

CONTEMPORARY OIL PAINTING

02

当代油画

新写实专辑

主编 | 唐华伟

本辑艺术家

朝戈 | 刘仁杰 | 刘建平 | 冷军 | 范勃 | 张延昭 | 付念屏 | 徐青峰 | 唐伟民 | 项仕中 | 吴晓洵 | 李海华 | 范明正 | 蔡杰 | 徐明 | 默涵 | 张超 |

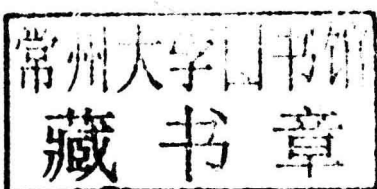

美术出版社
百佳图书出版单位

CONTEMPORARY OIL PAINTING 当代油画 02

新写实专辑

主编 | 唐华伟

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（C I P）数据

当代油画. 第2辑. 新写实专辑 / 唐华伟主编. —合肥:

安徽美术出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5398-3892-2

I. ①当… II. ①唐… III. ①油画—鉴赏—中国—现

代 IV. ①J205.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第258230号

主 编 唐华伟
选题策划 马 涛
出 版 人 郑 可
责任编辑 赵启芳
责任校对 司开江
校 对 安晓利 陶艳柯
组稿编辑 翟凤莲 王跃龙
数字制版 肖 伟 高雅芳 渠菲菲
邮 箱 art579@163.com
设计出品 北京龙吟雅风视觉艺术中心
责任印制 李建森 徐海燕

DANGDAI YOUHUA
XINXIESHI ZHUANJI

当代油画 02

新写实专辑

出版发行 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)
社 址 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层 邮编: 230071
营 销 部 0551-3533604 (省内) 0551-3533607 (省外)
经 销 全国新华书店
印 刷 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/8
印 张 22
版 次 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5398-3892-2
定 价 88.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

艺术顾问

詹建俊	朱乃正	闻立鹏	宋惠民	全山石
靳之林	赵友萍	李天祥	马常利	高 泉
潘鸿海	鸥 洋	文国璋	张文新	魏传义

学术顾问

朱青生	刘曦林	张祖英	王怀庆	朝 戈
王沂东	邱瑞敏	丁一林	贾涤非	彭 锋
井士剑	邓平祥	忻东旺	白羽平	闫 平
王克举	任传文	徐福厚	陈和西	崔国强
龙力游	林永康	段江华	马 路	庞茂琨
广 军	岳敏君	张方白	孟禄丁	崔国泰

区础坚

注：以上排名不分先后

解惑与分享

——出版前言

唐华伟 | 文

当前，中国油画界逐渐从前些年的浮躁状态中沉静下来，大家从关心“画什么”“怎么画”转到普遍关心“画得怎样”。这个过程不能不说是油画界一个阶段性的进步。近几年许多油画创作者不断深化油画本体语言，并持之以恒地在艺术规律上下工夫，力图赋予作品更为深厚的精神内涵与更为鲜明的时代气息。

我们欣喜地看到，有些油画家在艺术上已经颇有斩获，逐渐形成自己独特的风格样式，艺术品格也日趋独立，中国油画家的个性特征与文化基因也日益在作品中凸显出来，这是令人激赏的进步。

中国油画家在油画语言上自觉探索的成果，不但建构了当代中国油画本身，也为世界艺术的发展提供了一个值得研究与借鉴的范例。

中国油画家的自觉与追求让我们看到了中国油画走向世界甚至迈向世界当代艺术主流阵营的曙光。

中国油画发展到这个阶段，建构中国油画独立的价值体系势在必行。在这样的发展趋势下，急需具有学术高度的出版物对创作成果进行及时地总结和梳理，以让更多的人能够了解到当代中国油画艺术的发展现状——这对于完善油画学

科体系的文献建设，起着不可或缺的作用。因此，《当代油画》在这样的历史语境中应运而生。

本书通过集中介绍当代中国油画家及其作品，以此真实展现近年来中国油画界取得的实践成果，总结中国油画发展的内在规律，梳理中国油画与社会发展及整个文化语境间的复杂关系，让大家了解中国油画发展的现状和大方向，通过油画这一艺术载体进一步展现当代中国人的心灵世界，使中国油画焕发勃勃生机和活力，并具有更为深厚的人文精神。

