

图书在版编目（CIP）数据

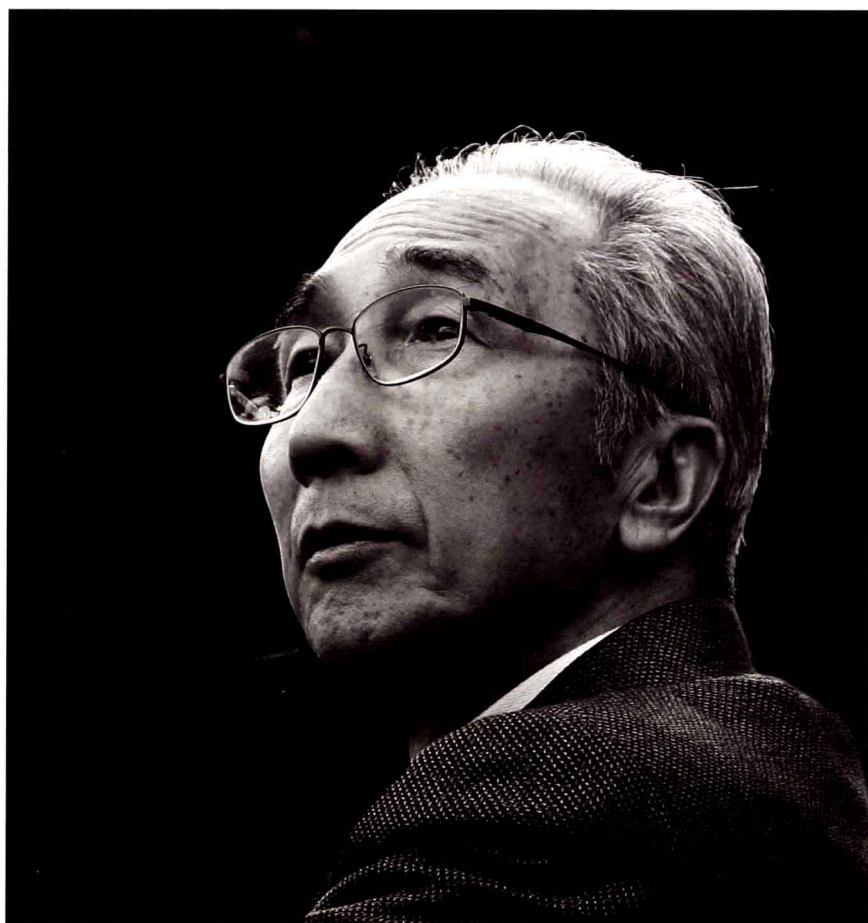
靳尚谊全记录/《靳尚谊全记录》编委会编. — 南京:
江苏美术出版社, 2009.5
ISBN 978-7-5344-2809-8

I.靳… II.靳… III.油画 — 作品集 — 中国 — 现代
IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第060927号

出品人 顾华明
责任编辑 顾华明
周海歌
卢浩
魏申申
装帧设计 卢浩
审读 郭廉夫
责任校对 赵菁
责任监印 吴蓉蓉

书名 靳尚谊全记录
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经销 全国新华书店
制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
开本 787 × 1092 1/8
印张 44
版次 2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2809-8
定价 660.00元

