

The Chinese Contemporary Distinguished Oil Painter Jin Shangyi

中国当代油画名家画集

靳尚谊

中国当代油画名家画集

The Chinese Contemporary Distinguished Oil Painter Jin Shangyi

靳尚谊

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代油画名家画集. 靳尚谊 / 林笑初编著 ;
靳尚谊绘. — 北京 : 人民美术出版社, 2014.11
ISBN 978-7-102-05623-4

I. ①中… II. ①林… ②靳… III. ①油画—作品集
—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第094522号

中国当代油画名家画集

靳尚谊

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号 www.renmei.com.cn)
编辑部: (010) 56692176
发行部: (010) 56692185
(010) 56692193
邮购部: (010) 65229381

编 著 林笑初
责任编辑 日 高
总体设计 胡建斌
版式设计 日 高 张 庆
责任校对 马晓婷
责任印制 文燕军
制版印刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2014年12月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张 27

ISBN 978-7-102-05623-4

印数 0001-2000册

定价 480.00元

版权所有 翻印必究

目 录

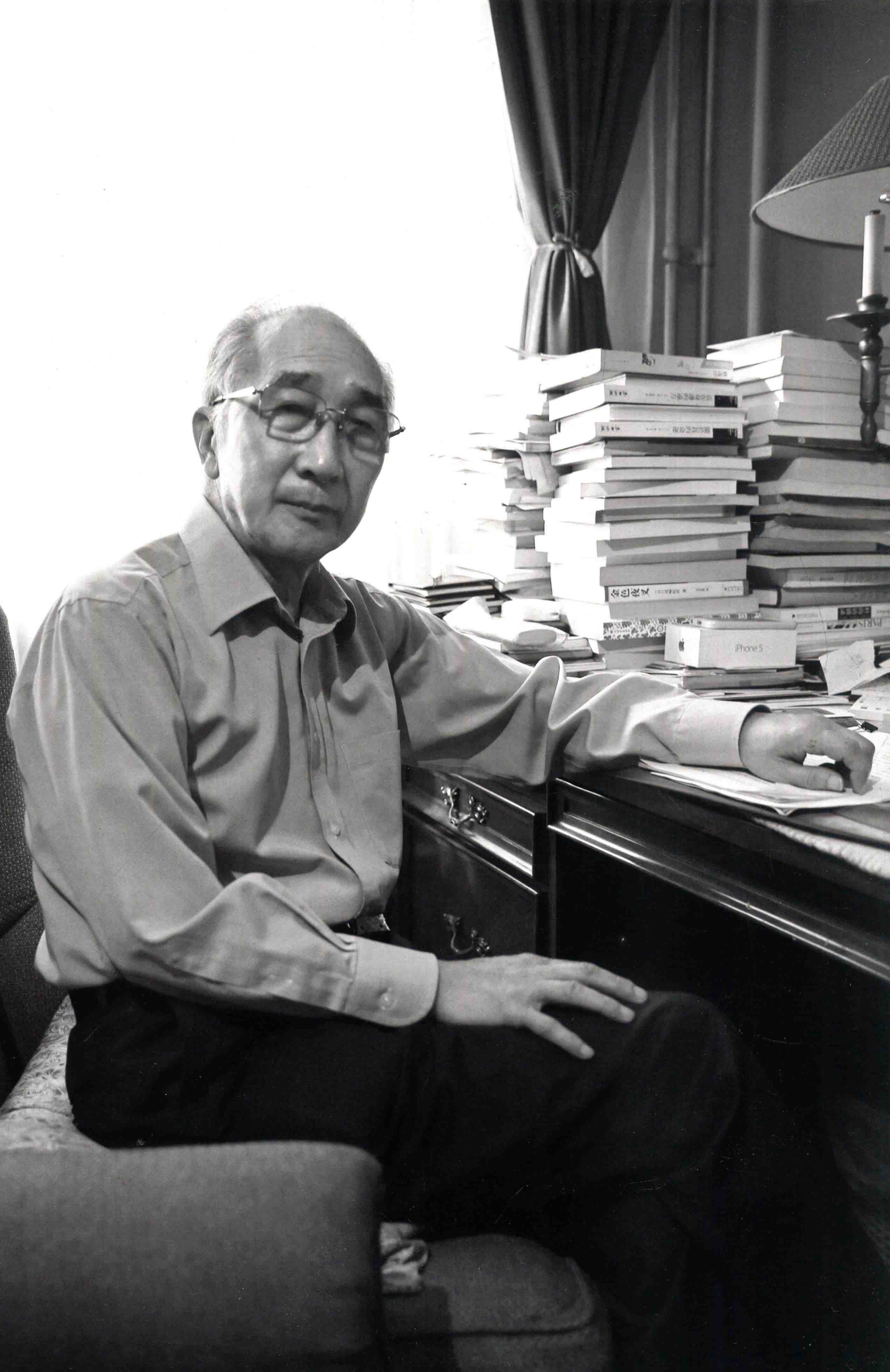
概述·····	10
第一章 革命历史题材创作·····	28
第二章 知识分子肖像·····	44
第三章 女性肖像·····	60
第四章 文人画家肖像·····	78
第五章 外国题材创作·····	90
第六章 人物肖像画的新表现·····	104
第七章 对欧洲油画技法的研究·····	134
第八章 风景画·····	150
第九章 素描·····	176
艺术年表·····	206
后记·····	214

