

风雅序人

中国

写实油画

十五家

夏葆元

徐芒耀

艾轩

刘孔喜

杨飞云

王宏剑

王沂东

郭润文

袁正阳

张利

龙力游

刘建中

郑艺

冷军

李贵君

风雅序人

中国

写实油画
十五家

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

风雅序人中国写实油画十五家 / 人民美术出版社编.
—— 北京 : 人民美术出版社, 2014.5
ISBN 978-7-102-06765-0

I. ①风… II. ①人… III. ①油画—作品集—中国—
现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第092154号

风雅序人
中国写实油画十五家

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部 (010) 56692190

(010) 56692181

策 划 禹 君

责任编辑 日 高 张 侠

设 计 韩 亮 胥 婧

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年5月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 39

印数: 0001—1500册

ISBN 978-7-102-06765-0

定价: 580.00元

版权所有 翻印必究

目 录

中国油画的黄金时代/高天民/6

夏葆元 作品索引/8

岁月如歌/陈丹青/9

徐芒耀 作品索引/26

守望与求索——中国当代油画家徐芒耀/李彬 唐真龙/27

艾轩 作品索引/46

从当代美术大势中看艾轩的艺术/栗宪庭/47

刘孔喜 作品索引/66

饱含浓情与诗性的青春绝唱/冯远/67

杨飞云 作品索引/86

古典艺术情怀——评杨飞云油画/黄冠忠/87

王宏剑 作品索引/106

天地人·风雅颂——浅析王宏剑绘画中的史诗意象和生命关怀/李镇/107

王沂东 作品索引/128

精美典雅的拱顶石——评王沂东的绘画/王兆军/129

郭润文 作品索引/150

关于郭润文和他的绘画/雷米·艾融/151

袁正阳 作品索引/170

袁正阳的绘画追求/冯瑗/171

张利 作品索引/188

走向纯粹/顾征宇/189

龙力游 作品索引/208

理想主义与现实品格/邵大箴/209

刘建中 作品索引/228

人有故事画有韵——记写实派名家刘建中/何频/229

郑艺 作品索引/248

解读郑艺/王登科/249

冷军 作品索引/268

冷军的“西园雅集”/小熊/269

李贵君 作品索引/288

“写实”油画历史框架中的李贵君/BQ艺术特刊/289

风雅序人

中国写实油画十五家

李贵君
冷军
郑艺
刘建中
龙力游
张利
袁正阳
郭润文
王沂东
王宏剑
杨飞云
刘孔喜
艾轩
徐芒耀
夏葆元

风雅序人

中国

写实油画
十五家

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

风雅序人中国写实油画十五家 / 人民美术出版社编.
——北京: 人民美术出版社, 2014.5
ISBN 978-7-102-06765-0

I. ①风… II. ①人… III. ①油画—作品集—中国—
现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第092154号

风雅序人
中国写实油画十五家

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部 (010) 56692190

(010) 56692181

策 划 禹 君

责任编辑 日 高 张 侠

设 计 韩 亮 胥 婧

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年5月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 39