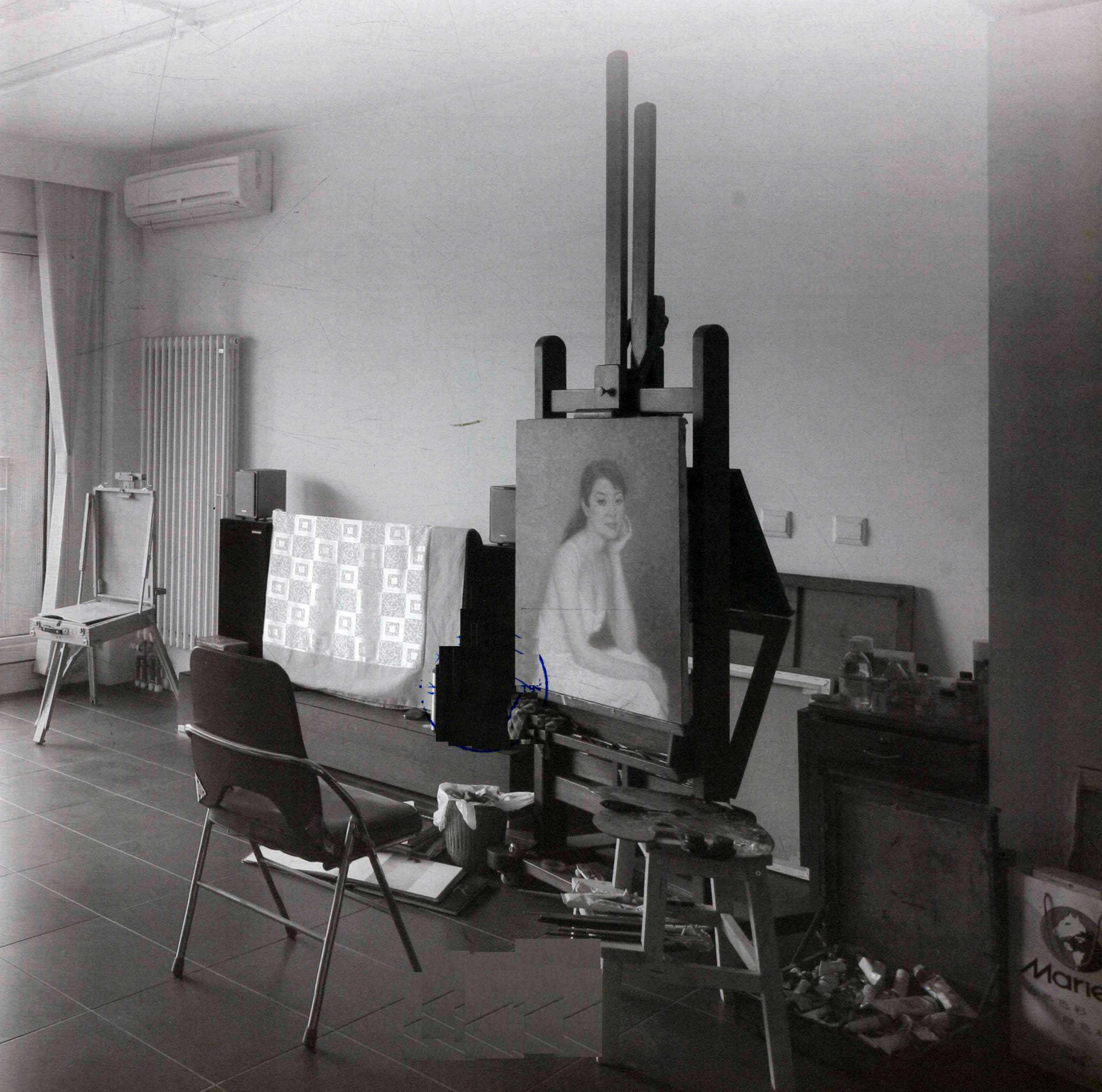

郭树仁

靳尚谊

全记录 自述·自选·自评

目 录

前言

上 编

自述·自评 008

第一章 初试油画 008

第二章 素描的磨难与喜悦 024

第三章 时代的印记 034

第四章 天性的选择 054

第五章 否定与转换 072

第六章 在探索中寻找 084

第七章 西方油画之我见 098

第八章 油画教学之我见 114

第九章 我的无奈 126

靳尚谊自选作品 128

探索中国油画的精神魅力 潘公凯 219

靳尚谊先生的文化理性与中国油画理想 范迪安 223

下 编

靳尚谊作品索引 230

靳尚谊年表 300

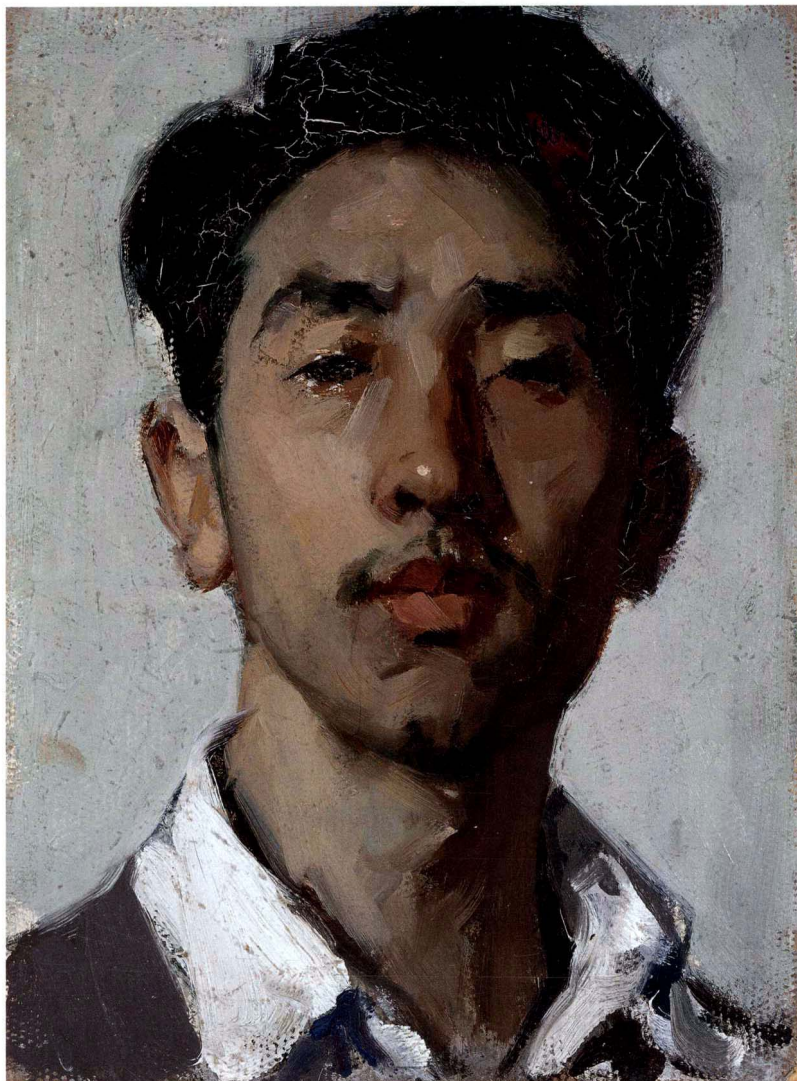
靳尚谊文章索引 322

靳尚谊出版物索引 324

艺评文章索引 326

艺评 328

后记 350

自画像
1959年
30cm × 22.3cm
纸板油画

在2009年为靳尚谊先生编辑、出版一本反映他走上艺术道路迄今为止全部艺术成果的专辑，堪称正逢其时。

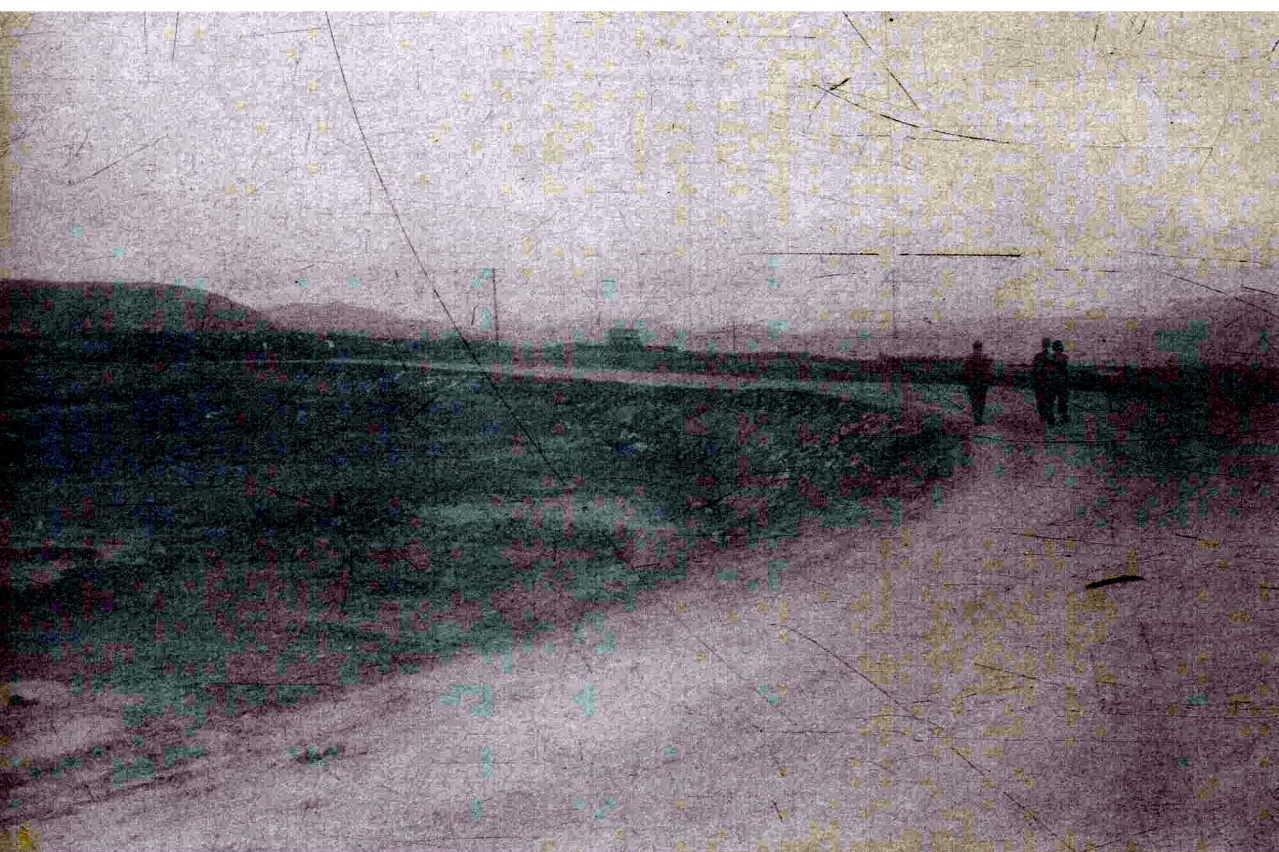