中国当代油画名家画集

The Chinese Contemporary Distinguished Oil Painter Jin Shangyi

靳尚谊

人民美術出版社

艺术简历

靳尚谊 1934年12月生于河南焦作。1953年，毕业于中央美术学院绘画系并继续攻读研究生。1955年，进入苏联专家马克西莫夫油画训练班学习。1957年，结业于马克西莫夫油画训练班，以优异的成绩完成油画专业研究生学习，并留校在版画系教授素描课。1962年，调入油画系第一工作室任教。1980年，任油画系第一工作室主任。1983年，担任中央美术学院副院长。1987年起，担任中央美术学院院长。1997年起，担任中国文学艺术界联合会副主席。1998年起，担任中国美术家协会主席，全国政协常委。2011年，受聘为武汉美术馆名誉馆长。2013年起，任大都美术馆馆长。现任中央美术学院博士生导师、教授，中国美术家协会名誉主席，全国政协常委。国务院授予其国家级专家称号，享受政府特殊津贴。

靳尚谊是中国当代油画的代表人物之一，是我国当代最具影响力的艺术家和教育家。作品多次获奖，并被中国美术馆等机构和国内外收藏家收藏。他将欧洲古典油画精髓与中国民族艺术传统相融合，开创了“中国油画新古典主义”学派。其艺术实践和主张，在20世纪80年代中期以来引发了我国一大批油画家向古典主义吸收营养的热潮。他执教近六十年，培养了一大批中国油画的中坚力量，对中国艺术教育的发展起到了重要的推动作用。

目 录

概述·····	10
第一章 革命历史题材创作·····	28
第二章 知识分子肖像·····	44
第三章 女性肖像·····	60
第四章 文人画家肖像·····	78
第五章 外国题材创作·····	90
第六章 人物肖像画的新表现·····	104
第七章 对欧洲油画技法的研究·····	134
第八章 风景画·····	150
第九章 素描·····	176
艺术年表·····	206
后记·····	214

概述

《自画像》
纸
板油画
100cm × 22.3cm
1959年

一、第三代中国油画家的概念

早在明代，随着西方传教士来我国传教，油画也传入中国；但中国艺术家从学理的层面接受油画艺术，则是在19世纪末以后。20世纪以来，中国油画走过来百余年的发展历程，出现了一代又一代的油画艺术家。他们在不同的历史时期，在社会变革的潮流中，用自己的艺术才智，推动了中国油画艺术的发展。

