

中国写实画派 小幅绘画作品集

China School of Realistic Painting
Small Scale Painting

人民美术出版社

中国写实画派

小幅绘画作品集

China School of Realistic Painting
Small Scale Painting

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国写实画派小幅绘画作品集 / 艾轩等编绘. -- 北京 :
人民美术出版社, 2010.11
ISBN 978-7-102-05357-8
I. ①中… II. ①艾… 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(2010)第220614号

中国写实画派小幅绘画作品集

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部 65252847 65256181 邮购部 65229381

责任编辑 夏 岚
特约编辑 袁正阳 郭援朝
封面设计 白 珂
责任校对 黄 薇
责任印制 文燕军
制版印刷 影天印业有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2010年11月第1版 第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张 22.66
ISBN 978-7-102-05357-8
定价：160.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

写实与写生

常 磊

写实画派的艺术家们一路走来，在春秋更替中，他们的从容步履已经迈进了第六个年头。六年来，他们的群体不断地注入新鲜的血液，由原初的13人已经扩展到了30人；六年来，他们始终坚守着宣言的精神：以所喜爱的写实绘画的方式表达着自己诗人一样的情怀，对制作过程的投入和对完美品质的要求近乎苛刻，对理性精神和传统文化的崇尚极端执著；六年来，他们以此为艺术实践的信条，不断地升华着作品的精神境界。写实画派的历次展览给予人们的都是期待和欣喜，观众看见了他们倾力付出的治艺精神，也用心地品读了他们美轮美奂的佳作。

油画艺术创作对于普通人来说是件具有某种神秘色彩的事情，很多人对探究这种神秘色彩都怀有觊觎之心。在艺术界外的人看来，艺术家画室里充满了秘密。事实上，不仅仅是普通人有这样的念头，艺术家个体对于其他艺术家来说，也是神秘的，彼此观摩作品之际亦常揣测其作品里的玄机，包括材料、手法、创意、情绪等等。但无论怎样，艺术家的心灵才是艺术诞生之真正所在，艺术家作品中的一切信息都来自于心灵。作品里的欢乐与哀愁、崇高和悲悯，都是作者心灵之写照，而作品只不过是心灵的投影而已。对于写实画派的艺术家来说，属于他们艺术的一切心灵体验皆来自于对自然之观照，所以此次的展览，艺术家们在作品的学术方式上有所调整，所展示的乃是写生的精神。

这次展览，虽然作品的整体规模并不是很大，却是写实画派历次展览中最立体、最丰富、最全面的一次。展览的主要作品虽然不见得很宏大，甚至可能是随笔的形象记录，但在语言上却精致生动，这都得益于融入了自然写生。写实画派的艺术家所创造的艺术形象都是来自于自然的，他们的创作语言所走的道路是承接于传统的，传统艺术的审美取向既关注自然的精神又关注语言的精神，所以对于他们来说写生则尤为必要。宏篇巨作的背后其实都是通过自然交流的写生点滴堆积起来的一种抽象能力。历代有成就的艺术家都非常提倡通过写生来推升语言的水准。艺术史也可以证明，在绘画艺术成长过程中，写生的确与写实的绘画艺术史相伴共生，因为写实所写之“实”就是我们所面对的有生命的自然，绘画艺术的诞生也是源自于心灵渴望摹写

自然的冲动。考察美术史，我们可以注意到，很多大师留下来的最动人的作品并不是他们所创作的大幅作品，相反却是一些写生的小幅即兴之作，甚至是未完成的。品读鲁本斯和大卫的作品，我们常常有此体会。从这些作品里，我们能读到大师在创作时丰富微妙的心灵状态，能读到他们面对自然时的那种震颤的激动和表现的欲望。可以说，写生的方式是传统油画诞生的基石。写生之目的并非绝对去描摹所面对的“实”，而是以观者的独特心灵视角去解读所面对的“实”，这就是为什么同写一个“实”，不同的艺术家却给予不同解读。艺术家的语言方式乃至语言的审美气质都是在体悟自然的写生过程中锤炼出来的，优秀的艺术家一定是通过写生的方式来铸就语言的气质的。

曾几何时，写生的方式为人所误读。很多艺术家把“写生”与“习作”的概念等同起来，而非写生的作品才可谓之“创作”。这种认识方式是混乱的。一切绘画作品皆为“创作”，所谓“习作”乃是一种创作态度或目的。对于艺术家创作的任何一件艺术品的具体过程来说，我们都不可以排除艺术家当时的两种心态，即解决问题和诉诸审美，抑或说是习作的心态和创作的心态，因此习作与创作在实践中很难建立清晰的界限，只是在作品产生的过程中随时产生逆转的微妙的心理倾向。当我们面对具体的物质结果——“作品”的时候，我们只能说它是“创作”出来的，而不可以说它是“习作”出来的。作品的创作方式，可以是写生的，也可以是非写生的。

