

共和国 美术之路

中国美术馆馆藏作品集

中国美术馆 天津美术馆 编

Fine Arts in
New China

From the Collection
of the NAMOC

安徽美术出版社

J121
201222

共和国美术之路
中国美术馆馆藏作品集

中国美术馆
天津美术馆 编

**Fine Arts in
New China**

From the Collection of
the NAMOC

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

共和国美术之路:中国美术馆馆藏作品集/中国美术馆,天津美术馆编. — 合肥:安徽美术出版社,2012.5
ISBN 978-7-5398-3606-5

I. ①共… II. ①中… ②天… III. ①美术-作品综合集-中国-现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第081263号

共和国美术之路——中国美术馆馆藏作品集

GONGHEGUO MEISHUZHILU 中国美术馆 天津美术馆 编

出 版 人: 郑 可

责任编辑: 朱阜燕

装帧设计: 雅昌艺术中心·王学军

责任校对: 司开江 陈芳芳

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8 印张: 27.25

版 次: 2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-3606-5

定 价: 360.00元

如发现印装质量问题,请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

Preface 前言

值此天津美术馆张彩开放之际，由天津美术馆和中国美术馆竭诚合作，精心筹备，倾力推出的“共和国美术之路”大展拉开序幕。作为开馆首个大展，展览以少有的规模集中展现了1949年中华人民共和国成立以来中国美术波澜壮阔的发展之路以及不同时期各艺术门类所取得的重要成就，向天津人民奉献出一部共和国美术的精彩华章。让广大社会观众有机会走进这所高雅的美术殿堂，感受名家名作的风采，探寻美的历程，获得历史的感怀，陶冶情操，进而认识到美术文化在当代的重要作用和积极价值，激励创造，鼓舞斗志，焕发激情，携手共绘美好未来！

本次展览精心策划，从国家美术馆的历年馆藏经典作品中挑选出国、油、版、雕作品100件，以“主人与家园”、“反思与开放”、“多元的时代”三个前后相连的篇章构成展览主体结构。每一部分精心组织代表性作品，力求突出经典性和学术性。可以看到，这些作品汇集在一起展开的是思想鲜明、内容丰富的宏大画卷。从表现欣欣向荣、蒸蒸日上的新中国开篇，到描绘人民群众投身国家建设的劳动风采；从歌颂革命历史到反映改革开放、社会全面发展进步的壮阔图景；从描绘各族人民群众的精神风貌到歌咏祖国的锦绣山河，中国美术的创作主题和题材前所未有地表现出极大的丰富性，超越了历史上的任何时代。几代美术家的辛勤创作、不同美术门类的发展演变都凝聚在一件件作品之中，从中传递出的不仅仅是深刻的历史内涵，让我们看到共和国美术在存形纪事、反映社会变革推动社会进步的巨大作用，同时以丰富的视觉信息、开放多元的审美观念显示出共和国美术在形式语言方面的拓展，在艺术本体上的精进。作品风格各异，争奇斗妍，为我们打开了一扇审美之门。

在众多的优秀作品中，明朗健康的理想主义情怀和直面生活的现实主义思考始终是创作思想的主流，大批思想性和艺术性俱佳的作品，不仅在题材上广阔地反映了现实，在审美情趣上表现出真情实感，更重要的是传达了不同时期社会的共同理想，溢出精神性的光采与力量，为繁荣祖国文艺百花园，为满足人民群众精神文化需求、促进社会和谐和人的全面发展，做出了重要贡献。

共和国美术一路风雨兼程走到今天，在社会生活和人们的精神世界中越来越发挥出巨大的作用。其发展道路上有许多可供研究之处，它的成就，它在摸索方向、开辟道路过程中的种种曲折，它未来的前景，都让人充满感怀和振奋。回顾这段历程，我们深受鼓舞，祝愿共和国富强昌盛，祝愿中国美术更加繁荣！

第一章
主人与家园

1949 — 1978

004	齐白石 松鹰
006	徐悲鸿 奔马
008	于非闇 牡丹双鸽
010	蒋兆和 给爷爷读报
012	方增先 粒粒皆辛苦
014	黄胄 洪荒风雪
016	潘世勋 我们走在大路上
018	高潮 走合作化道路
020	赵志田 大庆工人无冬天
022	董希文 千年土地翻了身
024	何岸 西沙之晨
026	张绍诚 广阔天地新苗壮
028	古元 夏
030	王琦 夜曲
032	陈晓南 浇钢锭
034	杨秋人 水电站工地早晨
036	吴作人 三门峡工地
038	潘天寿 灵岩涧一角

