

中國油畫市場

主编 苗凤池 第7辑 (总第28辑)

大家 忻东旺

下期:

【永不贬值的财富】中国写实风格代表人物 大家·郭润文
最具升值潜力艺术家 张立农 陈毅刚

北京工艺美术出版社

刘孔喜 青春纪事之七一水中割麦 150×100 木板·坦培拉 2007

决定市场的不是资本 而是意识

[釋]《新世紀大辭典》：資本，capital；
意識，consciousness.

最绘画——中国青年油画作品展

征稿启事

青年油画家充满着生命和青春的活力，他们是喷薄而出的朝阳。我们一直关注着青年油画家的成长，因为青年是把我们的事业推向未来的后备力量。我们提出“最绘画”，就是要突出青年油画家绘画作品中对于“当代”的特殊的敏感性，进而突出油画的“当代绘画性”。油画在“绘画性”和“当代性”的意义上，特别能呈现青春的声色光彩。

对于青年油画家来说，精神品格无疑是决定其作品艺术质量优劣的最重要的因素。对这个问题的追求和解决如何，决定着中国油画在未来时期内的基本走向和大体面貌，关系到中国油画在未来是否能够一如既往地构建当代中国人的精神世界中，以一门不断取得新成就、引导人们前行的优秀艺术，继续发挥着重要的影响力。

作为当代的青年油画家，在对绘画精神的追求中，首先要具有创新精神，这是一个青年油画家在成长的过程中所应该表现出来的最宝贵的创作原动力，也是自身独特价值的体现。创新意味着青年油画家把对客观世界和人类自身的独特认识通过独特的方式把握和表现出来，其实质是发前人所未发，创吾辈所原创。创新就是要在繁杂的生活中去发现、捕捉真正能够打动人心东西，并通过绘画的方式体现出来，从而在其中看出青年人对生活应该具有的真情和执著探索的热情。

其次，在创作中要体现出深度精神，深度精神是青年油画家对生活与艺术的思考，是考量作品高低优劣的重要尺度。只有对深度的不断追求，才能使油画艺术和青年油画家自身在构建社会公众的精神世界中产生真正的价值导向。

其三，对绘画精神的追求应体现出写意精神。写意精神是中国文化艺术的根本性特征，对写意精神的追求，会使我们在构建中国油画学派和超越生活表象中的艺术表现中获得真正自主的创造力。

我们举办此次展览，意在检阅当代青年油画的丰硕成果，更为中国青年油画家的未来发展搭建良好的学术平台，以使中国油画的优秀人才能获得更多的展示机会而不断涌现。

一、展览基本信息

- 1、展览名称：最绘画——中国青年油画作品展
- 2、展览时间：2012年6月
- 3、展览地点：中国美术馆
- 4、展览规模：约200幅

二、筹展机构

- 1、主办单位：中华人民共和国文化部艺术司、中国油画学会、中国美术馆
- 2、承办单位：合艺典藏（北京）文化传媒有限公司
- 3、协办单位：广州雅量品藏文化传播有限责任公司
- 4、顾问：王文章 靳尚谊 詹建俊
- 5、组织委员会：

主任：董伟 许江 范迪安

副主任：诸迪 罗中立 韦尔申 龚娜娜

委员：（以姓氏笔画为序）

安远远 刘小东 张祖英 尚扬 杨飞云 郭润文 董栋华 雷波

秘书长：雷波

副秘书长：张曙光 陈宜明 沈天舒

6、艺术委员会：

主任：詹建俊 许江

副主任：靳尚谊 朱乃正 罗中立 韦尔申

委员：（以姓氏笔画为序）

马路 水天中 井士剑 王胜利 王易罡 全山石 刘小东 孙景波 闫振铎 安远远 祁海平 宋惠民 诸迪 张祖英

陈钧德 邵大箴 杨飞云 杨参军 尚扬 尚辉 范迪安 范勃 庞茂琨 闻立鹏 钟涵 郭润文 赵开坤 殷双喜

谢东明 雷波

学术秘书：张曙光

三、作品征集

1、征集方式及评选方式:

(1) 参展画家年龄要求为1966年1月1日后出生。作品征集对社会广泛公开征稿,符合本展览筹展宗旨,未参加过全国性展览的原创油画作品均可投稿。

(2) 应征作品先寄作品照片至展览办公室由艺术委员会进行初评,通过初评者,组委会以信件、邮件方式通知作者在指定日期内送交原作进行评选,由艺术委员会评选出参展和获奖作品。

(3) 作品展览结束后一律由组委会退回作者,作品如有收藏另议。

2、照片送件要求:

