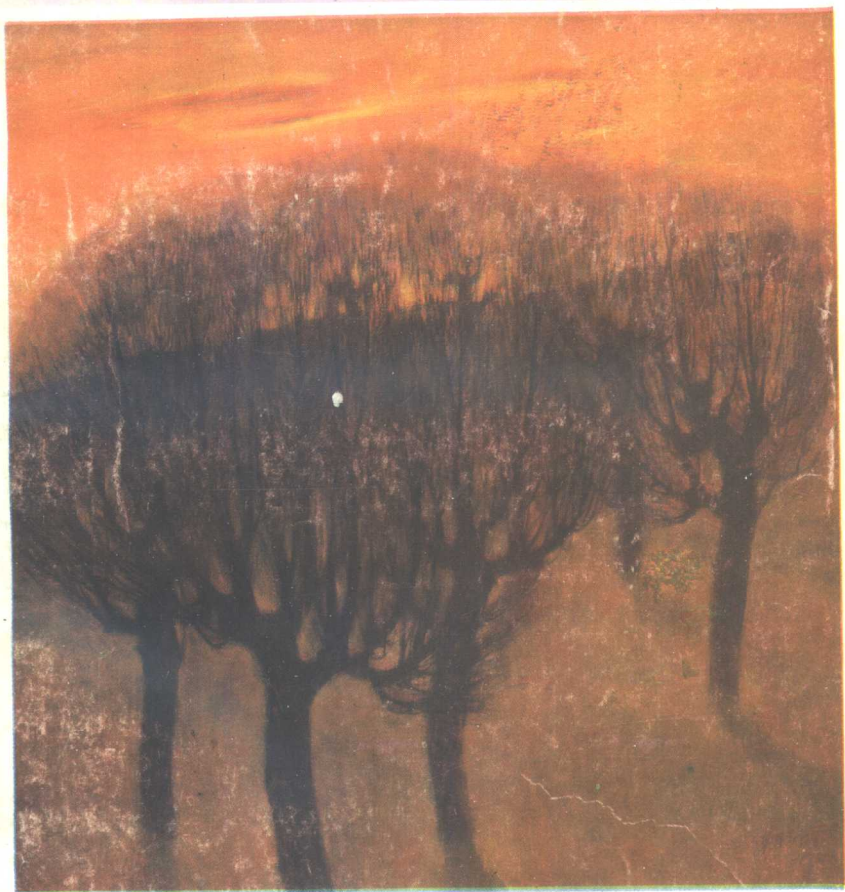

油画艺术的春天

中国艺术研究院
美术研究所 编

文化艺术出版社

油画艺术的春天

中国艺术研究院
美术研究所 现代美术研究室编

文化艺术出版社

油画艺术的春天

中国艺术研究院美术研究所

现代美术研究室编

人民美术出版社出版

〈北京前海西街17号〉

新华书店北京发行所发行

北京通县潮白印刷厂印刷

开本850×1168毫米1/32印张5.51字数193,000

1987年7月北京第1版 1987年7月北京第1次印刷

印数0,001—3,500册

书号8228·166 定价2.25元

前 言

今年春天，在安徽泾县举行了油画艺术讨论会。与会人员撰写的学术论文(含会上发言)近四十篇，本书是这些论文的选集。

论文的主要内容是艺术观念的更新和我国油画艺术的发展问题；另有外国绘画(主要是现代绘画)发展状况的评介。

论文大多出自油画家手笔，少数为理论家及在国外留学、进修的画家提供。

会议根据党的“百花齐放，百家争鸣”精神召开，不同观点畅所欲言。与会者对许多问题的看法基本一致，不同的都予保留。本文集的选编也是这样。凡持不同看法与主张，有的即使是错误而有代表性的意见，都收了进来，以便于探讨与争鸣的继续展开。

由于篇幅限制，有些文稿因内容重复未能选入；有的在文字上作了不同程度的压缩与修改，如有不妥，由编者负责。

本书由华夏、张祖英、张蔷、陶咏白、陈醉、翟墨选编。

1985年9月

目 录

前言.....	编者	1
迎接油画艺术的春天.....	油画艺术讨论会领导小组	1
6 ——油画艺术讨论会纪要		
引玉谈.....	罗工柳	11
要多样, 不要一统.....	艾中信	14
对油画的思考.....	吴冠中	18
时代的挑战与油画的思考.....	闻立鹏	26
关于油画的辩证.....	周昭坎	39
观念的更新.....	翟 墨 张祖英	44
艺术家质素和艺术的社会环境.....	尚 扬	56
关于油画的发展.....	贾涤非	64
油画创新的思考.....	周 庄	69
略谈我国油画艺术的发展.....	张华清	82
油画艺术创新琐谈.....	雷正民	90
对我国油画发展的看法.....	安永斯	98
中国油画面临的两个问题.....	方 舟	102
民族化, 还是个性化?	荆鸿魁 克里木·纳斯尔丁	110
从“油画民族化”谈起.....	李秀实	117
“画画无正经, 新鲜就中”.....	杨松林	120

