

徐唯辛

*A Collection of
Comments on Modern Chinese Arts
21st Century Edition*

Xu Weixin

主编 戴士和

中国现代艺术品评丛书●21世纪版

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐唯辛 / 徐唯辛著, 一南宁: 广西美术出版社,
2006.7

(中国现代艺术品评丛书: 21 世纪版)

ISBN 7-80674-994-2

I. 徐… II. 徐… III. ①油画-作品集-中国-
现代②油画-艺术评论-中国-现代 IV. ①J223 ②
J213.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 077719 号

出版策划 / 苏 旅

责任编辑 / 冯 波

责任校对 / 尚永红 刘燕萍 黄雪婷

审读 / 欧阳耀地

责任印刷 / 吴纪恒 凌庆国

中国现代艺术品评丛书·21 世纪版

徐唯辛

著作 / 徐唯辛

终审 / 黄宗湖

出版人 / 伍先华

出版发行 / 广西美术出版社

中国广西·南宁市望园路 9 号

邮编: 530022

电话: 0771-5701356 5701357

传真: 0771-5701355

经销 / 全国各地书店

印刷 / 南宁嘉彩印务有限责任公司

开本 / 889mm × 1194mm 1/24

印张 / 3 插页 / 4

2006 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

书号 / ISBN 7-80674-994-2 / J · 645

定价 / 38.00 元

版权所有 翻印必究

徐唯辛

*A Collection of
Comments on Modern Chinese Arts
21st Century Edition
Xu Weixin*

中国现代艺术品评丛书 ● 21 世纪版

名誉主编 / 水天中

主编 / 戴士和

副主编 / 苏旅

广西美术出版社

中国现代艺术品评丛书·21世纪版

总序

这套“中国现代艺术品评丛书”真的跨世纪了！上个世纪其留下的时代刻痕依旧，成为当代中国美术史不可或缺的一环，21世纪的新版又开始编辑、出版。这批油画新锐都有实力，又都在激流中奋进，在过渡，在个人从崭露头角到名满天下的临界点上。从全局看，层出不穷的新锐，既是油画艺术兴旺的明证，同时也是民族艺术兴旺的明证。油画西来，但它早已经是我们自己的东西了。民族大传统浑厚华滋到如今，并非只有水墨这么一脉单传筚路蓝缕，仅此一家绝无分号。我们民族艺术传统雄沉博大，她的创造精神、人文取向等正被油画新课题重新激活并且直接地、鲜明地体现在油画艺术中。今天油画的量与质、短处和长处都是民族艺术的当代代表之一，是其当代艺术的典型形态之一，不折不扣。当下的课题不在于是否民族，而在于是否精彩。这个课题无论是油画新锐或大家都在作出回答，或者为了艺术本身，或者并不为了油画甚至不为了文化，而只是为了人活得更好些，都行，都可能达到精彩。

2005年12月30日

徐唯辛早在创作《粮房》的时候就奠定了自己在中国画坛上的现实主义画家地位，多年来一直没有太大的改变，不管是在阴雨连绵酷热难当的广州，还是在沙尘蔽天干旱缺水的北京。不同的是，徐似乎更适应北方的生活，他的一系列《工棚》、《民工》、《1976·龙年》、《核风景》、《2005中国煤矿纪实》等杰出作品，都是到了北京以后才问世的。作为一个彻底的现实主义画家，徐并不像某些画家那样有意或无意隐瞒自己的创作观点，而是用画笔和文字为自己面对当代社会的观念和立场作直截了当的呼吁和宣言。画如其人，也如其文，徐的作品大气、简单、明白，有很强的视觉冲击力。早期在南方创作的《酸雨》、《过道》系列，真实地表现了艺术家对当代生活情境的困惑和质问，尽管这些声音还有些犹豫和模糊。但回到北方以后，艺术家的声音开始清晰而且咄咄逼人，尤其是最近创作的《2005中国煤矿纪实》系列，那巨大的矿工头像，脸上的创伤和苦难震撼人心，体现了深层次的人文关怀。徐唯辛是中国当代已经为数不多的敢于对人间的苦难大声疾呼的艺术家之一，这需要艺术家的勇气，也需要高超的艺术表现技巧。徐以艺术家的正直、良心和敏锐，以其犀利的画笔为我们掀开了在看似歌舞升平的盛世面纱下阴冷残酷的一角，使我们不得不直面这些仍然生活在苦难中的同胞们。徐的作品同时表明：用艺术的视觉图式表现和记录时代，仍然是艺术家不可避免的一个主题。

