

诗意江南
Poetic south river land

周瑞文作品集

THE COLLECTION WORK BY ZHOU REIWEN

中国当代油画家
Chinese contemporary famous
oil painting artist

中国美术学院出版社

Ruiwen

责任编辑: 毛 羽
装帧设计: 陈天佑
责任校对: 南 飞
责任出版: 姚银水

图书在版编目(CIP)数据

诗意江南 / 周瑞文绘. — 杭州: 中国美术学院出版社,
2006.9
ISBN 7-81083-535-1

I. 诗… II. 周… III. 油画: 风景画 — 作品集 —
中国 — 现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 114207 号

诗意江南

周瑞文 绘

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国·杭州市南山路 218 号 邮政编码 310002

经 销 全国新华书店

制版印刷 温州市北大方印务有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/12

印 张 15

版 次 2006 年 11 月第 1 版

印 次 2006 年 11 月第 1 次印刷

印 数 0001-1200 册

书 号 ISBN 7-81083-535-1/J·516

定 价 268.00 元

诗意江南
Poetic south river land

周瑞文作品集

THE COLLECTION WORK BY ZHOU REIWEN

中国当代油画家
Chinese contemporary famous
oil painting artist

中国美术学院出版社

Ruiwen

周瑞文作品集

梁平波題

诗意江南
Poetic south river land

周瑞文作品集

THE COLLECTION WORK BY ZHOU REIWEN

中国当代油画家
Chinese contemporary famous
oil painting artist

中国美术学院出版社

中国当代油画家周瑞文

浙江海盐人

毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）附中和油画系

中国美术家协会会员

曾任《美术报》副总编

现任浙江省国际美术交流协会常务副主席

兼任浙江省油画家协会副秘书长

杭州市美术家协会副主席

中国美术学院成教学院客座教授

浙江理工大学兼职教授

浙江省雕塑研究会副会长

浙江省美术教育研究会副会长

浙江开明画院副院长

聘任《美术报》编委会艺术顾问

浙江自然油画院顾问

作品曾数十次参加全国、省及国外美展，其中不少作品获奖或被国内外美术馆、政府、博物馆及艺术机构收藏。主要作品有《水巷深深》、《江南雪霁》、《山水江南》系列、《农家清品》、《瀑布》系列等。多次参加中国艺博会和上海、广州、杭州艺博会，1995年获文化部艺博会拉舍尔奖，2001年成为中央电视台《同一首歌》特邀嘉宾。曾在中国杭州、澳门及日本东京、富士宫市等地举办个人油画展。作品在国内外百余家报刊发表，收录进50余册专业画集，入编《中国美术年鉴》等大型辞书。中央电视台、浙江电视台介绍或专题报道，著有《中国当代艺术家画库·周瑞文》、《周瑞文油画选》《诗意江南·周瑞文作品集》等画册。油画作品《经纬——×年×月×日》入选日本出版的《波澜壮阔的中国百年艺术史》学术专著。

师从金山石、肖峰、汪诚一、高锦德、宋韧，曾聆听潘天寿、颜文梁、关良、胡善馥、王伯敏、徐永祥讲学。

画家近影 周路/摄

目录

Contents

评论

执着的探索

文 / 肖峰

12

周瑞文真年轻

文 / 潘鸿海

13

视觉江南

周瑞文的乡土情怀

文 / 潘耀昌

14

周瑞文的油画心迹

文 / 高天民

15-17

这才是开始

关于我的同事周瑞文与他的画

文 / 王 平

18-19

有人文意义的话题

周瑞文油画近作感言

文 / 谢海

20

田园抒情诗

周瑞文江南风景油画的意境

文 / 范达明

21

追寻中国现在美术史上被遗漏的篇章

《人间正道是沧桑——毛主席视察大江南北》

背后的故事

文 / 郑胜天

22

人间沧桑四十年年

我与油画

《人间正道是沧桑——毛主席视察大江南北》

文 / 周瑞文

23

图版

历史·情怀

25-45

诗意·江南

47-127

视觉·心象

129-165

影象艺历

167-175

后记

画里画外

文 / 周瑞文

176-177

执着的探索

文/肖峰

肖峰，著名油画家。曾任中国美术学院院长、中国美术家协会副主席、浙江省美术家协会主席。现任中国美术家协会顾问、浙江省美术家协会名誉主席、浙江省国际美术交流协会顾问、《美术报》名誉社长

