

JINGSHEN YU PINGGE

ZHONGGUO DANGDAI XIESHI YOUHUA
YANJIUZHAN ZUOPINJI

精神与品格

中国当代写实油画
研究展作品集

中国油画学会
编著

上海市文化广播影视管理局

广西美术出版社

JINGSHEN YU PINGGE
ZHONGGUO DANGDAI XIESHI YOUHUA
YANJIUZHAN ZUOPINJI

精神与品格

中国当代写实油画研究展作品集

编著 中国油画学会 上海市文化广播影视管理局
广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

精神与品格——中国当代写实油画研究展作品集/中国油画学会编. —南宁: 广西美术出版社, 2006.10
ISBN 7-80746-052-0

I. 精… II. 中… III. 油画—研究—中国—现代
IV. J213.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第122216号

精神与品格——中国当代写实油画研究展作品集

JINGSHEN YU PINGE

ZHONGGUO DANGDAI XIESHI YOUHUA YANJIUZHAN ZUOPINJI

编 著 / 中国油画学会 上海市文化广播影视管理局

主 编 / 张祖英

副主 编 / 俞晓夫 雷 波

出版策划 / 杨 诚

责任编辑 / 杨 诚 陈 凌

特约编辑 / 李雅琴

摄 影 / 玉颖光

责任校对 / 陈宇虹 尚永红 黄雪婷

审 读 / 欧阳耀地

出 版 人 / 伍先华

终 审 / 黄宗湖

出版发行 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制 版 / 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷 / 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 / 2006年12月第1版

印 次 / 2006年12月第1次印刷

开 本 / 635mm × 965mm 1/12

印 张 / 22

书 号 / ISBN 7-80746-052-0/J · 709

定 价 / 350.00元

版权所有 翻印必究

精神与品格——中国当代写实油画研究展 组织机构

主办单位

中国油画学会
上海市文化广播电视管理局

协办单位

上海油画雕塑院
上海市美术家协会
广西美术出版社
北京圣彩红制版印刷技术有限公司

特邀承办

上海松江新城建设发展有限公司

组织委员会

委员：(按姓氏笔画为序)

于宁 毛时安 冯远 朱乃正 金山石 何振锋
李磊 李向阳 宋惠民 邱瑞敏 张祖英 尚扬
陈曼君 陈钧德 周项立 俞晓夫 钟涵 闻立鹏
黄宗湖 董栋华 詹建俊 靳尚谊 雷波

主任：靳尚谊 詹建俊 陈曼君

副主任：朱乃正 毛时安 刘文国 施大畏

秘书长：张祖英

副秘书长：何振锋 俞晓夫

展览策划：张祖英 俞晓夫

艺术委员会

委员：(按姓氏笔画为序)

水天中 韦尔申 石冲 孙为民 朱乃正 金山石
何振锋 许江 何多苓 宋惠民 邵大箴 杨飞云
罗中立 钟涵 徐芒耀 张正刚 张祖英 俞晓夫
郭润文 闻立鹏 詹建俊 靳尚谊

主任：詹建俊

副主任：靳尚谊 朱乃正 闻立鹏 金山石 钟涵

学术秘书：雷波

精神与品格——中国当代写实油画研究展作品集 编辑委员会

委员：(按姓氏笔画为序)

水天中 韦尔申 石冲 孙为民 朱乃正 金山石 何振锋
伍先华 许江 何多苓 宋惠民 邵大箴 杨飞云 罗中立
周项立 钟涵 徐芒耀 张正刚 张祖英 俞晓夫 郭润文
闻立鹏 黄宗湖 詹建俊 靳尚谊

主任：詹建俊

副主任：靳尚谊 朱乃正 闻立鹏 金山石 钟涵

主编：张祖英

副主任：俞晓夫 雷波

出版策划：杨诚

责任编辑：杨诚 陈凌

特约编辑：李维琴

出版单位：广西美术出版社

摄影：玉颖光

印刷：北京圣彩红制版印刷技术有限公司

精神与品格——中国当代写实油画研究展

写实油画作为一种艺术形式是绘画艺术形成发展的重要组成部分。在欧洲绘画发展史上，自文艺复兴以来数百年，写实油画大师辈出，许多经典作品已经成为人类艺术宝库的瑰宝。在中国油画百多年来的发展历程中，几代画家艰辛开拓推进，写实油画也取得了令人瞩目的成就，已成为中国油画的主流。

作为多种油画艺术形式之一，中国当代写实油画不是唯一的，它涵盖在写实性概念下的广阔的领域，有多种手法、风格，不同的创作方法取向。当下，写实油画有众多的作者群，有广泛的读者群，也有相当的收藏群，写实油画正在蓬勃发展，方兴未艾。但是，在当今文化多元化与艺术市场化的背景下，精神文明建设严重滞后，油画和各种绘画形式，都遇到诸多困惑与挑战，其中重要而迫切的课题就是精神与品格的加强与提升。为实现构建油画中国学派的宏伟心愿，我们举办此次展览，以便研究与推动写实油画在当前的形势下如何更好地向前发展。这里展示出自2800件作品中精选的210件作品，希望能为广大作者与观众提供欣赏观摩与探讨研讨的机会。