同时，中国油画家的作品，经优质出版物对其进行总结和梳理，并广泛地传播，产生的影响将为“中国油画价值体系”的内容和“专业评判标准”的定位提供重要的参考依据，也为日趋繁荣的油画艺术市场提供一份严谨的学术依据。

在这样一个发展与转型期，许多艺术家和油画作者凭着对油画艺术的真诚与热爱，仍在艺术之路上孜孜以求，其中有收获也有困惑。总的来说，大家在艺术上所面临的困惑在某种程度上比较接近，有一定的共性。鉴于此，我们将当前油画创作者普遍关心并经常需要面对的课题梳理了一遍，从中提炼出一部

分具有代表性的课题，作为本书进行专题研究的重点内容。围绕这些课题，同时兼顾不同层面的读者的需要，选取一部分在油画艺术领域处于各个年龄阶段具有代表性的艺术家作为研究与展示对象，以每辑一个专题的形式出版。通过每辑做一个专题研究的方式，不但可以从多个角度消解大家的困惑，同时也可以直观地让广大艺术同人分享优秀作者的实践成果。这些人编作者的成功经验甚或尚处于行进中的探索心得，都将成为广大油画创作者的宝贵决策资源，可以供他们参考、求证、借鉴，直至融入他们的智慧，化为他们创作出精彩作品得以跻身这个时代优秀艺术家行列的指南针。

“知己知彼，百战不殆”，一个画家唯有思想觉悟提高，眼界上去了，其创作实践才能有真正的进步。

为广大油画创作者答疑解惑并让大家分享优秀艺术家的实践成果是《当代油画》的出版宗旨，也是本系列丛书生存的理由，一如本书的学术目标与出版定位——做构建中国油画价值体系的文献推手与促进中国油画现代化发展的学术平台，以行进中的美术史料见证中国当代油画发展的轨迹，并且成为油画创作者与广大读者的良师益友。

目录

专题研究

邵大箴
我看中国当代写实油画

1

郭晓川
殊途同归
——新写实油画之现状

4

朝戈
造型艺术的伟大

6

封面：朝戈	远方（局部）	2003年
封底：冷军	小姜（局部）	2011年
封二：刘建平	人像	35 cm × 46 cm 2012年
封三：范勃	花开花落之十六	120 cm × 230 cm 2011年

画家与作品

朝戈
艺术短论 | 朝戈

8

刘仁杰
真存与冷凝
——谈刘仁杰的油画艺术 | 于艾君

16

刘建平
我的“语言”和“思想活动” | 刘建平

24

冷军
限制与自由
——解读冷军的艺术（节选） | 常磊

32

范勃
沉默和狂欢
——关于范勃的绘画 | 汪民安

40

张延昭
踉跄而行，游弋于油彩中的光芒
——张延昭的油画艺术 | 王霞

48

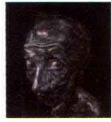
付念屏
意由心生
——论绘画创作的个体精神 | 付念屏
54

吴晓洵
吴晓洵油画作品浅析（节选） | 盐成
62

叶焕伟
在历史的感悟中创作 | 魏克健
68

张永生
画室随笔 | 张永生
74

徐明
西方油画中人物题材绘制意图的演变 | 吴杨波
80

默涵
我读默涵 | 石秀研
84

唐伟民
自画自说 | 唐伟民
88

项仕中
细节关注
——谈写实油画创作中的细节刻画 | 项仕中
96

徐青峰
重要的是回归自身
——读徐青峰绘画有感 | 彭锋
102

常诚
个人杂谈 | 常诚
110

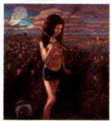
范明正 赵艳婷
夹缝之间与过渡
——关于范明正、赵艳婷的油画艺术（节选） | 冯博
114

