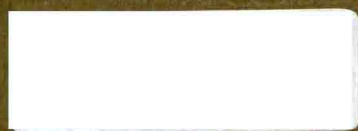

当代油画家 | 邬大勇
Contemporary Oil Painters

主编/姜衍波

当代油画家
Contemporary Oil Painters
主编 / 姜衍波

邬大勇

图书在版编目 (C I P) 数据

当代油画家. 邬大勇 / 邬大勇编著. — 青岛 : 青
岛出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5552-2250-7

I. ①当… II. ①邬… 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(2015)第118043号

书 名 当代油画家·邬大勇
主 编 姜衍波
著 者 邬大勇
出版发行 青岛出版社(青岛市崂山区海尔路182号)
邮购电话 13335059110 (0532) 85814750 (兼传真)
本社网址 [http:// www.qdpub.com](http://www.qdpub.com)
策划编辑 刘 咏
责任编辑 王大鹏 韦雨涓
装帧设计 李开洋
平面制作 青岛翰墨杰人平面设计有限公司
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
出版日期 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
开 本 8开(787mm×1092mm)
印 张 14
书 号 ISBN 978-7-5552-2250-7
定 价 230.00元

编校质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068670

青岛版图书售后如发现质量问题, 请寄回青岛出版社出版印务部调换。电话: 0532-68068629

本书建议陈列类别: 艺术类

目 录

12	90后有约	66	幸福岛
16	90后有约之二	68	妆之二
18	欧洲之一	70	远望的女孩
20	欧洲之二	72	涉溪的女孩
22	静谧时光	74	湖山之一
26	安立	76	湖山之二
28	风景组画	78	风景中的女孩
30	风景	80	出神之一
32	欧洲之三	82	出神之二
34	欧洲之四	84	又见观音
36	画室中的女孩	86	心事
40	绣球花	88	素青春
42	闲册	90	夜曲
44	南海	92	有壁炉的背景
46	圆形风景组画——茶山、龙坞、雨后	94	圆形风景组画——西溪、石桥、绿湖、南海
48	大宫灯	96	风景前的女孩
50	留园偶遇	98	暖房
52	抱书的女孩	102	水调歌头——纪念改革开放30周年
54	姿势一种之二	104	路遇牡丹亭
56	姿势一种	106	海组画
58	山组画	108	模拟的守望
60	逆光的美丽岛	110	致青春
62	山村傍晚		
64	妆之一		

当代油画家
Contemporary Oil Painters
主编 / 姜衍波

邬大勇

 青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE

桥上的风景

2014年，中国美术学院建院第86个年头。追怀如烟的历史，眺望先师们的往昔足迹，青年油画家何红舟绘制了《桥上的风景》。林风眠、吴大羽、林文铮立身塞纳河亚历山大桥上，六目直视前方，背景中的巴黎，层云密布，高楼望断。90年前，国美的创建者们负笈欧陆，聚集在艺城巴黎。这是历史的真实一幕。至今校史馆资料中仍存着一张林风眠、林文铮、李金发三人以颇为先锋的姿态立身柏林的珍贵照片。那一代人正是以这样的姿态跻身中国文化的历史，从而深深地烙在后世艺者的心中。何红舟以写实的手法再塑了这历史的一幕。

在画中，青年先驱者成为历史的风景。90年后，绘画以其特有的方式让画中人回眸我们这些今天的观者。我们，这一代代的后来者，才是真正的立身桥上的先驱者们关注的“风景”。正是2014年，国美油画系举办“我们在绘画中——中国油画国美之路”大型画展，梳理这条文化迁徙、发展的漫漫长路，我们拈出“担当、创格、先锋、体象”四个方面的品质特性。油画，作为欧洲重要的艺术传统，90年前，已然高峰叠起。但在先驱们立身桥上的岁月里，中国尚不知“油画”为何物。正是他们这一代人的播火之功，正是这之后一代代人的传炬之力，今天，油画已成中国最活跃和最有影响的视觉文化品种。90年变迁的意义不仅在于遥远东方嫁接成功了一个西方的文化物种，更重要的是这个接活的历史让东方在体验西方之时开启了自己，让油画突破语言之囿而成为“为天地立心、为生民立命”的中国精神的传承与创新，并藉此去面对新时代的艺术创造的使命。90年前先驱者的“桥上”的观看，是否已然预见今天的中国油画的蔚然风景呢？