印数: 0001—1500册

ISBN 978-7-102-06765-0

定价: 580.00元

版权所有 翻印必究

目 录

中国油画的黄金时代/高天民/6

夏葆元 作品索引/8

岁月如歌/陈丹青/9

徐芒耀 作品索引/26

守望与求索——中国当代油画家徐芒耀/李彬 唐真龙/27

艾轩 作品索引/46

从当代美术大势中看艾轩的艺术/栗宪庭/47

刘孔喜 作品索引/66

饱含浓情与诗性的青春绝唱/冯远/67

杨飞云 作品索引/86

古典艺术情怀——评杨飞云油画/黄冠忠/87

王宏剑 作品索引/106

天地人·风雅颂——浅析王宏剑绘画中的史诗意象和生命关怀/李镇/107

王沂东 作品索引/128

精美典雅的拱顶石——评王沂东的绘画/王兆军/129

郭润文 作品索引/150

关于郭润文和他的绘画/雷米·艾融/151

袁正阳 作品索引/170

袁正阳的绘画追求/冯瑗/171

张利 作品索引/188

走向纯粹/顾征宇/189

龙力游 作品索引/208

理想主义与现实品格/邵大箴/209

刘建中 作品索引/228

人有故事画有韵——记写实派名家刘建中/何频/229

郑艺 作品索引/248

解读郑艺/王登科/249

冷军 作品索引/268

冷军的“西园雅集”/小熊/269

李贵君 作品索引/288

“写实”油画历史框架中的李贵君/BQ艺术特刊/289

中国油画的黄金时代

高天民

西方油画自20世纪初正式传入中国以来，至今已有一个多世纪了。在这100多年的时间里，中国油画的发展可谓筚路蓝缕、苦难而艰辛——它是伴随着中国近现代苦难历史的进程而逐步成长起来的。或者说，中国油画的成长历史，也就是中国近现代历史的一个缩影，在这其中饱含着中国人为了民族的崛起和民族艺术的复兴而不懈努力的集体主义精神，也充满了每一个艺术家为着共同的理想而努力探索的个人奋斗历程。他们的目的只有一个，那就是走向世界、参与世界，努力使中国美术站上世界艺术之巅，屹立于世界艺术之林。在这个过程中，中国的艺术家几乎将发源于西方的油画从头至尾地演绎了一遍，这其中自然有盲目的一面，但另一方面这也是一个不可缺少的学习的过程。正是通过这样的学习，甚至是模仿，中国油画逐步地建立起了自己的一个从创作到理论、从教学到管理的较为完善的体系，中国油画也在多元的格局中迎来了它的黄金时代。

这个“黄金时代”是全面的：在政治上，中国已成为世界上最重要的国家，不仅是联合国常任理事国，而且也是世界各重要机构的不可或缺的重要成员，在当今世界上的各种关键问题和场合都具有举足轻重的发言权。而中国人民也已获得了高度的自由，享有了较充分的人权，对各种问题都有自由的发言权。在经济上，中国已成为世界第二大经济体，经济总量超过整个欧洲。政治和经济上的崛起为中国文化和艺术事业带来了前所未有的生机。在艺术上，从外部说，世界上最重要的展事中都能看到中国艺术家的身影，而且是其中的重要力量；从内部说，中国的美术教育业已成为世界上最大的产业，并形成了完备的学历层次，具有最丰富的学科设置和最庞大的美术后备军。中国美术经过曲折地摸索建立了以写实为基础，各种风格、各种观念、各种形态的美术力量并行发展的生态环境，形成彼此依存又彼此竞争的格局。在这其中最关键的是建立起了一种全球的眼光和包容的胸怀，使未来的发展具有了新的可能。

可以说，中国美术的这个黄金时代是由一代代中国人共同努力的结果。在这个大格局中，中国油画也迎来了它的繁荣期。我们注意到，自油画从西方传入中国以来，直到今天，它一直是中国美术格局中的一支主要力量。在中国的各种美术大展中，油画也一直以其丰富的表现力、强烈的视觉效果和多元的艺术风貌而占据主导地位。不过，这种状况的意义随着时代的不同而发生着变化。在早期，油画的重要性在于它是一支变革的力量，对中国美术新格局的建立和破除传统僵化的思维产生了积极的推动作用；而在今天，中国油画则以其开放性和高水准的质量、富有个性的品质而引领时代之风气；但更重要的是，中国油画在一个多世纪的发展中逐步形成了一种以现实主义精神为特征的具有民族特色的艺术价值取向，这为中国油画的全面发展提供了保障。

本次《风雅序人中国写实油画十五家》所遴选的15位画家，都是这个总的方向中具有代表性的人物。他们都是60岁左右的中青年画家，正值年富力强的时候，其艺术也正处于最成熟期。从他们的作

品中可以看出，他们都有着良好的造型能力，对油画语言具有深刻的理解和把握。他们中许多人在其早年就在中国美术界声名鹊起，对中国现代美术做出了重要的贡献，而有的则经过长期的积累后在逐步走向成熟。但不论经历如何不同，这些艺术家都在向着自己的目标稳步前行，并已经建立起自己的艺术表现体系。

