

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

姚永

YAO YONG

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 姚永 / 连辑主编; 姚永著. —北京:
文化艺术出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5039-6398-8

I. ①中… II. ①连… ②姚… III. ①艺术—作品综合集—中
国—现代 ②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J223.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第285989号

中国艺术研究院
艺术家系列

姚永

主 编 连 辑

著 者 姚 永

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 梁一红

整体设计 顾 紫

本册美编 丁智睿

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.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

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

84057691—84057699 (发行部)

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

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 2018年1月第1版

印 次 2018年1月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 17

字 数 20千字 图片50幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6398-8

定 价 300.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目 录

艺术自述

一画千言 \ 2

艺术作品

仙人掌 \ 6

模特儿 \ 8

蝶恋花 No.1 \ 10

蝶恋花 No.2 \ 12

出走 \ 14

鸡冠花 \ 16

开花的树 \ 18

海草房 · 1 \ 20

老桥 \ 22

中国花园 No.2 \ 24

中国花园 No.4 \ 26

中国花园 No.6 \ 28

槐花飘香满胡同 \ 30

玉兰花开紫禁城 \ 32

李家山 \ 34

黄河磧口 \ 36

西口古道 \ 38

西口古堡 \ 40

坝上景色 · 2 \ 42

风景组合 \ 44

老范 \ 46

短信息 \ 48

白沙发 \ 50

师家沟老村落 \ 52

晨阳 \ 54

师家沟夕照 \ 56

古村深秋 \ 58

杀虎口老桥 \ 60

涅瓦河畔 \ 62

高迪山庄 \ 64

明月又照古长城 \ 66

圣雷米修道院 \ 68

亚维农的山后 \ 70

大教堂 \ 72

麦芽糖老店 \ 74

钟声 \ 76

兰兰 \ 78

旅行包 \ 80

暖江 \ 82

远雷 \ 84

江边老树 \ 86

江边老屋 \ 88

绿色杆子坪 \ 90

正午的海 \ 92

松与海 \ 94

海草房（之二） \ 96

船厂 \ 98

花海 \ 100

渔港之晨 \ 102

渔归 \ 104

创作思考

画室随笔 \ 108

一画千言

用语言来描述绘画，对我来说很难。有人曾说：“语言结束的地方就是绘画开始的地方。”我认为说得有道理。绘画是一个复杂的心理过程，每次写这种文字我都会感到紧张，说出来的总不能达意，很难用语言将画表述清楚，想阐述完美更难。我只能试着将这些年来的从艺经历和作画时的所思、所想梳理一下。

我的从艺经历不复杂，基本上长期在高校任教，从事油画的教学与创作。学画的初心也很简单：喜欢画画，想画得能够像自己佩服的大画家一样好。学习的路径、方法也较为明了：向优秀的传统大师学习，研究、临摹他们的作品；同时也向大自然学习，不断地外出采风写生，然后尊重自己内心的感受，尽可能地去表达它。

这些年来，我的绘画样式和形态呈现出不同的变化，这些变化都源于时代、社会及学术环境的改变，也因我的所思、所想和对艺术的追求有所不同所致。维特根斯坦说：“我们不能超情景思维。”石涛说：“笔墨当随时代。”他们说的都是环境和艺术家的关系。正如一条奔向大海的河流，因流经的地势不同，以致河床的宽窄、水的形态会发生改变一样。我绘画中的这些变化是自然而然产生的，当时并没有感受到，回首过往才逐渐清晰。它们大体上可分为三个时期：“鸡冠花”时期，“中国花园”时期，“黄土高原与海边”时期。

第一个时期是从1978年到1998年。这段时间美术界发生了很多变革，从“文革”后的伤痕美术、星星画派到“85美术新潮”运动，中国的古典写实、表现主义以及一些知名的当代本土艺术家的出现都产生于这个时期。也正是在这个时期，我完成了大学和外校的进修学习，并逐渐形成了自己的艺术观。因对“文革”中假、大、空与红、光、亮的绘画样式的反感，所以，对绘画中的真实很看重，如何用艺术去表达自己眼中的社会现实，如何表达自己真实的内心情感，成为我当时的努力方向。因此，我创

作了《仙人掌》《公共汽车》《鸡冠花》《出走》等一系列绘画作品。其中，《出走》较为准确地表达了那时的困惑、焦虑和愿望。

第二个时期是从2000年到2010年。这期间我曾经在美国生活、工作了一段时间。身在异国他乡，经常会被问到是哪国人，来自哪里。在国内时只需要考虑把画画好，而在一个更大的国际空间中，文化身份和文化理由成了我无法回避的问题，从而引发了我对自己艺术的思考。如何以现代的方式去表达东方的哲理与东方的审美成了我这一时期的努力方向。回国后，我去苏州园林和北京园林写生采风，从自然中提炼典型的形象、符号，运用现代构成的手法，结合中国传统意象特征，创作了《中国园林》系列作品。同时，我也认识到，无论学习什么方法、成为什么主义都不重要，重要的是要反映你的生活、表达你的现实。从此，这些思考开启了我的写生行动——到祖国的大江南北、戈壁荒漠、长城内外采风写生，创作了《黄河碛口》《李家山》《槐花飘香满胡同》《玉兰花开紫禁城》等一系列反映现实生活的作品。