蔡杰
蔡杰——理性的个性活力 | 叶圆凤
118

陶鉴敏
寻找生命的焦点
——陶鉴敏油画作品浅论 | 盐成
122

毛铜
让写实耳目一新 | 毛铜
128

陈明
自我的隔离
——浅析陈明作品 | 王跃龙
134

袁杰峰
对艺术的虔诚与执著
——读袁杰峰的油画 | 邵大箴
140

安静
清纯的素描
——安静笔下的女生 | 尚辉
144

沈磊
小城之活
——沈磊艺术感言 | 沈磊
148

李海华
作品自述 | 李海华
152

周梅元
自述 | 周梅元
156

张超
张超绘画与写实的诱惑 | 管郁达
160

杨洋
生活中的轻与重
——油画《魅族》点评 | 刘伟冬
164

我看中国当代写实油画

邵大箴 | 中央美术学院教授

油画从16世纪起即由西方来华传教士介绍到中国来，但中国人真正开始油画艺术创作始于19世纪末，至今只有100多年的历史。对欧洲油画，中国知识界经历了从误解、排斥到接受、赞赏以至推崇，再到理性分析、融合、创造的过程。从19世纪末到20世纪30年代，中国派遣数以百计的青年学子到日本、西欧（主要是法国、比利时）去学习西方绘画与雕刻，其中学习油画的居多。20世纪初欧洲油画面临巨大的变革：传统写实艺术式微，现代主义崛起。而当时中国美术的走向却与欧洲艺术的方向背道而驰，从写意走向写实，对现代主义表示冷淡，追慕欧洲古典写实主义的表现语言。其原因是19世纪末，中国传统文人画过分忽视造型，迷恋仿古，疏于研究客观自然，从而造成与现实社会、与大众的疏离。20世纪上半叶，中国的许多知识精英提倡运用写实艺术配合对大众进行的文化启蒙，以推动社会变革。由此，写实油画在中国社会逐渐普及并受到欢迎。以徐悲鸿的作品为代表的写实油画反映了许多留学外国的画家们的艺

术追求。原来对现代主义感兴趣的一些画家也纷纷改弦易辙，从事写实油画的创作。1949年中华人民共和国成立之后，俄国—苏联的现实主义绘画对中国画家有很大影响。“文革”前的17年期间，写实主义油画在中国几乎占据大一统的地位，在涌现了一些杰出艺术家和优秀作品的同时，也存在艺术家们的创作思想不活跃、作品内容贫乏和形式比较单一的缺憾。

1978年之后，在改革开放政策的推动下，中国艺术与世界各国的艺术广泛交流，西方现代主义与后现代主义艺术传播到中国。上世纪80年代中期，青年人发起和推进的前卫艺术思潮对写实艺术开始质疑和批评，出现了许多现代主义与后现代倾向的艺术创作。近20多年来，中国油画家们的观念越来越多元，风格样式越来越多样，表现性、抽象性、象征性和意象性的油画相当活跃，其中意象性油画运用了中国传统水墨画的表现方法，强调线的作用，注意画面的平面性，追求绘画的意象效果。

上个世纪80年代中期，在国内求新求变美术思潮盛行的情况下，写实油画不但并未沉寂，反而呈现出更为多样的形态，出现了古典写实、乡土写实、超现实主义写实、照相写实等样式。其中以靳尚谊为代表的古典写实画风追寻印象派之前欧洲写实油画的风范，结合中国人的审美趣味，探讨另一条创新之路。一批中青年画家如孙为民、杨飞云、王沂东、朝戈、艾轩、王宏剑、郑艺等，都有不凡的表现。新世纪以来，一批坚持写实画风的艺术家们在北京组织了“写实画派”，并定期举办展览，组织学术研讨会，宣传写实艺术的主张，成为中国文化界引人注目的现象和热议的话题。我以为，对写实画派的成就可以有不同评价，但他们忠实于自己的美学理念和捍卫自己艺术主张的坚韧精神是值得赞扬的。艺术创新与科学创新有所不同，虽然它们都是在已知的基础上探索新知，但科学领域内的新原理、新定律一旦成立，旧的原理、定律即被推翻；艺术上的创新则不然，即使新思潮、新样式猛烈抨击已经成为传统的模

