

CHINESE CONTEMPORARY ARTIST

中国当代画家

四川美术出版社

丛书(二)

丛书 2 CHINESE
CONTEMPORARY ARTIST

中国当代画家

《中国当代画家》编辑部

C h i n e s e C o n t e m p o r a r y A r t i s t

四
川
美
术
出
版
社

CHINESE CONTEMPORARY ARTIST

CHINESE CONTEMPORARY ARTIST

名誉主编 刘大为
艺术顾问 冯 远 杨力舟
编 委 (按姓氏笔画排列)
王明明 王鲁湘
邓嘉德 龙 瑞
田黎明 孙为民
孙志钧 孙景波
李宝林 陈履生
邵大箴 张立辰
郎绍君 范迪安
胡宝利 骆 飞
邵宗远 殷双喜
程大利 舒建新
翟 墨 潘公凯
总 策 划 解永全
策 划 人 夏晓林 陈风新

目 录

序	解永全	1
● 画家研究		
采编手记	陈风新	2
油画系第一画室	孙为民	3
承传与发展		
——记中央美术学院老院长靳尚谊	陈风新	5
体会自然、触摸阳光		
——孙为民谈艺术历程	陈风新	20
走进杨飞云	陈风新	35
人生、思想与艺术	朝戈	50
随想	胡建成	65
● 林中路		
岭南随笔	陈风新	80
我这几十年	苏华	81
画画者谈笔墨	林壖	96
匠心自然		
——孙志钧先生的水墨艺术	韩朝	111
南北中国画差异与特点		
——唐勇力访谈录	唐勇力	126
梦想与隐喻		
——读曹力的近作	殷双喜	141
对于当今艺术创作及本人艺术实践的思考	曹力	144
个人体验与时代转变		
——漫谈陈文骥的艺术	宋晓霞	156
● 特别报道		
抓住机遇, 开拓进取	孙志钧	171
● 探索与探研		
同源异流的丹青与水墨(节选)	林木	182
五色绸缪的淡泊岁月		
——记中央美术学院著名美术史论家薛永年	龙昭阳	185
谈素描的表现意识	吴长江	188
● 创作漫谈		
生活在烂漫时分	顾维洁	191
法由我变		
——谈邢少臣的写意画	戴山青	199

风新画风新		
—— 读陈风新山水画有感	邓嘉德	206
寻找心中的圣地	王晓光	208

● 新人印象

我行我术		
—— 观梁洁作品有感	胡 勃	212
自 语	王 芳	217

● 展览厅

中央美术学院版画系 2001 级助教研修班毕业展	余 陈	221
中央美术学院 2002 年成教部毕业生作品展走镜	奉 新	236
上苑艺术家工作室开放展	贾方舟	237
休闲·逸品		
—— 中国山水画家姚鸣京西部漫游	江 舟	242
观姚鸣京作画	汤 弥	243
“齐宝斋”中国画名家精品展在淄博举行	玺 彬	244

● 综合报道

2002 年中央美术学院高研班（国画）	张立辰	247
中国画研究院写生纪实	舒建新	248
中央美术学院首届田径运动会花絮	思 英	250
发展国画艺术座谈会，在中国画研究院举行	吴一娜	252
“弘扬先进文化，抵制腐朽文化”座谈会在京召开	颜 慧	254
中央美术学院壁画系	玺 彬	255
2003 中国美术家协会新春联谊会	胡宝利	256
中央美术学院中国画写意高研班开学典礼	玺 彬	257

● 艺苑茶话

追忆往事	陈风新	258
------------	-----	-----

● 生存空间

无 题	钟 照	260
晃晃悠悠	何 净	261
边拍边聊	玺 彬	262
艺术的颜色		
—— 一个人体模特的独白	陈 翀	265

序

《中国当代画家》丛书第一册出版以来，不仅受到美术界人士的广泛关注，而且在广大读者中也引起了强烈反响，在各界人士的关心期盼和积极参与下，进一步完善的第二册问世了。这一期我们吸取借鉴了上一册的成功经验，在文字与图片相互烘托中，更生动地体现和反映了现代画家的生活状况、艺术理念，用一个全新的视角来介绍当代画家。