感谢真诚执著的艺术家，感谢热情的观众！

精神与品格——中国当代写实油画研究展组织委员会

2006年12月

致辞

举办“精神与品格——中国当代写实油画研究展”是为了促进中国油画在当代多元发展，百花竞放的前提下，使各种不同风格取向的艺术追求都能够进一步地向更高的艺术境界发展，而分别从学术研究的角度提出和组织。

我们知道写实油画是欧洲的传统，也是中国油画的主流，从特定意义上说，中国当代写实油画的艺术成就，标志着中国油画艺术所取得的总水平。因此，在今天中国油画经历了一个世纪的发展后，从深入的学术层面首先组织全国油画家和艺评家进行关于写实油画的专题性的交流与研究，具有特殊的重要意义。

“写实”是油画艺术的一个老课题，但是却极少从全方位的角度进行深入的专题研讨。“写实”这一看似简单的问题，存在有诸多方面的学术复杂性。因为，无论在对“写”或“实”这两方面的认识和理解上，在油画的历史和当代画家中都存在有不同的观点和“主义”。它既不单纯是技术层面的手法和样式问题，也不单纯是对真实和现实的认识和态度问题，其中存在着具象与抽象、客观与主观、时间与空间、现实与想象等多方面的在认识上的错综复杂性和实践上的多种取向性，其间存在有难以划分的微妙空间，这一系列问题都需要我们去探讨和研究。

“写实油画”作为油画艺术的一个重要部分，它和所有艺术一样，其根本艺术价值应在于它所体现出的精神与品格。特别针对当前在社会和文化艺术现状中所表现出的一些倾向，我们着重提出精神与品格问题，用以突显它在油画艺术追求中的重要地位。如今，中国的油画家应当是走出浮躁，走出浅薄，努力进入到油画艺术的深层，把握油画艺术的本质，切实实地面向油画艺术的高峰，认真真地去研究问题去提高自身。为了中华民族的伟大复兴，中国当代写实油画家应当迈向一个新的征程，应当朝向一个更高的艺术目标争取更大的成就。

祝中国的油画家不断取得进步，祝“精神与品格——中国当代写实油画研究展”圆满成功。

詹建俊

中国油画学会主席

中国油画主流——写实油画，在一个多世纪的发展中，经过几代画家的不懈努力，已具备了本民族特有的艺术风格与精神品格。讴歌人类文明、尊重传统文化、强调人文精神、注重生命体验、关注真切情感、提倡科学态度、崇尚严谨方法、完善艺术语言、追求精品意识，使弘扬写实风格的艺术家们对艺术本体、社会与人生观察有了比较成熟的表达方式。通过写实油画，也反映了社会活动和人们的精神与品格，显示出艺术家对“写实”这一艺术方式的执着追求和具有深刻的“中国风格”的人文体验，表明饱含技术与思想含量的这一艺术形式与本民族的文化与精神底蕴有着本质的联系。尤其是近六十年来，中国写实油画有了长足的发展和进步。

以现实的精神与写实的形式为特征的中国写实油画的人文体验在今后的发展过程中，所面临的不仅是技术层面的问题，而且是文化和学术上的问题：怎样梳理“现实主义”与写实油画的历史脉络，如何更为深层地揭示中国油画与写实油画的内在联系，怎么理解“写实”是一种基本的绘画方式，如何评价写实油画的诗化、文人化和“中国化”，怎样体现写实油画的时代精神……诸多问题有待实践探索和理论升华。

由中国油画学会和上海市文化广播影视管理局主办的“精神与品格——中国当代写实油画研究展”经过两年的筹备，已顺利开幕。其间筹备展览与学术探讨并存，艺术实践与理论研究相兼，艺术家与理论工作者、管理工作形成—一个团队，学术触角从欧洲19世纪绘画发展史上的“现实主义”的回放到一个多世纪以来的中国油画发展里程的推进，从中国写实油画之路到新的实践、新的挑战、新的理念、新的智慧的融入。“中国当代写实油画”表明了画展所展示作品的主要艺术风格，“研究展”点明了这一展览的学术含量，“精神与品格”显示了展览努力从文化精神和艺术品格上研讨中国当代写实油画的发展。从而，此展的艺术性、实践性、探索性、研究性的基本特征已清晰可见。

“精神与品格——中国当代写实油画研究展”的筹备是充分的，作品的征集是广泛的，艺术家的创作态度是认真的，理论准备是自觉的，对于这样一个展览，其艺术影响和文化积淀是必然的。

陈燮君

上海市文化广播影视管理局党委书记 上海博物馆馆长

迎接挑战，拓展新空间

——“精神与品格——中国当代写实油画研究展”

