



「中国艺术研究报告」

杨

勃

张福雷 主编  
杨 勃 著

四川美术出版社

中国艺术研究报告

杨 勃

张福雷 主编

杨 勃 著

四川美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国艺术研究报告·杨勃 / 杨勃著. -- 成都: 四川美术出版社, 2016.11  
ISBN 978-7-5410-7212-3

I. ①中… II. ①杨… III. ①油画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. ① J223.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 306034 号

## 中国艺术研究报告·杨勃

ZHONGGUO YISHU YANJIU BAOGAO · YANG BO 杨勃 著

---

出品人 马晓峰

责任编辑 倪 瑶

校 对 陈永丽 袁 啸

版面设计 陈 威

组稿编辑 王广菊 张 晶 杜 伟

出版发行 四川美术出版社

地 址 成都市三洞桥路 12 号 邮编 610071

成品尺寸 250mm×250mm

印 张 4

字 数 40 千

图 片 49 幅

印 刷 北京地大彩印有限公司

版 次 2017 年 1 月第 1 版

印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-7212-3

定 价 480.00 元 (全套十册)

---

■ 版权所有·翻印必究

本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

A black and white portrait of a man with glasses, wearing a patterned shirt, sitting in a traditional Chinese chair. Behind him is a large, gnarled tree sculpture and a white figurine on a shelf. The background is a bookshelf with several books.

杨勃  
Yang Bo

- 1982年 生于湖南宁乡
- 2001年 考入广州美术学院油画系
- 2002年 获广州美术学院素描奖学金
- 2003年 广州美术学院第七届素描大展，获优秀作品奖
- 2004年 作品《夏》《颯》入选第十届全国美展广东省作品展
- 2005年 毕业于广州美术学院油画系，创作《都市》入选2005年全国美术学院应届毕业生优秀作品展
- 2006年 作品《颯》《花季》入选深圳青年画家作品展
- 2007年 作品《花季》入选上海青年美术大展
- 2007年 作品《璐璐》参加“融合与创造·中国当代油画名家学术邀请展”
- 2007年 作品《醉曲》获中国美协“时代精神——全国人物·肖像油画作品展”优秀作品奖
- 2010年 毕业于中国艺术研究院中国油画院，师从杨飞云、陈丹青等先生
- 2010年 《往事》参加“青春时光”亚洲新锐写实艺术家优秀作品提名展
- 2010年 作品《四月桃花》参加2010“法国卢浮宫艺术展”
- 2011年 作品《穆希娜的记忆——你从远方走来》参加中国油画院“发掘·发现——中国油画新人展”
- 2011年 作品《再忆林徽因》入选中国美协“艺术凤凰——当代青年油画作品展”
- 2012年 作品《穆希娜的记忆——你从远方走来》入选中国美协首届全国中青年油画展
- 2013年 “观致”中国新写实艺术展
- 2013年 中国油画院历届研修班优秀作品展
- 2014年 追求精神的真实——杨勃写实油画展
- 2014年 和而不同长沙画院院聘画家作品展

# 目录

Contents

- |                  |                     |                 |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 03 / 时间的玫瑰       | 20 / 书中自有颜如玉        | 34 / 再忆林徽因      |
| 07 / 二重奏         | 21 / 穆希娜的记忆——你从远方走来 | 35 / 再忆林徽因 局部   |
| 08 / 坊子——不曾遗忘的风景 | 22 / 致 mbens        | 36 / 静夜孤读道常寻    |
| 09 / 四月桃花        | 23 / 创作步骤           | 37 / 静夜孤读道常寻 局部 |
| 10 / 雁南飞         | 24 / 燕芬             | 38 / 花甲 No.1    |
| 11 / 守候          | 25 / 午后阳光           | 39 / 花甲 No.2    |
| 12 / 大画室         | 26 / 松溪访隐忆唐寅        | 40 / 本焕老和尚行愿大千图 |
| 13 / 大画室局部       | 27 / 杨勃的精神写实   老鱼   | 41 / 肖像         |
| 14 / 往事          | 29 / 一局棋            | 42 / 虚云         |
| 15 / 布偶          | 30 / 忘忧草            | 43 / 岁月         |
| 16 / 静静地思念       | 31 / 自述   杨勃        | 44 / 老椅子上的静物    |
| 17 / 香梦          | 32 / 有情不语恋花人        | 45 / 果香         |
| 18 / 醉曲          | 33 / 有情不语恋花人 局部     | 46 / 外婆家的红木盒    |
| 19 / 结           |                     |                 |

## 时间的玫瑰

美是流动的生命，所有关于生命的美好想象在艺术家的心目中，都可以用一支画笔定格成永恒。

在杨勃心中，油画创作如同在与时间对话，穿过层层迷雾，寻找时间的玫瑰。寻找的过程，是创作的过程，这种过程，又是极富仪式感的存在。

时至今日，我们已经很难再通过传统的对油画的认知来看待杨勃的每一幅作品。十年走来，他始终所追寻的是生命的真实，而非形象的真实。当然，作为写实油画，形象的真实始终是基础。而

写实绘画的难，则在于另一种真实——生命的真实。

五代后梁画家荆浩认为绘画作为一种表现人的灵性之术，必须要反映生命的真实。当代美学家朱良志谈及生命真实说，“生命真实”中的“生命”不是“活着”的生命体，或者支撑生命体的内在动力因素，而是指人的生命“存在”之逻辑。生命真实，所追寻的是人生命存在的价值和意义。

