

冰与火

· 方世聪艺术人生文献集

Glacier and Fire·Julien FANG Artistic life Literature Collection

上海古籍出版社

心象派文人油画

1309068

冰与火·方世聪艺术人生文献集

上海古籍出版社

心象派文人油画

淮阴师院图书馆1309068

图书在版编目(CIP)数据

冰与火：方世聪艺术人生文献集 / 方世聪著；车永仁编．
上海：上海古籍出版社，2008.5
ISBN 978-7-5325-5004-3

I. 冰… II. ①方…②车… III. ①油画—作品集—中国—现代②艺术评论—文集 IV.J233 J05-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 063108 号

方世聪 著
车永仁 编

金 晶 资料整理
季月红 摄影

田松青 李 鸣 责任编辑
徐 欣 排版

冰与火：方世聪艺术人生文献集

方世聪 著
车永仁 编

出版、发行：上海世纪出版股份有限公司
上海古籍出版社
(上海市瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)
(1) 网址：www.guji.com.cn
(2) E-mail: guji1@guji.com.cn
(3) 易文网网址：www.ewen.cc

发行：新华书店上海发行所
印刷：上海丽佳制版印刷有限公司
开本：889 × 1194 1/12
印张：13
版次：2008 年 5 月第 1 版
2008 年 5 月第 1 次印刷
印数：1-1,300
书号：ISBN 978-7-5325-5004-3/J · 313
定价：160.00 元

1309068

冰与火·方世聪艺术人生文献集

上海古籍出版社

心象派文人油画

淮阴师院图书馆1309068

序 Preface

综 观西方艺术，特别是油画，主体都是描绘人。人物肖像画的出现，是随着欧洲文艺复兴对人的价值的肯定和工业革命后经济不断繁荣而发展起来的。中国油画人物的发展是在进入20世纪80年代以后，方世聪的油画人物肖像是这个新阶段的南方突出代表。

方世聪出生于上海，祖籍宁波，南人北相。他热爱人，以人
为本。他的人物肖像不但充满激情，色彩浑厚，并且善于表现对
象的个人感情和内心世界。他旅法十六载后在色彩的运用上趋于
东方的象征和明丽，技法表达上更呈现出不自觉的书写和艺术个
性。这种极为感性的写意状态，正是我国几百年来文人画的作风
和特有的秉性在中国油画上的表现。

近年来方世聪的画又向着对人性的挖掘，对人类社会及生存
状态的关注——思考和表现新时期人的内心，直至宇宙生命。他
的新的系列作品“宇宙人生”诚如一面镜子，从另外一个角度反
照着社会人。作为一个艺术家关注人类，表现人性是他成熟的标
志。这个标志应该是独立得更彻底而与人性联系得更为紧密。她
既是独特的，又是美得真实的。

靳尚谊

2008年2月28日

Julien Fang was born in Shanghai but his ancestral home is Ningbo. He takes a look as a northern people although it is on the contrary. He loves people, taking people as a major concern. His portraits are passionate and in thick paint, excelling in concealing personal emotions and thought. After the 16-year inhabitation in France, he tend to be oriental abstract and bright in coloring and subconsciously use describing and art singularity in skills. This abstract and emotion-exposed painting style is featured by Chinese scholar's paintings over the hundreds and now it is applied to western painting by him.

In recent years, Fang's picture has tended to dig into humanity, to cast light on human society and existence, to reconsider and express from the inner world in the new age to the cosmos and life. His new series "Cosmos and Life" mirrors the society humans from an alternative angle. It is a symbol of mature for an artist to concern and express humanity. It is a symbol deserves more completed independence and closer tide with humanity, which is unique and truly beautiful.

JIN Shangyi

Feb. 28th, 2008

名家评论

世聪在巴黎的十几年中，把更多的时间用在读书、思考、参观、冥想上，又如坐在菩提树下参悟天地玄机 and 人生真谛的佛祖一样，为了对艺术有更深一层理解。

著名画家 闵希文

方世聪油画新作的图式，既是西方的，又是东方的，既是传统的，又是现代的。他以富有灵性的艺术构思和圆纯娴熟的艺术技巧，把自己的美学思想淋漓尽致地表达出来。他的思想属于未来，而其精神却是永恒的。

上海美术馆馆长 方增先

无论他在他的画布上融入多少精到的西方色彩，我们总还是可以从他的笔下体会到那潜在的深厚的中华文化的底蕴来。

他和陈逸飞是同学，一个旅法，一个旅美，都成气候，但性格和做派却绝然不同。

著名电影导演 吴贻弓

他的座右铭是“艺术即精神”，在法国十多年间，他对文化、精神的哲学思考，远远超出对艺术时尚的关注。这实际上是他的“活法”，即生存方式，也是他艺术思想和艺术实践最令人回味的东西。

