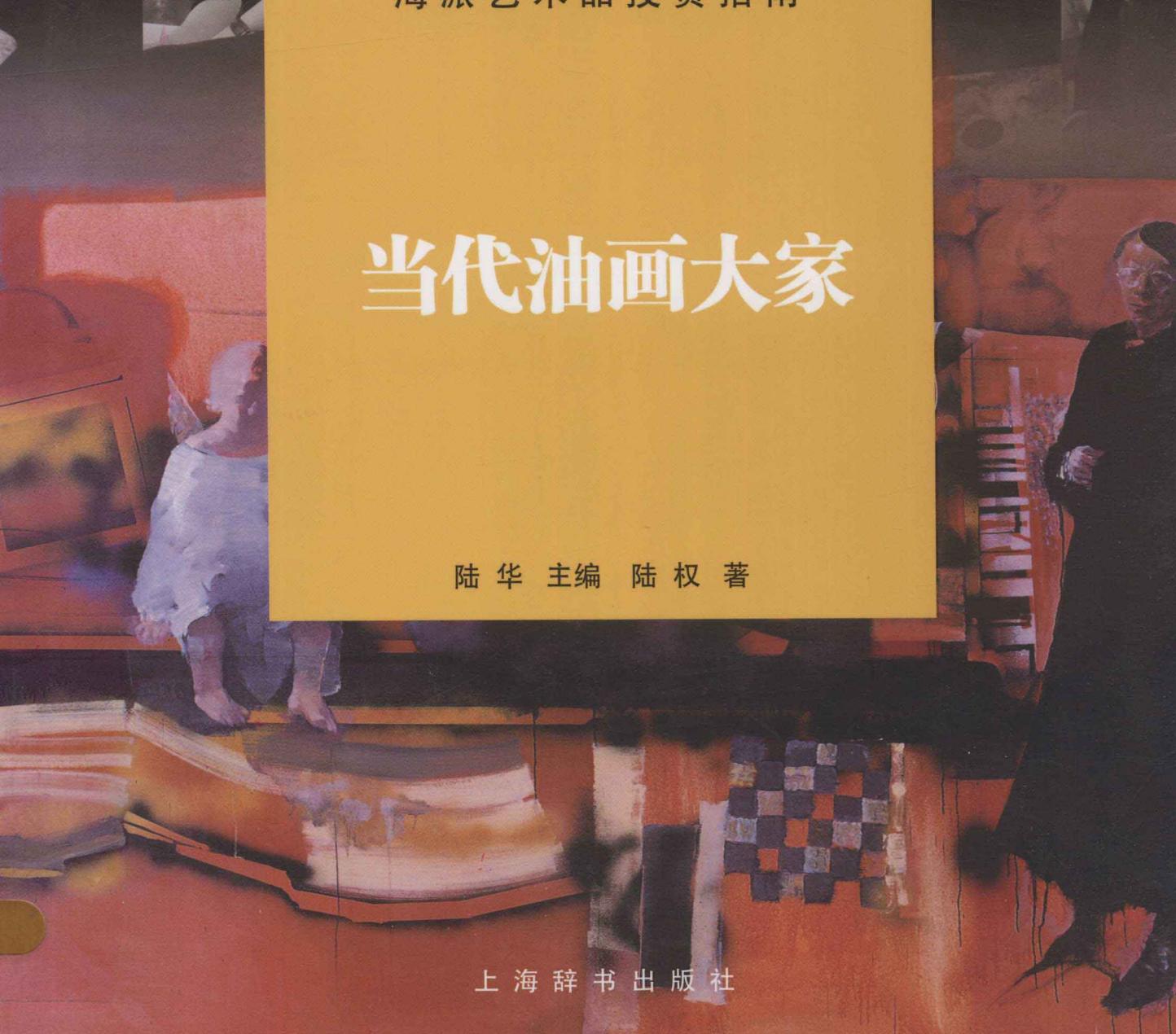

海派艺术品投资指南

当代油画大家

陆华 主编 陆权 著

上海辞书出版社

海派艺术品投资指南

当代油画大家

陆华 主编 陆权 著

上海辞书出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

当代油画大家 / 陆华主编 . —— 上海 : 上海辞书出版社 , 2013.8

(海派艺术品投资指南)

