

龚云表 陈逸鸣 著

青年陈逸飞

QINGNIAN CHENYIFEI

上海人民出版社

青年陈逸飞

QINGNIAN CHENYIFEI

龚云表 陈逸鸣 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

青年陈逸飞 / 龚云表, 陈逸鸣著, -- 上海: 上海
人民出版社, 2015

ISBN 978-7-208-13155-2

I. ①青… II. ①龚… ②陈… III. ①陈逸飞 (1946 ~ 2005) — 人物研究 ②陈逸飞 (1946 ~ 2005) — 油画 — 绘画评论 IV. ① K825.72 ② J213.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 155191 号

责任编辑 舒光浩 时润民
封面设计 曹文涛

青年陈逸飞

龚云表 陈逸鸣 著

世纪出版集团

上海 人民出版社 出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海汉迪彩色印刷有限公司印制

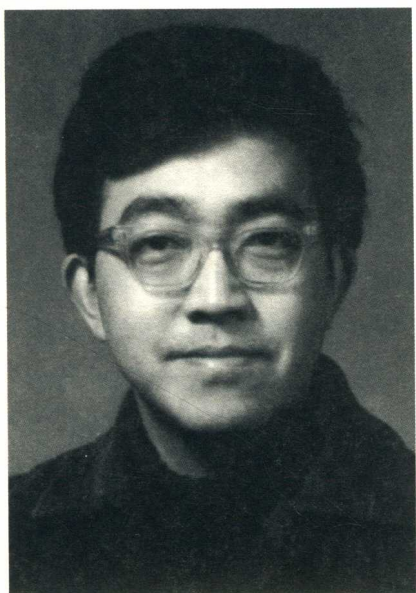
开本 635 × 965 1/16 印张 26 插页 4 字数 200,000

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13155-2/K·2397

定价 98.00 元

纪 念 陈 逸 飞 逝 世 十 周 年

青年陈逸飞

序一

胡炜

我和逸飞先生可以说是世交。二十世纪六十年代，我父亲曾在上海美专教过他书法，他对我父亲的艺术修养和人品特别敬重。实际上，我父亲教他的时间并不长，但他一生恪守尊师之道，每逢大年初一，只要他在上海，一定会来给我父亲拜年，年年如此。因此，我们年轻时就很熟悉，他更是我的良师益友。

二十世纪九十年代初，逸飞先生从海外回来，踌躇满志地要在国内开创视觉艺术新的事业，我正好也刚奔赴浦东改革开放前沿新的岗位。老朋友相见，分外亲切，有无数说不完的话题要谈。他和我谈艺术，我和他谈浦东开发开放的宏伟蓝图。我们俩几乎每个星期都会碰面，无话不谈。我多次到他的画室，他不厌其烦地给我讲他那些画的构思、那些用笔以及那一幅幅画背后的故事和创作意图。我为他的艺术、他的毅力、他的文化底蕴所折服，为他的人品、他孜孜追求“大美术”的那股精神所感动。出国之前，他已经以他杰出

的艺术才华和兼容并蓄的艺术实践，成为国内海派油画重要的代表画家。在国外的十几年，他为了追求艺术之美，在美国、俄罗斯、欧洲等地不断学习探索，将西洋艺术发挥到极致，同时又追溯上古，将中国文化的儒雅和深厚的文化底蕴完美结合起来。在传统与现代、东方与西方、时尚与复古之间，他的作品闪射出瑰丽华美的光芒，成就了他世界级油画大师的美名。他的“江南水乡”系列极富中国水墨韵致，让西方人看到了古朴、神秘、超凡脱俗的东方世界，令人神往、令人陶醉；他的“东方仕女”系列，画面上洋溢着浪漫的激情与怀恋的情调，渗透着东方传统的美感；他的“海上旧梦”系列，娴熟地运用了西方古典精致的油画绘画技巧，又保持了细致入微的东方审美韵味，画面细腻精致，弥漫着宁静、柔美和怀旧的气氛，其绘画艺术造诣近乎炉火纯青。他又深入生活，他曾连续七次到西藏写生，有一次海拔超过了5000米，他说越到人烟稀少的地方，对那里民族文化原生态的东西感受越深刻。他创作的一系列以西藏民俗为主题的油画，将西藏的粗犷豪迈、浑厚壮美展现无遗。

