

光華

袁运甫 艺术之美

清华大学艺术博物馆
展览丛书

COLLECTION OF EXHIBITION CATALOGUES
TSINGHUA UNIVERSITY ART MUSEUM

清华大学艺术博物馆 编

Bright Glory
The Aesthetics of Yuan Yunfu

清华大学出版社

袁运甫 艺术之美

清华大学艺术博物馆
展览丛书

COLLECTION OF EXHIBITION CATALOGUES
TSINGHUA UNIVERSITY ART MUSEUM

清华大学艺术博物馆 编

Bright Glory
The Aesthetics of Yuan Yunfu

清华大学出版社
北京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

袁运甫艺术之美 / 清华大学艺术博物馆编. — 北
京: 清华大学出版社, 2018
(清华大学艺术博物馆展览丛书)
ISBN 978-7-302-51140-3

I. ①袁… II. ①清… III. ①绘画—作品综合集—中
国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第202064号

责任编辑: 王琳
装帧设计: 王鹏
责任校对: 王荣静
责任印制: 刘伟森

出版发行: 清华大学出版社

网址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>
地址: 北京清华大学学研大厦A座 邮编: 100084
社总机: 010-62770175 邮购: 010-62786544
投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者: 天津图文方嘉印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 260mm × 330mm 印张: 47 字数: 562千字

版次: 2018年9月第1版 印次: 2018年9月第1次印刷

定价: 680.00元

产品编号: 080675-01

编委会

主任：冯 远 王明旨

编委（按姓氏笔画为序）：马 赛 王宏剑 王明旨 卢新华 代大权 冯 远 吕品田 庄惟敏 刘元风 刘巨德 杜大恺
杜鹏飞 李文儒 杨冬江 杨晓阳 吴为山 何 洁 邹 欣 张 敢 张夫也 陈履生 范迪安
尚 刚 郎绍君 徐 冰 徐 虹 彭 林 蒋耘中 鲁晓波 曾成钢 薛永年

主办单位：清华大学 中国美术家协会 中国国家画院

承办单位：清华大学艺术博物馆 清华大学美术学院

支持单位：清尚集团

总策划：冯 远

策展人：袁 加 苏 丹 杨冬江

学术主持：杜大恺 刘巨德 张晓凌 汪 晖

项目协调：王晨雅 王 鹏

视觉设计：王 鹏

展览执行：孙艺玮 杨 晖 兰 钰 张 明 刘雅羲 窦雪笛 李会平

英文翻译：钟子澈

图录编辑：张 明

Editorial Board

Head: Feng Yuan Wang Mingzhi

Members: Ma Sai Wang Hongjian Wang Mingzhi Lu Xinhua Dai Daquan Feng Yuan Lu Pintian Zhuang Weimin Liu Yuanfeng Liu Jude
Du Dakai Du Pengfei Li Wenru Yang Dongjiang Yang Xiaoyang Wu Weishan He Jie Zou Xin Zhang Gan Zhang Fuye
Chen Lyusheng Fan Dian Shang Gang Lang Shaojun Xu Bing Xu Hong Peng Lin Jiang Yunzhong Lu Xiaobo
Zeng Chenggang Xue Yongnian

Host: Tsinghua University China Artists Association China National Academy of Painting

Organizers: Tsinghua University Art Museum Academy of Arts & Design, Tsinghua University

Support Unit: Qing Shang Group

General Director: Feng Yuan

Curators: Yuan Jia Su Dan Yang Dongjiang

Academic Directors: Du Dakai Liu Jude Zhang Xiaoling Wang Hui

Project Coordinator: Wang Chenya Wang Peng

Visual Design: Wang Peng

Exhibition Team: Sun Yiwei Yang Hui Lan Yu Zhang Ming Liu Yaxi Dou Xuedi Li Huiping

English Translation: Zhong Ziwei

Text Edit: Zhang Ming

袁运甫

1933 — 2017

ALFREDO - 1962

Il primo piano dell'edificio era stato trasformato in un salotto per i visitatori. L'architetto aveva voluto creare uno spazio aperto, dove le persone potessero sedersi e conversare. La sala era divisa in due parti da una lunga scrivania. Sullo sfondo, una grande vetrata lasciava entrare la luce naturale. L'ambiente era confortevole e accogliente, riflettendo lo stile moderno dell'epoca.