此次写实画派的艺术家展示的作品均为日常写生之作。从作品本身的审美质量上看，丝毫不会逊色于他们的大幅作品。从艺术的角度，这些作品更应该被称为创作，因为它们所写的乃是真正的“实”，是艺术家面对的第一自然，而不是作为素材的第二自然。纵观历次展览，写实画派的艺术家展示的都是自己的精品力作，严谨而完满。这样的展示思路是最朴素和传统的，可是也有缺憾之处，所以，此次艺术家们调整了展览的学术节奏，以写生或创意构思的小幅作品为主，甚至包括素描，展现给观众。这样的方式所展示的是艺术家在创作中心灵流动的过程，也展示了属于创作的最真实、最生动的一面。

目 录

艾轩.....	2
杨飞云.....	12
王沂东.....	24
徐芒耀.....	34
何多苓.....	44
刘孔喜.....	52
尚丁.....	62
袁正阳.....	72
郭润文.....	80
王宏剑.....	92
张利.....	102
龙力游.....	112
夏星.....	124
李士进.....	132
徐唯辛.....	142
郑艺.....	152
翁伟.....	162
忻东旺.....	172
庞茂琨.....	182
冷军.....	192
殷雄.....	202
石良.....	212
李贵君.....	220
张义波.....	228
朱春林.....	236
王少伦.....	246
陈逸飞.....	256

图 版

艾轩

1947年 11月11日出生，浙江金华人。

1967年 毕业于中央美术学院附中。

1969年3月至1973年3月 在河北蔚县西合营劳动4年

1973年 分配至成都军区文化部创作组任美术创作员。

中国美术家协会会员、中国油画学会常务理事。

国家一级美术师

艺术经历

1977年 油画《三军过后尽开颜》参加“建军50周年全国美术展览”。

1978年 油画《保卫》参加“建国30周年全国美术展览”。

1981年 油画《有志者》参加“第二届全国青年美展”，获银奖。

1983年 与何多苓合作油画《邓小平》。

1984年 进入北京画院油画创作室。

与何多苓合作油画《第三代人》，并参加“第六届全国优秀作品展”。

1985年 油画《若尔盖冻土带》被中国美术馆收藏

1986年 油画《她走了，没说什么》参加在法国举办的“第十八届滨海—卡涅国际美术展览”，并获荣誉奖；油画《雪》参加“第二届亚洲美术展览”，被日本福冈美术馆收藏。

1987年 赴美国俄克拉荷马大学做访问学者一年。

油画《陌生人》等参加在美国纽哈克尼斯中心举办的“首届中国油画展”。

在纽约曼哈顿麦迪逊大道举办个人油画展。

美国主流媒体《纽约时报》、《华尔街日报》、《基督教科学箴言报》、《艺术新闻》、《美国艺术》相继发表报道和艺评。《艺术新闻》称其为“一颗上升的星”，合众国际社也作了报道。

