

中國美術大事記

CHINESE FINE ARTS CHRONICLE

2008
袁文彬艺术

创作
状态

中国美术大事记编委会 编

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术大事记. 2008/《中国美术大事记》编委会
编. —北京: 中国文史出版社, 2009. 8
ISBN 978-7-5034-2501-1

I. 中... II. 中... III. 美术史—大事记—中国—2008 IV. J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第142782号

责任编辑: 陈海滨 刘夏 马丽 苏丹 吴波 赵孟 陈香 高玮 辛苗苗
封面设计: 贾楠 张颖

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.wenshipress.com

社 址: 北京市西城区太平桥大街23号 邮编: 100811

电 话: 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010-66192703

印 装: 北京国彩印刷有限公司

协助单位: 中国美术大事记出版社有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 3.5

印 数: 1-3000册

版 次: 2009年8月北京第1版

印 次: 2009年8月第1次印刷

定 价: 120元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

王长石

1968年生于福建，1988年毕业于福建师范大学美术系并留校任教。1991年参加鲁迅美院法国专家克劳德·依维尔油画技法研究班。1994-1996年毕业于中央美术学院油画系第八届助教。2004年调入天津美院。现为天津美院油画系副教授、二画室主任、中国美术家协会会员。

中國美術大事記

CHINESE FINE ARTS CHRONICLE

创作 状态

2008

自
序

文
字
作
品

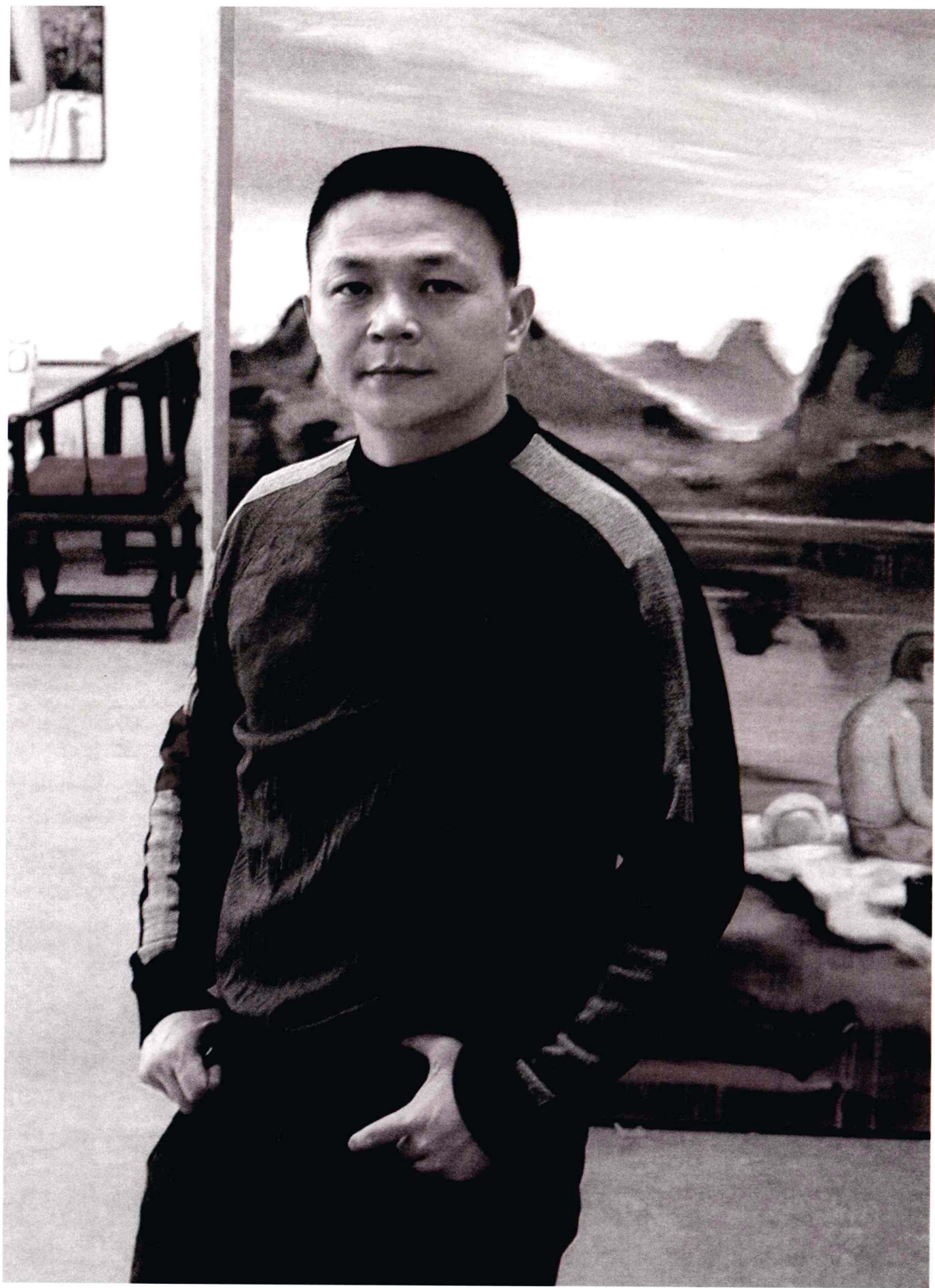
绘
画
作
品

年
表

中國美術大事記

CHINESE FINE ARTS CHRONICLE