浅谈“丑”	沈加蔚	126
谈油画的意象造型	谢意佳	133

形式的解放	陈 醉	140
试谈油画风格的探索	陶咏白	153
探索随感	孔柏基	164
油画艺术语言的个性	陈丹青	169

我的批评观	皮道坚	176
-------	-----	-----

中国油画发展的环境和背景	水天中	182
回顾中国早期油画运动的风格、流派之争	朱伯雄 陈瑞林	193

在传统与现代之间思考	詹建俊	203
现代主义艺术之后	郑胜天	212
不可避免的选择	王 鲁 一	223
中国油画的民族意识和时代要求	查 立	227
一瓢远水	顾月樵	233
抽象绘画及其它	张 善	237
抽象绘画的功与过	曹达立	247
西方现代绘画的历史渊源	徐书城	252

附录:

吴作人致油画艺术讨论会的信	261
刘海粟致油画艺术讨论会的信	262

王朝闻致油画艺术讨论会的信.....	263
吴作人在油画艺术讨论会闭幕式上的讲话.....	265
油画艺术讨论会《简报》节录.....	267

迎接油画艺术的春天

——油画艺术讨论会纪要

党的十一届三中全会以来，我国油画艺术事业出现了前所未有的兴旺景象。理论与实践上都提出了亟待研究与探讨的问题。由中国艺术研究院美术研究所和中国美协安徽分会主办，中央美术学院、北京画院和《美术史论》编辑部共同参与筹备的油画艺术讨论会，于今年四月下旬在安徽泾县举行。安徽省给会议以极大支持，省委、省文联有关领导人出席了大会。应邀与会的有各地部分中青年油画家、美术理论家和国外留学、考察的青年画家共七十余人。老一辈油画家、美术理论家吴作人、刘海粟、王朝闻、罗工柳、艾中信和吴冠中关心会议的召开，大多亲临会场就油画艺术的发展问题讲了话，有的作了书面发言。应邀与会人员撰写有学术论文近四十篇；会上安排有评介外国绘画发展状况的学术讲座多次。

—

这次会议是在进一步贯彻“对外开放、对内搞活”政策，和“百花齐放，百家争鸣”方针的新形势下召开的。与会者们怀着迎接文艺春天的喜悦心情，就观念更新与油画艺术的发展问题，展开了热烈、活跃而融洽的讨论，体现了各抒己见、自由探讨的学术新风。绝大多数同志对许多问题的看法基本上一致。

现将包括不同意见在内的会议内容综述如下：

与会人员一致认为，油画艺术更大发展的前提，是艺术观念的更新，而观念的更新，与进一步清除“左”的思想影响关系极大。十一届三中全会以来，美术界的反“左”，主要是政治思想上收效较多，对于艺术思想与理论上的“左”，还没有认真清除，一俟气候适宜，便会有所表现。最明显的是公式化、概念化与单一化现象，在近年各地的油画创作中曾一度抬头。大家认为，这种情况的发生，与如下问题中涉及的“左”的束缚，是联系在一起的。

（1）“题材决定论”。大家认为，公式化、概念化与单一化现象是随着“题材决定论”的存在而存在。主持展览者如自觉不自觉地带着“题材决定论”观点来征集与评选作品，应征者也自觉不自觉地按照约定俗成的要求与模式来进行创作，结果殊途同归，就会出现“千人一面”的局面。一种意见认为，“为政治服务”的口号虽没有再提，只要表现政治内容的要求还存在，“题材决定论”的问题就难以避免，唯一解决问题的办法，就是不要在内容上划框框，片面强调表现政治性题材；有人甚至认为越是表现政治内容的作品，艺术效果越差。还有的认为，为了发挥油画艺术的特殊性能和保持油画的“纯绘画性”，一定要从政治图解和主题性、情节性文学因素的樊篱中解脱出来。多数同志认为，让油画为政治概念作图解的做法应坚决避免，但却不能走到另一个极端，认为政治性题材就不可以入画，画了就必然成不了艺术作品。事实上，以重大政治事件为题材，又有高度艺术性的油画巨构，外国历史上屡见不鲜，将来也不会失去光辉。这说明政治性内容并非不可以入画，关键在于如何表现。把政治题材画成为说明性的图解，不能归罪于题材，而是没有