书中介绍了中央美术学院油画系第一画室，包括了靳尚谊、孙为民、杨飞云、朝戈、胡建成等两代画家求学、发展历程和艺术生涯中的艰辛与欢笑，展现出画家不同的艺术风貌。文字中穿插记录了他们的生活图片，以他们生活为背景，反映他们近来生活和创作的状况，结合画家生活中的不同侧面，和真实诚恳、情感丰富的文章，使我们走近他们，直接感受到他们的艺术魅力。

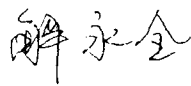
“林中路”介绍了曹力、陈文骥、孙志钧、唐勇力等画家他们对绘画艺术的理解、追求和独到见解，至真至切。

此外，我们还远赴广州采访了著名国画画家林墉、苏华夫妇，他们在艺术、生活中携手共走过风风雨雨，几十年如一日的深厚情感，令我们难忘，读者们可以通过图文并茂的形式，感受他们的艺术生命与真挚情感。

本期我们还介绍了两位在中央美术学院工作的模特，通过他们对艺术和生活的亲历感悟与表达，展现更为多姿多彩的艺术世界。

与时俱进，更关注艺术界的发展变化，是美术教育发展的需要，首都师范大学美术系撤系建院，成立美术学院，这是为了更好地培养具有艺术修养、艺术风范的美术人才。

《中国当代画家》丛书第二册内容更加精彩丰富，表达了更深刻的艺术思想与理念，在探索艺术家的艺术发展道路的同时，结合真事真情和与以往不同的新视角，相信会给读者带来对艺术的全新感受。

2003年3月18日

采编手记

陈风新

中央美术学院油画系第一画室成立以来，经过几代人的不懈努力，已经达到了它的成熟期。培养了一大批优秀的艺术家，像靳尚谊、孙为民、杨飞云、朝戈、胡建成等著名教授在全国产生了极大的影响力，这是画室教学的成功，也是美术院校教学体系的一个典范。本栏着重介绍第一油画室的意旨是通过展现其教学思想和教学方针，以期更清楚地认识画室教学的教学思想和教学观念的形成。

从艾中信到靳尚谊再到孙为民，历届第一油画室主持人经历了不同时代和不同社会背景，始终坚持的一个宗旨就是研究500余年欧洲写实绘画传统，发展中国油画艺术。

20世纪80年代初，靳尚谊先生在主持和恢复油画系第一画室的教学工作时，分析了当时西方艺术的冲击与‘85艺术思潮的影响，提出“中国油画艺术如果希望有大的发展，就必须拥有深厚的基础”。为一画室的教学方向指明了道路，他同时又提出：造型的核心问题是素

描，造型的基本问题是研究“处于空间中的立体构造”。这一理论的形成是20几年教学实践的概括总结。

1996年孙为民主持一画室工作以后，在继承和延续了老一代教学精神的同时，更加明确地提出：一画室的方向是研究欧洲的油画传统致力于中国油画现代型的探索。其中包含两个课题，一是如何借鉴欧洲油画传统，再一个是我们研究西方油画本身的过程中，从观念，教学的基本观点到技术等方面。不能盲目地、简单地照搬，而是要不断地进行探索创造和吸收；通过对油画技能的掌握、把握并结合本民族的文化而创作自己的油画风格。

教育领域正在进行变革，中央美术学院的研究生招收名额在迅速扩大，教学结构、师资结构都在变化。我们期待着中央美术学院油画系第一画室在新世纪中培养出更多具有特色的青年一代艺术家，创作出更多、更好的艺术作品。

编者与第一画室全体教授合影。(右起：朝戈、孙为民、靳尚谊、杨飞云、胡建成、陈风新)

油画系第一画室

孙为民

油画系第一画室已经历了三十年的风雨历程，经过几代画室主持人及教师的不懈努力，终于步入了自己的成熟期。

本世纪国际艺术潮流的复杂变化，决定了艺术教育的复杂性和艰难性。

第一画室的教学着重培养学生的造型基础能力和创造能力，以适应中国社会主义建设的文化需要及艺术发展需要。为此，画室始终把对优秀传统文化的研究和继承放在首位，特别是研究从十五世纪文艺复兴到十九世纪印象派，这五百余年欧洲的写实绘画传统。这对于发展中国油画艺术具有十分重要的意义，没有这种研究和借鉴，要把握和推进油画教学是不可能的，要使中国油画正常地、健康地向高层次的发展也是不可能的。