ISBN 978-7-5326-3905-2

I . ①当…… II . ①陆…… III . ①油画 – 投资 – 中国 – 现代 – 指南 IV . ① J124-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 075409 号

统筹

刘毅强

责任编辑

张雪莉

装帧设计

陆 晨

小知识文字

朱煜宇

书名

海派艺术品投资指南 · 当代油画大家

出版、发行

上海世纪出版股份有限公司

上海辞书出版社

地址：上海市陕西北路 457 号

邮政编码：200040

电话：021 – 62472088

网址：www.ewen.cc www.cishu.com.cn

印刷：上海界龙艺术印刷有限公司

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张：14

版次：2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

国际书号：ISBN 978-7-5326-3905-2/J · 386

定价：118.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T：021-58925888

海派断想

陆 华

2000 多年前，有了上海的传说；200 多年前，有了海派的记录。

上海滩涂冲积的“汇”，海派艺术形成的“纳”，汇纳着不断变幻的城市繁华和艺术灿烂。晨涨夕退，天然的属性注定着它们的宽容、广蓄和淘汰、消失；始乱终序，生命的规律决定它们的兴盛、结果和垂落、衰败，循环往复，以至无穷。我想，城市的上海只要存在一时，艺术的海派就将一直如此。

上海是个码头，敞开的码头，什么样的人都想来转一圈，混得下去就混下去了，吃饱喝足就够；上海是个擂台，公正的擂台，胆子大的人都敢来打一轮，赢得了的就出了头了，吃香喝辣就好。农民来了，商人来了，工人来了，唱戏的来了，知识分子来了，画家也来了。上海这地方，画家像农民、商人、工人、唱戏的，和知识分子一样，就是个工作，非常实在，清高不了，绘画只是有了个安身立命之技而已。几十年如此，几百年也如此，几千年也必将如此。

从明代的吴门画派，到清代的扬州画派，再到清末民国的海上画派，它们的形成和发展、兴盛和衰落，是特定时代经济发展的结果。海上画派从出生的第一天起，就明显带着时代的商业基因和附庸于它的变异特质。海派有着不断发展的历程，代表人物任伯年、虚谷、吴昌硕、赵之谦、林风眠、陆俨少、程十发等，他们的唯一性，就在于融合性，差一点不行；他们的不可复制性，就在于时代性，早一刻也不行。任伯年以陈老莲为宗，人物花鸟，无不精能；虚谷自言出于华嵒，花果鱼虫，奇崛质朴；赵之谦笔出李复堂，丰厚浓丽；吴昌硕以篆书入画，雄浑磅礴。他们各有其宗，各化为己，各立为派，靠的就是坚实的基础、变化的能力。其实，海派的特点就是没有特点，它兼容并蓄，包容一切，收纳一切，在这一切的一切中寻求变化。所以海上画家的风格，都是各有特色，每个人都是独立体，都有自己独立的东西，他们分开是任何一个人，合起来就是所谓的海派，所以说，没有特点的特点就是海派的特点。

商业性，是海派成长的一个重要基础，在中国最早经济觉醒的城市，任何想在上海生存的人都必须具有策略性。任何时候的画家在上海发展，首先要敢于低下头，开始创作符合市场的商品画才能站住脚。然后根据自己的绘画实力、艺术魅力、商业策略去引导、改变买方的审美和买画市场，海派大家任伯年、虚谷等就以自己的个性绘画创造了市场，同时也成就了自己。

艺术是精神性的，过去是少数有钱人占有的。随着时代的发展，有钱人多了，多得有了几百万元、几千万元了，他们也需要艺术，也需要精神享受。那么，满足较大多数人的艺术该是怎么样的？满足较大多数人的审美该是什么标准？审美的下沉，语言的通俗，艺术没有了高度，只有了单调的公共认知，没办法，这是时代的需要，这更是海派画家要考虑的切实问题。