靳尚谊先生是我国当代著名油画艺术家、美术教育家，也是中国美术界为中国艺术与文化的时代发展做出突出贡献的代表人物。在20世纪后半叶以来中国美术的发展史上，他的思想认识紧扣着中国社会的发展和文化的任务，突显出时代的新质；他在油画这个领域坚持探索，沉潜往复，在各个时期创作出许多重要作品，以思想性和艺术性的内在统一体现了中国油画的学术精进，既深受艺术界的关注，也深得人民群众的激赏。他几十年教书育人和长期参加社会文化活动的经历，则使他的学术思想形成了广泛而深远的影响。尽管此前出版过多种靳尚谊先生的作品集和关于他艺术研究的文集，但还缺乏一本能够全面反映他艺术经历的全集，这本《靳尚谊全记录》就试图以图文并茂的形式填补这一空白，以供读者统览他的艺术成果，并进入他的艺术创造世界。

2009年是“五四”运动90周年、新中国成立60周年的纪念年。“五四”新文化运动倡导的现代人文精神构成了靳尚谊先生这一代艺术家的理想基因；共和国发展过程中丰富的社会现实，为他的艺术注入了思想性的内涵。他1949年考入徐悲鸿先生执掌的国立北平艺专，在新中国成立的礼炮声中迈进中央美术学院，今年也是他从艺60周年。作为新中国高等美术教育培养的第一代画家，他的生活情感和艺术情怀与中国社会发展和文化建设紧密相连，在亲历历史的人生道路