八十年代初期，第一画室主持人靳尚谊先生，全面地总结了西方油画的发展，并冷静地分析了中国油画及美术教育的现状，敏锐地指出：中国油画艺术如果希望有大的发展，就必须拥有深厚的基础。我们研究欧洲绘画传统的必要性，在于认识对客观物象做直觉的、科学性的、深入细微的描写，创造了写实美和真实美。并由此生发、抽象出的那种纯粹的、绘画的审美特点：体积的、空间的、富有震撼力的厚重性和丰富性，这就是油画。虽然，西方绘画艺术不同时期、不同派别差异颇大，但渊源同一，其厚重性和丰富性却是其共同的特点。也正是这一点

与东方艺术、中国绘画传统有着截然不同之处。明确的理论认识变为实践的指导方针，画室的全体教师苦心钻研，辛勤指教，教学相长。教师在教学的发展过程中，又以对艺术的深刻思考和实践，加强了推进教学的动力。十几年教学实践的磨砺，逐渐形成了自己严谨、缜密的治学方式，并建构了第一画室的朴素、持重、大方、既有联系又各具有特点的写实绘画风格。

第一画室是一个崇尚素描的画室，靳尚谊先生明确提出：造型的核心问题是素描，造型的基本问题是研究“处于空间中的立体构造。”一切物象都是立体的，有结构的，都是处于空间之中而相互关联，都是处于不同光线下、不同色调、不同的气氛里，这就概括了造型的本质，这也正是欧洲传统绘画造型的核心所在。认识、理解和掌握解剖与透视的科学知识，研究对象的结构规律、形体规律和运动规律，这是造型基础必须解决的一系列问题。素描训练对规律性进行研究的同时，已经包含着表现性的因素。而要准确地、生动地、概括地表现对象，在认识、表达客观的同时，还必须认识表达自己的感受和艺术追求。观察、选择、舍取、概括的艺术处理的过程也正是体现艺术匠心和锤炼艺术语言的过程。在画室的教学过程中，耐心、冷静、扎实地把握这个主旨极其过程的每一个环节，正是基于对艺术和艺术人才发展规律的长期摸索和深思熟虑。

上世纪八十年代中国艺术界异

常活跃，随着当今世界现代艺术思潮及多种风格流派而转篷走马、风云变幻、异彩纷呈，艺术的多元化发展是大势所趋。而中国油画的古典主义和新写实主义却异峰突起、独领风骚。这股“古老”的新风正是源于第一画室的教育精神，亦是其艺术基础教育和艺术创作的实践成果。

第一画室在教学中对于写实绘画传统的把握，一方面吸收欧洲油画传统中的精华，并使其转化为一种可以自由发挥的理念，不断地结合对现实的感受，严肃、真诚地去探索和追求新的表达方式。传统在艺术实践中的重要性不断地被验证，并保证其新鲜的活力。另一方面，传统、现实以及对于未来的艺术发展的前瞻，这三者的有机结合，正是我们主要研究的课题。表达现代人的情感，体现民族文化精神，创作出中国的油画，是画室在教学和创作实践中始终不渝的目标。

第一画室严格的造型训练并不是一个简单的技巧训练过程，画室在教学中强调以朴素、自然、积极的情感去感受现实，培养独立的、敏锐的观察能力，保持和完善每个学生的天资特性，发展学生的良好创造力。画室一贯遵循因材施教、因势利导的教学原则。艺术教育的最终目的是培养良好素质的美术人才，具有强烈的社会责任感、较好的社会适应能力及艺术创造力是其人才水平的重要标志。画室在创作教学上具有很大的宽容性，留给学生的是一个十分广阔的艺术天地。我们鼓

励学生在艺术上做大胆、多样的探索,对创作题材、体裁从不作统一的规定和限制,但却明确主张深入体验生活,关注社会现实,独立观察思考,并以现实主义的创作思想和方式影响学生。而对新的感知方式,新的表现方式,都给予高度的重视及恰当的鼓励,这在实践中是十分难于把握的。教学的关键在于能否准确地判断和掌握学生是在进行实质性的探索,还是处于迷恋于某种表面形式的误区之中。

第一画室的教学思想和有利的实践活动曾在一代人中引起极大的热情,特别是在八十年代时期。这时期的成果主要是在肖像画创作方面,这些作品引起了中国美术界对绘画表现的高度关注,对古典画风的重新认识。这一时期的艺术状况提出了有思考价值的问题,吸收古典主义绘画的精髓,写实绘画具有着永久的魅力。艺术不分新旧,关键是要好,要有强烈的感染力,要有催人奋进的时代精神。然而避免样式主义