画中的三位先驱者，立身灯火阑珊的富丽桥头。他们可曾知道另一道风景——人生的使命与苦难呢？他们本人后来的生命都很漫长，却又充满世事的艰辛。在那个熙攘的文化桥头，把他们历史地聚在一起的是他们的诗性和理想。这种天赐的诗性浪漫，受着波特莱尔式的《恶之花》的催剥洗练，承接了一战后欧陆最为活跃的思想，并渐渐地孕育而成以表现的人性内核来兼容东西的文化理想。正是这种文化理想，使得他们成功地创建了国立艺术院，并用他们的诗性奠定了学院的品格。也正是这种文化理想，在他们的生命里注入某种悲情，某种盗火者命定的精神悲情。他们很早就迎来了事业的盛期，却不幸以更长的岁月隐忍人世的颓态与殇情。表现艺术所天然地充溢着的人世的愁绪与悲慨，那天问式的追索与忧思，那狂奔与纠结的画笔，在很长一段时间里，被锁定在异类的囚笼之中，并濡染给他们创建的学校以一种担当与先锋永远纠缠难清的生命气息。这种使命与苦难的纠结，才是隐身在历史烟云背后并一再令我们为之感叹的文化风云。

这“桥上的风景”，刻录了历史的真情一幕，让我们得以回眸90年后今天的文化风景，在为先驱者的坎坷命运发出唏嘘之时，觉受世纪传袭的文化风云，努力用我们自己的身体来感触某种被层积的体验，某种被传输、被遣送的身体和精神的密码。这就是历史，那让记忆在我们的肉身中不断积累并通过艺术创作来洗礼发新而永不朽败的经验。

老同学姜衍波代青岛出版社邀浙江油画界诸友出版一套画册，作为“当代油画家”的一套专辑。我在现职的油画系老师中选出11位，作为中国油画国美之路的“历史风景”的今日代表。希望油画界的广大朋友们能够读识其中氤氲着的历史的温情与血脉，并确知中国油画的担当与使命。

许江

2015年2月28日

我看大勇

崔小冬

我与大勇认识多年，1996年我研究生毕业留校任教，第二年正好教的就是他那个班，也是我第一个完整地二年级带到毕业的班级，有师生之名，多年后又在机缘之下我们合作了几幅历史题材的油画，由此也有合作伙伴之谊。今天，他则是我所主持的油画系第一工作室的教师成员，可以说我对他知之颇多。

大勇是个完完全全的美院人，在美术学院一路经附中、本科、研究生走过，随后毕业留校，现在是博士，十几岁进了美术学院就没打算出去，平平稳稳，波澜不惊，同时也出类拔萃，30多岁已多次受国家与省里的委托参与绘制重大题材的历史绘画，参加入选各种重要展事并获得诸多奖项，坦途得益于他绘画上的天分和扎实的学院能力，也与他一直的沉稳性格有关。他属于学院里低调沉默的一小撮，本科期间我们这些老师对他的分析精简在一个段子里，我们一致认为如果把一个必死无疑的揣炸药包轰击敌军碉堡的任务分派给大勇，他不会机灵找借口逃避，但也不会莽撞出发，他会直接了当地报告长官，这事无法成功，他不去。虽然段子源于他与同班别人的性格比较来逗乐，但其中也可见大勇性格里的直接、务实与倔强。

