

上海现代 美术史大系

1949—2009

Shanghai Modern Fine Arts History Series

上海人民美術出版社

Volume 2 Oil paintings

2 油画卷

SHANGHAI
HAI
MODERN
FINE ARTS
HISTORY SERIES

上海现代 美术史大系

1949—2009

Shanghai Modern Fine Arts History Series

Volume 2: Oil paintings

2 油画卷

图书在版编目(CIP)数据

上海现代美术史大系. 2, 油画卷 / 上海市美术家协会
编. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-5322-8483-2

I. ①上… II. ①上… III. ①美术史—上海市—现代
②油画—绘画史—上海市—现代 IV. ①J120.97

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第098040号

上海现代美术史大系·油画卷

主 编: 施大畏

执行主编: 朱国荣

出 版 人: 李 新

撰 稿: 龚云表

责任编辑: 薛建华 林伟光

书籍整体设计: 敬人书籍设计

出版发行: 上海人民美术出版社

地 址: 长乐路672弄33号

邮 编: 200040

制版印刷: 上海雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 30.375

版 次: 2013年5月第1版

印 次: 2013年5月第1次印刷

印 数: 0001-2500

书 号: ISBN 978-7-5322-8483-2

定 价: 320.00元

上海现代美术史大系

上海市美术家协会编

指导单位：上海市文学艺术界联合会

编委会：

主 任：施大畏 宋 妍

副 主 任：迟志刚

艺术顾问：方增先 陈佩秋 杨可扬 贺友直 刘旦宅 徐昌酩 王劼音

油画卷委员：（按姓氏笔画排列）

毛时安 邓 明 卢辅圣 朱国荣 张正刚

张培成 张雷平 李 新 杨剑平 汪大伟

邱瑞敏 陈 琪 周长江 郑辛遥 姜建忠

俞晓夫 徐芒耀 黄阿忠 潘耀昌

总 序

施大畏

辉煌的历史、丰厚的积淀，上海的美术自海派中国画独领风骚以来，一直成为近现代中国美术史上的焦点。不管是土山湾的中国油画滥觞，还是五六十年代中国画的半壁江山，上海美术界涌现了许多大师巨匠，也创作出了许多精品力作，这些带有明显海派特点的美术作品成为海派文化传统中至关重要的一部分。

作为学术性专家团体，成立于1954年的上海市美术家协会为上海美术事业的发展做出了巨大的贡献。无论是在美术创作、美术交流、美术展示、美术理论研究、美术人才培养以及美术产业发展方面，上海市美术家协会无疑都是一个宽广和高效的平台。

上海市美术家协会拥有会员1358人，集中了上海各画种有成就的老中青美术家，他们各所擅长和别具个性的艺术创造，形成了上海画坛多彩多姿的艺术特色。

上海的美术家比较注重对艺术本体语言的阐述、多元化的探索、个性化的追求、民族性的把握和新颖独特的构思，作品在继承了海派艺术优良传统的同时，又具有明显的与时俱进的特色。一方面，具象、抽象、意象等不同艺术追求的美术创作通过不同的样式塑造伟大时代，讴歌祖国发展与城市进步，探求表现对当代城市人的精神心灵的追求，形成了多元共存、多样并秀的局面；另一方面，以实验性、当代性和前沿性为特征的艺术创作，也表现出对当下社会及生存问题的关注。

上海的美术家来自五湖四海，如果说当年的海派画家大多数来自于江浙的话，那么，今天上海的美术家则可以说是来自于天南地北，其中包括了不少海外归来的艺术家；如果说当年的海派可以用“海派无派”来概括的话，那么当今的

海上美术界更具有开放性、包容性、当代性和国际性。

上海市美术家协会是上海美术家温暖的大家庭，协会成立以来，组织和联络上海美术家进行各种类型、各个层面的写生采风、美术创作、学术探讨以及理论研究的活动；组织和协调各个画种、各种形式的美术展览，组织和安排与海内外美术界的相互交流。上海市美术家协会历年来在不断吸收成功的美术家入会的同时，也坚持不懈地推出新人新作，为上海的美术事业发展作出了无可替代的贡献。