(1) 每位画家最多可送交3幅作品,照片以不超过A4纸大小为宜,照片无需装裱。送选照片不退还,请自留备份。

(2) 请在每张照片背面清楚注明如下信息:作品标题、尺寸、年代、创作材料,以及作者姓名、详细通信地址、邮编、电话、邮箱。

(3) 每幅作品照片参评费为50元,请在寄照片的同时通过邮局普通汇款至展览办公室,吴邦泽收。

(4) 请同时寄上一份身份证复印件(复印在A4纸上),以证明参展画家的真实年龄。

(5) 参选照片、邮政汇款单复印件请于2012年2月6日至2月17日寄达中国油画学会展览办公室。

四、作品奖项

本次展览将评选出获奖作品,其中学术奖5幅,佳作奖10幅。学术奖每幅奖金2万元,佳作奖每幅奖金1万元。如有收藏,费用另议。

五、其它安排

1、展览开幕前半个月召开新闻发布会,拟邀请国内专业报刊及新闻媒体出席。

2、展览开幕后举行学术研讨会,邀请著名艺术家、艺术评论家、专业媒体代表参加。

3、组委会将出版精美画册,编入全部入选作品。

4、展出作品及获奖作品由主办单位颁发获奖证书和入选证书。

5、组委会将及时在网站发布展览相关信息,具体请关注中国油画学会网站www.chinaops.org。

六、展览办公室:(作品照片邮寄及通讯地址)

展览部: 负责筹展相关工作

负责人: 吴邦泽

联系人: 李雅琴

地 址: 北京市东城区安定门内大街259号三层 中国油画学会

邮 编: 100009

电 话: 010-64074834 64071540 84041540

传 真: 84041540 转 801

E-MAIL: chinaops@126.com

推广部: 负责活动的协调及合作等相关工作

联系人: 岑晓羽 孙 彤

地 址: 北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO B座820

邮 编: 100020

电 话: (8610)59003902转802

E-MAIL: lengyuyouran@gmail.com

七、主办方拥有对展出作品进行非商业的宣传、出版、展览等权利。未尽事宜由组委会另行商定。组委会享有对本次展览的最终解释权。

最绘画 — 中国青年油画作品展 组织委员会
2011年 7月

卷首之语

忻东旺,赫赫大名,响彻艺圈、藏圈,近年更是如火如荼,被新生代画家追捧,被老辈艺家嘉许,被新老藏卖家竞相争夺,一直以来,热度不减,本期大家,众望所归——莫奈、雷诺阿、吴冠中、梵高、靳尚谊、苏天赐、程丛林诸大家之后最年轻的一位。《青春记事》的实力“记事”者刘孔喜今年炙手可热,300万、390万,一月之内屡屡打破新高;全国重大展览、全国重要活动几乎都少不了他的身影,圈内圈外渐起“树东热”,陈树东人气火旺;曲湘建、吴晓林、王玉萍以各自的显著特色,享誉艺坛多年,是为本期“中国名家”。老辈卓越,后生可畏,来自央美、国美和广美三大艺院豪门的新生一代个个身手不凡,评家关注、藏家垂青,康蕾、刘晟、黄箫,“最具升值潜力”,名副其实。“2011-2020这十年,最受市场追捧的人”推出忻东旺、罗中立、全山石和陈钧德,可以说是足金足赤。“图片世界”让我们再度品味老辈艺术家的传世杰作:徐悲鸿、林风眠、常玉、潘玉良、颜文樑、吴作人、董希文、吴冠中、吕斯百、刘海粟、罗工柳、苏天赐、何孔德、艾中信等一代大师,人虽远去,但大名依然如雷,佳构光芒不减,在我们的视界被“这主义”、“那风格”、“此热潮”、“彼流派”充斥得满满当当之际,猛然回首……

中国油画市场 第7辑(总第28辑)

顾问 靳尚谊 詹建俊 朱乃正 宋惠民
张祖英 尚 扬 王胜利 戴士和

出版人 陈高潮
主 编 苗凤池

副 主 编 薛国芳 孔令才 杜允上
学术主持 顾 斋
展览基地 肖长东
设计总监 陈德华
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 chinaopm@sina.com.