19世纪末到20世纪初，李铁夫、徐悲鸿、林风眠、常书鸿、庞薰棻等第一代油画家先后留学欧美和日本，引进西方油画艺术的原理和技巧。油画不仅是一种媒介材料，也是与中国传统绘画有别的文化载体及艺术形态，油画的引进与传播对推动中国文化的变革起到了积极作用。吴作人、王式廓、卫天霖、李锐年、董希文、艾中信、罗工柳、冯法祀等第二代油画家，大多师从第一代油画家，同时也继承了第一代油画家革新中国艺术的理想。第三代油画家走上艺术道路则是在新中国建立之后，20世纪五六十年代，他们开始从事油画艺术创作。20世纪80年代之后，在改革开放时期，他们的艺术创作趋向成熟，他们成为中国油画艺术的中坚人物，引领了中国油画发展的潮流与方向。

中国第三代油画家的代表人物有：苏天赐（1922年—2006年8月，广东阳江人）、韦启美（1923年9月—2009年7月，安徽安庆人）、刘迅（1923年3月—2008年，江苏南京人）、林岗（1925年生，山东宁津人）、何孔德（1925年4月—2003年，四川西充人）、高虹（1926年11月生，河北新乐县人）、李天祥（1928年2月生，河北景县人）、靳之林（1928年5月生，河北滦南人）、张文新（1928年生，天津人）、钟涵（1929年生，江西萍乡人）、汪诚一（原名汪诚仪，1930年3月生，安徽歙县人）、罗尔纯（1930年4月生，湖南湘乡县人）、侯一民（1930年生，河北高阳人）、全山石（1930年10月生，浙江宁波人）、詹建俊（1931年1月生，辽宁沈阳人）、闻立鹏（1931年10月生，湖北浠水县人）、蔡亮（1932年9月—1995年，福建厦门人）、湛北新（1932年10月生，江西南昌人）、妥木斯（1932年生，内蒙古土默特左旗人）、杜键（1933年11月生，广东广州人）、靳尚谊（1934年12月生，河南焦作人）、朱乃正（1935年11月生，浙江海盐县人）、苏高礼（1937年3月生，山西省平定县人）、袁运生（1937年4月生，江苏南通人）等（按年代排序）。

他们的作品主要包含了两部分内容：革命历史题材画和20世纪70年代之后的风格多样化的油画作品。

第一、二代油画家基本上都在高等美术院校中任教，他们直接影响了第三代油画家的成长。吴作人在法国巴黎学习，其后转入比利时布鲁塞尔皇家美术学院，跟随写实主义画家巴思天教授研修五年，因此他的艺术来源与西欧写实主义传统分不开；罗工柳运用现实主义的思想方法进行了一系列革命历史题材画的创作，又在1955年到1958年期间前往苏联列宁美术学院进修油画，继承了苏联社会主义现实主义的创作方法；而董希文“兼收并蓄”和“顺水推舟”的教学思想和致力于油画民族化的探索道路，开拓了有中国气派的本土油画学派。

第三代油画家因为当时社会政治和历史的原因，作为一个特定的画家群体，系统地学习了俄罗斯油画的教育体系。第三代油画家通过俄罗斯和苏联绘画学习欧洲油画语言，接受它们的教学理念、教学方法。“马克西莫夫油画训练班”“罗工柳训练班”培养许多的优秀的人才和从苏联留学回来的画家，基本上都是延续、贯彻和实施这个教育体系。这是当时中国学习西方油画的重要举措。

1955年，马克西莫夫作为苏联的专家派到中央美术学院，他将苏联美术思想和油画整体技巧进行

传授。“马克西莫夫油画训练班”的学员是从全国各地选拔，学员已经接受过高等艺术教育，并有一定创作经验。在马克西莫夫和吴作人、王式廓、艾中信、罗工柳等人的执教下，形成了以油画训练班为主的新的教学模式。

第三代油画家接受了西方油画这个体系，着眼在油画语言问题的研究上，了解和认识西方艺术，并结合中国自己的传统，有比较、有参照地学习西方的艺术。第三代油画家对于中国传统文化的关注，延续了第一、二代油画家的人文思想和发展民族艺术的使命感。

