

中國油畫市場

主编 苗凤池 第3辑 (总第24辑)

2010-2020
油画的十年

北京工艺美术出版社

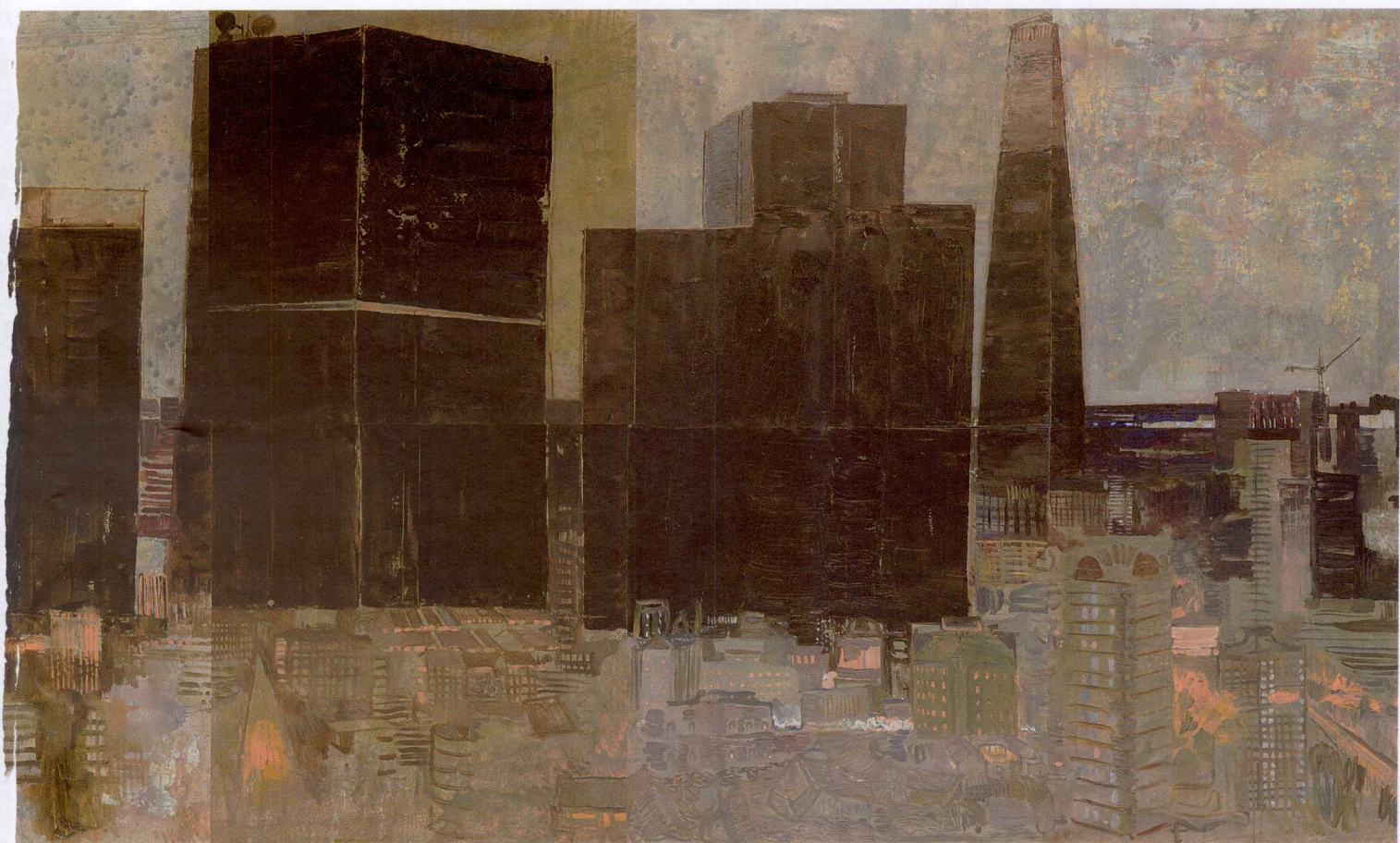
杨克山

封面名家

初雪 80×61 (局部)

戴士和 金山岭 200×700 画布油画 2008

戴士和 金融街 200×700 布面油画 2008

图书在版编目(CIP)数据

中国油画市场第3辑(总第24辑) /
苗凤池主编. --北京: 北京工艺美术出版社, 2010.3
ISBN 978-7-80526-925-2
I. ①中… II. ①苗… III. ①油画-行情-中国 IV.
① F724.787
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第 039419 号

责任编辑 陈朝华 谢琳
责任印制 宋朝晖

中国油画市场 第3辑(总第24辑)

顾问 靳尚谊 詹建俊 朱乃正 宋惠民
张祖英 尚扬

主编 苗凤池

副主编 薛国芳 韩中人
艺术总监 顾 斋
设计总监 杨 勇
学术主持 蓝 一
主编助理 李沅芷
事务主管 孟祥淑
采 编 唐 可 曲 艺
编 辑 《中国油画市场》编辑部
电 话 010-52029019
电 邮 chinayhsc@yahoo.com.cn

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 010-84255105(总编室)
010-64283671(发行部)
010-64280045/84255105
传 真
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京翔利印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 22
版 次 2010年3月第1版
印 次 2010年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-80526-925-2 / J.825
定 价 98.00元

目录

008【佳作赏析】

詹建俊 《天界》	陈逸飞 《水乡回望》
忻东旺 《消夏》	郭润文 《守望》
陈衍宁 《红妆》	王克举 《五月花》
崔国强 《早春之三》	邓箭今 《月色》
程丛林 《取水》	贾涤非 《尴尬图》
杨飞云 《梳妆》	

封面主题 P06-29 2010-2020: 油画的十年

中国油画的发展会越来越好 文/詹建俊(中国油画学会主席)

詹先生身上有着那个时代知识分子特有的儒雅谦和气质。雅致闲适的穿着和考究精到的家居摆设,处处体现出艺术家对细节的关注和对品位的追求。现年79岁的詹建俊每天依然花大量的时间进行油画创作,艺术于他而言,是毕生的事业与热爱。今年是中国油画学会成立15周年,作为中国油画学会的主席,詹建俊被称为是油画界的一面旗帜,对中国油画的未来詹先生相信发展会越来越好。

中国油画精神与写实油画 文/张祖英(中国油画学会副主席兼秘书长)

这些年在艺术界我们也常常听到所谓的明星和权威的说法,廉价的“大师”封号满天飞。然而另一种“权威”则是由于某种工作关系和职位而来的社会影响,是由于经营单位和中介组织在利益驱动下,动用经济力量和媒体炒作造成一时的“名流”效应,形成所谓的“权威”和“明星”。

我看中国当代写实油画 文/邵大箴(中央美院教授 中国美协理论委员会主任)

每一位艺术家各具个性的表达方式,方能展现写实风格无比广阔的可能性。随着国内经济快速增长和人民物质生活的提高,大众对艺术的需求在不断增长,写实油画市场的现状和前景令人乐观。