中形成了艺术表达的自觉。进入改革开放30年来的新时期，他在推动建构油画的中国学派、发挥油画艺术的文化功能这些重大课题上有了更清醒的认识，大量的创作实践印证了他的艺术理想。《靳尚谊全记录》的编辑思路就在于展现他的艺术道路是如何嵌印在六十年中国社会变迁的轨迹之中，同时，展现他在油画艺术探索和创造上的成就。

这本书的特点在于将靳尚谊的油画、素描、速写、草图和有关照片悉数捡采，按时间顺序“自选”各时期创作的代表作品为主干，辅以创作素材或草图，编排成立体式的结构。在这一部分中，特别采用了靳尚谊先生关于自己艺术历程的自述，并请他就一部分作品进行了自评。画家的“自述”尚有先例，但“自评”却鲜有为之，这两方面的结合，体现了靳尚谊先生一向的文化理性。他的其他作品和年谱、部分重要艺术评论以及文章、出版物的索引则形成“文献”部分，映衬主体，以资研究。由于本书的主体部分就是靳尚谊先生“画”与“言”的记录，因此更具客观性和全面性。这样一种“全记录”的体例，探索了当代画家作品集编辑与出版的新形式，为进一步研究靳尚谊先生的艺术提供了崭新的视读文本。