1	引言 冯 远	Preface Feng Yuan
5	袁运甫先生的水粉画 杜大恺	Gouache Painting of Mr. Yuan Yunfu Du Dakai
7	怀念运甫老师 陈丹青	Yearning for Mr. Yuan Yunfu Chen Danqing
9	大美术之梦——壁画艺术与袁运甫 刘巨德	Dream of Extensive Fine Arts — Mural Art and Yuan Yunfu Liu Jude
13	袁运甫：装饰主义与大美术观 张晓凌	Yuan Yunfu: Decorationism and Extensive Fine Arts Concept Zhang Xiaoling
22	袁运甫艺术思想的形成——有容乃大	Formation of Yuan Yunfu's Artistic Ideology —Wide Heart Embraces All
23	静物作业 Still Life	
24	青菜静物 Vegetables Still Life	
25	蓝蓝五岁 Five-Year-Old Lanlan	
26	老人肖像 Portrait of an Old Woman	
26	三江侗族女孩 A Kam Girl from Sanjiang	
27	妇女像 Portrait of a Woman	
28	布依族人像 Portrait of a Bouyei Woman	
29	水乡晨曦 Down of the Watery Region	
30	夜校新学员 New Students of Evening College	
32	袁运甫的色彩精神——无问西东	Yuan Yunfu's Spirit in Colour —Learn from the West and Adhere to the East
33	佛像与门画 Buddha Statue and Door Paintings	
35	敦煌唐塑 Dunhuang Statue from the Tang Dynasty	
36	敦煌写生 Sketching from Nature in Dunhuang	
37	莫高窟隋塑 Statue of Mogao Grottoes from Sui Dynasty	
38	敦煌千佛洞 Dunhuang Cheonbuldong	
39	敦煌壁画写意（一） Freehand Painting of Dunhuang Mural I	
39	敦煌壁画写意（二） Freehand Painting of Dunhuang Mural II	
40	北京春节厂甸庙会 Spring Festival Temple Fair in Changdian, Beijing	
42	古陶神韵 Charm of Ancient Pottery	
43	彩陶陈列室 Painted Pottery Display Room	
45	富春江的早晨 Morning of the Fuchun River	
46	黄色带的船 Boats with Yellow Linear Decoration	
47	水乡 Region of Rivers and Lakes	
48	江边 Riverside	
50	古镇 Ancient Town	

- 51 绍兴鲁迅路 Luxun Road in Shaoxing
- 54 绍兴乌篷船 Dark Awning Boat in Shaoxing
- 55 平湖秋月 Moon over the Peaceful Lake in Autumn
- 56 袁运甫的色彩精神——解析与重构
Yuan Yunfu's Spirit in Colour — Resolution and Reconstruction
- 57 井 A Well
- 58 农机工棚 Agricultural Machines' Shed
- 59 翻砂厂 Founding Factory
- 60 社员新居（一） New Residence of Commune Members I
- 61 小学生们 Pupils
- 63 下课了 After Class
- 64 太行山下的干校 Cadre School Under the Taihang Mountain
- 65 马棚 Shed of Horses
- 66 干校养鸡厂 Chicken Farm of the Cadre School
- 68 猪市 Market of Swine
- 70 大晴天 Bright Sunny Day
- 71 高粱红了 Red Sorghum
- 72 夏收 Summer Harvest
- 73 房东家 House of Landlord
- 74 晒粮晾菜 Airing Foodstuff
- 75 抗旱打井 Well Digging
- 76 瓜棚 Shack of Melons
- 76 公社粮站 Grain Supply Centre of the Commune
- 77 染坊 Dyehouse
- 79 喜事 Happiness
- 80 屯头村 Tuntou Village
- 81 李村参军报名日 Enlisting Day of Li Village
- 82 演出 Performance
- 83 李村集市 Country Fair of Li Village
- 84 村边池塘 Village Pond
- 85 胶东落凤渔村 Fishing Village of Luofeng, Jiaodong
- 88 放映队到渔村 Mobile Movie Team Coming to the Fishing Village
- 89 烟台港 Yantai Port
- 90 花农人家 A Flower Grower Family
- 91 花农村 Village of Flower Growers
- 93 荣成渔村 Fishing Village of Rongcheng
- 94 出海前（一） Before Going to Sea I
- 95 出海前（二） Before Going to Sea II

