

中国写实画派十年纪实

中国艺术研究院 编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP)数据

中国写实画派十年纪实 / 中国艺术研究院编.

— 北京: 文化艺术出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5039-5882-3

I. ①中… II. ①中… III. ①油画—写实派绘画—概
况—中国—现代 IV. ①J213.099

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第237832号

中国写实画派十年纪实

编 者 中国艺术研究院

资料整理 翁 伟

图片提供 翁 伟 郭援朝

责任编辑 周进生 王 红

设计指导 袁正阳

装帧设计 李 鹏

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2014年11月第1版

印 次 2014年11月第1次印刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 12

字 数 100千字 图片530余幅

书 号 ISBN 978-7-5039-5882-3

定 价 98.00 元

“中国写实画派十年展”寄语

王文章

“中国写实画派”自2004年成立以来，正走过十年历程。十年的发展，他们已真正成为当代中国油画创作的一支主体力量。在当代艺术概念不断拓展、迁延，艺术观念不断变革、更新，艺术表现形式自由、手法多样，艺术面貌丰富多彩的今天，“中国写实画派”的立帜与坚守曾引起一些人带着疑问的观望甚至直接质疑。但写实画派这一群体的艺术家们在创作的总体面貌上基于写实，尊重传统、尊重绘画语言的同时，每位艺术家都以不同的风格、个性，探索对本土情感体验的独特表达。“中国写实画派”以具有雄厚实力的代表性艺术家的崛起和众多带有经典性作品的不断涌现，已赢得当代中国观众的普遍认可和喜爱。

在“中国写实画派”五周年艺术展的时候，我曾写过一篇《“写实画派”的价值》的文章。在那篇文章中，我谈到写实画派不仅仅是创作方法与风格上的称谓，其最根本之处在于写实画派的精神。写实画派作为一个画家群体，重新高扬起尊崇真善美的旗帜，并以清晰的方式表达了自己的精神诉求，他们昭示的不仅是对于艺术理念的选择，更是一种价值观的确认，一种敢于判断是非美丑的责任与勇气。写实画派的创作以追求真善美的理想而具有了信念的力量。

写实画派自成立以来，以每年一次的作品集中展览，既向广大观众奉献优秀的精神食粮，也以此检视自身创作的优势与缺憾。我们欣喜地看到，“中国写实画派”的艺术家们在秉持共同艺术理念的同时，正在更为主动地追求自己的独特个性与创新性。而且他们中的很多人已经超越了对具体物象的技术性描摹，更重视表达内心体验即心灵和情感的感受。更重要的是，不少写实画派的画家更加注重表现题材的开拓，特别是表现时代生活中的普通劳动群众，把“地气”融汇在自己的创作中，以更从容的技法去描绘他们的生存状态和心灵世界，从而使自己的作品更洋溢着现实生活的气息和时代精神。

具有长久生命力的艺术流派不会停止自身的艺术探索与追求，相信“中国写实画派”坚持寻源问道，植根现实，会以当代中国艺术家的责任与情怀，在更加彰显艺术个性的创作中使自己的艺术理想不断呈现出鲜活的生命力。