筹备了近一年多的“精神与品格——中国当代写实油画研究展”，有鲜明的学术观点和策展思想。顾名思义，参展的作品应该是运用写实方法而不是其他方法进行创作，而又具有人文精神和相应的艺术品格。当然，这决不意味着我们对其他风格和技法的油画存有偏见和持写实为上的态度。当今社会，人们的审美观和艺术价值观是多元的，艺坛上的各种风格流派如园圃中的百花竞相开放，异彩纷呈，写实艺术是其中颇受人们欣赏和喜爱的一个品种。油画艺术，自它被引进中国之后，写实风格一直占主流地位。写实油画和20世纪中国的社会现实相结合，获得了很大的发展，虽然那时在西方，写实艺术遭遇现代主义的严重挑战而处于式微状态。写实油画之所以在中国赢得了广大观众，并非像有些人所说的那样，是人为推动和意识形态压制其他艺术派别所造成的结果，而主要是当时社会及其知识精英们的主动选择。写实油画作为人民抗争旧制度、旧势力的武器和手段，在战争和革命时期，发挥了重要作用；在和平时期，它继续以其易于为广大群众所接受、所欣赏的艺术形式而受到人们的欢迎。但是，写实油画在中国也是在克服了许多困难的情况下发展起来的。在上个世纪前70年，从事写实油画创作的艺术家们不断排除各种政治运动和狭隘意识形态的干扰，使其按照艺术规律健康地发展。改革开放之后，尤其近几年来，写实油画因艺术市场的迅猛扩展而受到很大的推动，在涌现出不少写实高手和涌现许多优秀作品的同时，也出现了一些思想内容贫乏和格调低下的作品。有人为迎合市场需求而心态浮躁，作品缺乏应有的精神内涵和艺术格调。这些情况已引起社会舆论和画界的关注，不少有识之士呼吁要关注当前写实油画的状况，研究出现的新问题，以重振中国写实油画的雄风。这是筹备和举办这次“精神与品格——中国当代写实油画研究展”的初衷。

不论从学理的角度，还是从实践的角度，要严格确定“写实”的含义和范围都有很大的难度。在写实艺术与其他风格流派的艺术之间，有相当大的模糊地带。人们一般只能采用大致的、约定俗成的概念和标准，称谓那些从生活中加以艺术提炼、概括，又采用具象写实的表现手法来加以描绘的作品。同样，衡量艺术作品中的精神与品格也没有明显可以把握的标尺。通常人们在作品的整体面貌中，在题材内容和形式语言中，感觉其精神指向、文化内涵的深度和艺术趣味、格调的高低。正是因为对这些问题常常有仁见智的认识，我们才需要不断通过

学术讨论和艺术实践来交换意见、加以研究，以提高认识。举办这样的展览和召开相应的学术研讨会，正是为了这个目的。因此把这个展览定名为“研究展”，也是十分恰当的。

使我们感到欣慰和鼓舞的是，全国油画界的朋友们得知要举办这次展览的意向后反应强烈，纷纷表示赞同与支持，认为这是适时之举。为办好这次展览，中国油画学会等筹办机构在北京举行了两天的学术研讨会，来自全国各地的许多油画家与理论家围绕“写实”和“精神与品格”这一主题热烈地展开了讨论，并为展览献计献策。画展评选活动正式启动之后，数以千计的油画家送来应征作品接受评选。经过严格的评选程序，最后有200余件作品参展。

从这次展展和参展的作品看，当代中国确实拥有相当大的写实油画家的阵容，这是20世纪油画界先驱们奠定的良好基础，也是中国社会环境和文化土壤培育的结果。尽管中国的艺术教育和中国的文化氛围存在着这样或那样的缺陷，但是坚持艺术与现实生活、与人民群众的密切联系，却是中国油画可以引以自豪的一大特色。中国艺术家并认为写实是唯一或最好的手法，中国传统绘画尤其是传统的文人画崇尚的是含有写实因素的写意方法。但是，20世纪中国艺术家乐于接受西方写实艺术的挑战。在中国画领域，坚持“借古开今”的传统型艺术家从中西艺术的对比中，更坚定了自己的方向，在探讨水墨艺术的革新中作出了成绩；而另外主张用西画写实观念、技法来补充和丰富中国画表现语言的“引西润中”的一派，则把写实、写生法融进了传统水墨语言中，创建了“新体”中国画。对西画写实与写生法引进中国画所产生的作用，至今画界仍有不同意见，这种学术争论和不同路线的艺术实践无疑有助于中国画朝着多元、多样的方向前进。

写实油画被引进到中国，它自身也在不断发生着变化。中国油画家，远涉重洋学习的良好，在城内做研究的也好，因传统文化背景不同，要深入领会和掌握产生在欧洲文化土壤中的写实油画，则有相当的难度。不同的空间意识，不同的造型观念，常常使一些中国艺术家在深入写实堂奥前却步。但经过几代人不屈不挠的努力，中国油画在这方面取得了长足的进步。像一切被引进来的艺术品种一样，写实油画被传到中国之后，不可能不受到中国本土文化的浸润。中国传统艺

本的写意精神和中国画的笔墨技巧，逐渐融进写实油画中，赋予油画以民族特色。近几年来，被称之为“意象油画”的思潮兴起，这派艺术家试图用写意的方法创作油画，作为一种艺术探索是值得欢迎的，也取得了一定的成果。但是，它不可能替代写实油画，这是毋庸置疑的。此外，即使从事意象性油画创作的艺术家也不能没有写实油画的基础。欧洲油画自古典到现代，虽不断发生“叛逆”和“蜕变”，但仍有一脉相承的空间观念、结构意识，一些造型手法也有传承关系，从事意象油画创作的艺术家对此需有明确的认识，而不应该在追求“意象”效果时消解油画艺术语言的基本特性。