光阴荏苒，半个多世纪过去了，回顾这一段历史，我们看到既有风起云涌的激荡，也有风平浪静的沉淀。起伏跌宕间包含了多少美术家的成败荣辱，甚至悲欢离合，包含了多少艺术观念的冲突碰撞，抑或借鉴融合。这一切，在日益国际化的大都市上海，已然成为一段令人回味的过往，也正在成为所在所思的当下，并且指向可期可信的未来。

整理这一份深厚的文化积淀，不仅仅是为了记录美术历史、梳理发展脉络，也是为理论研究提供丰富的资料以及详实的个案，更是为了激励和推动当今的美术创作。

回顾和总结，是为了更好地展望和前行。上海美术有丰富深厚的文化底蕴，有宽松和谐的美术环境，有和而不同的人才队伍，上海的美术将会迎来更加辉煌的明天。

Shanghai
Modern
Fine Arts History
Series

上海
现代
美术史
大系

油画卷

卷首语

卷首语

邱瑞敏

历史总是不断地延伸，从1949年到现在已有60多轮春秋，上海油画的发展也经历了几代人的努力。记得我自20世纪60年代入学油画专业，七八十年代仍是青年画家，现在俨然已是年近七十的老画家了；在此，无不感叹岁月的无情。然而，回眸逝去的时光，一切宛如昨日发生，历历在目，60多年的光阴确似弹指一挥间。与此同时，我也见证了上海油画发展的历程和轨迹。

早在20世纪二三十年代，上海各类美术院校、画会和艺术潮流可谓是风起云涌，波澜壮阔。那时的大上海确是中国油画的“摇篮”。上世纪50年代初，全国高等院校进行院系调整，上海各类美术学校纷纷迁往外地，因此，苦了本地的美术青年，他们只能背井离乡踏上求学之路。时至我这一代美术青年应该是幸运的，1959年，上海市政府有了英明决策，创办新上海美专。一时间，上海著名画家几乎齐聚新美专，此一盛事，至今于我仍记忆犹新。油画系老师吴大羽和周碧初都是留法的油画界前辈，他们有着很高的造诣和独特的艺术追求，吴冠中先生就曾高度赞誉他的老师大羽先生的超凡艺术境界。而从马克西莫夫训练班出来的俞云阶先生，严格写实的学院教学使学子们得益匪浅。还有创作《女配电工》的张隆基先生年富力强。老师力促学生们发奋努力，勤学苦练。毕业后，这支创作队伍成了上海油画的中坚力量。1965年上海油画雕塑创作室成立，美专首届毕业生成为主力。初建时，我们也没有想到竟是在很简陋的大毛竹棚里度过。有时，外面下着大雨，大棚里就会下小雨，我们用脸盆边接着水，边画着画。如此令人无法想象的艰难条件，大家却乐此不疲，并自誉为“这是井冈山根据地”。由于当时的社会形势

以及政治运动的需要，我们创作任务不断。大家风华正茂、血气方刚，视艺术为生命，以满腔的热情不遗余力地奋发创作，废寝忘食、日以继夜，为各类大展画了大量作品：《红旗》、《黄河颂》、《开路先锋》、《刘胡兰》、《潺》、《智慧与毅力——陈景润》、《瞿秋白》、《南来北往》、《团结兴旺》、《在党的一大会上》、《请多喝点水》、《防治污染、造福人民》、《战火青春》、《待到雪化时》、《延安的春天》、《揭竿而起——陈胜吴广农民起义》、《友情传四海》、《战斗在罗霄山上》、《刑场上的婚礼》等，不胜枚举。在1976年，受中国革命军事博物馆邀请，肖峰、宋韧和我画的是抗日战争题材《节节胜利》，与我们同时进行的便是陈逸飞和魏景山的《占领总统府》。那件作品场面宏大、气势磅礴，运用了严谨的写实手法，塑造了震撼人心的解放军群体形象，艺术化地定格了这一伟大真实的历史场景，不愧为载入中国现代美术史册的经典巨作，并获得了1977年的解放军文艺奖。那时涌现出的这批作品，引起了全国美术界的关注，给人留下深刻的视觉印象和记忆。记得1980年，我和靳尚谊先生一起在中南海创作历史画时，他特意跟我说起，上海美专历史并不长，却能在一届里培养出一批优秀的青年油画家，并画出有影响力的作品，他很想到了上海去看看，走访我们的老师。去年，我跟着一批全国的油画家走丝绸之路，去了土耳其、希腊、意大利、哈萨克斯坦写生，路上这拨中年油画家与我提起，他们至今仍对当时上海那批油画家的一些作品留下深刻的印象，他们是通过看这些作品在绘画上成长起来的，可见那时的上海油画在全国同行眼里可谓是刮目相看的。当