由此大勇至今沉浸在传统绘画中也更顺理成章、合情合理，属于资源过剩时代里受内心驱动的真正绘画者，表述建立在自己坚硬厚实的学院知识构成上，毕竟上世纪70年代末的这一代学画者，成长期正处在中国社会的狂飙突进中，也处在整个艺术圈的分水岭上，诱惑颇多，所见所识也比我们这一代多样而新奇，如今他的同代人，坚持真正意义上的传统绘画者是凤毛麟角了。

大勇的绘画早期，古典中带着表现主义气质，题材上有关关注社会现实的也有对青春叙事的描述，可见他素养的全面。大勇的绘画近期更多沉淀在一种强烈古典气息的绘画性写实语系里，多幅人物都是描绘女性主题，深色衣饰的女子面貌精致、皎洁，有点矫饰主义的趣味，但不矫情。犀利的造型里透露着自身深厚的古典修养，传递的气息也字正腔圆，逐字逐句地表露着自己对文艺复兴以来肖像性绘画的认知和崇敬之情，这种端正的理解让他的绘画与一般的唯美绘画区别开来，也让他的绘画具备了与这个时代的写实画家很不同的特征，其中对女性神态的描绘有很强的作者性，色调精致，绘画笔性则与古典密切联系着，这更有别于如今的一类不见笔触打磨的细致腻俗的写实画。其画面依然端庄秀丽，带着强烈的疏离沉寂情绪，大勇以这种形式让古典贴合住这个时代的音色。

他的绘画中有种精熟与生疏交织的技艺，对女性的说不清楚的神态描绘里有种只属于他自己的深刻和娴熟技巧，在画面的组合和结构方法里却有一种“生”的趣味，甚至很多地方的刻画显露出一种对质感和物性细节的漠视与回避，而代以某种纯粹的绘画语言来表达，这种“生”的趣味真实反应了大勇对传统的焦虑，是一种自我提醒，他时刻警惕自己别掉进一般意义上的唯美与自然主义泥淖中，这使他的绘画没有习气也不显得圆熟，更让他的绘画中具备了传统外的复杂性和某些难以捉摸的东西，生成出一种进入当代性的路径。

肖像性的绘画之外，大勇近来也尝试风景画的表述，大勇的风景画一出手就是脱离了自然主义趣味的，带着笔触的情绪，偏重构成与情境的传达，风景画在淡淡然的雅致里开合与放肆，大勇的风景画中的雅致不可避免有年轻作势的样貌，却又以手法中稚拙的生气显出了诚挚的光芒，湖山之境，我想这有一种无处躲避身处江南的风雅附庸，他承认，我也深有体会。

学院里有种古怪的对绘画中优美品质的担忧，可能源于对多愁善感无病呻吟的误解和对完美的恐惧，这种外界的担忧让大勇不愿过度叙述自己诸多女性主题的描绘缘由，偶尔他也会引经据典谈论自己对肖像绘画的认识，用另一套形而上的生僻腔调来揶揄一下自己，例如什么永恒真理与肖像凝视，什么一切肖像画本质上都是自画像……诸如此类，但我知道，他相信人在怀疑、倦怠、孤独时需要治愈系的触目可及的美。我知道他只是不想暴露自己，描绘尤物的可以让尤物具备宗教上的意义，人在学院里看多了殿堂之高，会觉得其