文字作品
Article

画室随笔

袁文彬

● 对绘画中的书写性和写意传统的研究一直是我的兴趣。写意决不是浮泛潦草的简单挥扫，或理解为“用油画画国画”。我认为东方文化的精炼与含蓄，胸有成竹的大度与从容，庄禅精神的空灵与淡定，才应该是写意文化有别于西方表现主义的内涵与品格。

● 样式不是风格。风格是具有内在的思想和性格的，而样式却是表层的符号化。像毕加索、里希特和基亚这样的顶尖大师，在他们的各个时期都充满创造性。就本质而言，样式主义是商业性和投机性的。艺术家无疑必须建立有别于他人的语言风格，但样式主义的投机心态不能不说是一些当代艺术浅薄乏味的症结所在。

● 成熟的艺术家的作品都会具有某种“自在性”，这种“自在性”超越了“策略”，是经过了前期的摸索或设计之后，逐渐地使画的风格面貌与人的生命气质成为一体。什么样的人画什么样的画，每个人都会在画中折射出他自己。

● 艺术是什么？现在要是还有人问我，我会像佛祖一样捻花微笑缄口不语了（其实是懒得再扯皮了）。艺术本来就是一种游戏，是心智的游戏，是灵魂的体操。艺术作用与人的心智和精神。在这个意义上，艺术是永恒不变的，变化着的是艺术家和所谓的观念。

● 当艺术过于追求外在形式的花样翻新之时，也许它正走上歧途，成为“文化进化论”的催生物，成为吃激素长大的饲料鸡，而远离人的心灵和感动，成为一个令人敬而远之的怪物。

● 艺术在信息时代的飞速发展也许并非是件好事，因为艺术毕竟不同于科学。艺术和哲学一样，哲学在任何时代所面对的都是人的存在和意义这同一命题，艺术面对的人文关怀和自然关怀也是具有永恒意义的。从这个意义上说，绘画仍然还是最具人性化，最令人亲切的艺术。

● 在这期间对我影响最大的思想家是罗素，他始终将知识关怀与社会关怀这两个似乎水火不容的极端相融于一身，一反传统文人内敛式的个人趣味。他的自由知识分子的理念，脚踏实地、坚韧渐进的精神对我影响极大。他远离了非此即彼的狭隘思维和浅层造反的浮躁情绪，我喜欢罗素哲学中具有建设性和开放性的品格。

● “知识分子”不仅要有知识，而且要富有判断力，知得再多，没有识，仍然不够格。中国传统中多的是仕人腐儒，权贵帮闲，缺少像西方理性独立的知识分子——终极意义上的知识分子。

● 在民主和宽松的现代社会中，代表理性精神、具有独立思考的知识分子意识建立是文明进步的体现，是物欲功利无限膨胀的制动器，是肤浅贫乏的对立面，是灵魂需要的不停追问。

