

2010
交通银行 · 时代杯
中国青年写实艺术大展

吉林美术出版社

交通银行·时代杯 中国青年写实艺术大展

2010 Bank Of Communications - Times Cup
China Youth Realism Art Exhibition

我们要什么样的写实油画？

——代 序

邵大箴

写实油画源自于欧洲的古典传统，几百年来随着社会历史的变迁、物质文明的进步和人们审美观念与趣味的改变，它的精神内涵和形式也在不断地发生变化。20世纪以来，写实绘画受到前卫艺术的挑战，面临严峻的形势。虽然如此，写实油画仍然是人们欣赏的一种艺术样式，因为它仍然能够承载人们的精神诉求，传达当代人的思想、感情和趣味。当然，它的形式语言以至技术、材质也由此出现了许多革新。写实油画的这段经历，它的生存状况，是值得我们认真研究和思考的。因为这是属于艺术规律范畴方面的问题，不仅对于我们探讨人类艺术前景会有所帮助，而且有益于我们研究写实油画艺术语言本身的可能性与局限性。

人们之所以需要艺术，不仅是为了赏心悦目和娱乐消遣，而是出自表达情感的一种内在需要。至于用何种手段创作艺术，是不同历史阶段的不同人们的选择，受制于客观环境和其时人们主观的认识。这样的选择有时是自觉的，有时含有偶然的因素。弃旧图新是人类的天性，对艺术形式也不例外。人们总是期待艺术表现语言有所变化，不希望停留在一种样式、一种面貌上。此外，三十年河东三十年河西、物极必反这一事物变化的规律，也是人们艺术欣赏趣味绕不开的一个“怪圈”。古今中外艺术的面貌，变化是根本的。而艺术传达人的真实感情这一点，不变又是根本的，还有人性本质的稳定性也是根本的。这样说来，一切艺术门类、样式总是处在变与不变之间。艺术面貌的变化与其他事物一样，有渐变，有突变，波澜起伏，形成人类精神文化史上一道靓丽的风景线。

写实油画，在20世纪西方各个历史阶段，在不同的国度，有不同的遭遇。这是由各国各地区人们的审美需求所决定的。19世纪末、20世纪初，写实艺术在欧洲式微，却在中国受到人们的赞赏与欢迎，有人为之推波助澜，固然是其中的原因，但起决定的因素是中国当时社会变革需要从写实艺术中得到助力。人们失望于文人画家们沉湎于自我小天地和陈陈相因的复古风，寄希望于写实的艺术反映社会现实，反映芸芸众生的喜怒哀乐；寄希望于艺术走向大众，为多数人欣赏，以激发他们参与社会变革的热情。近几十年来，西方艺术家和大众之所以割不断写实绘画的情结，与对前卫艺术过分推崇观念、抛弃绘画形式美感的失望心情有关。人们越来越相信，用心、眼与手配合的绘画直接地表达人的真切感情，是别的方式和手段不能替代的，有永恒的价值。

今天，艺术多元的观念在中国已深入人心，写实油画在多元的格局中占有自己的位置。它不仅是中国美术教育所必需的手段，而且是艺术创作中不可或缺的样式，为大众所喜闻乐见。中国艺术家们正在乐此不疲地研究西方油画的各种表现技巧以及它们传达的文化观念，而且还在探讨如何在写实油画中融入中国传统文化和艺术的精神与技巧，使中国写实油画艺术散发出更灿烂的光彩。中国写实油画已经得到世界艺坛的关注，它未来的光明前景是完全可以期待的。

2010“交通银行·时代杯”中国青年写实艺术大展的学术主旨“提倡正大刚健的人文价值取向，强调表现深刻、独特的本土人文经验，并关注绘画语言的创新”，这些都非常重要，有现实的针对性。我们需要的正是有人文精神和艺术品格的写实油画。写实是手段，只有手段承载健康的精神内容才是它的价值所在。

“时代” 的写实艺术

王 艺

从20世纪初开始，在西方日渐式微的具象写实油画，悄然在中国广为流行，受到大众乃至许多艺术家们的青睐，成为中国油画的主流形态。近二十多年来，由于社会文化艺术领域多元化思潮的方兴未艾，具象写实油画的主流地位受到影响，但其在中国仍具有雄厚的社会基础。写实油画在继续追求造型准确和色彩完美的同时，越来越关注反映现实生活中的真实，回避过分理想化的表现模式，并赋予它们更丰富的艺术表现力，追求更为高超的艺术境界。

