

学院派书系

主编 / 贾德江

刘秉江
陈开民
陈 行
温 瑛
刘汝阳
张铭淑
李 燕
吴自忠
张 延
张为之

北京工艺美术出版社

XUEYUANPAISHUXI

学院派书系

(第二辑)

主编 / 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学院派书系. 第2辑 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2009.7

ISBN 978-7-80526-839-2

I. 学… II. 贾… III. ①美术—作品集—中国—现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. J121 J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 093045 号

总体策划: 傅以新

封面设计: 傅以新

责任编辑: 姚亚萍

责任印制: 宋朝晖

学院派书系 (第2辑)

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开 本 635 × 965 1/8

印 张 25.5

版 次 2009 年 7 月第 1 版

印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1 ~ 2000

书 号 ISBN 978-7-80526-839-2/J · 740

定 价 118.00 元

学院派的力量

文 / 贾德江

在当今中国画坛，无论是哪一个画种的艺术家的，他们叩开艺术之门的方式基本上有两种：一种是经过高等美术院校的教育，接受过专业训练后而卓然成家的；另一种则是学院之外的一大批靠勤奋刻苦自学成才，或进入“师门”由师傅传授技艺而登堂入室的。前者已习惯地被称为“学院派”，后者常常被称之为“自学派”。我们并不否认这些“在野派”的莘莘学子中的一部分会有大的作为，事实上非学院派而有所成就者已历历在目，如齐白石、叶浅予、石鲁、黄胄、程十发、黄秋园、陈子庄等大家都是自学成功的典范。但是，由此绝不能忽视学院派的力量。

“学院派”亦称“学院主义”，是十七世纪起在欧洲各国官办美术学院中形成的流派，是以保守、复古的观点排斥其他学派的艺术创造与革新，为封建贵族或资产阶级的政治服务的学派。这一名词在20世纪五六十年代被借用到中国画坛来，其原有的含义已不复存在，而是泛指经过“学院式”教育的画家所形成的派别。尤其以国内最高学府的中央美术学院为代表，形成了中国“学院派”的主流。

那时的中央美院凝聚了中国现代最优秀的一批艺术家，高举着“整理中国艺术，介绍西洋艺术，调和中西艺术，创造时代艺术”（蔡元培语）的学术主张，培养了一批又一批美术界的栋梁。他们或在大学的课堂上担负着薪火相传的教学重任，或活跃在中国画坛为新中国美术的辉煌点燃生命的火炬。他们的人数不多，却星罗棋布在全国不同的岗位上显示出“学院派”的力量。那时的中央美院每年每个班只招收几名学生，考取之难难于上青天，不像现在大面积的扩大招生。人们称羨那些能在中央美院就读的学人为“天之骄子”，人们仰望他们能有幸聆听画坛大师的谆谆教诲，人们也关注他们的艺术轨迹。他们虽然是少数，但他们大都不负众望，同样以自己的努力和勤勉创造了一幅幅时代的图画，以各自不同的追求和面貌，在不同时期展示自己的艺术风采。他们是当代中国画坛的中坚力量，主宰着中国画坛的艺术方向，体现出由传统走向现代的艺术思想和借古开今的风格魅力。

弹指一挥间，近半个世纪过去了，这些“学院派”的画家，经过了“文化大革命”的浩劫，沐浴了改革开放的阳光，积累了大半生的艺术经验，确立了自己实实在在的观念；他们不赶风趋潮，也绝不在老路上爬行，而是一步一步地循序探索，稳扎稳打地踏实迈进。其中，就包括在本书中介绍的十位画家。这十位画家都是“文革”前中央美院中国画系毕业的本科生、研究生，毕业之后有的在大学里任教，有的在专业美术机构从事创作活动，但他们从未动摇过自己的信念和艺术追求，从未放弃过自己的笔墨生涯，且在不同的领域创造了自己的笔墨语言，显示了学院派的力量。

瓜熟是以蒂落为标志的，艺术家的成就是由作品自身显示的。我们试图以《学院派书系》的丛书形式，一辑一辑地出下去，直到较全面地反映出这些“学院派”画家的基本面貌为止，当然也不会只局限于中央美院。