● 我欣赏博伊斯的“大艺术”观念。那种以艺术来启迪人们思想的行为和精神；也怀念鲁迅，怀念爱因斯坦，能够超越学科而上升为思想家和知识分子，能够以博大的心灵穿过知识晦暗的隧洞而直接切入生命进行了望。

● 在建立人格自觉、学术自觉、思想自觉的知识分子意识前，奢谈策略容易引发投机，奢谈崇高容易误导口号和图解，奢谈前卫容易变得混乱和浮躁，奢谈民族文化又容易画地为牢。精神的独立，睿智和成熟，深入与完整，这些品格的建立显然都不是靠快餐文化可以解决的问题。当“低俗”成为这个时代的文化特征，肤浅无聊成为了社会的主流时尚，那我们也有理由要有所警觉了。这不是社会意识形态问题，而是人的生命情态问题。

● 《复式经典》系列的起源，是被印象中胡适的一句话“历史是一个任人打扮的小姑娘”所启发，那种揭示历史的歧义性和洞察世事的深邃眼光令我感动和震撼。我试图把一个大眼睛的小姑娘放在各种西方历史名作里面，来进行一种“任人打扮”个人化的当代解读。这种尝试让我觉得很有趣，而且跟后现代方法论里的挪用策略也相对应。以一个大眼睛女孩的形象来复读很多经典，也是进行一种个人化的历史演义。

● 如果说十年前的《麦当劳叔叔》系列是自己从现实关注的角度切入，现在的创作更多是从文本资料或信手拈来的杂志图片中找到创作的资源。图像时代的资源应该拿来充分享用。而混搭风格也正是后现代的重要特征。

● 在金庸的武侠小说中有一门独门奇世的至高武功叫“吸星大法”，它能在与对手的交战中吸取对方的功力，为我所用，所以能战无不胜。我觉得这种转换、拆解、挪用的“吸星大法”式的思维方法，也正是后现代艺术方法论中常用的策略或“惯用武功”。我喜欢这种具有积极和开放意义的“拿来主义”精神。站在当代的立场，一切为我所用，在学习实践中融会中西方文化的精髓，以背叛的方式继承，培养有创造性的学习和思维方式。

● 绘画简单直接的朴素感，综合的概括力（不仅是技术）和最具人性化的手工感，是我所迷恋并认为其他门类艺术所无法替代的重要理由。因为材料形式的时髦和新奇并不是一切，艺术中的思想和精神才是最本质最永恒的东西。

观念与绘画

——袁文彬绘画意识简论

邓平祥

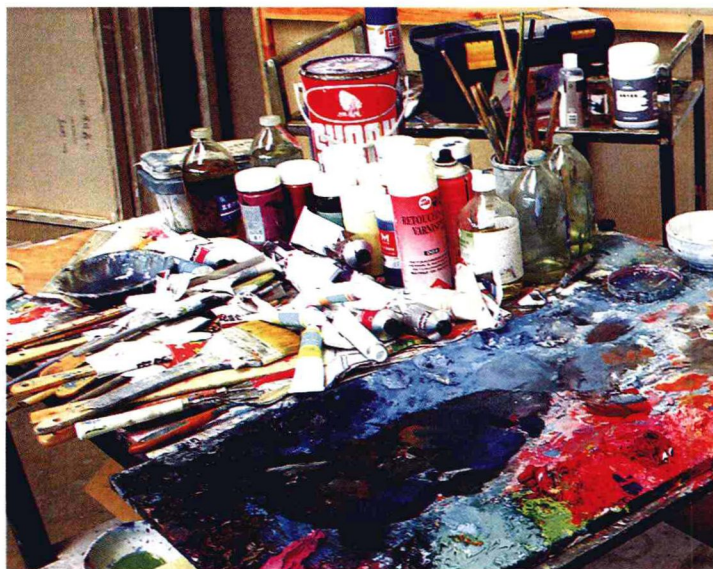
观念艺术 (CONCEPTUAL ART) 在诞生之初又可叫“理想艺术”、“思索艺术”、“形而上艺术”等。观念艺术的核心是把创作者的思想带进艺术创作本身。作为一种观念形态的艺术,任何艺术都是一定观念的产物,但这还不能称之为“观念艺术”。概略地说,观念艺术应是对某种特定观念的强调,或者极端化。所以观念艺术首先是现代主义的。似乎观念艺术在诞生之初并不包括绘画,恰恰相反它本身就是对绘画的超越。

