

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

杨飞云

YANG FEIYUN

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

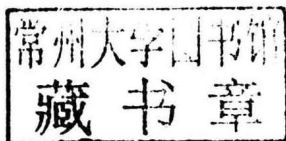
编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 杨飞云 / 连辑主编; 杨飞云著. — 北京:
文化艺术出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5039-6420-6

I. ①中… II. ①连…②杨… III. ①艺术—作品综合集—中国—
现代 ②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J223.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第295572号

中国艺术研究院
艺术家系列

杨飞云

主 编 连 辑

著 者 杨飞云

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 张月峰

整体设计 顾 紫

本册美编 丁智睿

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2018年1月第1版

印 次 2018年1月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 16

字 数 25千字 图片50幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6420-6

定 价 300.00 元

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

楊飛雲

YANG FEIYUN

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

杨飞云

中国艺术研究院中国油画院院长

博士生导师

中国美术家协会理事

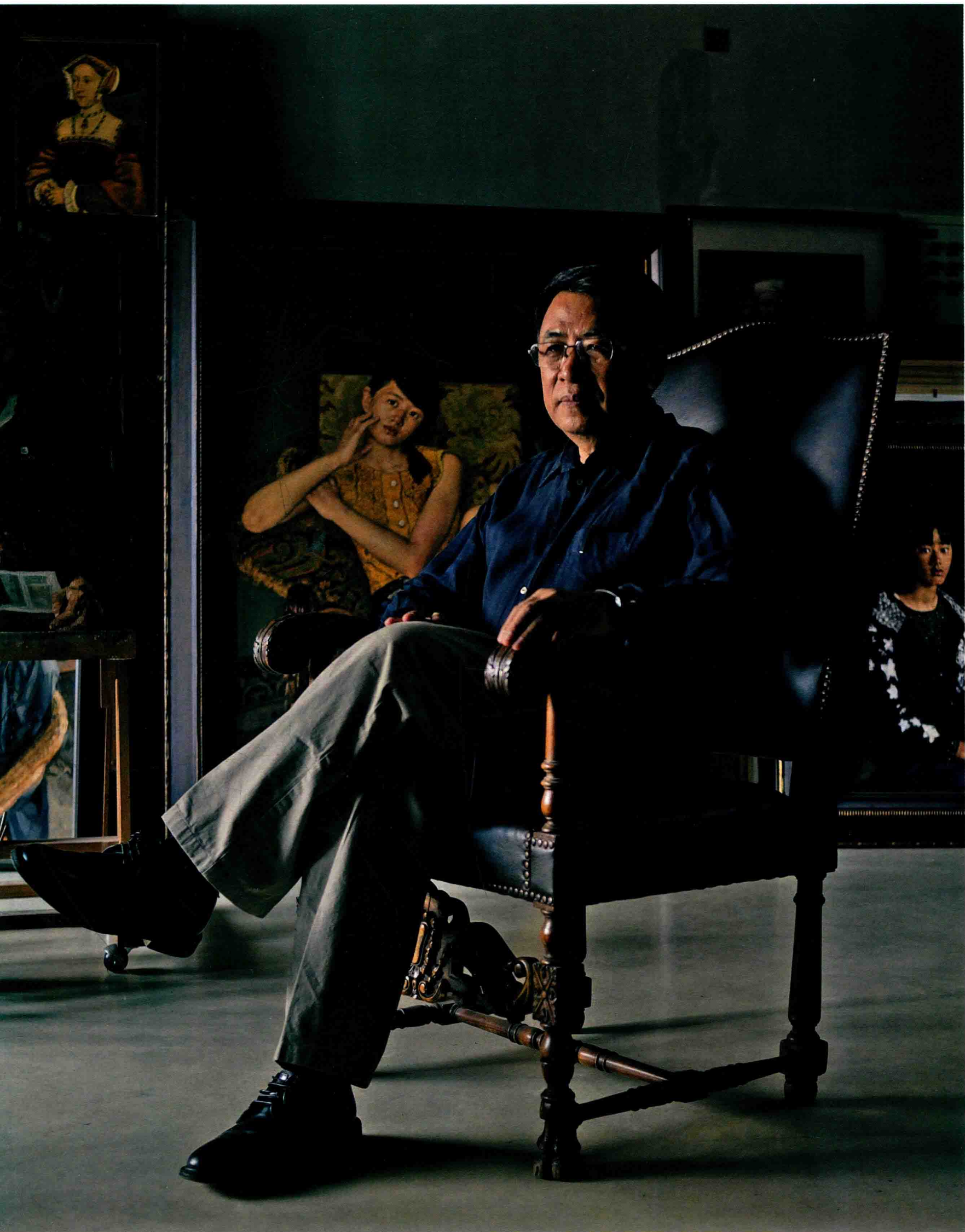
中国美术家协会油画艺委会主任