靳尚谊先生本人在全书的编辑、印制环节中始终和编辑小组一起努力工作，他的创作将续写新的篇章。

第一章 初试油画

马克西莫夫打开了靳尚谊的眼界，让他开始关注和研究油画这个画种的特质。多年之后，有着高度概括能力的靳尚谊关于马克西莫夫的记忆唯有“结构”和“色彩”。

靳尚谊一踏入事业的跑道，就遇到了他喜爱的项目。他体格瘦小，但是有一种坚韧精神。回首来路，我们看到的是源于热爱的坚持，是执著攀登油画高峰的身影。

1949年我入学的时候，学校叫“国立北平艺专”，1950年4月1日改为“中央美术学院”。建国初期，新的思想和风气进入学校，虽然专业分类没有那么系统，但是革命活动却参加的多了，这也带给我们各种实践机会。我从这个时候开始踏上油画之路。

1950年4月1日，中央美术学院成立典礼

1950年的素描课，前排右一为靳尚谊

1949年在国立北平艺专，一年级老师孙宗慰先生授课，二排右三为靳尚谊

1950年夏天，我们去南京浦镇机车厂体验生活。工厂请学校给厂里画一幅毛主席油画肖像。这项任务应该由四年级学生靳之林完成，他学过油画。我当时才一年级，既好奇又兴奋，非常想试试，于是跟在靳之林后面，帮他画。我根据毛主席标准像的照片，在1米高的画布上打格子，画素描，再涂颜色，我觉得用画笔一笔笔把颜色摆在布上，再把它们衔接起来，有意思极了。我工作得极为认真、努力，几天就画完了。由于素描还行，画得基本上像。靳之林又帮我调整了颜色，算是完成了任务。这是我第一次摸油画，我想，就是从这时候起，我开始爱上油画的吧。

浦镇机车厂锦旗一

浦镇机车厂锦旗二

1950年，在浦镇机车厂，执锦旗者为靳尚谊

第一次临摹欧洲人的油画原作

1954年，“苏联展览馆”在北京建成，同时在北京、上海、武汉举办大型展览，展出了很多苏联艺术家的油画作品。那时，我已经是研究生了。从1949年到1953年，我没有真正学过油画，到了三年级，为了让学生学会画领袖头像，在素描课堂上每个人画三张油画作业：一张头像，一张半身像，一张领袖像。我不了解什么是真正的油画，也没见过。在展览上，我第一次看见欧洲的油画原作。

蘇聯美術專家波克羅夫斯卡婭在指導中央美術學院學生臨摹蘇聯油畫。

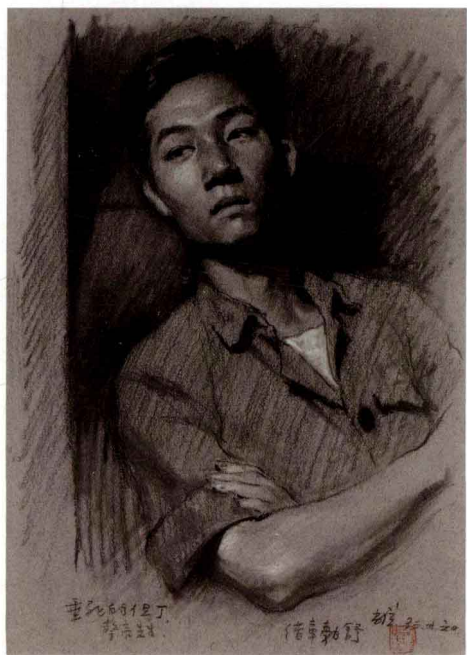
1954年《苏联经济及文化建设成就展览会专刊》第17期刊发照片，学生即靳尚谊

展览期间，学校让研究生去展览馆临画，自己挑选临摹的作品。我选了一幅马克西莫夫的《铁尔皮果列夫院士像》。这幅画偏古典造型，画中人物是穿着白衣服的坐像，颜色微妙、含蓄，《苏联大百科全书》对这张画的评语是“技术上达到‘炉火纯青’”。白天我们都在展览馆临画，旁边常常有观众，我记得杭州美院一女生也临了这张画。肖像临完以后，大家互相交换意见，由于不了解西方造型体系的要求，仅仅认为比较像，还不错。我知道表面可以，实际根本谈不上掌握造型、色彩的要求，油画的妙处在哪里也不清楚。马克西莫夫的油画技巧那么高，我们是望尘莫及的。