海派的“海纳百川”也好，“洋为中用”也好，它“兼容”和“融合”的本事是被逼无奈而练就的。百年来，每一个想成为海派画家的人，他始终被缠绕而挥之不去的问题就是：艺术在商业面前如何应对？是艺术重要还是经济重要？是艺术控制金钱，还是金钱控制艺术？聪明的人在二者间往往会平衡得很好，这平衡的代价就是懂得放弃，习惯放弃。

人们说，今天的海派画家胆子太小，行事作画往往谨慎小心，言语间夹带些贬意。我想，海派画家，敬畏传统，沉浸于对中国传统文化的吃懂吃透；讲究功力，在具备个性的艺术道路上摸索追求。海派，是一个时代、地域的特殊产物；海派，不光指传统书画，还包含油画、抽象画、雕塑、工艺品等。它每时在变，每天在变，没有固定的模式。但是，发展的海派总有内在的特征，一是对中国传统的吃透，二是对人类科学的吸纳，三是对时代审美的理解，四是个性美的完美结合。人们也说，海派画家传统功夫好，接纳新事物能力强，嫁接变化水平高，符合时代审美准，所以，他们很下苦功，个性强烈，风格独特，愿意在艺术的个性追求上竭尽全力。人们又说，现在的海派变得很保守，很传统，很守成，画也变得很精致了。其实，这个变化不是退步，是进步，是曾经喧嚣下的一种态度，沉淀的态度。近年来，在艺术观念、表现方式等探索上，海派都有这些好的倾向，许多走不通的路、摸不清的道，停下来，回过头，看看老祖宗的东西往往就会豁然开朗，这就是海派画家的聪明之处，他们懂的。

今天的艺术市场已没了纯粹，形成了讲投资、不讲收藏，用耳朵、不用眼睛的局面，这就苦了喜欢艺术而刚踏入门槛的朋友了。《海派艺术品投资指南》丛书就是设想以专业的立场和艺术的眼光，选择在中国画、油画、抽象画和玉雕方面有代表性的艺术家，并以投资价值的概念来设计内容，让艺术爱好者、收藏和投资者了解、掌握艺术风格和艺术趋势。

一个时代艺术辉煌的终结，就是另一个时代艺术灿烂的开端。上海正处在历史转换的当口，艺术也处在变革时期。今天的世界更小，知识更丰富，个性更凸显；今天的社会更扁平，信息更快速，审美更多元。大数据时代的上海，海派依然“汇纳”，汇的是伟大传统的宏大精深，纳的是伟大时代的宽容多元。百多年来，海派和艺术的无数次结缘，嫁接出无数次初始让人不解、怀疑，甚至否定的不同“海派”，结果却让人默认、赞叹，甚至惊艳的开派“海派”。这种充满着丰富底蕴的传承、广阔视野的创新、精算判断的智慧和平淡大悟的态度，至今仍为描绘这块土地的“海派”艺术家所保持。当今，我们不仅拥有国画、油画、抽象和玉雕等传统艺术表现样式，我们同时接纳概念、装置、影像和3D等当代艺术表现形式。我们确信，只有一代一代海派艺术家的心火传递，传递着只有这个城市才具有的理性创造，艺术依然，创造依然，海派依然。

目录

002 廖炯模
经典是可以穿越时空的	104 陈逸鸣
美丽无所不在
016 方世聪
一辈子就是为了艺术	118 陈巧巧
最纯粹的女画家
030 魏景山
激情岁月里的歌	134 冷宏
艺术其实是一种生活方式
044 夏葆元
不该被遗忘的一切	150 姜建忠
守望经典
060 邱瑞敏
踏着时代的节拍	166 刘大鸿
国事家事天下事事事入画
074 任丽君
美从生活里来	180 刘世江
都市里的田园
088 俞晓夫
画不惊人誓不休	194 赵一凡
圆梦
	208 画家作品价格表
	209 油画小知识