作品多次参加全国美术展览并获奖，1985年，《小演员》在中国美术馆举办的“全国第三届青年美术作品展”获铜奖；1987年，《北方姑娘》在上海美术馆举办的第一届中国油画展获优秀奖；1989年，《唤起记忆的歌》在中国美术馆举办的“第七届全国美展”获银奖；1994年，参加中国香港举办的“线的力量——纽约、北京、香港中国艺术家现代素描展”；1995年，参加瑞典歌德堡美术馆举办的“当代中国艺术展”；2000年，参加中国美术馆举办的“二十世纪中国油画展”。2011年获由文化部主办、中国艺术研究院承办的“中华艺文奖”；2013年，《唤起记忆的歌》参加联合国教科文组织“北京峰会艺术与创意城市北京论坛展”及“中法艺术交流展”；2014年，《留学生》参加“走进亚美尼亚——当代中国美术作品展”；2015年，参加中国美术馆举办的“深入生活 扎根人民——中国艺术研究院写生作品展”和“大家之路——中国画 油画展”以及中国国家博物馆举办的“深入生活 表现时代——中国艺术研究院写生创作展”等。

举办过两次个人展览：2003年，“杨飞云大型个展”在上海美术馆、四川省美术馆、香港大学美术馆、江苏美术馆、中国美术馆、台湾高雄山美术馆等地巡回展出；2015年在中国国家博物馆举办“中国艺术研究院著名艺术家系列展——杨飞云个展”。

近年来，致力于油画创作、学术研究、展览策划及美术教育事业，从多角度为中国油画事业的发展发挥积极作用。作为中国写实画派的发起人之一，连续数次参加中国写实画派展览；策划并参与“寻源问道——中国油画艺术邀请展”。出版个人油画专著二十余部，主编“寻源问道”等系列展览相关画册二十余部。策划并参与在中国美术馆举办的“回到写生——三代油画家写生作品展”，以及在中国艺术研究院中国油画院美术馆举办的“面对原典——三代油画家临摹作品展”；策划并举办“油画家个案研究”大型系列展览，“挖掘·发现——中国油画新人展”与“中国精神风景油画学术研究系列展”，组织成立“中国油画创作实践研究课题组”，引起社会各界广泛关注和良好的社会影响。

2014年至今，任中国美术家协会油画艺委会主任，主持中国美术家协会油画艺委会工作。策划、举办大型展览“中国精神·第四届中国油画展”，并主编画册《中国精神：第四届中国油画展·心象——当代中国油画的表现性研究》《中国精神：第四届中国油画展·真像——当代中国写实油画的新发展研究》；多次深入甘南藏区、甘肃庆阳、陕北延川等地的人民生活中写生、考察。