式，但旧的表现方法仍然会有存在的价值，并可能在重新发掘传统的基础上获得新的生机。就拿西方写实的绘画来说，它在20世纪上半叶经历了一段坎坷曲折的历程之后，于70年代出现复苏的景象，又重新显示出活力和生气，成为当今画坛多元格局的组成部分。同样我们看到，近20年来观念、装置艺术对绘画、雕塑的挑战，只能促使绘画、雕塑按照自身发展的规律和形式特点走革新之路，以适应时代的需要。绘画、雕塑不会消失，作为绘画的一种，油画也不会消失。此外，艺术演变的规律表明，真正有意义的创新往往有两种途径：其一，打着貌似反传统的口号做革新的努力(因为任何的新创造不能与传统绝缘)；其二，在复古的旗帜下“以古开今”，也就是穿着古人的服装演现代人的戏。

有一段时期，因新科技手段的出现，人们质疑包括写实风格在内的绘画形式的存在价值。通过多年来的反复讨论和实践检验，人们已经逐渐认识到，用照

相、录像等手段完成的影像，即使在显示客观物象外形真实的层面上可以远远超越绘画的手段，但在表达人的感情本质真实性及艺术语言的微妙和细致上不能替代用心、脑、手合作完成的绘画创作。面对新图像的挑战，西方一些艺术家们所做的各种探索和取得的成果可供我们借鉴。像英国画家卢西安·弗洛伊德、西班牙画家安东尼奥·洛佩斯这类画家，用缜密、冷静、理性的写实手段描写他们非常熟悉的人物与风景，开辟新写实画风，这是一种；像德国的里希特，借用摄影手段改变或补充绘画的表现方法，这是另一种；而长期在美国从事艺术创作的英国画家霍克尼把绘画、摄影和装置集于一身的创新之举，又是一种。总之，用新科技手段制作的影像、图像没有扼杀他们的绘画激情，反而激发了他们丰富的想象力和旺盛的创造力。我们中国艺术家也在探寻各种途径来应对新影像、新图像给绘画创造提出来的新问题。只是对中国写实派的画家来说，目前存在另一种倾向，那就是有些人过分依赖摄影、录像等手段，仿

照摄影图片作画，疏于对客观物象的观察与研究，忽视写生。这些按照现成的照片描摹出来的画面徒有物象外形的酷似、逼真，但缺乏直接来自现实生活的生动，缺乏作者的创作激情，缺乏绘画应有的书写的灵动性和韵味，因而也就丧失了艺术的审美意义。

随着国内经济的快速增长和人民物质生活水平的提高，大众对艺术的需求在不断增长，写实油画市场的现状和前景令人乐观。但我们也应该清醒地认识到，市场对艺术来说是一把双刃剑，它可能促进油画的发展，也可能使油画创作偏离方向，为满足市场、为适应世俗趣味而导致艺术的精神弱化。尤其是已经成名的写实画家更不能因受到市场的“宠爱”，满足于已经探寻到的样式而不求变革。一切艺术创作都有“技”与“道”两个层面，写实油画因技术、技巧的繁复、精密，很容易使创作者迷恋于此而忽略对“道”即精神的追求。我们高兴地看到，写实画派的组织者们对此有清醒的认识，他们引导艺术家们研

究艺术规律，探讨艺术的本原，引导大家在继续追求造型结构和色彩完美的同时，关注现实，努力反映生活的真实；提倡写生，不断从自然中吸收营养，回避过分理想化、程式化的表现模式，充分发挥主观创造性，追求更高的艺术境界。他们还意识到，克服作品精神文化内涵缺失的重要途径是作者扩充知识领域，开阔视野，多研究历代经典作品，全面提高艺术修养。

写实风格绝不是中国当代油画的唯一选择，包括油画在内的当代中国艺术的生命力在于它的风格、流派和样式的多样性与丰富性，在于各艺术派别学术主张的鲜明与坚定，在于艺术家们在服务于人民大众的大前提下独立特行的创造精神。当代中国写实油画要获得更大的生存空间，它自身的多样面貌也十分重要，只有每一位艺术家各具个性的表达方式，方能展现写实风格无比广阔的可能性。此外，写实画家们还要有广阔的胸怀，尊重其他流派的创造与探索，在不违背自身审美理想的前提下，适当吸

