

守正创新：新时代油画艺术的成就与展望

Inheritance and Innovation: Achievements and Prospect of Oil Painting in the New Era

张杰 闫平 尚辉 王镛 朝戈 谢东明 黄宗贤 何红舟 郑工 王林 张楠木 于洋 马刚 袁文彬 喻晓夫 徐芒麓 陆庆龙

封治国 徐文涛 刘可 杨洋 王朝刚 尹丹（排名不分先后，按发言顺序排列）

Zhang Jie Yan Ping Shang Hui Wang Yong Chao Ge Xie Dongming Huang Zongxian He Hongzhou Zheng Gong Wang Lin Zhang Nanmu Yu Yang Ma Gang

Yuan Wenbin Yu Xiaofu Xu Mangyao Lu Qinglong Feng Zhiguo Xu Wentao Liu Ke Yang Yang Wang Chaogang Yin Dan (No Preference Ranking, in Order of Speech)

摘要：结合9月22日全国美术作品展览油画展区开幕，由中国美术家协会主办，中国美协理论委员会、重庆市美术家协会、四川美术学院共同承办的“守正创新：新时代油画艺术的成就与展望”学术研讨会同步举行。研讨会以第十三届全国美术作品展览与中国当代油画为主题，邀请了理论名家、艺术创作与教育名家，发表主题演讲并展开圆桌讨论，大家一道聚焦“新时段”，立足“新现场”，构建“新话语”，讴歌“新时代”。

关键词：全国美术作品展览，油画，主题性创作

张杰：第十三届全国美术作品展览，是1949年以来，重庆第一次迎来全国美展。这是重庆的荣幸，也是四川美术学院的荣幸。全国美展在四川美术学院举办，对整个重庆以及四川美术学院的发展都会起到非常重要的作用。

今天的研讨会主题是“守正创新：新时代油画艺术的成就与展望”。这个主题配合今天全国美展油画展区开幕，非常重要。全国美展是中国美术届的一大盛事，全方位地展示并呈现了中国当代美术的现状，在某种意义上就像美术界的春节晚会。这样的活动对整个国家文化艺术的发展将会起到非常重要的作用，并且提供了一些丰富的值得探讨的话题。

这些话题包括新时代中国油画的现状，

Abstract: With the inauguration of the oil painting area of the National Art Exhibition on Sep. 22, the symposium “Inheritance and Innovation: Achievements and Prospect of Oil Painting in the New Era” was held simultaneously, which was hosted by China Artists Association and co-organized by the Theory Committee of China Artists Association, Chongqing Artists Association and Sichuan Fine Arts Institute. With the 13th National Art Exhibition and Chinese contemporary oil painting as its theme, the symposium invited masters in theory and masters in art creation and education to deliver keynote speeches and have round-table discussion. All the attendees focused on “new period”, based on “new site”, constructed “new words” and eulogized on “new era”.

Keywords: the National Art Exhibition, oil painting, thematic creation

以及下一步的发展路径，特别是怎样通过艺术来实现社会主义核心价值观、新时期的美术应该具有怎样的作用、我们的国家和人民需什么样的艺术、我们的艺术自身如何发展等问题，需要大家在这个时间节点上思考、讨论。

另外，这场研讨会在四川美术学院召开，还有更深的意义和价值。学校是培养人才的地方，很多同学今天有幸能够在现场旁听，对未来艺术家的艺术观、价值观、创作理念、创作方法将会起到非常重要的作用，让未来的艺术家能够回应国家、人民的期待，健康成长。

闫平：我认为本次研讨会会有三个特点：

一、及时性，在全国美展展区现场及时对话

与交流，让创作的成果和艺术鉴赏通过媒体传播，使社会大众在第一时间对本届全国美展油画创作的成果获得更为立体的认知。二、对话性，本次研讨会邀请理论界名家、展览评委、获奖提名艺术家和各大美院专业院系负责人通过主题性发言和圆桌讨论的形式，使我们对中国油画创作获得更为丰富的多维度感悟，为未来艺术创作提供更多的参照。三、主题性，本次研讨会围绕“新时代油画艺术的成就与展望”的主题展开，聚焦于对现状和未来的展望，在对话与讨论中必将引发社会更广层面、更深层次的思考，从而对未来一段时期的文艺创作产生深远的影响。

尚辉：这届全国美展油画展区在四川美

院展出很有意义，40年前从罗中立的《父亲》，到20世纪90年代张晓刚的作品，四川美院一路引领着中国油画的某些走向，比如“乡土”美术、油画的当代性，这些发展的脉络和思潮与并行发展的全国美展有相合的地方，当然也有某种距离。这次展览可能会让全国美展油画创作的面貌和四川美院甚至整个西南地区的油画生态发生某些学术上的碰撞。