金融资本介入艺术品市场: 潜力巨大 文/吴国才

有人说艺术品市场无疑像一块烧得滚烫的金砖,令其他行业想拿又不敢出手。事实确实如此,艺术品市场发展到今天,蕴藏的商机已令各行各业跃跃欲试。现在,以银行、证券、保险、信托为主的金融行业也对这块市场表现出极大的兴趣。

再现艺术之春 展望2010 文/曹俊杰 周舒

传统崛起,当代没落,从现在一些国际性画廊公布的明年展览信息看,传统的崛起已成定势。

油画投资: 如何选中富矿 文/马全甫

手里有了富余资金,就要研究投资。投资的目的是要赚钱。现实的投资渠道不少,成功的个例也颇多,房地产、股彩票之后的艺术品投资,听起来好像是后来的“三弟”,然而却是后来居上,许多财人富贾、巨鳄大亨、财团CEO、藏家买家都纷纷青睐,大有新一轮大市火红的味道。

入袋! 潜力股 文/肖好倩

现在的高端艺术品收藏市场,已经在某种程度上超过了豪华车的价值。不过,尽管油画这只“潜力股”的增值空间很大,但是并非所有的油画都能带来丰厚的回报,还需有一颗慧眼: 只要有潜力的,一定购之入袋。

谁将成为未来市场的心宠 (7)

戴士和

“临颖美人在白帝，妙笔如椽神扬扬”，士和先生当之无愧成为新中国油画创作上的一路领军人物，而这路风格在他的影响和带动下正在逐步壮大，同时也受到越来越多的学术和市场两界人士的高度关注与认可。

赵开坤

赵开坤先生称得上是当今风景画家中有才情的一位，画面清新可人，寓美于枝条茎叶之间；笔触质朴率意，恣意在纵横飘洒之中；意境幽远隽永，寄情放怀乎空灵苍茫之外，而红墙绿瓦与树影山形的穿插映衬，将快意与性灵跃然铺呈，一扫尘俗，似乎与吴冠老的画面意境有着异曲同工之妙。

程丛林

伤痕美术，在我国美术史上有着特殊而重要的位置，曾影响着几代人，至今在谈到的时候，人们还乐之提说而不疲，作为其代表人物的程丛林先生更是因其艺术的造诣，学术的高度，人格的魅力而广受包括国外众多人士的重视，他的不少作品都具有深远的影响。

艾轩

大名鼎鼎的“中国写实画派”，零四年成立以来至今一直领跑市场，正是他们的一路飘红才让写实中国油画受着全球的关注，而艾轩以高超技法 and 蒸蒸人气成为这个组织的带头大哥。

周春芽

一个个精彩面市，一个个牵动人心，一个个被人竞相争藏，试问在当今数以几十万计的画家中，数以百万计的买家中，产生如此轰动者能有几何？在那么多拍场的上上下下被如此风追风抢者有几何？有周春芽，我们感到自豪。

张晓刚

美国人不是傲吗？他们的槌下有了对中国人的第一声尖叫；欧洲人不是牛吗？他们的拍场有了对中国人的第一次疯狂追逐；香港人不是富吗？他们的苏佳掀起了对大陆人的第一次高呼热浪。张晓刚，这个前卫艺术的领袖，享誉国内外的风云人物。

孙为民

曾几何时，孙为民先生一度受到无数青年粉丝的热切追捧，照本临摹者，不可胜数，这在中国近百年油画史上还为数不多，中国美术馆“现实主义之路”之后，更是将一手精湛的技法展示在世人面前，而其在油画界的影响也日隆月隆，低调为人，高调入画，逐步显露出一代大家的迹象。

段正渠

如潮的观众记住了老段，也记住了他土质芬芳水势苍莽的画面，再次唱响那曲千古回荡的《天下黄河九百九十九道弯》。在铺天盖地的唯美靓体与秀丽青山之外，段正渠擎着新表现主义的大旗把乡土乡亲的大情大爱进行到底，成为本土艺术一路上的领军人物。

贾涤非

涤非先生有如此自由惬意的表达，哪用得着我们再用什么主义什么流派这些呆极俗极的程式给它套上？尴尬呀。

王沂东

《中国红》红遍江北江南，《小媳妇》美到倾国倾城，王沂东用精湛的技法和超凡脱俗的审美意趣，告诉那些曾引以为骄傲的西洋同行们：古典写实不再是你们的时代了。

赵开坤 春绿-2 150×100 布面油画 2009

张晓刚 大家庭之兄妹 80×100 布面油彩 1997

贾涤非 尴尬图 140×130 布面油彩 2000

雷波 摸鱼 138×148cm 布面油画 2005

白羽平

老白的风景享誉中国画坛多少年，以他稳定的画风和质朴的关怀受到同道们的一致赞叹，同时也受到全国各地的藏家们的青睐。

雷波

山东一位资深藏家默默研究油画几十年，为了雷波先生放在上海展览的一张风景，竟从山东跑到上海四次，终于将其买下而后郑重地悬挂在书房的正厅。可敬，藏家；可佩，雷波。我们一起感动着。

李贵男

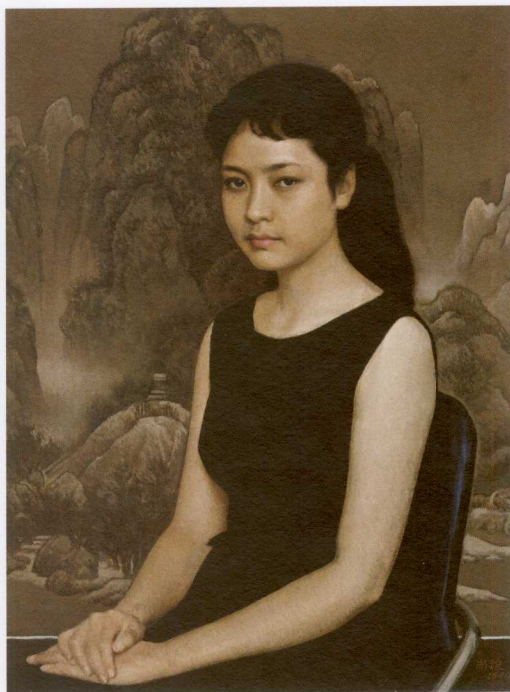
他有熟稔的画面表现技法，他有敏锐的语言提炼能力，他有深刻的主体思考，他有不俗的色彩运用，更有丰实的精神指向，这些都没有留给众家追逐的古典写实，而是坚定地走着自己的路，于是，有了李贵男自己的风貌，而且这个风貌正越来越受到更多人的认可和赞誉。

072【走近经典】永不贬值的财富之

写实主义大家·靳尚谊

靳尚谊是我国当代著名油画艺术家、美术教育家，曾长期担任中央美术学院院长、中国美术家协会主席，是中国美术界为中国艺术与文化的时代发展作出突出贡献的代表人物。他1949年考入徐悲鸿先生执掌的国立北平艺专，在新中国成立的礼炮声中迈进中央美术学院，今年也是他从艺六十周年。作为新中国高等美术教育培养起来的第一代画家，他的文化理念和艺术情怀与中国社会发展和文化建设紧密相连，几十年来致力于推动建构油画的中国学派，倡导发挥油画艺术的文化功能，在油画探索与研究上沉潜往复，创作出许多脍炙人口的重要作品，以思想性和艺术性的内在统一体现了中国油画的学术精进，展现出他精湛的艺术风格。他在油画艺术探索和创造上的成就成为中国美术的重要财富。（范迪安）