收其他画派的优长，这对丰富写实语言的表现力不无益处。尤其应该引起当代写实油画家们注意的是，我国油画界前辈艺术家在探寻油画民族化方面所做的努力和取得的成果很值得学习与借鉴。他们从民族传统写意艺术体系中吸收营养，将其观念与技法适当融入写实造型之中，赋予写实油画语言以某种舒畅的写意性。由此看来，深厚的中国民族民间艺术传统永远会给中国写实油画提供丰富的创新资源。我想历史已经证明，油画之所以能受到中国人的欢迎与喜爱，其重要原因在于它的审美语言与传统中国画的区别。这种差异性是对中国艺术观念与技巧的某些补充，而油画在中国这块土壤上生长会受到中国传统文化的滋润并发生某些变异，这也是自然的趋势，是中国人对世界油画艺术的贡献。

殊途同归

——新写实油画之现状

郭晓川 | 独立策展人

19世纪摄影术的发明是导致写实绘画衰落的直接原因之一，而一战则中断了人们对美的不懈追求，艺术的表达也开始转向对内心世界的关注。当那种田园牧歌式的早期资本主义生活被快速动荡的现代生活所取代后，写实绘画的赞助人——中产阶级的趣味也发生了改变。现代艺术的氛围不可避免地蔓延，写实绘画的再现功能开始变得不那么重要，因而那些具有表现性的艺术作品开始成为主流，也就顺应了时代的发展。

从艺术语言上来说，当时的写实绘画已经在自身的表现力上进入了一种绝境——19世纪末西方一些学院派画家过度追求逼真的技巧，缺乏情感表现，陈旧题材反复描述……于是变革不可避免地发生了。

而中国的写实绘画也在经历了几百年的发展历程之后，在新世纪呈现出新的发展面貌。从“文革”时期的宣传功能到后来反映社会发展现实，中国写实油画一直以来都以政治和社会为主要表

现题材。新中国成立以后写实绘画的繁荣主要体现在革命历史画、军事画及宣传画方面。而“文革”期间，写实绘画在“红、光、亮”为主导创作思想的指引下，出现了像《开国大典》《狼牙山五壮士》《毛主席去安源》《攻占总统府》等代表作品，并形成了那个时代中国独有的写实绘画风格。

自上世纪80年代开始，中国绘画界受西方思潮冲击，写实画家们在“’85新潮”之后，开始走向与“玩世现实主义”“政治波普”等风格截然不同的路径，并由此走出了与“新潮美术”并行发展至今的一条道路。这个阶段，写实绘画中的大型历史画、军事画、多人物的场景画开始退居二线，画家们将目光转向了对个体的表现，从某一类人或物中提炼形象。这些形象往往具有鲜明的社会职业特征与身份标志，在表达艺术家的社会态度时，这类形象具有较多的概括性和象征性，用以表达一定的社会真实状况。像靳尚谊、詹建俊、朱乃正等画家，便是这一时期写实绘画的代表

人物。

在此之后，陈逸飞、艾轩、杨飞云、王沂东等画家将这种风格延续并发展了下去，他们更强调对表现对象的创造，并将描绘对象转向身边熟悉的人和事物，以此表现当代人的生活现状。在他们的作品里，被表达的对象已不仅仅是真实的再现，而是加以理想化的处理，并赋予他们一种新的时代精神。

及至新世纪，这种变化更加明显，甚至“写实绘画”这个概念已经不能全部涵盖新一代写实画家的创作类型。在传统的写实绘画脉络之外，他们受西方观念艺术及影像艺术影响较大，不再满足于传统的创作题材和绘画语言，并潜移默化地将这种影响体现在作品中。与同时代的“卡通一代”相同的是，他们同样经历了社会的巨大变化、城市化变迁、青春与成长，同样具有强烈的自我观念和个性表达需求，同样进入了一个极度关注自我的“小时代”；不同的是，他们选择了写实这样一种绘画表现手段。

然而这一代人的“写实”与前几代人有明显的不同，体现在以下几个方面：

1. 新一代写实画家更多关注自我及真实的内心，反映到题材上，开始出现一些日记体创作，以绘画的方式记录自己的日常生活，还有一些剧场式的画面效果，注重画面氛围的营造，描绘类似梦境中的荒诞不经。这种“造梦”式的绘画题材也经常出现在写实绘画之外的画家群体中，甚至一些观念摄影中也会出现类似的表达方式。