目录

艺术自述

我的绘画观 \ 2

艺术作品

孔子 \ 8

圣诞花环 \ 10

雅歌 \ 12

乡村小学生 \ 14

云南布朗族少女 \ 16

融合之美 \ 18

客栈女主人 \ 20

塔城老人 \ 22

鹿场老人 \ 24

大山门人家 \ 26

腊月 \ 28

一碗热水 \ 30

扎尕那少妇 \ 32

扎尕那少年 \ 34

冬日盛装 \ 36

新装新人 \ 38

村干部 \ 40

梁家河老队长 \ 42

学生与木椅 \ 44

读经典 \ 46

黑沙发 \ 48

红衣女子 \ 50

女子与鹿 \ 52

陕北老人 \ 54

有圣母的肖像 \ 56

女孩与鹿 \ 58

短信息 \ 60

男人·女人 \ 62

新绿 \ 64

青岛女孩 \ 66

簪花仕女图 \ 68

安然 \ 70

大学生 \ 72

书房 \ 74

新疆塔吉克大学生 \ 76

爷爷 孙女 \ 78

宁静与沉思 \ 80

新青年 \ 82

坐着的女人体 \ 84

17岁 \ 86

唐韵 \ 88

相遇不相识 \ 90

留学生 \ 92

坚毅 \ 94

宋庆龄 \ 96

梳妆 \ 98

一杯红酒 \ 100

劳动者 \ 102

坐得要正 看得要远 \ 104

朝向光 \ 106

甘南藏女 \ 108

四川女孩 \ 110

圣洁的爱 \ 112

创作思考

“寻源问道”之我见 \ 118

我的绘画观

我很小就喜欢画画，在父亲的熏陶下对绘画更是热爱。但真正的艺术学习是在“文革”以后，我当时刚上初中，学校里所有关于美术方面的事都先派给我做，接触的多了，也越来越多地受到鼓励。

我正式的学习是在1978年考入中央美术学院，开始完全接受学院式的训练，比较正规、全面、科学地进入了一个专业绘画的领域，也有了做画家的想法。为此，我开始全方位地投入学习，这一阶段对我来说极其重要。

入学时我23岁，本是毕业的年龄，但在当时已是非常幸运的了。我们（1978年高考）是“文革”后恢复高考的第一届学生，而且是全国性的，当时中央美术学院油画系只招8个学生，但在此之前我已经有很长一段时间的积累，这次的考试是对此前积累和基础的检验与肯定。

1982年，我于中央美术学院毕业后，被分配到中央戏剧学院舞台美术系任教。在那里做了两年的老师。后来经靳尚谊先生的器重与推荐，1984年我幸运地调回中央美术学院油画系任教，直到2006年。

2007年，当时应中国艺术研究院王文章院长的邀请与重用，我很荣幸地参与到中国艺术研究院中国油画院的创建中，到现在已有10年了。

回顾自己30多年来的绘画路程，我曾长时间地痴迷于古典大师画面的精妙效果，模仿着去接近他。为此，我也曾求助于绘画材料的发现与掌握而四处寻找与尝试；为了寻见色彩的魅力，不知画了多少写生的练习；为了领悟造型的真意而不间断手中的素描与速写；为了理解画面结构的妙处，认真地做着近乎刻板的理性推敲；深入地研习与即兴速写交替赶路，这样专门的研究某一项总是进展很快，但这单一的进展马上会告诉我整体的意义。

从习画到现在，写生是我一直在持守的。我认为，写生是绘画的一种恩赐，它使我们变得虔诚、纯真和更加热爱生命。

写生是一个油画家必须经常持守的本分，是亲近自然、体验生命、锤炼画艺的最佳方式，是画家用画笔和心灵触摸生命本源的有效途径。可以说，没有写生就没有油画这门奇妙的艺术品类。通过写生，人类发现了绘画规律，发现了光色空间体系，创造了完

备的绘画知识与法度。无论古今，人们都认同一个道理，就是大自然与生活是艺术的源泉。对景写生就是在源头上有效地获取艺术的营养。作为一个画家，不可久离，更不可不做，否则难逃苍白、概念、做作等弊端，“脱离自然的画家会渴死在泉水旁”。风景写生如骑生烈之马，若不能全方位地在短小时内制服，就必被欺负。画者若无把握全局的实力，无绘画理法的理解和掌握，必在瞬间的激动之后变成一阵慌乱的胡涂乱抹，败兴收场。好在一次不行，二次再来，失败之快，总结亦快，因此每次下去写生的收获实在很大。

