

圣天阁中国艺术家之最丛书

唯美至上

现实主义油画名家系列

孙为民 Sun Weimin
陈宜明 Chen Yiming
王宏剑 Wang Hongjian
孙向阳 Sun Xiangyang
徐唯辛 Xu Weixin
郑艺 Zheng Yi
忻东旺 Xin Dongwang

李放 著

天津杨柳青画社

唯美至上

现实主义油画名家系列

《唯美至上——圣天阁中国艺术家之最丛书——现实主义油画名家系列》是《唯美至上——圣天阁中国艺术家之最丛书》的第五本书。本书采用图文并茂的形式，对中国当代最具影响力的七位油画家：孙为民、陈宣明、王宏剑、孙向阳、徐唯辛、郑艺、忻东旺逐一进行介绍以年龄长幼为序，排名不分先后。这些油画家最开心的事情是什么？最痛苦的事情是什么？最幸福的事情是什么？最成功的作品是什么？最失败的作品是什么？艺术上奉行的最高准则是什么？最理想的艺术境界是什么？最推崇什么？最反对什么？等问题，该书都会一一做出解答。而对家长最关心的如何培养孩子的绘画兴趣，对大中学生最关心的怎么参加中考、高考，如何成为一个优秀的画家？油画家们都袒露心扉，讲出了自己的独门秘技。

该书是作者在深入采访的基础上，力图从多角度、多侧面反映每位画家独特的内在气质和艺术追求。该书还配有每位画家大量的生活照，工作照以及代表作的图片。为读者全面了解这些当代著名油画家提供了多个视角。

「一样的问题，不一样的答案。」最真实的记录，最艺术的生活。这就是《唯美至上——圣天阁中国艺术家之最丛书》的创作原则。该套丛书计划共出12本。陆续对中国较有影响的100位画家、书法家和工艺美术大师进行介绍，力图较全面反映中国当代艺术全貌。

天津杨柳青画社

图书在版编目 (C I P) 数据

唯美至上 / 李放著. 天津: 天津杨柳青画社,
2006.6
(圣天阁中国艺术家之最丛书, 现实主义油画名家)
ISBN 7-80738-089-6

I. 唯... II. 孙... III. 油画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 034991 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传 真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

制 版: 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 787mm × 1092mm

印 张: 10.5

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 印

印 数: 1—4 000 册

书 号: ISBN 7-80738-089-6/J·089

定 价: 68 元

序 言	5
-----------	---

孙为民

一、孙为民之最	10
二、一幅画和一个故事	19
三、记忆中的风景	20
四、如何步入艺术殿堂	21
五、个人简历	24

陈宜明

一、陈宜明之最	32
二、一幅画和一个故事	39
三、记忆中的风景	39
四、如何步入艺术殿堂	41
五、个人简历	44

王宏剑

一、王宏剑之最	52
二、一幅画和一个故事	60
三、记忆中的风景	65
四、如何步入艺术殿堂	66
五、个人简历	68

目 录

孙向阳

- 一、孙向阳之最 76
- 二、一幅画和一个故事 84
- 三、记忆中的风景 86
- 四、如何步入艺术殿堂 87
- 五、个人简历 88

徐唯辛

- 一、徐唯辛之最 98
- 二、一幅画和一个故事 108
- 三、记忆中的风景 109
- 四、如何步入艺术殿堂 113
- 五、个人简历 114

郑 艺

- 一、郑艺之最 124
- 二、一幅画和一个故事 130
- 三、记忆中的风景 131
- 四、如何步入艺术殿堂 132
- 五、个人简历 134

忻东旺

- 一、忻东旺之最 144
- 二、一幅画和一个故事 150
- 三、记忆中的风景 157
- 四、如何步入艺术殿堂 159
- 五、个人简历 161

序

本书为您介绍的是孙为民、陈宜明、王宏剑、孙向阳、徐唯辛、郑艺、忻东旺等七位我国新现实主义代表性画家。他们同为名画家、名教授，生活和工作条件都相当优越，但他们都把根扎在最底层，扎在最偏远、最荒凉的地方，反映生活在最底层人的艰辛与苦难，良知与希望。