世界上的事就这么巧，没想到我仰慕的这幅画的作者马克西莫夫，以后真的成为了我的老师。

第一次油画人物肖像写生

在油画训练班里，马克西莫夫让我们了解了素描的结构和西方油画色彩体系的要求，每个人都跃跃欲试。我记得第一次用油画笔在画板上画肖像是在我们的宿舍里，画的是附中的女学生任翠然，形象生动可爱。当然更多的是同学们互画素描，我保留着那时我给同学蔡亮画的素描肖像，现在看来多么幼稚，但又多么认真啊！

蔡亮肖像 1953年 27cm × 20cm	靳之林像 1954年 30cm × 22cm	附中的女学生 1954年 42cm × 31cm 布面油画

油画的颜色

中央美术学院美术馆藏马克西莫夫的风景作品

我在国立北平艺专度过了本科生和研究生的学习生活，但是，对于什么是油画，或者说油画色彩的美表现在哪里，可以说是一无所知，因为我们没有上过油画课，也没进行过色彩训练，仅仅自己课下摸过几次油画，完成过三张油画作业，最重要的“油画活动”就是临摹了一张马克西莫夫的油画。直到我成为马克西莫夫的学生，在油画训练班里接受了西方油画体系的素描及油画色彩的训练，才对油画有所了解。因此，马克西莫夫对于我来说是开启油画之窗的第一人。他用特殊的教学法传授的油画知识让我张开了眼睛，懂得了油画色彩之美。

在油画教学中，马克西莫夫传授给我们系统的色彩知识，他的教学方法至今令我难忘。色彩课开始了，他先让学生们直接画一幅单色油画稿，也就是用油画颜料画素描。这样做的目的是为了让学生熟悉油画工具的性能，知道怎么用笔，怎么用颜色塑造形体。这是西方油画中古典的教学法，解决从素描到油画过渡的问题。第二步是油画写生。室内写生对象有肖像、人体；室外的作业也叫阳光作业，顾名思义就是把模特摆在阳光下让学生观察光对色彩的作用，学生们通过人体在光的作用下呈现出的不同色彩，了解什么是光源色。这种系统训练，使我们真正体验到了不同光源下的不同色调，初步了解了西方从古典到19世纪逐渐形成的油画光源色的色彩体系是什么。

马克西莫夫虽然是苏联人，但是他给予我们的是整个欧洲油画艺术的知识和概念，他的“结构”之说打开了我的素描之门，他的色彩教学使我张开了自己的眼睛，这种系统教学的科学性真让学生们受用无穷。

马克西莫夫使我明白要画好油画就必须进入西方的色彩体系，首先要学会用自己的眼睛观察色彩的变化，改变中国人从本色出发的观察习惯，适应西方的色调。我知道这是一个漫长艰苦的过程。我用了很长时间，才转换了色彩的观察习惯，提高了色彩修养，应该说最初的启蒙是马克西莫夫给予的。

1955年，油画训练班时期，靳尚谊的阳光作业

最让学生们兴奋的莫过于看老师作画。马克西莫夫常在我们面前作画，笔笔到位，很快就出现效果，真是痛快。我记得有一年在近郊温泉上了一个月的外光写生课，我们分住在老乡家里。天气很热，上午上完课，午睡之后，我们走到外面，只见马克西莫夫穿着背心，顶着炙热的太阳，背后插一把白布遮阳伞，正对着巷子里的黄土房子画着。看来，他根本没有休息。为了捕捉自然的瞬间光色变化，他从不睡午觉，投入地画画，忘记了周围的一切。多年以后，当我画得累了，想舒服一下，就想起当年老师的样子。俗话说“身教胜于言传”，这也是我坚持不懈的动力之一吧。

1955年夏，在温家村写生的苏联画家马克西莫夫

1957年，油画训练班同学与马克西莫夫合影

1957年，油画训练班毕业合影