出于对艺术发展和社会进步的责任，中国写实画派、北京时代美术馆联袂举办本次中国青年写实艺术大展，以传承与弘扬“求真”的艺术精神，巩固写实艺术在当代中国艺术世界的地位，扩大写实艺术在当代中国的影响力。

本次展览的学术主旨首先强调的是正大刚健的人文价值取向，在宏观方向上推崇人类精神中至大、至真、至善、至美的一面；力图表现一种于现实体验中生发出的、自然而清新的审美情怀，力图表现一种深刻而独特的本土人文经验。其次，展览强调关注语言的精神。无论何种艺术形式，语言都是最根本的载体，语言是艺术之所以成为艺术的标识。语言的水准是判定艺术价值的重要共性尺度。再次，在共性语言的基础上，作品应该具有一定程度的个人色彩。个人色彩的形成，应该是由心灵内部升华出的。真诚朴素，是个体审美趣味和美学素养的艺术再现。

鉴于以上价值取向，本次大展在全国青年艺术家中征集优秀的写实作品，由国内一流的艺术家评审团进行评奖，获奖作品首展在北京时代美术馆进行，之后将在全国范围内举行巡展。我们力求通过这一方式，发掘一批优秀的青年写实艺术家，以此带动青年一代艺术家们更加热爱写实艺术的创作和研究，推动这一艺术类型和表达方式在当代中国艺术领域的发展，走出一条具有中国特色的写实艺术道路来。

我们矢志将中国青年写实艺术大展办成具有影响力的双年展活动。2010年作为“时代杯”中国青年写实艺术大展在全国范围内的首次选评与展出，热忱感谢交通银行北京分行、山东省美术馆、西安美术馆、吉林美术出版社、人民美术出版社、图兰多、缤纷传媒、华谊兄弟、华熙乐茂及社会各界的鼎力支持与帮助，衷心希望时代美术馆能为全社会奉献出更有分量、更有艺术震撼力的写实展览。

写实当代

赵 力

20世纪以来的中国，经历了从衰落到复兴的漫长过程。以此为背景的中国美术，既是中国社会变迁的反映，也是推动中国社会发展的力量。变革是20世纪中国美术的主调，创新是中国当代美术的旋律，于是在社会思想和文化形态的激烈碰撞之下，中国的美术创作也呈现出了前所未有的复杂和多元。

在20世纪以来的美术风云中，“写实”无疑成为了中国画坛的时代主流。“写实”在中国，经过如李铁夫、李毅士、李超士和徐悲鸿、颜文樑等两代“留学生”的主动选择，经过抗日战争的八年烽火硝烟，经过新中国初期的民族化探索，经过50年代引进苏联模式后的有益尝试，经过改革开放新时期的拨乱反正，经过90年代多元化的个性发展，经过进入新世纪以来艺术家们的执著与坚守，仍然在当下具有旺盛的生命力。

在另一方面，对于艺术个体的创作而言，实际上既没有“新”与“旧”之别，也没有“时流”与“旁支”之分，或许正如西方的哲人们所言，“艺术创作的价值标准只有好与坏”。那什么是好的艺术创作呢？就是那些真诚的创作、发自内心的创作以及表达自己观点的创作。从表面上来看，“写实”往往容易被人们与“过去”、甚至是“过去的过去”的艺术联系起来，因此也往往被人轻视而划归为“传统”的范畴，然而正是那些充满热情、表达勇气、张扬个性、关注当代的写实性创作，既证明了写实的坚实的过去，同时又反映了写实的坚实的现在。

当代的写实性创作，除了追求完美的绘画原则以吸引公众的审美欣赏之外，也逐渐超离绘画形式和题材描述等技法层面的思考，发展为观念思辨的探索方向。90年代以来所谓的“新写实”、“观念写实”、“后写实”等的提出，绝非“新瓶装旧酒”式的花样翻新，着眼的更多是观念的拓展创新，于是这些写实性的创作，也就不再是学院围墙内的技法训练，也就不再是画室中的孤芳自赏，而是中国当代艺术史中的关键段落和历史贡献。现阶段的写实性创作，在基于90年代的成就而加强观念表达的同时，还针对于人云亦云、浮躁激进的当下语境，侧重的是人文关怀和文化思考的创作维向，提倡的是真诚和朴素的情感抒发，这无疑也成为了写实性创作积极介入当代的独特方式。