和矫饰倾向是不可忽视的。绘画市场大潮的冲击及拜金主义将使真正的艺术受到更严峻的考验。

当今,我国油画艺术正面临着一个新的繁荣发展的局面,第一画室将把自己的艺术教育理想牢固地扎根在中国这块土地上。中国的油画及其教学体系要自立于世界艺术之林,则必须在研究西方绘画传统体系的同时,深入研究中国文化艺术传统,高扬伟大的民族精神,立足于当代,面向未来去开拓新路。

承传与发展

——记中央美术学院老院长靳尚谊

陈凤新

坐落在北京朝阳区花家地的中央美术学院新校址，整体建筑是以灰色为主调，结构错落有致，严肃、大方的气息烘托出一种艺术氛围，但又不失典雅风格；宽大的运动操场，满足艺术家在放下画笔时有另一个发挥想象，表现自我能力的空间。这座具有中国人自己设计、施工的美术院校，迄今为止乃属世界一流。这座雄伟建筑的落成同时标志着中央美术学院前景的发展与壮大。为了中央美院新校园的建设，靳尚谊院长亲自跑图纸、设计，甚至天窗的采光效果等细节都凝聚了他的心血。在除夕之夜来临之际，我有幸采访了著名的老艺术家、教育家靳尚谊先生，走近他所热爱的艺术生涯。

“初中由父母送到北京亲戚家读书，毕业后父亲一个朋友当时在北京国立艺专工作，了解到这个学校是公费，还有助学金，能解决生活问题，就为了这个我选择了报考北京国立艺专（现为中央美术学院），当年15岁。那时学校考素描和文化课，考专业前我根本不知道素描是怎么回事，也没有见过。要考素描，我就画了一张素描，是石膏头像，都用木炭条，我没见过木炭条，然后用馒头沾水擦，然而一考就考上了。当时考专业大多数考生是没有画过的，不像现在的附中，学习专业好几年了，有才能没才能都不知道了。”靳先生就是凭着绘画的天赋进入到绘画专业的学习，从此开启了绘画艺术之

靳尚谊 中央美术学院教授，中国美术家协会主席

门。本科毕业后继续读研究生，从师于董希文、吴作人等教师，1956年毕业留校任教，7年来系统、规范的专业学习，为今后的艺术创作奠定了坚实的基础。从这时起仿佛看到了他对艺术的追求与渴望，在十年间先后创作有《登上慕士塔格峰》、《长征》、《送别》、《十二月会议》等作品，一幅幅大画面的创作体现了

