

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

Wang Tieniu

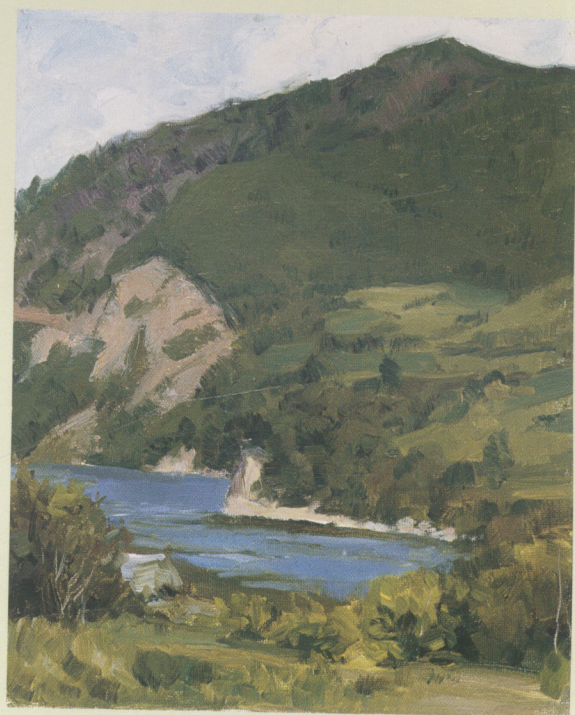
中国当代油画家
风景写生画集

王铁牛

天津人民美術出版社(全国优秀出版社)

中国当代油画家风景写生画集

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA
CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

王铁牛

Wang Tieniu

天津人民美術出版社 (全国优秀出版社)

秋光 60cm × 80cm 2008年

图书在版编目(CIP)数据

当代中国油画风景写生画集. 王铁牛 / 王铁牛绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008.7
ISBN 978-7-5305-3715-2

I. 当… II. 王… III. 油画: 风景画: 写生画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第105110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>

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 1/12 印张: 4

印数: 1-2000

版权所有, 侵权必究

定价: 35.00 元

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》参加“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《郅城战役》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》。

涅瓦河畔的伊萨克教堂 50cm × 35cm 1996年

阳光总在风雨后

——记油画家王铁牛的艺术之路

2008年3月2日，清华大学美术学院王铁牛教授在位于北京东三环边的俄罗斯艺术画廊举办风景写生油画作品展，这次展览展出了王铁牛教授近十年来创作的五十几幅油画风景写生作品。

王铁牛教授作为中国当代最具有实力的现实主义油画家之一，虽说他在全景画创作和大型历史画创作上艺术成就突出，但是油画风景写生却是最能够直接地反映出王铁牛教授艺术天分和艺术格调。从他一开始接触绘画，对风景写生的创作方式就伴随着他，是他最为熟悉也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能使人深受感染。它带给人们的意味远远超过画作本身，是作者朴素、敦厚、执著、勤奋的性格与材料技巧共振碰撞而出的图式，热情而又沉实，厚重蕴涵着悲悯，它所唤起的是内心的深沉的感动。是时代和命运的锤炼，造就了王铁牛教授画作的超然品质。

对王铁牛的人生来说，鲁迅美术学院这样的成长环境和家庭背景，成为画家更多的是一种宿命的必然。当他懂得梦想的时候，梦想对他来说是非常的清晰、明确，那就是要成为父亲、母亲那样的画家。在这个家庭里绘画占有毫无疑问的重要位置，绘画不只是爱好，而是事业。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，70年代初抽调回城，到一家小工厂当了一名工人。写生画为他的业余爱好。他在村里给村民画像，在工厂出海报、搞宣传，他因为会“画画”赢得了尊重与看重，也让他在那段不堪岁月中获得一丝满足和慰藉。他把所有可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）参加“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，在他接到鲁迅美术学院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。经历过十年劫难，使这个刚刚获得新生的家庭心有余悸，再三权衡选择入伍，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美术范畴中不同领域的实践，获得了丰富而宝贵的经验，为日后进行的巨幅创作打下了基础。在下部队演出的几年当中，王铁牛一直保持走到哪儿画到哪儿的勤奋作风，画了一大批的风景写生作品。王铁牛根据写生素材创作多幅风景题材的创作，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年王铁牛获得了入解放军艺术学院学习的机会，这是他的一个转折点，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，王铁牛创作一些军旅题材的作品，如《哨兵》参加了建军60周年全国美展。军艺毕业回沈阳，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。进入到上世纪90年代以后，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：“40岁过后，我曾经历了很长时间的困惑和