- 96 大渔岛英雄船 The Boat Hero
- 97 成山头 The Cheng Hill
- 98 南通光孝唐塔 Guangxiao Tower from the Tang Dynasty in Nantong
- 100 江城南通 Nantong — A River City
- 101 长江出海口 The Estuary of the Yangtze River
- 102 南通狼山秋色 Autumn Scenery of the Lang Mountain in Nantong
- 104 苏州水乡 Watery City Suzhou
- 105 老宅 Old House
- 106 苏北运河一角 A Scene of North Jiangsu Chanal
- 108 白粉墙 White Walls
- 109 苏州阊门外 Outside the Chang Gate, Suzhou
- 110 江南水乡 The Watery Region of South China
- 112 吴县小镇 A Small Town of Wu County
- 113 水乡的早晨 Morning of the Watery Region
- 114 新安江桐庐远眺 The Overlook of Tonglu
- 115 拙政园 The Humble Administrator's Garden
- 116 袁运甫的色彩精神——生活就是艺术
Yuan Yunfu's Spirit in Colour —Life is Art
- 117 红岩村 Hongyan Village
- 117 十六铺码头 Shiliupu Port
- 118 大上海 The Great Shanghai
- 120 一大会址外景 The Outside Look of the Site of the First National Congress of the Communist Party of China
- 121 一大会址 The Site of the First National Congress of the Communist Party of China
- 122 永不熄灭的灯光 The Countinuous Light
- 124 上海南京路培光中学 Peiguang High School of Shanghai
- 126 鲁迅故居（一） Luxun's Former Residence I
- 127 鲁迅故居（二） Luxun's Former Residence II
- 128 黄浦江 The Huangpu River
- 130 闵行（一） Minhang I
- 131 闵行（二） Minhang II
- 132 南京长江大桥 Nanjing Yangtse River Bridge
- 134 青岛大教堂 The Cathedral of Qingdao
- 135 青岛印象 Impression of Qingdao
- 136 国庆节 The National Day
- 137 青岛 Qingdao
- 138 瞿塘峡 Qutang Gorge
- 138 雾中田野 Fields in Fog
- 139 黑龙潭瀑布 Heilongtan Waterfall

- 140 黄山西海 West Sea of the Yellow Mountain
- 142 庐山 Lushan Mountain
- 144 迎客松 Guest-Greeting Pine
- 145 黄山松 Pines of the Yellow Mountain
- 146 上海化工厂 The Shanghai Chemical Plant
- 148 港口 Port
- 148 干打垒工地 Brick-Making Field
- 149 南京工业园 The Nanjing Industrial Park
- 150 上海造船厂 The Shanghai Shipyard
- 152 东方红炼油厂（一） Dong Fang Hong Refinery I
- 153 东方红炼油厂（二） Dong Fang Hong Refinery II
- 153 大庆油田 Oil Station of Daqing
- 154 炼油厂高炉 The Blast Furnace of the Refinery
- 156 上海港 The Shanghai Port
- 157 巨轮下水之一 Huge Ship Launching
- 158 建设中的秦皇岛 Qinhuangdao in Constructing
- 160 大庆采油房 Oil Extraction Houses of Daqing
- 162 自力更生 Self-Dependence
- 162 新厂区 New Factory
- 163 工种修配站 Repairing Station
- 164 球形罐 Spherical Tank
- 166 红拖拉机 Red Tractor
- 167 两台灰拖拉机 Two Grey Tractors
- 168 袁运甫先生的水墨精神——以线造型
Yuan Yunfu's Spirit in Ink Painting —Modeling by Lines
- 169 母女 Mother and Daughter
- 171 三姐妹 Three Sisters
- 172 交谈 Communication
- 173 镜子前的两个模特 Two Models in Front of the Mirror
- 174 水上人家 Houseboats
- 175 富春江上 On the Fuchun River
- 176 唐榆夜色 Two Elms of the Tang Dynasty in the Night
- 179 拙政园 The Humble Administrator's Garden
- 180 绍兴柯桥 Ke Bridge of Shaoxing
- 181 蝴蝶花 Moth Orchid
- 182 碧海红楼 Red Houses near the Sea
- 183 南毗尼的香蕉园 Banana Plantation of Lumbini
- 184 石塘人家（浙东渔村之三） Household of Shitang (Fishing Village in East Zhejiang III)