第三代油画家和第一、二代油画家不同的地方在于：首先，第三代油画家在人数上众多，形成了油画创作的群体面貌；而且第三代油画家成为全国各地美术院校的教学主力，在教学上培养了新一代的人才。其次，他们创作大型的历史题材作品数量多、经验丰富，创作手法成熟，面貌多样。第三代油画家对欧洲油画的学习更加系统和全面，技法更为成熟，对于油画语言的研究更为深入。

二、第三代油画家的成长与成熟

（一）第三代油画家的人生和艺术经历

第三代油画家的人生和艺术经历与新中国的历史紧密地联系在一起，他们的艺术创作体现了和时代发展的同步性，大致可以分为三个阶段。

第一阶段：中华人民共和国在1949年10月1日成立，此时是生于20世纪二三十年代的第三代油画家在艺术上成长的时期。

在这个时期大量开展了革命历史题材的美术创作。尤其是，写实油画艺术发挥了重要的作用，产生了广泛的社会影响。写实油画作为描绘现实生活和表现革命历史的艺术手段，更接近生活，更加适合“为政治服务，为工农兵服务”文艺方针的需要，起到有效的宣传作用。第三代油画家在这个背景之下，创作了一批水平较高的革命历史画，如詹建俊的《狼牙山五壮士》、靳尚谊的《毛泽东在十二月会议上》、钟涵的《延河边上》、全山石的《娄山关》、林岗的《峥嵘岁月》（又名《长征路上》，与庞涛合作）、李天祥的《江岸惨案》、李俊的《刘胡兰与七烈士就义》等。50年代至60年代初是新中国油画发展的重要时期，它奠定了我国20世纪下半叶油画艺术发展的基础。第三代油画家在这个历史时期，深入掌握了油画艺术技能和创作规律，尤其是积累了多人物的大型历史题材创作的经验，并且在探索具有民族气派的油画艺术问题上，取得了阶段性的成果。

第二阶段：第三代油画家经历了1966年至1976年十年的“文革”。

到1969年为止，有关毛泽东形象的美术作品不但在数量上达到了一个高峰，成为中国美术和中国油画创作的主要题材内容，油画成为政治的宣传品。另一方面，“英雄主义”主题的油画创作，将无产阶级英雄的形象加以夸张和表现。

第三阶段：1977年至1989年是中国社会发展的重要阶段，也是文化艺术发展的新时期。国家在经济和文化艺术上面临转型。

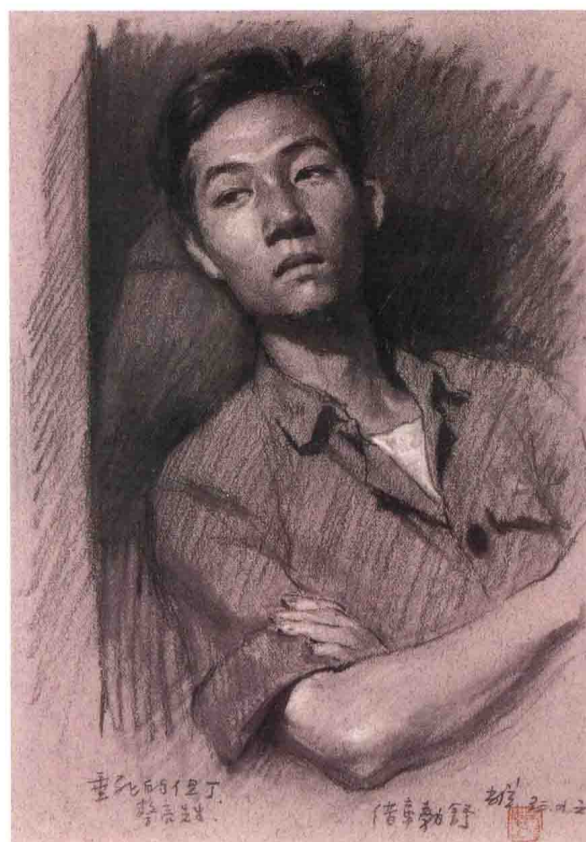
新中国社会发展充满曲折，这种特殊的人生和艺术经历孕育了第三代油画家的艺术创作特色。第三代油画家都经历了特殊的人生，在生活的境遇上有很大的波动，这个特殊时代的经历赋予他们独特的艺术创作面貌。