我个人对第十三届全国美展油画展区的整体水平给予很高评价。我们更期待如何在油画艺术传统中进行时代性的创造、创新，这是我们从事油画教学和创作的一个基本观点。

今天的讨论，应该有一个先决条件：我们是讨论油画的问题、油画的艺术水平，油画艺术和时代发展之间的关系，限定在“油画”艺术的范畴，而不是探讨艺术当代性的话题，这样比较客观。世界艺术发展史上，在欧美很多美术院校和艺术展览里，都很少有中国这么大规模的油画展览。从这个角度讲，作为从传统古典走向当代的艺术形态，我们应该为油画的探索作出贡献的艺术家鼓掌。

全国美展油画展区就是这样的展览，很多的作品非常有温度，比如《吉祥祖国》《格桑花开》等，来自生活，同时对生活进行了高度提炼。还有很多作品保留了原始、原生的农民形象。有的作品，表达了人性的温暖，比如《老伴》。

今天油画的发展，能够表达我们的生活状态，表现今天的人文关怀，不要把“当代性”仅仅理解为绝对的对社会的批判，那也是比较狭隘和极端的。油画在今天遇到的问题就是面对图像，面对手机、相机拍出来的照片的写实形象和油画中形象的区别。第十二届全国美展有一个最重要的准则，就是不要“画照片”的作品，很大程度上回到油画艺术本体和艺术造型性。

油画创作中对图像积极运用，这当然很好，但是要回到造型艺术本体，用造型本身来叙事。这样的问题在中国油画界还是非常严重的，很多画家对造型理解的不够深入，作品缺乏画面的主体任务、主体形象。

这届全国美展油画展区呈现了全国美展的基本格局。从1949年7月开始到现在，每5年逢国庆大典举办的全国美展，在政治学、社会学的意义上，和国家的艺术形象、

美术形象紧密联系在一起。

王镛：我谈两个问题，现实主义精神和浪漫主义情怀。

现实主义精神是本届全国美展油画作品的一个特色，而且顺应了建国70周年的需求，充满了祥和的氛围和喜庆的色彩。反映现实生活的作品很多，而且广度比较丰富，包括少数民族、基层民众，但深度还需要加强。鲁迅谈小说创作时说，选材要严，开窍要深。虽然，我们的油画作品题材很广泛，但是有的还停留在表面化的现象，没有深入到现实生活的深处。而且有的作品人物的表情、性格在造型上的表现还不够深刻，如果没有抓住人物微妙的表情，作品也很难达到深度。

中国的文艺既要有现实主义精神也要有浪漫主义情怀，我们要发挥浪漫主义的想象。以国际视野的高度来看，中国的油画作品写实较强，但想象力相对较弱。这次展览也是这样，基本上写实风格占主流，表现性的倾向、笔触，以及超现实的浪漫主义幻想比较缺乏。

朝戈：我主要谈两个题目：造型艺术在我们国家的位置和这次展览的优秀作品。

美术在中国有两千多年丰富的历史，它是人类精神生活的几大支柱之一。从古到今，我们国内的美术行业一直都有非常优秀的人。我们强大的艺术家和艺术批评家阵容，而且在国家层面美术创作、活动的组织能力是世界首位的。

我们的美术行业是强大的，但是是否很好地参与了国家的文化现实呢？我认为很好地参与了，但是没有成为公共话题。我们的通识教育艺术史教育、美术教育很微弱，甚至缺失，美术行业没有前期的准备。我强烈呼吁美术进入国家的通识教育，成为教育的基本配置。

这次全国美展有些作品给我留下了很深的印象，比如《麦田》，用青年的、当下的视角，描绘了现代社会的青年对城市丛林的期待和茫然，作品有很强的时代性，语言也很朴素。还有很多作品体现了新的视角与表达方式。值得高兴的是，我们的创作者正在从不同的角度观察人性、观察生活。

谢东明：我谈谈个人的具体感受。

这是我第3次参加全国美展，跨越了15年时间，总体感觉今年整体水平有所提高，而且近些年国家在文化上，尤其是油画上投入的力度也在加大，这在其他国家是没有的。但作品也反映出一些问题。