073 靳尚谊对中国油画的发展 文/詹建俊

靳尚谊 青年女歌手 74×54 布面油画 1984

中国名家 P100-223

100 戴士和

戴士和先生之于艺术的灵悟颇与当年的林风眠相似，只是林老更精于削减变异，而戴公则善于细碎统筹；前者如刀，刀切块面，后者如剑，剑花朵朵；前者朴厚诡秘如雷电，后者轻灵萧散若轻风，二者之妙，全在性情之容与矣。

132 赵开坤

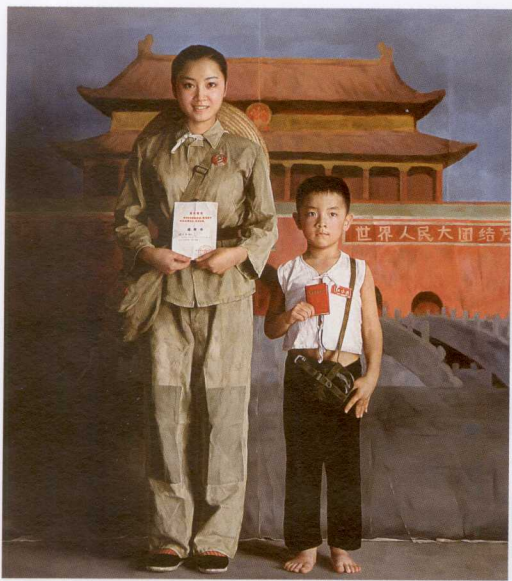
人们对风景油画的市场价值再度审视之后，一些具有高度学术含量及风格面貌较为显著的经典作品一定会受到越来越多投资者的青睐，而其价格也会有不小幅度的上扬，增持之机，恰是时候，以目前反馈的各种信息看，开坤很有可能成为未来市场又一匹黑马，无论是早期购得，还是此时跟进的卖家都会得到很为可观的回报。

160 曹新林

曹新林先生找到了新农村里的风土人情，作为传输情感的载体，经营罗列，概括提炼，令人读来既似曾熟悉又顿觉新鲜，而其表现出来的形的朴实，线的朴厚，色的朴质，面的朴素，无不对油画艺术所崇尚的“精神与品格”作了很为到位的诠释，是继八十年代后期兴起的乡土绘画之后又一潜心延续拓展的明证。

戴士和 毛泽东的小书桌 120×120 布面油画 2009

王国斌 我爱北京天安门 150×130 布面油画

周武发 火烧圆明园 200×250 布面油画 2006

吴松 Bottle(局部) 708 100×80 布面油画 2008

冯少协 1871·广州贡院 100×150 布面油画 2009

176 王国斌

尚谊老师鲜活高雅，丹青先生大朴玲珑，中立先生粗犷幽秘，沂东先生精致婉约，艾轩先生质朴敦厚，飞云先生温和祥瑞，芒耀先生细腻稳重，润文先生苍劲唯美，国芳先生幽远缠绵，衍宁先生妩媚温婉，丛林先生洗练淡定，克山先生平实真切，玉琦先生率意精致，东旺先生精炼生动，尚丁先生快意潇洒，宏剑先生圆润恢弘，而国斌先生意远情真而新鲜雅致，思绪追溯那个渐远还近年代的怀念。

196 孙逊

圈内圈外，孙逊先生有着广泛的声名，是许多艺术界前辈都为看好的未来之星，毫无疑问，又是中央美术学院这一中国第一流的艺术学府培植出来的足金足赤的高手，来市必有好戏。

224【未来之星】

最具升值潜力艺术家

224 周武发

周武发能平静地坚守在现实主义绘画的领域里，以他特有的品质去关注社会，解读生活，体味性情，并用自己热爱的绘画去表现它，是很可贵的。(杨飞云)

236 张俊明

这“阔”与“宏”的气势一如画家的胸襟一览无余地展示在我们眼前，体现了俊明先生过人的“大”画面把控能力，他用自己的解读和对大自然的崇敬，默默地赋予了这山这水这一草一木还有生长的这片深情的土地以人性化的特征。

256 吴松

香港画家吴松以新鲜独到的审美触角和简约空灵的艺术特色从众多年轻画家中脱颖而出，成为中国新表现主义的优秀画家。

278 吴静一

我们在他的作品里能清晰地看到其“时代元素”的特征，着眼于对生命状态的反复探究以及对社会生活精神所指的倾心表达来逐步完善着“艺术当随时代”这一创作理念。

2010图片世界 P296-320

296 【中国美术馆】“百年广州·冯少协油画展”在伦敦引起轰动

“百年广州”油画展的成功举行，在英国各界引起强烈反响。展览开幕仪式在伦敦最核心区二百多年历史的英国皇家歌剧艺术博物馆举行。来自英国各界的近百名嘉宾出席，中国驻英大使馆吴逊参赞代表查培新大使宣布“百年广州”油画展开幕。