- 185 渔港小巷（浙东渔村之四） Alley of Fishing Port (Fishing Village in East Zhejiang IV)
- 186 江南水乡 Watery Region of South of the Yangtze River
- 188 吉林长白山天池全景白描写生 Line Drawing Sketch of the Tianchi Lake, Jilin
- 188 浙东石塘古镇白描写生图 Line Drawing Sketch of the Shitang Village, East of Zhejiang
- 190 袁运甫先生的水墨精神——彩墨意境
Yuan Yunfu's Spirit in Ink Painting —Artistic Conception of Colour Ink Painting
- 191 香山松林 Pine Trees of The Fragrance Hill
- 192 荷塘翠鸟 Lotus Pond and the Kingfisher
- 194 蒲松龄书屋 Studio of Pu Songling
- 195 黄桷树 Huangjue Tree
- 196 山花 Mountain Flowers
- 197 玉兰花开 Magnolia Bloom
- 198 香蕉园 Banana Plantation
- 199 钻井平台整体搬家 Relocation of Drilling Platform
- 200 袁运甫的水墨精神——现代韵致
Yuan Yunfu's Spirit in Ink Painting —Modern Charm and Temperament
- 201 雪晴 Clear Day After Snow
- 202 墨花 Ink Flowers
- 203 纽约大桥 The Bridge of New York
- 204 清、奇、古、怪（四联画） Fresh, Odd, Ancient, Queer (Quadruple Painting)
- 206 瓶花与香蕉 Vessel Flower and Banana
- 207 红果 Red Fruits
- 208 盛开的水仙 Narcissus Bloom
- 209 莲蓬 Lotus Seed Pod
- 210 阊门水乡 Watery Village of the Chang Gate, Suzhou
- 210 风中白荷 White Lotuses in the Wind
- 211 北雁归来 The Wild Geese Returning
- 212 乌镇途中 Travelling to Wu Town
- 214 金碧春晓 The Golden, Blue and Green Landscape Painting of Spring Dawn
- 216 风荷韵致 The Poise and Charm of the Lotus in the Wind
- 217 山村秋色 Autumn Scenery of a Mountain Village
- 218 珠峰南翼 The South Side of Mount Qomolangma
- 220 清供花香 Elegant Offerings
- 222 窗前盆花（一） Flowers Before the Window I
- 224 幽香 Delicate Fragrance
- 226 夏荫溢翠 Green Tree Shade of Summer
- 228 蓝山 Blue Mountain
- 229 故宫双柏 Two Cypresses in the Forbidden City

230	尼泊尔写生（一）	Sketch in Nepal I
231	尼泊尔写生（二）	Sketch in Nepal II
232	晨荷	Lotus in the Morning
234	荷塘小鸟	Birds in Lotus Pond
236	荷韵	The Charm of Lotus
237	白荷图	White Lotuses
238	晨曦荷韵	Lotuses at the Dawn
240	册页《花开花落》	Bloom and Fade (Album)
242	金碧荷塘	Golden and Green Lotus Pond
244	荷塘香远	Fragrance of Lotus Pond
246	晨风	Morning Breeze
248	藕	Lotus Root
250	遥祭外婆家	Memorial Ceremony for Grandma
252	秋	Autumn
253	秋风	Autumn Wind
254	秋色秋香	Autumn Scenery and Fragrance
256	朱荷	Red Lotus
257	朱荷碧盖	Red Lotus with Green Leaf
258	青绿荷塘	Blue and Green Lotus Pond
261	渔民之家	Fishing Household
265	金池朱荷	Red Lotus in Golden Pond
266	荷香百年	Continuous Lotus Fragrance
268	紫藤	Wisteria
270	晨雾	Morning Fog
271	雨露清晨	Rain and Dew in the Morning
272	夏日白荷	Summer White Lotus
274	金碧荷塘 No.1	Golden and Green Lotus Pond No.1
276	无锡梅园	Plum Garden in Wuxi
278	早春二月	February
280	金碧大荷塘	Golden and Green Large Lotus Pond
282	袁运甫的公共艺术	
	Yuan Yunfu's Public Art	
282	长江万里图	Thousands of Miles of the Yangtze River
284	壁画《祖国大地》	Mural <i>Motherland</i>
285	壁画《祖国大地》图稿	Sketch of the Mural <i>Motherland</i>
285	毛主席纪念堂室外檐下浮雕	Carving on the Exterior Wall of Chairman Mao Memorial Hall
286	壁画《巴山蜀水》	Mural <i>Landscape of Bashu</i>