“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭静植，可远观而不可亵玩焉。”当我引用周敦颐的《爱莲说》来形容孙为民的时候，很多圈内人肯定会会意地点头微笑。身为中央美院原副院长，孙为民桃李满天下。身为名画家，他的画作影响了几代人。但他的为人更是令人钦佩，和他打过交道的人恐怕都会有如沐春风的感觉。

“众鸟高飞尽，孤云独去闲，相看两不厌，只有敬亭山。”陈宜明心中的敬亭山就是他的画布，他的喜怒哀乐都在上面。为了图画上的精彩和生动，他经常到火车开到头，汽车不再走的地方去写生。而一幅幅人与自然融为一体的作品，也不断诞生着。

“我见青山多妩媚，料青山见我意如是，情与貌，两相思”。孙向阳的青山不是风光旖旎的江南，不是一夫当关的蜀道，而是陕北高原的山山水水、父老乡亲。他用无限的深情了解他们、表现他们、讴歌他们。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”多次全国美展大奖得主王宏剑本来最有资格在媒体频频暴光，在拍卖市场上掀起巨浪，但他却把自己隐藏在宁静的清华校园里，用自己的灵魂和画笔孤独地探索着生命之美、自然之美。

“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。”徐唯辛虽然是一个生性开朗乐观的人，但他却为社会的不良现象而忧心忡忡，为生活在最底层的民工、矿工塑像。为他们的喜怒哀乐而牵肠挂肚。一幅幅栩栩如生的作品也呼之欲出。

“如果有一天，你看到我的血洒到街心的石头上边，那么你笑吧，因为你的微笑在我手中将变成一把锋利的宝刀。”郑艺手中的宝刀就是他的画笔，他将白山黑水、肥疆沃土都生动地再现在画面上，让我们看他的画就能闻到那片土地的芬芳，感觉到一个个可敬可爱的父老乡亲就生活在我们身旁。

“我愿是荒林，在河流的两岸，对着一阵阵狂风，勇敢地作战。”性格内向、沉稳的忻东旺，在艺术道路上走得却是非常勇敢并且艰辛。他立志要为中国油画多注入一些阳刚之气。而他完全不是以一个旁观者的身份进行创作，他完全植根于他所表现的生活本身。