当下在中国艺术界“观念艺术”的风头似乎已经过去(曾经兴起但势头不大),而观念艺术的一些基本的理念却进入了很多坚守绘画的艺术家的作品中之,给他们的艺术带来了活力,融进了现代的思想观念,并对当代的文化问题发生了回应。从这个意义上说,当前绘画领域中的观念性倾向,事实上是使绘画超越现代性而进入到后现代文化的语境之中。

说到中国的“后现代”不免尴尬,原因是,从整体上说,中国文化现代性尚没有完成,何言“后现代”?这当然是一个事实,但这正是中国问题的复杂性。因为不庸否认的是,在一个对世界开放的中国文化语境中,后现代问题已经凸显,例如在文化的前沿、科学的前沿、思想的前沿、艺术的前沿,后现代已进入中国!

二

袁文彬是一位至今坚守绘画并以自己的努力和自己的

才情，给绘画带来现代活力的艺术家。他对绘画的态度，并不是一种囿于积习和经验的情绪，而是一种精神层面的理念。所以他认为：“绘画仍然还是最具人性化，最令人亲切的艺术”。

在袁文彬的绘画作品中，一直有一种可辨的精神深度，这是画家精神感觉的敏锐性所赋予的。一个合格的艺术家，同时应该具备二种感觉能力：一种官能感觉，二是精神感觉。一般而言，官能感觉的敏锐固然重要，但具备这个条件较为普遍，它主要表现人的感觉的“形下性”，而精神感觉的敏锐，却很难为人所普遍具备，原因是精神感觉具有形上的意义和形上的指向。艺术的高境界是精神的，艺术说到底是人类的精神产品，艺术的价值和意义主要体现于此。因此，精神感觉的敏锐程度常决定着一个艺术家境界的高低。

袁文彬是一个具备很好的精神感觉的画家（当然他同时一个具有很好官能感觉的画家），这个资质在他比较早期的作品，如肖像系列，体现得特别明显，画家在这些作品总是能穿透表达人物的表象，而窥视她们的（主要是女性）内在状态，或深情、或情蕴、或思绪等等。从语言的角度说，上述作品无疑在学术归类上是属于表现主义的。表现主义作为一个艺术流派，其核心是强调精神的价值和精神的独立性，袁文彬在这里不但表现出了表达对象的精神状态和深度，同时还凸显了自己的精神感觉的敏锐性资质。

三

袁文彬的近期作品（2006年之后）标志着袁文彬的艺术

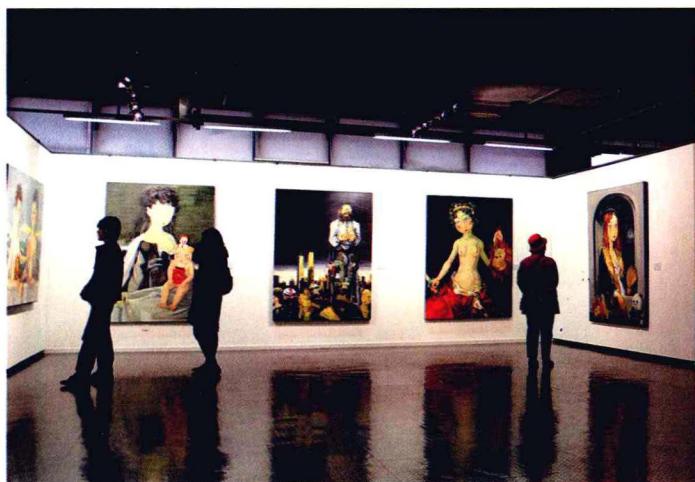
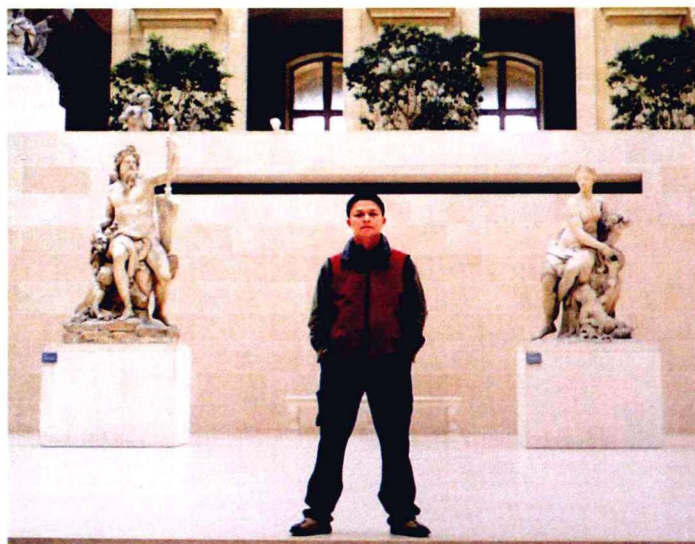