本次展览的写实油画以反映现实题材为主，主要是描写当代人的形象，也有相当一部分风景画。在人物画中不少是肖像画或带有肖像特征的人物形象。他们主要是生活和工作在平凡岗位上的工人、农民、城市平民、解放军战士和知识分子。艺术家多以平视的角度去描写人物，不刻意“歌颂”和“美化”，似乎要显示他们作为劳动者的“本色”。有些作品取材弱势群体，这是当前我们建立和谐社会过程中必须大力关注的人群。他们劳动和生活在底层，他们的生存环境和状态往往被我们社会繁荣的景象所遮掩。正视现实生活中存在的问题，揭示社会上不平等的现象，是写实艺术或现实主义艺术应有之义，我国当代油画家们理应在这方面作出自己的贡献。值得注意的是，艺术家们不以怜悯的态度描绘弱势群体，而是以平等的态度加以表现。平视和客观描写并非作者没有“倾向性”，而是作者有意掩盖自己的倾向性而让画中人物自己说话，与观众直接交流，这种表现方法符合写实艺术与现实主义创作的原则。

有些作品选取反思“文革”的题材，采用了一些暗示手法，内容发人深省。

写实的女性人物形象是人们常常议论的一个话题。当前，我国有些写实油画家在描绘女性人物形象时过分强调她们外表的妩媚和柔美，人物姿态、动作造作，格调媚俗。美，有表象的，也有内在的，中外一切有价值的艺术作品都是以表现内在而显示其艺术品格的。表现女性尤其裸体女性的形体，要从审美的角度，要有所分寸，要掌握一定的“度”。在这方面往往是“差之毫厘，失之千里”。我们高兴地看到，这次参展的描绘的女性人物作品的内容和格调是健康的。

展览会中一批优秀的风景画以其独特的立意和构思，以丰富的色调层次，以

较深的意境而引人注目。与以前风景画多描写名地胜景不同，艺术家们笔下多是普遍的自然景色。他们重视对自然的体验和表现，重视在单纯、精练的艺术语言中追求表现的深度。与人物画一样，不少风景画在吸收国画写意手法的同时，在空间、结构和色彩的表现上，注意保持和发挥写实油画的特点与优势。还有一些以风景为题材的作品，揭露城乡建设中忽视环境保护、破坏生态平衡等具有普遍性的社会问题，对当今社会有不可忽视的警示作用。

这次展览真实地反映出当代中国油画的现状，艺术家们的视野比较开阔，绘画技巧普遍有所提高，不少作品有相当的艺术水平。但在精神与品格的层面上，在写实功力与技巧的表现上，出类拔萃的作品较少。整体说来，作品反映现实的深度不够，艺术语言提炼不充分。可以看出，市场化大潮在推动油画走向繁荣的同时，也给它的健康发展投下阴影。浮躁的心态妨碍艺术家们进行深入的探索。此外，在参展的作者中年轻的油画家较少，它从一个侧面反映出当前我国油画艺术教育令人堪忧的状况。相信这些当代中国油画前进过程中存在的问题，会引起大家的关注。

“精神与品格——中国当代写实油画研究展”是在国内艺术气氛十分活跃，国外观念艺术衰落的情况下举办的。传统的造型艺术，不仅是写实油画，曾受到观念艺术和新的视觉图像的冲击。有人曾经议论，绘画无其写实绘画即将完成自己的使命。但是，国外传来的最新信息表明，观念艺术已经走到了尽头，高科技手段的视觉图像的强大冲击波也并未使绘画丧失其生存的空间。包括用写实手法创作的绘画形式如今在西方又有复苏的迹象。运用人的手、脑、心密切合作进行的技术创造，最能反映人的真实思想感情和人性本质的方面，也最能触动大众的心灵，决不会因为包括视觉图像在内的高科技手段的出现而丧失其自身的价值。它会沉着地迎接包括视觉图像在内的一切新媒介的挑战，机智地从科技手段中吸收一些观念和技巧，以丰富自身的表现手段。

在中国，写实油画将会披荆斩棘，拓展未来的新空间。

邵大箴

中国美术家协会理论委员会主任

中国当代写实油画的文化演绎

“精神与品格——中国当代写实油画研究展”的成功举办，把中国当代写实油画的艺术实践和理论研究推向了新的发展里程。

在两年的筹展过程中，不仅产生了一批令人瞩目的艺术作品，而且有效地进行了学术研讨。从欧洲19世纪绘画发展史上的“现实主义”的文化脉络的梳理，直通“写实主义”与“写实油画”的本质特征；从中国油画发展史上的“写实油画”的文化肖像的剖析，揭示写实油画与中国油画的内在联系；从艺术发生论的视角，理解“写实”是一种基本的绘画方式；从艺术方法论的高度，阐述写实油画并不排斥“精神品格”；从艺术象征论的命题，探索写实油画的“诗化”；从艺术时空论的立意，关注写实油画的民族化。从艺术演进论的立论，把握写实油画的时代精神，从而舒展了中国当代写实油画的文化演绎，辨析着“现实主义”与写实油画、“现实”的觉醒与写实的形式、写实油画与中国油画、写实与具象、写实与意象、写实油画与精神品格、中国写实油画的民族性与世界性、中国写实油画的传承性与时代性……

中国当代写实油画呈蓬勃发展之势，亟待文脉绵延、实践深化、思考同步和理论引领。正是在这个意义上，“精神与品格——中国当代写实油画研究展”具有检阅创作成果和进行理论思考的双重指向。我们在对中国当代写实油画进行文化演绎时，全程回放了“写实油画”的发展历史，真切体验了中国写实油画之路的跌宕起伏，积极放飞了关于中国当代写实油画的一系列重要议题的理论思维，深切感悟到艺术实践的学术引领与理论思考的实践依托需要历史的牵引、从容的应对、智力的支持、综合的解读、方法论的奠基和双向的激荡。

