

宁波籍 当代艺术家 研究

NINGBOJIDANGDAIYISHUJIAYANJIU

十位名家访谈集

西泠印社出版社

宁波籍 当代艺术家研究

十位名家访谈集

NING BO JI DANG DAI YI SHU JIA YAN JIU

西泠印社出版社

图书在版编目(C I P)数据

宁波籍当代艺术家研究:十位名家访谈集 / 宁波美术馆编. - 杭州:西泠印社出版社, 2009. 4
ISBN 978-7-80735-504-5

I. 宁... II. 宁... III. 艺术家 - 访谈录 - 宁波市 - 现代
IV. K825. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 055584 号

宁波籍当代艺术家研究——十位名家访谈集

宁波美术馆 编

责任编辑:陈学章

责任出版:李 兵

出版发行:西泠印社出版社

社 址:杭州市解放路马坡巷 39 号(邮编:310009)

电 话:0571-87243279

经 销:全国新华书店

印 刷:浙江省良渚印刷厂

开 本:787×1092 1/16

印 张:6.25

印 数:0,001-1,000

版 次:2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-80735-504-5

定 价:80.00 元

《宁波籍当代艺术家研究》
编委会名单

顾 问

陈继武 李浙杭 沈明华

总 策 划

傅 丹

主 编

韩利诚

副 主 编

张维萍

编 辑

葛菲尔 陶 丹

采 访 人

宋文翔 陈 琦 葛菲尔 余 丹 陶 丹

摄 影

凌华铮

**该书列为宁波市文联
2008 年重点文艺创作项目**

序

宁波美术馆之建立,乃甬上艺术之盛事。其展其藏其研其教,既供仿摹借鉴,又以大家之范感化受众,此中意义尚不待言。然若展藏研教漫漫无际涯,则犹大汉出言滔滔而无旨也。故重甬籍诸家之展之藏之研,以振扬甬人精华而显馆旨,实乃上谋。

“宁波籍艺术家研究中心”之创,非为夺名,实求研之深、教之广,彰目见山。及今甬之海内外大家几搜尽,且已列目著录。同仁所期,乃按部就班,以年选题,逐年推进,开掘技法,提升学术。《宁波籍当代艺术家研究》便应运而生。

本谈访册为学术典藏部戊子年疏理之集成,或有远行千里采录者。凡分油画、国画、版画、水彩、摄影五类访,为客居他乡或异国甬籍名家全山石、胡振宇、沈行工、任丽君、顾生岳、吴永良、蒋铁峰、史一、张英洪、李元所谈。涉及访类众热点,尤为自有风格、承革、探索、未来走势,阐释之精、视角之独特,不可不读。集以访谈轻松之构架,重载大家之艺德,读者由此知为人为画,甚而文化,可谓文以载道之炙手文本也。

是为序。

韩利诚
己丑正月

目 录

序

意犹未尽的往返

——全山石访谈 陈琦 /01

传统 生活 时代

——顾生岳访谈 陈琦 /09

Always Young 永久的活力

——李元访谈 陈琦 /16

诗情画意 真情笔墨

——吴永良访谈 宋文翔 /26

古典气质的浪漫骑士

——胡振宇访谈 葛斐尔 /34

绚烂色彩与自由线条交融的心性绘画

——蒋铁峰访谈 宋文翔 /45

艺术人生 绚烂绽放

——任丽君访谈 余丹 /55

耕耘者说

——张英洪访谈 余丹 /61

扎根彩云之南 钟爱木刻一生

——史一访谈 宋文翔 /71

表达内心的审美追求

——沈行工访谈 陶丹 /80

意犹未尽的往返

全山石访谈

○陈 琦

全山石,1930年10月生于浙江省宁波市。1953年毕业于中央美术学院华东分院,留校任研究员。1954年由国家选派赴苏联列宁格勒列宾美术学院学习,1960年毕业,获艺术家称号。同年回国,一直任教于浙江美术学院(即今中国美术学院),曾任该院油画系主任、院教务长等职,主持油画系第三画室。培养了许多本科生、研究生和青年教师。现任中国油画学会副主席、中国美术家协会油画艺术委员会副主任、中国美术学院教授、俄罗斯列宾美术学院荣誉教授等。