1. 北京东营工作室照
2. 天津美院工作室照
3. 画室一角

观念进入了一个新的时期。这个时期的主要特征是，画家在前期作品中体现出的感觉才华（官能感觉和精神感觉）语言表达能力之上又融入了一种文化观念层次上的判断力和批判力，画家显然已经超越了“当下”而进入了艺术史和文化史语境，而超越“当下”的目的，系在于对“当下”流行观念和价值的抗拒和否定。尤其是画家将经典的符号和流俗的符号反复运用于图式之中的时候，画家的文化态度和精神趋向就表现得更为明确。在这些作品的表达中，画家以古典和现代、西方和东方、玩具和菩萨、神性和世俗的互文性对应表现，传达出了明确的文化态度，从而回应了现当代的诸多精神文化问题，体现出了画家作为一个知识分子艺术家的思想品质。

西方现代艺术发展至上个世纪下半叶，已出现了悖论，主要表现为不断“创新”和形式自身的推演所带来的极端形式主义，从而导致了“艺术终结”的理论的提出，使艺术界不得不反思现代艺术的表达形式本身，这样重新认识古典绘画，直接承接西方古典传统的另一条现代艺术路线就出现了。于是出现了接通塞尚绘画传统的佛洛伊德、培根、奥尔、巴尔蒂斯等的“新具象绘画”。袁文彬近期的作品应该说是受到这个启示而进行的探索。画家通过自己的作品重新找回了文化理想和社会责任，以及和自然、人性本位的关系，接通了与历史和艺术史的联系，从而建立了艺术家在当代文化中的新视点和新图式。袁文彬是一位对当代精神文化现象具有审美判断力的画家，他将美术史中经典性符号形象

和世俗流行符号并置和重构，反映出了自己对流行价值的抗拒和讽喻，传达出了艺术家对一些失落的人文价值的惋惜和追思。

另一方面，袁文彬的近期作品中，如《经典——致达利》、《经典——致枫丹白露》、《经典——哀悼基督》等作品，还表达了一种复合的历史性时空，从时间上看在这些作品分明地存在着历史时间和生存时间的两个时间维度，在空间上则分别地存在着西方和东方的两个地域维度。这种表达和这些作品的出现，显然与画家两度去欧洲游历，建立了对欧洲文化的感受经验是分不开的。通过这些作品，我们还可以意识到，在画家的精神意识中，已经具备了将文化的深度价值和平面价值整合的人文思考。

四

从艺术本体——表达语言的角度说，袁文彬的近期作品，也进入了一个更加成熟和本土化的时期。通过这种成熟性和本土性的显现，袁文彬在表达语言上的个人图式和个人符号已经基本成型了。

与他前期的作品所运用的表现主义语言手法相比较，袁文彬的近期作品明显地呈现了写意性和书写性的特征，他的作品，松动、率意、自由，很有“过程性”意味。但在这一切的后面，传统油画在绘画性上的造型要素和表现要素还是隐约可见的。