苏 旅

徐明志

2005 中国煤矿纪实——川籍矿工之二

布面油彩

200cm × 80cm

2005 年

现实精神和品格

——徐唯辛的油画艺术

邵大箴

改革开放新时期以来，中国油画面貌发生了深刻的变化，风格多样和新人辈出，是这个时期的重要特点。艺术家们从不同的方面探求油画语言的表现力。写实油画在多元格局中重新焕发出光彩，从描写崇高、神圣的场面和塑造英雄人物走向描绘平凡生活和普通人民大众，从“理想化”走向直面人生、直面现实。社会发展中出现的新问题，社会急剧变革中劳动大众和弱势群体的生存状态，受到了艺术家们的关注。一些有社会责任感和时代使命感的艺术家们，用自己的画笔创作了不少有现实品格和现实精神、发人深思的作品，塑造了一些真实、生动的艺术形象。在涌现出来的中青年油画家中，徐唯辛备受人们关注。

徐唯辛受过系统的学院训练，他先后毕业于西安美术学院师范系和浙江美术学院油画系研究生班，获硕士学位，掌握了坚实的造型基础，这段经历对他的艺术成长十分重要。但同样珍贵的是，在青年时期他作为“知青”在农村劳动过三年，并在基层做过群众艺术的普及工作。他对生活在底层的劳动大众的了解，对他后来的艺术方向影响很大。在实践中，他懂得了艺术与社会、与大众的关系。他认定包括从西方引进的油画在内的美术创作，“负有积极参与中国社

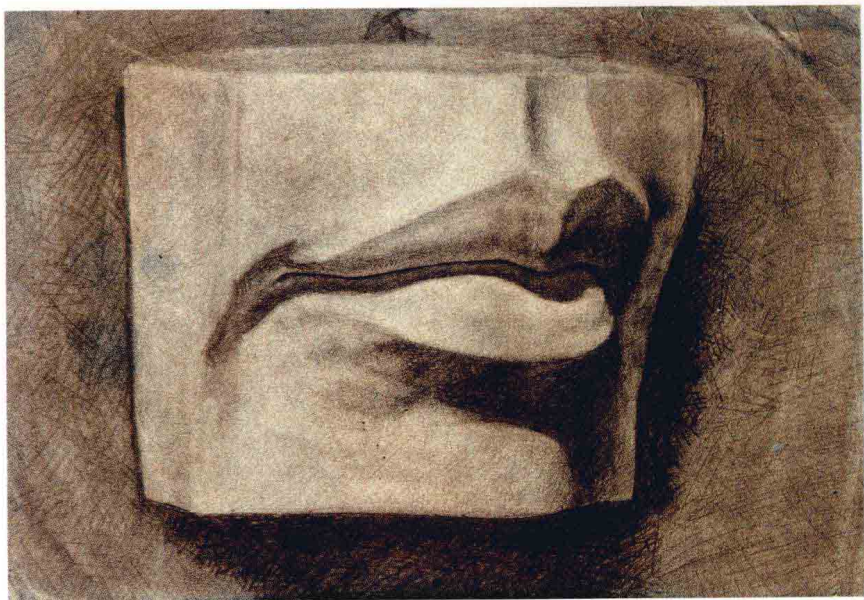
会进程的责任”（徐唯辛：《随笔几则》）。在人们大谈艺术的“现代性”，排斥或否定写实主题性油画，并模仿西方现代主义的风格样式时，他发表意见，认为在当今中国社会具象写实油画还有广阔的发展空间，认为“题材的选择相对于纯粹的形式探索更具有重要意义”。他主张用理性的精神来描绘社会现象，以“表现画家的思考和人文精神”。他说：“这是中国写实绘画的出发点，也是从事具象写实绘画艺术家的骄傲。”（同上）总之，徐唯辛是一位善于思考、勤于探索的写实画家，他有高度的文化自觉性。