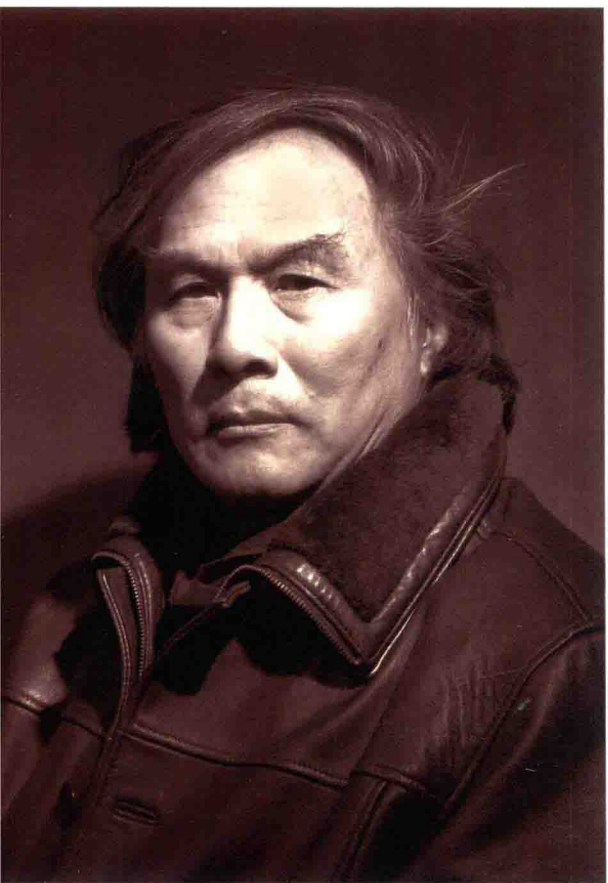
人们一定会注意到，这里选刊的均是以写实为主的画家。一方面表达了编者的意图，即集中地呈现出中国写实油画的雄厚实力；另一方面也是中国油画主导倾向的客观反映。中国油画写实主导倾向的确立，是与中国社会的现实要求紧密联系在一起的。从最初的力图以西方的写实改造中国画的需要，到以写实的艺术鼓舞士气并唤起全民抗战的热情，从“冷战”中意识形态的政治宣传，到改革开放之后建立中国油画学派的思考，写实艺术都占据核心的地位。从这个角度说，中国油画主导地位的确立是中国社会的历史进程选择的结果。也可以说，这是西方油画进入中国之后适应中国“水土”的必然过程。正因此，写实油画才在中国培育起了肥沃、厚实的土壤，为中国油画的进一步发展奠定了深厚的社会基础。

但到今天，这个问题已经发生了本质的变化，即中国油画已从其社会担当逐步走向了自律性发展。这使中国油画真正开始了艺术本体的建设。这个过程我们可以追溯到20世纪80年代，但自90年代之后才逐步进入其自循环状态。这时的中国油画已经开始建立更加多元的艺术格局。各种观念、手法和风格的出现进一步提高了中国油画的质量，人们不再仅仅局限于题材的阐释，而是更多地关注作品本身包括其语言、风格、材料以及画面的质感等。即便在写实艺术中也出现了各种风格和技法的尝试，并且这些尝试已经达到了相当高的水准，使中国油画在整体上无疑已经处于当今世界艺术的最高水平。但更重要的是，中国油画开始与中国文化发生了千丝万缕的联系，这种联系既是图像上的、手法上的和风格上的，也是文化上的。越来越多的艺术家把这种文化上的内在联系视为其艺术个性的基本资源，并为此建立起了各自不同的语言体系。这一切的结合，将对中国美术话语的建构提供参照。

由此可见，中国油画正在由模仿和借鉴开始进入“中国创造”的历史阶段，这种创造是一种综合能力的体现，即中国油画如何将古今中外一切人类优秀的文化遗产都纳入自己的视野，成为其可资利用的有效资源，并由此开创中国油画的崭新局面，使中国油画以其独有的个性屹立于世界艺术之林。置身于这样一个具有划时代意义的历史时期的中国油画家将如何对这个时代做出自己的回应，既是一个能力的问题，也是一个对时代的敏感性和个人文化积累的问题。