2014年10月12日

中国写实油画的三个阶段

艾轩

油画从西方传入中国已有一百多年的历史，首先进入的就是写实油画。写实油画在中国的发展分三个阶段：

第一阶段是“法派”；

第二阶段是“苏派”；

第三阶段是“当代派”。

由1900年算起吧。以当时留学法国和欧洲一些国家的中国习画人学成带回的，这是中国绘画史上的一件大事，因为成规模地把西洋油画引入中国耕植，本身就是一个历史性的创举，但是令人困惑的是，他们学了这么些年，也在欧洲的博物馆里看到了那么多古典大师的精品，可是我们从他们回国后的习作和创作中并没有看到这些大师的影子，就别提伦勃朗、委拉斯贵支、安格尔、维米尔、库尔贝、荷尔拜因了，就连离这些中国学子最近的法兰西学院派的绘画也没有带回来，比如巴斯蒂昂·勒帕热和柯尔蒙。我猜想，彼时的欧洲，尤其是法国已然是各种前卫艺术的丛生之地了，认真学习古典主义的经典不时尚了，有被新潮艺术瞧不起的风险，于是只好杂七杂八起来，有表现主义的、立体派的、印象派的、抽象派的……混合了一家伙。实际上，这第一波油画潮带回中国的已是五花八门了，虽然还是写实油画为主体力量，画家们回来之后，巴黎的艺术氛围突然消失，博物馆的榜样也没有了，本来其中一些人在欧洲时还能抢两下洋色彩范儿的，因为没有了环境支撑便退了灵光。加上国人的不理解，加上动荡不安，叠加的迁徙和战乱，慢慢变异出来一批有中国色彩的“土油画”。在这些作品中，你再也找不出来卢浮宫和奥赛博物馆里大师们的影子，人们有太多的疑问和遗憾需要追索。写实油画是歪歪栽栽地进来了，但是毕竟油画首次进入中国，是那一代大师们的伟大功绩。

1949年新中国成立。中国油画因了“一边倒”的缘故，便锁定了苏联，先是派留学生去苏联学习，又由苏联派来马克西莫夫同志办了“马

班”，引进了契斯恰可夫教学体系，“中国写实油画”又由“土油画”慢慢变得洋气起来，由俄罗斯巡回画派和苏联的油画占据了我国写实油画的主导力量，把之前的“法派”和各种派别的油画统统边缘化了，成为一个“苏派”的一统天下，成为中央美术学院占统治地位的“学院派”。因为是国家行为，所以支持力度、目标性乃至后勤保障远超“法派”，创造出了一大批具有相当影响力的艺术作品。在造型能力上，在色彩的探索和掌握上，在主题性绘画的创作上，却比“法派”强了很多，有目共睹，虽然“苏派”认真研究和学习了俄罗斯巡回画派的精神，但在他们需要进一步把学到的东西更好地发挥和派生出高超技巧的作品时，中苏交恶，他们回来了，又不接博物馆和列宾美术学院的地气儿了，乱了套，没了气氛；又要参加各种运动和斗争，又要担负各种领导职务，下乡“四清”，斗来斗去一直到“文革”，把“苏派”这些个先生们又给拍到里面了。一下子，三十年过去了，我们没有看到列宾、苏里科夫、谢洛夫、克拉姆斯柯依、阿尔希波夫、涅斯且罗夫、列维坦这些俄国大师的经典在中国开花结果，甚至连苏联的约干松、雅布尤斯卡娅、莫依申科、普托斯托夫这些东西也没拿进来，这是一锅夹生饭！但是，无论如何“苏派”在中国产生了巨大的影响，起到了承上启下的重要作用，对写实油画的影响一直延续到了今天。

改革开放的1980年，国门大开，第三代人走出来了，中国写实油画迎来了新的时期，“当代写实油画”诞生了，压抑了许久的学习和创作热情爆发出来，他们继承了第一代、第二代先驱的探索精神，同时，冲破了各种束缚向更宽广的世界探询新的绘画可能，去巴黎，去纽约，去马德里，去圣彼得堡，直接面对欧美大师的真迹。“当代写实油画”从80年代初开始到今天，经过几十年的努力，已经出现了前所未有的繁荣，参与人数之众，技术含量之高，已远超过“法派”和“苏派”，先后涌现出了一大批才华横溢的艺术家和一大批技艺高超的作品，真可谓“星光灿烂”。第三代油画家的特点是风格多样化，而不像“苏派”时代统一和单调。除此之外，在技术含量方面，他们的造型能力更强，色彩更丰富、更个性化。尤其是在油画的“深入”方面有了重大突破，这是最主要的、难度最大的一个坎儿，在此之前的“法派”、“苏派”都有不成文的一个所谓“度”。突破这个度就说你画“过了”，过头了的

意思，新时代的中国写实油画全面突破了这个门槛，出现了一大批令人震撼的杰作。

2004年，中国写实画派成立了，这是一支强悍的创作团队，经过十年的创作探索和展览、出版及各种文献，对中国写实油画的地位和对全国热衷于写实油画的青年学子以强有力的精神支撑，在中国写实油画的发展中有无可争辩的历史地位。