在本书即将付梓之际，衷心感谢天津杨柳青画社为本书所付出的辛勤劳动和北京圣天阁传媒文化有限公司的大力支持。

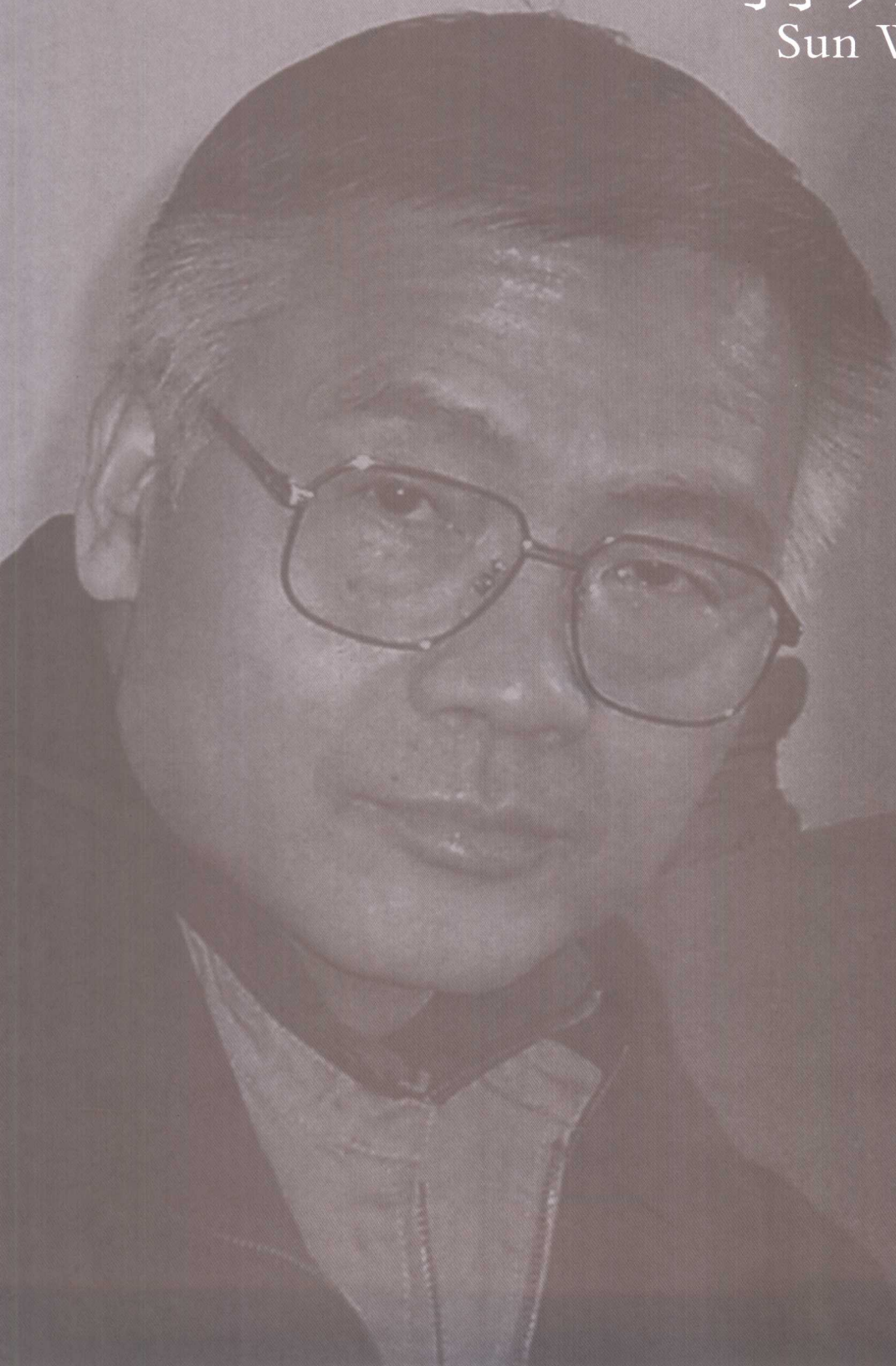
最后需要注明的是本书以采访画家年龄长幼为序，所采访画家排名不分先后。

本书作者 李放

于2006年3月

孙为民

Sun Weimin

《荷塘八月》 油彩 亚麻布 190×180cm 1994—1995年

和聂鸥1994年4月1日校庆日，在东城区校尉胡同5号中央美术学院校门前

采访完孙为民，我就有些后悔：“为什么没能早点认识孙老师？”我这个人好奇心特强，我在想：“2003年以前，孙为民当中央美院副院长是个什么样子？”俗话说：“慈不掌兵”。一个如此和蔼可亲的人，部下们能听他的指挥和调动吗？他的夫人、著名画家聂鸥总是开导他：“别当官了，还是专心致志画画吧。”但人在官场，身不由己。孙为民这个无意仕途的人，担任最高美术学院主管教学的副院长一干就是七年。2003年他坚辞副院长职务，感觉真是“无官一身轻”呀。他终于可以睡到自然醒了，可以把全部心思都用在创作上了。