当形式转变为观念，这是艺术思考的深化和提升；当观念转变为方式，则是艺术思考的日常化和具体化。而写实的当代化面相，则不仅得益于卓然成家的艺术家们的创造，更立基于年轻一代的拓展新创。年轻一代的艺术创作，最擅长的是真切的表达，最突出的是无畏的激情。而对于写实的热爱，早已不是老师的耳提命令，早已不是学院的清规戒律，应该就是自己的个性偏好和主动选择。本次的“时代杯”，就是一次关于年轻一代写实创作的“集合号”，是以群体性的形式来展现当代写实的难得机缘。参展作品以新作为主，反映了艺术新星们的最新进展，折射出的是当下艺坛的多元面貌。

所谓的“多元”，不仅指的是观念的多元、风格的多元、媒材的多元，而且就是在写实创作的领域之内，也因观念、风格、媒材的迥异，而生成出了丰富的个性，这或许就是主办方的期待。而通过“时代杯”的策划和展示，中国当代艺术的丰富性得以呈现，中国当代艺术家的主动选择得以彰显；与此同时，写实也借助于年轻人的创作，追溯过去，关注现在，而展望未来。

助力文化事业发展

交通银行

在中国美术界一批优秀的写实艺术家的策划、推动下，由北京时代美术馆与中国写实画派共同主办的《2010“交通银行·时代杯”中国青年写实艺术大展》成功举办，一批颇具才华的青年艺术家倾情参与其中，写实画作在他们灵动的笔下既有继承也有开拓，创造了中国写实绘画的新高度，实为可喜可贺。

文化是锻造民族凝聚力的根基，是激发民族创造力的源泉。弘扬民族精神、传承民族文化是每一个炎黄子孙义不容辞的历史责任。近年来，交通银行北京市分行积极履行促进文化繁荣和支持企业进步的社会责任，努力突破中小文化创意企业融资瓶颈，为拥有自主知识产权的文化创意企业打通便利的融资通道，于2007年10月率先推出以版权作为主要担保物的文化创意产业版权担保贷款，成为文化创意产业中小企业以其自主知识产权实现融资创立的重要范例；2009年，针对北京市政府重点扶持的文化创意产业发展新形势，又推出创新金融产品——“北京文化”文化创意产业集合信托融资计划，积极探索中小文化创意企业的多元化融资方式，推动一批影视制作、文化演出、网络媒体、设计创意等领域中小文化企业快速成长。

油画进入中国已历经百余年历史。随着改革开放的不断深入，中国油画创作取得可喜成就，油画艺术作品也愈加获得广大观众的欣赏和喜爱。交通银行北京市分行非常乐意促成此次艺术交流活动，为支持文化艺术发展贡献一己之力。希望凭藉助力文化发展的热忱心意、优质产品和全方位服务，能让艺术的的精神、文化的飨宴深入观众生活，让文化艺术创作更加繁荣。

文化创意产业已成为首都发展新引擎，促进其蓬勃健康发展需要各方坚持不懈地耕耘与创造。让我们携起手来，为实现文化创意与金融创新的相互交融、齐头并进，为推动北京“文化之都”建设、文化创意产业兴盛及本土优秀企业与人才的不断涌现做出新贡献！

目 录

003	我们要什么样的写实油画？——代 序_ 邵大箴
004	“时代”的写实艺术_ 王艺
005	写实当代 _ 赵力
006	助力文化事业发展 _交通银行
008	金奖作品
012	银奖作品
018	铜奖作品
029	中国写实绘画没有失去生存魅力 _ 艾轩
030	素材的转换会直接影响最终的艺术魅力 _ 王沂东
031	中国写实绘画的兴盛是由艺术市场决定的 _ 徐芒耀
032	重新用自己的眼睛观察世界 _ 王宏剑
033	艺术的真谛在于捕捉那些看不到的东西 _ 忻东旺
034	艺术分类仅局限于某个时期 _ 庞茂琨