上世纪60年代和70年代中期,主要从事历史画创作,代表作有收藏在中国国家博物馆的《英勇不屈》、《井冈山上》、《娄山关》、《重上井冈山》、《历史的潮流》等。70年代后期和80年代后,曾8次去新疆,创作出大量反映少数民族的作品,代表作有《塔吉克姑娘》、《维吾尔族建设者》、《民乐》等。90年代多次去欧美及东亚诸国考察、讲学及进行艺术实践。作品经常参加国内外画展并被美术馆和博物馆收藏。出版专辑有《全山石油画集》、《全山石素描选》、《全山石新疆写生选》、《全山石油画肖像选》、《全山石画

集》等。编著有《俄罗斯画家赛洛夫和富鲁贝尔的素描》、《伊贡·席勒和他的艺术》、《菲欣》、《欧洲的油画》等。主编有《俄罗斯博物馆藏画》、《特列恰可夫国家画廊藏画》、俄罗斯画家系列《特卡乔夫兄弟》、《梅尔尼科夫》、《格里采》、《普拉斯托夫》、《莫伊谢延科》以及《意大利画家塞冈蒂尼》、《阿尼戈尼》、《意大利古典人体素描》等画册。

时 间:2005 年 8 月

地 点:杭州吴山

采访人:陈 琦

陈:全老师,您于 1954 年由国家教育部选派赴苏联列宾美术学院学习,1960 年秋学成回母校浙江美术学院即今中国美术学院,历任油画系主任、教授、院教务长,为发展中国的油画事业和培养油画人才做出了卓越的贡献。您主持的第三工作室一直是最有观众的、学生的,本科生、研究生都带。

全:是的,当时第三工作室学生最多了。现在中国美院油画系的教师绝大部分出自第三工作室,胡振宇、徐芒耀、尚丁、许江、翁诞宪、杨参军、章晓明、孙景刚等都是。

陈:这些老师后来走的还是写实风格的路子。对了,您还是俄罗斯列宾美术学院的名誉教授,那要履行什么样的职责?

全:开始他们希望我帮着上点课,我觉得不太实际,我从退休那天起在国内也不再上

宁波美术馆学术委员会主任陈继武、前宁波美术馆馆长傅德伟和全山石教授在其画室交谈

《八女投江》 300cm×195cm 布面油画 宁波美术馆藏

课了。培养了那么多的本科生、研究生和青年教师,就像是服完兵役了,接下来想集中精力进一步深入研究油画。90年代初从教学第一线退下来后就开始往欧洲跑,访问、考察、讲学、办展览,目的是要把油画的研究深入下去。因为我是从俄罗斯学的油画,而俄罗斯的油画也是从西方传过去的,油画的真正发源地是在欧洲。

陈:这个心思您一直有!当年在苏联学习时您就抓住一切时机去美术馆、博物馆观摩、临摹。

全:因为只看俄罗斯这一个国家收藏的西方油画,是有限的。所以我要去欧洲考察,研究油画的发展过程和变迁;研究油画这个画种到了各个国家后怎样变成各民族自己的油画,从中可以得到启迪。你看西班牙的油画是从意大利学的,但委拉斯贵兹比意大利画家又更进一步;法国的油画也是从意大利学的,结果法国20世纪的油画比意大利19世纪要强得多。由此可见,油画是可以青出于蓝而胜于蓝的。俄罗斯油画也是从西欧学的,不到200年就变成俄罗斯民族的油画。所以油画虽然是西方的,我们东方人把它拿来了,也可以把它变成东方人的有时代精神的甚至中国特色的油画。

陈:您指的是油画的语言特征?