这是油画家周瑞文的作品集。

我认识瑞文已有40多年了。在我印象中，他既是一位勤奋的学生，也是一位称职的美术编辑，更是一位勤奋的画家。这从他常有作品在美展中亮相和报刊上常常见到他的画作和文章可看出来。1993年10月，《美术报》创刊，我任社长，与他有了更多的交往，才知道瑞文在“为他人作嫁衣”的繁忙编务之余，依然执着于油画创作，不息的耕耘和探索，因而画出了不少佳作。

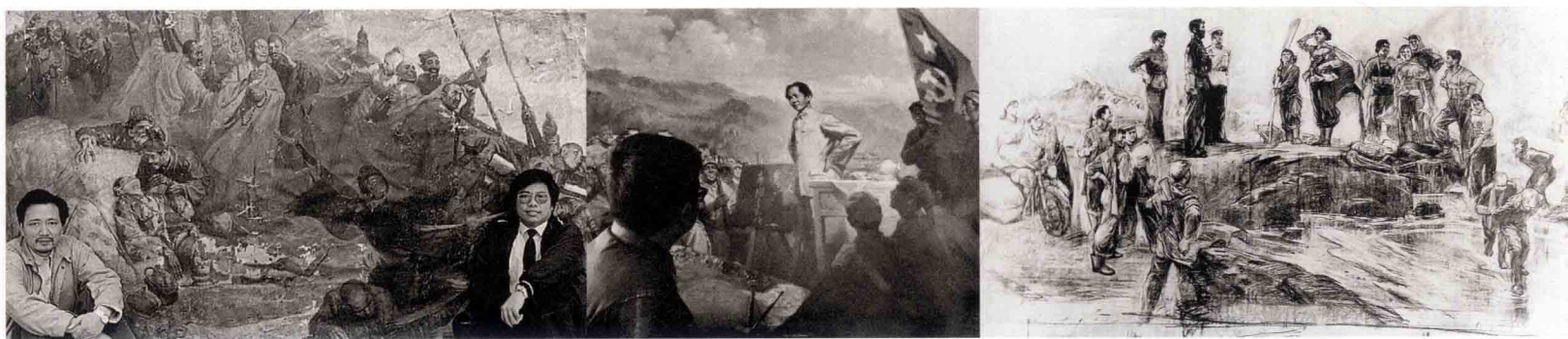
他钟情于江南水乡——这块既是生他养他的土地，又是他魂牵梦绕的地方。他借助江南风情这一母题，用画笔再现那充满诗意的灵山秀水，老宅古桥。他觉得这是美好人生境界的再现，更是一种与生俱来的责任。实际上，他是在画布上探索自己的生命。他执着于水乡神秘的发掘，因此总在熟悉的景物前寻找亮点，寻找色彩，寻找韵味。这使他避开时尚，远离喧嚣，只在宁静的氛围中徘徊。他尊重自己的感受，运用适宜本人的样式，以单纯、柔美、绚丽而详实的油画语言、严谨细腻又充满激情的绘画手法，传递出他对江南水乡的恋情。他笔下的水乡风情，散发出浓郁的泥土气息，在近乎透明的单纯中显示出丰富的内涵。

他曾经钟情于大海的雄壮，如今更痴迷于水乡的清丽：唉乃声声的小船、斑驳陆离的老墙、清纯秀美的村姑、洁白清凉的瑞雪、悠然自得的群鸭、轻缓流淌的河水，无不溶进他对自然的憧憬那未被都市喧嚣污染的水乡，正是画家心目中的一片绿洲、一

块圣地。

瑞文的探索是执着的，贴近自然追求那份江南景色的神韵，将使他在不经意中走向成熟，走向成功。愿他依然保持这颗赤子之心，更好把握人生真谛，在漫漫艺术之途中有更多的建树。

我期盼着。

周瑞文真年轻

文 / 潘鸿海

潘鸿海，著名油画家。曾任浙江画院院长。现任浙江画院名誉院长、中国油画学会理事、浙江省油画家协会常务副主席、浙江省国际美术交流协会艺术指导委员会主任。

庄子与惠子的《濠梁之辩》中，惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐”。近年，我读美院时上下几届的同学，都从不同的工作岗位上退下来，开始贻养天年。周瑞文也离开了繁忙的《美术报》副总编位置。所不同的是，他则去担任几个学会的副会长、常务副主席之类的社会职务，整天又忙碌起来。“子非鱼”，不知其乐，但大家都说“周瑞文真年轻”。

