exhibition: "The Celebration of Smashing the Gang of Four."

1986 Graduated from the fine art department of PLA Art Institute. Painting "Southern Border Documentary" was selected for the "Front-line Art Exhibition" sponsored by the China Art Association and PLA General Political Department.

1987 Oil painting "Sentinel" was selected for the PLA 60th Anniversary Art Exhibition.

1988 Oil painting "The Sound of Step" was selected for the 1st "Chinese Oil Painting Exhibition" held in China and Japan. Collected by Japanese collector.

1989 The first panoramic painting in China, "Overtake Jinzhou" won the "Improved Science and Technology Achievement Award" awarded by the Ministry of Culture.

1993 The second panoramic painting in China, "Converging Attack on the Bank of Qing River" won the 3rd annual "PLA Cultural Award."

1994 Oil painting "Upper Qing Dynasty" was selected for the "7th National Art Exhibition."

1995 Took part in the creation of the panoramic painting "The Battle of Red Cliff."

1995 Studied in the studio of Mylnikov at the Repin Art Institute in St. Petersburg, Russia and graduated with masters degree.

1998 Took part in the Russia National Art Festival and held solo exhibition in St. Petersburg, Russia.

1999 Took part in the creation of panoramic painting "The Battle of Yun City." Held solo exhibition at Lu Xun Art Institute. Created paintings "The Encirclement of North Camp" and "Celebration of the Northeastern Recovery" for "9.18" Museum.

2001 Oil painting "Testified by Hun River" was created for the 70th Anniversary of the "9.18 Incident."

2002 Organized the "Russian Realism Genozoic Era Oil Painting Exhibition" and "The Chinese and Russian Artists Seminar on Contemporary Oil Painting Creation" in Wu Han, China.

2004 Created "The Boxer Attacking Dragon Head Railway Station of Tian Jin" for the History Museum of Tian Jin.

Created "Autumn in Chang Bai Mountains" for the VIP hall of Beijing West Suburban Airport.

2005 Oil painting "General Yang Jingyu's Sacrifice" was created for the Yang Jinyu Memorial Museum.

Created "The Eighth Route Army Crossing the Yellow River" and "The Air Battle of Wu Han" with artist Wang Junyui for The War of Resistance Against Japan Memorial Museum of China.

"The Eighth Route Army Attacking Yang Ming Bao Airport at Night" and "The Eighth Route Army and New Fourth Army Join Force at Northern Su Zhou" (with artist Wang Junyui) were created for the Head Quarters of the Eighth Route Army Memorial Museum.

"Testified by Hun River" was selected for the 60th anniversary celebration of "War of Resistance Against Japan" held at the Shanghai Fine Art Mesuem.

Published: *Wang Tieniu Oil Paintings* (1999)

Written: *Repin Art Institute Student Artwork Collection* (Drawing Edition/Painting Edition) (1998)

Repin Art Institute Professor Sokolov Studio Student Artwork Collection (Three Editions) (1999)

Contemporary Russian Printmakings (2000)

Russian Realism Genozoic Era Series (Six Editions) (2001-2002)

Russian Realism Genozoic Era Drawings Collection (Two Editions) (2002)

王铁牛

清华大学美术学院绘画系油画专业教授，硕士生导师。清华大学美术学院大型历史画研究所所长；俄罗斯列宾美术学院荣誉博士；中国欧美同学会留俄（苏）分会美术家联谊会副会长兼秘书长；中国美术家协会会员；俄罗斯美术家协会会员。