第二章
反思与开放

1978 — 1992

056	高小华 为什么
058	何多苓 春风已经苏醒
060	朱乃正 国魂·屈原颂
062	贾又福 太行丰碑
064	王迎春 杨力舟 黄河在咆哮
066	周韶华 黄河魂
068	陈祖煌 春潮
070	钟涵 黄河初醒
072	尚扬 爷爷的河
074	王宏剑 奠基者
076	詹建俊 潮
078	官立龙 王光伟 收苞米秸子
080	李玉滋 冯长江 飞花时节
082	闫平 矿大嫂
084	苏天赐 早春
086	靳尚谊 侧光人体
088	王大同 雨过天晴
090	王向明 金莉莉 渴望和平

第三章
多元的时代

1992 —

092	朱乃正	130	许江	166	唐勇力	202	雷宜铤
	青海长云		冬至		敦煌之梦——祖母的祈祷		出境
094	闫振铎	132	张正刚	168	李振飞	204	蔡志松
	温暖的风		阳台上的气球		盛装		故国·颂
096	鄂圭俊	134	刘小东	170	于小冬	206	刘大顺 姜晓梅
	春的脚步		盲人行		妇人和三个孩子		无题
098	伍必端	136	吴冠中	172	孟禄丁	208	展望
	葵花地		红莲		零		假山石
100	吴长江	138	白羽平	174	丁方		
	高原牧场		雪域		城市系列·负重		
102	力群	140	贾涤非	176	张钦若		
	林间		尴尬图——戏人		绪语		
104	马书林	142	徐晓燕	178	何多苓		
	弄春晖		开发		张帆		
106	李慕白 金雪尘	144	张京生	180	叶南		
	女排夺魁		绿色田庄蜕变之三		锅锅		
108	广廷渤	146	祁海平	182	卢禹舜		
	钢水·汗水		黑色主题之 NO.36		静观八荒		
110	李振飞	148	李向明	184	闫振铎		
	春天的细雨		文化生存与自然		五牛图		
112	潘鹤	150	戴士和	186	陈文骥		
	开荒牛——献给深圳特区		灯下		壹天		
114	曾成刚	152	宋惠民	188	魏立刚		
	鉴湖三杰		花		雄樟		
116	俞畅	154	冯远	190	赵雨灏		
	挑战		世纪智者		阳光变奏		
118	田金铎	156	田黎明	192	庄道静 咸宜		
	走向世界		远山		百合		
120	张得蒂	158	施大畏	194	刘悦		
	日日夜夜		山里人		生于 80 年代——阵雨		
122	杨冬白	160	张桂铭	196	喻红		
	饮水的熊		花鸟		她——80 后女作家		
124	文楼	162	郭怡琮	198	吴云华		
	蜕变		与海共舞		草原盛会		
		164	刘子健	200	蒋铁骊		
			黑色空门是时间碎片		快乐的步伐		

Chapter 1

Master and Homeland

1949 – 1978

第一章

主人与家园

一九四九年至一九七八年

中华人民共和国成立开创了中国历史的新纪元，经历屈辱抗争，救亡图强，结束了百年忧患积弱的近代历史，迎来了民族独立、人民自由的新中国。建设独立自强的国家成为凝聚全民族力量，统一所有个人意志的共同选择和整体目标。在美术界这种强大意志首先以国家政策和文艺方针的形式体现出来，并得到几乎所有文艺工作者的群体性认同。共和国美术沿着 1942 年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的方向发展，是广大美术家自觉的认识和选择，也属于党领导下的文艺事业的组成部分，表现出与国家政治形势、时代任务的高度紧密的联系。

人民政权的建立使美术的主体发生了根本性变化，美术创作从思想到体制高度统一，统一到美术大众化诉求和人民性上。普及性的大众美术成为建国初期发展最快的美术门类。1950 年代初，文化部决定所有美术学院不单独设国画系，而把国画、油画合并为绘画系，以年、连、宣、领袖像为主课，在短时间内通过引入解放区的教学经验，迅速完成对国民政府时期美术教育的整顿和改造，并在教学、创作和科研几个方面贯彻毛泽东文艺思想、党的文艺方针和教育方针。美院增加了下乡、下厂体验生活和创作课，把体验生活与思想改造相结合，创作教学与为人民服务相结合。通过成立美术家协会组织，并在协会章程中规定政治思想要求和艺术创作方法要求，美术内部加强了体制性管理。在随后中央发动的几次新年画创作运动和纪念建党建国的革命历史画创作中，涌现出一批时代特色鲜明、精神内涵厚重的年画、革命历史画作品，显示出建国初期人民文艺的新气象。国画因为被认为不能反映社会生活，花鸟、山水受到冷遇，发展主要集中在人物画创作上。国画改造通过写生，通过提倡以人物画为主的主题性绘画创作，增强了表现现实的能力。油画则是通过对新派画的形式主义的批判，达到思想观念的改造目的，从而确立了社会主义现实主义的主导地位。

