

A Series of Artworks Donated to NAMOC

国家美术捐赠与收藏系列

Earth and Humanity

20th-century Chinese oil painting master

Zhong Han

厚土人文

20 世纪中国油画名家

钟 涵

The National Art Museum of China

中国美术馆

A Series of Artworks Donated to
NAMOC

Earth and Humanity
20th-century Chinese oil
painting master

Zhong Han

The National Art
Museum of China

国家美术捐赠与收藏系列

厚土人文

20 世纪中国油画名家

钟 涵

中國美術館

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

厚土人文 20 世纪中国油画名家·钟涵 / 范迪安主编; 中国美术馆编.
—北京: 文化艺术出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5039-5739-0
国家美术捐赠与收藏系列

I. ①国… II. ①范… ②中… III. ①美术—作品综
合集—中国—现代②油画—作品集—中国—现代 IV.
①J121 ②J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 273535 号

厚土人文 20 世纪中国油画名家·钟涵

主 编 范迪安
编 者 中国美术馆
责任编辑 帅 克
设 计 王学军
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.whyschs.com
电子信箱 whysbooks@263.net
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 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
版 次 2013 年 11 月第 1 版
2013 年 11 月第 1 次印刷
开 本 635 毫米 × 1030 毫米 1/8
印 张 38
书 号 ISBN 978-7-5039-5739-0
定 价 800.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