在学生年代徐唯辛就心仪古典艺术，严格训练自己的写实油画技巧。他的早期作品多以自己熟悉的西部地区少数民族的生活为题材，如《布市》、《集市》（1982年）、《汲水》（1984年）等。他不是以猎奇的态度处理这些题材，也不是单纯地描绘民族风情，他关注的主要是周围劳动者的生活，他着力于人物形象的塑造，用心于环境的描绘，努力刻画善良、勤奋的普通劳动者形象。1987年，他的作品《馕房》获首届中国油画展大奖，在油画界崭露头角。之后，作品《酥油茶馆》入选第八届全国美展（1994年），《酸雨》获第九届全国美展铜奖（1999年），《工棚》获第十届全

素描
纸本铅笔
40cm × 30cm
1976 年

第一幅素描
纸本铅笔
29cm × 42cm
1974 年

国美展银奖(2004年),《打工图》(三联画,2005年)入选第二届北京国际美术双年展。在我国,一位艺术家连续多次入选全国性美展并获奖,是较为罕见的现象,这不仅表明徐唯辛有雄厚的实力,更说明他是一位有强烈进取心和探索精神的艺术家。

在表现当代社会问题的油画作品中,徐唯辛不满足于表面现象的描写,而是通过表现人的感情和内心活动来引起人们对问题的关注 and 思考,如《酸雨》(1997年—1999年)。他是最早反映“农民工”生活状况的艺术家之一。他敏感地发现中国社会中的一个重要人群,城市农民工的处境。这一为数众多的群体为国家现代化进程、为城市建设付出很多,但他们的生存状况令人忧虑。与一些以怜悯态度对待农民工的文艺作品不一样,徐唯辛在描绘农民工生活时,首先肯定他们的尊严,表现他们的力量和美,避免任何丑化的成分。这在人物较少、构图较为疏朗的《打工图》(2005年)中是如此,在描写农民工恶劣居住环境、画面人物众多的《工棚》(2003年—2004年)中也是如此。画面上的每一个人真实的人,聚在一起的众人又有统一的气氛,人物形象本身在叙说,作品的主题

藏在画面之中。在这一点上,徐唯辛继承了现实主义的优秀传统,坚持正面刻画劳动者形象的原则,坚持真实性与生动性的统一。

在缜密的构思、严谨的写实中表现人物的神韵,是徐唯辛艺术风格的鲜明特征。他的创作态度严肃、认真,他的作品都是以自己的生活体验为基础,是有感而发。例如为创作《圣地拉萨》(1995年—1997年),他深入西藏体验生活,酝酿、构思和创作历时两年多。他不断研究艺术规律和大型油画的创作原理,辩证地处理题材规定性与创作过程中偶发性的复杂关系,善于因势利导地处理画面;他在反复修改的过程中增加质材和感觉表现的厚度;他精心经营形与色的关系,注意画面的整体色调。他的作品既有大的视觉效果,也经得起人们反复地推敲与琢磨。

坚信油画在中国、在世界有远大前程的徐唯辛,既有宏大的奋斗目标,又有扎实的、能付诸实践的创作计划,相信他会不断向大众奉献自己的新作,为中国现实主义油画的繁荣作出更大的贡献。

2006年1月于北京,中央美术学院

素描

纸本铅笔

30cm × 20cm

1973 年

现实主义油画的传承和创新

徐庆平

油画进入中国仅有一百年的历史。上世纪初，在中西文化的相互影响和碰撞中，徐悲鸿、李铁夫、林风眠等艺术家将油画从西方带回中国，并与中国文化和现实生活结合，探索出一条油画成为中国主要绘画形式的道路。新中国成立后，中国油画在民族化的过程中形成了现实主义的鲜明特色。改革开放 20 多年来，尤其是进入新世纪以后，在经济全球化的背景下，在中西文化的交流碰撞中，中国油画家能自觉坚持现实主义创作道路，探索如何以油画反映中国的现实生活，显得难能可贵，而中国当代油画也以其卓尔不群的特色，越来越为世界所瞩目。徐唯辛就是其中的重要代表。扎实的油画写实功底和独立的思考赋予作品以丰富的内涵，并造就了深刻细腻的现实主义表现风格，使其作品呈现出独特的韵味和学术价值。