著名美术评论家 水天中

方世聪——一个跨越东、西方艺术魅力的艺术家。速写是他最直接、最真诚的情感泄露，也是他心灵的折射和才能的集中表现。

中央美院教授、雕塑艺术家 钱绍武

为外来画种中国化、中国题材国际化所作的探索值得珍贵。他的画笔下，没有宏伟的史诗场面，没有眩目的应时题材，所钟情和追寻的是天地万物的和谐，更是万物之灵——人和人的丰富的内心世界。法国公民中国魂，火焰和冰山交相辉映的人品和艺品，使方世聪先生以油画艺术家的身份成为中法乃至中西一致认可的文化沟通和交流的桥梁。

著名社会学家、教授 邓伟志

他把“宇宙、人生、灵魂”等重大命题融入艺术创作之中，寻觅时空一体、第一自然与人的生命体的第二自然的整体思索、人与自然的和谐、艺术实践与读书思考的结合、艺术技法创新与艺术方法论的统一，集点、线、面、色彩、节奏等造型因素而凝聚艺术创新，寻西方艺术履痕而登堂入室，求华夏神韵的世界回声，显油画艺术的时代追求中的个性特征。

上海博物馆馆长 陈燮君

《老子》说：“道冲(涌浪)，而用之，有弗盈也。”他的画风就像涌浪大风，看不到它的存在，但能感受到它的力量。由表现技法来定义流派的西方绘画语言对方世聪画的失语，是必须用“文人油画”来命名之的一个反证。文人油画自此方始，这是否预示着中国的绘画语言将成为新的绘画世界语？

著名学者 沈善增

方世聪的作品大致有两种类型。一是写实的，趋于写意的人物画和肖像画，作品形式感较强，长于刻画人物的内心世界和心理特征。一是主观意象画，作品不再是画物质的图画世界，而是画非物质的精神世界，展示内视的思维活动。

上海大学美术学院教授 潘耀昌

2000年的方世聰

画家心语

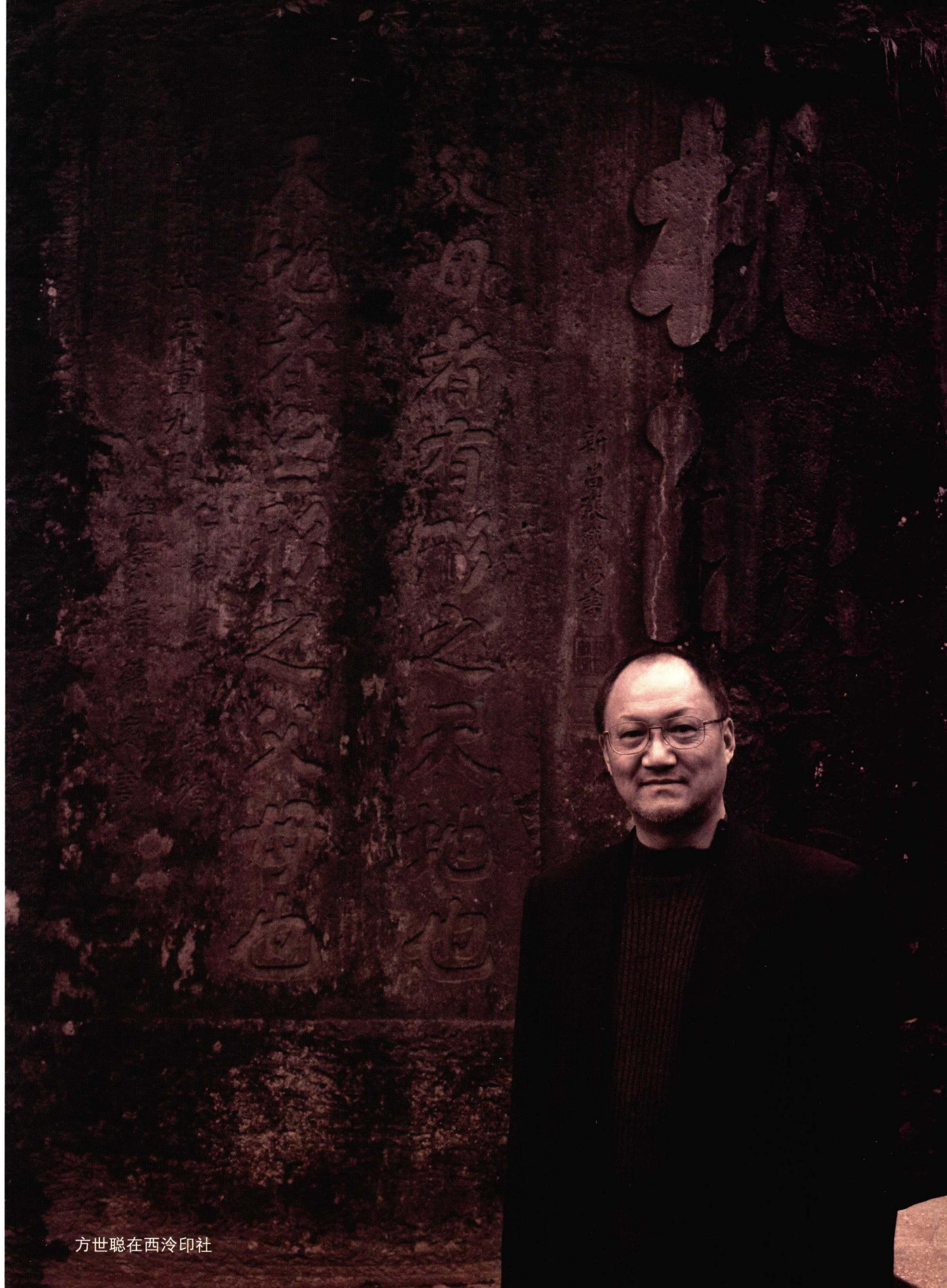
直觉包含着艺术家的情感、修养、知性、意识和无意识，理性和理性精神。也体现一个艺术家的智商、情商、才气和思想。直觉是艺术创作中极为重要的形象思维方法。科学发明中也充满了直觉性思维。