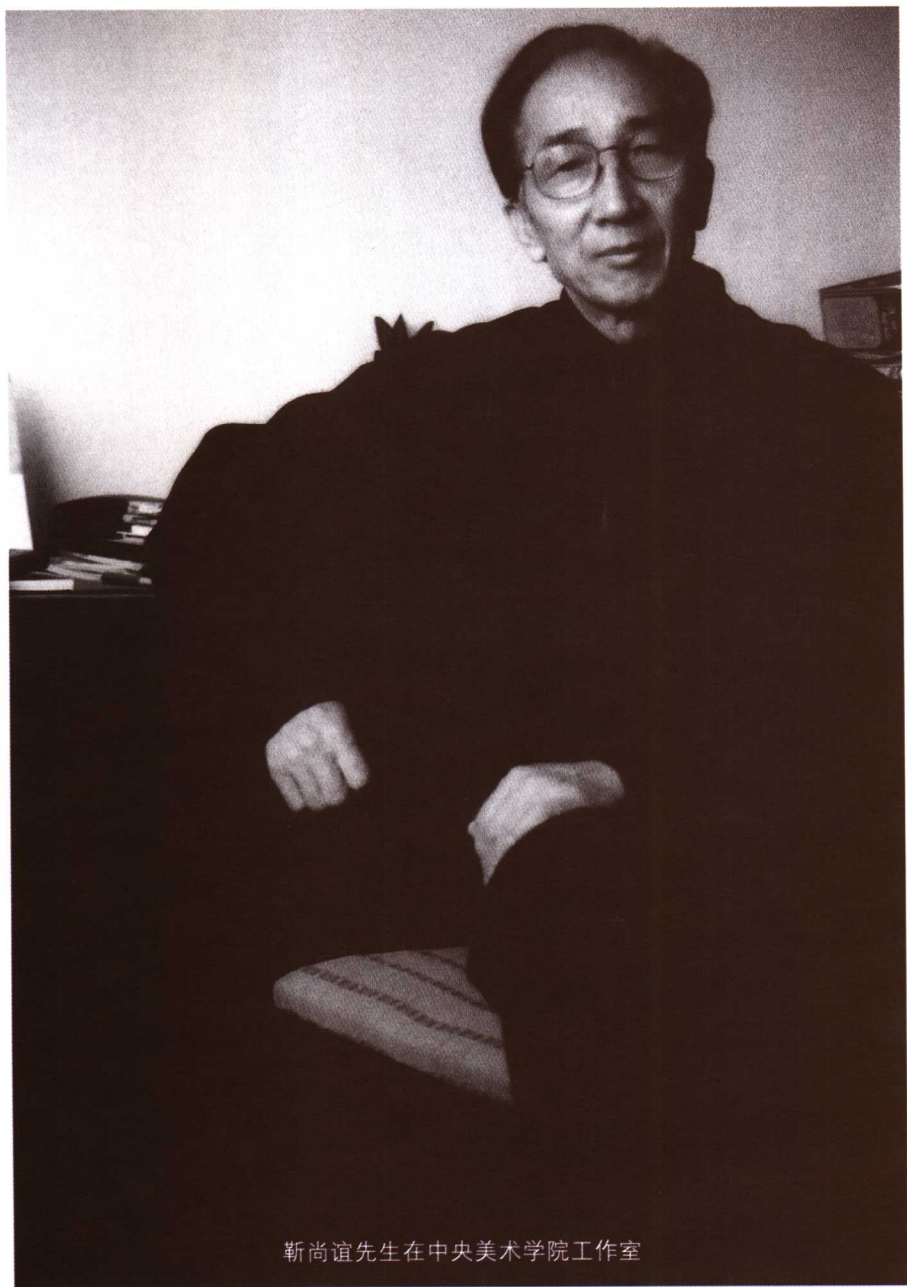
他对历史的思考，对人生和人类精神世界的探索，极力表现对象的个性、真实性，以及独创性，用心体会人物构思，反映人物画面那动人的笔触和灵感，他以简洁而富有表现力的线条，发展了充满个性的理想化形象，在他不断地发展自己作画中所出现的偶然或潜在独特因素或效果，能巧妙加以强调和发展。发现

了自己对人物画的兴趣及富有创作激情，肖像画就成了他创作的风格与特点，这正是来源于他对传统绘画的深刻理解和吸收，对艺术的独特审美观念意识。

靳先生有机会到过很多国家，这对他的绘画艺术及风格有着极大的影响，油画发源地欧洲，法国、意大利等国家的美术馆和博物馆的经典作品深深吸引着他，使他对欧洲古典艺术产生了浓厚的兴趣。他一直试图吸收国外绘画艺术的精髓，融入到中国的油画中，他在努力寻求、探索中西结合，最终创造中国油画的路子。他细细寻找着欧洲的古典主义作品与中国传统人物画的共同点，创造着一种理想的美，并力图超越对理想美的追求，达到对生存意义的思考。他笔下的历史人物画有一种自然亲切、沉稳内秀；他创作的《塔吉克新娘》，表现出一种宁静、和谐、崇高、纯洁的画面……；体现着对人物内心世界的透视和融入对理想美的情感。

在“文化大革命”时期，他深入生活，到工厂、农村，纯朴厚实的青年小伙子，历经沧桑的老人，美丽动人的女孩，都成为了他感悟人生的最好素材，把自己生活中的情感宣泄在画布上，画风更加趋于成熟，个性更加突出；用捕捉到的人物内心情感与精神活动的微妙变化，体现在绘画创作中，即瞬间的形象成为永恒，他的艺术创作来源于他对生活的热爱，同样严谨的画风也更加体现了靳先生为人的高尚风格。

他从1983年任中央美术学院副院长，1987年——2001年任院长，在长达20年的领导岗位上，他以独特的严谨的工作作风，指导着中央美术学院的教育改革与发展。20世