（二）第三代油画家的审美追求

第三代油画家在新中国的社会环境下成长起来，感受到新社会翻天覆地的变化。作为新社会的主人，他们很自然也很自豪地接受了社会主义文艺的新理想，用艺术讴歌人民当家做主的新生活，反映伟大的中国革命历史，表现社会主义的建设成就及英雄模范人物等。这些成为第三代油画家共同的艺术创作取向及审美追求。

第三代油画家接受了社会主义现实主义的文艺创作思想，遵循毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神，学习和借鉴苏联社会主义现实主义的艺术观念及创作方法，从社会现实生活中发掘艺术创作素材，表现火热的现实生活，用艺术感染人民追求崇高的社会理想和美的情操。

新中国初期，在社会主义新生活的感召下，第三代油画家自觉地走深入生活的艺术道路，在学习

《蔡亮肖像》（上）
纸本炭笔
27cm × 20cm
1953年

《靳之林像》（下）
纸本炭笔
30cm × 22cm
1954年

和研究西方油画的同时，虚心学习民族传统艺术，使中国油画艺术扎根于现实社会及民族土壤之中。

另外，新中国初期第三代油画家在学习苏联油画的过程中，也对苏联社会主义现实主义的文艺创作思想及方法有了深入的认识和体会。苏联在20世纪30年代提出了社会主义现实主义的创作方法。社会主义现实主义要求在忠于现实的基础上，力求对现实事件做出历史性的全面描写。1932年至1934年苏联关于创作方法问题讨论的积极的成果之一，是促进了文艺界对马克思列宁主义文艺理论遗产的重视。早在20世纪30年代，苏联社会主义现实主义文艺思想就被引进介绍到中国，在一些进步文艺青年中产生影响。进步文艺青年积极主张用社会主义现实主义的方法革新中国的旧文艺。新中国成立后，社会主义现实主义进一步成为主导的文艺方向。无论是在革命战争时期，或是新中国建设的初期，社会主义现实主义的文艺方针发挥了积极的作用，在其影响下，诞生了一批优秀的文艺创作作品。这些有着真挚情感的作品深入人心，产生了广泛的社会影响，鼓舞了新中国初期成长起来的艺术青年。

在特定的历史条件下兴起的社会主义现实主义文艺思潮，对于推动中国社会和文化变革发挥了重要的作用。在新的历史条件下，尽管社会主义现实主义文艺思想所强调的阶级意识，以及简单的政治反映论等已不能适应今天社会发展的需要，但是其中围绕现实生活源泉等方面而展开的艺术本质问题的探讨，对当今中国艺术的发展依然具有积极的意义。第三代油画家自觉地接受了社会主义现实主义的创作方法及审美观，他们所处的时代背景，造就了这一代人的艺术观念及创作倾向，形成一定的艺术共性。第三代油画家，在从事艺术创作的时候，考虑的不是张扬自己的个性，不是为了自我表现，而是认真地思考艺术与社会的关系、与现实生活的关系。他们在创作上将自我的个性融于大的时代环境中，关切社会，而不是一个纯粹表现自我的个性。他们的艺术创作与人民的生活情感息息相关，挖掘现实生活的真、善、美，用艺术的手段提升人民对生活的认识及审美水平。他们从现实主义创作原则出发，同时又用个人的艺术实践不断丰富和发展了现实主义的创作形态及美学内涵。

（三）第三代油画家为社会服务的精神境界及其表达方式

第三代油画家用艺术服务于社会的精神追求与中国传统的思想文化和艺术精神有关。他们以“诗以言志”的方式，在艺术表达上秉承了中国传统的思想精髓和文化理念。他们虽然没有像第一、二代油画家曾经接受过中国传统私塾的教育，但是他们注重研究中国传统文化，并传承优秀的文化遗产，在艺术创作上自然体现出这种儒家思想的影响。这使得他们的作品和西方油画产生了差别，在表现方式和内容上具有鲜明的民族特色。