中国写实油画经过一百年的奋斗，从“法派”、“苏派”到“当代写实油画”，也就是三代画家的共同努力，今天中国的油画面貌已经是一百年来最好的，同时，横向和世界上同时代的写实油画相比，也是进入到最优秀的行列了。当然，这仍然是稚嫩的和有诸多缺陷的，也就是说，中国写实油画还有巨大的发展空间，我们乐见未来有继往开来的第四、第五个浪潮把中国的写实油画推向更灿烂的高度。

2014年8月

寻缘问道之我见

杨飞云

艺术是为了满足心灵的需要和精神的提升而存在的。美术的根本意义是用绘画技术来表达美感。美感是发端于心灵对于美好事物的感动。在艺术创作中没有感动的美是苍白的；没有美的感动是低俗的。无关痛痒的冷漠与物欲横流的鼓噪、宣泄都是艺术品质的大敌。对美好事物有感动的人，是由他内在生命中的品质格调所发出的。如果一个品格低下且没有审美追求的人搞艺术，一定是一个错误，那样不但自己浪费生命，并且污染他人。而绘画技术的最大意义在于准确到位地表现美所带给人的那份感动。同时，人类在绘画上的精妙表达是由于不断地追求高水平而产生的。一个艺术家纵使再有才能也应终生不遗余力地在绘画语言的表现力上无止境地研习、把握和追求。

由此可知，所谓美术就是用一些绘画的技巧来表现艺术家的心灵感动，这就引出了两个问题：我们用什么方式来表达和我们被什么东西所感动，也就是画面上的学问和画面背后的品格，即美的外状与美的内涵两部分组成的艺术根本问题。随着时间的推移，回看历史上的经典，在美的外状、形态不断地变革与变化背后，我们清楚地看见，有一个真、善、美的核心价值与主体精神在起作用，有一个不以个人意志为转移的评判标准在时空中掌管左右。艺术作品的外状可以千姿百态，变换无穷，但是其内质若离开真、善、美的核心价值就注定会成为精神垃圾，被历史所清除。个性变化决定着特征，而共性追求却决定着水平。

今天，艺术受到了人为经济的左右与美国式的激进影响，特别是当经济和艺术中的泡沫与投机被危机蒸发以后，更加见出在多元共存的现象中缺失了那个根本元的失重状态与背离真、善、美的核心价值判断时，艺术家成为制造怪异、偏执、低俗、荒诞、虚伪、以丑为乐的另类人群。古今好的艺术家都是追求崇高的信念、具有健康审美品格的灵魂工作者，一个人若失去了主见就会被风向左右，一个民族若缺失了核心精神就会混乱与低迷，艺术活动若离开了根本的追求就会变得像发放烟

花一样频繁而无效，似基因变异一样令人无法判定是艺术活动还是打着艺术的名义。事实证明：不真的东西不能感人，不善的东西没有价值，不升华到美的东西就不是艺术。美是一种心灵的愉悦与精神的升华，是修养中的修养。在艺术创作中，美是神圣而纯洁的，美不是一种概念，来不得半点虚假。美必须用爱来浇灌，用艺术家生命的全然奉献来成就。

希伯来古训启示我们：“凡事你都可行，但不都有益处。”日光之下，当行何事为美？特别是在今天，经济和艺术中的泡沫与投机被危机蒸发掉以后，更让我们重新思考，每个时期时尚与热闹过后留下了什么，为什么是那些作品能留在时空当中成为经典，比创作出来时更加辉煌，是什么使得它们能有这样一种生命力？这里面有一个不变的主体精神，有一个清晰的判断标准在起作用。时间是公正的，它是艺术次品的最大杀手，能够传世跨越时空的东西绝对符合上面的标准。时间过后，留下的是什么，又是什么让那些作品有了恒久的生命力？所以说，好画不怕旧，次画再新也没有用。让艺术的新意在法度之中成就，使生命的豪情在妙理之外彰显。可以说，油画艺术只有在继承传统的前提下，才有创新的可能；只有在掌握绘画本质规律的前提下，才有表现的水平；只有建立高标准的价值取向，才有发展的可能；只有热爱生命、关注现实、贴近自然，才能远离苍白与概念；只有出自艺术家心灵的感动，才能真正地感染人。

