

張方震油畫藝術

ZHANGFANGZHEN YOUHUA YISHU

四川美術出版社

張方震油畫藝術

张方震 绘

图书在版编目 (C I P) 数据

张方震油画艺术 / 张方震绘. -- 成都: 四川美术

出版社, 2016

ISBN 978-7-5410-7250-5

I. ①张… II. ①张… III. ①油画 - 作品集 - 中国 -

现代 IV. ①J223.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第005407号

张方震油画艺术

张方震 绘

ZHANGFANGZHEN YOUHUA YISHU

出品人 马晓峰

责任编辑 陈荣 陈晶

版式设计 张方震

校 对 马攀可 王旭

出版发行 四川美术出版社

成都市锦江区金石路239号

成品尺寸 260mm × 340mm

印 张 37.5

图 片 357幅

字 数 200千

制版印刷 雅昌文化(集团)有限公司

版 次 2017年3月第1版

印 次 2017年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-7250-5

定 价 450.00元

■ 版权所有·翻印必究

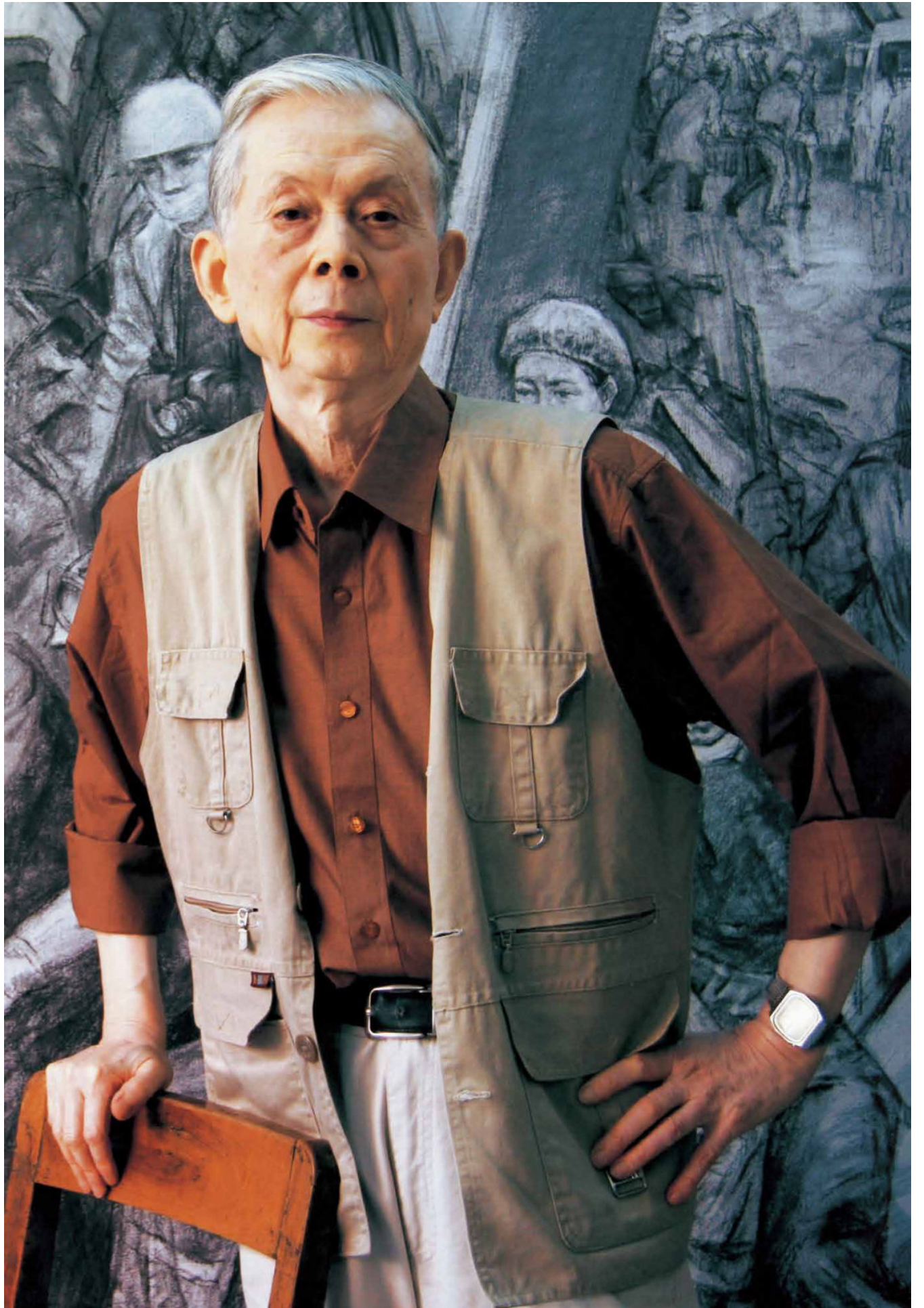
■ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