- 286 壁画《巴山蜀水》线描稿 Line Drawing of the Mural *Landscape of Bashu*
- 288 壁画《长江万里图》 Mural *Thousands of Miles of the Yangtze River*
- 289 壁画《长江万里图》局部 *Thousands of Miles of the Yangtze River* (Mural Portion)
- 290 壁画《智慧之光》局部 *Light of Wisdom* (Mural Portion)
- 291 壁画《智慧之光》图稿 Sketch of the Mural *Light of Wisdom*
- 291 壁画《智慧之光》 View of the Mural *Light of Wisdom*
- 292 壁画《家珍图》 Mural *Jia Zhen*
- 294 壁画《文明的飞跃》图稿 Sketch of the Mural *The Leap of Civilisation*
- 295 壁画《文明的飞跃》 Mural *The Leap of Civilisation*
- 296 壁画《中国天文史》图稿 Design Draft of the Mural *The History of Chinese Astronomy*
- 297 壁画《中国天文史》 Mural *The History of Chinese Astronomy*
- 298 壁画《居庸关长城》局部 *Juyongguan section of the Great Wall* (Mural portion)
- 299 壁画《居庸关长城》 Mural *Juyongguan Section of the Great Wall*
- 300 迎千年国家礼器《中华和钟》 Millennium National Ritual Vessel *the Chinese Harmonious Bronze Bells*
- 303 中华世纪坛大厅中央金柱 China Millennium Monument — The Golden Pillar in the Center of the Hall
- 303 壁画《中华千秋颂》 Mural *Eulogy of Long History of China*
- 305 雕塑《祥龙出水》 Sculpture *Auspicious Dragon*
- 306 雕塑《长明灯》 Sculpture *Nightlight*
- 307 壁画《峰》 Mural *Peak*
- 308 壁画《华夏之光》 Mural *Light of Huaxia*
- 310 壁画《高山流水》 Mural *High Mountain and Flowing Water*
- 313 壁画《高山仰止》 Mural *High Mountains*
- 314 壁画《千里江山图》 Mural *Thousands of Miles of Rivers and Mountains*
- 315 壁画《江山胜览》 Mural *Scenery of Mountains and Rivers*
- 316 壁画《长江万里图》 Mural *Thousands of Miles of Rivers and Mountains*
- 318 壁画《碧波荟萃》 Mural *Greenwaves*
-
- 321 袁运甫年表
Chronology of Yuan Yunfu
- 331 袁运甫先生追思会
Memorial Service of Mr. Yuan Yunfu
- 359 编后记
Afterword

袁运甫先生是清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）建院首批教员。在长达六十年的教学生涯中，袁先生以谦和的人格魅力，博大的文化学养，精湛的艺术功力，独特的思想轨迹，为学院留下了宝贵的学术文脉和精神传统。袁先生走了！我们痛惜先生今天不能与我们续写学院的华章，更深感一个时代随先生渐行远去的寂寥。袁先生是这个时代思想的中坚，也可以说他是承上启下的集大成者，他的思想和意志，将会在未来持续影响着我们前行的方向。因为历史或现实的局限性，我们可能并不能完全理解袁先生，因此我们要通过展览更好、更准确地解读袁运甫先生的思想和艺术成果，并通过对袁先生的认知，了解学院真正的精神传统。

在学院里，我们都称他“袁先生”。而这“先生”二字，已然超越了一般对教师的尊称。袁先生是以德育人的典范，他以几十年的行为准则，践行了一个仁者对社会，特别是对年轻人的教化。谦逊、朴素、自觉、独立、仁爱、无私的行为准则让袁先生在学院享有崇高的威望，在他身上，我们能够切身体会到作为一名教师的伟大和无穷魅力。

袁先生是一位伟大的艺术家。他精力过人，思想睿智。无论境遇如何，他总是善于发现机会并将之转变为积极的方向。他在色彩学领域取得的成就，就是在这样的历史境遇中成长起来的。在生活条件恶劣的农场里，他将中西艺术的优势相融，取长补短，营造出现代中国独有的色彩经验和审美意境。显现了他孤独求败，努力创新的艺术人生。袁先生的水墨艺术亦然。他从传统艺术中寻求精神原点，他认为“中国人是不缺色彩的。中国人对色彩的认识很深奥，更讲究！”。为此，他穷尽六十余年努力实践，形成了色墨交融的新水墨风格，推进了现代水墨艺术的发展。作为艺术家的伟大，还体现在袁先生将艺术的理想放置在壮阔的社会生活和历史变革之中。他坚信艺术会改造社会，艺术会让世界更美好！通过几十年的努力，他的公共艺术在共和国土地上生根发芽，融为思想解放、改革开放、社会变革的一部分。他的作品从天安门广场向四方散射，从国家殿堂、博物馆、政府、机关、学校、纪念堂馆，到公共文化体育设施、交通枢纽和公园等，成为国家文化形象的重要诠释。

袁先生是一个低调的人。他从不居功自傲，永远礼贤下士，平易近人。他永远以艺术的标准和理想来面对社会上复杂的人和事，这让我们更加感慨万千。一个纯粹、激荡和进取的人生，这就是袁先生生命的写照。我们敬仰这样的生命！