目录

002 廖炯模
经典是可以穿越时空的	104 陈逸鸣
美丽无所不在
016 方世聪
一辈子就是为了艺术	118 陈巧巧
最纯粹的女画家
030 魏景山
激情岁月里的歌	134 冷宏
艺术其实是一种生活方式
044 夏葆元
不该被遗忘的那一切	150 姜建忠
守望经典
060 邱瑞敏
踏着时代的节拍	166 刘大鸿
国事家事天下事事事入画
074 任丽君
美从生活里来	180 刘世江
都市里的田园
088 俞晓夫
画不惊人誓不休	194 赵一凡
圆梦
	208 画家作品价格表
	209 油画小知识

上海大学美术学院油画系教授、中国油画学会理事、上海市美术家协会理事、享受国务院特殊津贴。1955年毕业于鲁迅美术学院并留校任教，1975年调任上海戏剧学院美术系油画教研组组长，1981年调任上海戏剧学院舞美系绘画教研室主任，1984年调任上海大学美术学院油画系主任，1985—1998年任中国美术家协会理事。作品分别赴美、日、法、德、俄、丹、朝、韩、东欧各国；东南亚各国；港、澳、台等地展出。

廖炯模

主要个展：1998年《延边秋色》一九九八中国国际美术年，当代中国山水画、油画风景书画展（北京），《古道残垣》上海百家精品画展（上海）；1999年《馨》第九届全国美展油画展（上海），《生日颂》上海市建党八十周年画展（上海），《瑶家女》等上海水彩画展（意大利），《北国风光》等首届精文艺术大展（上海），《层林尽染》2001年上海美术大展（上海）；2003年《清晨》第三届全国油画展（上海 北京），1959年至2003年参加23次大型画展。

廖炯模：自然之语

李超

廖炯模的艺术起步是在全盘苏化的年代，是正统的艺术思维盛行的时代，强调作品的主题思想，唯一的表现手段便是现实主义的方法，长期以来，必须遵循色彩与素描的高度统一，这仿佛是一条戒律，一直影响着他们这代人。他想变，但是却十分的艰难。完整结构的形体他要，装饰意味的色彩他也要，但在什么层面上取舍，在什么层面上融合，却并非易事，这是艺术观念上的先破后立，是新旧绘画思想的转型，说来也真是一场阵痛。从不存在异端之想法，到开始需要取舍和破立，他的绘画历程，看来即将揭开新的沉重一页。

他钟爱大自然，把艺术趣味的重点放在恬静和壮阔之中，题材偏重于静物和风景，他寄情江南水乡，描绘北国风光，笔下经常见到那村庄、秋林、山径、池塘。他还告诉我，江西的婺源县和浙江兰溪的诸葛镇，是个非常理想的去处，那里的建筑风物保存得十分完好，令人叹服。他画的景物趣味还在于对古道残垣的怀旧，时常想完成一个系列，把逝去的东西放入悠悠天地，前思古人，后示来者。他在祖国的大江南北，几乎每到一处，都留下深情的关注，仿佛是与自然进行着诚挚的“对话”。

记忆中他的一幅《童年走过的路》。最使我感到亲切，那是他童年在鼓浪屿上学时常走的小径，他说那里的一砖一瓦都能熟记下来，他将明丽的光线设置在这故乡的一个画面中，笔触交织得非常浓密，色彩显得十分的明亮，看得出廖炯模是把全身心的感情都放在笔端，放在画布上。我也十分喜爱他的风景佳作，比如《古镇僻巷》、《古道残垣》、《沃野》等，那是移情自然和形式美的结合，画得很有感情，我想廖炯模已经把这一幅幅的风景，看作

那是移情自然和形式美的结合，画得很有感情，我想廖炯模已经把这一幅幅的风景，看作是他经历中的一处处美好的印象，串起来仿佛是一页页人生的传记。这是件很令人乐此不疲的事情，他把自己最精华的感觉和激情收藏起来，有的时候，他又会把自然缩小到室内的空间，静物会是他另一种美的瞬间的捕捉，作品《康乃馨》是我印象里始终难忘的一幅。当然，静物也好，风景也好，某种程度上已经变成了他艺术中的符号，而色彩才是他所迷恋的真正对象。