孕妇、熨妇\25
泽西女眷\24
雅俗辩\23
相依\22
留声机\21
铁饼与车模\20
民工1号\19
三人沙发\17
手机进入绘画\16
开卷\15
橘子\14
假日\13
黄与白\12
翡翠绿\11
冰大坂的厨师\10

夏葆元 作品索引

岁月如歌

陈丹青

夏葆元、魏景山、陈逸飞、邱瑞敏、王永强、刘耀真、严国基……我与这群上海美术专科学校毕业生打照面，竟远在1986年。葆元、景山、逸飞……他们的创作在上海曾几次遭批判。葆元、逸飞当年的名声很奇怪：既是官方一流的“正角”，又是极“左”年代的“落选英雄”；既是“文革”作品的当然作者，又是勤习苦练的技巧主义者。他们的素描习作被拍成照片到处流传，既是“地下”的，又是“公开”的。当时大家一天到晚画素描，下笔要肯定，造型要精确，线条要潇洒。总之，不同于当年的“工农兵”素描。葆元的素描介于德加、门采尔、珂勒惠支、谢罗夫和左恩之间……葆元当年的名声很大，即便今日，上海画派的圈子里没有谁不知道这素描的源头始自夏葆元。

多年后我在中国的南方和北方，乃至新疆、西藏的青年画家那里意外发现葆元模糊不堪的素描黑白照片，那些照片显然被几度翻印，传看再三，临摹再三。当我北上就学，中央美术学院复出任教的林岗、靳尚谊与朱乃正等老师都曾向我说起葆元兄：如今堆在书店里的素描范本也叫做素描吗？为什么就没有上海美术专科学校年代师生的素描集？为什么没有一本个人素描集，作者名叫夏葆元？

……游荡江湖岁月荒荒，葆元的信寄到了，有一封曾使我十分感动，他在末尾写道：“请不要因为我的夸奖而骄傲起来。”葆元画素描是一种沉默的方式，无所谓基础训练，无所谓素材累积，不过是才气与“白相”。那天我们从西方比到东方，从此人说道彼人，在马路上骑着自行车大谈怎样才是好素描，逸飞忽然说：“我们所有人其实都是学夏葆元。”葆元的笔性：敏锐、轻巧、洗练和斯文。这些素描成为“文革”那个年代颇具意味的作品；同时，葆元固执而悉心地，在没有任何西方氛围的年代，追求西方素描的文气与正脉，实为难能可贵。列宾在初见谢罗夫作品时叹道：“我们是犬类，他是只灵缇。”葆元的炭笔素描总使我念及列宾的比喻。这次葆元寻回的素描只是当年的数十分之一。

除了俄罗斯的列宾和谢罗夫兼而有之的影响，他的趣味还延伸至欧美。他着迷于轮廓线的精准、肯定、优雅和帅气，不理睬北方素描刻意强调的体积与结构；他的素描全都散发着“忧郁”的特点，与当时的美学观点有异，而“文革”素描中的工农兵形象从未能像他那样，被画得极度肖似、传神、真切。这些珍贵的写生作品留下了20世纪70年代上海人内在的风格特质，即便是彝民或者陕西老汉，也染上葆元的眼光……

在物质与精神极度匮乏的年代，我得以亲见这些作品，并因此鄙薄“文革”的素描。那些年，我一再被几位美术界“革命长者”规劝、教训、警告：勿学上海素描表面华丽的技巧。我知道他们指的是谁。记得每次默然听训，还不得顶嘴，但我心里充满着年轻人的不屑与狂妄。是的，旭东、韩辛和我以及当时的青年画友，差不多都看不起流行的绘画，因为我们在上海滩，因为上海有葆元与景山。