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 010- 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 22
版 次 2011年9月第1版
印 次 2011年9月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5140-0085-6/J.985
定 价 98.00元

建议上架: 美术及投资专业类

图书在版编目(CIP)数据

中国油画市场. 第7辑(总第28辑) /
苗凤池主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2011.9
ISBN 978-7-5140-0085-6
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(2011)第 193396 号

目录

【征稿启事】最绘画——中国青年油画作品展 中国油画学会

【走近经典】中国新现实主义代表人物

大家·忻东旺

忻东旺以精湛的表现手法和敏锐的洞察能力在现实主义绘画的情节中将传统研究与个性体验相结合，以高超的语言提炼能力和深入时代的人文关怀，努力探索并拓展现实主义油画新的空间，在中国现实主义油画艰难向前行走的进程中，呈现出积极而个性的艺术特征。

011 新现实主义的一面旗 文/贾方舟

他在与对象的直接交流中所产生的感情冲动，是他能够进入创作最佳境界的主因。这种面对客体的直接体验，不仅使他的艺术具有了真正“写实”的品格，也使他准确地把握到了当代人的内在精神。

026 我的油画思考 文/忻东旺

在写生当中的纠结之处应该说不是要不要遵从自然的问题，而是艺术造型如何应用自然。应用自然的理念不是单纯的模仿，艺术中不能排除模仿，但模仿必须是建立在心理上的情趣联系和形式的构建意义。

【预测】2011-2020

这十年，最受市场追捧的人（3）

272 忻东旺

忻东旺不仅在油画艺术道路上走出了一条自己的路，而且是一条具有积极意义的现实之路。可以肯定的是忻东旺的艺术将会越来越受到更多人的关注，其未来市场一定越来越更加辉煌，画价普遍走高自不用说，相信不久将会单件过千万，我想很多人和我有着一样的看法。

276 罗中立

罗中立先生的艺术明显地有两个效应：一个是毫无疑问进美术史，一个是直接链接买家的腰包。从1994年中国油画进了拍场以来，罗中立一直是各路买家所关注所争夺的热点，单件过百万屡屡可见，相信他的作品还要领跑市场——N年。

282 全山石

全老作为第二代中国油画有造诣有建树有影响的老辈艺术家，画作等身，人艺俱老，未来市场蕴伏着相当巨大的升值空间，将是日后藏家所关注的最大点，引爆其市的新一轮争夺当在这十年。

286 陈钧德

老辈艺术家陈钧德运用奇幻的色彩将中国式风景演绎得洋洋洒洒，风云艺坛数十年，当之无愧地成为迄今为止中国画坛上最纯粹最有建树的艺术家之一，进入“2011-2020这十年，哪些人将成为最受追捧的人”风云榜，亦在情理，单件过千万，也是时间不长之事。

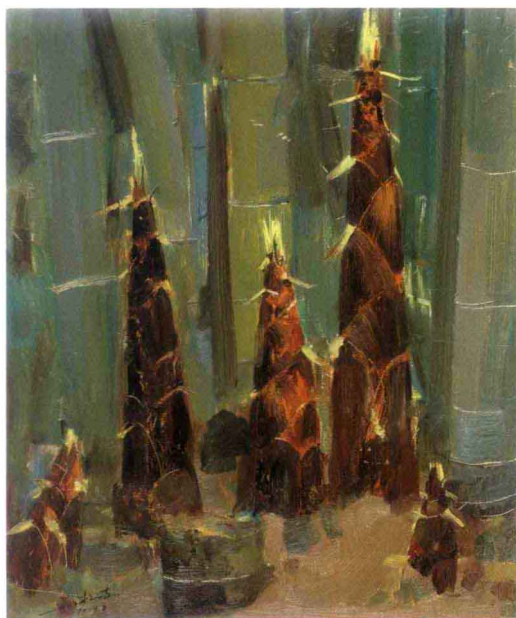
忻东旺 依 180×80 布面油画 2011

罗中立 过河 55×40 纸板油画

中国名家

P48-197

陈树东 井岗竹笋之四 60×50 布面油画 2009

048 刘孔喜

刘孔喜先生的作品绝不是以一种形式来满足受众的感官，他的作品包含着挥之不去的个人情结和社会发展的写实性，由此而呈现出艺术家的精神特征。在所谓当代艺术纷纷攘攘、传统艺术再度领跑，人们对中国油画的价值二次审视之后，主流写实更加受到各路藏卖家的垂青，刘孔喜的《探家》在零六年冲破150万后，画价全面普升，近两年里14拍13中，6件逾百万，今年5月《若尔盖的小扎西》，不足1平尺就拍出40多万，平均60万/平尺，6月《月上荒原》在北京传是轻松突破300万，7月的上海朵云春拍《离离原上草》又以391万成交，再度刷新画家的成交记录，连番奏凯，连番创高，新一轮“孔喜热”正悄悄上演。