全:油画有其材质本身的美的特征,也有其自身的规则,就像芭蕾舞,首先脚尖要踮起来,弓箭步、踢紫金冠等是它本身的规则。油画也一样,先要掌握油画的规则后再民族

化,把民族的文化融在一起、加在一道。欧洲各国的油画各不相同,有意大利风格、尼德兰风格、西班牙风格、法国风格,都各有自己的民族特点,但共同的一点,是首先是油画,然后又是法国的、西班牙的,或者北欧的。那么我们中国也一样,首先得是油画,又是中国的,那就成了!

陈:您 1960 年回国后一直潜心教学研究和艺术创作,直至 80 年代末。退休后的十几年继续着油画民族化的探索。我想,您的教授情结使您想对后辈学子有更全面深入的交代,于是您又开始著书。

全:我每次出国考察时总想把欧洲好的油画介绍到中国来,而最好的途径是通过出版物加以推荐和介绍,所以我编著了很多画册。

陈:这些书的内容都有一定的针对性,目的是完成审美和技艺的文化传递。

全:改革开放后,“百花齐放,百家争鸣”的形势很好,我可以讲我的观点,把我喜欢的、认为好的、适合我们国家的油画介绍过来,让大家去审视、分辨、鉴别好与不好。

陈:这是您的睿智!靳尚谊先生说:“你的画在全国很有影响,现在编的书作用还要大!”

全:我编写了很多书,主要是介绍俄罗斯的油画,因为我比较熟悉。也介绍在国内少见的一些欧洲画家,如意大利画家塞冈蒂尼,在意大利未来主义兴起后慢慢被人遗忘了,但他的东西很好,表现阿尔卑斯山那里人们的生活和民族风情,手法很新。他是“阿尔卑斯山上的一颗明珠”。我从各个博物馆收集起资料再编辑成书,想拂去历史的浮尘让明珠重现出来,欧洲很少有这样的画册。又如介绍的北欧画家佐恩,也是一位很好的写实主义画家,国内从未出过他的画集。

陈:像这样的被时代淡忘的杰出画家还有意大利的阿尼戈尼,他也是被您发掘出来的,现在意大利政府专门为他造了美术馆,以他的名字命名一条街、一个广场。您感到自己做得很有意义!就像您说的,上课是告一段落了,但这几年您为中国的油画,为美术界做了更多的事情。

全:因为我有条件,一是有经济能力,二是有外语基础,三是有多年的艺术实践的经历,四是有好的出版社的支持。我不是理论家,我与一般的理论家不同的是能从画家的角度去看问题。

陈:您着重研究的是写实主义风格的绘画。

全:我认为,写实主义绘画有着无穷的力量。当然,并不是说其他画风不重要,但对我国广大群众来讲,最需要的是写实主义绘画,因为它反映现实,更能被广大群众接受。

陈:确实,写实主义的艺术老百姓也能解读,就像当年你们创作的那些革命历史画,老百姓普遍地受到教育,感染、激励、鼓舞了民众的斗志,陶冶了性灵,履行了艺术家对人民和社会的责任,也体现了艺术的价值。

全:那是时代的需要。当年正在建立中国革命博物馆,它告诫人们,中国革命来之不易,不要忘记过去。作为艺术家是有义务参加这项工作的。六七十年代我为中国革命博物馆画了多幅革命历史画。

陈:有《英勇不屈》、《井冈山》等等,其中的代表作《八女投江》辗转在我们宁波美术馆永久地珍藏了。也因为这些历史画,让广大读者对你们这辈艺术家怀着敬仰。其实,现实主义的人文理想不仅是你们艺术创作的原则和追求,而且已经与你们的情感、审美、人生追求诗意地融合了。

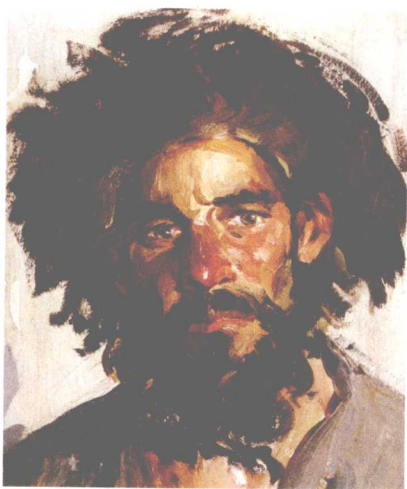
全:我们这代人对历史很看重、对艺术很虔诚,做事的原则是为大众服务,有责任心,总觉得自己是党和国家培养的,这样的思想根深蒂固。

