

圣天阁中国艺术家之丛书

唯美至上

著名油画家系列之二

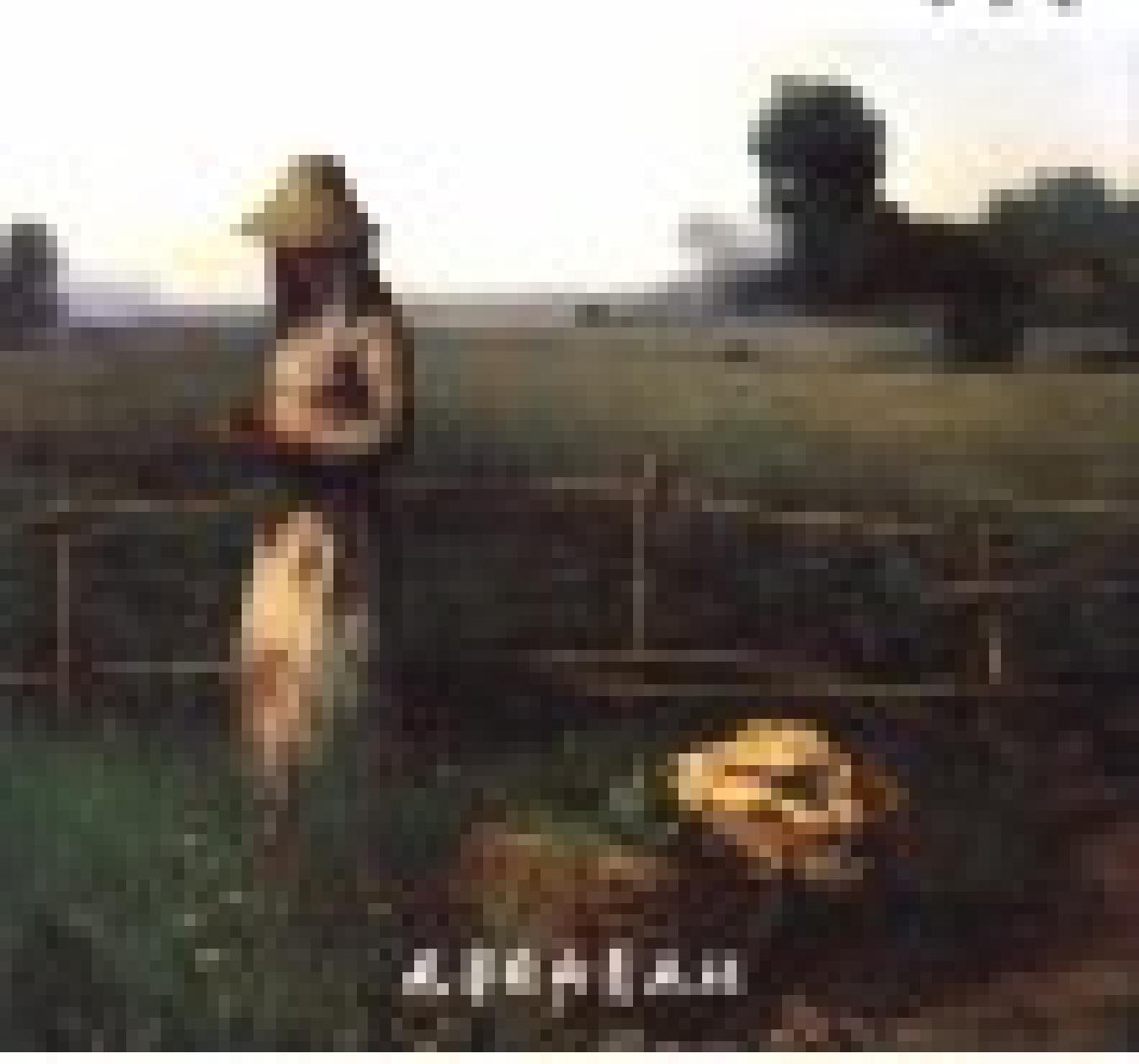
何多苓 He duoling
刘孔喜 Liu kongxi
郭润文 Guo runwen
张利 Zhang li
翁伟 Weng wei
冷军 Leng jun