应该说，廖炯模是一个地道的色彩画家，他的油画风格始终保持着一种凝重而隽永的境界，而且始终讲究油画自身的特性和味道，他认为关于这一点，每个人的理解是各有千秋的。而在他力所能及的追求中，努力实现色彩的开放和完美。他常常通过风景和静物的样式，营造一种写实结构和装饰节奏相互衔接的画面，将笔触和色彩浑厚地交织在一起，调整到最为丰富的程度。

他的艺术已经进入了成熟期的风格，屈指算来，廖炯模现已过古稀之年，从油画系系主任的岗位上退了下来，但仍觉得艺术上还没有划上一个句号，他希望继续有新的尝试和追求。在他那不大的画室里堆满了好多新作的内框，我总感觉那好像会转变成许多新的艺术成果。他说今后色彩将进一步脱离形的框架，走得更远一些，当然不是跳跃式的变脸。一句话，要放得开！

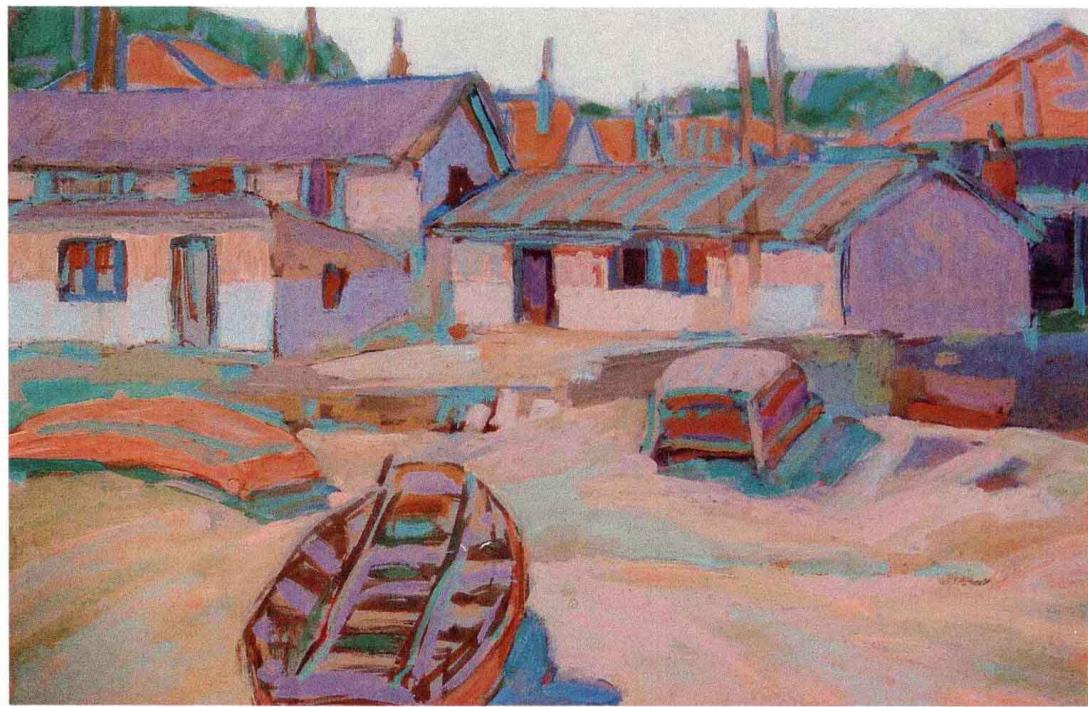
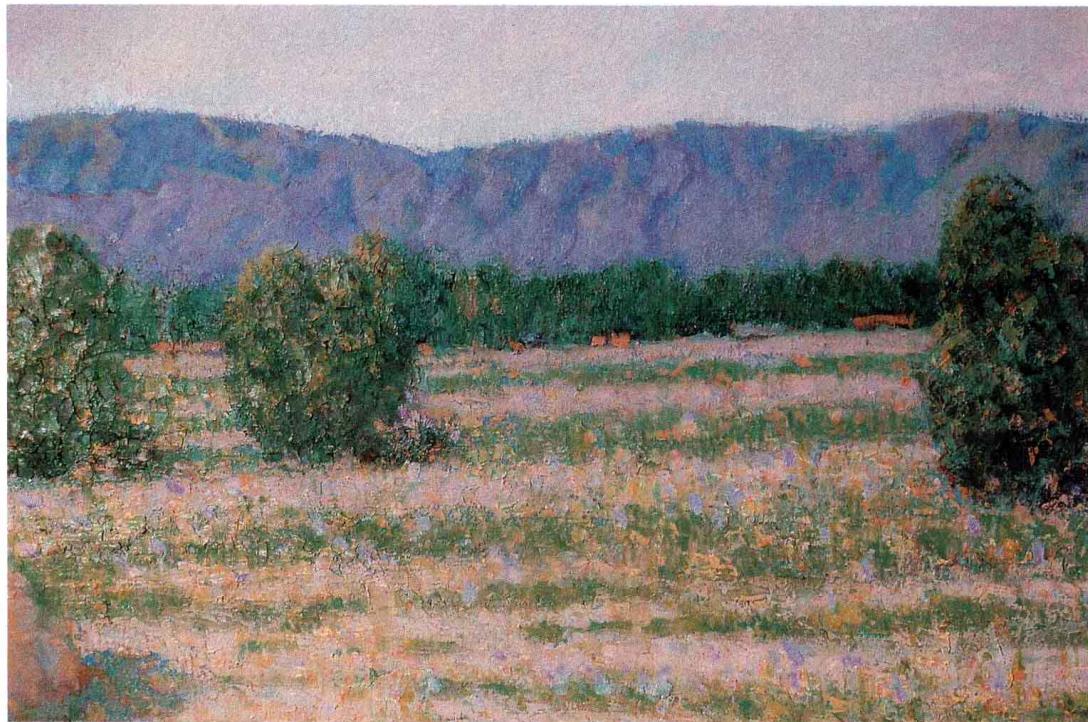
曾几何时，廖炯模把油画作为颂扬自然的情感方式，如今自然走进了他更为自由的心灵世界，而画中的色彩和图形，即是“自然之语”中最响亮的部分。