“行之苟有恒，久久自芬芳”。我国东汉书法家崔瑗的这两句诗所包含的哲理，不仅对于这些“学院派”画家是确切可信的，也是对于本套丛书的警醒。如果真的持之以恒把这套丛书做好了，“芬芳”自然是永远的。

2009年元旦

目 录

刘秉江作品	1 — 20
陈开民作品	21 — 40
陈 行作品	41 — 60
温 瑛作品	61 — 80
刘汝阳作品	81 — 100
张铭淑作品	101 — 120
李 燕作品	121 — 140
吴自忠作品	141 — 160
张 延作品	161 — 180
张为之作品	181 — 200

刘秉江

1937年生于北京。1961年毕业于中央美术学院，师从董希文教授。

现任中国美术家协会理事，中国美协壁画艺术委员会委员，中国油画学会理事，中国壁画学会理事，北京美术家协会油画艺委会委员，中央民族大学美术学院教授、硕士研究生导师，第六届、第七届、第十届、第十一届全国美展评委，1961年至今在中央民族大学美术学院任教。

自1959年以来，本人作品曾多次参加历届全国美展和全国性大展。自1980年以来本人油画作品、重彩及素描分别在美国、日本、法国、土耳其、意大利、新加坡等国举办过联展和个展，多幅作品被中国美术馆和各国收藏家收藏。1982年与周菱创作北京饭店壁画《创作·收获·欢乐》获1984年第六届全国美展银奖，于1999年获美国

“富达杯20世纪末亚太艺术大奖赛”银奖，并于2004年5月获首届全国壁画大展最高奖。1986年油画《舞蹈的裸女》在法国巴黎获ARTS TI QUEDULYS沙龙奖章。自1983年至今曾分别应邀赴日本、法国、西班牙、英国、荷兰、比利时、意大利、德国、奥地利、新加坡、印尼等国进行交流访问、艺术考察。

出版个人画集有《刘秉江新疆速写》、《刘秉江少数民族速写集》、《刘秉江速写》、《刘秉江画集》、《从写实到象征——刘秉江现代装饰风格》、《名家名画·刘秉江油画作品》、《当代名家素描精品·刘秉江》、《当代名家重彩精品·刘秉江》、《中国当代著名画家大系·刘秉江》、《刘秉江周菱壁画集》、《当代名家技法精解·刘秉江写实主义油画》。其油画作品、壁画作品、重彩作品及速写作品分别编入大型系列画集《中国现代美术全集》中的油画卷、壁画卷、水粉卷和速写卷。油画作品编入大型画册《二十世纪中国油画》。艺术传略分别编入由中国、美国、英国编撰的《当代国际文化名人》辞典。

序

■ 冯 远

刘秉江，当代中国著名画家、教授。1961年他毕业于中央美术学院，师从董希文先生，后执教于中央民族大学美术学院。将近50年来，他创作了大量的油画、壁画作品，以及重彩画、水墨画和水粉、素描、速写等作品，其中尤以壁画《创造、收获、欢乐》，油画作品《塔吉克族婚礼》、《一个少女的正面和侧面》，重彩画《母与子》、《芳菲时节》、《香蕉傣女》、《少女与牛》等作品广受好评。刘秉江曾游学考察美、日、法、意等多个国家进行学术交流，举办展览，并获国内外博物馆专业机构收藏，同时出版了大量的作品集。其所涉及画种领域之广、表现题材之丰富，采用不同材质和形式手法之多样，在当今美术界和同辈艺术家中都是不多见的。

刘秉江早年接受的是学院写实风格油画的严格训练，乃师董希文关于油画民族风和装饰风的学术观点，给了他以深刻的启迪和导引。他继承了先生用线之所长，又吸收了黄永玉先生的白描手法，练就了一套造型扎实、结构准确、形象传神的过硬的写生功夫，这为他日后的创作的多样发挥奠定了极好的基础。刘秉江从钻研油画技法入手，善于用色彩陪