304 民谣与官窑 · 陈逸飞&姜国芳

一个关注江南水乡、旧上海与西藏风情，一个倾心于举世闻名的紫禁城；一个钟情于自然唯美，一个沉浸于严谨史实，因为题材之异，有人把他俩比作民窑与官窑。

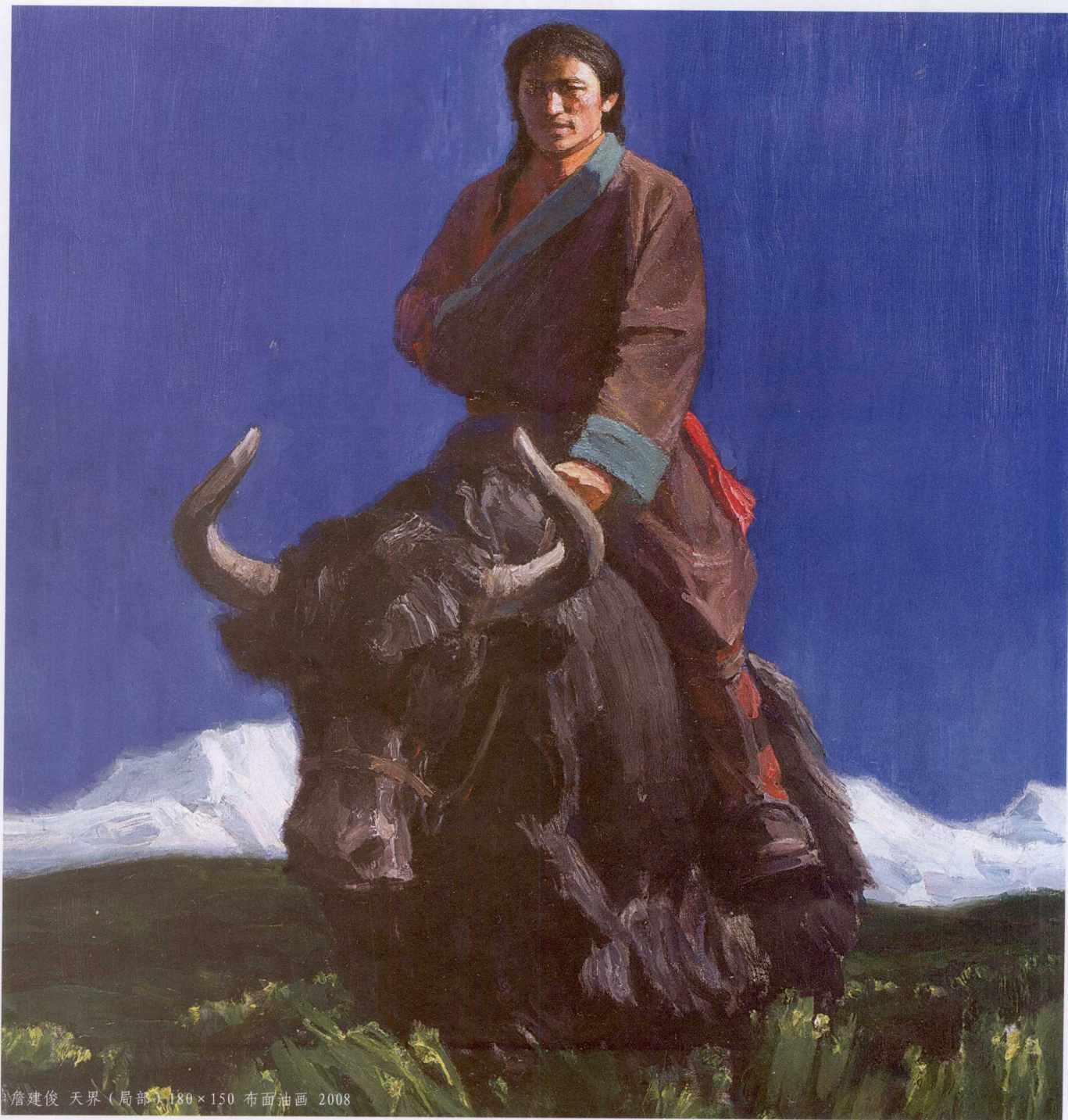
306 图片时代 · 周伟华&钟飙

308 【纸上风采】

邢健健 欧阳海 雷锋 刘胡兰 罗盛教 黄继光 安业民
何建成 再次演绎永恒的“斯通”
钱流 人体系列
陈逸鸣 金丝雀

2010-2020

油画的十年

詹建俊 天界（局部）180×150 布面油画 2008

中国油画的发展会越来越好

文 / 詹建俊 (中国油画学会主席)

詹建俊 狼牙山五壮士 185×203 1959

詹建俊 飞雪 100×70cm 布面油画 1986

詹建俊 绿野 布面油画 1989

[编者按] 因其一米八八的身高, 油画家、中国油画学会主席詹建俊被画界同仁亲切称为“詹大”。无论何种场合遇见, 他的高度绝对引人注目, 风度令人过目不忘。詹先生身上有着那个时代知识分子特有的儒雅谦和气质。雅致闲适的穿着和考究精到的家居摆设, 处处体现出艺术家对细节的关注和对品位的追求。现年79岁的詹建俊每天依然花大量的时间进行油画创作, 艺术于他而言, 是毕生的事业与热爱, 此次采访就是在他作画之余。今年是中国油画学会成立15周年, 作为中国油画学会的主席, 詹建俊被称为油画界的一面旗帜。谈起油画界的往事, 他思路清晰, 侃侃而谈。

记者: 1985年“黄山油画艺术研讨会”之后, 中国美协成立了第一个专业画种的油画艺委会, 您当时担任油画艺术委员会主任, 请您简单介绍一些当时的情况。

詹建俊: “黄山会议”之前, 油画艺术基本处于写实主义一枝独秀的状态, 艺术的风格样式相对比较单一。“黄山会议”正值改革开放初期, 各种艺术思潮纷至沓来, 青年艺术群体纷纷成立, 在变幻纷繁的表象下, 相当多的艺术家对中国艺术何去何从产生了迷茫和困惑。于是油画艺委会成立的第一件事, 就是在北京举办了第一届全国油画艺术讨论会, 对中国油画的发展状况进行了深入的探讨。当时我们明确提出要坚定自己的信念, 肩负起创造具有“民族特色、时代精神和个性特征”的中国油画艺术的努力目标。三天的会议, 促进了青年画家和老一辈油画家的交流与沟通, 统一看法。1987年, 油画艺委会又组织举办了首届中国油画展, 这也是中国油画艺术有史以来第一个全国性的专项展览, 展览中涌现出一批风格各异的优秀作品, 一些非常有才华的艺术家也开始引起艺术界的关注。

记者: 在2000年左右, 您曾经在一系列学术研讨会上, 明确提出“走中国油画的自主创新之路”, “自觉构建油画艺术的中国学派”的学术主张。由于油画是个外来画种, 应该说, 这些观念在当时都是非常前卫的提法。

詹建俊: 从上世纪末到今天, 随着改革开放后西方先进的科技与物质产品的引进, 各种意识形态性的文化现象和价值观念也同时进入, 我国传统的价值观与文化观受到了强烈的冲击。传统的民族文化形态和中国独特的文化品格和精神追求, 都在受到排挤和消解。西方当代大众文化的商业化操作在发展中国家不仅排挤地域文化, 同时, 又以媚俗的趣味引起文化品格和精神质量的滑落。当代国际艺坛各种思潮迭起, 东西方艺术家面临着众多的困惑和震荡。特别是西方在推进当代艺术思潮的活动中唯我独尊, 凡不被认同的艺术观念与成果均被排斥在当代艺术之外, 当代艺术的概念被垄断。我国的油画艺术在我们倾心努力缩短与西方艺术发展差距的时候, 自觉不自觉地接受了西方的观念与模式, 它一方面促进了我国油画艺术的进步, 使我们的油画取得了向现代性和多元化等方面的发展, 另一方面也导致了西方艺术思潮与模式在我国的流行。

如果说, 在上个世纪出于自身文化发展的需要, 我们主动地去向西方学习, 那么, 今天, 当我们已经基本了解和掌握了西方油画艺术从古典到当代的全部要求与特色之后, 我们努力的重心应该从对西方文化的专注学习状态, 转换到开拓与创造本国现代文化上来, 应该立足本土, 立足于本国的文化需要, 致力于形成中国油画的民族特色, 在世界格局中确立我们中国油画的地位, 发出自己的声音。油画家们要深入到我们所生存的时代生活中, 扎根于实实在在的生活的

土壤,真正创作出具有鲜明民族特色、民族气派、时代精神的中国油画,自觉地建构油画艺术的中国学派。应该说,这些主张都是基于中国油画艺术现状所产生的,符合中国油画发展的实际状况,客观上推动了中国油画进一步向前发展。

记者:中国油画学会创立至今,已经从一个自筹经费的民间团体,发展为中国油画界一个权威、公信,有着较大社会影响的学术组织。您认为它能迅速发展壮大并得到画家们认可的原因是什么?