同时清楚地告诉我们，一个画家素日的修炼尤为紧要，一切缺陷与能力的不足，都会在类似实践的写生中暴露无遗。激动与理法并重，生发与驾驭同行，艺术家的创作灵感在万千变幻的大自然面前被高频率地挥展，使我们更加认识写生的力量。伦勃朗、委拉斯贵支、柯罗、库尔贝及印象派诸家，塞尚、梵高、马蒂斯、毕加索、弗洛伊德、莫兰迪等大师，每一位都是在写生的实践中成就的。

我现在画画更注重“写”（写意性、抒发性、绘画性），“写”需要“精、气、神”的高度集中，不是每时每刻都在做，需要一种状态。我在绘画之外，越来越知道自己要表达什么；表达体验的东西是否有高度、深度。高度和深度是要从生活中来的。所以我们经常下乡到生活中去体验，要行万里路。

我把我的现在看成是我一生中的一个环节，这每个不能缺少的环节与未来我所仰望的那个点连接。当生命完结时才是一个结论，我看重这个大结论。我轻看艺术中的时潮与过时之说，我看重水平与深度的恒久之理，真理是不会过时的，每个时代的人都力图用自己的角度和形式去接近那神圣的真理。若没有真理的追求而强调时代感的人意味着下一个时代的来临你就会被无情地淘汰了。若没有水准和难度的创新，很快就变成了旧的。

我理解的西方绘画（比如伦勃朗、委拉斯贵支的作品）都是从早期的严谨工整到后期的自由、表现、抒写，这种绘画性越来越酣畅，概括越来越到位，这是积累到一定时期的必然，这不是风格上的需要，因为工和写不是一种风格，是过程中的变化和需要。所以我越来越自然地偏向于抒写性的真诚表达。越画越看重表达的本质和凝练，其

实，最经典的作品是以最少的笔墨表现最丰富的东西，所以就会有写的东西出现了。伦勃朗、委拉斯贵支晚期的作品都胜于早期，越来越摆脱工细、制作、技术，而切入到表现、抒发、绘画性、写意性。这是一种追求，一种变化，一种绘画本体魅力的生发；是内在的变化和精神的需求；是对绘画本质的深刻、透彻的理解，这样的表现更有力度。

在内容方面，我也不断地尝试着画风景，因为风景画更自由、更抒情，特别是中国的风景，带有中国山水画的文化意境和精神情怀，让人着迷和感动，它是一种抒发，一种意境的表达，它也能够锻炼我对画面的驾驭能力。当然，我倒不是要成为风景画家，而是在绘画方面不断地展开来丰富自己。

另外，我会更加注重去表现一些农村生活和自然里的人，表现人与自然的关系。现在城市里的事物触动我的越来越弱了，因为城市里的人生活越来越远离自然、人为限定、网络化、程式化，被束缚住了。我对回归自然的部分反而更强烈了，喜欢画农村的劳动人民，他们的那种精神更有分量、内涵，更加质朴。还有一点，从表达方式上更注重油画本体的表现力，更加注重使用油画规律来强调他的绘画性与可信度。

对自己绘画的期望：越来越强调深度和内涵；表现的精神越来越重视宏大和本质的力量；对绘画的意境与品位的追求更强，而不是技术；除了对画面本身的表现之外，更加回归到油画的本体和水平上，不会再过于强调绘画的样式，从绘画的外在要求回归到内在精神的表达上去。