作品的价值和意义，取决于艺术家的价值和意义。在杨勃作品所

展示的那些美好生命的背后，是艺术家个人对生活所怀有的一份虔诚之心。他希望通过另一种姿态出现在自己的生命中，而不希望一切都是按照一种既有的路子在走。在生活中如此，在绘画中亦如此。

在杨勃的油画中，我们能看到一些中国文人画的精神。中国文人画讲“境界”，境界并不是风格，也不是语言，更不是技法，而是画家在当下的心境和周围环境的共同凝结下所创造的一个价值世界，包含着艺术家独特的生命感悟和生命智慧，这是一个呈现生命真实的价值世界。

2015年，杨勃创作完成了《静夜孤读道寻常》，在这幅作品中，我们看到的是一位穿着民国学生装的女孩子，坐在沙发上，旁边亮着一盏落地灯，女孩子手中捧着一本书。在这幅作品中，我们看到的是一种超越了环境的安静祥和与温馨。画面的处理让这种情愫在灯光的晕染中直入人心。在充斥着浮躁气息的今天，画家心中依然藏着一个古典的梦，这个梦境很大，包含着古典爱情、古典读书生活、古典淳朴气质等一切美好而充满真诚的生命价值。

这是杨勃心中的真实，这份真实早已超越了画面本身。在时间的长河中，有些美好会随着时间的流逝反而在艺术家的生命中渐渐清晰真实起来。这些美好的真实的生命，正是画家本人孜孜以求的时间的玫瑰。

每一幅画的创作，都是一次充满期待的旅行。在出发前，他承认永远不知道旅行过程中会遇到什么，也不知道最后的结果会是什么。这也是他创作的动力。永远不知道自己的作品最后会是什么样子，永远留给自己一个未知的期待。

这种对未知的期待，也是杨勃的生命态度。他在尽一切力量拓展自己的生命宽度和深度。这需要勇气，但凡有一点“惧怕”都无法到达彼岸。他就是一位无惧的旅行者，在他的某网络社交平台说明中，他写道：“人要是惧怕痛苦、惧怕折磨、惧怕不测的事情，那么他的人生中就只剩下‘逃避’二字。”在创作过程中，画家也需要展现出自己的“无惧”。在当代艺术流行的今天，写实油画者如同苦行僧，需要守得住寂寞，也需要经受时间的磨砺。也许这并不是一个写实画派被大众所能接受和欣赏的年代，但是，对于每一位创作者而言，这也更体现出了写实

油画的价值。

在确定自己走写实路子之前，杨勃同样也接触并学习过其他画派，但是最终他还是选择了写实油画作为自己未来的方向。他希望经过时间的洗礼，最终能在写实油画中找到自己的时间的玫瑰。

时间的玫瑰，永远盛开在我们所无法预知的时间里，在未来，在某个被我们所忽视的时刻，这朵玫瑰，娇艳盛开。

我想到《小王子》这本风靡全球的绘本。小王子逃离自己的小星球，告别自己的那朵玫瑰，来到另一个星球，见到了一片玫瑰花园，然而，面对这片玫瑰花园，小王子却觉得这片玫瑰园并不属于自己。属于自己的，是那朵在一颗小星球上孤独盛开着的玫瑰。

从广州美院到中国油画院，杨勃的艺术生命经历了一次蜕变。这种蜕变不仅在于画家本人的绘画技法，同时也在于画家在写实油画上所感知到的生命体验和生命价值。

自2012年开始，杨勃便在筹划创作一批历史人物肖像——《从晚清到民国，历史的回眸》，他并未给这批画的创作设定期限，从最初的资料整理到完成素描稿，每一步工作都将耗费大量的时间去洗礼、沉淀。这也是画家本人的历史态度。用画笔去展现历史，这也是写实油画的重要意义之一。在杨勃这里，用画笔去契合这一段特殊的历史时期，无疑超越了绘画本身。

至2016上半年，杨勃推出了《中国近代四大高僧》系列作品，作品一经推出，便受到了媒体的关注，同时也受到了藏家的青睐。在这批系列作品中，杨勃不仅展现了自己良好的写实绘画的功底，同时也展现出了一派文人油画家的气象。也正是在筹备和创作这批油画的过程中，杨勃逐渐构建了自己的历史认知。

对于一名写实油画家而言，对历史的认知究竟有什么意义？

过去，写实油画承担着极强的历史记录功能；而今天的数码技术的普及，已经让写实油画的这项功能丧失殆尽。但是，杨勃相信历史能够给予艺术生命以新的开始。尊重历史，尊重生命，因为对历史的尊重，作品的生命力得以从另一个纬度展现。

艺术创作是一项主观意识占据绝对主导地位的活动，但就写实油画而言，对生命的客观描绘显得更具艺术价值。就杨勃的《中国近代四大高僧》系列作品而言，我们看到的是一个在今天已经无法感知到的精神世界。高僧们的

面容，在油画家的笔下，传递的是一个时代的整体气质。

这也是时间的玫瑰。

写实十年，一路遇见繁花似锦，却不及心中那朵时间的玫瑰。

写实十年，走过山山水水，每一段旅程都是艺术生命的真实体验。

在艺术中，感知灵魂，感知记忆，感知历史，感知生活。

这就是杨勃的写实油画。



11 钢琴 90cm X 90cm 布面油画



坊子——不曾遗忘的风景

90cm x 120cm

布面油画



四月桃花  
100cm×80cm  
布面油画



雁南飞

120cm x 80cm

布面油画



守候

50cm×60cm

布面油画



大画室

100cm×120cm

布面油画



大画室 局部



往事

120cm×60cm

布面油画