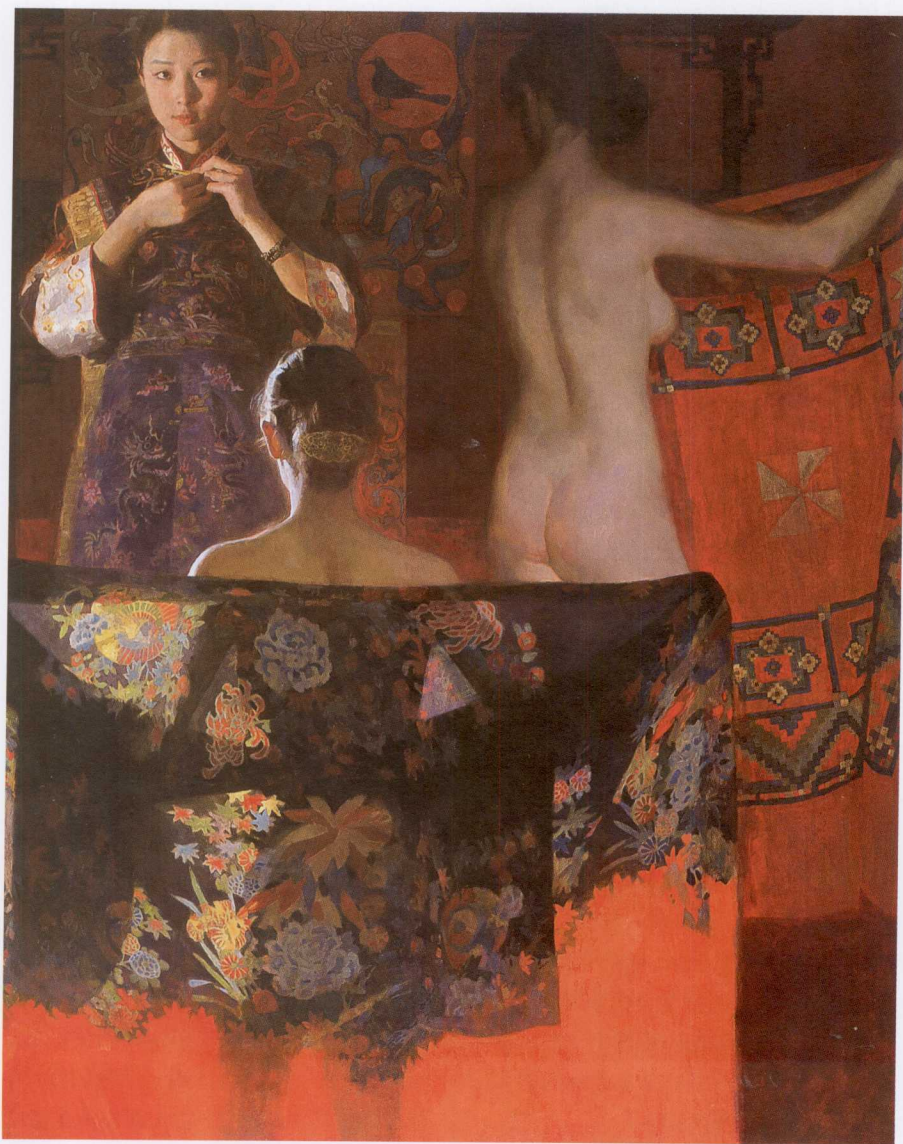
詹建俊:是立足于现实,立足于学术,以学术引领油画艺术的前进。应该说,学会是由关注中国油画发展的油画家们所组织的,学术是这个组织的灵魂。为了更好地开展工作,我们从学会成立之初,就与理论家们建立起紧密的联系,国内一些著名理论家本

身就是学会的核心成员。正因为有着明确的学术目标,紧紧按照学术要求开展工作,一切以学术目标为基本点来策划和组织活动,才能够做到与各地画家取得共识,团结全国的油画力量。

记者:这些年来油画学会策划、组织了很多高水平的展览,您认为对推动中国油画的发展有什么积极作用?

詹建俊:学会从成立之初就开始筹划、主办了“首届中国油画学会展”。此后,又陆续主办了“中国油画肖像艺术百年展”“当代中国山水画·油画风景展”“精神与品格——中国当代写实油画研究展”“形象对话:中国油画、工笔重彩、水墨肖像艺术大展”“拓展与融合——中国现代油画研究展”等十余个主题展览。

其中“20世纪中国油画展”展出了百年历史

陈衍宁 红妆 163×126 布面油彩 2002

王克举 西望李家山 180×200 布上油画 2009

中280余位画家的400余件作品,在同一平台上展现了我国数代油画家把油画引进中国并在中国的土地上不懈努力的成果,发掘、梳理和研究了中国油画百年的发展脉络,明确了中国油画几个发展阶段的分期,为中国油画的历史和现状提供了完整和客观的依据。分别在1998年和2005年举办的两届“中国山水画·油画风景展”具有明确的学术主题和宏大的规模,是首次以东西方艺术比较的角度切入中国当代文化的大型艺术展览。活动促进了两门艺术的同步发展和相互借鉴,对于油画艺术如何从中国传统文化中汲取营养,使之更具中国特色,最终植根于中国文化的土壤起到了积极的催化作用。再如2005年举行的“大河上下——新时期中国油画回顾展”,集中展示了新时期以来对推动中国油画发展有价值的代表性作品250幅,全面客观地展现了