帕特立克说：“痛苦使人思索，思索使人明智，智慧使生命持久。”这话很有道理，但我更喜欢这句话“有了智慧就拥有一切”。

世界美术史既是人类视觉发展史，也是人类审美变更史，更是人类理想和观念的发展史，它包含着人类思想发展的过程。

我热爱人类，喜欢画人，尽管人们有缺点，人类是我永远表现的主题。这是一个绝妙而永恒的主题。它比纯粹的形式，色彩，线条，单纯的图形都丰富多彩而有意义得多。

独立的人格思想对艺术家来说格外重要，好的画怎么看都有一股力量、一种气感和震慑力，是画家内质的外溢，不能伪装，掩盖不住，它既属于精神层面——一种能量，又能转化为物质，它本身又是一种物质——场。这种精神始终在作品中显露，透出艺术家的个人生命密码。我经常这样去理解：“艺术即精神”。

方世聪在西泠印社

自然流露和独特表现是艺术家和艺术作品中精神与品格至关重要的因素，众多有个性的江南画家如百舸争流蔚成海派，但海派也随着现代信息交流和外来文化渗透正逐渐改变着原有的风貌继续发展着自己。

人类美丽，是因为他们有生命；人类智慧，是因为他们能创造。我是多么热爱这可爱而伟大的人类啊。

当我在画一幅人物形象时，应该说是和对象在一起进行创作，那种感受，激情和全神贯注，是自始至终的。我经常被所画的对象激动，加上光线、角度、动态，特别是人物的神情、感觉、味道都时时吸引着我，加上联想。我在画面上迅速移动、记录、捕捉我感受到的种种神韵、色彩和形象之美。

力和美，性和灵，存在于一切生命之中，艺术家要用自己独特的眼光去发现。

我要描绘普通的人，不管他们是多么伟大可爱渺小丑陋，都是人性的一部分。我要表达被当代社会的危机和现代文明消蚀了的人性美、人类之最和人性的扭曲。

方世聪在巴黎南郊“蜂房”

我不但要描绘看得见的人，还要表现看不见的生命，宇宙，人和宇宙的关系，生命的过程，这就是我想画的“宇宙人生”和“生命历程”。

“生命在于运动”。好的艺术作品的生命，也在于好的动态结构中。

气、气感、气势、气机是一种生命特征。我在画面中很注意寻找这种生命的形态，并变换成形式结构。所有的生命造型因素全服从于这个目的。

艺术家的个性是作品的灵魂之光，它随着艺术家的血液在血管中滚滚流动，时时显示出其神奇的力量。其中包含着他的天性、品格和修养，也蕴含着集体无意识——民族、地域文化的积淀物。

个性和新意是艺术的生命。但有个性不等于就是好画。有新意，也不是就有了一切。对于一件艺术作品来说，独创性是艺术的生命，表现性是艺术作品的力量，二者有着内在的联系。个性显于独创和表现双峰，好作品必定会诞生于斯。我深深感觉到：小学修艺，中学修德，大学修性，大家修心。