在几千年的历史流变中，中华民族从来不是一帆风顺的，遇到了无数艰难困苦，但我们都挺过来了、走过来了，其中一个很重要的原因就是世世代代的中华儿女培育和发展了独具特色、博大精深的中华文化，为中华民族克服困难、生生不息提供了强大精神支撑。

文艺要反映好人民心声，就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向。

以人民为中心，就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点，把人民作为文艺表现的主体，把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者，把为人民服务作为文艺工作者的天职。

——摘自“习近平在文艺工作座谈会上的讲话”

艺术家张方震简介

四川美术学院油画系教授
享受国务院特殊津贴专家
中国美术家协会会员
中国油画学会会员
中国老教授协会“老教授贡献奖”获奖者
中国当代艺术协会名誉主席
重庆市美术家协会荣誉理事
重庆画院顾问
曾任四川美术学院教学委员会委员
四川美术学院老教授协会会长

1959年毕业于四川美术学院油画专业，1963年在中央美术学院油画系进修结业，历任四川美术学院油画教研室及油画系领导，硕士研究生导师，四川省油画重点学科创建者和学术带头人之一，四川美院学报《当代美术家》首任编辑部主任，四川省美术高级职称评审委员会委员，四川省美术家协会理事。

多次承担全国性美术创作任务，如：曾受中央文化部委派（专家组）赴西藏创作大幅历史画《百万农奴站起来》，受石油部委托创作《英雄的32111钻井队》等。多次参加全国及省市美展，并多次获奖，如：《血染的原野》获“全国名家邀请展”金奖，《峡江两岸》获“全国美展”优秀奖，在台湾曾举办“张方震油画展”等。

曾赴多个国家进行艺术考察（日本、俄罗斯、意大利、荷兰、法国、西班牙、芬兰、匈牙利），多次参加国际性美展，如：《藏北牧群》代表中国首次参加“亚洲美展”；《五月的鲜花》参加德国卡塞尔邀请展；《大白马》参加美国、加拿大展览等。多件作品被国内外博物馆及收藏家收藏，如：《大白马》被美国博物馆收藏；《喀什巴扎》被日本美术馆收藏，《晨牧》被香港东方艺术基金会收藏等。

为国家培养了大批著名美术家，曾在全国多所美术院校讲学。多件作品收编入多种大型画册，多篇学术论文在《美术》等刊物发表。个人事迹编辑入多部大型辞书，香港凤凰卫视曾做专访报道。

润泽而厚重： 张方震先生的艺术人生

罗中立

张方震先生是我从大学开始直至现在都非常敬重的老师。他治学严谨的态度，以及几十年如一日对艺术的坚持也一直深深地感染着我，让我受益匪浅。往日，因工作事务的繁忙，很少有时间与他有细致深入的交流，最近听说他要出版新的画集，便希望借此机会就艺术创作与先生交流一二，并与大家共勉。