靳尚谊先生在中央美术学院工作室

纪80年代初,恢复“油画系第一画室”,靳先生任主持人,投入了大量的精力,即要保持老一代的艺术风格,又要体现改革开放的新思想新观念的教育体系,二者的融合关系着中央美术学院油画系发展的问题。所以油画系第一画室的指导思想、画室方针尤为重要。艾中信先生主持油画系第一画室工作时的画风,是以欧洲抒情性的写意感、画风以静物为主。那时毕业创作新的静物就是在大麦场上,当时60年代初期还是挺有影响的。靳先生主持第一画室工作以后人物画、肖像画就加强了,特别是古典画风。他主张:一个画室的画风应该不是很主导性的,不是一画室一定要有古典画风,而是要深入研究欧洲绘画传统这一油画宗旨。靳先生认为研究欧洲绘画要由早期文艺复兴一直到印象派整体,对它油画基本特性的研究,另外还要和中国当代的生活结合起来。后期靳先生又提出“欧洲油画技法和中国传统绘画、水墨画的研究相结合”。在靳先生的主张与倡导下,一画室大家研究共同的问题,每个人怎么思考,怎么切入,探索他们自己的一些面貌,最终体现个性的画风。

上世纪80年代随着改革开放,西方文化冲击着中国的美术界,‘85思潮更是影响着一代青年画家,出现了各种流派画风,艺术领域发展已趋于多元化、多样化,而作为第一画室在这种异常活跃的氛围中,仍表现着古典主义和新的写实主义的中国油画风格,这正突出了第一画室的教育精神所在。靳先生不赞同那些把四个画室分成不同风格的说法,是一种很表面的、急功近利的思想认识方式,认为这是追求一种时

靳尚谊先生与夫人杨淑卿(雕塑家)

尚,是一些人的心态反映,不是一种真正的学术观点,很浮浅。靳先生爱憎分明,学术理论鲜明,从不掩饰个人的观点。作为教授他重视言传身教,因材施教,严肃的教学态度,精心培育着、教育着学生们,上专业课素描训练严格,以培养学生对写实绘画传统的把握。提出了怎样吸收欧洲油画传统中的精华,使其转化为一种可以自由发挥的理想观念,

保持其新鲜的活力,并体现现代人的情感,创造出中国的油画这一研究课题。靳先生一直倡导学生们在创作上要大胆、有思想、有特性,要有自己的风格,主张深入体验生活,关注社会现实,独立观察思考,在广阔的艺术空间发挥个人的想象与表现能力。第一画室的教学至今仍然保持着这种风格。

1995年中央美术学院要建新校

园，从王府井校尉胡同5号暂时搬到西八间房作为临时校址，学校教职员工在靳先生的领导下，团结一致，不影响学生们正常的学习与生活，教学工作有条不紊的进行着，五年多时间里没有出现任何工作上的漏洞，体现了领导班子的整体水平。

追溯中央美术学院20来年的发展，不能不提到一个师资的问题，只有好的教师队伍，稳定的教学结构，才能有完善的教学体系。靳先生在主持美院工作时对师资力量极为重视，体现他对人才的爱惜，特别是80年代中期排除各种困难，引进了大量优秀人才充实各系学科的教学力量。

靳先生在中央美术学院辛勤耕耘培养了一批批具有独特风格的艺术家的，并亲身影响着他们，像一画室的孙为民教授已是中央美术学院副院长，杨飞云、朝戈、胡建成等都已成为在全国颇有影响的教授。四十多年经历了风风雨雨，凭着对艺术孜孜不倦的追求，为中国绘画艺术的贡献，使人们从心底升起一份敬仰，不愧是一位德高望重的老艺术家、教育家、思想家，他所作出的贡献不仅在绘画上展现了一幅幅动人的画卷，他同时也是位无私的艺术家的，他把最优秀的一些作品《晚年黄宾虹》《医生》《青年歌手》等捐赠给了中央美术学院和中国美术学院的美术馆，同时也影响了一些艺术人士。

今天我所见到已退休的靳先生，仍很亲切、平和，眉宇间透出一份慈祥、坚毅、智慧的神情，充满着艺术所特有的魅力。至今他仍然担任着中国美术家协会主席、中央美术学院学术委员会主任的重任，五十多年的绘画和四十年的教学历程，已经把他与中央美术学院的命运紧紧地联系在了一起，他今天仍在关心中央美术学院发展的前景，青年画家的发展，不愧为下一代人树立了学习的典范和楷模。