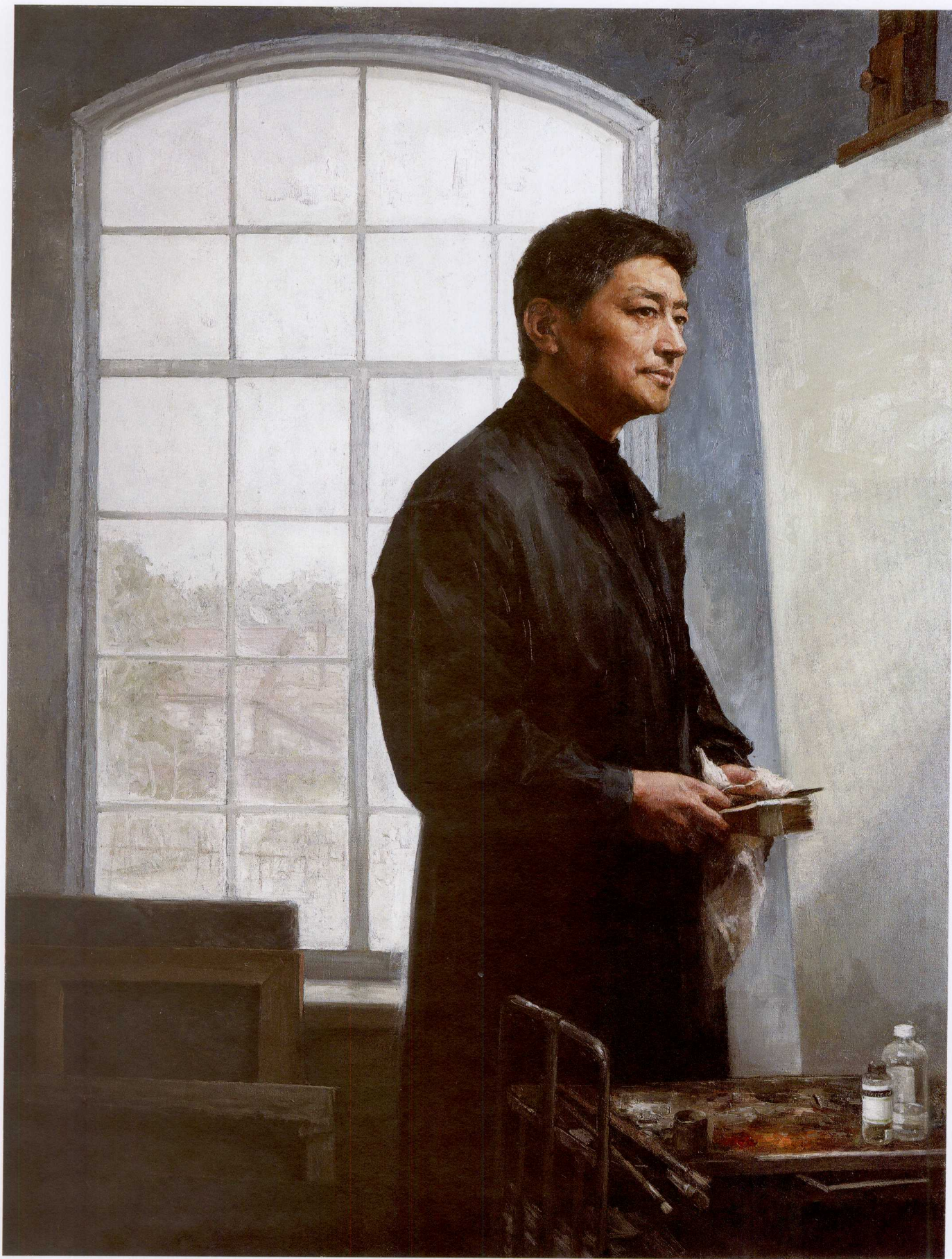
“文革”以来中国油画家艰辛探索所取得的成果。中国油画经过30年艺术思潮涌动和潮流变革,经过不断的反思、突破,终于寻找到正确的发展道路,成为中国当代文化不可缺少的重要构成部分。

记者: 今年油画学会将有什么新的举措?

詹建俊: 计划在下半年举办“油画艺术与中国当代社会——中国油画展”。举办这个展览的初衷是基于时代的发展要求,中国油画要更进一步关注中国当代社会。这不仅要通过作品反映当代社会生活,更要深入当代社会的精神层面,并与之紧紧联系在一起,使艺术创作成为当代社会精神的表征和重要的组成部分,进一步展现当代中国人的心灵世界,使中国油画具有更为深厚的人文精神,从而更强烈地表现当今社会新的变化,体现时代精神,同时在内容和形式上更

有效地发挥中国油画的艺术特色。这就要求中国油画家在掌握油画艺术表现力的前提下,以新视角对当代社会生活作深入观察与表现,使中国油画更具有时代特征;充分发挥油画绘画性的艺术魅力,引入现代审美理念和视觉体验;在油画的形式语言层面,进一步探索和提升具有本土文化特色的表现力,发扬艺术上的原创精神。

此外,现在中国主流油画在海外影响力较小,今日中国油画的整体面貌、中国油画的艺术成就那么好,可惜国外看不到。为了让中国主流油画在国际艺术领域得以展示,我们还希望能够向海外自主推出我们的油画作品和画家,为扩大中国油画在海外的影响作出努力。目前这一构想已得到有关方面的支持。相信中国油画的发展会越来越好。

张祖英 自画像 180×160 布面油画 2004

新时期以来作为外来艺术引进的油画艺术,在中国取得了令人瞩目的发展,已经成为当今中国现代化进程中文化领域的重要现象,因此作为中华民族文明素质载体的油画艺术,在国家艺术发展战略格局中的未来发展,无疑成为我们共同关注和研究的重要课题。

我在个人创作以及在中国油画学会工作中接触到全国油画界的情况,对中国油画如何适应当代社会发展的需要,以及写实油画如何具有当代属性有一些思考。我想从以下几个方面提出问题,并谈谈我自己的认识。

正确处理油画市场和艺术导向的问题

改革开放以来写实油画对欧洲油画传统的学习借鉴,使中国油画艺术的水平获得了大幅度提高。从上世纪90年代初开始,由于中国经济飞速发展使国力大增,随着艺术市场的兴起产生了国内的收藏群体,艺术品价格和作品流通呈现兴旺景象,大大促进了中国油画的进一步发展和普及,不但壮大了艺术的队伍,也使油画艺术进入千家万户,形成良性循环的势态,这是应当充分肯定的。然而,由于中国艺术市场起步晚,与西方五六百年市场经验相比,显然不够成熟,无论对市场经营机构还是艺术家,均存在正负两方面的因素,单纯经济观念和艺术上的短视,不可避免出现一些问题。如在写实油画方面产生了一些迎合低层次市场需要的琐碎雕琢、形象庸俗萎靡的人体作品,缺少作为中国人现实状态的精神品格。

近30年来艺术家们积极创新,勇于探索,扩大了艺术领域,他们不断探索对社会的感受方式和表现方式的实验精神,使油画艺术产生了新的气息和重要的变化,题材内容和形式风格更为广泛,展现了更加多姿多彩的面貌。但由于中国当代艺术的发展时间较短,而起步之始又大都受西方艺术思潮的影响,过多地步西方艺术流派与风格的后尘,片面迎合西方艺术标准,因此需要在中国民族精神取向和艺术创造态度方面积极加以引导,认真梳理研究。尤其是在2003年之后,油画在艺术市场上突然火爆起来,在画价的排行榜上,人为制造的天价的作品频频出现,在艺术界和社会上引起极大

的震荡。据了解,这种状况的发端首先是国外资本介入并参与操作,在金钱引领的市场下,国内的画廊与拍卖公司联手进行资本运作,正如击鼓传花的游戏,最后还是由中国新兴的有产者买单。这是市场问题,但就艺术界本身来说,在金钱面前一些艺术家缺少独立思考而自动投入其中。自2006年美国纽约苏富比拍卖发端,这股风转由香港刮到大陆。事实上,这些作品除了一部分是在进行现代艺术探索外,其他的在艺术上比较粗糙,却在内容和意识形态方面迎合国外艺术思潮和政治需要,片面反映社会生活的阴暗面。这背后是外国一些基金会、艺术机构有计划、有目的地打入中国艺术界,用高价操控和引导,用经济力量来推广和收买符合他们意识形态的作品。正如《美术》杂志一篇文章中所引用的“某境外经纪人声言给他几十个亿,就可搞定中国当代艺术的导向”。