衬线来结构形，用富有肌理效果的色彩与笔触塑形。他又有分寸地在油画中引入平面装饰的语言，减弱了体积感，增强了平面构成意味，突出了线的韵律节奏与厚重绚丽的色彩组合因素。多年深入少数民族地区生活的经历，使他掌握了大量的民族传统艺术中丰富生动的图形纹样，加上有选择地借鉴吸收了奥地利绘画大师克里姆特和埃及·席勒、印象派画家塞尚和意大利画家莫迪里阿尼的绘画语言形式，使他在油画创作中形成了鲜明的民族性特征、装饰性特色和某种程度上现代绘画的特点。如果说刘秉江在油画中还有意识地保留着相应绘画性语言的话，那么他在上世纪70年代初期，与黄永玉先生共同在高丽纸上进行的重彩装饰画风的技法探索实践，则显得相当程度的自觉、自信、自由。由此也拓展了他通向理想憧憬的创新之路，率真自如地表达感知的绘画方式，去追寻似与非似、若梦若幻的现实与彼岸世界联系的广阔空间。

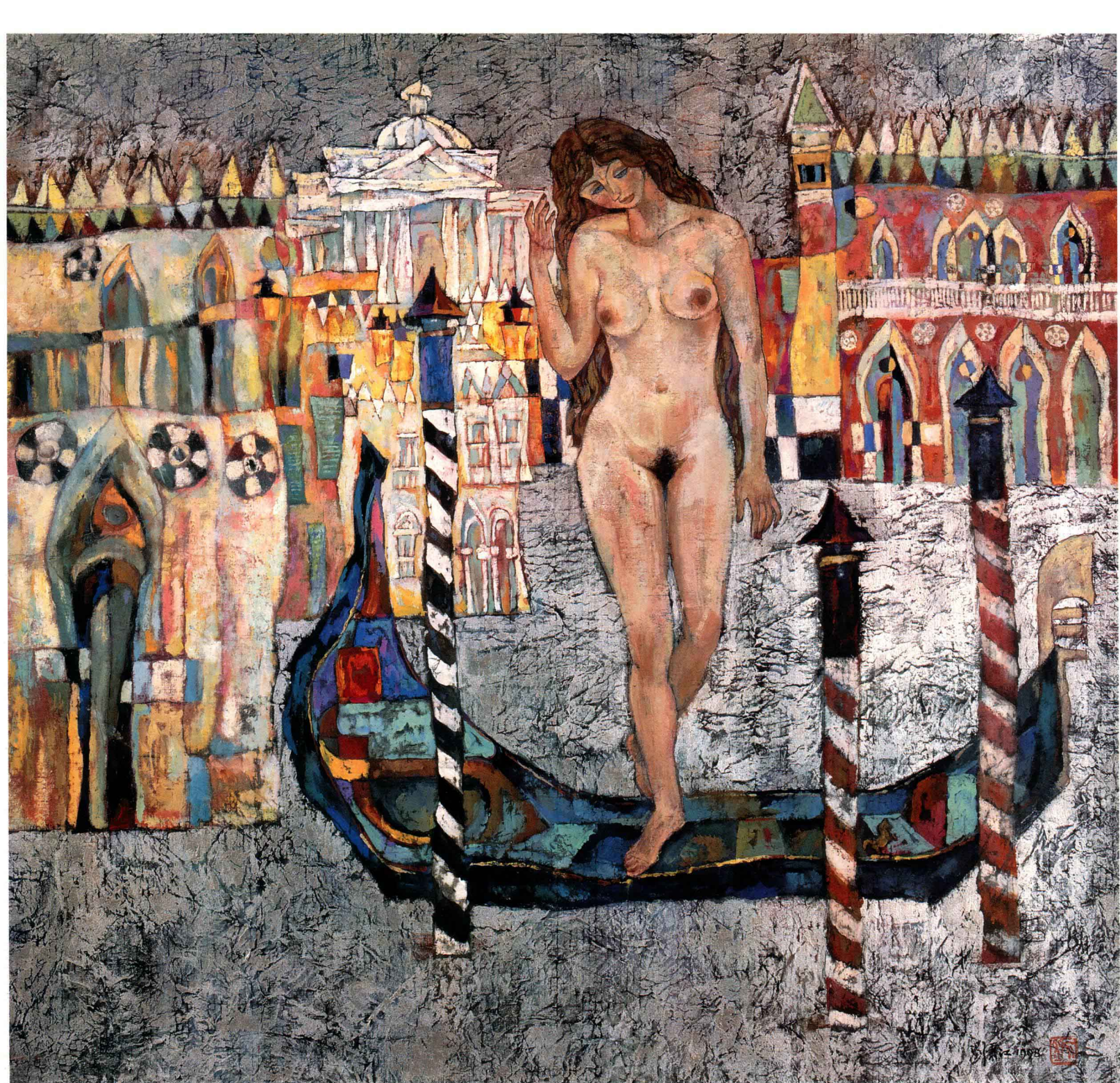
生活中的刘秉江更多地显得矜持内敛，但是处于创作状态中的刘秉江，却是感性和富于热情则坦露无疑。他和他的同代人经历了共同的动荡与磨难，忍受着求艺道路的坎坷与困顿，