“现实主义”与写实油画

要研究写实油画，不能绕过“现实主义”。现实主义是19世纪法国的一种社会思潮，也是一种美术思潮。法国现实主义美术起于新古典主义、浪漫主义之后，既指艺术的创作方法，也指艺术的写实手法。“现实”一词出于拉丁文，意谓真实、实在。一般说来，现实主义是指那种“如实”描绘现实

可触世界的艺术形式，有时又称“写实主义”。多种辞书和许多理论工作者对于“现实主义”、“写实主义”都有过诠释，钟涵先生说得比较明快：“它一方面指绘画的方式（或手法），从观察、构思到落实在画面上的操作与结果，都以可认知的客观事物形象为依据，由此出现画面外观实象性的特征（实象也称“具象”，以与“抽象”相区别）；另一方面指绘画的内质，重在以反映自然和社会生活的真实性为基础，又同时重视内涵表现的现实性精神。这个方面所指的意义比前者更全面和深入，一般地被视为创作方法，在这样指称的时候，就常用明确的“现实主义”这个术语（“写实主义”与“现实主义”只是译法的不同）。这两个方面是互相联系又有区别的。由于我们习惯于在美学研究上作形式与内容二者的分析，不妨认为：一义重在形式上，“写实”是“具象”的和“再现”的形式；一义重在内容上，它主张以社会生活为主的真实反映和与这种反映相结合的尊重现实的精神，在这样使用时就可以明白地称“现实主义”。当然必须说明，艺术作品的形式和内容总是分不开的。在现实主义崛起的19世纪40年代至70年代，哲学上的唯物主义和实证主义受到关注，自然科学长足进步，人们开始静观现实生活，冷静务实成为时尚。现实主义在题材上抛弃了新古典主义的神话传说与古代英雄人物、浪漫主义的中世纪传奇、异国情调和不切实际的幻想，把眼光指向现实生活，拓展了艺术创作的题材范围。在艺术表现上，它重视自然美和真实美，以追求写实手法为特点，如实地描绘大自然和反映现实生活，倡导对社会生活的评价，对普通人民生活的关切，对大自然的亲切描绘。现实主义始于19世纪30至40年代的巴比松画派，得名于19世纪50年代的库尔贝画展，以客观性和典型性为基本特征，法国的现实主义迅速影响到荷兰、英国、德国、比利时、奥地利、意大利、俄国、美国等国。从绘画史来看，写实主义还“派生出印象主义和自然主义，间接影响了象征主义，直接发展成世纪末思潮和超现实主义，是西方现代艺术观念和清形式流派的总源头”。

现实主义的代表人物为库尔贝、卢梭、柯罗、米勒、杜米埃等，这些艺术家的艺术实践及其旷世之作撑起了现实主义的文化星空。写实主义提出的要反映当代真实生活，可以回溯到被称为新古典主义的大卫，如果追溯得更远，可以定格在西班牙画派（以泰拉斯开兹为代表）和荷兰画派（以伦勃朗为代表），当然，那只是就“写实”而言，其中没有继承关系。在宗教无力解决社会问题和科学技术在社会实践中放出异彩的新的社会大背景下，库尔贝顺应了人们企盼进步信念、渴望在艺术中看到自己生活的愿望，成为现实主义的代表人物。1855年的巴黎世界博览会美术展，库尔贝的《画室》和《奥南尔的葬礼》落选，他把已经入选的11件作品全部撤回，在蒙太奈街的棚屋里以对抗性的个展相应，在展厅门口的牌子上赫然写上：“现实主义，库尔贝，他的40件作品的展览”，并在画展目录上公开宣扬自己的艺术主张，这就是有名的《写实主义宣言》。库尔贝在《艺术是不能教的》一信中说：“最重要的，绘画艺术只能由表现这样的对象来形成。这些对象对于艺术家是显而易见和可以触到的。……真正的艺术家，是那些准确地抓住了时代特征的人。倒退将一事无成，只能是纯粹的丧失。……同时，我还认为，从本质上来说，绘画是具体的艺术，它只能描绘真实的、存在着的事物。它的完全是有形的语言，其词汇都来自一切可见的对象。而抽象的物体，看不见的、不存在的对象，不属于绘画领域。”

现实主义问世以后，对于写实手法及其艺术创作方法，中外艺术家和学者的探讨从未间断过。有的认为，绘画之写实的要点有三，一须有质感，二须有量感，三须有实在感。有的认为，绘画理应在描绘社会现实生活、感悟大自然的生命、塑造人物性格、表现人物精神状态方面开拓发展空间。在现实主义之后，尽管各种艺术流派纷呈，写实手法及其艺术创作方法仍有发展，只是发展形式有所不同。写实不是唯一的手法，而是常用的手法，它和其他艺术手法如象征、寓意、变形、夸张等一样，本身不能决定艺术品价值的高低，决定一件艺术品价值的是它们反映生活的深度。写实是写实油画的艺术手法，但写实油画比写实有更深刻的内涵。写实油画从写实主义的“历史深处”走来，但写实油画不能等同于写