余都是魑魅魍魉，会认为辩白就是不够强悍，绘画上的任何多余解释都是乏力怯懦的代名词，他选择做沉默的一小撮。

但沉默并不是无趣和无知，大勇看许多书，低调但深知什么是时尚，不标新立异盲目跟风但熟悉并懂得当代性，喜欢新莱比锡画派，也熟悉新绘画的各类代表人物，喜欢委拉斯凯支，也喜欢里希特，能在彼得·海斯勒的《江城》里读出现实主义的方法论，也能在彼得·多伊格的绘画里看到西方的绝望和无可复制的干净与纯真。大勇看很多的电影，不时推荐与我，从坏的方面来看也让我对绘画的把持变得暧昧，看多了就会觉得人类还是把那些奇观、哲学、现实主义、尖锐、说教、革命、抗争、遗忘与毁灭、恐惧与焦虑的传递留给电影与文学，绘画只要温暖，平静与美。好的绘画不用直接涉及人与人的关系，或是日常生活的压力与艰辛，它的作用在于能让我们进入一种心境，在其中我们会强烈地意识到已经逐渐遗忘的诸多东西，例如温度、优雅、爱与美。这些大勇的绘画中都有。

作为师长，我欣喜于大勇在同辈人里的出类拔萃；作为朋友，我能体察大勇的绘画中的迷人之处，也预见他必定会越画越好。传统是个迷人的怪物，当代的现实里不乏诸多恶意正看着这个怪物，妄语着年轻人最终会被这个怪物毁灭，但我不信，我想大勇终有一天会揣上炸药包，更深刻地突破传统，这将是沉默的爆发，源于沉默者在沉默中的修炼与积累，这是我带着诚挚希望的玩笑话。

邬大勇

Wu Dayong

出生于江苏南京。

2000年毕业于中国美术学院油画系，获学士学位；2003年毕业于中国美术学院油画系，获硕士学位并留校任教至今。现为中国美术学院油画系第一工作室副教授，在读博士。

重要参展及获奖

2003年，作品《朋友》入选第三届中国油画展；2004年，作品《守望模拟》入选第十届全国美展并获浙江省优秀作品奖；2005年，作品《甜到哀伤》入选“月映浙潮”浙江省油画大展获银奖；2006年，作品《缺钙》入选“形形色色”浙江青年油画家提名展获学术奖；2009年，作品《水调歌头》入选第十一届全国美展并获第十二届浙江省美展铜奖；2009年，合作油画《镇海战役》获浙江历史文化重大题材美术创作工程优秀奖；2009年，合作国家重大历史题材美术创作工程油画《1937.12.南京》；2010年，作品《毕业餐》入选“油画艺术与当代社会——中国油画展”；2011年，作品《阑珊》入选“吾土吾民——人文江南油画展”；2011年，作品《故事》入选第四届全国青年美展获优秀奖（最高奖）并参加北京国际双年展；2012年，合作《菜市口1898》（崔小冬、邬大勇）中国美术学院美术馆；2013年，作品《画室中的女孩》入选浙江油画大展；2013年，作品《90后有约》入选第十届中国艺术节全国优秀美术作品展览；2013年，参展最绘画中国新青年油画家邀请展；2014年，作品《致青春——勇者有约》入选第十二届全国美展获奖提名并获第十三届浙江省美展铜奖。

目 录

12	90后有约	66	幸福岛
16	90后有约之二	68	妆之二
18	欧洲之一	70	远望的女孩
20	欧洲之二	72	涉溪的女孩
22	静谧时光	74	湖山之一
26	安立	76	湖山之二
28	风景组画	78	风景中的女孩
30	风景	80	出神之一
32	欧洲之三	82	出神之二
34	欧洲之四	84	又见观音
36	画室中的女孩	86	心事
40	绣球花	88	素青春
42	阑珊	90	夜曲
44	南海	92	有壁炉的背景
46	圆形风景组画——茶山、龙坞、雨后	94	圆形风景组画——西溪、石桥、绿湖、南海
48	大宫灯	96	风景前的女孩
50	留园偶遇	98	暖房
52	抱书的女孩	102	水调歌头——纪念改革开放30周年
54	姿势一种之二	104	路遇牡丹亭
56	姿势一种	106	海组画
58	山组画	108	模拟的守望
60	逆光的美丽岛	110	致青春
62	山村傍晚		
64	妆之一		

当代油画家

刘勇

90后有约

180cm × 125cm

2012年