孙为民同我采访的许多画家身份还有所不同，他既是“一代名家”又是“一代名师”。虽然他同我谈得大都是自身的喜怒哀乐和创作经历，但我感觉是上了一堂大课。

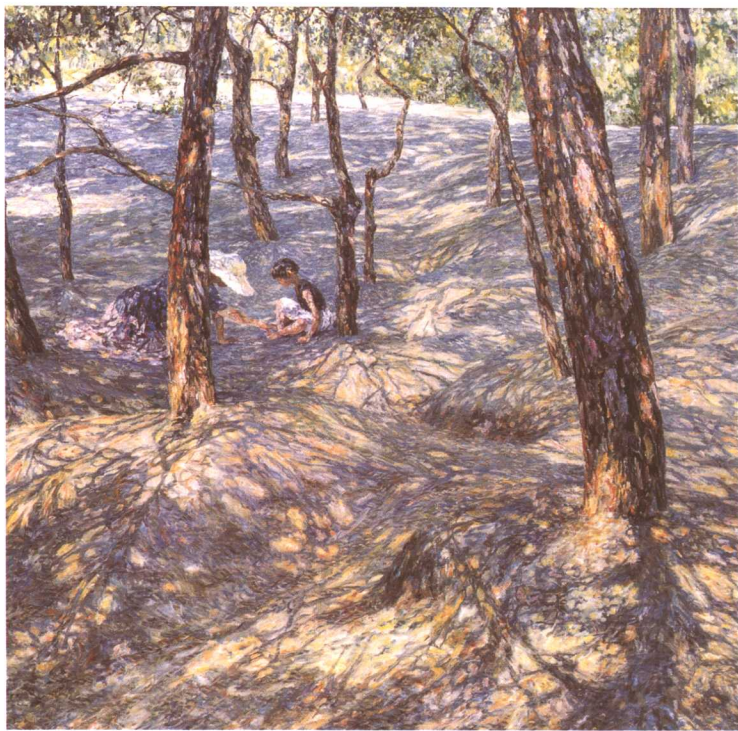
一、孙为民之最

1、最高兴的事情是什么？

孙为民：就是画画。我现在生活非常自在，心境比较愉快。让我最欣慰的事情始终是保持良好的创作状态。没有外界的干扰，只要我进入画画的状态其它因素几乎等于零。画画是我最爱的事情，我所有的喜怒哀乐都能够融入到画画中。我画画的目的既不是为了展览，也不是为了出版，而是在画画的过程中得到一种极大的满足。

2、最痛苦的事情是什么？

孙为民：当我画画的时候，有别的琐事干扰，感觉最难受。2003年对于我来说到是人生的质变，真是“无官一身轻”呀！可以全力以赴画画了。前些年由于当美院的副院长，就必须把行政工作干好。但即使在那个时候，我办公桌上，一边摆着文件，一边摆着画册，一有闲暇，就要翻开画册，看一看，品一品。那个时候，画画始终停留在研究阶段。2003年以后我突然有一种感觉，没当副院长那些年，如果说是练习打枪，那么当副院长这些年始终是在练习瞄准。而现在就是到实弹射击的时候了。而且现在画画就是指到哪能打到哪，有一种很自如的状态。这时才真正感到画画怎么是那么舒服的事情。

《绿荫》组画之二 油彩 亚麻布 120×120cm 1992年

《冬牧》 油彩 亚麻布 190×190cm 1987年

《收土豆》 油画 亚麻布 200×160cm 2005年

3、最遗憾的事情是什么？

孙为民：现在觉得好像还没有，我觉得做过的事情好像没有什么可后悔和遗憾的。我做了七年主管教学的副院长，在这七年中我把美术学院的各个院系，各个画种都了解得非常透彻。如果我不做副院长，就没有机会和兴趣去了解这些东西。这也是一种生活和学术上的阅历。这对我的创作也会有帮助和启迪。而且我当副院长期间，从来是“对事不对人”的，所以我现在是问心无愧的。