历史上精湛的技巧是由伟大的心灵需要创作出来的，而那种超凡的表现力是通过超绝的绘画能力承载的。同时也证明，没有创新的继承是死的，没有继承的创新是浅的。艺术需要精炼但不能简单，艺术可以反复探求但不能重复。简练到几笔的东西但必须有难度，追求轻松的状态但不能轻浮，作品让人有感觉但绝不能使人恶心。强烈是好的，但是靠着淫荡的方式刺激人就很低档。美是在真诚与质朴的心灵体验与感动之中存在的，而不是靠打磨制作的那个浮华漂亮的外表所能承载的。

中国人在绘画表现上是有优长的一个民族，在艺术的积累发展上是承前启后、绵延不断的。今天我们能遇上中国进入全盛发展的新时期，这是我们应该感恩的，我们更应为我们有一批才情优秀的艺术家能同道前行而感恩。探询艺术生命的本源，仰问天道大美的价值，以“寻源问道”扶正祛邪的学子精神不断地探询与追求是我们今天的责任与使命，

为此我们应特别珍重与努力。

黑格尔说：一个民族有一些关注天空的人，他们才有希望。一个民族只是关注脚下的事情是没有未来的，我们的古人在艺术中提出“天人合一”的精神早已成为了我们的榜样，激励我们前行。我国已经进入一个全盛发展的新时期，这是我们应当感恩的。让我们以“寻源问道”的学子精神，一起为中国当代的油画事业献上我们的才智与努力。

十年随笔

王沂东

2004年四五月间，应一家艺术机构的邀请赴上海参加艺术活动。在沪期间，我和艾轩、陈丹青与当地的美术爱好者及收藏家进行了座谈，举办了一次纸上绘画的展览。

活动期间，我和艾轩住在同一个宾馆，晚间闲聊，时常谈到中国美术的现状，感觉写实油画从展览展示的角度来讲，有很多时间上的限制。因为艺术形式的不同，创作一幅作品所花费的时间差异很大，有的美术形式产生一幅画的时间需要三四个小时，有的画法几十分钟就是一张，而写实油画因为造型因素所包含的内容复杂且绘画步骤所需时间长，特别是写实油画人物画创作的过程要求更为严格，往往仅仅只是一张脸就需要几天或一个星期，几个人物的组合加上环境等因素，完成一幅油画创作没有一两个月几乎不可能，再加上写实油画家大多都是单兵作战，展览的作品太少，无法让观众对写实油画有一个整体的认识。我和艾轩就觉得如果写实画家聚在一起，每年搞一次写实油画的全国性的展览，既展示了写实油画的整体面貌，又使大家有一个相互学习的机会，对油画艺术的教育传播还有着积极的推动作用。我俩一拍即合。

回北京后，我们和杨飞云、李贵君等画家一说，大家都认为这是个好想法、好事情。记得我们的第一次聚会是在张义波北京SOHO的家里，一共有13位画家，大家给这个团队起了个“北京写实画派”的名字，李贵君自告奋勇写了写实画派的宣言，慷慨激昂，很有激情。大家觉得应该由艾轩、杨飞云和我组成一个“跑腿组”，接下来的事情就是积极准备争取在美术馆搞第一次展览了。

2004年10月，“北京写实画派首届年展”在中国美术馆开幕。应该说这一次展览很成功，观众不少，观众在画展的留言簿上写下了很多赞扬和鼓励的话，借着中国美术馆同时展出的法国印象派画展的气场，应该说展览的效果、观众的数量都比我们之前预想的要好得多。