第一，创作方法趋同化。这届全国美展没能展现出目前所有的油画形态，这几年抽象油画蓬勃发展，但这次展览抽象性的作品不多，而且质量不高，没能呈现抽象油画真正的水平。

第二，教学问题。现在各个院校都在进行教学改革，但基本还是在西方语境下进行的，跟我们的民族、地域、文化多样化不相符。我觉得美术高校对当地文化传统和地域文化挖掘得不够。除了学好西方的美术教育体系，我们更要关注文化的多样化。西方油画在后来的发展中就吸收了很多东西，比如日本、东南亚，甚至非洲的文化、造型、色彩，这也是一种成长。我们的艺术教育还趋于保守，但是人的眼界是开放的，现在是互联网时代，学生可以通过网络看到很多东西，但是我们的教学有点滞后。希望从事教学第一线的教师，以及在座的年轻同学，对此引起重视。

黄宗贤：这届全国美展油画展区在四川美院展出，有几层特殊的意义：献礼、见证、发声、回报。全国美展是我国美术界为庆祝中华人民共和国成立70周年献上的一份特别礼物，同时也是见证。从上一届全国美展到现在，刚好5年，5年来中国社会发生了很大变化，中国油画界也发生了很大变化，第十三届全国美展就是对5年来中国油画的一次检阅。所谓的发声与回报，就在于四川美院在中国现当代美术史上不断创造话题、创作出诸多里程碑式的作品，不断发出自己独特的声音，为中国现当代美术史充实了内容。川美在积极的投入与发声中也得到了回报。这个展览在川美举办，体现了四川美术学院的责任担当和很强的组织、创作能力。引起了学界、艺术界的高度关注。

全国美展入选作品的数量、展示的空间毕竟有限，但是，无疑它是动员面最广、规模最大、最能体现中国当代美术创作主流倾向与发展趋势的展览。这种趋势可以归纳为四个统一：

第一，主题性与多样性统一。第十三届全国美展的油画展，入选的作品题材更

丰富、主题性更突出。这些奉献给观众的作品，题材涉及历史、现实与未来。在多维的题材中，现实生活，表现新时代中国人民崭新精神面貌、思想情感和为实现伟大中国梦的奋斗精神的人物画，占据了主导地位。众多的艺术作品对于新时代的表现，涵括了中国社会生活各领域、各阶层和祖国建设的各条战线。敬业爱岗的劳动者，城市化进程中追逐梦想的农民工；少数民族欢庆丰收的喜悦氛围，青山绿水的美丽景象；建设中的大厦和繁忙的工地，高速奔驰的列车；劈波斩浪的战舰，万里之遥维和的身躯。题材的多维性、丰富性、鲜活性超过了以往。这种多样的题材共织了充满时代感的主旋律，使“以人民为中心的”创作导向在艺术家们的作品中得到生动直观的体现。

关注现实，讴歌党、讴歌新时代、讴歌人民和英雄，无疑是本届展览鲜明的主题。在这种主题之下，在具体的题材表现中显示出一个重要的特征，就是艺术创作者艺术视角的下移，表现重大题材的作品在比例上让渡于日常生活，宏大叙事让渡于微观叙事。老百姓的日常生活情态、喜怒哀乐的情感，对美好生活的向往，在作品中得到多维度的展现。特别是民众为实现梦想的脚踏实地的劳动风貌、奉献精神在一幅幅制作精良的画作中，在一个个生动的形象中得到彰显。

第二，现实性与精神性的统一。众多的作品呈现了现实生活的丰富性与多样性，但是，在生活化的视觉图像背后，蕴含了一种现实关怀、一种对民众喜怒哀乐情感的真切表达。艺术家用人文之眼凝视人的生活与精神世界。生活化并不等于世俗化，更不是对世俗欲望的迎合。使“艺术使人的生活更加美好”这种价值诉求在蕴含在形色之间。

第三，时代性与个体性的统一。我们走进油画展场，都能感到强烈的时代气息扑面而来。艺术家们表现的题材与艺术语言与社会发展，祖国前行的步伐同频共振。时代性既指向内容，也指向形式。内容的时代性意味着将艺术之根深植于现实生活的土壤，感应时代的呼吸，回应现实的需求，表达人民的心声。形式上的时代性意味着紧跟艺术发展前沿，探索语言形式的耐受力和艺术表达的多种可能性。创造适合时代需要的当代审美形式，同时为推动艺术创新负起责任。时代性是一个焦点，能同时折射艺术的社会性与自律性的价值之光。我们看到许多参展