周瑞文是年轻，一头黑发，壮墩的身材，怎么也看不出他年已六旬。更重要的是他心态年轻，充满朝气，虎虎有生。这大概是老同学以及美术界同仁对周瑞文的印象。

作为画画的人，可贵的是在艺术的追求上年轻，不断有新的追求、探索。

周瑞文就读的七〇届，是1965年我在读大学四年级时进校的。一般来说高班对低班是少有关注的，但他们这一届却有些特殊，如均为浙江美术学院与中央美术学院附中毕业的优秀学生，再如均为高干子弟和工农子弟组成而得到了全校上下领导和全校师生的注目。我们曾戏称他们这一届是“试验田”，但谁也没想到，这一届竟成了“文革”前的末代大学生。

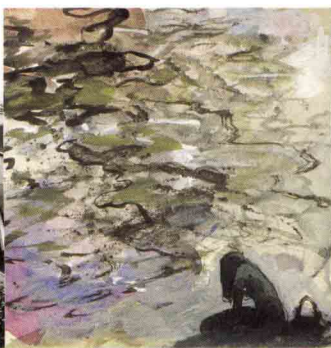
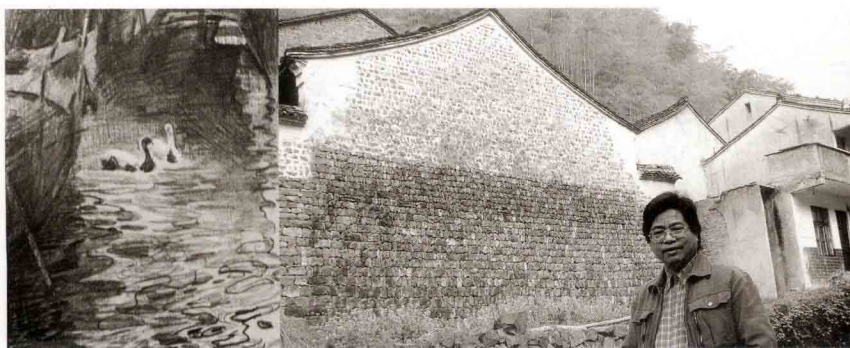
在“文革”复课闹革命时，学校采用高班带低班，教师学生相结合的创作带教学的模式。其间，出了一幅颇有影响的油画作品《人间正道是沧桑——毛主席视察大江南北》。这是一幅既被印制成难以计数的宣传画，又被广为临摹传播的作品。周瑞文就是

此创作组的学生代表，这也成了他在那个时段艺术的一个闪光点。

以后的生活阅历，是下基层、调工作。但周瑞文有着一股韧劲，硬是没有放弃专业，在那段时间里创作了不少贴近生活的作品。在艺术创作气氛更为宽松的上世纪八十年代以后，他更是努力地探索油画技法，马不停蹄地画出了一批好作品。这些作品是真诚的，是对家乡的感悟，对生活的揭示，同时也是对油画艺术的探索，其中《江南雪霁》、《芦塘清趣》、《老墙》等作品，在观众中留下了深刻的印象。

说周瑞文年轻，是年轻在对艺术的追求。他在不断地追求，不断地探索，对自己艺术的目标有更新、更高的渴望。近年来，在对油画本体语言的再认识过程中，他的作品更讲究语言的表达，技法的运用上则努力摆脱具体物象的拘泥描写，试验在画面上表达他内心对艺术的理解与求索。他的作品有了新的面貌、新的意境，从而提高了作品的学术层面。面对周瑞文的新作，我们又在说：“周瑞文真年轻。”

是的，他对自己的艺术追求和前景充满信心。他在更大的画室里，画更多的画，更大的画。艺术是在有所追求、有所创新的努力下，才能修成正果，而这需要艺术家有着年轻的心态。周瑞文在这点上强项！愿周瑞文在艺术的道路上永远存有一颗年轻的心。