他和我说的最多的是在传承的基础上如何创新和突破。他一直追求“大美术”，在国内他是最早倡导视觉艺术的，他很早就跟我说要创建上海视觉艺术学院。当时“大美术”和视觉艺术这种跨界的概念还没有多少人能够理解，搞美术的不搞电影，不搞雕塑，而他既要拍电影又要做雕塑，还要涉足时装设计，别人都以为他不务正业。他说，实际上美存在于每一个领域，凡是眼睛看上去美的东西都是“大美术”

的组成部分，可以通过眼睛把艺术的美串起来，世界的真善美都可以通过视觉艺术来融会贯通。他不仅这样倡导，更是在实践中积极探索。他是视觉艺术的集大成者，是国内第一个真正意义上的视觉艺术大师。

他的雕塑作品《东方少女》，刻画了一位身着旗袍、手执鸟笼及香扇的少女，将中国古典美和现代艺术进行了完美结合，原形做出来以后给我看，我为他那高超的艺术构思赞叹不已。记得当时修世纪大道的时候，他对我说，浦东是中国改革开放的标志，不仅要有最现代化的工厂、设备，也要有和当代世界文化相匹配的标志性的符号和雕塑。他亲自为浦东世纪大道设计了五组雕塑，从中华民族的金、木、水、火、土一直到时间柱，每一组都有深刻的含义，既代表了中国文化的博大精深，又与浦东改革开放大变革的时代精神紧密结合。他又综合了各方面的意见和构思，搞了日晷，将中华文化的元素和现代雕塑的手法完美融合，在这过程中修改过无数次。我记得最深刻的是，那次半夜 12 点到凌晨 3 点之间安装日晷的时候，我看着雕塑在世纪大道尽头徐徐升起，他亲自在那里指挥工人，要求将每个角度调到最好的位置，他对美的追求真的到了忘我的境界。他还跟我说他要把世界上最美的雕塑在陆家嘴展示，而且专门组织了玛勃洛（MARLBOROUGH）画廊和世界上有关的著名人士和我商量这件事，把那些世界上成功的巨型雕塑运到上海陈列展出。为了迎接 2001 年上海 APEC 会议，他在世纪公园里为我们设计了一组浮雕，展示世界最具有代表性的动物和植物，他

一次次地修改稿子，里面的每个元素、每个含义、每个表现手法，他都精益求精、反复修改。现在我每次在世纪公园欣赏这幅浮雕时，眼前都会浮现出当年他执着忘我地追求艺术之美的感人情景。

在相当一段时间里，拍电影是他和我谈的最多的话题。他一直强调，要用美术家的视角使电影画面能更生动地反映大千世界。他拍电影，为了一个镜头，为了一个演员，为了一个情节，可以无数次地试镜和修改。所以，他的电影镜头是那么的精致，那么的俊美，就像一幅幅游动的油画画面。他的目光是那么的敏锐，凡是能够弘扬上海文化的元素，他都铭记在心。他的每一部电影都要创作出一种风格，探索一段历史。他的自传性质的艺术影片《海上旧梦》是一部真正的诗化电影，《人约黄昏》的镜头则对准二十世纪三十年代的上海，勾勒出阴柔纯正的唯美画面。他跟我说他还要拍二战期间两万五千名犹太人在上海避难这段鲜为人知的历史，后来他终于拍成了电影艺术片《逃亡上海》和电视纪实片《上海方舟》，我跟启正同志说起，专门请基辛格博士为这两部片子写了片头。记得2005年大年初一晚上，我们两家人一起吃饭，那天真巧，吃好饭我们一起去开车，发现他开的车和我开的车居然停在一起。离开的时候，他跟我说，接下来要继续拍《理发师》。这部《理发师》是他构思最多、挫折最多、花的精力最多的一部电影，上半年他要集中精力把它拍摄完成，一定要拍成一部有影响力、风格鲜明的电影，而且要培养新人，他说他从陈坤的眼里看出了一个崭新明星的