作品力图在艺术的图式和语言风格上进行新的建构，力求在图式和时空关系处理上又注入当代审美意识，给人以全新的陌生化的感受，拓展了审美空间和意境。

第四，共通性与本土性的统一。随着新媒介艺术的发展，包括油画在内的架上绘画，受到了很大的挤压。但是在挤压与挑战中，油画中显示出很强的韧劲与活力。油画材质、媒介、语言之美是可以穿越时空的。在不同的时空中，媒介又呈现出不同的面相与品质。借鉴是建构的环节，建构本身是一种自觉行为与责任担当。在这个展览上，让人看到中国油画文化身份建构的自觉。追求本土性的当代表达，可以看到书写性、抒情性、意向性成为了艺术家自觉的追求，为中国油画的学术性探索留下了视觉证据。

展览是终点，更是起点。在新的时代，中国油画要有大的作为，必须要处理好以下几个关系：主旋律与多样性统一，现实性与人文性建构，思想性与艺术性互动，开放性与自主性共振。在全球化时代必须要有开放的视野，但同时要有中国立场。中国立场体现在作品的主题，也体现在中国艺术话语体系的建构上。

总之，本届全国美展油画展区展出的作品，将艺术质量托付于思想性与艺术性的高度统一，整体地反映出5年来中国油画界发生的可喜变化。艺术家的时代担当、责任担当在于不断地创作出思想精深、技艺精良、制作精湛的作品，为时代立言、为人民发声、为祖国放歌。从这届全国美展上，我们看到了中国艺术家们担当精神的高扬。当然，观众对于中国油画有更高的期待。

何红舟：我围绕初心和使命谈谈自己的感想。

初心，包含了这样一层含义：油画不断地回到对现实的关怀，很多作品反映现实生活，很多作者都参与了重大题材的创作。全国美展对画幅有限制，宽度、高度都不能超过2米，对重大题材和宏大叙事风格的作品是个限制，所以很多艺术家会回到相对“偏小”的题材。这些题材蕴含了很多对现实生活、对历史的理解。

封治国的《艺术的故事》描绘了范景中和贡布里希两个人的肖像，同时也蕴含了使命感。很多艺术家一说到全国美展，会把自己平时擅长的画面语言转向跟自己没有太

大关联，但是似乎在全国美展更受欢迎的套路上。形式上的转换，存在着很大的具体的问题。

艺术创作不仅讲初心，还讲使命，讲担当的意识。有很多创作者沿着自己的创作思路不断延展下来，再进行创作的提升，这样的作品往往效果都比较好。要持续努力才能获得好的成果。

郑工：我谈两个问题，第一，对本届全国美展油画作品的基本评析；第二，中国油画发展的现状。

这一届全国美展的油画入选作品中出现了很多的“九宫格”式的作品，画面分成几块，拼起来成为一个作品，作品显得碎片化。因为数量多，也就成为了一种现象。如果认为，1984年的第六届全国美展是一个转折点，那么今天的第十三届全国美展也是一个转折点，转折在于创作的主题。现在评委的构成，大部分在20世纪四五十年代出生，第六届全国美展，正是这群人在美术界“出场”的时候。这就涉及到创作观念的问题，也必然涉及到现在的油画发展。通过这届全国美展，显然可以看到，两代人的创作、方法、写实思想的不同。

在20世纪八九十年代，观念与方法的创新在美术界思想比较活跃，而现在观念趋向单一，思想不够活跃，流行现象出现得比较多，包括评奖过程中也有跟风、流行的现象。这跟学院教育有关，跟现在的信息泛滥也有关系。问题意识的突出，使大家容易回到画面寻找表现方法，方法论盛行。回到具体画面谈具体的技法问题、材料问题，大家都觉得油画能够走出来，能够有一种多样性展开。

关于微叙事，我注意到这一届的作品有碎片化与纪念碑的问题。如何从微叙事重构宏大叙事，实际上就是表述框架、整体框架跟具体内涵之间的组合关系，日常叙事是题材，个人叙事是个人视角，形象象征性被叙事所消解，形象成为一种身份的标识，精神性内涵也开始减弱。

王林：1979年中国美术届有过一场关于艺术创作自我表现的讨论，那从以后，中国社会的改革开放取得了很大的成果。艺术创作也是如此。

首先，建立了实验艺术的专门机构，

当代艺术真正进入了历史的进程。更重要的是，40年过去了，无论对于官方、美协、学院而言，还是对于江湖、市场、大众而言，大家对艺术，包括当代艺术的创作，对艺术家的个人创造力发挥都有了一个最基本的共识，这可以说是改革开放以来，在艺术领域里最大的文化进步。通过现在的全国美展，我们可以感觉到这种进步。所以，我们应该不遗余力地推动以个人创造力为动力的历史进程。