2. 更加关注自我的生存状态和情绪反应。一些画家通过画面效果来表达个人的某种情绪：焦虑、恐惧、平静或者麻木等，大多与这一代人的生存体验有关。这种自言自语式的创作方式同时也是这一代艺术家共有的特点。

3. 城市变迁、社会环境的变化给画家带来的触动也经常会出现在作品中，作品的叙事性增强，通过一系列形象的暗喻和象征来表达画家的诉求。

4. 有些写实画家仍然沿用传统写实类题材，不过在审美趣味上更加世俗化和日常化。他们通过对传统方式的坚持来表达内心的理想：对美的追求和守护，更注重挖掘人物内心的表现力，通过坚守传统来表达对当下的某种批判，并试图在作品中找到传统与当下这两者之间的关联。

5. 在绘画语言上，这些年轻画家大多接受过学院教育，有着精湛的写实技法，但很多人并不满足于这种传统的技法表现，试图在写实的基础上融入一些其他的表现手法。

很明显，新一代写实画家已经具有了自己鲜明的特点，这些特点的形成与这一代人的生存环境和时代特点有很大的关系。当然，对他们来说，需要时刻警惕的是过分关注自我所带来的创作上的无病呻吟以及对精细的过度追求所导致的媚俗情状。无论如何，真诚的情感、认真的思考、技巧的凝练永远是一件优秀作品的必备因素。既然生活在当下，就

要表达当下人的情感，不管采用的是哪种艺术语言。

更重要的是，在这一代写实画家身上，我们可以窥见某种潜移默化的变化正在延伸至未来，这种变化正是写实绘画得以不断发展、生存下去的动力。达·芬奇说：“镜子为画家之师。”画家们通过写实的手法来表现自己所遭遇的现实，这样的情形与任何一种门类的艺术家都一样，艺术都是表达自我的一个出口，在这条路上大家终究会殊途同归。

（本文引自2012新写实油画展，有部分删减）

造型艺术的伟大

朝戈 | 中央美术学院教授

倘若在现代社会的纷繁复杂中对艺术进行思考，人们恐怕难以找到真正有意义的东西，不如将思维带入人类文明发展的长河之中，从源头和本质上进行思考。这时我对造型艺术这种艺术形式的欣赏与崇敬变得愈发深刻起来，在对人类历史中存在着的许多优秀造型艺术进行观察与思考后，许多存在已久的问题也变得明朗化了。

十国之行是一个很丰富的游历。在这一过程中，我所看到的各式各样的造型艺术大都是三五千年前的东西，但我完全可以看到它们在几千年里形成的成就及其相互间的脉络关系。和其他门类的艺术形式不太一样，造型艺术一个很大的优点就是它能穿越时间持久地存在着，因而它是伟大的、幸运的。如果一个当代艺术家能通过这一点来了解前人的艺术技巧和情感表现的**魅力**，那么他将更能感受到人类各个时代精神世界所凝聚的价值存在。当这一切都穿越历史展现在我眼前的时候，我体会到了自人类文明产生以来在艺术方面所坚守的基本价值是

什么。

在各门类艺术形式中，我最认同的就是造型艺术，因为它具有许多独到的优点。以音乐艺术为例，几千年来能保留至今的音乐作品其实很稀少，即便我们知道它的旋律，也很难探究清楚它在当时达到的究竟是怎样一个水平；再比如文学，文学受文字所限，倘若某种文字消亡了，或者演变成后人不能识别考证的密码，就无法进行准确的解读和体会；即便是当代影像艺术，很有可能到某一天胶片和光盘会变得不适用，而一旦其传播系统变化或衰退，其艺术价值也就很难被感受到了。

可造型艺术不一样，造型完成之后所有密码也就完成了，不需要翻译，任何时代的任何人都可以直接去解读和欣赏。从最早期的神殿建筑和雕塑，到最新、最当代的造型艺术成果，即使沧海桑田，我们仍可以清晰、明确地看到造型艺术的成长脉络和价值所在。例如古埃及雕刻，以石头为材质，这使其艺术成