078 陈树东

频频入选全国重大展事，频频受邀全国重大活动，青年艺术家陈树东可谓人气火旺，其艺术风格正受各路理论家、艺术家和藏卖家等多方人士的热切关注，渐起“树东热潮”。树东先生的艺术才情不仅仅表现在恢弘场面的把控上，大量的生活小件同样玲珑精彩，既突显了他对历史的关怀，也展示了他面对现实生活所透出的时代的审美意趣。其对艺术的深层挖掘和勤勉奋为，必将涌现出更多更加精彩的画作，未来市场单件突破百万千万，根本不是什么难事。

曲湘建 穿高跟鞋的女人 120×80 布面油画 2010

108 曲湘建

曲湘建先生的作品在笔触运用上给人以一种跳跃生动之感，常常喜欢使用各种由浅到深的蓝色入画，画中的人物被描绘得非常悠闲愉快，充满青春的美丽，犹如一首首赞美和抒情的乐曲，它能使受众的思绪渐入画境，如画者亦如被画者，一同感受到生活是这样的美好又富有浪漫情调。他的作品一面对都市生活里普通民众的状态予以关怀，还对农村景象予以给力的表现，特别是疆藏一带的辽阔与悠远、自然而无琢，似乎更是他喜欢表达的对象，一如这样的辽阔与悠远，默默向我们传达着湘建先生的心态与境界，宁静而致远，一个艺术家永远葆有如此之心境，必将使他的画面洗净尘俗的铅华而恬静地留在人们的眼里，久远久远。

138 吴晓林

他在中国写意油画于描摹照片、形式写生、把绘画当成牟利手段的境况中坚挺着艺术精神，尤其是在一片回归传统的呼声中，他清醒地意识到自己作为艺术精神的捍卫者葆有的操守。目前15拍15中，单件已过20万，这个坚实的基础，必然会对来市有着好的促进，全面普升，自是情理之中。

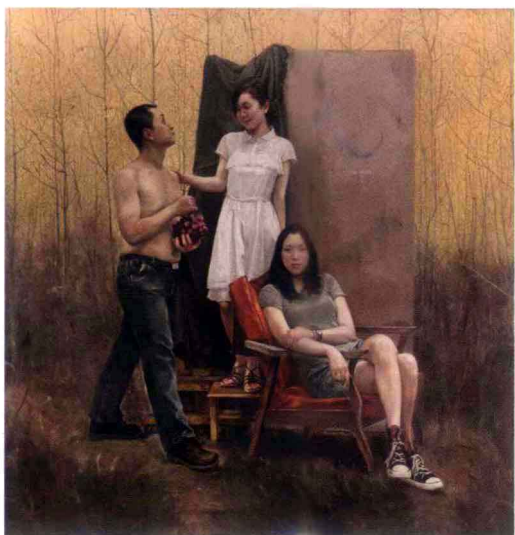
吴晓林 醉酒的女人 30×40 布面油画 1996

168 王玉萍

王玉萍女士以胶东风情的抒写饮誉艺坛好多年，阳光、空气、大自然、女人、鲜花和海景，一直是她笔底常见的主题，文静、甜美于人，宁静、优美于景，构建出的王氏海滩确实让人流连忘返，而其笔下的少女肖像多是温婉美丽娴熟淡定，一派一尘不染之境，所以，讴歌人性、讴歌劳动、讴歌健康成了王玉萍永恒的关怀，她的画面玲珑可喜，自然不雕，满富人情意味，受到各界人士的倾心喜爱。

康蕾 塔吉克 180×180 布面油画 2002

刘晟 精神贵族之无畏的献媚 195×190

徐悲鸿 浴 95×62 布面油画 1924

【潜力】

最具升值潜力艺术家

198 康蕾

作品除了对都市年轻人的生存状态予以关怀之外，还对戏剧人物和民族特色作了深入探索。其绘画之作不仅受到许多艺评家的广泛关注以及许多学界前辈的嘉许，还被各路藏卖家竞相看好，虽然目前上拍的作品数量不多，但百分百的成交率，和单件越过20万的市场表现，已是很为可贵了，相信假以时日，康蕾一定会有更多的佳作问世，同时也会逐渐迎来艺术市场更大的斩获。

222 刘晟

来自广州美院的刘晟就是其中的一位，严谨的构图、通透的色彩、诗意的明暗、适时的审美、耐读的意趣、人文的关怀、唯美的意境都在默默地展示一个有艺术灵性的艺术家不同一般的才情，踏实稳定的表现和孜孜不倦的精神凝练出出色的画面效果，在万千年轻艺术家中脱颖而出，将来毫无疑问又是一只声响南北的艺界黑马。