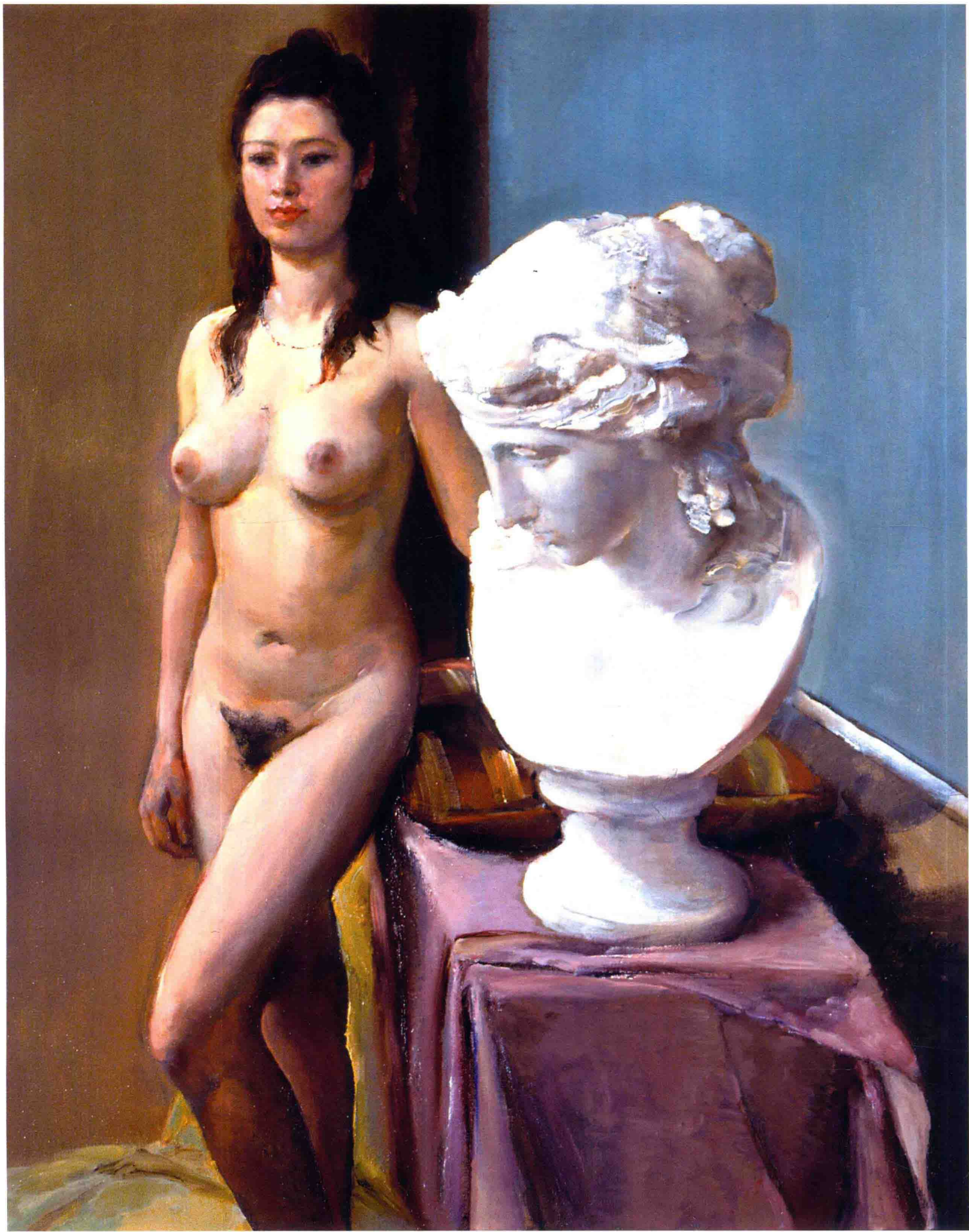
不能忘怀——但愿我并不为葆元的私谊而夸张记忆。日后我不再忠实地效仿他，因无法仿效的是他的才气，可是谁不曾追慕过值得效仿的人物呢？

10页
冰大坂的厨师
布面油画
100cm × 130cm
1986年

11页
翡翠绿
布面油画
110cm × 100cm
2005年

黄与白
布面油画
100cm x 80cm
2008年

假日
布面油画
80cm x 65cm
2007年