经过建国初期的整顿之后，为了更好地配合国家建设任务，美术由最初的普及性大众美术阶段进入到专业提高阶段，通过全面学习苏联，建立起正规化的教育教学体制。同时，通过请进来与派出去的办法，派遣留苏美术学生，邀请苏联专家马克西莫夫等来华举办油画训练班和雕塑训练班，提升了中国美术专业水平。1956 年，毛泽东在政治局扩大会议上提出了百花齐放、百家争鸣的方针，油画出现各种风格并重的局面。经过总结，调整了轻视国画的的思想，先后建立北京画院和上海中国画院以及江苏省国画院等画院、研究院，探索适合民族特点的美术发展道路，尤其在 60 年代中苏关系恶化后，民族传统进一步获得重视。

可以说，从 1949 年到 1966 年间，尽管有所波折，但文艺政策与客观实际对文艺的需求之间的关系相对比较协调。当时人民的精神风貌在现实斗争的磨砺下处于高昂的积极状态中，艺术家在作品中表现的就是在生活中孕育成熟并意欲抒发的感受，创作处于一种自由和自觉的境界。艺术作品不仅表现了一种壮丽的、进取的、自信的时代精神，同时也体现了作者的政治观点和整个人格。

“文革”十年，文艺思想遭到极“左”思潮的扭曲，美术为政治服务走向极端，业余美术、工农兵美术压倒了真正的美术创作，只有少量好作品出现，新中国美术在曲折中发展。

齐白石(1864—1957),原名纯芝,后名璜,别号白石山人等,湖南湘潭人。中国现代杰出的艺术大师。曾当选中国美术家协会主席,北京中国画院名誉院长,被文化部授予“人民艺术家”荣誉称号,获世界和平理事会颁发国际和平奖金,被世界和平理事会推举为世界文化名人。

齐白石年少时以雕花木匠技艺为生,27岁始从胡沁园、陈少蕃学习诗、书、画、印,40岁以后“五出五归”,身行半天下,眼界为之开阔。57岁后定居北京,受陈师曾促动,立志“衰年变法”。60岁以后声名鹊起,卓然成家,先后被林风眠、徐悲鸿聘为国立北平艺专教授。齐白石兼擅诗、书、画、印,花鸟、山水、人物俱佳,尤以花鸟最擅胜场。他融合了徐渭、朱耷、吴昌硕等明清画家之长,别造“红花墨叶一派”,所作花鸟笔墨纵横雄健,造型简练质朴,色彩清新灿烂,章法巧妙精心,充满乡间野趣和童心的天真。

此幅松鹰作品取竖势立轴的形式,松树枝干一气贯通,参天拔地,以斜出和下垂的松枝灵活点破,穿插映带,顾盼有姿。鹰突破常规回首雄视,傲立于枝端。鹰身以淡赭石着色,每一笔都十分到位和讲究,这是齐白石作画的特点。齐白石作画在运思下笔时总能体现出从容不迫的气度。他的每一件作品几乎都浸透着这种稳健静态的美,就连飞白也不是轻佻地一笔带过,而是缓缓地、稳稳当当地、一丝不苟地运行,是柔中带刚的。这幅画松树的处理相当精彩,其主干挺拔而出却不显突兀,笔笔虚笔笔活,以寥寥数笔既勾画出松之意态,又充分发挥出笔墨在意象组合中独具的美感,行笔有轻重顿挫,用墨有干湿枯润,十分耐看。画中的几颗松果流露出一份单纯、天真的童心之美。细微的发现、不期而至的灵感带给欣赏者一个幽默而会心的微笑,心灵在这一刻因为觉悟了每个平凡的瞬间而重新体会到世界的生机和情趣。(韩劲松)