果保存的时间长久且具有稳定性，今天我们仍可以将其和当代的雕塑艺术品进行比较，它依然展现着人类最高的艺术水平。壁画也是如此，当我接触到两河流域亚述时期的艺术时，那个时代的信息扑面而来，那些描绘战争场面的强劲画面令我震撼，完全就像昨天刚刚制作完成的一样。所以，我认为造型艺术跨越了民族的界限，跨越了文化的鸿沟，也超越了时间的长河。

造型艺术的生命力远远强于它存在的时间，当那些几千年前的艺术放在我们面前的时候，并没有带来强烈的隔世之感，反而令人更加亲近。相反，我们本时代的某些艺术却给人一种隔膜般的感受。这个时代最深刻的人类变迁是人们正在迅速地失去人的内在价值感，当代生活中的种种危机是人类对失去这种价值的反映，因价值危机而出现的种种畸形的艺术则成为对现实的回应。在人们追逐的风潮中，我看到的是艺术信念的退化与追名逐利的轻狂。另外一方面，现代艺术发展到一定阶段之后，对传统

进行了某种程度的扬弃以求另寻出路，这种精神可嘉，但放弃的部分却包含了造型艺术自古以来最经典的提炼系统，这使得很多优秀的经验流失消散。这个极其优秀的提炼系统是千百年来被证实的，它能将人的情感和精神提炼成具有形象的东西，因而这是个提炼人性的伟大过程，否定了这个过程就等于否定了艺术的精神价值。真正的造型艺术必须经过艺术家几十年的辛勤劳动和积累才能达到一定水平，而在现代艺术的范畴中，一个玩具放大一百倍一千倍也能算艺术品，但那是廉价的造型，它没有经历过千锤百炼。提炼过程的廉价，牵强附会的观念，再加上投机心态，这些都决定了这种所谓的“艺术”的短命。

如果将20世纪的文化图景和几千年来的文化图景进行比较，就会发现20世纪所有的图像实际上都表达了人类那种非常痛苦和堕落的情感世界，我们在现代社会感受到的彷徨与痛苦，在世俗生活中看到的混乱和堕落，其间的关系也就清楚了。我坚信亘古以来世界诸文明所拥

有的一些人类基本价值是相同的，我赞赏那些自人类诞生以来所创造的具有优秀人性价值的东西。我们这个时代经历了太多的变化，但总有些东西不能变，那就是人之所以能成为“人”该具备的共性，这一点必须被维护、传承下去。

我在艺术创作中试图探求对人类精神起支撑作用的那样一些存在，这样大的主题我是不是能做到？古代的造型艺术能将其充分地展现出来，给了我很多的力量和启示，使我在绘画创作上产生了新的希望：我的绘画应该回到对人类思想精华的表达和有关信仰的表达这样一个范围中去。我逐渐回到上世纪80年代的心态，重新寻找人类应该有的信仰和几千年所积累的基本价值。我的绘画还应该具有心灵上的崇敬感，通过历史我们能看到绘画和雕刻在人类生活中一直是被仰视的，我应该回归到这方面来，因而我的艺术语言将试图追求那些具有远古气息的、质朴庄严的、反对世俗化的东西。这个现实真正需要的是正面坚持内在价值的人以及这种具有崇敬感的艺

术，对人类宝贵精神的坚守与升华是对世俗大潮的最具挑战性的回应。

有很多悲观的批评家认为现在是媒体时代和商业化时代，不会再有真正的艺术出现。这是一种巨大的批评，等于把现代所有存在的艺术全部否定了，我想在他们的潜在意图中，一定是在期待着一些没有受当代文明浸染的艺术出现，或是这种可能性的出现。至少我自己目前的思想和艺术实践活动绝不会跟随当下的某些时尚潮流，我会对那些东西有一个冷静的判断，扬弃一些现代性的东西，但同时尽力创造一个我认为具有现代性的东西。这是我自十国之行后越来越清楚的一件事情。

艺术短论

朝戈 | 文

我们的时代充斥着“视网膜”艺术——电影、电视、摄影及广告图片。绘画正在这机械手段发展的后面做种种削弱自我的适应。

而“视网膜”的艺术在绘画上的起点是在文艺复兴之后，它意味着对瞬间场景的捕捉与描写，从卡拉瓦乔到维米尔，最后终于发明了照相机。在当代艺术中，对“影像”的适应实际上削弱了绘画的特性。自卡拉瓦乔开始意味着人类眼睛的“表面化”，与此同时油画的发展也意味着人类精神世俗化的开始。