风采。过后他几次又提到拍电影的情况，多次邀请我去《理发师》拍摄现场探班，可惜当时太忙几次都没有成行，成为终身遗憾。

在艺术方面我是他忠实的倾听者，是他的粉丝。我在倾听中增加了对他的佩服，也提升了自己的艺术修养。我曾经问过他，什么是美。他说，美实际上有许许多多的解释，在他的眼中看来，细节决定美，无数的细节串起来就是一个大美。他追求美，任何一个可以追求美的细节、环境他都不放过。记得当年他参加浦东国际焰火节做评委，我本来不敢邀请他参加，他却对我说，焰火的美是一种夜间绽放的美，它的线条、它的色彩也是视觉艺术的奇葩。生活中每一个美的细节通过他美术家的视角，展示出来，放大出来，便具有了强烈的艺术感染力。

当时社会上不理解他的做法，认为太商业化了。我有一次和他对话，说你现在搞创作、拍电影、搞雕塑、设计服装，你的精力太分散了。他对我说，他赶上了一个最好的时代，这一切都是美的实践，他真的是爱不释手。凡是追求美的地方，他都有无数的激情、想象力和冲动。我又说，你现在的商店开得是很好，但好像不赚钱，好多都是亏本的。他说确实好多项目只有支出没有回报。我就从一个经营者的角度跟他说，那你要快刀斩乱麻，把不好的、不赚钱的关掉。他笑着跟我说：“实际上我不是为了赚钱，我是为了美的探索和创新。我也知道那些项目一直在烧钱，搞大艺术是要烧钱的。我有时候也想关掉，但是有那么多人跟着我要吃饭，关掉了

他们就要失业，他们为艺术出力，我要为艺术献身，好在有银行。”我很不理解，问他什么是银行。他就告诉我，他有两只手。他说他每天睡觉很少，晚上就是一直通宵达旦地画画。我望着他的身体，蛮感慨的说，要为艺术，可一定要顾及身体。

事实上，有一段时间，我的身体不是很好，他每次跟我见面，都要跟我介绍怎样养生，怎样吃东西，而且经常还给我带药。他那时每次从西藏回来，都要向我展示他的身体，“你看，我的身体多好哇”。临走的时候还不忘像大哥哥那样地说，胡炜啊，身体要当心啊，不要累啊，要注意保养啊。想不到他自己太忘我，太累了，太拼命了。他就像蜡烛一样，点燃自己，照亮别人。

我在浦东工作了十一年，要离开的时候，有一次跟他说起，我说我要离开了，我对浦东也很有感情。他就跟我说，你应该出本集子，我本来不是很起劲，但是他鼓励我，他说如果你把你平时工作当中的东西集中起来出本集子的话，我给你设计封面。我被他这种鼓励激发起来，所以后来我搞了一本《走过十年》的集子，他真给我设计了美轮美奂的封面。还有一件事，每每想起都深深触动着我的灵魂。他在临终前，因为是突然发病，来不及交代很多事情，但还跟他弟弟逸鸣先生说，“我答应给胡炜的父亲画个像，我不能画了，你一定要给我画好”。后来逸鸣先生给我父亲画了一幅特别大的画像，特别的传神。每次看到《走过十年》这本集子和我父亲的画像，我就会想起他的那种真情，他对朋友的关爱，对

事业的执着，对真善美的追求，他的这种精神永远鞭策、鼓励着我。在他的这种精神引导下，他过世后，为了将他视觉艺术的思想发扬光大，我和众多关心他的热心人士一起组织成立了陈逸飞基金会，资助海内外艺术交流活动和各类艺术院校的优秀学生，并把上海视觉艺术学院的一幢教学楼命名为“逸飞楼”。同时，大家又努力协调资源把他拍了三分之二的电影《理发师》拍摄完成，并在上海名人墓园设立了他的塑像，每年清明，我都会到他墓前去追思、去祭奠。

逸飞先生是中国的英才，那一年他走得太突然、太匆忙，以至于我经常感觉好像他再次远渡重洋去探寻又一次的艺术升华和突破。阅读着龚云表先生和逸鸣先生合著的《青年陈逸飞》书稿，恍惚中仿佛老朋友十年后又回到了他阔别多年的上海，正在和我讲述着他青涩而清纯的青春往事。而我要对老朋友说的是：无论你在与不在，你的视觉艺术成就都已成为世人永恒的艺术财富；无论你知与不知，你的人格魅力，随着时间的推移将散发出更耀眼的光芒。