陈:所以您对宁波的文化发展、美术馆的建设倾心指导,这是对家乡的情感牵挂,体现出对国家文化教育事业匹夫有责的精神!您和您的作品是我们宁波美术馆最好的文化元素构成,是时代的人文集锦。

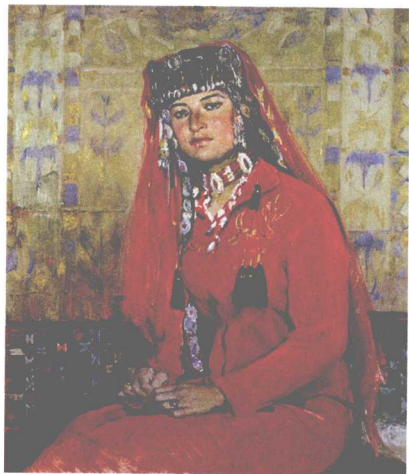
全:我应该这样做,只要我做得到,对家乡有益。

陈:您在80年代深入新疆,找到了表现时代、民族风貌的新命题,创造了现实主义艺术的精粹。浓厚丰满的生活内涵、娴熟地道的形式语言,让您的新疆写生创作臻于完美,引起世界各国艺术家、收藏家的深度关注,唤起国人对油画、对现实主义艺术的深刻认识,一直被认为是达到了难以企及的高度。大家在追随您的过程中,打开了眼界,学习思考,提高技艺和境界。您怎样看待如此的成功?

陈:那时“左”的文艺思潮牵制很多,真正做学

《和田农民》 68cm×52.5cm 板上油画

《塔吉克姑娘阿依古丽》 油画

问搞研究的人没有充分的话语权,那样的情形下,观念、意识都不能理智、确凿地传达。您是有感受的,理念上的误导使我们对苏派的艺术一直没有透彻地领会,教学上实际施行着中国版的“契氏体系”。

全:是啊!学人家的东西要有分析,俄罗斯彼得堡地处北极圈,冬季白天很短,在自然条件的限制下他们只能因地制宜地在灯光下画素描,而我们完全可以在自然光下画素描,不必照抄他们。

陈:您在苏联学习时,师从梅尔尼柯夫教授,他是苏联学院派画家的代表人物之一,对您有一定的影响吧?

全:梅尔尼柯夫在俄罗斯绘画界里是一个很有创新精神,同时又非常注重传统功底的画家。我们应该在传统的基础上创新,把传统的東西学好。其实,我们这代人是很讲究学习传统的,所培养的画家实践证明是很见实力的,像杨飞云、孙为民、韦尔申、罗中立、徐芒耀、许江等等,这一代画家无论在技术上、理念上都不会比现代的俄罗斯画家差多少。事实证明我们过去的艺术教学是有成效的,也是非常有希望的。遗憾的是当前艺术教学中不够重视艺术教学的特殊性和艺术教学的规律。

陈:您直接体验了苏派成功的教育过程,往返中带回来比较系统的油画技术,在当时被认为是“真正的油画”,也带回了切合我国实际需要的油画教学法,并创建工作室,主持学院教学。当时的教学是以苏派的教学体系为参照?

全:他们好的东西继承下来了,再加上我们自己的东西。工作室是按照我们自己的主张来建立体系、组织教学的。

陈:在您的学术研究、艺术创作发生发展的道路中,一些艺术大师如提香、委拉斯贵兹等对您的影响经久不衰吗?