1988年 英国苏富比公司在北京故宫举办“援助长城——威尼斯国际艺术品义卖”，油画《寂寞的沼泽》与毕加索、

- 劳申伯格的作品共同参拍,《中国日报》头版报道,作者的名字被刻上慕田峪长城纪念碑。
- 受美国著名画家安德鲁·怀斯的邀请,在宾夕法尼亚州和怀斯先生会见。
- 著名评论家栗宪庭先生撰文《从当代美术大势看艾轩艺术》。
- 1989年 油画《孩子》入选“摩洛哥蒙特卡罗国际美术大展”。
- 1990年 四川出版社出版画册《艾轩和他的艺术》。
- 1991年 油画《歌声离我远去》参加英国克里斯蒂公司在香港举办的首次中国油画拍卖会。
《美术》杂志发表专题与封面(1991年第4期)。
- 1992年 作品入选《中国大陆中青年美术家百人传》并刊登为封面,水天中先生撰文《中国油画的中坚和希望》。
著名美术评论家邵大箴先生为《炎黄艺术》撰写艾轩专评《一颗上升的星》。
- 1993年 随中国美术家代表团访问德国、荷兰、奥地利并举办画展。
- 1994年 油画《融雪三月》荣获当年“中国艺术博览会”优秀作品奖;油画《荒原往事》入选“第二届中国油画展”;油画《守候冬日的阳光》被英国克里斯蒂公司拍卖图录用作封面,并印制海报。
- 1995年 由范迪安先生主编的《当代中国10家油画风格与技法研究》(包括靳尚谊、何多苓、杨飞云、刘小东、艾轩等10人)出版发行;由范迪安先生著文的首批中国油画有限印刷作品推出(包括吴冠中、靳尚谊、艾轩等6人),中国艺术研究院美术研究所参与推出。
《极远极远的歌声》被选为中国嘉德春季拍卖图录封面作品。
- 两幅作品入选香港出版的《中国油画:从现实主义到后现代主义》。
- 参加“第一届国际艺苑油画展”。
- 1996年 香港亚洲出版社出版画册《艾轩》。
《艺术界》杂志发表专题《艾轩,孤独美的追寻者》,作品被用作封面。
与罗中立、王怀庆、王沂东、曹力出访美国,参加“中国油画大展”。
- 1997年 油画《就让风把歌声吹散》、《又清又冷的空气》入选“中国油画肖像百年展”。
入选《中国美术家全集》(由中宣部、文化部主办)。
- 1998年 四川美术出版社出版画册《名家精品——艾轩西藏风情》。
与王沂东接受澳门市政厅邀请,在澳门举办联展,并出版《乡土情怀——王沂东、艾轩油画展作品集》。
- 1999年 油画《晨雾渐渐散去》入选《中国美术百年》和水天中著文《中国油画百年》;油画《也许天还是那样蓝》入选画集《20世纪中国传世名画》。
6幅作品入选由水天中、孙美兰编著的大型画册《现代传世名画鉴赏》。
由美国著名教授迈克·苏立文编著的《艺术中国》第四稿,成为美国耶鲁大学正式教材,文中艾轩被列入中国近代美术史自任伯年以来的十几位代表人物之一。
- 2004年 作品入编《中国油画十家》。
出版《艾轩和他的艺术》、《艾轩写实主义油画技巧》、《中国当代写实派——艾轩油画艺术》等。
同年,与王沂东、杨飞云等发起成立“北京写实画派”。
- 2005年 由陈逸飞提议,更名为“中国写实画派”,并于当年举办首届年展。
- 2005年至2008年 先后4次参加“中国写实画派年展”。
- 2008年 与王沂东、杨飞云发起创作大型油画《热血五月·2008》,参与汶川大地震救援使命。