徐悲鸿
奔马
99 cm × 54 cm
1951 年
国画

徐悲鸿（1895—1953），原名寿康，江苏宜兴人。中国现代著名画家，卓越的美术教育家，对 20 世纪中国美术影响最大的人物之一。自幼随父学画，1916 年入上海震旦大学法文系，半工半读，并自修素描。1918 年赴日考察美术，半年后返国，应蔡元培之聘，任北京大学画法研究会导师。1919 年官费留学法国，1923 年入巴黎高等美术学校学习西画。1927 年回国，先后任中央大学艺术系教授、北平艺术学院院长。1933 年起，先后赴法国、比利时、意大利、英国、德国及苏联举办中国美术展览及个人画展。抗战爆发后，在香港、新加坡、印度举办义卖画展，宣传抗日。后重返中央大学艺术系任教。1946 年任北平艺专校长。新中国成立后，任中华全国美术工作者协会主席、中央美术学院院长。

徐悲鸿一生致力于以西画的写实主义精神变革中国画，成就显著。徐悲鸿钟爱画马，在欧洲留学时就到动物园画过大量马的速写，认真研究过马的结构。他画马将坚实的造型结构与中国画的笔墨韵味相融合，下笔爽利，简约传神，笔墨酣畅，豪放大气，被认为是中西融合的成功典范。其笔下马或放浪形迹于江湖水草之畔，或千里驰骋桀骜不羁。画家借马抒怀，以马自况，作品既是画家人格和自我精神的写照，同时又被赋予一种积极的时代寓意。此画中奔马意气风发，精神抖擞，寄寓了画家对自由和进取精神的赞美和讴歌，体现出一往无前的力量和气势。（韩劲松）

辛卯春仲 悲鵬

于非闇
牡丹双鸽
137 cm × 265.3 cm 1953 年
国画

于非闇（1889—1959），原名于照，号抑枢，笔名闲人，堂号玉山砚斋。满族，北京人。

作为北方工笔花鸟画的重要代表，于非闇与陈之佛有“南陈北于”之称。在艺术上他从明代陈洪绶入手，上溯两宋、五代花鸟，尤对宋徽宗赵佶的花鸟画进行了深入学习，其工笔花鸟画笔力坚实，造型精谨，气韵高古，色彩富有浓重的装饰性，前期较为淡雅，后期趋于丰满富丽。他通过浓艳的色彩、祥和的氛围来赞颂盛世太平，表达对新中国、新时代的由衷热爱。作品以雍容华贵、富丽典雅的审美韵致为广大人民群众所喜闻乐见，具有鲜明的时代性。

牡丹、鸽子是于非闇钟爱的创作题材，这件作品以横向“S”形构图将怒放的各色牡丹

铺展到全幅画面，令富贵之气袭人而来。牡丹枝干仪态端庄，取势注重顾盼、疏密的安排与组合。设色上，作品以冷、暖色的和谐搭配达到了一种自然宁静的效果，叶片设色层次清晰，色调青翠。花卉的表现尤见功力，淡色雅洁清纯，重色浓艳绮丽，各色牡丹错落有致，与右上方飞向画外的双鸽形成一动一静的对比效果。作品寓意深刻，牡丹象征富贵吉祥、繁荣兴旺，鸽子象征和平，画家通过此二者寄托着对祖国繁荣富强、人民生活幸福，对世界永久和平的美好向往。（杜志东）

蒋兆和（1904—1986），祖籍湖北麻城，生于四川泸州，16岁流寓上海，以画炭画像和商业美术为生。1928年于南京中央大学任教图案课，1935年任教于北平私立京华美专与北平艺专，解放后任教于中央美术学院。

蒋兆和早年自学西画，在徐悲鸿的影响下，将中国传统水墨与西方造型方法融为一体，在写实与写意之间构建了新的笔墨技法，极大地丰富了中国画的表现力，为当代现实主义画家的杰出代表。他的艺术经历以1949年为界分为两个阶段，作品风格亦由此呈现出不同的审美基调。前一阶段他的作品以对旧社会劳苦大众苦难人生的记录而具有鲜明的悲剧色彩，《流民图》等作品是此时的代表。后一阶段伴随着新时代的来临，他的作品更多地表现了新

社会人民的新风貌，寄寓了对新生国家的祝颂。

这件作品是画家在建国后立足现实生活创作的作品，主要表现了爷孙二人读报学习的温馨场面。作品以人物半身像的方式构图，形象造型准确生动。面部在墨线勾勒后略加皴擦，在融合了光影明暗等方法后具有了视觉的真实感。作者充分发挥“潜台词”的特殊作用，以红领巾、“人民日报”、吐绿的新枝等物象传递着新时代已经来临的讯息。画中老人精神矍铄，亲切安详，凝视远方的神态令作品寓意深远，传达了对未来生活的憧憬与期盼。（杜志东）