主义。库尔贝是写实主义的代表人物，写实主义却始于巴比松画派。关于“现实主义”与写实油画问题，有着很大的思维空间。

写实油画与中国油画

中国油画自落地之初起，就与“写实”和“写实油画”有着天然的联系，或者从某种意义上说，肇始时期的中国油画就是“写实油画”。在中国油画的一路发展中，“写实”和“写实油画”始终与之相伴。

中国油画发展的历史与中国社会、文化的发展、变革的历史紧密相连，它是伴随着西方自然知识和其他文化知识一起进入中国的。中国油画发展的起点，有据可查是从明代嘉靖年间葡萄牙人在浙江宁波地区的双屿港建立贸易基地起，将油画这一艺术样式带入中国。稍后的万历年间（此时正是欧洲文艺复兴油画发展史上重要时期），由于宗教的原因，意大利传教士利玛窦把有关天主、圣母的油画作品带入中国。据记载，1610年游文辉的《利玛窦画像》已见写实手法，已有明显的明暗关系，由此可以推断，游文辉是中国较早学习欧洲油画的实践者。到了清代，不少西方传教士为宫廷所纳，其中以康熙熙年间入京的传教士兼宫廷画师郎世宁为代表，他用西方油画创作理念来表现中国人物的《香妃戎装图》，开创了真正有中国内容的油画之先河。中国早期油画的发展大致有三条途径，一是传教士的文化传教，二是随之而来的宫廷文化对油画的容纳，三是在中西文化、经济交往中出现的“民间油画”。中国油画的起步从一开始就带有“写实”风格。有的学者从广东外销画研究入手，认为广东是中国油画的发源地，在那里可以找到中国写实油画最初起步的文化现场和艺术作品。有的学者从上海土山湾画馆的探索着眼，认为中国近代油画名家徐咏喆、丁悚、周湘、张充仁、张聿光、任伯年等“都曾在这里接受过西洋美术教育”。土山湾画馆的出现，是继北方宫廷中的西画中断，广州沿海“外销画”之后油画在中土的再度崛起”。在中国油画发展的过程中，跨洋寻梦，有得西方现代派绘画风气之先者，也有得写实绘画之灵气者，况且两者不能机械分离。“洋务运动”促进西画在中国的传播，新兴美

木教育的兴起带动了写实之风。西画群体的崛起也推动了中国写实油画的发展。抗日战争爆发后,中国油画进入了一个曲折艰辛的发展时期。这一“艰辛”与民族苦难、国家存亡联系在一起。有意义的是大多数画家,特别是一些重要的画家在这一逆境时期,在战火洗礼中,激发起了激情,真正体验到人生的痛苦和民族的灾难,在深入前、后方的经历中担负起抗日救国的重大历史使命,这一代画家在血液中流淌着国家与民族的命运、艺术与人生的激情,中国油画的发展被融入了重大的现实题材,增强了艺术创作的深刻的现实意义。

新中国成立以后,革命的现实主义自觉地成为中国油画艺术的主流,艺术家们“以革命乐观主义为基调,描绘革命战争历史和社会主义建设中欣欣向荣的生活场景。明朗、准确、有力,成为许多画家共同追求的艺术境界”。写实的现实主义绘画获得了得天独厚的条件,得到了很大的发展。在以后的岁月里,提倡革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合,政治与艺术划一,直面现实的中国写实油画历经跌宕、扭曲、反思和理性思考的年月。其间有回归现实的“乡土情”,提倡用诚实的态度去刻画严峻的人生,去表现朴实的乡土题材,揭示生活在艰苦环境中的人们的炽热的温情和高贵的尊严。其间有对于中国写实油画的认真反思,在总结正反两方面经验教训基础之上对于中国写实油画的新的认识和新的探索。

写实油画一路走来,催生了西方现代艺术各流派,在中国油画诞生之时,也深刻地带有写实油画的艺术赅痕。或者说,在中国油画问世之时,无疑有印象主义以及以后各种西方绘画流派的艺术影响,但从本质上说,中国油画在起步之时的基本特征是“写实油画”。中国写实油画的发轫与外国传教士的文化传教有密切的联系,当时传入的西方绘画不仅是油画,还有水彩、铜版画等画种,研究中国写实油画的起步,需要探索西方艺术在传入时依附于多种画种的艺术方法及其艺术精神。研究中国写实油画,还应探究洋务运动、维新变法运动、新文化运动等中国政治文化发展大背景,当年康有为虽然对西方油画发展史出现过误读,但对西方油画的写实问题还是有真知灼见的。他在《欧洲十一国游记》中盛赞拉斐尔的绘画为“笔意逸妙,生动之外,更饶含蓄,诚神诣也”,“以其生香秀朗,有独

绝者”,“生气远出,神妙逼真,名不虚也”,这些赞美之词均为“写实”。康有为推崇写实之“经典”,其言深切。陈独秀在《美术革命——致吕微》中也说道:“画家必须用写实主义,才能够发挥自己的天才,画自己的画,不落古人窠臼。”陈独秀关于“美术革命”和“写实主义”、“写实精神”的主张对五四新文化运动中科学、民主精神的弘扬产生了深刻的影响。在中国油画的发展过程中,不时有“本土说”和“外来说”的学术之争,“本土说”把中国油画的问世追溯到2000多年前用油彩作彩绘陶图案,学术问题仍可探讨。而就一般意义上说,探讨“写实油画与中国油画”,往往起始于传教士的文化传教。当然,近年来,还有着述论及古典写实绘画如何演进到当代“新具象”绘画,这应涉及中国写实油画的与时俱进了。