2015年6月于上海

（作者 原上海市人大常委会副主任、浦东新区区长）

序二

陈燮君

陈逸飞先生已远离我们而去。

时间越长，逸飞的艺术形象越是清晰。

百念逸飞，越来越领悟解读青年陈逸飞的文化肖像的重要意义。

进行“青年陈逸飞”的文化思考，有益于我们深入研究逸飞艺术发展历程中“浙东文化”的文脉相依，“水系城市”的天水互接，“少年立志”的长驱直入，“美学幼芽”的智慧成长；且有助于我们进一步探索逸飞的青年时代的“人文历练”，艺术创作的“思想放飞”，“少年绘画梦”的诗意舒展，“文化人情结”的历史穿透。我们也慢慢感悟：“唯美”的追求取决于眼光提升，“经典”的选择来自于生活激励，“艺术的雕像”实是血肉之躯，壮丽的人生源自“英雄主义”。

“天接云涛连晓雾，星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所。闻天语，殷勤问我归何处？ / 我报路长嗟日暮，学诗漫

有惊人句。九万里风鹏正举。风休住，蓬舟吹取三山去。”这是逸飞十分喜爱的宋王朝南渡前后的女词人李清照的《渔家傲》，我们用这首词来遥寄对逸飞先生的深深的怀念之情。“星河欲转千帆舞”，“九万里风鹏正举”，艺术豪气犹存；“天接云涛连晓雾”，“风休住，蓬舟吹取三山去”，让逸飞先生带着浦江水浪的关切、海关钟声的关爱、上海人民的缅怀飘逸远去。

“青年陈逸飞”的人文历练

“青年陈逸飞”是忙碌的，他后来把“忙碌”作为生命的常态。“青年陈逸飞”的艺术演进是挟裹着“人文历练”的，他后来让“人文历练”融汇于生命的绵延。“青年陈逸飞”孜孜于艺术的创意和创新，后来他把创意和创新作为一种“艺术态度”和“文化自觉”。“青年陈逸飞”有艺术创作的波浪和曲折，然而总体而言，逸飞的艺术人生如同《黄河大合唱》中《黄河颂》的歌词：“我站在高山之巅 / 望黄河滚滚，奔向东南 / 惊涛澎湃，掀起万丈狂澜 / 浊流婉转，结成九曲连环 / 从昆仑山下，奔向黄海之边”，雄姿勃发，气势恢弘。

逸飞只是充满智慧地画好每一幅画，然而他却在中国艺术史和上海城市发展史中铸就了坚挺的艺术形象和文化地位。逸飞“没有机会变老”，可是他的油画作品在被人们知晓时已经“很成熟”。逸飞致力于大艺术、大视觉、大美学、“大课堂”，如此的艺术视野和艺术方式使他“始终走在艺

术之路上”。“英雄主义”的情结陪伴逸飞一生，他在穿越五十九个人生春秋后便“遥襟俯畅，逸兴遄飞”，这正是“奋不顾身”的生命演绎！

“宁波文化精神”的磨砺，是我们研究“青年陈逸飞”的人文历练的关注点之一。1946年4月12日，陈逸飞生于浙江省宁波市镇海县新碶乡中境村。中境村虽然地处浙东宁绍平原东北端，与舟山群岛隔海相望，但学养丰厚的浙东文化、宁波人决意闯荡大上海的拓展精神，已决定了逸飞之家的生活之舟会划出“老家门口的小河”。“向东是大海，闯荡大上海”，逸飞随爸爸、妈妈和众多宁波人一起，在二十世纪四十年代立足上海，扬起了新的生活风帆。