表现好的缘故。因此，从作者来说，既要有政治责任感，又要从实际出发。在生活感受和表现能力上有条件把重大题材表现好的应当努力去表现。如若不然，就不要在重大题材上“押宝”而置艺术质量于不顾。从评选者来说，要牢牢掌握内容与形式必须统一的评选标准，而不单纯从题材上看好坏。关于绘画上的文学因素(如情节性、主题性)，要看是否适宜于视觉艺术来表现，凡是适宜的，就应当允许。忽视这一点，对多样化不利。大家同意“要多样，不要一统”的提法，认为不仅题材内容与形式风格要多样，就是创作方法也不能一统于现实主义，而应向多样化发展。同时，对于艺术的认识功能与教育功能都应通过审美功能来体现的重要意义，也有进一步的理解。

(2)“油画民族化”。有同志认为，“油画民族化”的口号缺乏明确的内涵，并有“强制性意味”，容易简单化地形成规范化的模式而产生弊端：在对于油画这一外来画种的基本技法的学习尚有种种困难(如难以见到外国油画原作和缺乏师资)的情况下，过早地提出要以民族风格来加以“化”之的任务，这对其基本特征和精深技艺的掌握，显然不利。再说，只要这种“民族化”要求一经变成为模式，甚而视为评画的标准之后，就必然会影响艺术独创性的发挥，和非民族风格油画的存在，从而与多样化要求相违。对于外来画种要求具有本民族的风格是无可非议的，但要注意的，民族风格不单纯是外在形式的问题，而是内在精神气质、审美需要与理想的自然流露，需要长期的艺术实践才能形成，决非简单从事和搞模式可以奏效。有同志认为，“油画民族化”的提法本身并没有错，原来就是作为长期的奋斗目标来提的，至于引起了副作用，那是对口号的理解不当所致。

另有同志不同意把继承传统的艺术作为主流来提倡，认为“在艺术创作的指导思想上，要突破所谓‘民族传统’、‘民族风格’的层层束缚”，另行创造世界性的“崭新的艺术形式”。

(3) 创作个性。对这一问题的讨论，在会上占有突出的地位。与会人员普遍认为，由于创作个性长期受到极“左”思潮的压制，直到如今，其残余影响的危害仍相当严重。诸如，可怕的单一化，有如“千军万马过独木桥”，许多作品里面“没有作者自己”等说法，就是某些情况下，创作个性被压制到泯灭程度的写照。

从艺术的本质上看，美术创作是一种带有强烈个人色彩，强调个性的尽情流露，进行美的创造的精神劳动。不能想象，创作个性受压抑，油画艺术仍然可以得到发展。因此要求彻底解放创作个性，充分发挥创作个性的作用，是所有与会人员一致的呼声。有同志认为，创作个性的解放，就是放手让作者去画自己爱画的东西；就是象“文艺复兴”那样去表现人，还人以“人”的面貌；就是要把个性提到民族性、世界性之上，认为民族性对世界性来说是个性，对画家来说又是共性，画家既离不开这个共性，但要以自己的个性去突破它，不被它所吞没。许多同志认为，创作个性必须得到充分的发挥是无庸置疑的，但绝对自由的创作个性并不存在，任何创作个性都不能不受社会历史的制约。不过，如果画家的思想感情与人民相一致，他的创作个性与群众的审美需要相吻合，他的嬉笑怒骂与人民的爱憎好恶是一回事的话，那就任他怎样创作，也必然会感到非常的自由。这说明个性与共性是辩证的统一体，社会主义或爱国主义的共性，是寓于作者的个性之中，不是彼此分离与对立的。

不少同志指出，有了创作自由的客观条件，还必须画家自己的追求与探索，然后才可以形成完美独特的创作个性。否则，过了“独木桥”却又有不知所措的茫然感，以致盲目地“跟”。因此，为了创作个性的形成，和懂得如何发挥其作用，还应当从思想文化素养、技巧锻炼、传统学习和生活感受等方面下功夫。只有这样，才能扩充个性的容量，获得最大限度的自由，从必然王国走向自由王国的境界。