一个画家必须要持续地拥有对大千世界的爱所产生的无止境的美感，还必须要表现不同美感相对应的技巧与能力。因此心意要不断地更新变化，技巧要不停地研习磨炼，才能有质量的创新可言。热爱的程度决定着艺术的进展，奇妙的是艺术家在不停息地推进自己的创作，而艺术却在不自觉中塑造和改变着艺术家。好的艺术不但能够造就别人，更能造就艺术家自己。

绘画艺术的奇妙之处是能把此时、此地、此心情的确切体验与独特感悟的瞬间凝固在画面上，使之成为永恒。瞬间的感动转化成了永久的图形，在绘画表现的形色之中，深深地注入了艺术家的心意与感情，让你着迷与兴奋，而这一切又必须有独立的思考、独自的研习与独特的完成。

绘画表现的精彩之处取决于四种绘画要素的相互作用。首先是由材料性能所展现的独特效果，其次是造型结构所左右的风格面貌，再次是色彩色调所呈现的强烈情感，最后是构思构图所营造的品格境界。这四要素在绘画的学问中承担着重要的角色，并各自独立又相互配搭，可以无限地承载已知和未知的所有表现可能。我们画得越久越是感到无以穷尽。历代大师的作品为我们奇妙而出色地展示了绘画艺术无比惊人的魅力，所以我们越来越认识到，一个画家必须以他最大的智性与精力去研究掌握这每一项要素并能综合使用，可以有偏重，但不能有欠缺，否则难有像样的水平和出色的表现创造出来。

回顾历史，好的写实绘画不但具有切实可信的具象形貌，又有情感内涵的审美体验和节奏韵律的抽象内质；是现实的场景却又满含着理想的精神；是真实的人物却又承载着超然的生命；看似平凡朴素，却满溢着精妙的审美意韵。可见，没有技巧就没有能力，没有学养就没有水平，没有精神就没有生命，唯有三位一体才能成就好的作品。音乐、哲学、文学不能达到的地方，那就是绘画艺术的价值所在，而奇妙的是它又包含着音乐的气韵、文学的思想与哲学的深刻。

艺术是内心的一种渴慕，绘画艺术是画家精神情感的内在需要必须做的事情，像食物对于饥饿的人一样，如果缺失了内心的渴望，他的修养和学问就成了堂皇隆重的高级外套，不能感人。强大的艺术感染力产生在艺术家精神上的大需求，好的艺术让画者和观者都心生喜悦与满足，让人逃离低俗，朝向光明，达到心灵的升腾。

可见，贴近内心的体验重于画面的表现，深入生命的关注优于创新的理念，真诚、纯朴的态度强过个性的张显。体验若是肤浅，表现就会流于简单；感受若不精深，表达就不能深入。绘画的广大贵在其精微与深入，深入不是周到细致的描画，深入是你触摸到那个事物的本质，是你切实体验到的那个绘画的独特境界，是进入你心灵深处的那份感动。

美是能穿透心灵的，它能唤起人们的共鸣，触动人们的灵魂。寻求美是人类修养中的修养，一个画家若内心对于美的事物失去追求，他怎么能创造出美来呢？我们知道，美不是一种漂亮的概念与样式，美更不是随手可得的廉价之物，它值得你搭上性命去追

求。美的内涵是无比宏大与完全的，它具有良善、真诚、质朴、纯洁、高贵、典雅、深刻、宏伟、刚健、温柔、喜乐、平和、仁爱、节制、恩慈、信实、庄重、超越等神圣的品质，这也是历来伟大的艺术所承载的大能，激发了追随者精神上的大力量。

因此，我渴望以一颗仰望的心、切切感恩的心，去礼赞那存在于万物生命中的美质，以信心和虔诚，使用平实而确凿的绘画要素，终其一生去表现令我感动并让我在纯净中体验到的那个超然境界。我祈求，让我的灵魂苏醒，常存饥渴慕义的心，在全然的生命活力中有教养、有法度地拥抱那存在于我们四周的纯正的、鲜活的、质朴的大美，令我活着、做着就时时感到生命的意义与价值。

杨飞云

2017年6月