1. 2007年在日本东京美术馆
2. 2008年在韩国首尔美术馆
3. 2003年在法国卢浮宫
4. 展厅一角

在文化间隙中穿行

——试析袁文彬的艺术特征

邹跃进

袁文彬的油画艺术经历了新写实、新表现和观念绘画等几个发展阶段，本文将重点考察他在观念性绘画期间的作品所具有的文化和艺术意义。

袁文彬的观念性绘画开始于1996年创作的《麦当劳叔叔》系列作品。在艺术上引起袁文彬对麦当劳的关注和思考的，是从西方进入中国的这种快餐所具有的文化属性的问题。因为在袁文彬看来，在后殖民的历史情境中，麦当劳不仅是一种饮食方式、口味特色，而且它也渗透了西方文化的观念和价值，所以，当他看到美国来的麦当劳、肯德基两位“叔叔”，对中国的少年儿童具有一种特殊的吸引力时，他的思考和担忧——口味的改变导致文化认同的西方化——就具有了文化的意义。从《麦当劳叔叔》系列作品中，我们能发现从一开始，袁文彬就是站在中西文化的间隙中思考艺术问题，并给予形象表达的。

从2001年开始，袁文彬创作了《大戏偶》系列作品，它们与《麦当劳叔叔》系列作品的区别在于，艺术家把中国传统经典文化与现代流行的卡通形象、玩偶等并置和飘浮在同一空间中，从而让各自确定的含义发生变异，产生出相互关联之后的歧义和陌生感。

沿着文化间隙的路径这一思路，袁文彬的艺术想象又开

始在深远的历史与当下的此在之间穿行。这突出表现在他以中国文化史上著名的竹林七贤为名，把当代中国现实生活中的儒商、哲人、教师、行政办公人员、美女作家、摇滚青年、抱小孩的知识分子，以单幅肖像的艺术形式予以呈现的艺术作品中。我认为袁文彬这一取名《七贤图》的作品，极其巧妙地运用了“名不副实”的艺术手法，从而把中国历史上有名的“魏

晋风度”，即那些“越名教而任自然”，“托杯玄胜，远咏庄老”、“简约云澹，超然绝俗”的风流名士，与当下中国各种阶层人的生存状态进了对比，以感叹名士不再，风流荡然无存的现实。

2006年之后，袁文彬开始与美术史中的经典作品和杰出艺术家对话，其主要方法仍然是观念性的。这类作品有《忧

伤——致雪莉克莱文》、《博伊斯的兔子》、《竹与博伊斯》、《鹤与博伊斯》，以及取名《复式经典》的系列作品，如《经典——致雷诺阿之一》，《经典——天堂制造》等。在这类作品中，袁文彬的思想和观念，穿行在西方美术史、文化史与中国文化和绘画的巨大时空差异之中，并以挪用、改写，重造等后现代的艺术方式，把中西的艺术和文化并置在同一作品之中，在使它们的意义朝着非现实的荒诞和幽默的方向转换的同时，也在一个更高的层面上，对中西文化的之间融通的可能性与矛盾性提出疑问。

在当代艺术中，袁文彬是那种善于在艺术创造中，从各种不同文化之间的关系，特别是在它们之间的间隙处思考和表达其意义的艺术家，我认为正是这一特定的艺术视角，使袁文彬的艺术作品，具有了解构已有的文化成见，颠覆不同文化中固有意义的力量，这种力量从根本上说，来自袁文彬的艺术能够在已有的文化秩序和逻辑中，提示出令人深思的问题。袁文彬是一位能把油画的绘画性与后现代的艺术观念给予很好地结合的艺术家，这一特点使他对中国当下后殖民语境中的消费文化和中西艺术关系的表达，达到了一定的思想深度。

2009.5.11 于北京望京花园

1 2

1. 2007年在广西桂林
2. 2007年在北京798圣东方画廊个展

袁文彬作品集评

文彬的作品注重观念的表达，同时也不放弃绘画的可读性，内涵与语言兼顾。他将美术史上的经典符号和世俗流行的符号进行改编与重组，独具创意的组合在一起，图像和形式后面体现出作者对当下诸多精神文化问题的深入思考，形成观念和画趣并存的绘画图像。