四川美院以创作带动教学，出作品、出人才的美术教育思路推崇艺术家个人创造力的培养，这使四川美院走在了时代的前列。四川美院应该发扬这样优秀的学统，继续努力，推动艺术家个人创造力的发挥。而这种个人创造力其实是对整个社会、历史和时代的推动。

谈到当代艺术，自然会谈到架上艺术，油画就属于架上艺术。无论现实主义还是浪漫主义，都有感觉性、感受性。但架上艺术在今天确实面临着观念化的问题，它的核心是问题意识。另外，图象化、思想化、哲学化的当代油画的转换为我们带来了更多新的路径。一个重要的转变，也是架上艺术的观念化核心的转变，就是从杰出和经典转换到对普通和日常的关注。这一点，在这一届全国美展油画展区，已经很清晰了。我觉得中国油画在这点上，做得不错。

最后，关于语言发展的问题。刚才有专家说到色彩，也谈到图像。但是我觉得，油画的语言转换，图象化是比较表层的，我们应该更关注内在心理的表达，就是从图象和色彩到视频色彩的转化。人类的视觉心理正在科技的推动下发生着深刻的变化。这个变化，是象征性的、潜在的、心理化的，而我们油画的创作很少触及到视频色彩的呈现。

张楠木：第十三届全国美展油画作品的最大特点从创作论上讲是小切口大社会，宏大叙事比较少，从微观角度观察社会的题材比较多，有生活细节、巧妙立意，关注和表现普通人的生活，也有对社会的深入思考和人文关怀。这是本届美展的亮点。

和第十二届美展油画作品比较，这一届作品油画语言的运用、对中国传统文化的写意性表现是亮点，较好地摆脱了以前的写实绘画、具像绘画的表层化和同质化，描绘生

活，进行场景营造，使油画语言更加富有感染力。

这两方面很好地体现了国家水准和民族特色，会影响到未来的美术教育，也会引导社会大众的品位。

关于油画的现状和问题，我想从问题来谈更有针对性。本届美展油画作品最大的特点，就是照片化倾向非常明显。这个问题，在高校油画教学也很突出。这种照片化图像能比较迅速、快捷地捕捉生活，但对生活的理解、记录表面化，导致对生活挖掘不深。从表象、意象到形象的裂变中，缺少概括提炼和取舍，也就缺少了艺术家的主体参与性。因此，这种作品打动了观众，表现力非常弱。第二个问题，是思想的深入理解不足。这源于艺术创作过程中的体验深入不够，使艺术源于生活的生动性被消解了。第三个问题，就是重大历史题材的减少。

中国油画百余年的发展历程把外来的画种进行了语言、图式、结构的中国化转化。在新时代，因数字艺术的影响、冲击，再加上市场的影响，一方面解构了传统油画作品，另一方面也影响了创作主体。因此我们需要构建新的话语体系。我认为可以从两个路径入手：向传统吸收营养；向西方经典寻求营养。

于洋：全国美展是对过去5年的回首，对未来5年的展望，在建国70年的时刻起到了风向标、晴雨表的作用，可以看到艺术家的群代更迭。

对于本届全国美展油画展区，我有几点感受：第一，聚焦时代，题材细化，有温度、力度、广度，作品接地气，表现了各地的城市细节，可以看到作者们对现实有新的理解，而且一些历史题材的作品也很出色，这些作品和国家主题性创作工程形成一种互补。全国美展更强调艺术家的个体之眼，从一己出发去表现时代性。

第二，深掘本体，我看到了架上艺术的回归。这次的作品有几个特点：正方形构图；画意和画味比较浓厚。我没有看到对形式创新有过多迷恋的作品，大家还是围绕油画本质和底色去探究。油画作为一种特定的艺术，有自己的规则和边界。

第三，高扬知性，强调学理性、学院性。油画作为舶来品在百年来从清宫画到

现在一路走来，形成了系列的变化和内化。

第四，关注青年。研究生的作品有大量入选，表现青年题材的作品也很多。

高扬知性、学理性、本体性，可能有过于精致化的倾向，在题材、手法上缺乏宏大叙事。这既是展览组织的问题，也是一个学术问题。当我们走出某种模式化，会不会正在创造出新的模式？在再造模式的过程中，我们会发现以往模式的形成需要时间，在新的作品样式会快速形成一种模式，因为大家对创新的嗅觉都非常敏锐。新图像出现，马上会被大量、快速复制，以至于消弭了原创。