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，以他们丰富的艺术经验帮他分析，鼓励他到海外深造学习。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心，有太多的放不下，但是对艺术梦想再次呼唤他，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不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、肖霍洛夫、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、博大的魅力氛围，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有着明显受俄罗斯文化影响的烙印。

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。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》这一批作品，可以看出王铁牛在面对表现对象还是那么忠实，但是从画面的营造、景物的取舍、笔触的技巧、色调的把握，都较以前有很大的不同，更具韵律感。相比之前，留俄之前王铁牛的油画作品，摆脱不掉的明显“中国样式的油画”，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。这一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。

当代的中国油画是大繁荣的局面，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介，远不如单纯的笔与布之间产生的震颤互动带给他的愉悦和踏实，他在艺术理想的实践中，表现出他艺术上的自信与成熟。

王铁牛教授是一个不知疲倦的人，不停地奔波着，不停地画着，春夏秋冬、大江南北、荒漠孤烟、辽南农舍、涅瓦河畔、马尼拉火山，都收录在他的创作中。

王铁牛教授的艺术历程，让我想起马丁·路德·金，“我有一个梦想……”朴素的，然而又鼓舞感动人的一句话。

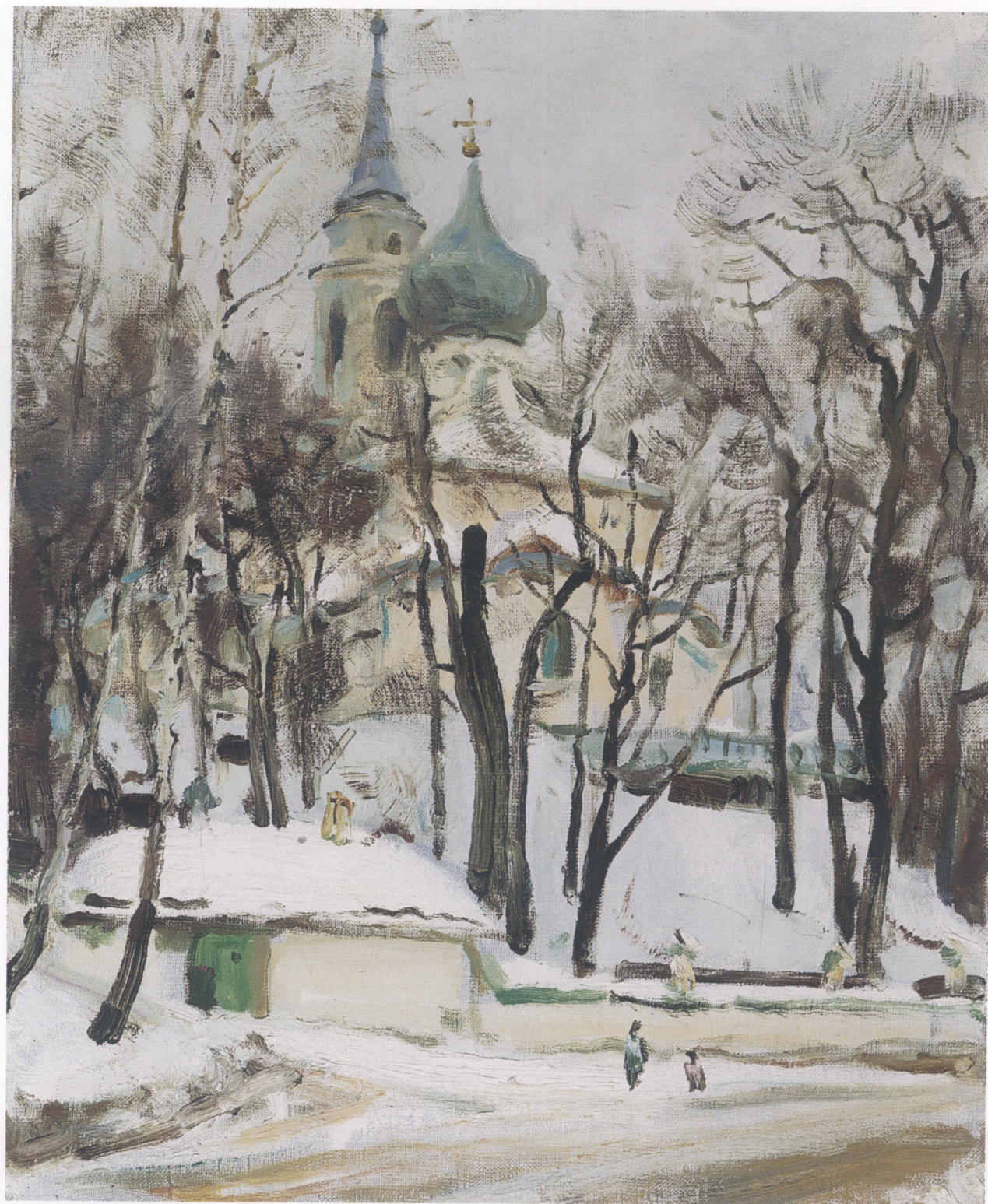
梦想：一方面是要用来实现的，在某种意义上说，它是人生的终极价值；梦想在另一方面只是梦想，离现实很遥远，往往成为人生无望的困扰。