摇蓝曲 1991年 纸本 98cm × 100cm

在他身前身后不断有同样富有才华的同道经不住艰难磨折和缺乏意志力而中途放弃，但是勤奋的刘秉江、痴情的刘秉江却是在逆境中找到了“乐不思蜀”的“净土”。他义无反顾地从写生、写真、写实切入，又从写意、写心、写情与表现、象征的天地中跃出，按照他理想中的“美的法则”，去创造一个属于刘秉江的艺术世界，寓写实与夸张相融和，提炼出风格独特的造型规律，并赋予其主观性情感色彩融入装饰性绘画技巧，从而打开一扇通往确立个人艺术面貌的缪斯之门。刘秉江在他的《创造一个世界比描绘一个世界更

重要》的短文中写道：“……面对画布，我所寻找的是‘真实性’与‘假定性’结合在一起的一个可以任意漂浮的空间，也是现实难以存在的另一个世界。这其中童年寻梦时自娱与游戏的动机，有对转瞬即逝的美好现实的挽留和对有缺憾的现实的修补。它不是，也不应是现实的简单再现，而是现实的再创造，即是染上自我色彩的现实的亮光来折射出的一个自我世界，这是一个摆脱苦痛、盼望完美的境界……惟尊重传统、赞叹完美、勇于探索才是艺术家真正的出路。”诚然，在刘秉江的创作生涯中，油画、壁画、重彩画