1977年创作出《周总理和大庆工人在一起》并参加了“庆祝粉碎四人帮”全国美展。

1986年解放军艺术学院美术系毕业。创作油画《南疆纪实》，入选由中国美协、解放军总政治部主办的前线美术作品展。

1987年创作油画《哨兵》，入选中国人民解放军建军60周年美术作品展。

1988年创作油画《足音》，入选首届中国油画展及在日本举办的中国油画展，被日方收藏。

1989年主创完成中国第一幅全景画《攻克锦州》，获文化部科技进步一等奖。

1993年主创完成中国第二幅全景画《清川江畔围歼战》，获第三届解放军文艺奖。

1994年创作油画《晚情》，入选第七届全国美展。

1995年参加全景画《赤壁大战》第一阶段创作。

1995年—1998年在俄罗斯列宾美术学院油画系梅里尼柯夫工作室学习并获硕士学位。

1998年参加俄罗斯国际艺术节，并在圣·彼得堡举办个人画展。

1999年参加全景画《郟城战役》第一阶段创作；在鲁迅美术学院举办个人画展；为“九一八”博物馆创作油画历史画《北大营突围战》、《庆祝东北光复》。

2001年为纪念“九一八”事变七十周年创作油画历史画《浑江作证》。

2002年在武汉参与并组织“俄罗斯现实主义新生代油画展”和“中俄艺术家当代油画创作研讨会”。

2004年为天津历史博物馆创作油画《义和团联合清军攻打老龙头火车站》；为北京西郊机场贵宾厅创作油画《长白之秋》。

2005年为杨靖宇纪念馆创作油画历史画《杨靖宇将军殉国》；为中国人民抗日战争纪念馆创作油画历史画《八路军东渡黄河》（与王君瑞合作）；《武汉空战》（与王君瑞合作）；为太行山八路军总部纪念馆创作历史油画《夜袭阳明堡机场》、《八路军、新四军苏北会师》（与王君瑞合作）。油画历史画《浑江作证》参加纪念抗战胜利60周年京沪联展（上海美术馆）。

2006年为大庆油田创业纪念馆完成历史油画《千军万马会师大庆》；北京原画廊六人油画作品展《从列宾美院走来》，被全俄罗斯美术家协会授予艺术成就奖章，历史油画《浑江作证》参加菲律宾博物馆举办的中国当代油画展。

2007年为南京军史博物馆创作历史画《上甘岭战役》；为南昌八一起义纪念馆创作历史画《三河坝战役》；《秋光》、《普希金故乡的教堂》参加中国《文化报》举办纪念香港回归十周年油画邀请展；《女青年》参加文化部艺术交流中心艺术中国邀请展

2008年在北京俄罗斯画廊举办王铁牛油画风景写生展览。

出版：《王铁牛油画作品》（1999年）辽宁美术出版社，《王铁牛作品集》（2007年）中国国际美术出版社。

主编：《俄罗斯列宾美术学院优秀学生作品集》、《俄罗斯列宾美术学院版画系、建筑系及萨卡洛夫教授工作室学生作品集》、《俄罗斯现代版画》、《俄罗斯现实主义新生代画家专辑》、《俄罗斯现实主义新生代素描、速写系列》。

全景画《清川江畔围歼战》1993年
(本人重点完成部分之一)

梦想与责任

——记油画家王铁牛的艺术之路

看王铁牛教授的作品，接触他这个人，让我想起马丁·路德·金“我有一个梦想……”朴素而鼓舞感动人的名言。

王铁牛教授作为中国当代最具实力的现实主义油画家之一，在全景画、大型历史画创作和油画风景写生上，取得了突出的艺术成就。王铁牛教授在历史画创作中凸显出他对激烈冲突的戏剧化场面的调控能力，他善于摆布画面中复杂的空间关系和人物关系，可以做到对一个历史事件最贴切的还原，并善于营造历史氛围，对历史感把握得很有分寸，既使主观感受符合客观真实，同时又对所表现的历史不带偏颇的责任感，使观者看到画面能有所思考。在进行大型历史画创作的同时，油画风景写生是最能够直接地反映出王铁牛教授艺术天分和艺术格调的创作方式，也是他最为熟悉、最为依赖的创作表现形式。对生活的挚爱，对造化自然的崇拜和感恩，使尺幅有限的风景写生，却能使人深受感染。它带给人们的意味，远远超过画作本身，这是作者朴素、敦厚、执著、勤奋的性格与材料技巧共振碰撞出的图式，热情而又沉实，厚重蕴涵着悲悯，它所唤起的是内心深沉的感动。