——祁海平

袁文彬的作品将波伊斯与梅树、鹤、山石、竹子、塔的有机结合，昆斯的《天堂制造》与凤、松树的有机结合，女人体与雄狮卡卡的有机结合，成熟女人的身体与恍惚天真眼神的有机结合，将中国的、西方的、当代的、传统的、社会的、文化的、美术史的、本体的、学院的问题以及他个人所发现的、不可回避的种种问题提炼出来，独具创意的组合在一起，营造出了极富有思想性、共鸣性、书写性的绘画图像，我们从他的作品所看到的不仅仅是图像和形式本身，还有图像和形式后面的当下问题和深入的思考。

——郭雅希

文彬一直以知识分子的独立身份，关注和反思中国社会变化的意味和问题，从《麦当劳叔叔系列》到他的《复式经典》系列，对当代文化情境的感性把握和现实关注，他都能从文化批判的角度，以形象的奇异组合和意

义的互相生发，对其意识形态及后面的动机给以深刻解读。他以独特的绘画方式提示着流行与经典、时尚与传统、世俗与信仰在我们时代中的矛盾与交融。如果说蕴含着对历史和现实的启示性思索是评价艺术的重要标准，那么文彬显然是中国当代架上绘画值得关注的一位。

——林公翔（作家）

袁文彬的绘画体现了当代学院艺术家对学院化技艺的切入观念陈述，尤其是对当即生存语境的切入的责任的自觉承载，表现了年青一代艺术家良好的知识分子的智性品质。

——马钦忠

袁文彬从大众流行文化的包围中疏离出来，从饱和化的艺术语言风格的固步中疏离出来，形成了一种揭示当下流行式消费文化的行之有效的话语方式。

——高岭

袁文彬似乎以绘画的方式溶合了一部西方艺术史和一部中国绘画史，并以东方艺术家的写意手法统一了整体效果，作品有效地避开了他的另一条依据现实问题表达艺

术的路径，潜入文本寻找意义以完成对中西文化比照问题的冥想，至此，也昭示了袁文彬对个人艺术创作路径多样化的艺术认识和把握能力。

——陈荣义

文彬的作品里不时散发着类似“文人画”的气息，这也许与他早年诗歌情结有关，诗人的尾巴，在他的画布上，偶尔也会小露一下。画家的人文素养、文学气质，在创作中，绝对可以起到如虎添翼的作用。古典诗意也好，现代荒诞也罢，我看见文彬丰富自由的文学内修与天赋。所以他的画作带给我们视觉冲击同时，一定会“派送”一些不同的思考、回味，因为他的画是可以阅读的。

——罗西（作家）

画家袁文彬对于艺术的理解在不同阶段发生着变化，在寻求绘画连续性和不同表达方式之后，仍然坚守着自己的艺术价值观念取向。相比诸多当代艺术的晦涩难懂，袁文彬的观念性作品则表现出一种难得的亲和力，观者从画中看到的绝不是颜料的疯狂堆垒和无厘头取闹，而是对待艺术的冷静理智的分析。

——李炯

袁文彬以油画的形式给众生造像的意义不仅是完善他作为学院派艺术家对学院技艺的陈述理解，更在于他作为一个知识分子对当下社会形态剖析的文化内省与判断，而且画面语言也经营得相当精彩：第一、以率真打破程式，以性情回避制作，尽可能彰显绘画的本质。细微处精简而留神，块面上浓缩而提炼，铺写概括相得益彰，生趣在目，意趣在心，显然是一番才情所致；第二、大胆融合东西方文化气息，冲破地域差别的审美结构，以人文化的态度选择所表达的符号元素，以“小人物”反映大主题，作品带着强烈的叙事色彩也隐含着某种象征意味。在70前后生人的年轻画家中，袁文彬是很有思考深度和表现力度的一位。

——苗凤池

在艺术多元，张扬个性的当代油画界袁文彬的绘画有着自己鲜明而又强烈的视角主题。文质彬彬，思维敏捷，人都说“画如其人”，文彬如是。我从文彬的画中读出了他的锐气和文气，坚毅与敏捷，强烈的艺术个性和深厚的文化底蕴。文彬的油画有着自己独特的语言风格，有他自己对当代社会与人生，生活与艺术的思考与解读方式，他的这种方式依赖于他深厚的绘画写实功力和深刻的文化思考。

——刘心亮