守正创新，这个主题在油画领域最具有典型意义。今天是一个渐进的过程，有扬弃、有守持，图像和叙事怎样以小见大，艺术家个体语言如何表达时代依然是今天油画家的第一课。

马刚：本届全国美展油画展区的进京作品和获奖提名作，有不少作者都是两年前的主题性创作研究班的学员，有些作品就是国家主题性创作工程的作品。

我认为，现在绘画语言的多样性不是主要的问题，作者的水平、高度、思想深度这才是我们的追求。

我现在从事国家主题性美术创作工作，我从这个角度谈谈个人感受。

当下强调多角度的表达，我认为，这个时代的主题更丰富，对时代、历史的深刻表现应该从个人视野出发。我深深感觉到，历史题材、重大题材的创作，最佳的状态是有感而发，主题和自己的感受合而为一。

两年前，根据文化部“中国共产党与中华民族伟大复兴——国家重大题材美术创作工程”实施方案，在文化部艺术司的支持下，中央美术学院“国家主题性美术创作”研修班开班。在这个研修班的教学工作中，我感受到，油画规律性、基础性认知和表达方面还有很大的提升空间。谈到基础，就很容易样式化、模式化。基础不应该是单一样式的，而是对油画画种更全面的了解。现在信息很畅通，但是我们对这方面的认知，以及对美术史的认知更弱了，反而比不上20世纪八九十年代了解得那么多、那么深。

还有宏大历史主题叙事简单化的现象，也是我们下一步教学、组织创作中重点解决的问题。

袁文彬：我以创作实践者的角度讲一讲当代油画发展的现状与问题。

近10年来，中国油画的发展可以分成3个版块：写实、写意、当代。写实是很重要的一大版块。写实的核心力量，以中国油画院为代表。写实在中国有深厚的土壤，但是也有它的问题，面对的是欧洲油画500年的辉煌成果。有一位德高望重的老前辈，他觉得中国人还没有完全解决基础的写实问题。但是，这个问题早在1985年，赵无极先生给出了答案，中国人画油画不能画得像欧洲人一样。我们不能在一个封闭空间里讲自己的油画，要有一个比较体系，有国际的、世界的眼光。

写意，是写胸中的胸臆。写意油画的提出针对中央提倡的“文化自信”，要把写意当成一个课题来研究，有很长的道路要走。

当代，也有它的问题。四川美术学院是当代油画的重镇。今天我们更多思考的是当代艺术的本土化、个人化。

从时间维度看，改革开放40年，中国发生了翻天覆地的变化，这40年来全国美展的变化跨度会不会小了一点？思维、表现语言这些方面是不是还有一些欠缺？

喻晓夫：守正和创新两者结合起来很难。守正，要讲主旋律，主旋律有很多要求；创新，又不能全盘当代艺术。所以，在全国美展中，会看到作品有很多纠结的现象。

全国美展5年一次，时间跨度有点长，压力很大。时代在变迁，全国美展受当代西方艺术辐射冲击非常大，能保持今天这样的面貌，难能可贵。希望全国美展稍微“松一点绑”，怎么解读“守正创新”才是我们现在的课题。

徐芒耀：我谈谈造型与照片的问题。“自然主义”是在19世纪被提出来的，最早自然主义的追求从卡拉瓦乔开始。1889年照相术在法国诞生，几年后，欧洲画家几乎100%使用照片。西方画家画照片，中国画家也画照片，为什么有距离？我认为是造型的问题。

去年我到法国，在书店找到了巴黎19世纪的解剖教材，书里谈到解剖教学中非常多的手段。欧洲很多美术学院教学都有解剖课，最后一年才教创作。我们国内

的美术学院在这方面没有打下很好的造型功底。

我们搞创作，不能对着照片照着画，应该是先有想法，再找理想形象的人，对方不方便长时间做模特，最后用拍照来解决问题。造型是油画的根本问题。

陆庆龙：五年一届的全国美展影响力非常大，且具有不可替代的权威性，不仅观展人数众多，还有很多人会对美展代表作品进行研究，甚至模仿。这是一个好的现象，对于画家们来说，模仿之后的创作需要画家通过自己独特的视角、敏锐的眼光去发现，用具有自身特色的创作手法去表现，才能创作出真正优秀的作品。这一点与我们中国油画的发展历程是极为相似的，我们的前辈们从学习欧洲开始，到后来受苏联的影响，以及学习美国现代派等。但中国的艺术土壤与西方是不一样的，我们的油画在不同阶段一直有模仿、学习的影子，但是随着历史的前行，我们却呈现出与他们完全不一样的面貌。这是因为我们总希望寻求变化，并找出具有中国特色的自我风格，于是，在不知不觉中形成了当今具有中国气派的油画风貌。