逸飞的爸爸陈庚赉，早年毕业于宁波工业学校机械工程系，曾经担任过小学校长，学有专长，初到上海便在一家钢铁厂谋到了一份技术工作，后又升任为工程师。逸飞的妈妈范雅芳年轻时是大家闺秀，知书达理，是天主教爱国会的虔诚教徒，在老家曾当过小学教师，到上海后相夫教子，操持家务。几年以后，逸飞有了妹妹敏静和弟弟逸鸣。我和逸鸣从1958年小学一年级起就是同班同学，我们又住在北京东路外滩同一个街区，我们两家多年以来，热闹往还。我和逸鸣同在一个“温课小组”，我是他家常客。周末到少年宫习艺，他家是必经之路，总是我去他家找他同行。我们一起在放学后打乒乓球，往往是逸飞来催逸鸣回家，说“妈妈已在家等着吃饭”。多少年来，逸飞、逸鸣家的“家教谈乡贤，家里闻甬语，家风尚平实，家庭见温馨”是日常风情，他们

耳濡目染。逸飞父母从严治家，深刻认识乡贤文化的传承价值，把浙东文化视作异地发展的根脉，将老家的泥土芳香视作永恒的留恋，把“宁波老古话”和“家训、戒子言”作为文脉传承的文化护栏，常常把“乡音、乡愁”作为“乡贤文化”的开篇。我最喜欢听逸飞妈妈用宁波话熟读《朱子家训》：

“黎明即起，洒扫庭除，要内外整洁。既昏便息，关锁门户，必亲自检点。一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井。自奉必须俭约，宴客切勿流连。器具质而洁，瓦缶胜金玉；饭食约而精，园蔬愈珍馐。勿营华屋，勿谋良田。……祖宗虽远，祭祀不可不诚；子孙虽愚，经书不可不读……”我的母亲也是宁波人，她也能背诵这些“家训”。每当逸飞妈妈熟诵这些文字，我的面前总是浮现两个宁波母亲的身影，乃至感受到“家训”的历史温暖、文脉亲情。我想，逸飞也会有同样强烈的感受。后来，逸飞、逸鸣的父母逝世以后，这份乡情不减。每年，逸飞都会请我父母亲欢聚，一起讲讲宁波话，重现当年情景，还会拍张照，留下每年的身影。逸飞和我父亲远去后，逸鸣依然不离不弃，隔三差五会去探望我的母亲，捎去她最喜爱吃的黄泥螺、蟹糊……

这实在是“乡贤文化”的力量！“宁波文化精神”崇尚并倡导勤勉、执著、诚信、睿智、热忱、豁达、开放、拓展、谨慎、念旧、坚韧、节俭、从容，享受亲情，关注文脉，积淀文化，重视传承……解读“青年陈逸飞”的文化肖像，我们领悟到了在他身上的这些“宁波文化精神”。他说过：“父

亲是不希望我画画的，他希望我做一个有用的人，一个脚踏实地的人。比如学学工科什么的。”但是当他在1960年夏天初中毕业之际，得知上海市美术专科学校招生的信息，还是执意报了名，体现了人生选择的“独立性”和“执著性”。这时，他的爸爸“出于尊重儿子的个性志趣，也是看到了儿子非凡的艺术天赋或许真会有成功的那一天，于是违心地、勉强同意了陈逸飞的这一自主选择。那一年上海美专招生名额为100人，但报考的人竟然十余倍于此。陈逸飞以优异的成绩被顺利录取，就此跨出了他艺术生涯的第一步。”逸飞靠着持续的勤勉、艺术的诚信、文化的睿智，心态的豁达从容，拓展的坚韧不拔，在艺术创作之路上不断进击，渐入佳境。逸飞在上海市美专预科毕业后，顺利进入油画训练班。1964年，这一年逸飞十八岁，创作了反映工人阶级自力更生题材的布上油画《发扬自力更生精神》。这件作品虽未完成，但画面上工人们形象高大生动，正在对中国制造的新产品进行装箱，有吊车结构的刚健，有工人个性的塑造，有国庆十五周年的工业成就的凸显，有逸飞当时创造思想的体现：“在创作的时候要有热情，要有热情就要有感情，也是你对所表现的对象、对这个事件的特有感情所表示的态度。我想表现的是解放后、特别是贯彻了党的自力更生（精神）后工人阶级的自豪感和为新成就而欢呼的情景。画面上是正在装箱，但应把他看作为是新的产品刚出来的喜悦感。……构思的确是非常重要的。一个画面要一看就懂，又要百看不厌，这也是我们今后创作的重要指导。……而我自己也想新，似乎也在想