李放著

天津杨柳青画社

唯美生活

唯美生活

作者简介：

藏书家、电视节目策划人、自由撰稿人、雅昌艺术网专栏作家。《唯美至上—圣天阁中国艺术家之最丛书》总策划、总撰稿。拥有个人藏书两万余册。广泛涉猎文学、艺术、收藏、音乐、社会学、哲学、军事学、体育等诸多领域。为中央电视台、凤凰卫视、上海东方卫视及各省、市卫视策划电视节目近百部。在《光明日报》、《北京青年报》、《足球》、《周末画报》、《中国商报》、《海峡时报》等报刊发表各类文章千余篇。

唯美至上

著名油画家系列之二

中国实力派艺术家的喜怒哀乐是什么 最理想的生活方式是什么 他们艺术上奉行的最高准则是什么 他们最理想的艺术境界是什么 他们最崇拜的艺术家是谁 他们自认为最成功的作品是哪一幅 最失败的又是哪一幅 在这些作品背后 有着怎样或生动或曲折的故事 在他们最亲近的家庭人眼里 他们是怎么样的形象 在他们成长的过程中 又有着怎样不同寻常的经历 这些极少出现在正统的美术史中的内容 又何尝不是读者感兴趣呢 《唯美至上——圣天阁中国艺术家之最丛书》将为你一一解答这些问题 该套丛书共计21本 准备对中国较有影响的画家 书法家 工艺美术大师进行深入采访 真实记录他们的心声 反映这个时代艺术家的整体风貌

图书在版编目 (C I P) 数据

唯美至上 / 李放著. —天津: 天津杨柳青画社,
2006.1

(圣天阁中国艺术家之最丛书, 2. 著名油画家)
ISBN 7-80738-028-4

I . 唯... II . 李... III . 油画 - 画家 - 访谈录 - 中
国 - 现代 IV . K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 148701 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 787mm × 1092mm

印 张: 9

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 印

印 数: 1—4 000 册

书 号: ISBN 7-80738-028-4/J·028

定 价: 52 元

目 录

1、序 言	6
2、何多苓	
一、何多苓之最	10
二、一幅画和一个故事	15
三、记忆中的风景	15
四、如何步入艺术殿堂	16
五、大事年表	18
3、刘孔喜	
一、刘孔喜之最	31
二、一幅画与一个故事	39
三、记忆中的风景	40
四、如何步入艺术殿堂	41
五、个人简历	42
4、郭润文	
一、郭润文之最	55
二、一幅画和一个故事	62
三、记忆中的风景	63
四、如何步入艺术殿堂	64
五、大事年表	65
5、张 利	
一、张利之最	78
二、一幅画与一个故事	85
三、记忆中的风景	86
四、如何步入艺术殿堂	86
五、个人简历	88
6、翁 伟	
一、翁伟之最	102
二、一幅画与一个故事	108
三、记忆中的风景	110
四、如何步入艺术殿堂	110
五、个人简历	113
7、冷 军	
一、冷军之最	126
二、一幅画和一个故事	132
三、记忆中的风景	134
四、如何步入艺术殿堂	135
五、艺术简历	136

序

本书为您介绍 6 位著名的写实油画家：何多苓、刘孔喜、郭润文、张利、翁伟、冷军。他们有的早已名播海外，有的近年来画艺突飞猛进。而他们的画风更是鲜明独特，自成一家。

“锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年”。论名气何多苓在我国油画家屈指可数，而论才情更是数一数二。而他画中所展现出的曼妙诗意和无尽乐感，更是让人沉醉。近些年来，何多苓勇于变法，一改已经非常成熟的画风，虽然在市场认可度方面有所损失，但其依旧处之泰然，不倦不悔。

“问君哪得清如许？惟有源头活水来”。刘孔喜是油画源头的探密者，他将“坦培拉”这一油画古老技艺不辞辛苦地在中国传播着，扩散着。“星星之火，可以燎原”。性格沉稳的刘孔喜正用他心中的“星星之火”，燃烧着他至爱的这片土地。