目 录
Contents

006 前 言

011 (一) 大河上下

091 (二) 画室来鸽

135 (三) 人文视像

179 (四) 乡土小品

228 困学纪程

236 艺术中的三次转化

256 “谢氏黜顾”与画风新变

268 民族文化心理特征对中国油画的作用
举隅

273 吾道不孤
——写在“20 世纪中国油画展”之后

278 收拾桑榆
——钟涵访谈

288 钟涵艺术活动年表

296 作品目录

006 Foreword

011 Up and Down the River

091 The Visiting Pigeon

135 Humanistic Imageries

179 Works of Rustic Themes

228 Perseverance that Counts

236 Three Transformations of Art

256 "Xie He Denouncing Gu Kaizhi" and
Change in Painting Style

268 The Effect of National Cultural and
Psychological Traits on Chinese Oil
Painting

273 I'm Not Alone on the Way Forward
After China's Oil Painting of 20th-
century Exhibition

278 You Lose Here but Gain There: An
Interview with Zhong Han

292 Chronology of Zhong Han's Art Life

296 Works Contents

A Series of Artworks Donated to
NAMOC

Earth and Humanity
20th-century Chinese oil
painting master

Zhong Han

The National Art
Museum of China

国家美术捐赠与收藏系列

厚土人文

20 世纪中国油画名家

钟 涵

中国美术馆

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

厚土人文

20 世纪中国油画名家

钟 涵

Zhong Han

《厚土人文·20 世纪油画名家——钟涵》

编委会主任： 范迪安

副 主 任： 游庆桥 马书林 谢小凡 胡 伟

委 员： 赵 辉 张 晴 张苗苗 裔 萼 崔光武

于 歌 王 春 徐沛君 杨应时 庞桂馨

郑 芸 孟庆丽 张小燕 张国安

主 编： 范迪安

副 主 编： 赵 辉

编 辑： 王 倩

目 录
Contents

006 前 言

011 (一) 大河上下

091 (二) 画室来鸽

135 (三) 人文视像

179 (四) 乡土小品

228 困学纪程

236 艺术中的三次转化

256 “谢氏黜顾”与画风新变

268 民族文化心理特征对中国油画的作用
举隅

273 吾道不孤
——写在“20 世纪中国油画展”之后

278 收拾桑榆
——钟涵访谈

288 钟涵艺术活动年表

296 作品目录

006 Foreword

011 Up and Down the River

091 The Visiting Pigeon

135 Humanistic Imageries

179 Works of Rustic Themes

228 Perseverance that Counts

236 Three Transformations of Art

256 "Xie He Denouncing Gu Kaizhi" and
Change in Painting Style

268 The Effect of National Cultural and
Psychological Traits on Chinese Oil
Painting

273 I'm Not Alone on the Way Forward
After China's Oil Painting of 20th-
century Exhibition

278 You Lose Here but Gain There: An
Interview with Zhong Han

292 Chronology of Zhong Han's Art Life

296 Works Contents

前言 Foreword

举办一个尽可能全面反映钟涵先生艺术历程的展览是中国美术馆多年的愿望，也是中国油画界乃至美术界老中青许多同志们的期待。钟涵先生在学术上对自己要求一向严格，对我们的展览提议几番推辞，甚至慎之又慎。但美术界都知道，他几十年间形成的积累业已十分丰厚，是在文化学养、艺术高度和风格建树上十分有代表性的艺术家。在中国美术处在新的文化情境的形势下，需要通过对老一辈艺术家创作历程的研究，进一步思考时代发展的路径，对于日益繁荣的中国油画，更是需要审思新中国以来的历史经验，探研 21 世纪的发展方向，使“中国油画”这个命题具有更多的文化自觉，成为当代中国文化的一种视觉表达，体现时代的精神与品格。经与钟涵先生反复商讨，在他的大力支持下，以“厚土人文”为题的钟涵艺术展在中国美术馆举办，这堪称美术界一项重要的学术活动。

作为新中国美术教育培养起来的画家，加上他年轻时代向往进步、投身革命的经历，钟涵先生的艺术理想始终自觉的与中国社会的发展密切相连，对创造具有时代精神的中国艺术抱以坚定的信念。20 世纪后半叶以来社会现实环境的复杂性尤其是文化的曲折发展，在他的艺术生活打下深刻的烙印，而他也正是在岁月的风雨激荡中磨砺起刚强的意志，在追求艺术社会性内涵的同时坚持艺术本体的探索，在服务于特定时代社会文化需求的同时追求高层次的美学境界。为这次展览整理出来的作品有数百件之众，如是作历时次序的编排，可见他从早期到晚年风格语言的深化和变迁，但依他的作品主题分类，更能看到他在艺术探索中展开的不同维度的思考，而这些思考又具有内在的关联，于此，展览分为“大河上下”、“画室来鸽”、“人文视像”、“乡土小品”等几个板块，有助于构成他的艺术世界。

革命历史主题的创作几乎是新中国以来中国油画家艺术上的起步实践，1963 年问世的《延河边上》在同时期的革命历史主题作品中别开生面，以领袖和普通劳动者亲切交谈的背影将人们的视线引向延安时代，通过视觉形象塑造了在中国革命史上传为佳话的“延安作风”，也展现了钟涵先生在艺术创作上将历史感怀与人文情怀相结合的追求，这种追求后来一直贯穿在他的艺术人生中。在“大河上下”这个系列里，从延河到黄河，他的视角始终落在对历史的回想上，一方面感受现实，表现与大河相生相息的劳动生活，刻划劳动者的身影，一方面在感受中贯注深厚的历史意识，将现实的景象提升到精神的层面。在他的笔下，大河奔流，地老天荒，苍生如铸，岁月留痕，超越了具体的时间，凝聚为具有永恒性的意境。也正是这种永恒性，他的作品至今散发出感人的光芒。