246 黄箫

她善于将较高纯度的平面色块在画中组合，使其形成冲突对比或平衡和谐的关系，粗狂意美，隽永味长，强调艺术要满足受众的精神享受，画面富有音乐般的节奏。宜明先生赞其“诗歌所吟的高雅意境”，想来三十不到就有如此之作为，实在难能可贵，可以肯定的是黄箫的艺术之路一定会走得又宽又远，而她的市场也会一样地愈加火红，目前，单件已突破20万，可谓一个美丽的开头，华丽登场，全面丰收应是接下来的市场表现。

2011图片世界 P290-320

290 “中国油画—历史与现状”作品选登系列之(1) 文/水天中

20世纪30至40年代中国油画在艺术思想、艺术趣味、艺术风格上发生的明显变化，使油画从外来的高雅艺术朝向表现现实的悲欢离合，联系普通中国人的本土艺术发展。从艺术与现实生活的关系而言，油画逐渐成为最贴近现实人生，最能寄寓政治、文化理想的画种。

常 玉	徐悲鸿	林风眠	艾中信	周碧初	董希文	苏天赐	吴作人
潘玉良	罗工柳	颜文樑	方君璧	莫 朴	蔡 亮	卫天霖	何孔德
吴冠中	余 本	涂 克	冯法祀	刘海粟	吕斯百		

302 【中国国家画院】“艺术家眼中的当代中国”作品选登系列之(1)

范 勃	邓箭今	谢柳安	陈宜明	郑 乐	文 鹏	杜海军	崔国强
陈毅刚	李天琦	刘 晟	徐晓燕	段江华	肖 蓉	康 蕾	池颖红
汪鹏飞	毛岱宗	张 西	张立农	赵梦歌	陈淑霞	罗文勇	刘 文
任传文	庞茂琨	邱 琳	杨 洋	张文惠			

吴成伟 我的二零零八 180 x 80 布面油画 2009

2011
AWAF
11.25
-11.29

AWAF

T/ 86 571 85310364

F/ 86 571 85310364

E/ awaf2011@163.com

WWW.AWAF.COM

【总策展人】谢海

【策划团队】杨维民 沈伟 苗凤池 孙俊 郑旭彬 赵少俨 崔灿灿 关坚 章琳 吴军和 刘宇 戴雨享 李锡田 洪义
蔡树农 于释博 倪建春 陆春涛 童雁汝南 伊瑞 (捷克) 赫尔姆特·朗格尔 (德国) 海克 (荷兰)

美術報

AWAF

CHINA ART WEEKLY ART FESTIVAL DONG GUAN

2011美术报艺术节·东莞

2011

【主题展】

水墨精神·国家画院画师作品邀请展
中国中青年艺术家推荐展
国际陶艺嘉年华
周韶华作品展
王赞艺术作品展
本体追问·中国油画名家研究展

留痕·全国版画名家邀请展

荆楚风流·湖北中青年艺术家作品邀请展

水墨中国·当代山东代表性画家作品邀请展

墨花飞扬·全国实力派书法名家邀请展

问花·中国花鸟画家写真

左东右西·中国画、油画名家邀请展

【专题项目】

美术报年度人物评选颁奖典礼 全国重要艺术机构高峰论坛 艺术名家采风写生

艺术，
全城热恋

【主办单位】美术报社、中共东莞市委宣传部
东莞市文化广电新闻出版局

【承办单位】岭南画院、可园博物馆
东莞艺展中心、长安图书馆

【协办单位】东莞市美术家协会、东莞市书法家协会
东莞市收藏家协会

【地 点】岭南画院、可园博物馆、东莞艺展中心
长安图书馆

大家

中国新现实主义代表人物

忻东旺

忻东旺，新现实主义的一面旗。

——贾方舟

【编者按】本刊自2009年“永不贬值的财富”栏目先后登出“印象派大师·莫奈”“印象派大师·雷诺阿”“中西融合的大家·吴冠中”“后印象派大师·梵高”“写实主义大家·靳尚谊”“意象风格大家·苏天赐”以及“中国‘伤痕美术’代表人物·大家程丛林”以来,受到社会各界人士的关注与支持,所选之人,自是在艺术领域出类拔萃,每人都有为世称道的巨制著作,更可贵的是他们引领着全球艺术的开拓与发展,引领着全球油画的投资与收藏,行业的卓越者,行市的导向也。他们不仅在本国有着广泛的影响,即便放在全球范围,也如璀璨巨星,永恒地闪烁在浩渺的大空。本期“永不贬值的财富”继续谱写“中国新现实主义代表人物·大家忻东旺”。忻东旺以精湛的表现手法和敏锐的洞察能力在现实主义绘画的情节中将传统研究与个性体验相结合,以高超的语言提炼能力和深入时代的人文关怀,努力探索并拓展现实主义油画新的空间,在中国现实主义油画艰难向前行走的进程中,呈现出积极而个性的艺术特征。与“玩世现实主义”艺术家不同的是,忻东旺的目光也在关注周边的人和事,但他不是一个旁观者,他是一个参与者,他赋予农民工以极大的同情,他以平行的视角去关注这些城市中的“边缘人”,关注这些城市中的“弱势群体”,用自己的感觉去描绘他们,刻画他们,在画布上感受他们在城市中的艰辛与迷惘,他给人们展示的不仅仅是一幅油画,而是从某个角度上提出了一个社会问题。由此,忻东旺不仅在油画艺术道路上走出了一条自己的路,而且是一条具有积极意义的现实之路。可以肯定的是忻东旺的艺术将会越来越受到更多人的关注,其未来市场一定越来越更加辉煌,画价普遍走高自不用说,相信不久将会单件过千万,我想很多人和我有着一样的看法。