画展结束后，艾轩邀请陈逸飞先生也来参加画派，陈先生觉得如果

改称“中国写实画派”，挑选全国最好的写实的油画家参加，应该会更更有意义。大家立刻采纳了陈逸飞先生的意见，将画派改名为“中国写实画派”。2005年展览时，参展画家已发展到18位，参展的画家都是全国范围内大家认为最有影响的写实油画家。就这样，画展一年一年地举办，画家人数也在不断增加，最多的时候有30位画家。很多知名拍卖行、艺术机构如中国艺术研究院、中国美术家协会、北京画院、嘉德拍卖公司、保利拍卖公司、翰海拍卖公司、山东省美术馆等都为写实画派的展览和写实绘画的宣传给予了很大的支持。写实画派除了在北京展览外，几乎每年还应邀到外地巡展。这些接展的艺术机构有政府机构、民间机构，还有著名的收藏家，他们的参与和支持让我非常感动。

让画派画家感到自豪的是，2008年四川汶川地震后，画派的画家们积极地、真挚地表达了对灾区人民的赤诚之心。袁正阳在震后第二天就提出建议，希望画派以最快的速度组织起来，创作一组油画，为抗震救灾献上自己的一份心意。北京时代美术馆无偿提供创作场地，为画家从创作到生活都给予了最大的资金支持。大家集聚北京，夜以继日地集体创作高2米、长20米，由10个画面组成的大型油画组画《热血5月·2008》。这幅作品最终在中国嘉德赈灾义卖中以3350万元成交，所得款项全部捐赠给四川地震灾区，由文化部送到汶川、绵竹等灾区。因为写实画派为灾区做出的贡献，中央电视台《新闻联播》还报道了画派的展览，文化部为每位画家颁发了荣誉证书。画派的画家平日看起来都是独来独往，但每个人心中都有大爱，都有一颗善良的心。

时间过得真快，转眼的工夫，十年就过去了，每年一次的展览都督促我画出几幅满意的画，让自己在专业上有所进步。每年的展览都能看到画派画家精彩的作品，让我感到中国写实油画大有希望，也赢得了那么多观众和同行热情的支持。

看看中外美术史，能够坚持十年以上的画派不是很多。“中国写实画派”能够办满十年也算不小的成绩。我个人认为“中国写实画派”组织结构简单可能是一大原因，每位画家只要认真地画画就够了，画家按照自己的意愿，挑选出自己这一年来创作的比较满意的作品，不用担心自己的作品被审查被评选，画家的年龄从40年代出生的到70年代出生的，年龄跨度很大，年纪大的画家也不会因为自己辈分高而盛气凌

人，每次开会大家都高高兴兴、热热闹闹的，开幕式像过节一样，大家分头招呼自己的亲朋好友，来参观画展的朋友都为画家一年来的辛勤劳动成果而祝福。

当然也有一些人对“中国写实画派”这个名字略有微词。其实名字只是一个代号，大家在一起搞展览总要有个大家都认可的说法，没有考虑那么多深远的意义。不过细细琢磨，这个名称也还算贴切：所有画派的画家都是中国人，包括旅居海外的中国画家，有曾经为中国写实油画做出重大贡献、在油画界引起轰动老画家，也有才气超人的年轻画家，画风有超写实主义的画家，也有带一定表现味道的画家；有埋头研究中国传统人文思想的，也有为现实社会动情的，大家都在做着自己感兴趣的事情。

“中国写实画派”还有一个最大的特点就是所有的画家都在认真画画。这个说法看起来很滑稽，画家画画是应该的，边说边画都是正常的。只是国内目前出现了一些现象，有些画家说的比画的多，感觉稍微有些怪，更有一些只说不练的，那就更不正常。一个画家画得少，自然实践就少；实践少，理解的自然就少，说出来的话也越来越皮毛。画家就应该让自己的作品说话，作品有分量，说出来的话语自然有分量。

“中国写实画派”的画家都是勤奋的劳动者，这并不意味着每个画家都在突飞猛进，某个阶段状态好的时候，画面表现自然有力，或者某个阶段出现新问题、画家状态差一点，创作作品的表现自然也会受到影响，短时间出现反复都是正常的，每个画家都会有这样的经历。“中国写实画派”的画家努力不断地尝试创新，坚持着自己的追求，每年都有一些作品呈现，虽然不可能每幅作品都是最经典，但争取做到展出的作品自己满意。这一点也希望观者能理解。