（作者为上海大学美术学院教授、著名艺术理论家）

廖炯模 秋韵

廖炯模 沃野（上）
廖炯模 渔村（下）

经典是可以穿越时空的 ——廖炯模访谈

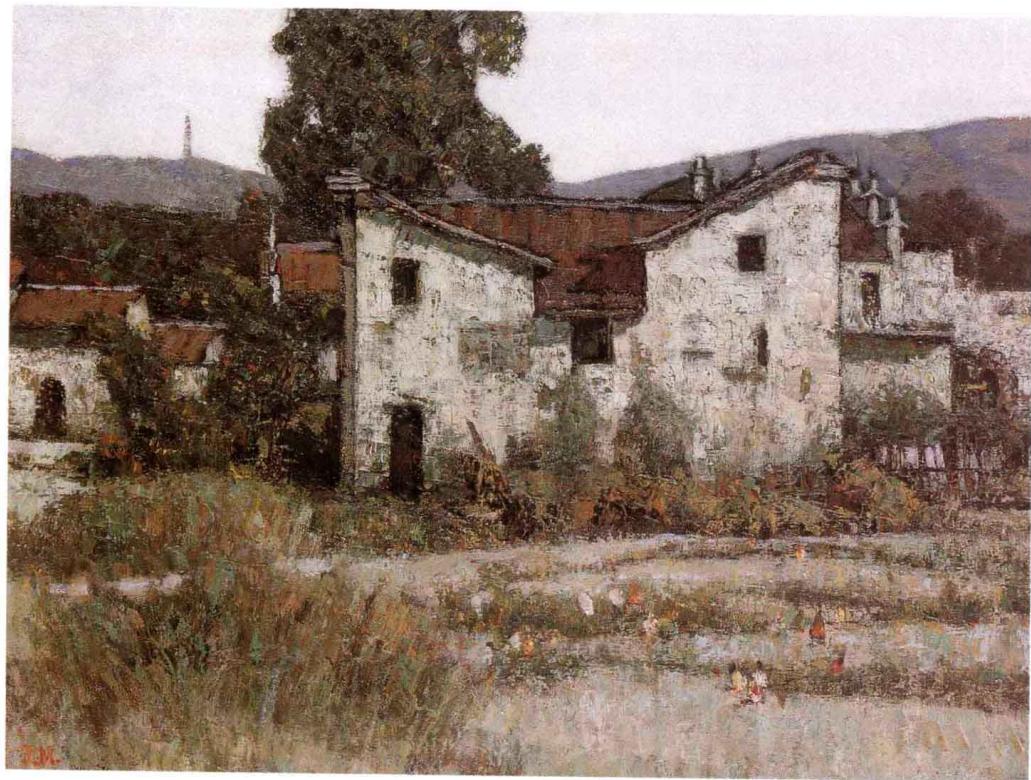
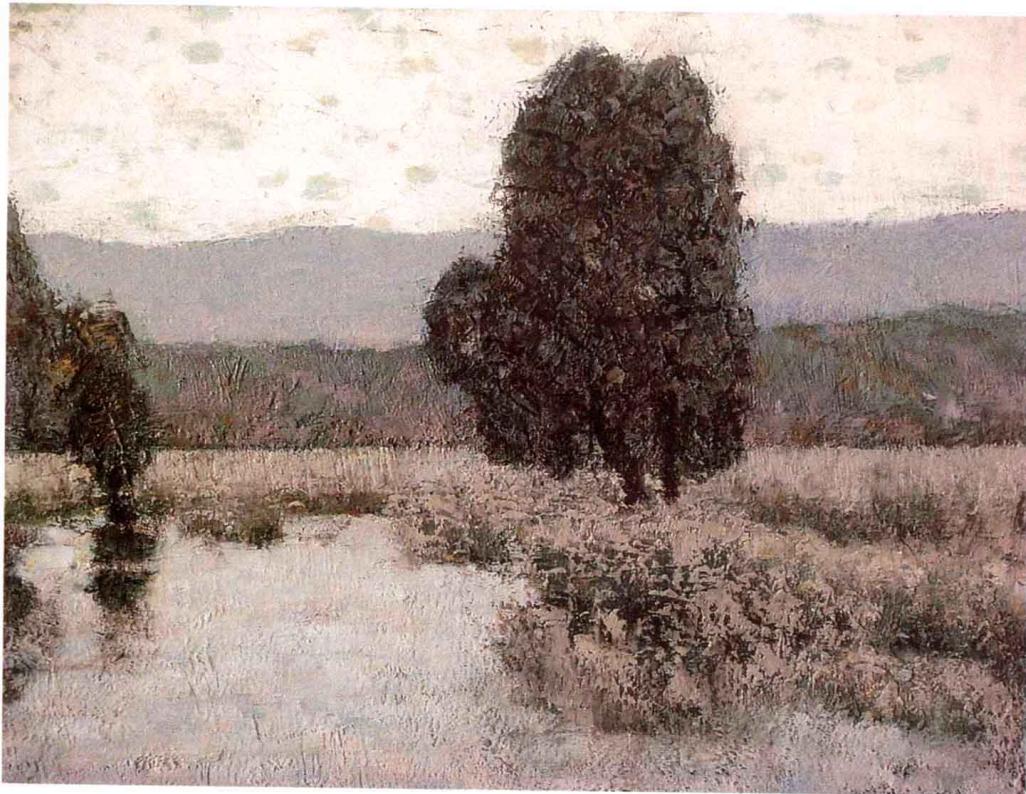
认识廖炯模是在1975年，那年我还是个知青，上海戏剧学院面向社会“开门办学”，我有幸开始了一年的研修生涯。那时的廖炯模因为他画的电影海报已声名显赫，这是位让我们期盼的名师，一经见面才知道他是那样谦逊，对学生是那样和蔼可亲，教学又是那样认真，对我们这些在知识的荒漠里快要饥渴死的知青，无疑就像一泓清泉，一捧甘露。廖炯模一生从事美术教育，虽然他是著名画家，但他作为教师在鲁迅艺术学院、上海戏剧学院、上海大学美术学院里，培育了无数的学生，是一位德高望重的教授，他的人格魅力与学识影响着当今画坛的许多画家的成才过程，在上海美术教育史上有着巨大的贡献。