2004年6月,忻东旺在天津美术学院的教学楼里举办了一个规模不大的个人观摩展。那时,我被该校邀去做专题讲座,正好看到这个展览。忻东旺的这批新作深深地触动了我,多少年来都不曾有这种感觉。可以毫不夸张地说,我是屏住呼吸和心跳看完这个展览的。每一个形象都呼之欲出,咄咄逼人,让我不由得为之动容、动情。忻东旺对人的刻画居然如此单刀直入、入木三分。一个个物仿佛似曾相见,又似曾相识,我深为这位年轻人的艺术所倾倒、所折服。当时我只有一个念头:忻东旺应该到北京去办展,让更多的人了解他的艺术成就,了解中国油画在现实主义这条有些荒漠的道路上又迈出历史性的一步。我和忻东旺之间交往,就从这个念头开始了……

突围身份挑战命运

忻东旺从自学到求学,从成名到卓有成就,如果从他跑到一个县级文化馆学画算起,前后也不过二十多年时间,如果从他开始参展(1989年以六幅水彩画参加“第六届新人新作展”)算起,也不过十五六年时间。但这十几年抑或二十几年的艺术历程却是一个多大的跨越啊!他一无家学可承,二无文化背景可靠,硬是从一个农村娃、一个浪迹乡间、靠画“炕围子”维持生计的民间画匠,一步步艰难跋涉,做搬运工、油漆匠、包装设计员、幼师美术教员……一步步登堂入室,进入高等美术院校的教师行列,成为中国当代最有成就的油画家之一。

1963年,忻东旺出生在与内蒙古浑善达克沙漠接壤的河北康保县一个叫忻家坊的村落。他的童年和少年时代就是在这个偏僻的乡村度过。当他进入思考人生、关注前途的青年时代,一种朦胧的逆反意识浮现于忻东旺的脑际:他不甘心在这个穷乡僻壤度过

一生，他必须挑战自己的命运，突围自己的身份，闯出自己的世界。但是他不知道这世界有多大，想像不出未来的命运会如何。但他在迈出自我选择的第一步时，却是坚定有力的。1980年，他毅然从高中辍学到邻近的内蒙古化德县文化馆学画，童年时代从母亲的剪纸和年画中培养出来的绘画兴趣，冥冥之中指引出他初征的航向。画中的世界，曾经诱发过他多少童年的幻想！绘画自然就成为他挑战自己命运必然要选择的手段。后来的事实证明，这最初并不能证明为正确的选择正是他一生要为之献身的事业，也是他实现自我最适当、最理想的所在。正是从他迈出的这第一步起，他将自己的艺术天性一步步发掘出来。

在文化馆受到最初的艺术启蒙后，忻东旺自认已经学到可以混碗饭吃的“手艺”，于是开始自食其力的生活。从此，他一边自学一边实践——像一个浪迹江湖的民间艺人，成年游乡窜村，为农民画“炕围子”和当时流行的玻璃画（“炕围子”是北方农村最常见、最流行的居室装饰，所画内容为花鸟、风景或戏剧人物）。但那时的农民很穷，就连这一点美化生活的钱也拿不出来。两年后他又到山西一个煤矿做临时工，到晋中一个印刷厂做设计员，一边自学，一边工作，就这样一步步逼近着艺术的正途。1986年，他终于通过自学考取山西晋中师专艺术系，获得正规学习的机会。三年后，他即以六幅水彩画参加“第六届全国新人新作展”，在艺

术征程上正式启航。

在此后的五年（1989～1994）中，忻东旺在艺术上脚踏实地前行，一步一个脚印。1993年，他又获得到中央美院进修的机会，为在写实领域建树自己的独特品格和精神信念，继续深造和充实自己。