这次会议重要收获之一，就是对创作个性问题重要意义认识的加强。大家深感发扬创作个性，远比保持某一画种的特点重要。保证和发扬创作个性，应视为解放艺术生产力的金钥匙，有了这把金钥匙，创作上的许多问题就可以迎刃而解；反之，失掉了它，那就不但产生不了好作品，同时也取消了多样化，也无法创新，无法形成艺术的民族风格。

（4）画家与观众。在这一问题上的“左”的表现有三：一是把画家对观众的尊重作简单化的理解，以为画上的每一笔一划都要为观众所能接受，这给画家增添了不必要的负担。大家认为，只要与人民同心，称得上是人民的画家，他就可以象雄鹰一样自由飞翔，“随心所欲而不逾矩”。二是在画家与观众之间，只强调前者向后者学习，而忽视后者在审美能力上的提高。作为人类灵魂工程师的人民画家，无疑也是提高人民审美能力的教师。三是把“群众鼓掌、专家点头”（即“雅俗共赏”）作为唯一的、最高的评价作品的标准。大家认为，我们应当继续大力提倡“雅俗共赏”，但为了适应不同层次观众的不同作品的情况，需要不同的评论标准，因而，“雅俗共赏”不能视为唯一的标准。除了“雅俗共赏”的而外，“雅”赏而“俗”不赏的，不一定坏；“俗”赏而“雅”不赏的未必就好；某些高水平的作品，在目

前来说，属于“雅”赏的一路，还难以为多数人接受。也有另一种说法，认为“雅”赏“俗”不赏者佳，“雅俗共赏”者次之，“俗”赏“雅”不赏者劣。

(5) 理论与创作。创作上存在的束缚，几乎无不与理论上的“左”相关。由于美术理论受到“左”的干扰，充当过伤害创作的“棍子”，因而有的发言流露了对理论的反感，认为“理论、逻辑越多越画不好画”，“反对以一种统一的理论和观念作为艺术作品鉴赏标准”，认为那“是对艺术表现中艺术家自我意识的决定作用的否定”，“是根本违背了艺术自身的规律的”。搞理论的同志表示不应做生硬说教的裁判员，对作品要作实事求是的分析，要做画家的知音与朋友；认为评论不能只给作品做解释，评论是创造，应以自己的创造去启发对方的创造；评论的形式也应当是“有意味的形式”。还有同志提出，应树立艺术发展的立体观，画家、理论家与观众三者应视为一个整体，开展“接受美学”的研究。

会议认为，不少画家对理论的兴趣在增长，水平在提高。好些画家认为，时代的发展促使他们要开拓新的领域，更感学习理论的重要。通过会议，大家进一步认识到实践与理论的相互依赖与促进的关系，认识到理论离开实践就要落空，实践离开理论就会产生盲目性；任何画家的创作实践都自觉不自觉地有一定(正确或错误)的理论作指导。

(6) 现代派绘画。对于现代派绘画的评价，大致有这样两种：

一种认为，过去把现代派当中某些怪诞的局部现象，当做现代派的全局来否定，不能服人。如采取客观态度对其全局进行研究，就会发现，“现代派艺术的产生，不是偶然的或者属

于哪一个阶级的现象，它是历史的必然。”正由于“当前世界艺术发展的总趋势和人们所处的当代世界现实是和谐的”，“国家现代化程度越高，这种和谐感越明显”，而且更重要的，还在于现代派艺术，在扩大新的审美领域，“传播现代观念，启迪新的思维方式，鼓动创造精神，革新民族意识等方面的重大意义”。同时，还由于“现代派绘画是极端自由的”一种画派，不论怎样反对也阻挡不住。因而认为，它必将成为艺术发展的总趋势而发展下去。

多数同志对西方现代派绘画比过去作了更多的肯定，但不认为它是艺术发展的总趋势。认为西方现代派绘画的产生，与特定的社会发展分不开，承认它有一定的合理性与进步性，“特别在一些艺术观念和方法上，有着与现代社会发展相应的艺术现代化的必然表现”。认为现代派绘画对可视性与形式美的强调，有助于绘画语言的发展和绘画表现力的丰富与扩大。对于油画的形态、色彩、肌理、空间、材料等的深入研究，诸如几十种造型要素、色彩的构成方式、各种材料的尝试、多种空间表现、平衡、比率、级数、渐变、知觉、心理等现代绘画知识与理论的新探索，都是值得借鉴和研究的课题。但认为现代派绘画的那种反传统、反理性、反写实和强调直觉、强调纯绘画的理论是片面的；认为现代派绘画所反映的消极、空虚与绝望等精神内容，以及表现形式与手法的晦涩离奇，是难以理解和接受的。