先生已逾耄耋之年，但仍精神矍铄，依旧保持着画室、家两点一线的生活方式，用他已经习惯了的绘画语言描述并记录着一个经过沧桑的暮年老者对于生活的体验与人生的感悟。再次认真阅读他的画作，不禁由衷地感慨：是怎样的坚持可以让画面如此的单纯、明快？又是怎样的笃定才能让画面可以如此光明、饱满？我想我们需要重新回望先生六十余年的艺术历程，应该能够从中找出答案。

先生是与新中国共同成长起来的艺术家，饱受战乱的煎熬，历经社会的动荡。他们这一代艺术家们已经自觉地将自己的艺术与民族的命运紧紧相连，用激情与梦想塑造着现实的崇高与伟大。他们对现实主义的理解是革命的、浪漫的，具有英雄主义色彩的，是抛弃了小我的个人趣味的。也许这样的艺术理想在艺术多样化的今天，已经显得过于保守，但是还原至先生所生活的那个历史情境中去，便不难理解他们艺术存在的合理价值和意义。艺术寄予了他们这一代人对于建设新中国的热情与期望，甚至可以说这样的热情与期望已成为了他们艺术笃定的信仰，而先生更是使然。尽管年岁已高，但是在日常的生活中，看新闻读报纸，紧贴时政与关注

民生仍是先生每天例行的工作。我们从先生近年创作关于2008年汶川大地震的这幅作品就能看出他一贯坚持的艺术主题。这样的大型主题性油画创作是先生艺术的主线，从年轻时候创作的《百万农奴站起来》、《英雄的32111钻井队》、《特级英雄黄继光》、《红岩颂》到后来的《藏北牧群》、《高原骏马》、《喀什巴扎》，这其中都贯穿着他对民族英雄的颂扬以及美好生活的赞美。

先生之于现实主义艺术理念的坚持，使得他在从艺的过程中练就了求实严谨的创作态度。他求实精神是大多数艺术家特别是现在的年轻艺术家不可企及的。为了达到创作的效果，先生常不辞辛劳，多次下工矿农村，深入大西北，到生活的“第一线”，体验生活，感触民情，不畏严寒酷暑，不惧条件恶劣，在历尽艰辛中凝练出艺术创作的主旨。因此，面对他的作品往往能够产生超越时代的通感，是真切的，感触人心的。同时，先生严谨的态度也是令人敬仰的，这种严谨、理性的创作方式俨然已经成为他的习惯。每一幅画的创作，都要经过认真的思考、繁复的推敲，常常一幅作品的草稿都有数十幅之多。严苛于艺术创作的戒律，先生像一位看透世态的苦行僧一样修炼着自己的艺术格调，不为现实利益的诱惑，笃定艺术信念，严格律己，不断持续地创作着。

先生的这份坚持在我看来是十分可贵的，这也是他为人所敬仰的原因所在。但是他却又是宽仁律己的，作为我们77级、78级的老师，先生在向我们传授他的艺术理念的同时，在课堂之外，也时常提醒我们要关注新鲜的艺术潮流，保持

艺术的思考，追求艺术的突破与变化。记得在跟我们上构图课程的时候，在练好基本功之外，他主动鼓励我们进行创作。因此，回望学生时代的成就，与先生的勉励是分不开的。之后，自己在教学工作上一直致力于对学生创作的引导与营造，这一教学理念与他们这一代川美老教育家所开启的“开放、包容”的教学思路也是息息相关的。

回望先生从艺的历程，之于艺术，先生的作品是充满了民族责任感的，是具有历史时代性的，是厚重的；之于教育，先生的教学是润泽一方，桃李满天下的。在此，愿先生永葆创作活力，继续精彩的笔墨人生！