从《诚城》中崛起

1995年，忻东旺的《诚城》在第三届中国油画年展上获得银奖，忻东旺这个来自山西的青年画家的名字也随之被画界所认知。在此之前，他虽然已有多次参展的履历，但还只是他走向成功的铺垫，因此，这件作品在他的艺术道路上具有里程碑的意义，它标志着忻东旺的艺术进入了当代问题的思

考,从而也进入学术界的视野。在此后的几年中,他的作品愈来愈成熟,《明天多云转晴》、《客》、《适度兴奋》、《远亲》、《边缘》等连续参展和获奖,成为油画画坛引人注目的后起之秀。在2004年的全国美展中,他的《早点》获了金奖。更为重要的是,他于2004至2005年间返乡画的一系列村民肖像,堪称中国油画肖像长廊中最精华也最具魅力的部分。从《诚城》到被我命名为《村民列传》的这些肖像画,前后只有十年时光,但忻东旺已经用他的作品赢得了他在中国画坛毋庸置疑的地位,成为新现实主义的代表性画家和领军人物。

然而,也就是在忻东旺迅速崛起的世纪之交,架上艺术正受到来自后现代思潮和商业浪潮的空前裹挟:装置、行为、影像等多媒体艺术在全球化风潮中迅速发展,在一片沸沸扬扬中,只能生存于架上的油画成为一个保守而没有作为的领域,再难显现出当年

的风采。而商业浪潮的冲击,又使那些功夫化的写实油画成为艺术市场的新宠。但这些外在因素的影响,只能说明油画整体性滑坡的一个方面,如果不能反省油画自身存在和出现的问题,就不能找到问题真正的症结所在。诚然,油画作为一种传统样式已经不可能显示出形式试验的前卫姿态,然而,它却不应该同时失去对现实应有的人文关注,不应该离开精神探索的批判立场。然而,大量的作品都是在缺少精神支撑的苍白背景下制造出来,在这个领域,可以言说和值得言说的作品越来越少。而忻东旺的艺术正是在这样一个背景下被突显出来。他在油画中的突破性进展,让我们重新看到了中国油画继续前行的可能和希望。这说明,油画自身的问题并不在画种或材料本身,而在于驾驭它的人是否对当代问题始终保持着敏锐的感觉和对这感觉的卓越表达。

20世纪90年代中期,忻东旺以一个艺术家应

《困倦的女孩》创作谈

大上午的,这位女孩刚坐一会就犯困,或许我们认为她是一个不称职的模特。当我问她为什么这么困顿时,她说:“起的太早了!”语气中有一丝抱怨,淡淡几个字却重重地跌落在我心头。顿时她的倦容显得那么无辜,她略胖的身材似乎也是被无奈“迫害”,但这所有都收敛在她的淡定之中,淡定中又浮现出几分崇高之美。是啊!我们社会生活中的每一个角色都承担着各自的生活压力,而压力却锻造着精神密度。艺术家应该具有如开采钻石的慧眼和能力,从繁杂平常的生活中开采出艺术的灵魂来。

忻东旺 早点 200×190 布面油画 2004

忻东旺 困倦的女孩 80×65 布面油画 2010

有的敏感把视点锁定在“民工潮”这个大变动的社会主题上来。对民工的关注在忻东旺是再自然不过的事，因为他就是从农村进入都市的一个成功的先例。他对作品“诚城”这个题目的解释就是“诚心诚意做一个城里人”，而进城的目的就是要改变自己低下的农民身份。当他看到越来越多的农民涌入城市时，他意识到：“社会变革的因素已悄然渗入每一位农民的精神意识中，虽然贫瘠的土地难以改变他们的命运，但时代变革的步伐却已震颤了涌动的大地。”画家之所以一再选择这一主题，诚如他所说：“是因为在我看来这一社会景观是极具时代表情的，而艺术作品的艺术魅力和价值除了绘画本身的因素之外，更应该是承载反映社会和时代批判的责任。”

就年龄而言，忻东旺应在20世纪90年代初崛起的“新生代”行列，但他没有新生代们那样幸运。由于他的成长之路曲折而艰辛，他的出场和新生代有着完全不同的文化背景。当新生代们的画面中充满着无聊感和无意义的时候，忻东旺却正在为寻找人生的意义而进取，为改变自己的命运而抗争，为赢得自己作为一个人的尊严而发奋。忻东旺的作品中充满了对边缘人的关注，对社会中弱势群体同情，却从不曾对现实采取玩世不恭的态度。因此，他的艺术应归属于玩世现实主义之后的“新现实主义”——新时期现实主义经历的“第三浪”。