《庄稼人》 油彩 亚麻布 190×190cm 1987年

4、最幸福的事情是什么？

孙为民：坐在画布面前和画布对话。即使是坐在一张空空的画布前，我也觉得很幸福，这会让我浮想联翩。有时我会同时摆设几张大小不一的画布，有时候面对画布会产生很多的联想，甚至是奇思妙想。因为面对画布的时候，我会不停地勾草图，但是这个时候往往会产生一种自己的精力不够，想做这个，也想做那个，就像面对一桌佳肴，如果每个菜都敞开了吃，肯定会吃乱的。这个时候我就会下意识的去选择几幅最好的，放在嘴里细细的品味。每天我不会先做计划，规定自己要画哪幅画。我根据感觉，好几张画同时画。所以我觉得最幸福的事就是静静地面对画布。

5、你艺术上奉行的最高准则是什么？

孙为民：我觉得油画要能画好，一定要在心里面有这样的坐标，一个还要继续深入的研究坐标。研究传统时获得的是语言，但是我要真正表达的一定要是自己心里头的东西，也就是说出自己的心里话就是我所奉行的最高准则。有一种地道的油画传统语言，有经典的艺术精品作为坐标，不断地深入研究，但是真正要说好自己的话。真正的传统会给人建立一种很开阔的视野。研究传统给我的是眼力、笔力和自信的心态。因为对我而言，越去研究传统，就会越清楚地看清前方的目标，对眼前的判断越会有清醒的认识。所以我觉得研究是没有止境的。

6、你最理想的艺术境界是什么？

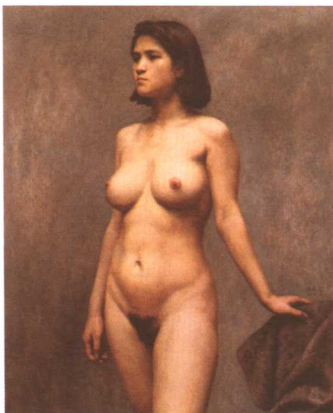
孙为民：我觉得一张好画必须要具备三个要素：一是要有特色，对你生活的国度和环境以及所了解的人，一定要有很实在的感受。就是这种感受带给你艺术的角度，而这种角度是有特色的。所以我自己追求的画一定要有特色，这一定要在自己的生活状态中体现出来。二是品味格调要高，现在，在我们这个圈子中，这种高格调的东西不是太多，而是太少。标准是在研究经典大师的作品时所获得的。三是有难度，无论在造型，还是用笔、用色上，一定要有像大师作品中那种奥妙无穷的感觉。我希望在画中追求这样的东西。但是我觉得中国现在的油画比较简单，比较单薄和水。

7、平生对你影响最大的人是谁？

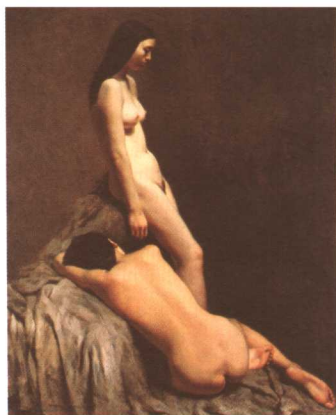
孙为民：我平生最感念的有两点：一个是我学了油画，另外一个是我在中央美术学院附中以及中央美院学过画油画，这两个构成了我人生的主线。对我影响最大的就是我在研究生阶段的五位导师。韦启美先生、林岗先生、李天祥先生、詹建俊先生、靳尚谊先生。他们的人格和对绘画的执著，在我的整个一生都有很大的影响。

《暖阳》 油彩 亚麻布
190×180cm 1996年

《女人体》 油彩 亚麻布
92×73cm 1991年

《双人体》 油彩 亚麻布
100×80cm 1986年

8、最崇拜的西方艺术家是谁？

孙为民：伦勃朗、维米尔和毕沙罗。伦勃朗和维米尔作为写实画派所达到的高度是后人望尘莫及的。毕沙罗对自己生活的自然空间的观察，研究和体验的细腻和准确，在画作中那种严正态度，还有他的画的张扬，观察的那种敏锐以及在用色用笔的那种投入。对我而讲，都非常具有诱惑力。我从他的作品中感觉的是一种宗教感，就是他对自然感受的那么诚挚以及对自然的那种热爱。他用笔用色的那种专注，达到那种贴切的程度，我觉得看了以后真的是肃然起敬。他能把自然画得那么细腻，表达得那么准确，而且他能够把感受到的此情此景传达给观众，是别的画家很难与之相比的。