我们从798艺术区等画廊聚集区,可以了解到打入国内的画廊在运作上有两大特点:一是它的投机性,跟风把画家推向市场;另一个是捕猎性,根据外国的市场流行的风向标,在中国寻找枪手,物色和起用年轻画家包装推出。如一幅作品在五年以前几万块钱,现可炒到几十万,上百万,甚至可以到达上千万,而当操盘人获利后他去,或在金融危机冲击后又一落千丈,市场状况极为动荡。虽然在金钱的诱惑下谈不到艺术价值,但这样的市场泡沫足够使一些缺乏自制能力的年轻人跟着跑,刚入学不久就急于要创造一种符号进入市场,投机心理急剧膨胀;很多学校的教学无所适从,不少青年画家对今后发展方向极感困惑。鉴于以上情况,面对艺术市场这把双刃剑,为了促使中国油画艺术的良性发展,需要我们从国家文化战略角度认真重视和关注,切实寻找对策。

重视对油画艺术的特质即绘画性研究

以往我参加过众多重要展览的评选工作，包括11届全国油画美展都发现在创作过程中画照片、抄照片或运用图片喷绘作为创作的底稿，成了应付创作的秘密武器。我们说在收集创作资料时，画家除速写外，照相机确实对创作提供许多有效帮助，但机器毕竟不能代替我们的思维。这里我想引用一下中央美院的孙韬副教授所记录的他与俄罗斯新锐艺术家安德烈·斯克拉连柯的一次谈话：

“在陪同俄国画家安德烈·斯克拉连柯参观中国美术馆一个大型现实主义画展时，

我问道：‘当年的老大哥如何看待今天我们绘画的发展，我们恐怕不再是小弟弟了吧？’他静思后回答：‘想当年我们是平等的，你们用你们的眼光看世界，我们用我们的眼光看世界，只是技法上相互学习。但今天就不好说了，在这个展览中，我看到的更多的是机器的视角和西方人喜欢的视角，而中国艺术家的视角呢？现实主义是要用心体会、用眼分析、用手表现的。当今写实绘画如果用机器代替眼和手，那人类不就成了机器的奴隶了吗？至多称其为伪现实主义。’

听完这一席话我无言以对，沉默良久。看完展览竟也有同感，脸上不禁有些火辣辣

杨飞云 梳妆 250×155 布面油画 2008

陈逸飞 水乡回望 100×150 布面油画

的”。

我并不是说借鉴摄影图片的行为不可取，实际上几乎每个画家都在使用，但问题的关键是，如果把写实油画的终极目标变成模仿照片，而丧失了艺术创造的主动性，那摄影完全可以替代绘画，更不用说现代的摄影技术已十分先进，甚至还在研究追求绘画感来改进摄影艺术效果。这里的关键之处是在摄影和绘画两种艺术中间需要有一个转换过程。正如奶牛吃的是草，但挤出的是奶，而不是草。如没有这个过程而简单套用就会走入歧路，那么也就会印证一些外国评论家的预言：“架上绘画消亡了”，“绘画可以终止了”。特别是一些现今写实油画和当代艺术作品中，更可见到大量的使用图片或用图片喷绘加工，甚至用所谓的新观念凭空捏造，去取得所谓的震撼效果。由于缺乏对生活的真切体验和对绘画表现力的研究，只剩下空洞的概念，随着喧闹泡沫的破碎，最终必然会被历史所淘汰。

前几年，有人说现在已经进入了“图像（复制）时代”，可能在西方是这样，但中国是不是非要步此而后尘则要另说。这里我要强调的是，一定要区分摄影和绘画这两种图像

的不同含意。摄影的图像虽然摄影家可以选定视角和虚实转换，但照相机基本是以自然物体为对象，通过光学成像的原理所形成的机械图像，它貌似真实但却是被动的；而绘画形成的图像是艺术家通过心灵对物体的感受，眼、手、心的协同运作，经过概括、提炼等艺术处理过程而创作的艺术形象，体现造型艺术的感染力。外表看似这两种都是图像，具有真实的外貌，其实有着质的区别，不能等同对待。正如罗丹所说：

“如果艺术家像照相所能做到的一样，只画出一些浮面的线条，如果他一模一样地记录出脸上的纹路，而并不和性格联系起来，那么他丝毫不配受人的赞美。艺术应该获得的肖似，是灵魂的肖似——只有这种肖似是唯一重要的。雕塑家或画家应当通过面貌去探索的，就是这种肖似。”（《罗丹艺术论》）

值得引起重视的是，随着时代的变化，人们审美领域不断扩大，当今艺术领域呈现多样化的发展态势，“行为艺术”“装置艺术”“新媒体艺术”“观念艺术”“大地艺术”等兴起，艺术领域不断扩大，新的艺术形式不断产生，但大都已不是绘画。就是在

欧洲艺术界目前也在对今后艺术如何再继续发展的问题，也产生困惑、彷徨和怀疑。

另一方面中国强大的文化遗产，和欧洲优秀传统碰撞所产生的火花和巨大创造力，可以展示更广阔的前景。那么，我们的绘画艺术应如何进一步发展？我认为，除了在创作内容中要贴近和反映当代社会生活和表现当代人的精神世界外，绘画艺术的出路是必须要大力发挥其本身的功能——即绘画性的特长，用我们的眼睛和心智去观察社会，以我们眼、心、手的结合，集精神和技巧于一身，去作灵动的激情表达，产生多彩的艺术效果。这是任何别的艺术替代不了的，否则就会失去这门艺术存在的理由。这也就是我们常说的，绘画不要去“制作”，而是发挥艺术家才情的书写性，要有用笔的意蕴。而如果一旦失去绘画表现性和特有的艺术魅力，也就失去了这门艺术的灵魂。忽视对绘画表现力的重视和研究，必然会导致艺术能力的倒退和消失。这本来是一个常识。今天，我们之所以强调和重视这个问题，自有其现实的必要性。例如，我们在当代艺术中看到大量复制西方图式的平面作品。现代艺术固然讲究平面构成、平面

性,但从绘画艺术的角度看,讲究平面性不等于平涂,而是以色彩关系的压缩,达到简洁、整体的平面构成绘画效果。这里所说的平面性不是简单的平涂,否则造型关系的简单化就会丧失艺术表现力和塑造的丰厚性等等。所以只有意识到艺术发展的规律和油画艺术的特质,顺着时代发展的脉络,才能不断有新的创造,而产生永久的艺术魅力。

提高油画创作的文化品格和艺术水准

改革开放打开了国门,使我们看到了我国与发达国家的巨大差距,全国上下都有紧迫感,急切要改变贫穷与落后状况,于是下大力气抓经济,摸着石头过河;人们又把落后归结为知识缺失,于是如饥似渴学知识,学技能。我们油画界也掀起出国潮。现在回顾起来,在这股热潮中恰恰缺失了对提高人们文化精神的重视,出现了一批有知识、有技能,然而缺乏文化素质的人群,简单地说就是有知识但缺文化。然而,有技能不等于有艺术,艺术若缺乏文化内蕴,到一定程度则会停滞不前,这已为一部分成名画家目前的停滞状况所证明。空有画画的技艺并不能成为艺术家,一定要从中华文化的高度来思考艺术问题,才会有对艺术走向的深切理解、对艺术思潮的鉴别能力,以及对艺术品格的独立思考能力。