从陈丹青、刘小东到忻东旺

现实主义在中国不是一个陌生的概念，倒可能是一个因一度被扭曲而遭人遗弃的概念，还因为它的写实本性被时尚潮流视为过时，也因为它的写实本性与官方艺术、商业艺术有说不清的牵连而被蔑视。但所有这一切，都不曾妨碍忻东旺对现实主义的执守。因为在他看来，现实主义的精髓是它的人文关怀，是它在精神探索中所取的批判性立场。它对社会所保持的这种独立的审视和思考精神，正是任何一个时代都不可缺少的，也是所有有良知的知识分子应有的社会责任。

我曾在一篇文章中谈到，虽然早在20世纪50年代艺术界就一直在倡导现实主义，但那是沿用前苏联的社会主义现实主义的歌颂模式，并不具有现实主义的真义。所以，20世

《壮志》创作谈

这是一位新疆的蒙古族画家。画家一词是他梦的荣誉，更是他现实的苦历。但看得出他对艺术的激情在心中燃起的火焰。他坐在那里具有一种悲壮感，让我感觉到了气势和节奏。在他的形象当中渐渐浮出形式来。这种形式不仅仅是构成画面的审美逻辑，更为重要的是要使形式充满生机；而生机是包括对象生命特征在内的画家主动情绪表现形成的绘画痕迹（即笔触），并寄予的心理意念。有位学生对我画上的抽象触笔不理解，说：“对象头上明明看不见这些东西为什么要画呢？”应该说这是一个好问题，说好问题是因为他指出了艺术超越自然视觉的本质。至于答案我想他最终会明白的。

纪50-60年代的现实主义是一种带有粉饰色彩的现实主义，是一种回避了或失去了真实性原则的现实主义。当然，在其发展的初期也具有某种真实性，那就是画家们确实是以真实的情感来歌颂党、歌颂人民翻身解放、当家作主，歌颂幸福的新生活。但这种歌颂一旦成为一种必须遵守的模式，展示生活的“真实”（即所谓消极面和阴暗面），这反而成了一种禁忌。所以，直到改革开放以后的20世纪80年代初，画家罗中立才在《父亲》中说出了这种“真实”：“当家作主30年了，原来我们的父辈还是这样苦！”画家怀着深深的人道感情，对现实所取的批判态度是显而易见的。直到这时，我们才真正感受到现实主义所具有的深刻的社会反省精神和人文立场。

新时期以来，在现实主义创作中出现的第一次大的浪潮，是20世纪70年代末的伤痕美术和20世纪80年代初的乡土写实绘画。其中，陈丹青、罗中立是最为杰出的代表。可以说，直到这时，现实主义应有的人文精神和真实性原则才真正回到艺术中来。陈丹青的《西藏组画》以一种人性的深度展示了过去我们在这一题材领域中从未看到过的东西。过去以西藏为题材的画家并不少，但都未能离开“翻身农奴得解放”的模式。而陈丹青却是以一种全新的人性视角来诠释他笔下的人物。但对于藏民来说，陈丹青的审视是一个“异己者”的审视，是一种居高临下的审视。如他所说：“他们不知道自己有多苦，也不知道自己有多美。”

十年之后的20世纪90年代初，以刘小东、方

《汤姆的朋友》创作谈

初次来到美国，寻找着许多人的梦影。辽阔又富泽的幅员却使我难以通透地呼吸，我的心仿佛像阻隔在玻璃盒子里似的，无法触及那隐形在明晃晃中的真实。博物馆中的经典之光也仅仅在那专属的领地闪耀，世人眼眸中飘忽着的是奇异与迷茫。我揣测着前辈同道们的脚印，忽而穿梭在繁华鼎沸的曼哈顿楼厦丛林，忽而游移于静谧温馨的乡间别墅，但总觉得自己像水中的一滴油点，孤寒又怪异。可是我多么希望能够发现点什么，痛痛快快地出口气。我害怕那种疲惫和无奈进而逼变成无聊。经朋友帮助找到了一位美国人做模特，我要小试牛刀！不过看似随意，我实暗立志向。原想着画西方人一定不会碰到什么新问题，世界名画看过了，虽然眼熟，但手却会生，好在“有惊无险”。原本要画两个美国人，结果阴差阳错，接待我的中国朋友还是有缘站在了画中。两个人，两国人，两副表情，两种心理，便成为有意思的内容了。美国与中国、危机与合作、依存与排斥等等，便自然地成为明确又微妙的复杂时代背景。疲惫的微笑与强硬的自信，不仅是两个人的表情，同时也象征着两个国家的表情。

忻东旺 壮志 160×80 布面油画 2009

忻东旺 汤姆的朋友 180×130 布面油画 2009