张宏 画家 布面油画 120cm × 70cm 2009年

张俊明 和平年代—老兵工厂之二 布面油画 130cm × 180cm 2007年

韩博 黑沙 布面油画 120cm × 60cm 2007年

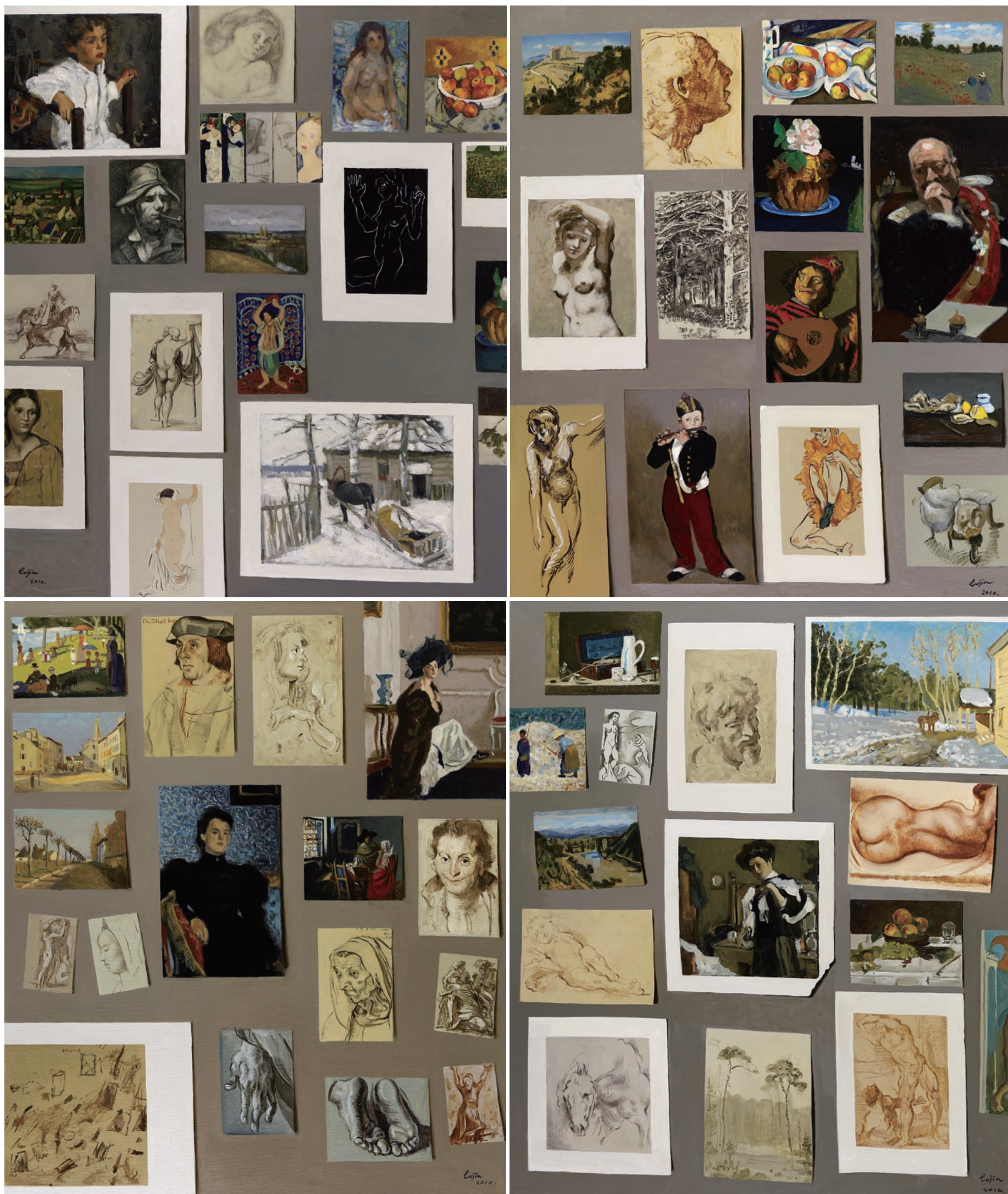

张学 异乡客 布面油画 150cm × 200cm 2010年

刘玉庭 花·物语之一 青铜 88cm × 67cm × 33cm 2009年

杨路佳 墙 布面油画 130cm × 110cm × 4幅 2010年