对王铁牛的人生来说，鲁迅美术学院的成长环境以及家庭背景的影响，他成为画家是一种宿命的必然。当他懂得梦想的时候，梦想对他来说就是非常清晰、明确的成为父亲、母亲那样的画家。在这个家庭里绘画占有毋庸置疑的重要位置，绘画不只是爱好，更是事业。父母转达给王铁牛的是对艺术饱含敬畏的热爱和平实艰苦的付出。虽然从来没有想过艺术的道路是轻松的，但是王铁牛也没想到进入到这条路对他如此的艰难。十几岁的年纪，下乡务农，当过老师；上个世纪70年代初抽调回城，到一家大集体性质的工厂当了一名车工。写生画为他的业余爱好。他在村里给村民画像，在工厂出板报、搞宣传，因为会“画画”他赢得了尊重，受到了重视，这也让他在那段不堪回首的岁月中获得一丝满足和慰藉。他把所有可以自己支配的时间投入到绘画中，早晨、中午、晚上，一天画三张风景写生。晚饭后，他又拿起笔在那五六平方米的小屋里，在昏黄的灯下，沉浸在对景物描绘的快乐中……那个时候，王铁牛在沈阳就很有名，他是“画痞”们的头头。勤奋的精神，厚道的性格，使他的命运有了转机，他被借调到沈阳市文艺创作组，创作出《周总理和大庆工人在一起》（1975年），并参加了“庆祝粉碎四人帮全国美展”。1977年恢复高考，他报考了鲁迅美术学院，在他接到“鲁美”油画系录取通知书的同时，也接到沈阳军区政治部的入伍通知。刚刚经历过十年劫难，这个刚刚获得新生的家庭还心有余悸，再三权衡，他选择了入伍，在抗敌话剧团任舞美设计。现在看来，这样的选择丰富了王铁牛在不同的美术领域的实践，使他获得了丰富而宝贵的经验，为日后进行巨幅绘画创作打下了基础。在下部队演出的几年当中，王铁牛一直保持了走到哪画到哪的勤奋作风，画了一大批的写生作品。王铁牛根据写生素材创作了多幅风景画作品，这个时期作品虽也显露出深沉厚重的风格，但是从观察方法和表现手法上还略显因恪守程序而带来的简单。1984年，王铁牛获得了了解放军艺术学院学习的机会，这是他人生的一个转折点，这表明他终于进入了专业队伍，改变了与专业兜兜转转、若即若离的状态。在“军艺”学习期间，王铁牛创作了一些军事题材的作品，如《哨兵》参加了“建军60周年全国美展”。“军艺”毕业回沈，参与了中国第一幅全景画《攻克锦州》的创作，该项目获文化部科技进步一等奖。创作结束后，转业到鲁迅美术学院工作，又参与《清川江畔围歼战》的创作，获第三届解放军文艺奖。进入到上个世纪90年代以后，他在创作上遇到瓶颈，常常感到自己的不足甚或是无力，他在画册《自序》谈道：“45岁过后，我曾经历了长时间的困惑和苦闷，感到在专业上攀登一步是那样难，艺术基本功的先天不足和资历的欠缺，使我不得不面对来自周围的压力和无情的挑战。”他的苦恼得到了父母的理解，他们以丰富的艺术经验帮他分析，鼓励他到海外学习深造。再一次的面临选择，相对于17年前的选择更为艰难，45岁的男人身陷生活的重压，有太多的放不下，但是对艺术的梦想再次呼唤他。他接受了呼唤，毅然踏上俄罗斯的土地，走进向往已久的列宾美术学院，成为俄罗斯艺术大师梅里尼柯夫门下的学生。

作为上个世纪50年代初出生的人，王铁牛的成长过程毫无例外地深受俄罗斯文化的影响，列宾、苏里柯夫、列维坦、普希金、肖洛霍夫、柴可夫斯基、莫索尔斯基，俄罗斯音乐、文学、美术作品营造的忧郁、浪漫、深沉、博大的艺术魅力，尤其是列宾的《伊凡雷帝杀子》、苏里柯夫的《女贵族莫洛卓娃》等历史题材的作品，历史画作为现实主义创作的重要组成部分，在表现典型事件、典型形象、典型环境等现实主义的创作方法都深深吸引了王铁牛，使王铁牛深受感染。在他最初学习绘画时，俄罗斯艺术家的作品就成为他学习的首选范本。王铁牛在创作的艺术风格和审美取向上有着明显的俄罗斯文化的烙印。