“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同消万古愁。”郭润文豪气干云，至情至性。看他的画更是力透纸背，心血尽染。“一夫当关，万夫莫开”，中国写实油画还有郭润文扼守东南。

“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”在此喧嚣和骚动的时代里，张利的画总给人一种宁静、含蓄之美。只要你的目光落在他的画上，就可能被他画中人物的气韵和内在精神所打动。可以说，张利不只是在画一个人的外表，更多的是在画一个人的内心。

“说是辽远的海的相思，说是寂寞的秋的清愁，当有人问起我的烦忧，我不敢说出你的名字。”翁伟画中的都市女孩，都聪明伶俐，善解人意。仿佛各个都能成为你的红颜知己。

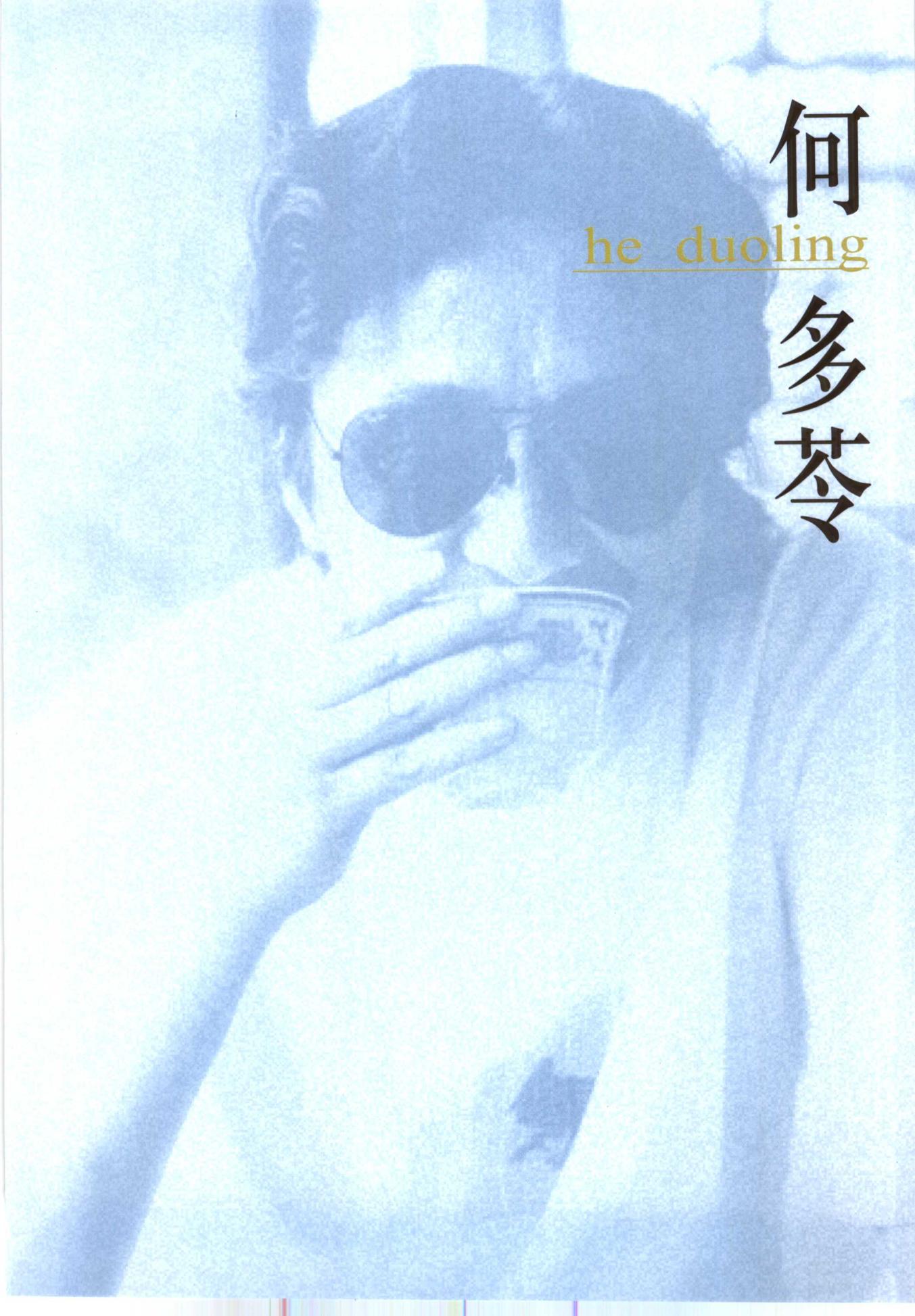
“海神吹来恶风回，浪打天门石壁开。浙江八月何如此？涛似连天喷雪来。”冷军是我采写的六位画家中最年轻的一位，作为我国油画界新一代领军人物，超写实主义油画的主将，用他作为本书的压轴再合适不过。那神鬼莫测的大场面，那涛似连天的大气势或许只有像冷军这样的鬼才怪才才能驾驭得了。而什么最真？什么最美？你看完冷军的画后，相信会很自然地得到答案。