全:经久不衰!经典的艺术。

陈:我想,学习是要策略的。我们听到不少埋怨,说是学习了谁而走错了路,其实是自己粗糙地设计了学习的道路。当代美术界在思想和心态上要理性和成熟起来,要客观地、全方位地审视世界美术。学习要有文化定位,要有选择,要学艺术的规律,学他人的经典,而不是全部地照搬人家一招一式。

全:就是,学习时要分辨,学人家好的东西。文艺复兴时期那么多画家,唯有提香把色彩和形结合得特别好。拉斐尔、达芬奇的油画也很好,但重造型,从油画角度讲,色彩简单了些。学习不能盲目,自己要有分析。

陈:您求学时代在苏联学的是现实主义的经典,一直在这个学派的基础上深入研究、实践,继续向大师学,就这样沿着经典的足迹走,然后自己

《期待》 75.5cm × 53cm 布面油画

成就了经典。

全：改革开放后很多人去法国，那儿的学校有画室。而我 90 年代却直奔西班牙，那里条件很艰苦，很多人不理解我，实际上我是为了研究委拉斯贵兹的艺术。他的东西集中在马德里。西方传统油画中写实的这一路，他的成就应该是最全面的。拿西班牙人的话来说：“他是画家中的画家。”他的构图、造型、色彩、用笔都很好、很全面，相比同期的意大利画家又有新的发展。戈雅、

马奈等画家都是向他学习，吸取营养，我为什么不直接就去学呢？

陈：您在此指正了应该怎么学习，您也知道现在时常发生着这样的情况：艺术环境宽松了，艺术风格多样了，意识形态多元了，包容性更大了，我们很多画家都去国外考察、观摩、开阔眼界了，回来却无所适从，不知该怎么画了，并没有预想的那么识力高超。

全：我去美国考察、去西欧考察，欧洲所有的美术馆几乎都去看了。看回来什么体会？就是我心里有底了。美国的文化怎么样我晓得了，什么东西该否定、不该否定，我心里有数了。学习外国的东西不能盲目，要结合自身民族的文化，结合国情。什么是最好的？我认为适合自己的就是最好的。搞艺术、搞教育都如此。

陈：2004 年，您参与策划了中国油画家学会举办的《艺术家眼中的中国杰出人物》大型画展。“用艺术来肯定企业家”这是现实主义表现时代主题的一个创举，现实主义一直崇尚、歌颂时代的英雄。

全：这是党的十六大以后意识观念的一个重大转变。以前的任务是反映工农兵，歌颂人民英雄，现在认定企业家是我们国家社会主义建设的一份子，是推动历史前进的一份子。这是十六大的重要精神，我们艺术家的创作要体现。

陈：这个活动做得很严肃，没有猜想的商业性，展后所有的作品都收藏在中国美院的艺术中心。

全：所有的企业家都是全国工商联合会推荐的，中国油画学会邀请了

国内著名的肖像画家来创作,可谓是现实主义艺术创作的实践成果,肯定了这些杰出的企业家对社会前进的推动作用,弘扬了现代社会的精英才俊的创造力和奉献精神。

陈:一直以来,您是国家和地方重大的主题性、学术性美术活动的主持和当然评委,您以怎样的准则行使话语权、体现真正意义的学术?

全:通常是集体评议讨论,无记名投票。

陈:评委们的判断往往把握着文艺的方向,在艺术策略、审美取向上做着观念、意识、行为的修正。那么,在当前的艺术状态中,具有民族性和时代感的现实主义美术肯定是主流吗?

全:肯定是!大部分的优秀作品都是现实主义风格。宁波美术馆这次展览既有历史的题材,又有表现当代企业家这样的现实题材,这就比较好、比较全面了。

老师继续侃侃而谈。他的音乐情结,对音乐与油画、艺术与信息传媒诸领域的把握,延伸着艺术的听觉、视觉、情感限度。老师是乐于倾听的人,把我等晚辈学子看作是平等的“艺术同盟”。厚学博闻、游历广泛的他体现出君子胸襟、学者风范,精致地道所以从容自如。作为资深艺术家,他忠于理想,面向现实。他的作品尽显写实主义的精彩,附着浪漫主义的风雅。他意犹未尽地往返着,庄严地修正着,不断激活着心智,跳出故旧和狭隘,荡然地雍穆宽厚,山高水长。春风风人、夏雨雨人,他豁达执着本色的热忱谋事达人,直接或间接地嘘拂濡润着后学,以他的见地和斐然成就恩惠于后贤,深刻烙印在艺术文明的史册。卓越的现实主义作派,让事事携