我认为伟大的造型艺术存在于文艺复兴之前的古埃及和希腊艺术早期。

目前艺术界的危机已经不在于创造性本身，而在于艺术的人类品质本身。时代的飞速变化使艺术击碎了艺术家对永恒价值的追求，这种永恒价值是存在的，并与现实有深刻的关系。

在古代艺术中绘画的本质孕育在对自然的态度之中，但这种绘画并不屈从于自然。持久的绘画应该为伟大的精神生活而存在。

我的艺术充分地介入了这个世界中心价值的紧张状态和强烈的人格反应。

一个艺术家是否对当代具有敏感性，是一个大问题，这与能够采用当代的表现

手法与方式不是一回事。

绘画的本质价值在于持久。我在绘画中所作的努力在于使具象写实绘画具有强烈的精神价值、人性的崇高感和对人类人文历史普遍价值最具敬意的回顾。伟大的艺术总是产生于光明的人格，这是艺术与思想给阴暗的历史逻辑的否定意义，是黑暗中的光明。

我珍视自己的存在并充分地审视自己，因为我对光明和阴暗均有强烈的感知，这是强烈的思想价值与艺术想象的根源。

我人生的巨大挑战在于面对这迅速世俗化的现实时寻求强烈的精神真理，并为这永存的价值努力前行。

我的画初看是令人茫然的，当我久久注视画面之后发现已有某种深度的意识与本质存在于其中。

我在用新的手法使绘画具有我需要的对视觉的吸收性，这是我长久以来希求的某种质朴的品质，这种视觉感受在简单的形态中包含了光、空间与精神的存在。我在构图方式中把人安排在最尊贵的位置上。我所寻求的是视觉的艺术，但我不寻求视网膜艺术，我认为最接近原型艺术不是高级的艺术，我追求的是一种心灵的艺术，好的艺术具有巨大空间和高远之感。我的所有形体都经过

朝戈
1957年出生于呼和浩特，蒙古族。1982年毕业于中央美术学院油画系，获学士学位。现为中国油画学会理事、中国美术家协会会员、中央美术学院教授、俄罗斯列宾美术学院名誉教授。

01

了一种我认为是高级的艺术处理，它们具有物象的最重要的因素，但最终都独立与自然。

我在追求永恒，不仅是空间形式的永恒，还是精神存在的永恒。我在赋予这些看似单纯的人物画一种独特的具有经验性的东西。

如果当代现实对人提出什么希求的话，人只有去寻求永恒理念才能保持人的价值感，我希望绘画能重新给人以崇敬感。

在绘画语汇上我对油画的近代语汇并无敬意，这是人类趋于世俗化的意识在语汇上的表现，只有那远古的质朴语汇才能激起人格的感怀与力量。

中国人对油画的理解还停留在一点技巧、一点感觉上，尚不能了解油画中蕴

涵的深层的理念。

我的画面以最单纯的形象传达人的心灵感觉，并尽可能去掉绘画叙事的那一面。

我在色彩方面做努力，力图使色彩具有光的特性、精神特性和某种难言的本质的东西。

我轻视当代艺术中的极端行为，这意味着人们失去了从容的价值判断与趣味而依赖于惊人之举。我也轻视欧洲古典艺术中的享乐主义，这是人类思想感情转化为情欲的滑落。

艺术创作是漫长的心智活动，我一直不愿意把它与现实功利联系起来，在我的生活中它的地位远远高于才华的展现，它承载着心灵活动在有形世界的价值与可能，在整个艺术历程中我是

在充满荆棘的路上从艺术与人的艰难存在以及人的价值内省中，获得了一种真正的意义。

在这个时代，人类价值所受到的巨大挑战在于人的一些根本价值——爱、正直、未来感和存在的意义受到了前所未有的冲击，我一直努力去做的是将绘画与人性的中心价值统一起来，使绘画成为重要的存在。

我曾经对人性有过充满崇高价值感的期待，并为此建构了一个艺术精神与理念世界，如果这种价值被摧毁的话，那也应该是一部悲剧的英雄史诗。