从个人创作来讲，我这次的参展作品《格桑花开》是我在甘南采风后创作的。甘南是我多次深入采风的地方，在春夏秋冬的不同时节走进甘南，体会那里的风土人情。因为我知道，虽然以前创作过一些表现少数民族题材的作品，但与我以前特别熟悉的农民工、苏北风景相比，对少数民族题材的挖掘还需要深入。在我们的油画史上，有很多表现西藏题材的作品，其中不乏经典之作，创作出经典作品的先决条件是画家深入生活，实践的精彩是无法靠想象得来的，生活的美好也不能杜撰。只有深入生活，不断进行生活和艺术的积累，才能有美的发现和美的创造。因此，画家们需要深入生活、扎根人民、苦下功夫、认真创作。

封治国：从一定程度上讲，中国油画的发展与全国美展有紧密联系，也与中国绝大多数艺术家的个人轨迹紧密相联。全国美展是一种文化现象，对建国70年，包括民国时代的全国美展进行一个细致的梳理，可以成为一个很有价值的学术课题。从世界范围看，全国美展可能也是中国特有的一种艺术形态和文化现象，它包含了意识形态的变

迁、艺术史的更新以及艺术家个体与时代等等具有启发性的命题在内。

客观说，“全国美展”对中国艺术产生过十分积极的意义且至今仍具有旺盛的生命力。70年来，它也在随着时代的发展而发展，无论是展览机制还是选拔机制，它都与以往有着很大的不同，其制度设计层面也达到了尽可能的公平与公正。在学术包容度和开放度方面，“全国美展”亦有着长足的进步，这是大家有目共睹的。但是，或许是由于过于强调画种与材料的细分，反而导致了它开放性的一面不够突出，本届重庆展区的油画展，就有不少观众提出过这个方面的质疑。

从本届全国美展来看，写实绘画、现实主义绘画仍然是我们的主流。问题是，我们的写实绘画是不是达到了一定的高度？当然，从整个历史脉络看，我们在不断地进步，但另一个方面，我们还存在很多缺陷，远没有达到这个时代中国写实油画理想境界，我们只有不断去努力。在大繁荣的背后，还有很多极为具体的、属于艺术创作本身的东西没有解决，甚至还包括美术史及通识教育诸多值得全社会关注的问题。美术创作不应该仅仅是专业创作圈内的事情，它应该融入到当代文化与人文教育的整体当中。

徐文涛：我个人觉得，全国美展每一届都比上一届更加精彩。

这一届的作品大部分是写实绘画，有宏大叙事的纪念碑式主题，也有关注日常的主题。

油画艺术源于西方，19世纪传入中国以来，开始兴起。清末洋务派提倡“中学为体，西学为用”的主导思想，在那个时候，我们的先辈抱着向西方学习的思想，到西方学习油画绘画。恰恰当时西方油画处在从现实主义向现代主义的转型初期，我们的前辈在西方学习的过程中，大部分回到了艺术本体。

我们的油画创作，更多的是一种写实性绘画语言的表达。油画在西方的发展，首先是朝着本体发展，现在是越来越片面化、媒材化，是和西方原来的古典主义相反的发展过程。现在很多学院教学也加入了抽象的课程。但略有遗憾的是，本届全国美展对艺术本体绘画研究的作品非常少，可能跟评选标准的氛围有关。

我们油画的强项是落脚在视觉平面上、在艺术本体上。希望未来全国美展的作品再丰富、多样一点。

刘可：油画是外来画种，是以材料划分的画种概念。

在全球化的时代，已经不存在封闭了。如果想看达芬奇的原作，明天就可以到卢浮宫参观，在网络上甚至可以看到任何一场美国、欧洲的展览直播。

与其守，不如勇敢地拥抱全球化，参与游戏规则。我之前跟法国一位教透视的教授交流，他认为透视代表了艺术发展史，一旦有了透视，画面就是艺术家主观的眼睛了，不同时代，作品的透视也不同。我在油画教学发现，艺术问题和艺术观念过于笼统，要么表象，要么抽象。

还有一个问题，就是国家文化自信。在这个问题上一定要开阔语境，建立我们自己的系统，现在中国艺术院校的学生已经占了全世界艺术院校学生人数的40%，这样的体量足够支撑起一个庞大的艺术系统。

杨洋：我结合教学谈一谈自己的感受。我在看展览过程中，发现很多优秀的作品值得我学习，但也有很多作品有样式化的问题。大部分作品呈现的问题是艺术家求学时期未能解决的，比如基本的造型问题，而这样的问题会伴随艺术家的一生。