2016年于川美

罗中立 中国美术家协会顾问
中国艺术研究院中国当代艺术院院长
重庆市文联主席、重庆美术家协会主席

象征与诗意

——张方震油画艺术中现实主义情怀

庞茂琨

悉数中国当代艺术三十余年的发展历程，不难看出四川美术学院与当代艺术有着密不可分的共生关系。从上世纪 80 年代早期的“伤痕美术”、“乡土绘画”，到 90 年代的都市景观的人文表达，以及当下活跃的青年艺术，中国当代艺术史不断记录着川美人的艺术痕迹。当我们欣喜于学子们所取得的成就的同时，更应该珍重和秉承促成这一结果的教学理念，感谢并尊重不断为此付出努力的历代川美的教育者。而张方震老师就是在四川美术学院油画教学中不容忽视的至关重要的一位。

张方震老师 1959 年毕业于四川美术学院油画专业，是川美油画的第一届毕业生，师从刘国枢、刘艺斯、叶正昌、魏传义几位老先生，是川美油画教学团队的教师之一。早在 20 世纪 70 年代末期，张老师便在 77 级、78 级的教学中开始尝试将创作作为教学的一个重要内容，鼓励学生进行创作，在其他老师的共同努力之下，掀起了川美油画教学的高潮，并由此开启了川美“以创作带动教学”这一强调开放、包容的教学理念和模式。作为川美油画的晚辈，我曾受教于张方震老师严谨、悉心的指导，与张老师共事时期，更感慨于张老师在艺术上一如既往的坚持。

可以说，张老师的艺术是朴实且理性的。尽管张老师在教学时强调要将创作作为教学的一个内容，但就艺术推进的本质而言，他却始终坚持打好基础是进行创作的前提，是艺术创作开展的关键。因此，在与张老师学习的时候，学生的体会也许是枯燥且无趣的，可是这一扎实的基本功磨炼定会

在日后的艺术中不经意的彰显，并让你受益匪浅。其实这种对于艺术的朴实、严谨与理性态度更成为张老师个人鲜明的艺术标志。他的艺术创作是质朴的，始终忠实于自己的生活实践。为了捕捉画面的精准，他不惜行万里路，多次深入藏区高原、天山南北感受少数民族的风土人情，不辞辛劳到工厂一线，体验生活。在下笔进行油画创作之前，张老师会反复进行小稿的斟酌，严密地分析画面中的逻辑关系，力图构思精准。在最终的画面中，张老师也特别强调造型与色彩的关系，遵循着写实语言体系中严谨的色彩关系。张老师对于艺术是有使命感的，他身体力行，勤勤恳恳，以研究者、探索者的身份，通过严谨、理性的分析将艺术推向深入。

与此同时，张老师的艺术又是纯粹且坚定的，作为伴随着新中国一起成长的第三代油画家，他始终将自己的创作与民族的命运、国家的发展紧紧相扣。在他早期的作品中以崇高的英雄象征主义为基调，着力歌颂我们民族命运变迁历史中的典型人物与重要时刻，早期主要代表作品有：为“西藏革命纪念馆”创作的《百万农奴站起来》；为石油部创作的《英雄的 32111 钻井队》；为“黄继光纪念馆”创作的《特级英雄黄继光》；为“红岩纪念馆”创作的《红岩颂》。1980 年代之后，伴随着改革开放新时代的到来，张老师又将关注的焦点集中在了对新时代下多民族和谐发展的美好现实的反映，主要作品有《藏北牧群》、《高原骏马》、《喀什巴扎》。然而近几年，张老师则寄情于山水之间，通过对祖国缤纷自然景象的描绘，以抒情化的方式将原本厚重的人文关怀转换为轻盈的田园诗歌，这些集中体现在《迎着朝阳》、

《雨后天山》、《苍山晨韵》等作品中。因此，检索张老师60余年的从艺历程，充满民族精神与时代性的现实主义语言是张老师艺术的主要线索，对崇高的歌颂以及对美好的抒情式表达构成了他艺术独特的气质。

张老师多年来致力于“写实主义油画”的研究与实践，并且通过“语言”的深入实践来实现在写实绘画的大范畴构架下，找寻不同于传统写实的表现方法和呈现视角。同时，以开放的态度融合现当代绘画艺术手法与传统的连接，使架上绘画在当下焕发出新的生命活力。特别是在表现作品的内在精神性方面，体现出了富有中国精神和中国特色的艺术新面貌。