视觉江南

周瑞文的乡土情怀

文/潘耀昌

潘耀昌，著名美术评论家、画家。曾任中国美术学院史论系主任、《美术报》副总编，现任上海大学美术学院教授、博士生导师。

最近，我在做一篇关于毛泽东时代美术的论文。在那个以出版印刷、宣传教育为目的的年代，美术的普及培养出大批美术大才。然而，在一个集体主义的时代，在革命群众的汪洋大海中，个人是微不足道的，那时很多作品没有署名，或仅以集体名义发表。为了找回当年宣传作者的姓名，常常让人煞费心机。文革中有一幅现已佚失的著名油画——《人间正道是沧桑——毛主席视察大江南北》（据悉有人愿意以天价求购），我苦苦查询作者名字。真可谓“踏破铁鞋无觅处”，一次偶然的机会，使我“得来全不费工夫”。原来，作者之一竟是我在《美术报》工作期间多年合作的同事，该报的副总编一周瑞文。

周瑞文，1965年毕业于浙江美术学院附中，1970年毕业于该院油画系。大学期间，恰逢“文化大革命”，如火如荼的政宣工作，正值用人之际，美术阵地成为学生们驰骋的疆场。对一个穷学生来说，不用自己掏钱，可以作大幅绘画，这是极有诱惑力的。虽然他当时还是学生，但经过科班的训练，已崭露出艺术家的身手和气魄，巨幅油画《人间正道是沧桑——毛主席视察大江南北》（1967）就是他与青年老师郑胜天、徐君萱合作的。此作经过出版，大批量印刷发行，又被广为转载和临摹，转瞬之间家喻户晓。也许正是这次创作，使他获得了艺术家必备的素质：激情，才能，勇气和自信。

周瑞文油画的艺术创作过程，大约经历了三个阶段。最初，由“文革”中作宣传画起步，附中、大学的规范训练，给他打下了写实和造型的扎实基础，大量的实践，培养了他收集资料，创作历史画和年画、连环画、宣传画连的能力；毕业后，分配到舟山市文化系统任职，往来于星罗棋布的岛屿之间，对大海产生了深厚的感情，并积累了丰富的素材，这时期创作了《打把归来》（1972）、《渔灯盏盏》（合作，1975）、《鉴真东渡》（合作，1980）、《心在灯火阑珊处》（1982）等主题性作品；至80年代中期，他开始钟情风景如画的江南秀色，崇尚巴比松画派的情趣，在田园读意中表

达自我内心的恬淡、悠远和憧憬。

1993年瑞文参加创办《美术报》——这份迄今唯一的全国性美术类报纸。繁忙的业务使他一时无暇作画，但经常出入美术圈子，频繁地与国内外交流，使他有了宽阔的视野，把握着美术界的脉搏。这个环境激活了他的思维，强化了他的学术意识，给他的创作带来不可估量的影响。自20世纪90年代末起，随着《美术报》走上正轨，前景看好，瑞文的创作欲望再度燃起来，而且进入了创作的高峰期，新作频频，令人刮目相看。

面对喧闹的世界，普遍的物质欲望，他向往返朴归真，找回内心的安宁。通过江南的灵山秀水，老宅古桥和简单的农家生活，探索超然物外的内心静美，品味那种细腻的情感。他执着于绘画语言的探索，热衷于学术化思索和系列性实验，例如，《农家清品》系列，以抽象化的语言，探讨形式之美；《山水江南》、《瀑布》系列，透过万千气象的渲染，展现康斯泰勃及特纳笔下的自然伟力和中国传统绘画的意境，又如，《水港深深》，尝试装饰性、图案化的构图，《渔婆》则传出装置艺术般的球体构成和美妙的肌理对比，而《秋水赋》试图借鉴欧阳修的《秋声赋》，则清除了记录具体时间特征的符号，以水色传递胸中的秋意。他的《昨夜下了一场雨》，隐去一切现代的痕迹，因此不仅有科罗的浪漫，米勒的纯净，又有康斯泰勃的广阔，给人一种超越时空的永恒之美。试看《江南雪霁》美丽景色，在白白皑皑的雪地上，留下一串足迹，“静”的实景包容“动”的痕迹，这是一幅以静制动的画面，动静之间，富有哲理，耐人寻味。

如今，瑞文对材料和语言的驾驭到了得心应手的阶段，他已摆脱了形的拘束，可以更自由地描绘自己的心意。从他的新作还可以感受到，他正试图把当年学院接受过的书法训练，融入到绘画中，突出了“写”笔意，书画里弥漫着一种书卷气。