在我看来，形成这些问题的原因是我们在教学中没有认真地教会学生如何结合自身掌握规律和形式的关系。我是一个“80后”，我深刻感受到高等教育扩招和市场对教学的影响，优质的教学资源在缩减。而市场对于形式的趣味偏好，确实让在校的学生有点摸不着方向。我们目前的教学方向是有局限的。形式是容易被掌握的，相对来说造型规律要难一些，目前的教学离造型规律和绘画本体越来越远。今天尚辉老师、郑工老师的发言也谈到了这一问题，和研讨主题特别契合。

守正和创新相互关联，要先守正才能再创新。守正是守住根本，传承经典、精华，随着时间的延续，会积淀出相应的厚度。对于创新，每个人的理解不一样，但是创新肯定不能被质疑，没有创新也不会有发展，水平不会有提高。

西安美院今年的教学改革比较受关注，

我们加大了本科全段的教学和研究生前段的教学造型课程比重，目的是让学生能够提高自己的造型能力和绘画本体语言的熟练程度。

就我个人而言，守正和创新是每一个艺术家要秉承的态度。今天我学到了很多东西，会带着这些问题回到教学和个人的创作中。

王朝刚：我作为一个参加本次展览的油画创作者谈几点感想：

四川美术学院在改革开放之后，从“乡土绘画”“伤痕美术”开始比较重视观念上的探索以及当代油画语言的实验性。而全国美展似乎更在乎语言的完整性、技术的深度和题材的现实主义倾向。

第十三届全国美展油画展区体现了一部分中国最具实力油画家的作品。在这些作品中，可以看到今天油画艺术的大部分技法、手段以及关注的题材。但在全中国更大的范围，还有很多的实验探索性的油画创作没有进入全国美展的体系，这可能是未来的全国美展需要拓展的领域。

同时，我们也看到由于全国美展对现实题材的青睐，参展作品中对某些题材的呈现有“撞车”和雷同的现象，比如外卖人员、石油工人、清洁工人、消防队员等，大家的关注点和表现方法也比较接近。在创作方法上，学院的写实主义风格比较占上风。油画语言的探索是非常有深度和广度的，我们期待有更多的个性化、实验性和创造性的油画语言出现。

全国美展油画展仍然是目前既有油画创作成就的一次大展示，也为油画未来的发展提供了很好的参照体系。

尹丹：全国美展有极高的关注度，也极易引发讨论与争议。

很多人都会怀揣着一个疑问，这届全国美展的模式化、同质化会不会很严重？我认为，与上届相比，这样的倾向有所减弱，但依然存在。

我很赞同刚才朝戈老师的发言，艺术史教育应作为通识教育，这对于美术普及有着非常重要的作用。我想接着这个思路再往下谈谈。对于现当代艺术史、当代视觉文化的教学以及艺术家的自我“补课”，应该是避免今天油画创作同质化倾向非常重要的方

法。从呈现的作品来看，基本上仍然是“老套”的视觉经验，没有将日常生活中那些崭新的视觉经验加以思考、提炼、呈现。创作上每一次引入新的视觉经验都会引发艺术史的“剧变”，比如张宏在山水画中首次（可考的）将地图视角或鸟瞰视角引入绘画，这在中国美术史上是一个非常重要的创新；20世纪60年代艺术家将广告、海报图像的引入；欧普艺术家把“视幻觉”引入艺术。但是在今天的展览中却没有看到对新的视觉经验的引用、关照。

例如，现在我们每天都关注屏幕，这是一种新的且常见的人机互动现象，但是这样一种新的视觉经验，在今天全国美展的作品中是没有体现的。很多作品关注到年轻人沉迷于手机，忽视现实的问题，持批判的态度，但不过是简单地描绘此类现实画面而已，对于屏幕色彩、数字化、互动关系、程序算法等东西却“视而不见”，也没有关注视觉层面的新现象。在视觉经验方面，我们的绘画在15年前就停滞了。一个非常重要的原因，是缺乏对抽象表现主义之后的现当代艺术史教学的关注，漠视发生在当下的新的视觉文化的更替、更新。这也是为何今天的年轻艺术家极易受身边的人影响而跟风创作的原因，因为他们不知道最近几十年来世界艺术史的线索，也不知道如何在艺术史坐标中找到自己的位置。说到美术史很多人只知道拉斐尔、达芬奇，但事实上艺术史就发生在我们的脚下、我们的身边。