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 于 晨 2008年2月23日

雪坡 90cm × 150cm 1996年

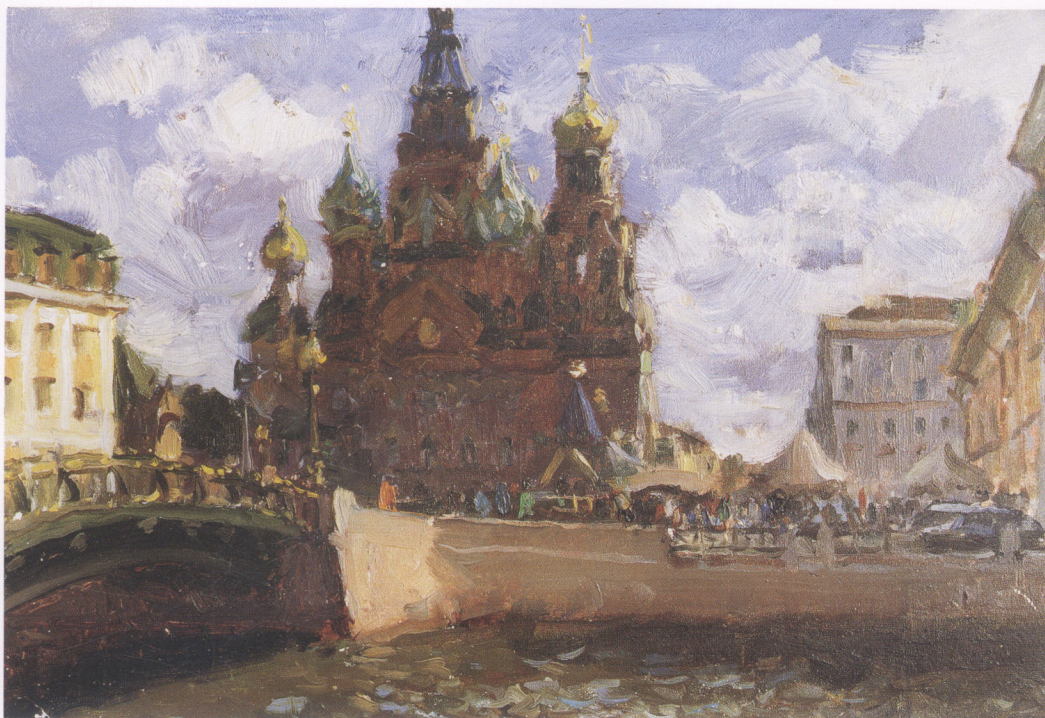
普希金故乡的教堂 50cm × 40cm 1998年

远眺伊萨克教堂
40cm × 40cm
