

● 艺术院校教学参考丛书

当代肖像画家作品精选

王沂东 杨飞云 朝戈 艾轩 白敬周 作品集萃

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

白敬周 钢琴旁的女人 132cm × 101cm

图书在版编目 (C I P) 数据

当代肖像画家作品精选: 王沂东、杨非云、朝戈、艾轩、白敬周作品集萃 / 白敬周等绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2002.10

(艺术院校教学参考丛书)

ISBN 7-5305-1998-0

I. 当… II. 白… III. 油画: 肖像画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083599 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: 刘建平

北京市大天乐印刷制版有限责任公司印刷

新华书店天津发行所经销

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 5

印数: 1—2500

版权所有, 侵权必究

定价: 48 元

肖像画艺术的春天

当人类的祖先——穴居人，在一段相对安宁（食物不甚匮乏，较少洪水猛兽袭击）的时刻，一种探究神秘的“我在”的欲望便悄然而生。这股神秘的力量，促使一位穴居人走近岩壁，把手掌贴在石壁上，并把掺有白色矿石粉的水，含在口里，喷到手背与岩石上。他移开手掌，后退几步，端详着、揣摸着……于是那留在岩壁上的黑白分明的手形，便赋于黎明期的人类一种不可名状的欣喜与满足。这岩壁上的图形，大约就是人类最早的肖像画，尽管它并不是面孔，但其产生的动机与审美意义与肖像画并无二致。

夜漫漫，路迢迢，人类在几十万年的进化过程中，从未停止过对“我在”意义做尽善尽美的诠释。这种执着的求索，直到意大利文艺复兴时代，达到一个高峰。如恩格斯指出的，拉斐尔的绘画与帕格尼尼的提琴演奏术，标志着人类的双手进化到何等神奇的境地！而达·芬奇的作品，不仅表明人类的双手能使绘画艺术精美绝伦到何等程度，而且还告诉我们人类历史与社会生活变迁的故事。

一个与艺术隔行的人，可能不知道贝多芬的《英雄交响乐》，或莫扎特的歌剧《魔笛》，但极少有人不知道达·芬奇的《蒙娜丽莎》。较之抽象的音乐，作为肖像画的《蒙娜丽莎》，她的家喻户晓，不仅因为她是具象、可视的，更在于她的人的精神层面的魅力。不要小看画中那一丝淡淡的微笑，那是人类从专制愚昧、从黑暗的中世纪步入人文主义时代的一个标志，其意义，不亚于太空人登月：个人的一小步，人类的一大步。

几百年后，我们在20世纪英国画家路西安·弗洛伊德的笔下又看到了另外一种完全不同的人类表情：茫然与失落。在这个跨度之间，又有种种的时尚：英国维多利亚时代的虚饰与华丽、法国大革命时代的浪漫主义、俄罗斯的现实主义、中国的革命英雄主义……凡此种种，人类精神的各个层面都在不同的时代、不同的艺术家笔下，通过肖像画这一形式，得到了全方位的体现。因此，从这个意义上说，肖像画是人类生活的编年史。

1829年摄影术发明，人类乘科学技术之翼，抵达了穴居人连做梦也梦不到的境界：按下快门，便可真实地记录下你眼前的任何图像。所以，摄影术发明之后，它的首要用途，就是人像摄影。

人们自然要问：为什么在摄影术发明一百七十多年后肖像画不仅没有被取代，而且繁荣起来？或许路西安·弗洛伊德的见解可以回答这个问题：在艺术家与被描绘的对象之间，有一种感觉转移和渗透的机制，而相机与被拍摄对象之间缺乏此种因素。一架照相机面对一个人物时，它对对象的解读能力是有限的。而一个艺术家面对一个人物时，他的解读能力是无限的。即艺术家的观察力愈是敏锐，文化底蕴愈深，艺术素养愈高，专业技巧愈娴熟，那么他对笔下人物精神世界的探索就愈深刻，画面的艺术处理就愈完美。因此，对人的热爱，对人的尊重，在作品中展现的创作个性和个人情感的抒发，这一系列人的因素，使肖像画艺术足以应对来自摄影术的层出不穷的挑战。不计其数的优秀肖像画，就产生于摄影术发明之后的一百多年中。艺术观念的更新与艺术风格的多样化，使肖像画这门艺术更加远离它的初衷：即以满足回忆的需要为目的，上升为一种绘画艺术的审美功能。一个艺术家的某一幅名不见经传的人物肖像画，常常会超凡脱俗，一跃而成为一件具有高度审美价值的艺术品。