在本书即将付梓之际，衷心感谢天津杨柳青画社为本书出版付出的艰苦劳动和北京圣天阁传媒文化有限公司的大力支持。

最后需要注明的是，本书所采访的画家以年龄长幼为序，排名不分先后。

本书作者 李放
于 2005 年 11 月

何
he duoling
多多苓

海滩

全神贯注创作中

采访何多苓也是在深更半夜。电话那一端声音抑扬顿挫，充满乐感。我感觉好像是在和著名配音演员乔榛聊天。何多苓无疑是中国画坛最富传奇色彩的人物之一，他的名作进入了中国美术史；他的画室可以进入中国建筑史；他的很多画作又可以进入中国文学史，从文学的角度进行诠释。而他的夫人就是著名现代派诗人翟永明，他们的爱情故事或许是最浪漫的，可以用心表达，更可以用诗歌和画笔表达。

同何多苓谈了许久，我还是忍不住问了一个比较敏感的问题：“何老师，你的名气和市场都已经非常好了。但你突然转变风格影响了市场表现，你后悔吗？”没想到何多苓非常平静：“也有不少朋友为我打抱不平，说我不该是嘉德春拍三十万这个价位，很多年轻人都拍到一二百万了。但我觉得三十万这个价位对我很合适呀。如果不改变风格的话，可能价位比现在高很多。但我画画，主要是原始冲动，我这个人干别的什么事，智商都很低。”

画室一角

一、何多苓之最

1、最高兴的事情是什么？

何多苓：和朋友在一起吃吃喝喝。大家在一起玩，绝对不谈艺术，不谈业务。胡说八道，就是玩，就是放松，很肤浅的玩。我这个人最不喜欢开会，一年开一次会都觉得枯燥，不担任任何行政职务，就是纯粹的画家，高高兴兴地和朋友们在一起。