1997年

瓦西里岛的第三条街
35cm × 50cm
1999年

彼得堡的圣血教堂 35cm × 50cm 1996年

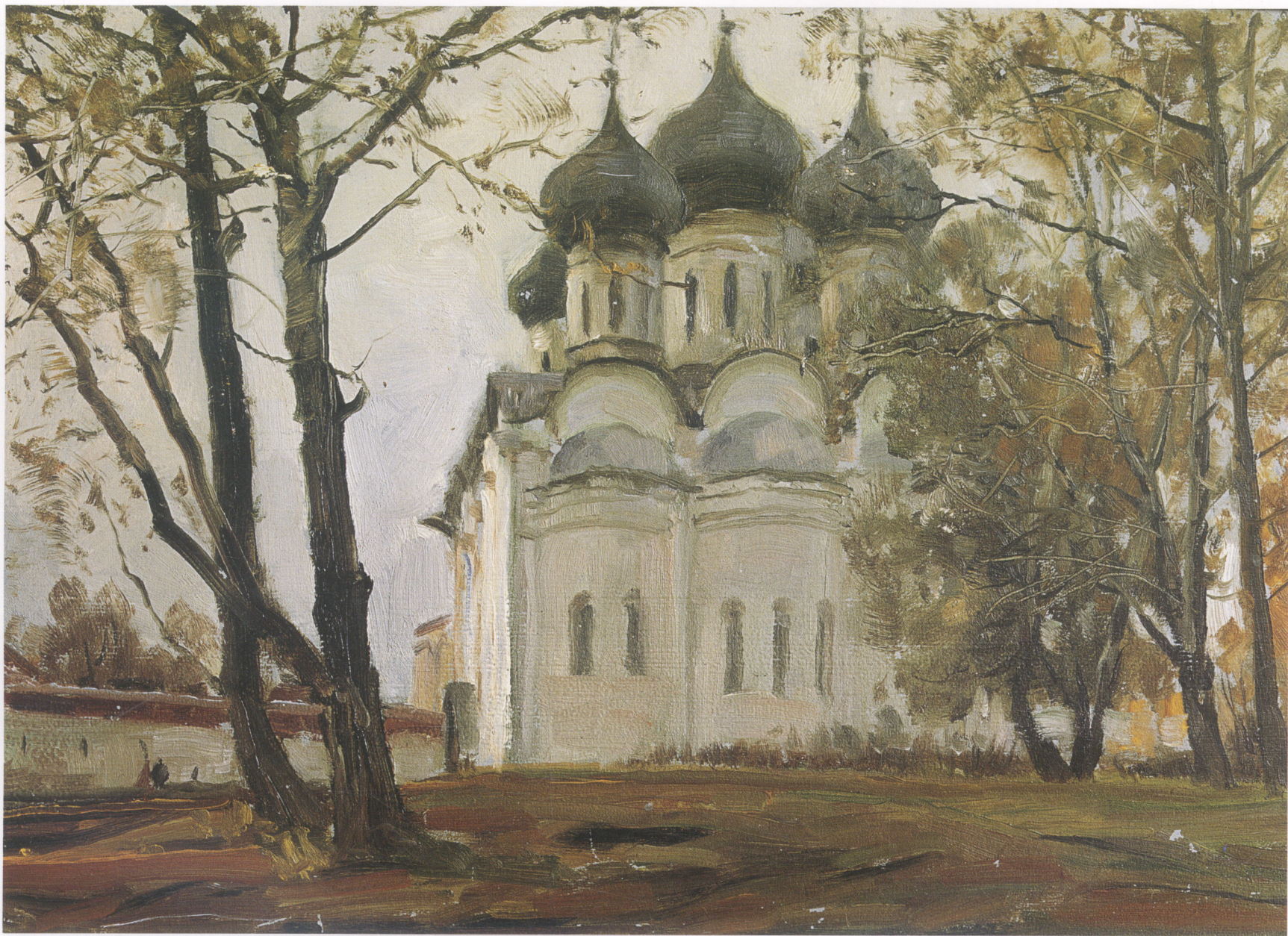
列宾美院边上的街景 35cm × 50cm 1996年

列宾美术学院后院 23cm × 35cm 1997年