从中学到下乡当知青，到浙江美术学院的油画研究生，再到如今的中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授，在对油彩和松节油如痴如醉的爱和迷恋中，徐唯辛的油画写实技法日趋完善。与此同时，他也在东西方文化的对比中，展开了对中国当代社会文化问题的思考和探索。他认为，中国与西方发达国家不同的是，我们没有经过文艺复兴和启蒙运动，在人类思想史上还有一些关键的阶段，如民主与法制、工业和后工业文明等都需要补课。仍处在一个后农业社会的中国，文化上距离真正意义上的“现代”还相当遥远。艺术

家应该清楚在当代中国社会的大背景下，不能因为落后而急躁，历史的发展有其自身的规律，是不以人们的意志为转移的。作为一个具有真正意义上的知识分子身份的当代艺术家，要有强烈的社会责任感，要以作品来反映和关注社会进程。

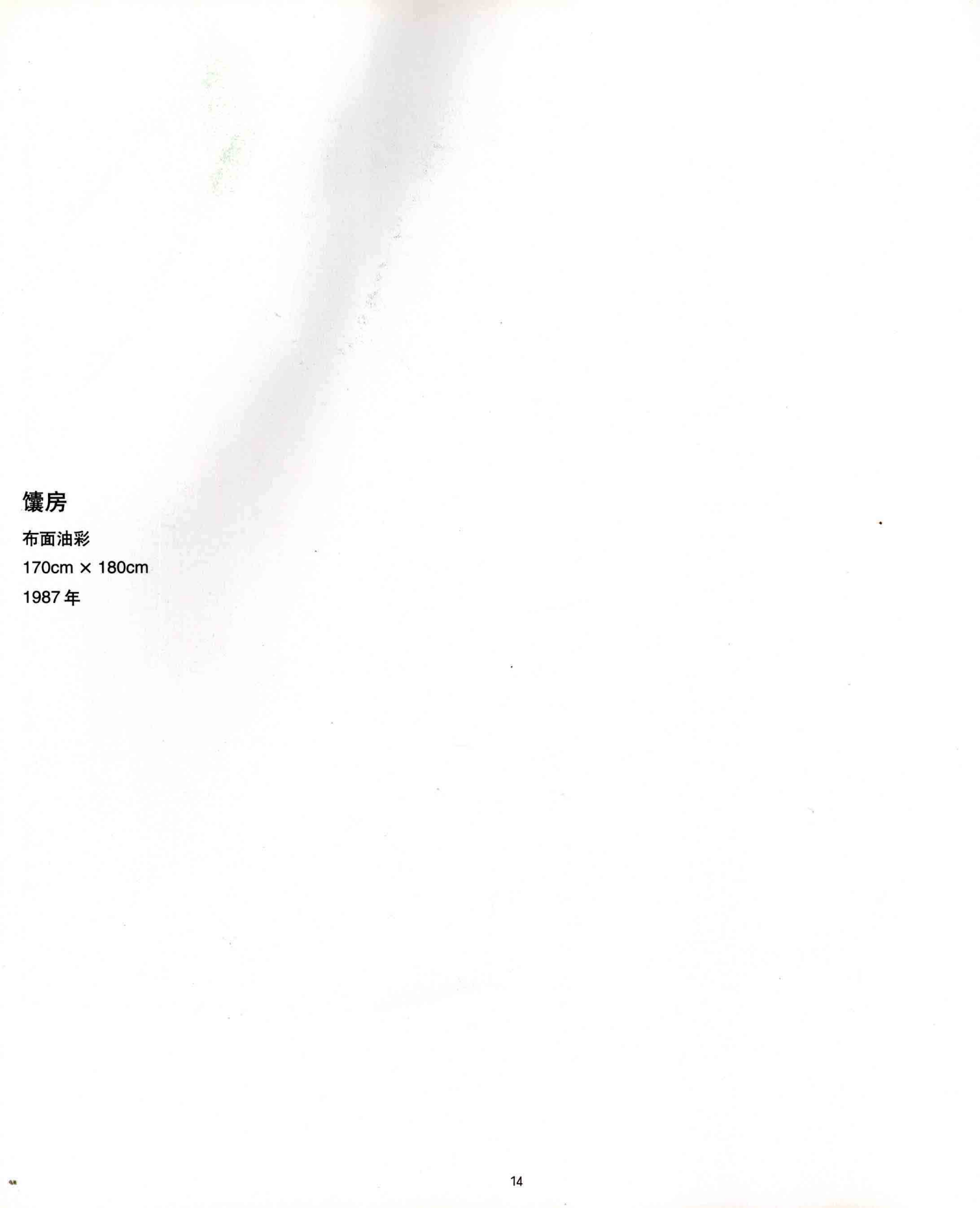
让我们回顾徐唯辛自上世纪 80 年代以来在中国油画界产生影响的作品：1987 年首届中国油画展获大奖的《馕房》，是一件表现边疆风情的杰作，形式上的唯美伴随思想内容上的单纯，犹如农业社会中一首恬静、优美的牧歌；深入西藏、历时两年多时间完成的油画《圣地拉萨》，是对西藏文化和藏族人民精神生活的深刻体验和史诗般的展现，令人感到震撼。它是画家天赋、实力和耐力的结晶，由此成为当代画坛的力作。这之后，徐唯辛开始了艰难的蜕变。1998 年开始创作的《过道》系列和《酸雨》（获第九届全国美展铜奖），明显有了更加靠近绘画本体的趋势，反映的又是当下中国人对于生存环境的焦虑，对工业文明的后果的反思，因而凸现出明显的“当代性”；而近来“文革”和“民工”题材的作品，更是试图在形式和内涵上对自己进行突破，反映了画家对当代中国社会、文化敏感问题的思考，同时在油画技巧上也更加挥洒自如。从徐唯辛的艺术发展上，我们可以清楚地看到他对中国现实主义油画的传承和贡献。