然，需要提到的还有不久前举办的“40后上海油画家”展览，这是一群特殊的群体，40后的上海画家在40年前是一帮精气神十足的小伙子，他们既狂热又执著，既顽强又豁达，追求着上海本土文化的精神品格和价值取向。创作出如《晨》、《泪水撒满丰收田》、《秋收起义》、《当家人》、《胜利的航程》、《光辉的道路、灿烂的前程》、《党课》、《家乡变了样》、《给毛主席写信》、《毛主席和各族人民心连心》、《针麻创奇迹》、《上前线》、《春雨》、《炉火正旺》等作品，形成上海油画家的精英一族。

上世纪80年代以来，上海油画创作也一直很活跃，与前辈一样，锐意探索，各类画展层出不穷。1982年“上海油画展”在北京北海公园画舫斋展出，为了此展，我特意去复兴中路建国中路的一栋西式小洋房里，敲开刘海粟先生家的门，告之赴京展之事，刘老欣然应允，当即拿出画作由其助手登记入册并送展，其他老画家和中青年画家也都积极参加。接着，1985年，受中国美术家协会之邀，“上海油画雕塑院建院20周年展”赴京展出。本来，此次邀请展被安排在中国美术馆的东大厅。为此，我专程赴京去了刘开渠先生的家中，表示希望在美术馆中央大厅举办，因为这是我院首次赴京展出，刘先生二话没说，便指示展览部的同志调整，把原定的展览迁至东大厅而把中央大厅让给了我们，华君武先生还说展览的一切费用由中国美协承担，我当时真是感激不尽。开幕时，全国人大、政协、文化部、美协的领导都出席了开幕式，刘开渠先生带着中国美术馆收藏委员会的成员看展，一次收藏了我院十四件作品，应该说这是一次成功的展览。回想起来，总是难忘全国美术界对上海的关注和支持。

上世纪90年代，“第三届中国油画精品展”上海油画在中国美术馆中央大厅展出，上海美协油画艺委会的成员都赴京参加全国油画展的开幕和学术研讨会，各个省市的油画作品都在那里展示。在研讨会上，大家都认为上海油画家身处繁华而喧闹的都市，却能以宁静的心态潜心作画，以灵动的思维，执著的探索 and 追求，

去表现各自心中的情感。画家个性鲜明，独立性强，风格各异，五彩缤纷、千姿百态。再则，上海画家的画面制作精良，细心营造，从视觉图式的拓展，绘画语言的架构和崇尚绘画本体的回归中体现出上海画家创作心态的平和、轻松、自在，似乎这种心态已成了上海油画家对参加全国性画展的一种状态，每个画家带着自己的作品，宛如去参加一次全国性的聚会。我想，上海油画的这个面貌不是一时形成的，是有着它自身的历史传统，画家们把前辈们崇尚开放和包容的精神自然而然融汇在自己的血脉中，可谓是一脉相承。使上海画家在油画创作中有一种敢于摸索和探究的精神，这种传承并没有随着时代的变更而完全割裂，这种传统就是上海油画内在性的体现。同时，长期以来，上海文化土壤培育了一代又一代上海画家的风貌，体现出当代都市艺术家的气质内涵和油画状态的面貌。因此表现在作品上，内容广泛，形式多样，手法各异。细想起来，上海的油画总是与这个城市的开放和临海联系在一起。不是常有人把上海的艺术归为“海派”吗，其实可以把“海派”解释为体现了上海油画多元的根本，也无不突显出这座伟大城市海纳百川的非凡气度与胸怀。这是由于上海独一无二的地理环境和历史文化背景，形成了她特有的文化品格和韵味。上海画家多元化的创作观念与上海历史文化的基础心心相印，正如古人说：一方水土养一方人，历史鲜活地演绎了这一点。