9、你最崇拜的中国画家是谁？

孙为民：徐悲鸿。他的绘画和素描我一直在看，他的国画也好，他对西方造型体系的理解度是后人很难企及的。我佩服他一直在研究西方绘画的体系，也研究中国传统绘画的精华。他始终是研究两个领域的精华，然后把它们融合。他的学术研究始终和社会发展和民族生存结合在一起，这是其他任何画家都无法比的。他反映的是一种民族的心声，这种东西是一种强大的力量，而且这种力量肩负着中华民族生存的责任感。一种中国文化融合在这样的历史中，如何向前发展。要把西方的东西拿过来，又要把中国的东西如何继承下来，他是在这样的历史的变革中间寻找发展。所以，我觉得这是最珍贵的，里面有精神、品德、学术目标和学术深度。有时，我感觉人们在评价徐悲鸿时太实用和浅见。世风不正，导致了对徐悲鸿错误的评价。我觉得如果没有徐悲鸿，就没有当代中国的美术教育。他是把西方的教育体系学得很透和很准确，然后又同中国的社会需要和中国文化传统的根基结合起来，创建中国绘画的教育体制。

《自画像》 伦勃朗

《倒牛奶的女仆》 维米尔

《田横五百士》 徐悲鸿

《暖冬》 油画 亚麻布 170×150cm 1988年

10、你自认为最成功的作品是哪一幅？

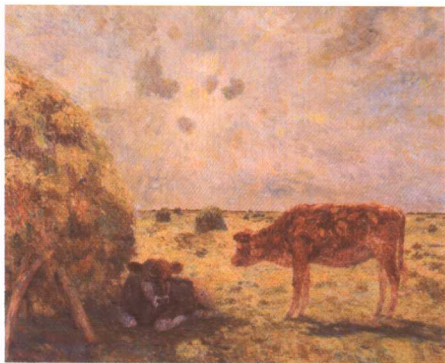
孙为民：《暖冬》。这幅作品我非常喜欢，中国美术馆几次向我提出要收藏，我都没有同意。这幅作品展过许多次，收入到很多画册。我自己所追求的那几点：有特色、品位和难度，在这幅画中充分体现出来了。文革期间，在农村也生活了几年，对河北的农村非常的熟悉。所以从1980年以后，我就想把农村生活的那种感受表达出来。我画画这些年，始终没有离开表现农村。这幅画里有我所熟悉的中国最有特点的景象。这种景象包括环境，包括人，还包括很自然的亲情，有一种很原生态的美，没有被现代社会所扭曲。我追求的是一种很醇厚的油画艺术。

《两个年轻人》油画 亚麻布 180×160cm 2005年

11、你认为最失败的作品是哪一幅？

孙为民：在我当副院长时，画画的时间少，又想出一些比较有分量的作品。那个时候我的画比较有力度，我就用画刀来画，不用笔直接用刀来调颜色。当时我画了四五张，有肖像和人体，是追求画画的表现性。我画的时候遭到了我爱人的批评，她说我过去很敏锐很直接的东西都被歪曲了，表面上是增加了力度。因为她认为我画画的特点是写实，对特定时间和空间的敏锐感是我的一个特长。她觉得我这种表现方法把我的特点都压抑了。所以，那个时期的作品是比较失败的。2003年以后我终于又找到了自己。

《午后》油画 亚麻布 92×73cm 2002年

12、你最不愿意干的事情是什么？

孙为民：与画画无关的事情。这些年包括做副院长期间我最用心的还是在画画上。在办公室不如在教室令我愉快。给学生上课的时候，如果连续三次给学生纠正问题，他还是没有改过来，那就要亲自示范。这种能力不是每个教员都有的。我经常用导师靳尚谊先生所说“言教身教都要用”来提醒自己。