素描
纸本铅笔
25cm × 17cm
1980 年

彩图目录

- 6 2005中国煤矿纪实——川籍矿工之二
布面油彩
200cm × 80cm 2005 年
- 15 饕 房 布面油彩
170cm × 180cm 1987 年
- 16 圣地拉萨 布面油彩
176cm × 340cm 1995 年—1997 年
- 18 酸 雨 布面油彩
220cm × 340cm 1997 年—1999 年
- 21 酸雨·之二 布面油彩
200cm × 130cm 1999 年—2002 年
- 23 工 棚 布面油彩
200cm × 220cm 2003 年—2004 年
- 24 打工的人之七 布面油彩
100cm × 80cm 2004 年
- 25 打工的人之八 布面油彩
120cm × 100cm 2004 年
- 26 打工的人之三 油彩亚麻布
200cm × 200cm 2005 年
- 27 打工的人之五 布面油彩
100cm × 80cm 2006 年
- 28 打工的人之一 油彩亚麻布
200cm × 440cm 2005 年
- 30 打工的人之二 布面油彩
100cm × 80cm 2005 年
- 31 打工的人之九 布面油彩
200cm × 120cm 2005 年
- 33 打工的人之四 布面油彩
140cm × 160cm 2005 年
- 34 打工图 油彩亚麻布
220cm × 450cm 2005 年
- 37 核风景 油彩亚麻布
200cm × 220cm 2005 年
- 39 天安门鸟瞰 布面油彩
200cm × 200cm 2005 年
- 40 事件(3联) 油彩亚麻布
140cm × 160cm × 3 2005 年
- 43 2005 中国煤矿纪实——工人王长根
布面油彩
80cm × 60cm 2005 年
- 45 2005 中国煤矿纪实——矿工刘向财
布面油彩
250cm × 200cm 2005 年
- 47 2005 中国煤矿纪实——曾被瓦斯烧
伤的矿工 布面油彩
250cm × 200cm 2005 年
- 48 2005中国煤矿纪实——川籍矿工·之
二 布面油彩
120cm × 60cm 2005 年
- 51 2005 中国煤矿纪实——获救的矿工
布面油彩
250cm × 200cm 2006 年
- 53 2005 中国煤矿纪实——工人王国才
布面油彩
30cm × 20cm 2006 年
- 55 2005 中国煤矿纪实——川籍矿工
布面油彩
250cm × 200cm 2006 年
- 57 2005 中国煤矿纪实——无题
布面油彩
250cm × 200cm 2006 年
- 59 2005 中国煤矿纪实——杨国杰
布面油彩
80cm × 60cm 2006 年
- 60 农民工李传奎(2联) 布面油画
250cm × 400cm 2006 年

饅房

布面油彩

170cm × 180cm

1987 年