回顾往昔，时光荏苒，薪火相传。老一代油画家秉承了上海的历史文化传统，当下又兴办各类的美术院校，又有一批年轻的艺术家崭露头角，他们是一支很有发展潜力的创作力量。寄希望于他们继续沿着前人开拓的路，义无反顾，执着前行，不断创作出更多的具有我们时代特点和城市特色的精品力作，展现上海油画的风采。

2012年5月

目 录

总 序

卷首语

引 言

第一节	“油画摇篮时期”和现代油画教育体系的初创	002
第二节	“美术革命”和“写实”与“表现”之争	010
第三节	中国油画的“上海时代”	016
第四节	民族存亡斗争中的艰苦奋斗	024

第一章 社会主义现实主义的颂歌（1949—1966）

第一节	新时代的美好憧憬与严峻考验	034
第二节	“社会主义现实主义”创作原则的确立	050
第三节	社会主义油画教育体制的建立和挫折	065
第四节	老、中、青三代油画家创作群体的形成	074

第二章 “文革”动乱中的红色浪潮（1966—1976）

第一节 “文革”风暴骤起与“红卫兵美术”	084
第二节 绘制“宝像”运动和“知青美术”	088
第三节 红色主题创作和美术样板实验	101
第四节 “文革”艺术形态和创作语境	117

第三章 新时期中的艰难转型（1976—1990）

第一节 “文革”美术的惯性延续和油画创作的复苏	130
第二节 “解放思想”与油画创作题材的拓展	141
第三节 油画创作的理论深化与实践探索	152
第四节 创作队伍的壮大及青年油画家的崛起	168
第五节 “85美术思潮”与上海群体美术活动	181
第六节 抽象油画的兴起与迅速成长	187

第四章 多元并举新格局中的全面发展（1990—2009）

第一节 油画艺术的内涵深化与风格拓展	196
第二节 抽象油画新的发展热潮	218
第三节 当代艺术的前沿形态和先锋意识	228
第四节 经济大潮下的上海油画艺术市场	235
第五节 新世纪油画创作的繁荣格局	240

文 献

刘海粟	走自己的路	318
林风眠	美术界的两个问题	320
颜文樑	中西画之异同	322
关 良	艺事随谈	324
俞云阶	实践·回忆·体会	330
沈柔坚	观“中国油画展”	332
朱国荣	谈上海油画在中国油画发展中的地位	334
水天中	世纪之交的上海油画	337

潘耀昌	新中国初期（1949—1979）上海油画的地域特色	340
陈丹青	向上海美专致敬	344
李 超	论中国西洋画运动	349
尚 辉	海派油画论	355

年 表	360
-----	-----

艺术家简历	394
-------	-----

附 录	464
-----	-----

油画卷编后语	468
--------	-----

引言

上海，是中国油画运动的“摇篮”和“发端地”。

中国人认识西方美术，最早可以追溯到公元7世纪，欧洲基督教教士阿罗本到中国长安传教，从西方带来了圣像画。而西方美术较为正式地介绍进中国，则是以17世纪初意大利传教士利玛窦、罗明坚等向明代万历皇帝敬献圣母像为起端。其后不久，另一个意大利传教士毕方济在中国还撰写了一本讲解西方绘画技法理论的著作《画答》。及至清代以降，来华传教士郎世宁、王致诚、艾启蒙等人被任命为宫廷画师。18世纪中期至19世纪中期，以广州为中心开始出现作为“外销画”的描绘中国风景或肖像的油画作品，但是这种目的在于外销赢利的行业经营，除了在工艺美术的范畴外，对中国正统美术的发展，并没有产生太大的影响。中国人真正有系统地学习西画，始于1852年前后的上海。

1582年意大利传教士利玛窦进入中国，携来了西方宗教美术品。图为利玛窦与徐光启

第一节 “油画摇篮时期”和现代油画教育体系的初创

从19世纪到20世纪初，中国社会受外国资本主义和西方文化的影响日益明显，西方列强在上海最先取得“传教自由”。鸦片战争后，天主教在上海兴建教堂，传教士范廷佐、马义谷等在土山湾建立的孤儿院，正式设立工艺工场（即通常所称的“土山湾画馆”），其间有制作圣像和雕塑等传教用品的作坊，并且培训中国学徒。这是目前所知最早培养中国西洋画人才的场所，也是当时唯一集中系统传授西方美术的机构。土山湾画馆开办后，大约有不下百名中国孤儿曾在那里接受素描、