关于中国当代写实油画的几点思考

关于中国当代写实油画的思维落点很多,受到关注的有以下几个议题:

一、从艺术发生论的视角,理解“写实”是一种基本的绘画方式。艺术发生论告诉我们,艺术不能失缺对象,艺术思维有感而发,艺术方法从实践经验而来,艺术手法首先得益于具象及其联想,艺术发生具有客观性和实践性。依据艺术发生论,油画中的“写实”与客观对象紧密相连,其哲学认识、逻辑起点、文化特征、艺术手法和方法都与社会生活、自然客体、精神世界息息相通。在筹备“精神与品格——中国当代写实油画研究展”的过程中,我曾在上海松江向靳尚谊先生讨教过油画中的写实问题。他明确地说,写实是一种创作方法,也是一种艺术手法,其实,把创作方法和艺术手法集于一身,也可以说“写实”是一种基本的绘画方式。具象写实,包括现实主义的写实方法是油画的基本表现样式。他接着说,我们可以作逆向思维,如果没有“写实”,如果把“写实”拒之于大门之外,那么,美术学院基础课如何上?写实不是唯一的手法,却是一种常用的方法。写实不是依样画葫芦,却是对客观对象的求真。写实不排斥其他的创作方法

和艺术手法，恰恰是综合写实和其他创作方法、艺术手法，才有艺术的多样性可言。没有写实，何为具象，何来抽象？靳先生在其他场合也谈到过：中国的现实主义绘画在发展之初，强调现实主义流派和情节性绘画。靳先生还不忘借鉴在西方油画发展史上的名家的经典写实方法。靳而道先生正是凭着扎实的写实功底成为当之无愧的中国当代写实油画的杰出代表。

二、从艺术方法论的高度，阐述写实油画并不排斥“精神品格”。从艺术技法、艺术方法、论艺术方法到艺术方法论，是个整体结构，在艺术方法论的层面上，涉及艺术哲学、艺术精神与艺术品格。“精神与品格——中国当代写实油画研究展”在选择中国当代写实油画的精品力作时，显然强调精神与品格的追求。艺术的创作方法是见精神品格的，在具体的作品中，作品的艺术手法也与精神品格浑然一体。写实油画并不排斥“精神品格”，也无须排斥“精神品格”，恰恰相反，优秀的写实油画必然离不开令人赞誉的“精神品格”。有了“精神品格”，才有作品的情、气、神。有的专家认为，现实主义应该是具有真实的外观和现实精神的内在的统一。欧洲古代大师确实强调细致观察自然，追求“逼真”客观的艺术效果，但任何画家的观察都有取舍，逼真也需提炼，一切成功的作品都要讲究“删繁、删繁、更加润色”等种种技巧，又都会盖上个人审美理想的烙印。有的学者倡导在作品中贯穿一种对民族性、对时代精神、对现实生活的关注之情，表现出对崇高善良、美好人格的推崇。应努力表现尊重的人、敬仰的人、亲近的人、喜欢的人、有时代感的人，把这些人物营造在一种和谐、静谧的氛围中，借助笔下的人物传达自己的审美理念。这个理念是作为一个现当代艺术家，从古典主义传统精神中体悟到的最具生命力的境界与灵魂。这种思想境界在作品中，会聚着一种崇高人格的感染力。艺术家应登上独到的精神高度。

三、从艺术意象论的命题，探索写实油画的“诗化”。艺术意象论研究艺术的意象转换，寻觅柔润、追求和谐，表达象征，融入浪漫，抒发情感，突显韵味。写实油画的意象化是个值得探讨的议题，在一定意义上可以表达为写实油画的“诗化”。范迪安先生在解读詹建俊先生的油画作品时所论述的“从象征写实到抒

情表现”，涉及到写实油画的“诗化”的认识和思考。他认为，在《狼牙山五壮士》中，詹先生通过人与山的比拟造型，形成了这幅在当时艺术氛围中最有象征感和象征性的作品。在《高原的歌》中，晚霞中的藏女引吭高歌，落日的余晖映衬着逆光的身影，雪域充满着辉煌的意境，洋溢着诗情画意。詹建俊先生自己也坦言：我在画上主要追求的是表达精神和情感，不管什么题材和主题必须有感于精神，必须能表现出特定生活或对象中在内心所激发出的感情，并把它融于作品的形象和意境当中。我作品中的形象看来真实而具体，但它是经过同类形象有选择的概括创造，是以“神”再远过的形象了。我画中的景物多是在现实的基础上由“意”造出的。这样，有利于提升现实的艺术境界，突出赞颂人的美好情操，以及一切生命的活力。詹建俊先生把写实油画的意象通过艺术表现、作品布局、色彩处理、笔法运用等表现出来。正是这种作画的运笔原则和境界，使詹先生的写实油画具有“诗化”意象，有效地在写实油画中抒发了浓郁的人文情怀。