2、最痛苦的事情是什么？

何多苓：好像没有什么特别痛苦的事吧，到了我这个岁数大喜大悲的事都没有了，如果说是比较痛苦的事情，那就是前些年父母去世。

3、最遗憾的事情是什么？

何多苓：小时候没有学钢琴。假如我会弹钢琴，那对我来说是最痛快的事情。可惜那个时候没有这个条件，我搜集了三百多张钢琴唱片，大多是从国外进口的，不同版

在乡下的画室

漫步

本，画画的时候一边听着钢琴曲，一边画画。肖邦、李斯特、莫扎特，我几乎一天也离不开他们。

4、最幸福的事情是什么？

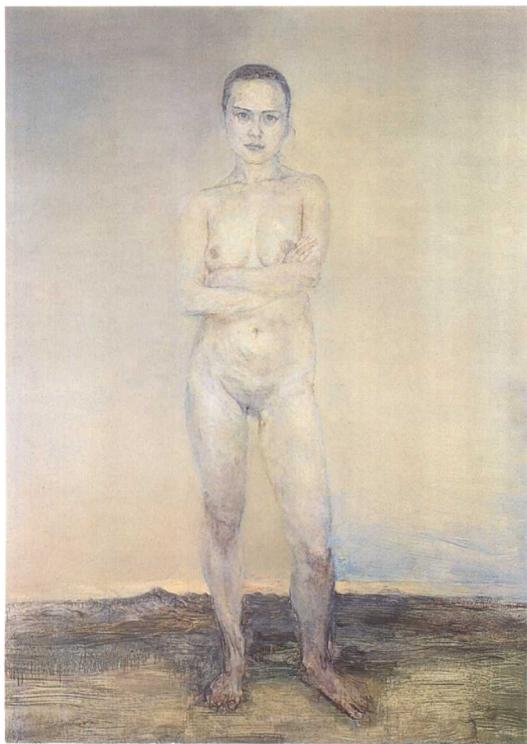
何多苓：学了艺术。我这个人如果要不学艺术的话，都不知道能干啥。从某种意义上来说，学了艺术应该是最幸运的事情。现在是市场经济社会，但我经商和与人交往的智商都极低，艺术是能让我最低限度跟人打交道的行当。我的朋友都是画家，都不是生意伙伴。对于我来讲，活着就是要在社会许可范围内把约束减少到最低限度，也就是自由，自由对我来说最重要。但自由是高代价的，自由要付出最昂贵的东西。

5、艺术上奉行的最高准则是什么？

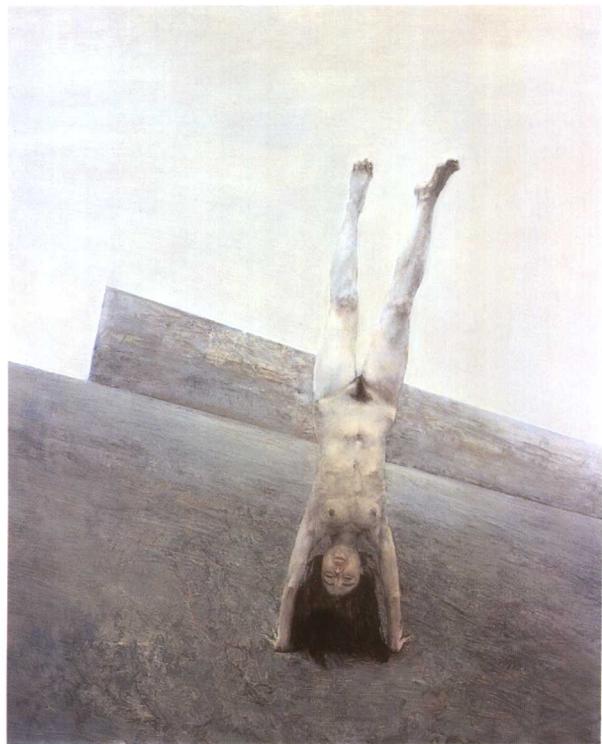
何多苓：自己认为的真实。这个真实跟字典里面真实的含义有很大区别，这个真实就是看到了以后，再经过大脑的加工、手的加工，笔、墨、颜料的加工，观众看了也可以说非常的真实，跟照片不一样。我理解的这种真实是比较广义的真实，其实从某种意义上来说，中国不写实的画家还不太多。我觉得广义的写实就是有具体的形象，仅仅区别于抽象画，哪怕你变得特别厉害，也可能还是写实的。我画的东西就是我所感觉到的真实。可能不少观众认为不太真实，真实是有多义性的，我理解的真实是通过艺术处理的真实，经过筛选处理，跟别人不一样的真实。艺术之所以流传这么久还存在，还没有被摄影和电影所取代，就是因为有这样的“真实”存在。

刻画

手术后的 DT No. 1

琴兰的肖像

1997年在爱丁堡

6、最理想的艺术境界是什么？

何多苓：把绘画当作原始冲动，追求一种自己认为的真实。我追求在画里面有很朦胧的诗意，诗意大对于其他的媒介来讲，就是意思含糊，但要在我的画中清晰起来，从某种意义上讲，我的画不是那么富于激情，比较淡雅一点，我本身不喜欢那种强烈的视觉刺激。