清末土山湾孤儿院美术工场

民国初年土山湾画馆学生在画石膏像

油画、水彩画和版画的训练,培养出众多油画人才,对于油画在中国的传播和发展,刺激和推动中国美术开启新的阶段,作出了特殊的贡献。徐悲鸿说:“至天主教之入中国,上海徐家汇,亦其根据地之一。中西文化之沟通,该处曾有极珍贵之贡献。土山湾亦有习画之所,盖中国西洋画之摇篮也。”¹ 陈抱一说:“西洋画流入我国,年代已甚古远。惟我国画界之开始洋画运动,还不过是近今三十余年间的的事情吧。而上海方面运动的发端,也可以说是中国洋画运动的开始。”²

土山湾自19世纪60年代至20世纪40年代前后历时80余载,几经变革,培养出了周湘、张聿光、徐咏青、丁悚、杭穉英、张充仁、忻百忍、傅伯安等西画人才,他们是中国近代西方艺术和新式教育的开拓者,他们参与的早期西画美术教育和美术活动,为上海和中国油画的兴起和发展起到了重要的铺垫和传承作用。他们有的开设画室,传授和推广西画的技艺和理论;有的流散于民间,依附于商业,他们之中不乏中国近现代西画活动的先行者和启蒙者。“土山湾所产生的‘摇篮’效应,直接影响着20世纪初洋画运动的发端和推进。这种影响的关键之处,正在于土山湾画馆作为中国近代美术教育的早期探索实践,其西画传习的经验和模式,成为中国近现代美术不可或缺的组成部分。”³

上海之所以能成为中国油画的“摇篮”,是历史的机遇。上海是中国民族资本主义最早发展的地方,接受外来影响也先于其他地区。自西学东渐,上海既汇聚了来自江、浙、皖及全国各地的传统美术与文化精英,又以多种形式开展中西文化交流,逐渐成为中国美术与文化的第一重镇,在一个很长的历史阶段一直是中西文化交汇、碰撞、融合的中心和西方各种艺术思潮进入中国的通道。综观20世纪初的中国,也惟有上海这个五方杂处、向来敢为天下先、以开风气之先著称的移民城市,能够如此理直气壮地引进西方艺术,融入本土文化,在中国诞生油画这一新的艺术样式,开创一个全新的艺术天地。上海艺术的近代发展历程,以中西交汇、引进异质因素为主要特点,封闭的、超稳态的格局被不断打破。一方面,是西方的艺术形式和艺术观念争先恐后地涌入;另一方面,是传统艺术受西方影响发生急剧变革。以“五四”新文化运动为标志的汹涌激荡的新思潮,又为上海的艺术发展增添了内在的活力。在上海诞生中国的油画艺术,应是顺理成章的事。因为这里有它滋生繁衍的土壤和气候,包括油画在内的西方现代艺术,注定迟早要走入上海艺术的现代化进程之中。

1909年,中国美术教育先驱周湘,在上海法租界南诸家桥宝安里创办了中国第一所现代教育机构——“中西图画函授学堂”,专修西洋画,并出版《油画诀》作为教材。次年又创办“上海油画院”,专授“新法图画,并研究关于图画必须之学识技能。”开中国近代兴办美术新学风气之先。其后两年,即1911年7月和1912年8月,周湘还分别创办了“背景传习所”和“西法绘像补习班”专授“法国新式剧场背景画法及活动布景构造法”和“最新西法绘像术”。他还在1914年创办“西法油

清末时期的上海油画,佚名《仕女》

1

徐悲鸿《新艺术运动之回顾与前瞻》,1943年3月15日重庆《时事新报》。王震编《徐悲鸿文集》,117页,上海画报出版社,2005年9月。

2

陈抱一《洋画运动过程略记》,1942—1943年《上海艺术月刊》,第5—12期。赵力、余丁编著《1542—2000中国油画文献》,785页,湖南美术出版社,2002年12月。