于川美虎溪校区

庞茂琨 四川美术学院院长
中国美协油画艺委会委员
重庆美术家协会副主席
重庆画院院长

现实主义油画的坚守者

——我的恩师张方震先生

张杰

时间过得真快，我的恩师张方震先生已八十高寿，作为川美油画老一辈艺术家群体中的重要人物，先生的艺术创作成就和艺术教育思想，真值得好好梳理和总结一下了！借着先生出版画册之机，我想谈谈我心目中的张方震先生。

我从小跟先生学习绘画，在我心中，先生既是无比敬仰的恩师，也是无限尊敬的艺术家。先生的艺术创作道路可以用两个词来概括：一是执着，一是坚守。他执着于用艺术的视觉去感悟生活、关注社会、弘扬正义，创作了大量贴近大众、富有活力、充满正气的精品力作；他坚守现实主义的创作方法不动摇，在创作方法上不断地完善充实现实主义的内涵与表现力，在思想与观念上不断地拓展丰富现实主义的边界和意蕴。他的作品赞美自然，歌颂劳动，深刻而全面地展现了现实生活的广阔画面和人的精神世界。他以现实的、具体的、典型的形象，从人与周围环境的关系中探讨人生底蕴。他以朴实的、娴熟的、丰富的笔触，用色彩与线条、肌理与构成的交响进行真实的审美表现，成为了川美现实主义油画的代表。

张方震先生是一位思想型、学习型、研究型的画家。先生思维敏捷、条理清晰，善于进行理性分析，对问题的看法非常深刻独到。这些体现于他的作品中，我们会发现先生的作品大都有比较深刻的思想内涵和再现、反思重大社会历史事件的特征。他善于学习，养成了终身学习的习惯。他虽坚守现实主义的创作理念，但对当代艺术发展的现状、个案和一些特别事件都有持续的关注，对各种流派、各种表现语言都持有一种开放、包容、学习、借鉴的态度。终生学习、不

断进取的态度成为了他艺术创作始终具有活力的源泉。先生的创作态度非常严谨，研究型画家的头衔对于先生是再合适不过。他为画一幅作品设计几十幅小稿是常有之事，包括数量众多的素描稿、色彩稿、人物设计稿甚至局部道具推敲稿等等。这种严谨又充满热情的创作态度，常令我们这些后辈汗颜。而草稿的推敲勾画过程。正是先生把现实生活形象化的过程，也是主题形象的典型化过程，更是创作实践的学术化过程。

先生是川美油画第二代领军人物之一。他造型严谨，注重体块塑造和人物形象的刻画，在画面构图上更是具有教科书式的完整与考究，形式与内容的完美是他毕生追求的目标，不管是人物之间的组合，还是环境与道具的交织，都显现出他对画面的运筹与把控、对图示构成的研究与修养。特别值得一提的是先生在色彩方面所做的贡献。他对印象派的色彩理念和自然界客观色光规律做了大量具有开创性的探究，用辩证法的对立统一规律来认识自然界的色光变化、强调补色对比和画面色彩关系的丰富性，将色彩作为视觉表现的重要元素，他的作品色彩明亮清晰、变化丰富强烈，显示出他在色彩驾驭方面的修养和功力。

恩师张方震先生更是一位非常优秀受人尊敬的好老师。他从教 50 余年，培养出了一大批在中国油画界享有盛名的艺术家。20 世纪 80 年代，四川油画的“乡土绘画”与“伤痕美术”在全国产生重要影响，这样的成就与以张方震先生为代表的老一代川美油画系教师们的教导与奉献是分不开的。特别是