与当代“美学”（Aesthetics）已不再是一门与“美”有关的学问一样，肖像画概念也不再局限于对“美丽”与“英俊”的表达。很显然，一个精神内涵丰富的人，即使面孔不美，但完全可能比漂亮而内心空洞的人在肖像画作品中具有更强的表现力和感染力。西班牙画家委拉士开兹的《英诺森十世像》便是一例。教皇的面孔可能令人不悦，但其复杂的内心世界显示在面孔上的震撼力却会锁住你的目光。在艺术创作中，艺术家为达到某种效果，有时会用“加法”，有时会用“减法”。在肖像画艺术中，“减法”似乎更高一筹，当你大胆地略去一切不想要的东西时，一个人物的“主旋律”就会自然浮现出来。用路西安·弗洛伊德的话来说：“把模特儿本身不具备的东西画到画布上是不道德的行为，但把模特儿身上我不想要的东西从画布上省去，不见得是不道德的。”所谓艺术创作是一种过滤，这个法则在肖像画艺术中尤为重要。肖像画创作可检验一个写实主义画家的综合素质。在这个意义上，肖像画可视为写实绘画的钻石，就像百米短跑被视为田径运动的王冠。

肖像画可大致分为两种类型：一、受约为某个特定的人制作的肖像；二、出于艺术家对某个历史人物或同代人的特殊兴趣而制作的肖像画。它们各有其位置，且互相关联。受委托而制作的肖像画，有时会因模特儿非凡的气质、张扬的个性、独特的形体，激发艺术家的表现欲，从而使订制的肖像画成为不朽之作。《英诺森十世像》与《蒙娜丽莎》便是这种情形的典型实例。

肖像画在中国有着悠久历史。从现今保存的资料看，古代的肖像画大都是历朝历代的“帝王图”，这些肖像画在刻画人物性格、捕捉神韵方面显示出古代肖像画家的高超技艺。但中产阶级以下的普通人的肖像画在中国，则远不及自文艺复兴以来的西方国家普及。在欧美各国，一年之中有两个重要的节日：一是圣诞节；二是每个人自己的生日。自己的生日与上帝之子耶稣的诞辰日同被视为一年中最值得庆贺的日子，足见人文主义精神扎根之深。正是这种原因，在欧美各国，无论你走到哪里，都会见到肖像画：大学图书馆里的历任校长像、企业里各级主管像、公司的董事像、教会的神甫像、科学院的院士像、有成就的科学家肖像，甚至在国家级的肖像画博物馆，陈列有上至国王、总统、元帅、将军，下至庶民百姓无名之辈的肖像画。与上千年的封建历史相比，中国近五十年的进步举世瞩目。尤其是近二十年的变化，令人感叹不已。笔者在四十岁前从未过过生日，近几次回中国，发现不仅大学生开生日宴会互相庆贺，就连小学生都庆生日。这种由内向外，人文精神层面发生的变化，正是近二十年来一批优秀的中国肖像画家产生的社会条件和历史机缘。这批艺术家的肖像画作品，可与世界上最优秀的肖像画家的作品媲美。他们笔下的人物，正像学生时代的我们曾膜拜过的西方大师作品一样，展现着人的生命价值和精神指向。

无论在中国还是在世界，我们人类依然保留着穴居人探索“我在”意义的本能。这种本能会随我们的血脉延续下去。这与生俱来的冲动和欲望，即艺术创造的原动力，仍将孕育和造就一代又一代的杰出肖像画家，他们的作品也必然会在人类生活的编年史上留下印迹，亦如那岩壁上我们远古的祖先留下的手印一样。

白敬周

2002年9月 于北京

王沂东 沂河边上 100cm × 150cm 2002 年

王沂东 沂河边上（局部）

王沂东 冬天的阳光
100cm × 150cm 2001 年

王沂东 罌粟花（局部）

王沂东 罌粟花 100cm × 150cm 2001 年

王沂东 玉兰花 50cm × 60cm 2000 年

王沂东 蝉鸣 100cm × 150cm 1999 年

王沂东 听雨 90cm × 90cm 2002 年

听雨（局部）

王沂东 三月雪 100cm × 150cm 1999 年

三月雪（局部之一）

三月雪（局部之二）

杨飞云 彝装
162cm × 83cm 2001 年

彝装（局部）