7、平生对自己影响最大的人是谁？

何多苓：具体说好像没有，要从人格上来讲，影响比较大的可能还是父母。父亲是西南财经大学的老师，是他们教会了我怎么做人。

8、最崇拜的西方艺术家是谁？

何多苓：雷诺阿和德加。雷诺阿把人画得特别美、特别雅，而德加画得特别的冷静、客观，表现力非常强。怀斯对我的影响也比较大，怀斯表现的那种孤独、荒凉的意境我特别喜欢，那是中国文化里的天人合一，情调和中国文化暗合。我下乡到四川凉山彝族自治州，地理环境很接近云南，彝族人很内向、孤独，整个民族与大自然有一种非常神秘的联系。这是我特别想表现的，怀斯的画让我一见如故，感觉特别亲近。

9、最崇拜的中国艺术家是谁？

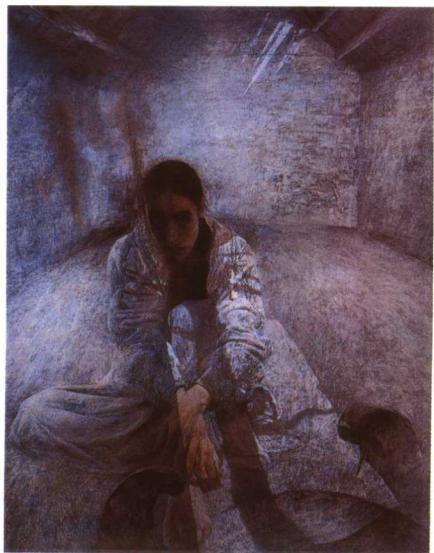
何多苓：不好说，要说崇拜没有，喜欢的很多。画油画的楷模人物都在国外。我比较喜欢的是宋代的花、鸟、山、水，但要说崇拜的话，那些画家我连名字都记不住。

10、自认为最成功的作品是哪一幅？

何多苓：从美术史的角度来说，大家都比较认可《春风已经苏醒》。但对我个人来说，最成功的作品，可能是我正要画的画。我最喜欢的，也可能是最成功的，我这个人比较喜新厌旧，老是喜欢正在画的画、将要画的画。如果说比较偏爱的作品，那可能是1987年画的《小翟》，这画被日本福冈美术馆收藏。这幅画就是诗得到了最大的体现，甚至体现得都有点紧张过度了，和现代诗歌比较接近，我甚至认为这幅画可以进入中国文学史。

伊雷娜小姐像 雷诺阿（法国）

小翟

11、最失败的作品是哪一幅？

何多苓：舞蹈演员的肖像。那是1981年我准备参加全国青年美展，当时画了一些知青题材的作品，院里面不同意，于是就画了这幅没有什么刺激性的题材，找不到感觉就失败了。我的画也不多，没有什么特别失败的，只是好一点，差一点而已。

12、最不愿意干的事情是什么？

何多苓：打麻将，我任何牌都不打，我宁可在那发呆也不打牌。我很多方面智商很低，但有些方面还行。

13、最理想的生活方式是什么？

何多苓：现在的生活就是最理想的生活方式。日常生活有一些最简单的需求，画画，听听音乐，看看书，和朋友聚一聚。前几年喜欢自驾车去旅游。这几年美术运动如火如荼没时间出去了，很多人认为我活得不可思议的简单，能凑合就行。我平时要是出去逛就是逛书店，虽然父亲是教经济学的，但我除了经济方面的书之外什么书都看，很杂很杂，什么侦探小说啊，武侠小说啊，昆虫、动物学、军事、科普、霍金的书等等。

14、休闲度假最想去哪里？

何多苓：原来特别喜欢去藏区和草原，旅游热点地区几乎都没去过。我住在成都，可能你都不相信，我连九寨沟都没去过。城市对我来说没有太大的吸引力，我喜欢那种比较荒凉的风景。1991年，我跟太太还有一个朋友在美国从东到西跑了三万多公里，转了两个多月，都是自驾车，看着地图就那么跑下来了。那种感觉说不出的美妙。