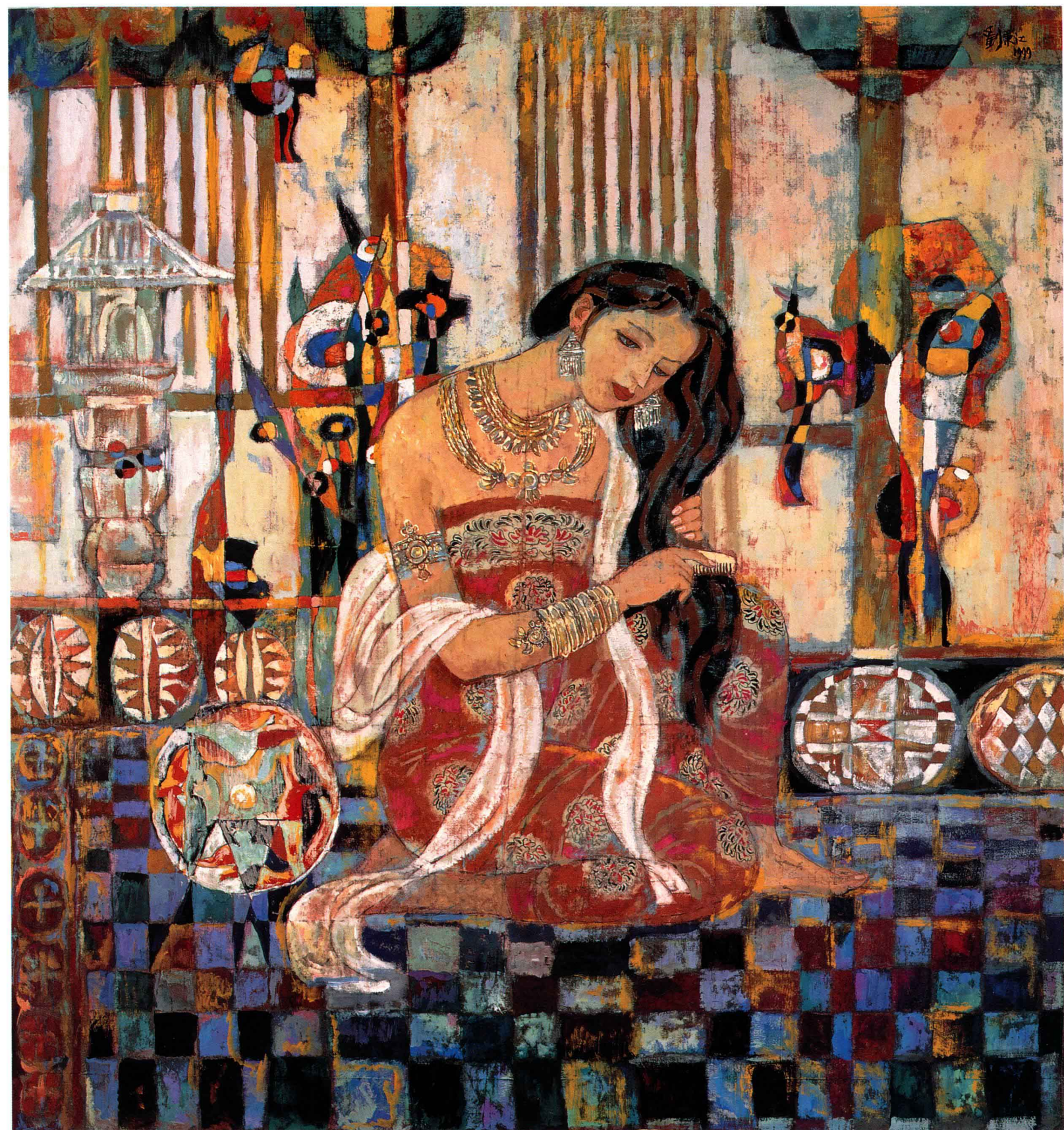
威尼斯情结 1998年 纸本 105cm × 100cm

三位一体的相互影响互为补充，对油画新路的探索思考触发了创作重彩画的艺术灵感；壁画创作实践又使重彩画的语言更加鲜明与纯粹。而前者又旁敲侧击地使油画语言从学院派的写实模式中解脱出来。三者互动，立体交叉地构成了刘秉江艺术创作的演变历程与审美价值追求。