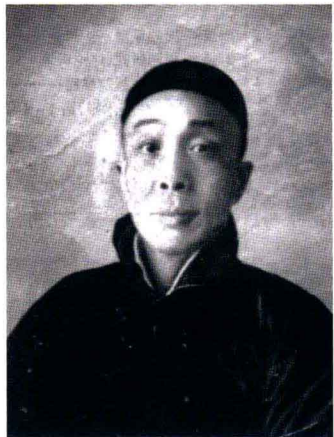
3

李超《中国早期油画史》,361页,上海书画出版社,2004年12月。

画传习所”，专授“各国新法油画、肖像及背景画”。及至1917年冬，他又在上海英租界长浜路（今延安路）修德里创办“中华美术专门学校”（又称“中华美术学院”），组织成立“画学研究会”，并创办中国《中华美术报》（又称《中华美术专门学校周刊》）及《美术画报》和《美育》杂志。

周湘（1871—1933），字印侯，号隐庵，上海嘉定人。早年曾跟随康有为参与戊戌变法，失败后逃亡日本，后又赴欧洲学习西洋画。他曾自称“隐庵写西洋画二十年矣。始学于法，继学于比，于瑞士，虽步欧美之后尘，却开我国之先河。”⁴ 作为中国近现代西画启蒙时期重要的教育家和油画家，周湘有着不可磨灭的功绩。在他兴办的众多的美术教育机构中，所开设的课程和学制已初步勾勒出中国美术院校的轮廓和结构。他把专业分为西画科和国画科，后来又增设堆塑科和雕塑科，并以西画科为主。其中西画科又分铅笔画、素描画、水彩画、油画、钢笔画等。尽管周湘创办的美术学校，还只是倡导新式教育的初步尝试和探索，存在着一定的局限，但其对于上海早期美术教育的推进、发展和培养社会所需要的美术专门人才的作用不可低估。在日后兴起的中国美术教育和新美术运动中具有重要影响的刘海粟、乌始光、丁悚等，早年都曾就读于周湘创办的美术学校。

就在周湘创办中西图画函授学堂和上海油画院不久的1912年11月，刘海粟、乌始光、张聿光、汪亚尘、丁悚也在上海虹口乍浦路创办以培养西画人才为主的私立“上海图画美术院”（后于1921年更名为“上海美术专门学校”，又于1930年更名为“上海美术专科学校”）。创办人之一的刘海粟是年仅17岁。学校教师有关良、李超士、谢海燕、庞薰琹、张弦、倪貽德、刘抗、傅雷、黄宾虹等人，培养的学生有潘玉良、王济远、滕固、常书鸿、许幸之、蔡若虹、阳太阳、李可染等。上海美专也因此被誉为“新兴艺术策源地”。⁵ 在它成立之时，正是中国新文化运动的前夜，它率先拉开了新美术运动的序幕，也是新美术教育的肇始，变革旧制建构新艺术机制是创办者们的理想和实践。

周湘

4

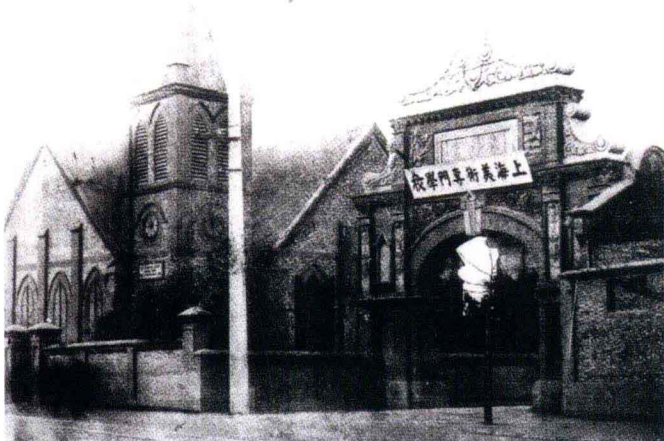
《中华美术报》，第三号，1918年9月15日。转引自马琳《周湘与上海早期美术教育》，135页，天津人民美术出版社，2007年5月。

5

于右任为上海美专纪念成立20周年的题词。

青年时代的刘海粟

20世纪20年代上海美专