第三个时期是从2012年至今。绘画的题材上没有改变，依然是风景和人物。但从对作品的关注点上，我更加注重感受和体验，更加强调人的主观能动性。这些思考也基于当前的环境——在数码科技发达、图像更加易得的当代，绘画如何区别于图像？我想只有强调绘画性，强调每门艺术的特性，强调油画艺术的特性，才能呈现出绘画的魅力，才能以它特有的方式来反映现实生活。在观念艺术盛行的今天，当代艺术是观念先行，以哲学的思辨为先导，提倡关注社会意识、问题意识、政治意识，表现手法上可以多种多样，这无疑为艺术的发展开拓了空间，但同时也带来了空泛的说教。绘画如何避免观念的概念化、空泛化？作为画者，我更喜欢以视觉的方式、以情感为出发点的艺术。因此，多年来我坚持画油画，坚持写生，在写生中注重个人的感受。我认为，人们可以认可相同的观念，但不

可能拥有相同的感受。感受是绘画之母，唯有感受才可避免绘画的概念化和空泛化。

绘画是个具体的事情，它的具体表现是每个形象与细节必须落实到一笔一画中；绘画又是个丰富的事情，它的丰富体现在每一笔一画都包含着选择、判断、思考和审美。其实，我写了这些文字，可能还是不如看绘画作品展现得清楚。

学海无涯，艺无止境。回首这些年来所走过的路，我深感还有很多不足，仍需倍加努力。真诚希望得到各位同仁专家的批评、指正。

姚永

2017年11月23日

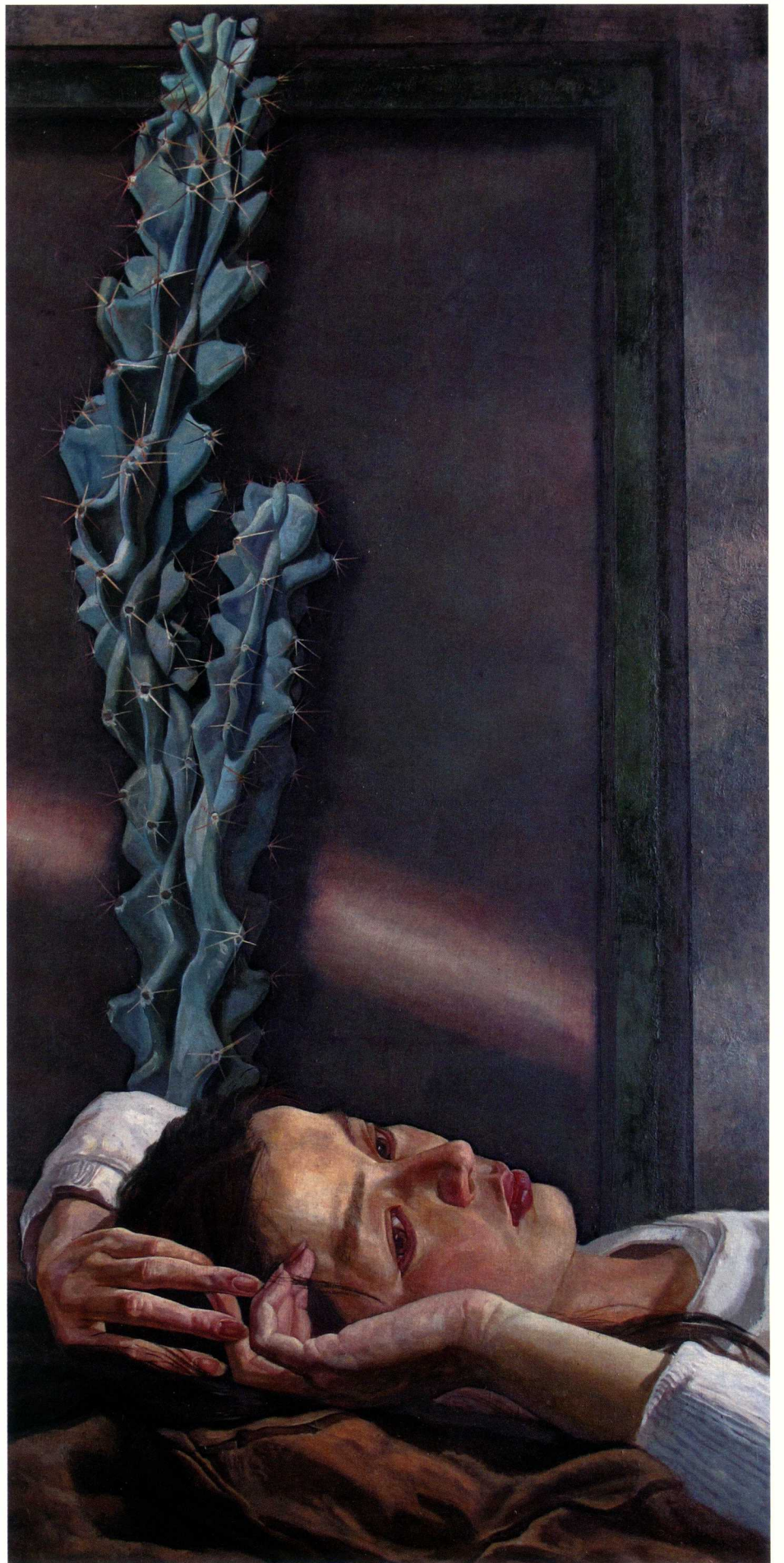
仙人掌

布面油彩

100cm×48cm

1991 年

模特儿

布面油彩

72cm × 61cm

1989 年