当年在川美召开的全国美术院校创作教学现场会上，先生对川美油画的创作教学经验进行的体系性梳理，更是体现了先生在油画教学方面的思考和付出的努力。先生为人正直，对学生热诚又严格。先生讲课永远是思路清晰、逻辑严密、激情洋溢。他强调基础训练的针对性，强调造型能力与色彩修养的重要性，强调人品心性与艺术创作的相关性，对学生存在的问题总是一语道出。教书育人、艺术创作可说是先生毕生足迹。

在我走上艺术之路伊始，能得先生教导，是我人生之幸！在先生八十高寿的画册上能一表我对先生的敬仰，更是我的无上荣幸！祝愿先生如意、安康，永葆创作活力！

二零一六于虎溪

张 杰 四川美术学院副院长
教育部美术教育指导委员会副主任委员

为人生为社会而艺术

——写给艺术家、艺术教育家张方震先生

凌承纬

认识张方震先生是在二十世纪八十年代前期。那时我在重庆文联工作，负责《红岩》杂志的美术编辑，同时联系全市美术单位、美术院校。八十年代前期是四川美术学院历史上最红火的时期，教学成就显著，创作成果丰硕，青年人才辈出，自然是我经常要去的地方。于是，久而久之，与不少老师和学生成了朋友。三十多年过去，当初的学生差不多都年届耳顺，而老师则步入耄耋时光了。

张方震先生今年八十有二，依然保持着数十年来为人师表的风范：儒雅、谦和。八十年代川美学生，特别是77级、78级的学生都称他“张先生”。就当时川美而言，这似觉平常的称呼却是别有意味，其间多有对他的人品、师德乃至秉性的首肯和尊崇。作为川美油画教学的主要老师，张先生受到学生的普遍尊敬是在于一以贯之在教书育人上兢兢业业，在艺术创作上孜孜不倦，以及在品格操守上垂范后昆。执着的人生信念，恪守的艺术精神，贯穿数十年教学生涯，指引不断求索的艺术人生。迄今，“张先生”给人的印象依然真实而诚恳。

张方震先生是坚定的现实主义艺术求索者，无论是教学或创作。1982年春，国家文化部在四川美术学院召开了一次“全国高等艺术院校美术创作教学座谈会”。据说这次前无先例的会议是时任文化部顾问、全国美协主席、中央美术学院院长江丰发起召开的，其背景是四川美术学院美术创作特别是青年学生的创作在中国画坛上异军突起，并在业内外产生广泛影响。江丰要求各大艺术院校负责人都要参会，座谈会颇有几分川美创作教学“现场会”的意味。在这次全国高等艺术院校众多头面人物、领衔学者聚集的会议上，张方震

受大会筹备组委托代表川美油画教研组作了题为《我们是怎样进行油画创作教学的》重点发言。在川美油画教学和创作成为这次座谈会热门话题的情势下，张方震的发言势必引起与会者的高度关注。发言文稿同时在《美术》、《新美术》上发表，足见业内对他这次发言的重视。我有幸参加了这次座谈会，聆听了张先生的发言，印象深刻的是贯穿整个发言中的一条清晰思路，或者说是基于教学实践之上的理论归结——八十年代，四川美术学院油画教学和创作正是遵循现实主义的主旨推进而提升到一个新的台阶，走向一个新的历史进程。

二十世纪八十年代四川油画在中国画坛上凸显。一批优秀作品在全国重要展览上获奖，一群青年才俊犹如明亮的新星在中国画坛上冉冉升起。改革开放迎来了中国文艺的春天，具有划时代意义的“思想解放”成就了继五四运动以后中国文化思想领域的又一次空前活跃。川美教师们的创作和教学热情空前高涨，油画教研组审时度势，遵循现实主义艺术创作的原则，一方面加强学生的基础训练，同时把创作教学设置为一门主课，另一方面引导学生积极投身生机勃勃、丰富多彩的现实生活，从中获得艺术创作的灵感和启示，推动创作活跃。张方震在发言中说道：“我们坚持创作必须反映生活，创作必须有感而发。反对假、大、空，反对不熟悉生活的硬编和杜撰。选择题材必须基于自己体验过或可补充体验的生活。构思立意应基于自己的真情实感并发掘有积极意义的主题。”