二

为了油画的发展与腾飞，大家情绪昂扬，以改革者的精神，

对油画的发展趋势提出了种种设想与展望：

一种看法认为，随着我国社会现代化的发展，油画也必然向现代派发展。我们近几年，“对现代派艺术、抽象绘画的争论的实质就是中国人要不要生活在现代”的问题，“现代派艺术家那些有价值的观念及规范”已形成了传统；而且这种艺术在我国已经出现，正在发展，作者与观众的面都将扩大。

另一种看法认为，随着“开放”政策的实施，西方现代艺术（泛指包括现代派艺术在内的现代新艺术），将对我国长期封闭的传统带来冲击，打破油画原来的一统天下，必将导致只有“真”与“假”，没有“好”与“坏”，一视同仁的油画艺术的多元化。

还有的看法认为，在多元化的发展当中，具有民族特色的油画不应成为主流，要着重提倡的是无疆界的国际性艺术的发展。

多数同志认为，我国油画事业“经过半个多世纪以来的努力，很有成效，无须按照现代派的观点全盘否定过去，否定我们已经取得的成果”。“西方现代绘画的道路，不就是我们今天的道路。那种简单的移植和模仿西方的作法，或以西方现代派来代替我国的艺术现代化的尝试”，都是不成熟和错误的表现。我国艺术现代化问题的解决，主要应靠我们自己的创造，一方面努力适应本国社会主义发展的需要，另一方面要在这一基础上学习外国。拒绝学习与全盘照搬外国，都要重复前人的错误。

结合油画发展前景的探讨，有的发言从纵的方面，评介了西方艺术发展的规律与趋势。比如，认为“古代艺术是单一的，现代艺术是多样的，后现代艺术是综合的”，“古代艺术是传统的，现代艺术是反传统的，后现代艺术是对传统自由吸取的”，

“古代艺术是对问题的解答和说明，现代艺术是对问题的怀疑和提出，后现代艺术是艺术家和观众的共同创造”。另有的发言，从横的方面，结合哲学、艺术心理学探讨了艺术观念的扩展与更新。比如，认为“反映论不能代表马克思主义哲学的全部，只重反映论、忽视本体论，混淆主观与主体、客观与客体的界限，不承认人本身也是一个客观存在的小宇宙，不利于正确的认识世界”。以及主张反映艺术家心中的世界，要研究艺术的时空层次，要研究象性、态性、觉性、理性与视性等对于艺术创作的种种影响的论述，尽管这些论述是个人意见，许多地方尚待商榷，但有的地方，也有一定的启发作用。

不少同志就油画的技法、技巧与形式诸方面的问题，谈了许多意见。正在外国考察进修的同志，由于看过大量西方油画的真迹，深感我国油画在运用油画语言这个层次上，“还存在许多有待澄清的认识问题和亟待解决的实践问题”，认为我国油画在取得很大发展的同时，还存在“基本素质较差”、“品类不够纯正”、“油画语言基本层次这一档未能过关”和“缺乏学术层次”等缺点，为了能达到更高的层次，把西方正宗的“油画艺术语言的奥妙”学到手，提了许多值得引起重视的建议与意见。

会议还就油画的出路问题，讨论了艺术商品化与商品艺术化的关系问题。

与会人员一致认为，这次会议是成功的，象这样的学术会议在油画界还是第一次。会议不只较广泛深入地研讨了油画艺术本身的学术问题，而且涉及到各种绘画乃至各种艺术的共同性问题（如艺术的本质及功能问题）。尽管由于时间关系，对于好些问题和不同的看法没来得及很好研究与商榷，也尽管许多学术问题的解决，尚待我们今后的长期努力，不少问题，还只

能说仅仅开了一个头，也有的错误看法没来得及进行商榷，但是，这次会议较好地发扬了自由讨论的“群言堂”精神，对于许多问题的探索，不同程度地前进了一步，这是值得肯定和高兴的。

三

会议还就有关社会主义油画艺术事业发展的某些具体问题，进行了讨论。通过了向全国第四届美术家代表大会提出的，关于发展我国油画事业的倡议书，关于明春举行与会油画家探索性画展，和出版油画艺术讨论会文集的决定。我们希望社会主义与全国油画界的同志们，为发展我国社会主义油画事业共同迈出新的一步，迎接我国油画艺术春天的到来！

油画艺术讨论会领导小组

一九八五年七月