把传统美学的灵魂化到油画中，使之焕发出生命力，造就一种中西融合的人文气息，这大概就是瑞文的理想吧。

周瑞文的油画心迹

文 / 高天民

高天民，博士、著名美术评论家、油画家。中国美术学院副教授、潘天寿纪念馆副馆长、浙江省国际美术交流协会理事。

周瑞文是新中国培养起来的一代油画家，就像他的同时代人一样，在他的身上我们也同样可以看到时代所留下的明显的印记。在从事艺术的四十多年里，他创作了大量的作品，这些反映了他的艺术心迹的作品，使我们可以完整地看到他在不同的时代和历史时期里对艺术的思考和对自我的艺术道路的探索。他的人生历程和艺术道路并不是一帆风顺，但这并没有影响他对艺术一往情深的执着追求，反而成为他探索自己艺术的有益资源，使他在人生的际遇中不断地从生活中汲取养料，不断地保持与时代的密切联系，从而不断地推进对艺术的理解和思考，取得了突出的成绩。从他的作品看，我们大致可以从三个方面来考察他的油画心迹，或者说这也是他的艺术发展的三个主要阶段。

历史·情怀

历史画和主题性创作对于上世纪六十年代成长起来的画家是再熟悉不过的艺术样式了。那时，不仅社会情境要求美术工作者必须以自己的艺术为工农兵服务，而且这些“美术工作者”也把历史画和主题性创作作为衡量其艺术成就的主要标志。一般来说，这些历史画和主题性创作体现了一个时期里普遍的公共性意识，但同时，通过对公共性意识的表达，“美术工作者”本人也不同程度的呈现出个人对题材和艺术的不同的理解与艺术表现。

周瑞文在艺术上的起步就是在这样的历史情境中开始的。1961年他考入当时的浙江美术学院（现中国美术学院）附中，开始接受正规而严格的美术训练。无疑，当时仍流行的“苏派”教学法使他打下了坚实的写实基础。这首先集中表现了他的附中毕业创作《耕读小学》一画中。《耕读小学》描写的是当时广泛的社会主义教育运动中的一个小细节：为了办好农村耕读小学，一批小学生正在教师的带领下走出教室参加劳动的情景。尽管画面上的人物大都被处理在背影之中，但我们通过几个回过头来彼此

呼应的人物形象和画家所营造的气氛，仍然可以感到劳动给他们带来的快乐。人物的造型结实而自然，具有一种朴实的作风。这对于一个只有十几岁的附中学生来说，已是十分难得的事情了。但更让我们注意的是，周瑞文并没有完全采用“苏派”的作法，而是以单线平涂的方法来处理对象。虽然这与当时的民族化趋向不可分割，但更与当时美术界的一股探讨艺术的形式美思潮密切相关。由此表明了周瑞文作为一个青年学生对艺术本身的问题的关注。这一点对他以后的艺术思考有着潜在的影响。

1965年，周瑞文附中毕业后以优异的成绩进入大学深造，第二年，“文化大革命”开始了。从历史的发展来说，这场运动改变了许多人的思想以至命运。周瑞文也像所有的人一样，不得不投身到红海洋的革命和“红、光、亮”、“高大全”的模式化创作之中。一个偶然的机会使他参加了《人间正道是沧桑——毛主席视察大江南北》一画的创作，这是周瑞文“文革”之初参与创作的最著名的一件作品。有意思的是，周瑞文被通知要求他在这件作品中主要负责刻画毛主席的头像，就在那个年代可是一件非同小可的事情，既是对他出身的信任，也是对他的艺术能力的肯定。周瑞文以他对伟大领袖无限崇敬的心情和扎实的写实功夫而出色地完成了任务。我们看到，在此画中毛主席被表现得气宇轩昂，严肃而令人景仰。头部结构准确、塑造严谨，很好地融入到作品的主题之中。

可以说，《耕读小学》和《人间正道是沧桑——毛主席视察大江南北》这两件作品的创作经历对周瑞文此后的独立创作产生了重要的影响，在他分配到舟山做剧团美工之后开始的艺术创作中，都多少含有他在这两件作品里所具有的重形象刻画、重情节塑造和重气氛渲染的特征。他以后陆续创作的《打靶归来》（油画，1972）、《浪高耳敏》（合作、油画，1973）、《夜海烈火》（素描，1975）、《渔灯盏盏》（合作、水粉画，1975）、《夜巡》（油画，1976）、《叶帅视察舟山海军》（素描，1976）、《曙光初照》（水粉画，1977）