第三代油画家是在特定的时代背景下产生的，他们创作中所体现的新的艺术价值观和精神内涵，鲜活地反映了时代变迁的特色。他们把艺术视为一种精神的升华，是超越自我之外的社会责任。时代风云、社会变革，尤其是改革开放大潮对他们的艺术创新起了推动作用。第三代油画家具备一种艺术的使命感，这个问题伴随在他们创作的始终。

第三代油画家创作的作品跟时代结合紧密，跟社会生活接近。他们的艺术指导思想的核心内容就是要“艺术为人民服务”。这一代人把艺术作为提升人的精神境界的方式，不断完善自己，在现实生活当中寻找有价值的东西。他们的作品具有社会的共性。在作品的表达上，詹建俊的绘画比较注重表现性，靳尚谊的绘画比较注重写实性，朱乃正的绘画比较注重写意性等，但是他们的艺术都是要反映人类优美的、美好的心灵，通过绘画折射时代的变革，这是第三代油画家在艺术表达的精神境界上的独特之处。

（四）第三代油画家面对的继承与变革课题

第三代油画家在艺术上继承了什么和变革了什么？具体来说，是对前辈油画家艺术成就的继承和发展。他们深入研究西方油画的语言，通过学习西方素描体系，得到科学的严谨的写实造型训练，通过写生色彩的方式，认识和理解印象派色彩语言。在此基础上结合中国艺术书写的表达方式，赋予油画一种新的民族特色，把源于西方的艺术媒介进行中国式的表现。

徐悲鸿对欧洲写实绘画的引进和学习，对第三代油画家在艺术上的成长起了重要的作用。徐悲鸿指出在写实艺术创作中要体现真善美的目的，这也是第三代油画家从事油画艺术创作的一种精神依据。第三代油画家继承以徐悲鸿为代表的第一代油画家的写实艺术主张及精神追求，从而使写实主义创作在中国现代美术史上独领风骚。

《登上慕士塔格峰》喝水运动员写生（上）

《登上慕士塔格峰》登山队员写生（下）

《登上慕士塔格峰》
布面油画
185cm × 140cm
1957年

《登上慕士塔格峰》是表现时事题材的历史画创作，反映中国人第一次登上7000米以上高峰的历史事件。这幅作品，体现了靳尚谊对于外光条件色色彩的研究，同时体现了他对情节性绘画创作中多人物构图的研究。对于作品气韵生动的不足之处，老师董希文提出“气”要在画面中融会贯通的问题，为靳尚谊在之后很长的油画探索的道路上铺垫了一个重要的课题——油画“中国风”的课题。以靳尚谊的这幅多人物创作为代表的同时期的一批作品，标志了中国油画在现实主义的情节性绘画创作上开始走向成熟。

董希文在油画民族化道路的探索上，使中国油画艺术得到突破和延展。第三代油画家继承董希文等前辈艺术家创作的成果，在画面表现方式上融入了中国艺术的元素，不仅仅在色彩和构图方式上取得变化，而且拓宽了油画语言范畴，比如书写方式、水墨写意技巧、空间构成方式等，使中国油画的面貌趋向多样，并且形成中国特有的油画风格。

油画写意性的研究在油画民族化过程中极其突出，也是第三代油画家在探索油画现代转型过程中一个重要的研究课题。罗工柳认为写意油画是一种创造。对“写意油画”这个课题来说，中国绘画传统和西方近现代绘画传统是相通的。

改革开放以来，西方现代主义美术思潮涌入中国，绘画观念及表现形式多样化，抽象艺术、超现实主义以及观念艺术等对传统油画艺术产生挑战。这个时期，第三代油画家中的一些代表性艺术家开始在他们写实油画的基础上，研究油画如何向现代转型的问题。