在俄罗斯的三年里，生活上虽然艰苦，但对王铁牛的精神层面却是一次洗礼和锤炼。他就像一个朝圣者，他的身心在这个过程中得到滋养和鼓励。三年后，王铁牛学成回国，不仅拿回硕士学位，还有200多幅油画习作。从油画风景写生《普希金故乡的教堂》、《涅瓦河畔的伊萨克教堂》、《圣彼得堡第三条街》等一批作品中，可以看出王铁牛在面对表现对象时是多么的忠实，他对画面的营造、景物的取舍、笔触技巧、色调的把握，都和以前有了很大的不同，更有韵律感。相形之下，王铁牛留俄之前的油画作品，就显得明显带有“中国样式”构图和技巧太过老实，色彩也缺少活跃的律动。而留俄以后，王铁牛作品中平实而深沉的格调融入了活泼巧致的元素。生活的际遇，生命的历程，沉淀出画面的韵味，表面的物象掩映出深沉的回味，这样的作品能带给受众更多的心灵的抚慰。这批作品有力地说明了王铁牛留俄的三年，从内到外、从修养到技巧完成了一次全面的超越。

当代的中国油画显现出大繁荣的局面，艺术语言的丰富性和艺术观念的多样性是空前的，艺术家所受到的来自不同方面的冲击是强烈的，难能可贵的是王铁牛执著地守护着自己的艺术信念和理想，极有规律地工作生活着。他使用的工具跟他最初使用的差别不大，令人眼花缭乱的底料和媒材，远不如单纯的笔与布之间产生的震颤互动带给他的愉悦，他在艺术理想的实践中，表现出艺术上的自信与成熟。

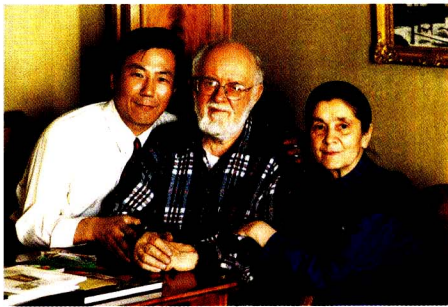
尤其近几年，王铁牛教授创作了十几幅历史画作品，这样的成绩在全国来说也是屈指可数，例如全景画《郅城战役》、《赤壁大战》、《北大营突围战》、《杨靖宇将军殉国》、《义和团联合清军攻打天津老龙头火车站》、《夜袭阳明堡机场》、《八路军东渡黄河》、《大庆石油会战会师大会》、《上甘岭1952》等等。还原历史是历史画的灵魂，这些作品，王铁牛都是受各个博物馆、纪念馆的委托来创作的，委托方对时间的限制及对历史画创作规律的不甚了解，使创作者很无奈，带来创作上的一些遗憾。从这些作品的完成效果看，王铁牛将这种遗憾降到最低。历史画相对于其它形式的创作，对作者的综合素质能力的要求更高，好的历史画家要“编、导、演”于一身，情节的设计、人物的形象、画面的支点、布局上的疏密关系和运动趋势及服饰道具、环境，都要求不能有纰漏，要在现实中寻找历史感，历史越远，越难把握，相对的历史资料也少，这就要求画家从现实生活中尽可能获取相关素材和资料，王铁牛教授在创作历史画的时候，还经常到事件的发生地去感受，虽然时过境迁，但是敏感的画家还是能抓住一些痕迹，在这个体验寻找的过程中去感受、把握历史感。长期的实践，使王铁牛创作的技法水准不断提升，《上甘岭1952》的创作，赢得了业内人士很高的评价。

梦想：一方面是要用来实现的，在某种意义上说，它是人生的终极价值；梦想在另一方面只是梦想，离现实很遥远，往往成为人生无望的困扰。

王铁牛教授是一个对自己梦想忠实的践行者，在这一过程中，他做得很成功，这要归功于他身上的勤奋、执著、憨厚、纯正的品质和坚定的信念。

沈阳书画院院长

沈阳美术馆馆长 于晨 2008年2月23日

北大营突围战（九一八博物馆陈列） 280cm × 420cm 1999年

八路军、新四军苏北会师（与王君瑞合作） 240cm×320cm 2005年

九江会议（与王君瑞合作） 200cm×300cm 2007年

三河坝战役(局部) 2007年

义和团联合清军攻打天津老龙头火车站（天津历史博物馆陈列） 180cm × 320cm 2004年

夜袭阳明堡机场（八路军纪念馆陈列） 220cm×360cm 2005年

庆祝东北光复(九一八博物馆陈列) (与王晓恩、李泽浩合作) 300cm × 600cm 1999年

攻克锦州全景画个人承担部分之一1989年

全景画《清川江畔围歼战》（本人主要完成部分）1993年

全景画《赤壁大战》局部（本人与晏阳合作完成部分） 1999年

全景画《赤壁大战》局部（本人与晏阳合作完成部分） 1999年