在中国当代写实油画的文化演绎中，尚可探讨“从艺术时空论的立意，关注写实油画的民族化”，中国写实油画的民族性与世界性是统一的。“从艺术演进论的立论，把握写实油画的时代精神”，中国写实油画的传承性与时代性也是一致的。在这方面实践探索者有之，理论研究者有之，更多的是理论与实践相结合的索禀。在结束本文之时，还需直言：不能狭义地理解“写实油画”，艺术家在进行写实油画的创作时，其过程是丰富多彩的。对于“写实油画”这个复杂的命题，并非概要的阐述就能胜任。在“写实油画”发展里程的延续中，无疑会有进一步的议题和应对，依然会因实践推进的生动活泼而提高理论研究的逻辑起点，因学术研究的不深化而拓展新的实践空间。“别担心中国出不了伟大的写实油画作品”，历史已经作出了很好的回答，历史还会进一步作出回答。

陈燮君

上海市文化广播影视管理局党委书记 上海博物馆馆长

MULU

目录

评委作品

靳尚谊	2
詹建俊	3
闻立鹏	4
朱乃正	5
张祖英	6
宋惠民	7
闫振铎	8
钟 涵	9
杨飞云	10
孙为民	11
罗中立	12
俞晓夫	13
何多苓	14
徐芒耀	15
韦尔申	16
石 冲	17
张正刚	18
郭润文	19

参展作品

雷 波	22
刘大明	23
苏鹤宇	24
刘长新	25
燕 杰	26
李 鑫	27
胡日查	28
王治平	29
李新铭	30
廖新松	31
张国忠	32
陈树中	33
庞茂琨	34

张宏伟	35
刘贵宾	36
王 锐	37
姜 奇	38
李 前	39
谭智群	40
宋齐鸣	41
徐青巍	42
孙嘉成	43
路 璋	44
王玉萍	45
贾新光	46
张洪忠	47
张冬峰	48
杨 诚	49
刘南一	50
刘绍昆	51
陈 旭	52
刘仁杰	53
吴金华	54
宫立龙	55
刘 明	56
王 岩	57
刘春龙	58
翟建平	59
张国利	60
徐振国	61
马 琳	62
苏 薇	63
赵洪生	64
范 淼	65
陈占恒	66
马 虹	67

杨 鹏	68
崔全成	69
刘小东	70
李孟军	71
丁一林	72
窦 鸿	73
崔国泰	74
孙 浩	75
崔开玺	76
喻 红	77
聂 鸥	78
骆根兴	79
谢东明	80
王沂东	81
林金福	82
刘建平	83
徐志广	84
林 森	85
朱春林	86
潘世勋	87
王立平	88
李江峰	89
马常利	90
张文新	91
王宏剑	92
徐唯辛	93
潘 皓	94
陈树东	95
孙 韬	96
龙力游	97
胡建成	98
郑 艺	99
刘孔喜	100

吴静涵	101	林大陆	134	施 海	167	张顺川	200
韦启美	102	许洪涛	135	金鑫波	168	周子瑾	201
李延洲	103	赵小刚	136	邬国宝	169	沈 勇	202
邵亚川	104	张大中	137	程治国	170	王向明	203
孙 逊	105	王 卓	138	陈宜明	171	张晨初	204
忻东旺	106	陈子君	139	黄 鸣	172	杨金宇	205
白羽平	107	张 西	140	杨参军	173	薛智国	206
李群力	108	安 琦	141	章晓明	174	李思学	207
王克举	109	杨 尧	142	来 源	175	陈和西	208
李 如	110	黄茂强	143	蒋 梁	176	翟学洲	209
张路江	111	廖剑华	144	毛 焰	177	曹新林	210
李 彬	112	区础坚	145	庄 重	178	常 山	211
李士进	113	朱广新	146	方冰山	179	崔国强	212
徐晓燕	114	张德瑞	147	张新权	180	王胜利	213
张俊明	115	薛 军	148	陈 坚	181	谢北新	214
阎 平	116	刘 晟	149	谢中霞	182	郭北平	215
张 力	117	孙洪敏	150	程俊杰	183	孟 欣	216
谭俊江	118	沈 军	151	宋 巍	184	王 驰	217
张笑蕊	119	宣新明	152	孙化一	185	莫 也	218
秦文清	120	刘 文	153	王申生	186	岳 双	219
谭涤夫	121	包泽伟	154	王永林	187	张京生	220
翁 伟	122	恽圻苍	155	黄阿忠	188	王 琨	221
夏理斌	123	李伟广	156	何振浩	189	于不冬	222
叶 南	124	冯少协	157	侯 滨	190	曹正海	223
赵 英	125	段远文	158	李 斌	191	程林新	224
常 磊	126	范 勃	159	曹 刚	192	孙黎明	225
刘明才	127	薛 扬	160	李向阳	193	高 波	226
张重庆	128	谢郴安	161	肖 谷	194	朱晓果	227
王 芳	129	焦小健	162	刘曼文	195	高鸣峰	228
王龙军	130	崔小冬	163	陈钧德	196	冷 军	229
罗 青	131	何红舟	164	张忆周	197	冉茂芹	230
彭 斯	132	尹 骅	165	姜建忠	198	钟耕略	231
孙文刚	133	井士剑	166	罗 朗	199	刘 昕	232

精神与品格 —— 中国当代写实油画研究展

评委作品

靳尚谊
八大山人
130 cm × 100 cm
布面油彩
2006 年