“画室来鸽”这个系列取自钟涵先生的作品《雨天的画室来鸽》。从黄河和陕北高原等社会生活的现场归来，画室这个概念意味着他在艺术学府教学和从事学术活动的空间，画室也象征着他的思想漫步到更为沉静的世界。在这个系列中，他通过画同行、学子和家人的工作与生活情景，表达了更加贴切的温情，也通过室内空间的营构，体现出他思考和感觉的另一种深度。相比起室外空间视野的宽远，他在室内空间的结构处理上既保持了一种自然的平视，体现出空间的安详与静，又含蓄地强化了空间的纵深感，使之具有思想容器的意味。相比起大河上下光色的辉煌，这个系列在色调上更讲究细微的变化，许多作品以冷调子为主，营造了宁静和深邃的氛境；在光线的处理上，他更是将之作为情感的要素，在符合具体实际的基础上，刻划出光影的照射、倾泻、聚集、弥漫等不同的“形象”状貌，使人与空间达到更加内在和充分的交融。在欧洲油画的传统中，室内作品占有很大比重，从达·芬奇、提香到卡拉瓦乔、委拉斯贵支、伦勃朗，从荷兰小画派诸家到维米尔再到印象派，在室内作品的表达上同样是各家自有神韵，从景深到光影、从塑造到渲染，在油画的样式类型中构成了一个“室内画派”，也是一个专门的课题。钟涵先生在这个课题上是有意识地进行专门探索，在传统的样式上导入了现代的意识，寄注了人性的温暖，更加主动地驾驭空间结构，使人物与场景的交融性更加紧密，光影变化呈现出有意味的心理意绪，从而使室内的世界变成思维的世界，从现实的景观升华为精神的栖居之地。

在钟涵先生这一代油画家那里，都有特别看重作品文化内涵的品质，而他的过人之智，在于不断思考文化内涵的时代性，也就是将追求艺术的深度表达这一理想与对文化的现实关切这一责任结合在一起。从1997年的《碑林》开始，他的又一个系列渐次形成，这部分作品有的体现了具体的现实感性，例如《白鹤梁》，画的是长江激流之下的著名遗迹，在三峡水利工程之后，白鹤梁实景已沉睡江底，他的这幅作品为有关白鹤梁的景观留下了如碑铭般的记忆；再如《秋水篇》的前后几幅，他用直扑眼帘的角度刻划了泰山摩崖勒石的文字，让人生发对中国文字深厚内涵的敬畏；在更多的作品里，他以超越时空的形象思维，将人文遗存植入广阔的自然空间之中，将人文之象与自然之景结合起来，重在表现中国文化的高山仰止，博大精深。他在视觉造型上取材碑刻文字，堪称绝妙的“用典”，而碑刻文字与沙暴风尘、飘颻轻羽等意象相关联，则成为“具像超现实”的新颖视像，又有沉甸甸的文化份量，更是发自艺术家自我精神世界的沉思，这是一种天、地、人的混沌通融。在这些作品面前，自然会让人想到刘勰在《文心雕龙》中论述“神思”的章句，也只有用“神思”一词才可以形容：“文之思也，其神远矣。故寂然

凝虑，思接千载；悄然动容，视通万里；吟咏之间，吐纳珠玉之声；眉睫之前，卷舒风云之色；其思理之致乎。故思理为妙，神与物游……”在画家宽广的胸臆间，“寂然凝虑”，凝的是浓缩的文化符号，“思接千载”，接的是中国文化的遥远本源，在流动的时间中，精神的价值积淀下来，成为“澄明”的存在。