上激情,充满力度,使日常的状态变得熠熠生辉而极具震撼力。他曾激起多少同道的美丽憧憬,然江河都往海里流,海却不满。

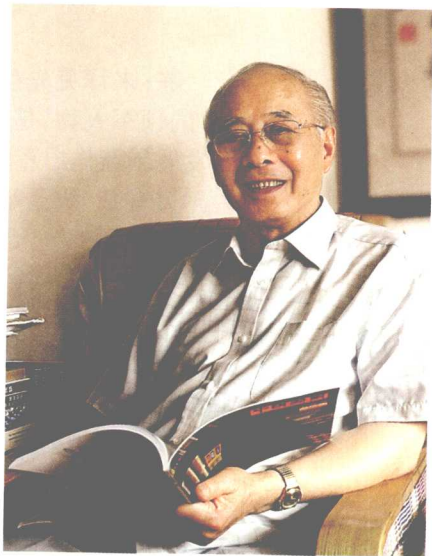
《高加索的傍晚》 30cm×50cm 布面油画

传统 生活 时代

顾生岳访谈

○陈琦

顾生岳，祖籍宁波镇海，1927年生于浙江舟山。1949年毕业于上海美术专科学校，后入中央美院华东分校（今中国美术学院）深造，1952年毕业留校任教至今。历任浙江美术学院中国画系主任、杭州市美术家协会主席、浙江画院副院长、浙江人物画研究会会长、中国工笔画学会顾问、中国工笔画艺术委员会副主任等职。作品多次在国内外展出、获奖、入选典籍，被美术馆、博物馆收藏，并有十余种个人画集、理论和技法专集及教学录像带出版。

时 间:2005年8月

地 点:杭州之江饭店

采访人:陈 琦

陈:来拜见先生,心中升腾着积久的感恩,您被誉为“浙派中国人物画”的领军人物,是一位对推进中国画学科建设和教学改革,以及中国画的发展创新作出重大贡献的教育家和艺术家。曾几何时,您那些形体把握游刃有余,线条笔墨灵动,放逸着犹如舞蹈般的韵律,形象塑造真切感人的速写和工笔人物画的印刷品,是众多后学者的“案头清供”。您在工笔人物画和速写上的至高造诣,在全国范围内产生着巨大而深远的影响。欣喜的是,2004年9月,集先生速写艺术之大成的作品展在中国美术学院美术馆揭开帷幕,并持续在上海、温州、北京等地巡展。这个集艺术教育、艺术欣赏为一体的作品展反响很大,很有感召力,赢得了经久的喝彩。这个作品展还是省委梁平波副书记提议的。

顾:是的。现在速写不很重视了,大家普遍用照片来代替。艺术实践淡化了基本功,艺术创作淡化了生活。梁书记大概是从这个角度考虑,希望我举办个速写展览。

陈:这个展览很全面,您创作的所有精彩的经典作品都与观众亲切见面了,让我们再度领略了艺术的圆满。

顾:作品有200幅左右,一部分是原作,一部分是喷绘的。喷绘的效果不错,加上装在镜框里,有的老师没看出来,还对我说,你的作品很大啊。

陈:整个效果出奇的好!顾先生,我在学校担任基础课教学工作,我一直按我的水平和理解指导学生坚持画速写。

顾:打好扎实的基本功很重要,不管你是搞抽象的也好,搞变形的也好,搞动漫的也好。林风眠先生当年也有变形的,但他有一句话:画什么画都好像“飞蛾作茧”,意思就是必须打好基本功,不然就不能脱壳而出,不能飞上天。