你曾说过，你的出生地鼓浪屿是给你灵感的地方，那里有蔚蓝色的大海，海边有造型奇特的礁石，鼓浪屿的人文与自然环境造就了许多国家栋梁。你一生的绘画都离不开这个根，是吗？

廖炯模：小时候，妈妈常把我抱到海边，浸在海水中，鼓浪屿有许多华侨，还有各国领事馆的人们，生活很讲情调，那里又是钢琴之岛，叮咚琴声不断，教堂里一直举办吟曲会，我一直喜欢听西方的那种深沉、抒情、悠扬、略带伤感的音乐，特别是德沃夏克、巴赫、舒曼、圣桑、马斯涅的音乐，我会哼许多西洋名曲，让我陶醉，在我多年的画画过程中，内心总有些节奏和旋律伴随着。鼓浪屿有万国建筑博览会之称，岛上各式各样的建筑，在阳光的照射下，闪烁着各种色彩，是天然美丽的画卷。加上这里的人们爱种花，门前窗台上鲜花烂漫，这些色彩就印入了我的童年记忆，长大后力求在绘画中表现出来，这里的孩子们也爱踢球，从小，就有很好的体魄，我也一直喜好体育。在大学里一直打球，画油画是需要力量的。

你是怎么走上美术之路的，鲁艺是你的第一站吗？

廖炯模：我高中毕业后考进了鲁迅艺术学院，当时中国学油画学的都是苏联模式，鲁

廖炯模 水滨（上）
廖炯模 赣南农舍（下）

艺也不例外，来到东北，我总是感到这样的画色与鼓浪屿大不相同，与苏派的油画倒很吻合，那是一种灰色调，很沉稳，但不能表达我看到的鼓浪屿的五彩世界，突然有一天，我在图书馆看到一套十几本从马奈开始、印刷很好的印象派画册，如获至宝，这才是我要找的色彩！我就开始学习，找到了自己的心中喷涌而出的色彩。然而那套是内部资料书，我是偷着看，偷着学。50年代后期，毕业后我留校，在工艺美术系任设计系的组长。设计专业不像主题创作，没有政治色彩，所以什么资料都可以看，我补充了许多构图、色彩的营养。刚做年轻教师，初生牛犊不怕虎。为了让同学更好地学习色彩，我带他们到图书馆看这套画册，而且让他们临摹，没想到被人打了小报告，因为这些书在那样一个时代是属于“封、资、修”的，是批判对象，如果当时领导上纲上线祸就闯大了，我的命运也就从此改变。但幸亏牛犇是鲁艺的副院长，这事被他压下，我才没挨批，这件事我对牛犇一直很感激。同学们临摹了之后，色彩一下子亮了起来。

你后来所创作电影宣传画在全国具有很高的影响，电影《甲午风云》、《五朵金花》、《自有后来人》、《刘三姐》的电影海报都是风靡一时，当时的文化产品很少，这些电影的影响力不亚于当今的重大活动，是家喻户晓的，你的电影海报在那一代人中的影响是十分巨大的。

廖炯模：当时长春电影制片厂是最有影响力的电影厂，该厂的人来组稿，选上了我的第一张海报，他们认为画得有震撼力，能一下子抓住观众。《五朵金花》送到中央电影制片厂，评为最佳电影海报。从此，有重大的电影就叫我画海报。我总共画了十二幅电影海报。

当时由主要演员做模特儿吗？

廖炯模：绘画之前，导演介绍主要演员给我，如王晓棠、达奇，我与李默然成为好友也是因为这个原因。然后长影厂会提供剧照让我作为参考，从这些资料里寻找灵感。创作时十分花费心思。《甲午风云》是战争片，我用版画的线条来画，要表现硬的感觉；《刘三姐》我借鉴了国画的青绿山水；《自有后来人》是革命题材，就用素描来表示地下斗争的残酷；《五朵金花》是欢快的，就用亮丽的色彩。70年代末，法国举办中国电影海报展，