15、最震撼心灵的艺术品是什么？

在川西高原上

乌鸦是美丽的

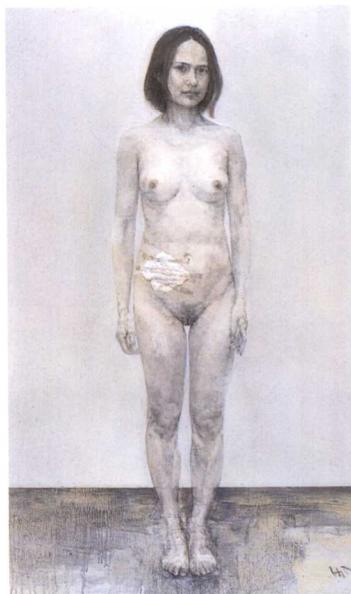

在爱丁堡

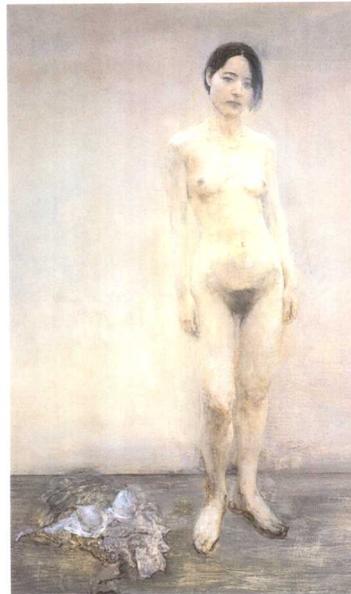

雪天留影

何多苓：最震撼我的不是绘画，最震撼我的第一是音乐，第二是阅读。我听音乐历史比较早，没下乡之前，我在朋友家里偷着听贝多芬的第九交响乐，十几张大唱片，一张一张的换着听，我至今收了不同版本的贝多芬第九交响曲，按道理说音响质量比那些大盘唱片要好得多，但最震撼我的还是听那些大盘唱片。音响这个东西对人的冲击力特别

手术后的 DT No.2

方兰 2003

在家中

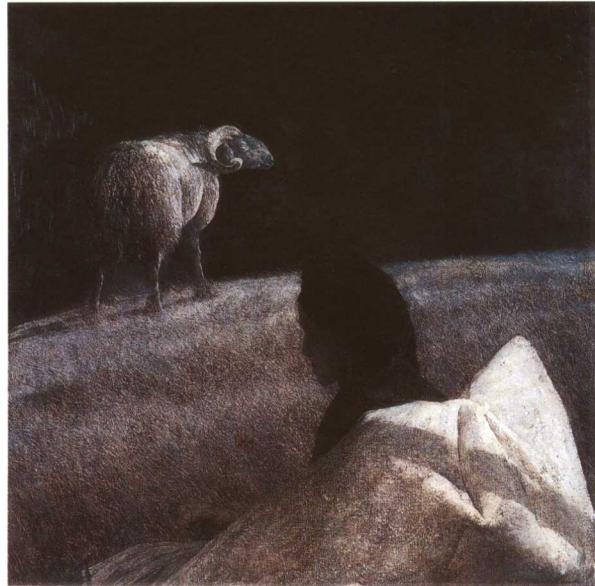
大，持续时间特别长，视觉的东西还是其次的。我特喜欢看钢琴家弹钢琴，有时钢琴家指尖上的每一个动作都令我如醉如痴。我听音乐不光要听，还要阅读，我要看谱子，可以把谱子当成书来看。

16、作为艺术家应当最推崇什么？

何多苓：这个问题对我来说可能有点大，我觉得作为艺术家应该尽量活得真实一点。既宽容自己也宽容别人。其实你仔细想想，一个艺术家活在这个世界上到底能起多大作用？艺术这个行当只是对于我们搞艺术的人来说非常重要，但对于国计民生来讲真是无足轻重。我看《钢琴师》就特别深有感触，音乐家在那样的一个年代里就变得非常可怜。很多人都会夸大艺术的作用，其实只有太平盛世，艺术对于人来说才相对重要，才有很多人肯为艺术投资。中国现在正处于这个时代，艺术创作很自由，但其实对于大多数人来讲，尤其像那些民工，可能你说艺术品，他们看都不会看一眼。所以从某种意义上讲，没有必要为艺术打得头破血流。

17、作为艺术家应当最反对什么？

何多苓：虚伪吧。我对人性可能持有一种比较悲观的态度，我这个人不能说一点虚伪都没有，但还是讨厌虚伪。

夜风