我们常常说作品要有风格、有个性,在艺术样式如此多元化的时代,作品的风格和个性只是显示相互的不同,而决定作品的艺术价值,关键在于质量,在于水平的高下。

有风格有个性不等同于有水平,况且风格也还有格调高下和雅俗之分,只有具备水平的高度才能开掘作品的深度,才能体现作者真正的艺术能力。一些年轻画家根据国外的风向标不断改变自己的面目,诚然,努力探索各种表现手法有其积极一面,但艺术探索不是变戏法,而需要深入研究和辛苦实践;要明白自己的特长与短处,要根据自身素质去扬长避短,去确立自己的方向,千万要防止赶时髦,追潮流。我们要明白,凡是走自己的路,它永远是先行者和创造者;凡是追风、赶时髦必定会丧失创造力,终究会被时代所淘汰。

在文化的概念中没有先进和落后之分,只有优秀与平庸的区别。毕加索曾说过,“艺术不是发展,艺术是变化,是一个高峰随着一个高峰,它是随着时代的需要而变化,互相不能替代”。艺术不像科学,后来的发展可以淘汰以前的。事实也确是如此,毕加索不少充满现代意味的作品就是吸收非洲原始艺术的灵感产生的,我国艺术前辈刘海粟也有“古到极点,新到极点”的名言。所以,传统和现代、新与旧是互为依托、相辅相成的,那种简单把艺术划分为先进和落后的

段正渠 东方红 125×150 布面油彩 1991

(右) 忻东旺 消暑 210×280 布上油画 2009

观念确实片面了一些。所以我认为，为了攀登艺术高峰，我们一定要在提高文化素养和艺术水准上下工夫。

现在社会上充斥着大量通俗和流行的艺术品，有人说，“大众喜闻乐见的或大众喜欢的就是最好的”，但我们要明白，大众化的通俗与流行只是社会的平均线，是社会的平均线就不会是社会的高点。我们作为专业的艺术家，应比一般公众更深入地研究社会精神领域的各个层面，不应是简单的从众者。只有不断激发创造活力，保持探索和追求的后续力，才能成为整个社会的推进力。我们应清楚地认识高雅艺术与通俗艺术的不同作用，因此对于一般大众的趣味不应是简单地迎合，而是需要用高点来引领一般，以提高全民族的精神文明素质为目的，实际上这也是毛泽东在延安文艺座谈会上所讲的“普及与提高”的关系。

这些年在艺术界我们也常常听到所谓的明星和权威的说法，廉价的“大师”封号满天飞。权威一般说来指的是因为艺术上确有

突出成就和贡献而受人尊重，成为艺术的权威而得到的尊称；然而另一种“权威”则是由于某种工作关系和职位而来的社会影响，是由于经营单位和中介组织在利益驱动下，动用经济力量和媒体炒作造成一时的“名流”效应，形成所谓的“权威”和“明星”。我想这后一种随着时间的流逝，终究会被历史所淘汰。

我国的先哲老子曾说“上善若水”，意思是具有最高修养和道德的人要像水一样，惠及所有的人。我们有责任感的艺术家应该着眼于提高所有人的精神文化品质，自清、自律、自谦，使生命之水启迪所有人的良知。

最后，我要强调中国油画的发展进程中，我们既要避免成为西方艺术的翻版，又要防止旧的传统重复，我们要着力寻找中国油画自己的特色和价值标准。当前我国油画艺术正在深入发展，作为13亿人口的大国，油画艺术所取得的成就已为世界所关注。中国的油画艺术已成为国际艺术潮流的重要组

成部分，正像中国经济在世界的影响一样，中国艺术的指向同时也会影响世界艺术的动向，所以我国的油画家在关注中外优秀艺术的同时应该具有自信的精神。我们做好中国油画应该做好的事，就是对国际艺坛的贡献。此外，人们现在讨论的领域已不单是抽象去研究写实、表现或超现实等具体的艺术表现手法，而更多的指向绘画本身的艺术追求，如意境、意象、语境，提出对艺术境界和品格的重视，则为我们学术研究打开了另一扇思索的大门。

中华民族是一个优秀的民族，当今大时代是一个充满生气的时代，时代向我们提供了可贵的发展机遇。今天也是一个出大师的时代。中国的油画大师不仅应具备高超的技艺，而且要具有崇高的精神境界和中国文化精神。今天我们正处在一个承上启下的重要时期，中国油画艺术的明天正有赖于油画界同仁共同努力，迈向充满希望的明天。让我们共同努力，迎接油画发展的新时代。

我看中国当代写实油画

文 / 邵大箴 (中央美术学院教授 中国美术家协会理论委员会主任)

郭润文 守望 155×235 布上油画 2009

油画从16世纪起即由西方来华传教士介绍到中国来,但中国人真正开始油画艺术创作始于19世纪末,至今只有100多年的历史。对欧洲油画,中国知识界经历了从误解、排斥到接受、赞赏以至推崇,再到理性分析、融合创造的过程。从19世纪末到20世纪30年代,中国派遣数以百计的青年学子到日本、西欧(主要是法国、比利时)去学习西方绘画与雕刻,其中学习油画的居多。20世纪初欧洲油画面临巨大的变革:传统写实艺术式微,现代主义崛起。而当时中国美术的走向却与欧洲艺术的方向背道而驰,从写意走向写实,对现代主义表示冷淡,追慕欧洲古典写实主义的表现语言。其原因是19世

纪末,中国传统文人画过分忽视造型,迷恋仿古,疏于研究客观自然,从而造成与现实社会、与大众的疏离。20世纪上半叶中国的许多知识精英,提倡运用写实艺术配合对大众进行的文化启蒙,以推动社会变革。由此,写实油画在中国社会逐渐普及,并受到欢迎。以徐悲鸿为代表的写实油画,反映了许多留学外国的画家们的艺术追求。原来对现代主义感兴趣的一些画家也有不少人改弦易辙,从事写实油画的创作。1949年中华人民共和国成立之后,俄国—苏联的现实主义绘画对中国有很大影响。“文革”前的十七年期间,写实主义油画在中国几乎占据大一统的地位。在涌现了一些杰出艺术家

和优秀作品的同时,也存在艺术家们的创作思想不活跃、作品内容贫乏和形式比较单一的缺憾。

1978年之后,在改革开放政策的推动下,中国艺术与世界各国艺术广泛交流,西方现代主义与后现代主义艺术传播到中国。80年代中期青年人发起和推进的前卫艺术思潮,对写实艺术开始质疑和批评,出现了许多现代主义与后现代倾向的艺术创作。近20多年来,中国油画家们的观念越来越多元,风格样式越来越多样,表现性、抽象性、象征性和意象性的油画相当活跃,其中意象性油画运用了中国传统水墨画的表现方法,强调线的作用,注意画面的平面性,