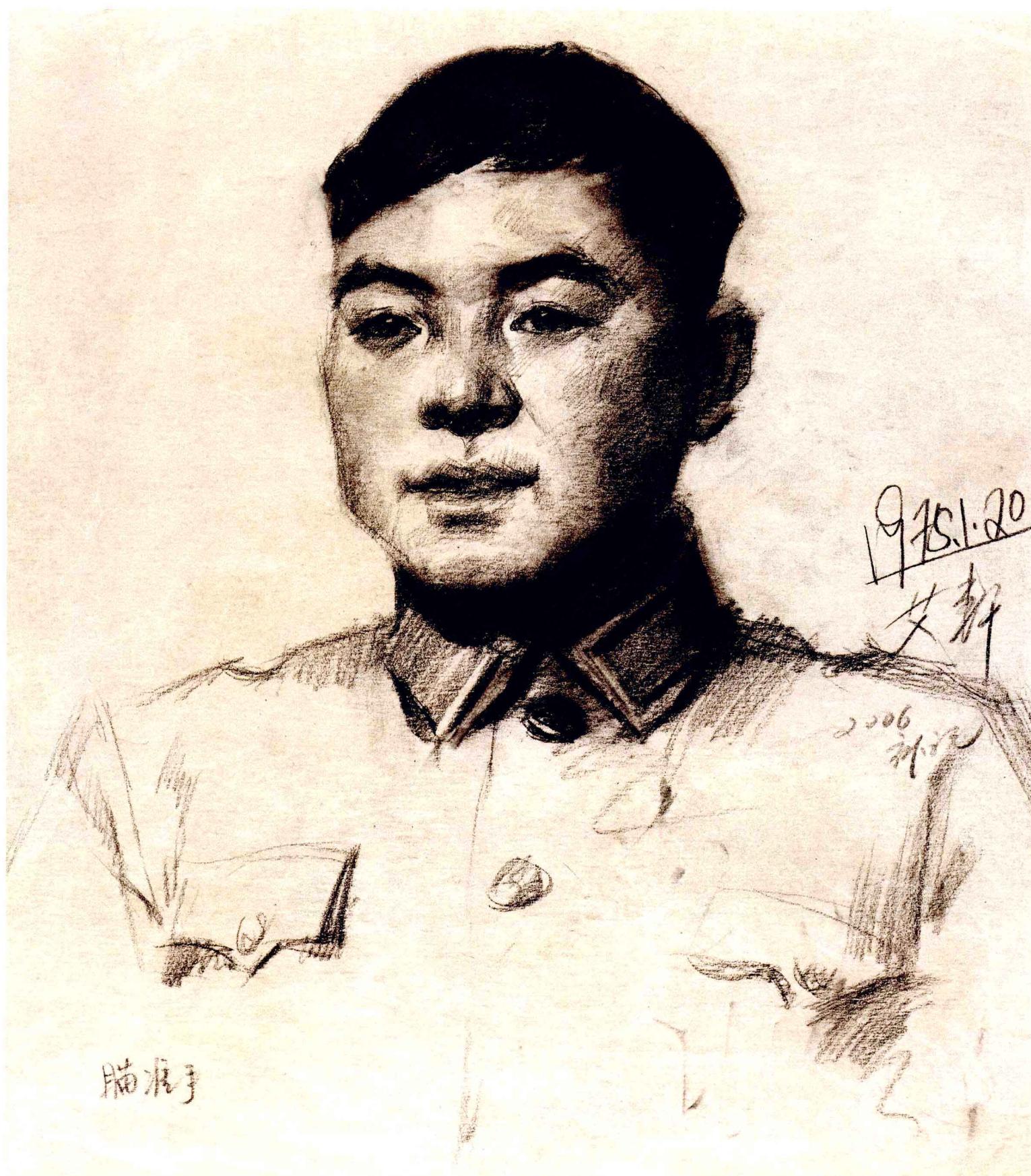
静物习作 纸本 水彩

27cm × 39cm 1963

二虎子 纸本 炭笔

27cm × 38cm 1971

瞄准手 纸本 炭笔

30cm × 27cm 1975

瓦切村少年 纸本 炭笔

23cm × 25cm 1982

帐篷里的孩子 纸本 炭笔

23cm × 25cm 1982

女军医 布面 油彩

48cm × 40cm 1982

艾軒 Aixuan
2006.4

狼谷炊烟 布面 油彩

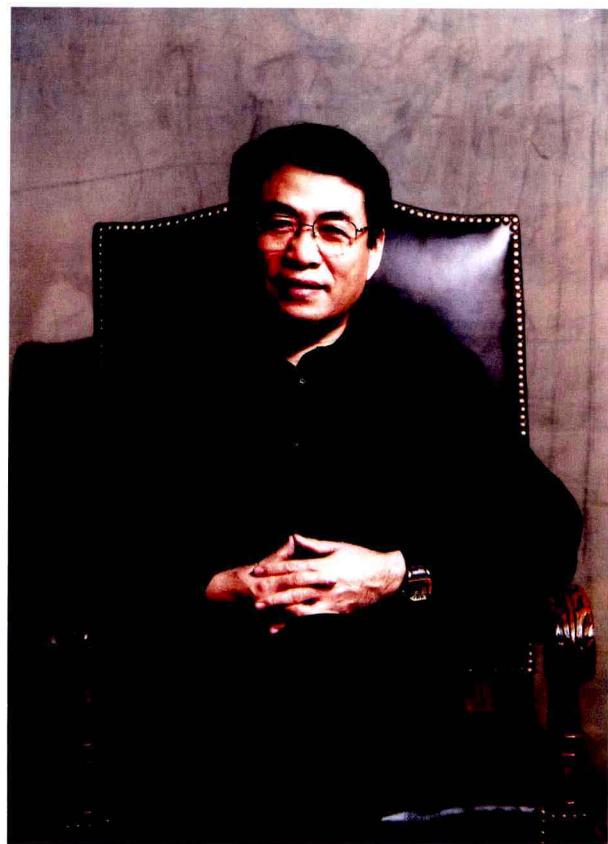
60cm × 60cm 2006

荒原迷蒙 布面 油彩

60cm × 60cm 2008

杨飞云

1954年 生于内蒙古包头市郊区。
1978年 考入中央美术学院油画系。
1982年 毕业后任教于中央戏剧学院舞台美术系。
1984年 调回中央美术学院油画系任教。
1989年 赴美国、英国、意大利、法国参展考察。
1995年 赴瑞典、荷兰、比利时参展考察。
2005年 调入中国艺术研究院。
现为中国艺术研究院中国油画院院长、教授、博士生导师、中国美术家协会理事，中国油画学会理事，北京油画学会副主席，第十一届全国人大代表，北京美术家协会副主席，全国美术家协会油画艺术委员会副主任。