客厅

书房

客厅

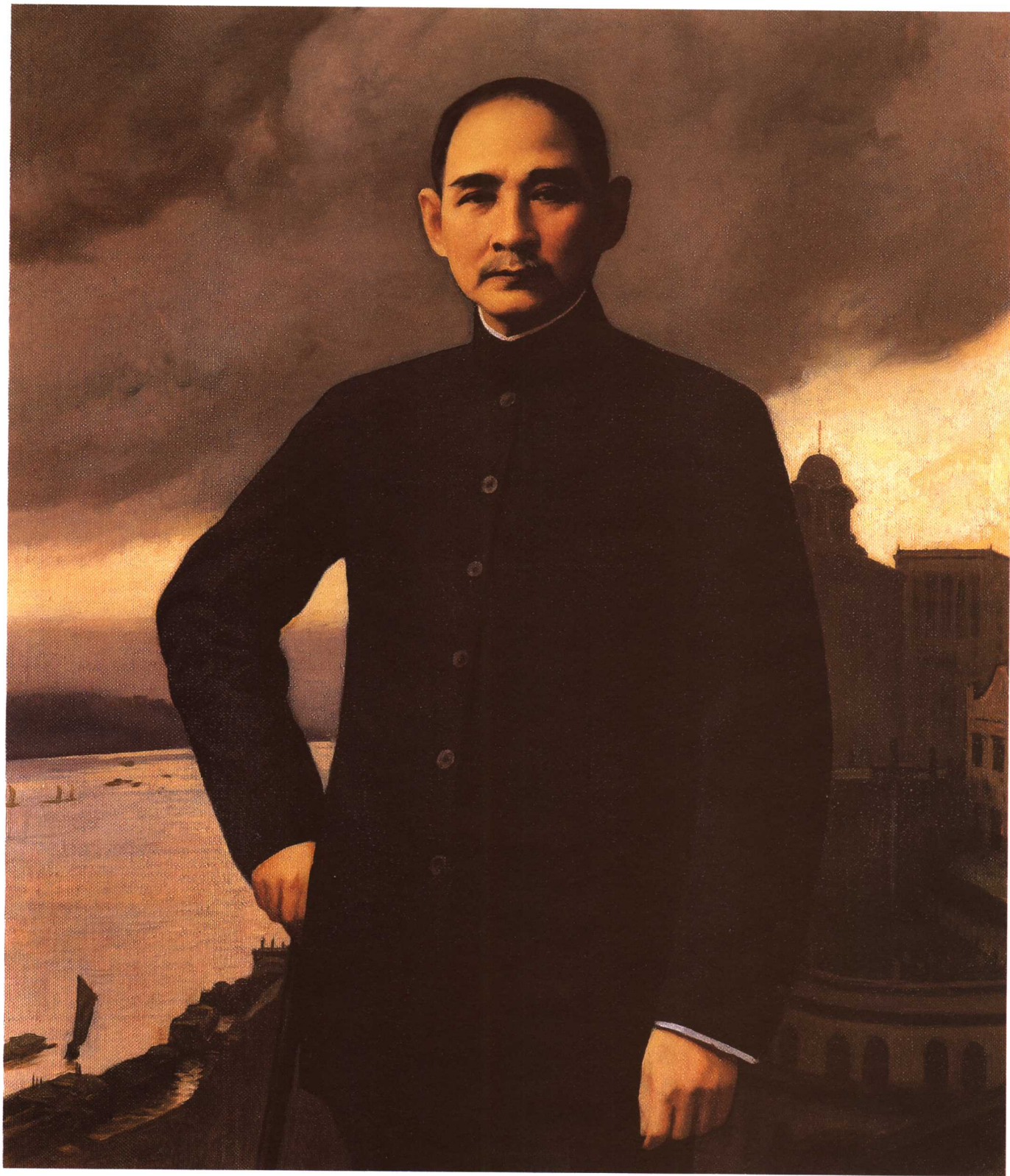
登上慕士塔格峰 油画 1957年 280cm × 190cm 靳尚谊

画家黄永玉 油画 1981年 80cm × 80cm 靳尚谊

果实 油画 1985年 75cm × 54cm 靳尚谊

孙中山 油画 1986年 70cm × 65cm 靳尚谊