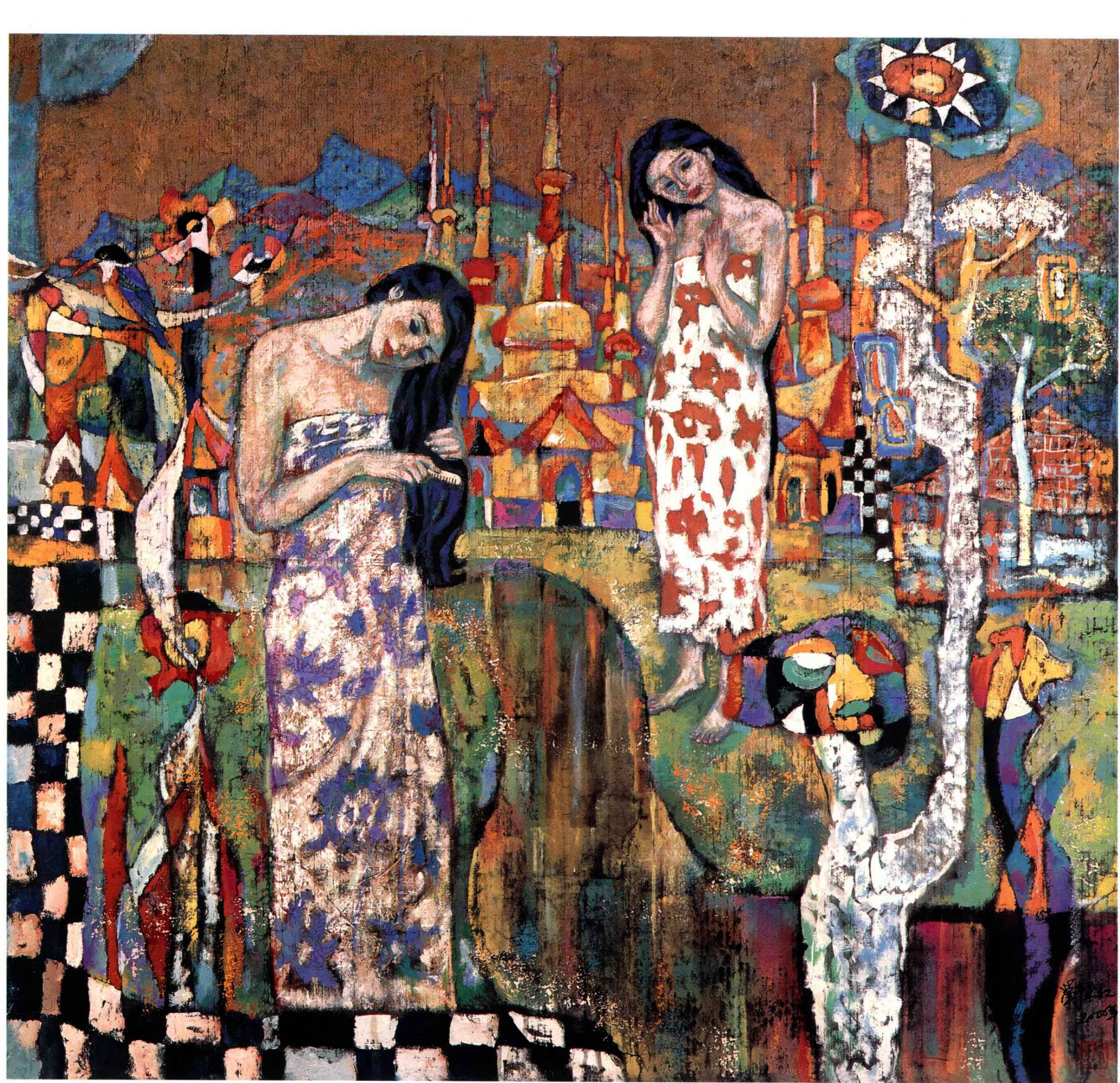
近年来，刘秉江陆续又创作了一批水墨画，中国画的材质颜料加上中西融合的表现手法，西域风情、南亚情调、印度佳丽、龟兹乐舞，中国画的写意线条率意放达，平面勾勒与敷色的人物造型曼妙生动，淋漓酣畅的色墨文

汇中保持着贯有的明亮艳丽的风格……诚如斯人所言：“出于对美与爱的悟性和对智慧人生的追求，我尽其所能地工作着，从不敢懈怠，其间的艰辛与苦闷、顿悟与欣慰，反反复复地徘徊在这漫漫长路上，同时也体味着创作历程中的快感。此时，我意识到这是又一层次的开端，心中还有种种冲动在激荡着我。我想，我还会再画出一批画来的。”

（作者为中国文联书记处书记、中国文联副主席、中国美协副主席）

理妆图 1999年 纸本 100cm × 100cm

瑞丽江畔 2000年 纸本 93cm × 98cm

劉秉江 丙戌冬末

西域舞步 2006年 纸本 68cm × 68cm

和田琴韵 2006年 纸本 68cm × 68cm

弹都塔尔的少女 2007年 纸本 68cm × 136cm

丁亥冬劉東江作龜茲樂舞

龟兹劲舞 2007年 纸本 68cm × 68cm

龟兹劲舞 (局部)
2007年 纸本

印度佳丽 2007年 纸本 68cm × 68cm