在中国油画界乃至美术界，钟涵先生是一位突出的学者型艺术家，他的文史修养极深，宏观识度甚高，洞悉古今中外美术发展的规律与文化特征，在同辈中是佼佼者，在晚学中是学术楷模。依笔者浅识，他的全面学养着重体现在三个方面：一是深谙油画和西方造型艺术的传统流变。他多次考察国外著名的艺术博物馆和美术院校，对油画在欧洲萌生与发展的历史有深切的体察，除了对名家名作、国别流派的悉数了解之外，他重点研究了油画从古典到现代的演变，从社会学和艺术（作品、风格、技法）的本体两个视角观察演变的成因、优长与局限，他关于西方油画的“经典性”、“现代性”的见地代表了中国油画家认识西方油画的学术水平，尤其在西方油画与文化的关系上展示了一种东方之见、今人之见。二是对中国文化传统和画学历史的研究。在油画画坛，他是读史研经最为勤奋的长者之一，从中国的画史、画论、画理中披沙淘金，由“管窥”达至宏观，作中西的比照，宏扬中国文化精神。三是关注艺术的时代发展。对于极为活跃的国内国外当代美术思潮和现象，他从不拒斥观察和碰触，始终以谋求新知的心态参与讨论，特别注重全球化条件下民族文化的自觉价值。他的全面学养在教学中发挥了重要作用，例如他多年指导的由中青年油画家组成的研修班，就着重实施课题式教学，启发学员提升认识，增加辨识能力，在对古今艺术的通览中建立自己的艺术坐标，收到了明显的教学效果。他的全面学养在中央美术学院的学术组织和中国美术的研讨中也长期发挥了重要作用，他的理论著述和在各种学术场合阐发的见解，辨析西学，贯通国学，于扬弃中建构，将理论作用于实践，为厘清复杂的当代美术命题、在文化上正本清源作出了突出的贡献。在自己的创作上，他的全面学养更是转化为锲而不舍的探索精神和精益求精的严肃态度。通观其逾半个世纪的创作生涯，许多作品是反复推敲、抹去重来的结晶，洋溢着超越物象的精神光彩和隽永的人文气息。风格如人在他那里是风格如学，画作的肌理密度是思想密度的形象，沉郁的色调与雄强的笔触体现了历经世况而从容、超然、豁达的心境，愈到晚年，这种心境愈发显得纯粹。

展览举办之际，钟涵先生将部分重要作品捐赠给国家，由中国美术馆永久收藏，为国家美术事

业作出了奉献，让我们由衷感谢！在此，我们也感谢中央美术学院、中国美术家协会、中国油画学会、中国艺术研究院油画院的共同合作与支持，感谢中国国家博物馆支持借出馆藏作品，感谢为展览付出努力的同仁们，特别感谢钟涵先生和我们一起，把他的艺术历程当做一个牵联着历史和当下、个体与时代的艺术现象进行分析，将展览作为一整件“作品”奉献给广大公众。他曾有一篇文章题为“我们同行”，在新世纪中国美术事业的宽广大道上，他正步履矫健，和我们一道不断前行。

中国美术馆馆长 范迪安
2013年11月

大河上下

柳 田

(一)

大河上下

Up and Down the River

革命历史主题创作

历史画原是传统具象油画的一种体裁，而且曾在一个时期内成为美术史上具有重要社会功能的部分，革命历史画也属于这种范围。荷兰共和国成立后，曾于 17 世纪中期制作了大量歌颂民族光荣历史的绘画，其中伦勃朗所作《巴达维亚人之誓》，就是歌颂古罗马时代民族起义的革命历史画名作。美国独立和法国大革命后都有许多铭史记功的革命历史画作品。

中国的革命历史画是在苏联十月革命后的革命历史画的直接影响下兴起的，得到国家重视和艺术家的积极参加。20 世纪 50 年代初中央即已在筹备革命历史馆，有董希文作《开国大典》、胡一川作《开镣》、李宗津作《抢夺泸定桥》、周令钊作《五四运动》等作品。从 1958 年起，为了庆祝国庆十周年的十大建筑需要，曾动员组织了北京和全国各地的画家分题创作，此后历年和各地都多有革命历史画的成果。尽管“文革”期间的颇多作品有离开历史真实倾向的教训，但改革开放以来的革命历史画又更有新的发展，近年来中央有关部门曾推动了重大历史题材创作的巨大工程。几十年来，革命历史画的开展也是促使中国油画专业提高和人才成长的一个有力方面，在油画中的历史观念、革命感情与艺术方法的结合研究上取得了突破性的经验。当然作为一种新起的品类，还有待推陈出新的创作努力。

画家钟涵青年时期即接受革命教育，于油画研究班求学期间在罗工柳先生等的指导下完成了革命历史画《延河边上》，此画于 1963 年展出并受到重视，其构思与形象处理被认为突破了一般化的方式，但在“文革”中一度曾受到不应有的指责并被损坏。现在陈列在国家博物馆的是钟涵在 1999 年重新绘制的，技巧上有新进展。他后来还创作了《东渡黄河》、《1976 年清明节天安门之夜》、《秋霜》等革命历史画。