“中国写实画派”的画家们一年也见不了几次面，大家都居住在不同的省市，更有些旅居海外的画家可能一连几年都见不到面，但是每年一次的画展，把大家聚在一起，给了画家们展示自己作品的机会，同时也能够欣赏到其他画家新的力作，就如同见到了画家本人。

“中国写实画派”十年走来，每年的展览都能引起中国艺术界的一些反响。写实油画这种艺术形式也影响了一批年轻画家，他们是中国写实油画的新生力量。我和艾轩最初在上海闲聊时提到的能使画写实的画

家们集体经常亮相的想法已基本实现了，而且就社会影响力来说，已远远超出当初的预想。

写实画派的画家们各自在为继承写实油画的传统并以自己理解的方式探索着。衷心期待在以后的展览中能够出现更多新的探索、新的面貌、新的机制。

目 录

2004年

- 北京写实画派宣言003
- “北京写实画派”成立并举行首次油画展006
- “北京写实画派”成立并举行首次油画展008
- “北京写实画派首届年展”学术研讨会 / 昌旭正整理011
- 新写实主义与纯净自然主义的完美结合030
- 中国写实画派的市场潜力及未来影响 / 张苑031

2005年

- 另一种不同凡响 / 王焕青039

2006年

- 写实 综论——为“中国写实画派2006年展”所作前言 / 常磊043

2007年

- “中国写实画派2007年展”在保利艺术博物馆举行056
- 东方的声音057
- “中国写实画派2007油画精品展”在台北喜来登大酒店举行059
- “中国写实画派2007油画精品展”在印尼雅加达Akili美术博物馆举行060
- 文化的使者——中国写实画派 / 李国基061
- 写实画派的共同追求 / 杨飞云064

2008年

- 中国写实画派紧急集合，在北京时代美术馆创作大型主题油画《热血5月·2008》068
- 在《热血5月·2008》捐赠仪式上的致辞 / 蔡武069
- 真诚的感情 / 邵大箴073
- 《热血5月·2008》076
- 《热血5月·2008》诞生记 / 高文漪077
- 中国写实画派画家代表团赴四川地震灾区举行捐赠项目开工仪式和参加捐赠项目落成仪式098
- 中国写实画派2008年展100
- 纪念与祝福101

2009年

- 《中国写实画派五周年典藏·2009》序 / 王文章104
- “中国写实画派五周年特展”在武汉美术馆举行108
- 坚韧精神 写实画派 / 邵大箴109

中国写实画派参加“嫣然天使基金”慈善捐赠晚宴110
论“写实”之趣味 / 常磊111

2010年

“2009中国写实画派五周年油画特展”在西安美术馆举行116
写实与写生 / 常磊117
“2010‘时代杯’中国青年写实艺术大展”在北京时代美术馆举行120
“2010中国写实画派小幅绘画作品展”在北京时代美术馆举行121

2011年

“中国写实画派小幅绘画作品展”在山东艺术学院举行122
“中国写实画派小幅绘画作品展”在山东美术馆举行124
“2011中国写实画派小幅绘画艺术作品展”在西安美术馆举行125
“中国写实画派小幅绘画艺术作品展”在宁波市美术馆举行126
辨析“写实” / 常磊127
“中国写实画派七周年展”在中国美术馆举行128
“2011中国写实画派七周年展”在西安美术馆举办巡展137

2012年

新疆油画全国行——情系神州138
展示新疆的美丽、繁荣、和谐与自信
——评“新疆油画全国行——情系神州”大型艺术活动 / 邵大箴139
“中国写实画派2012年展”在中国艺术研究院中国油画院美术馆举行144
写实绘画是一种表现力 / 杨飞云144
《中国写实画派五周年全集》总序 / 杨飞云150
“中国写实画派2012年展”在成都岁月艺术馆举行152

2013年

文德之道 天地并存 / 王宏剑155
“2013中国写实画派九周年展”在山东省东营黄河美术馆举行157
“中国写实画派九周年展”在山东省烟台国际美术馆举行158

2014年

从写实出发——写在“中国写实画派十年展”之际 / 诸迪160
回归经典——“中国写实画派”的文化方向 / 苏刚164
艰苦而愉悦的历程——序“中国写实画派十年展” / 邵大箴174