普西金故乡写生 27cm × 38cm 1998年

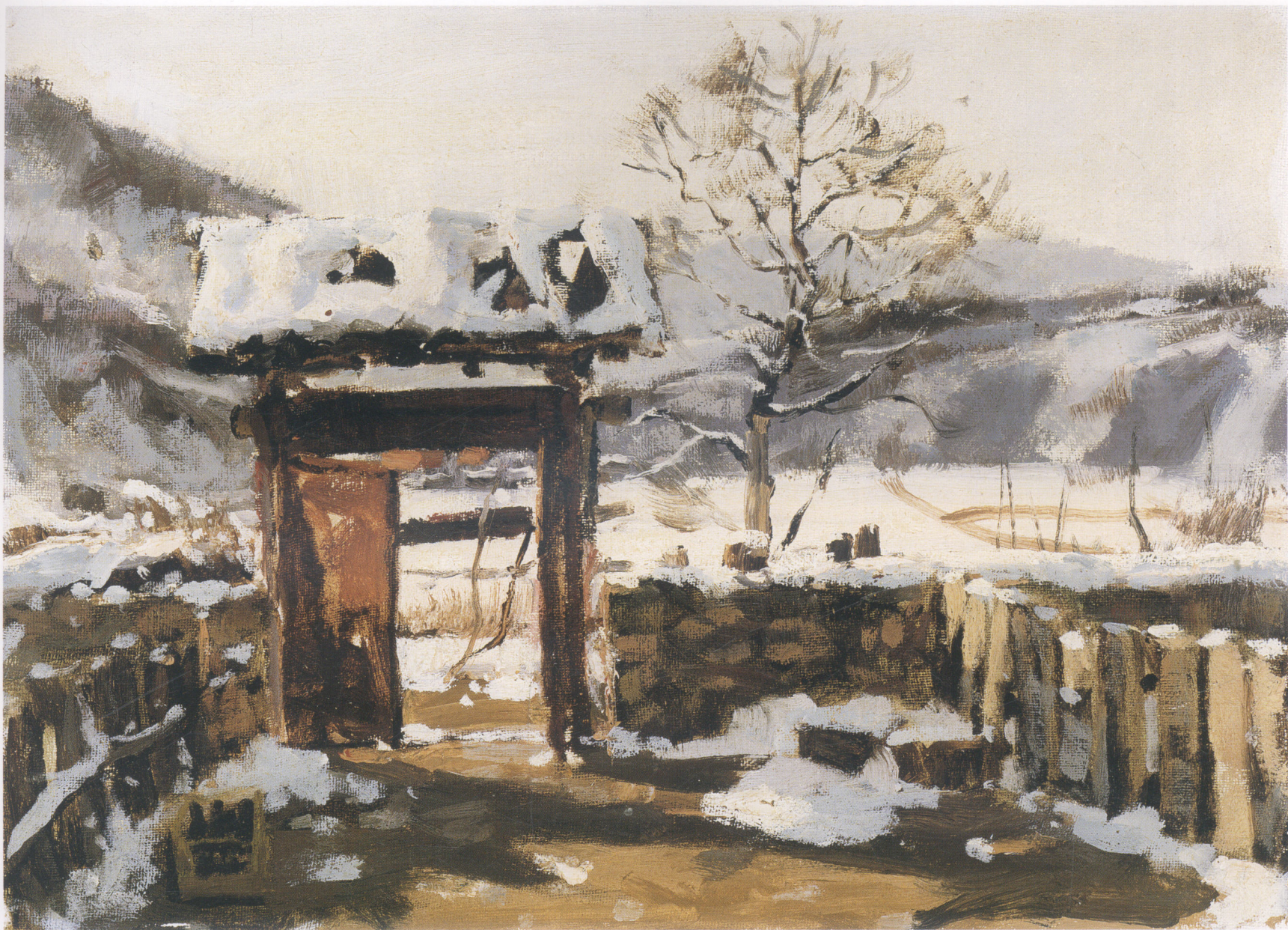
沃尔格达的教堂 35cm × 50cm 1997年

深秋的巴乌洛夫公园 35cm × 50cm 1996年

雪晴 35cm × 50cm 2001年

山村早晨 40cm × 50cm 2001年

太行人家 35cm × 50cm 2002年