在这次座谈会上，中央美术学院教授、著名油画家侯一民特别谈到与会后的一个有意义的认识：艺术创作群体中“带

头羊”的示范作用和意义。他以为川美正是发现并重视了以罗中立、高小华、何多苓、程丛林等为代表的学生中的“带头羊”，进而发挥他们的凝聚和引领作用，才促成了川美青年画家群体的形成和创作的兴盛。

张方震在发言中更以具体而生动的事例，从倡导和坚持现实主义艺术原则的角度阐述发挥“带头羊”引领作用的意义。他说：“我们加强了对现实主义美术创作的倡导，扩大正面影响。而坚持现实主义创作道路的学生则起到了很好的‘带头羊’作用。随着现实主义美术作品源源产生，不断吸引更多的人从杂乱地模仿西方现代派的兴趣中转到现实主义的创作队伍中来。健康、积极的创作内容，规定制约着形式风格的探索，各种形式风格融入现实主义创作方法之中，又不断丰富与增强着现实主义的表现技巧。”他接着说：“不管罗中立借鉴照相现实主义的表现手法多么细致入微，与马祥生、陈卫国的《尼珂赫——婚礼》运用野兽派的强烈色彩和粗犷线条所形成的大刀阔斧的风格有多么不同；李珊的《都江堰》和张杰的《新花》受新印象主义启发而创造的对比色与多层次的笔触所形成的特殊质感又风格迥异。但有一个共同点是明显的，那就是这些画都是来自生活的感受，都洋溢着作者对生活的热爱。”

张方震认为，二十世纪八十年代川美油画教学和创作成就，本质上就是弘扬现实主义精神，坚持现实主义创作原则所取得的成就。后来美术界提出的所谓“伤痕美术”“乡土绘画”等概念，不过是就作品题材的就事论事，并不能揭示其艺术创作的本质。

作为艺术教育家，张方震以上的思想和言论，清楚地说明

明了八十年代四川美术学院油画教学从指导思想到施教实践都明白不误地遵循着一条基本原则——艺术的现实主义。张方震时任油画教研组负责教学的副组长和77级创作课任课教师。他的教学理念，无疑起到重要的引领作用。

“为人生而艺术”是张方震抉择并确立自己的现实主义文艺思想的基本立场和出发点。如果说在二十世纪二三十年代，“为人生而艺术”与“为艺术而艺术”曾经成为一代艺术青年分道扬镳的口号，那么这口号的指引意义和艺术家何去何从的选择依然存在于今天的艺术家面前。二十世纪三十年代初，鲁迅曾在上海中华艺术大学就当时的中国美术现状作过两次重要演讲。他在演讲中呼吁美术青年应该“为社会而艺术”。究其内涵来说，“为社会而艺术”与“为人生而艺术”的思想和价值取向是一致的。鲁迅为践行“为社会而艺术”的主旨，亲自倡导、培育了中国的新兴木刻。1943年，李桦曾在重庆的《新华日报》上发表一篇纪念新兴版画运动十三周年的文章。他在文章中说，中国的新兴木刻运动其实并不单纯以提倡木刻艺术本身为目的，而是以木刻作为“桥梁”或“土台”，达到广泛地建立起中国美术的现实主义。

有意思的是作为油画家的张方震初涉美术却是始于鲁迅所倡导的新兴木刻。1945年，张方震就读重庆巴县民兴中学，时任学校美术老师的刘平之是追随鲁迅投身中国早期新兴木刻运动的艺术青年。刘老师在民兴中学组织了一个木刻兴趣小组，课余时间教学生学习木刻。张方震参加了木刻兴趣小组，在跟随刘老师学习木刻技艺的同时，创作了一些反映日机轰炸重庆、市民躲避战乱的作品。这些木刻创作虽然十分稚嫩、粗浅，却点燃了少年张方震用绘画来表现生活、反映