

“杨参军绘画艺术展”
将在山东美术馆开展

□陈子霄

由中国美术家协会、中国美术馆、中国油画学会、中国美术学院、山东美术馆联合主办，许江、范迪安、徐青峰担任策展人，郭振宇、贾新伟担任展览统筹，陈子霄担任巡展策划的“视觉的凝聚——杨参军绘画艺术展”在中国美术馆、江苏省美术馆展览之后，将于2014年6月10日—19日在山东美术馆举办。

杨参军先生是中国美术学院油画系主任、教授，也是中国当代具象表现绘画的代表人物之一，是一位有影响力的油画家与美术教育家。在当代纷繁多元的绘画格局中，他的作品因体现其“观看方式”的探索、对“视觉真实”的审问和对日常情境的眷顾与守望而形成鲜明的绘画品格，得到社会各界特别是艺术界的关注和推崇。

该展主要汇集了作者1995年参加“回到视觉——具象表现绘画五人展”至2014年这20年的绘画历程。170多件作品全面地展现了杨先生在历史画创作、肖像静物和风景写生等方面的创作历程。

展览由历史、物象、家园三部分构成，在“历史”板块中，陈列了作者自1989年开始的历史画创作的重要作品。如《历史的残页——南京三十万被难同胞祭》、《历史的残页——戊戌六君子祭之二》、《历史的残页——烟馆之二》等。呈现了作者20多年来，以一个艺术家独特的视角对中国近现代那段历史悲剧的回眸和表现。范迪安先生认为，作者以历史意识与视觉方式的统一，呈现了他的视觉之思。在“物象”板块中，以肖像、人体和静物为主题，集中展现了作者从1995年开始的“回到视觉”的心路历程。作者直面对象写生，以“以物观物”的纯视觉方式描绘对象，表现了作者对“视觉真实”进行不懈的审问和追求的过程，形成了他艺术的基本品格。“家园”部分则表现了近十年以来，他对“本土”情感的依恋，并尝试从体验入手，努力在观察和感悟中传递“家园”的意境，以及对传统文化精神的感悟。许江先生认为，杨参军心中包裹着某种丰饶的乡土真情，一方面，他有着一种特殊的“朴”，另一方面，他守着一份真。

杨参军先生勤于思考，潜心作画，其历史画、人物画、风景及静物画，无不呈现出笔色纷披、元气淋漓、光韵生动、浑厚华滋的气象，蕴含着他对西方油画技巧的深层把握和对中国传统文化精神的体验。他将两者进行巧妙的现代性转换，其作品让一己生命与天命存在在根性上勾连，形成了自身独特的绘画面貌。

■杨参军简历

杨参军：1958年生于安徽濉溪县，1982年获中国美术学院学士学位，1991年获中国美术学院硕士学位。现任职务：中国美术学院油画系教授、主任、博士生导师，浙江省油画家协会主席，中国美术家协会油画艺术委员会副主任，中国油画学会艺术委员会委员，中国美术家协会会员。

■参 展

- 1987作品参加“首届中国油画展”
- 1989作品获“第七届全国美术作品展”铜奖
- 1990作品获“中国油画精品展”特别奖
- 1990作品获“浙江美术作品展”铜奖
- 1994作品参加“中国美院进京作品展”
- 1994作品参加“中国美院油画作品赴香港展”
- 1995作品参加“法国巴黎国际艺术城联展”
- 1996作品参加“首届中国油画学会展”
- 1997作品参加“回到视觉——具象表现绘画五人展”
- 1997作品参加“庆祝香港回归中国当代油画艺术大展”
- 1997作品参加“两岸三地油画艺术展”
- 1999作品参加“第九届全国美术作品展”
- 2000作品参加“中国油画五人展(赫尔辛基)”
- 2000作品参加“诗意的空间——中国美术学院绘画五人展”
- 2001作品参加“纯粹视觉”
- 2001作品获“表现与超越——中国小型油画展”学术奖
- 2002作品参加“大地上——具象表现绘画作品展”
- 2003作品参加“携手新世纪——第三届中国油画展精选作品集”
- 2003作品参加“地之缘——亚洲当代艺术展”
- 2003作品参加“当代国际素描展”
- 2004作品参加“第十届全国美展”获铜奖
- 2005作品参加“大河上下——新时期中国油画回顾展”
- 2007作品参加“精神与品格——中国当代写实油画展”
- 2008作品获“全国油画写生作品汇展”优秀作品奖
- 2009作品获“历史的凝眸——浙江重大历史题材美术创作工程作品集”金奖
- 2009作品参加“国家重大历史题材大展”
- 2009作品获“第十一届全国美展”银奖
- 2010作品获“中国小幅油画展”一等奖
- 2010作品参加“油画艺术与当代社会展”
- 2010作品参加“研究与超越——第二届中国小幅油画展”
- 2010作品参加“寻源问道——中国油画研究展”
- 2010作品参加“中国油画院回到写生展”
- 2011作品参加“天山南北——中国美术作品展”
- 2011作品参加“中国美术学院视觉之象年度展”
- 2014作品参加“中华意蕴——中国当代油画巡展暨中国油画百年回望”

名家视野里的杨参军绘画艺术



△杨参军

视觉凝聚

□中国美术学院院长 许江

油画在中国既是让大众喜欢、让青年醉心的艺术种类，又是人们可以借以窥探历史、体验人心的精神峰谷。上个世纪初，油画传入中国；新中国成立，油画成为重要的艺术力量。70年代之后，一代青年油画家迅速成长，他们以青春的悸动印证艺术教育和人性理想的一步解放与拓展。一方面向往油画所代表的艺术人文的使命与理想。另一方面则伴随着变革的浪潮，将自身熔炼成为某种充满奇观与废墟的思想实验场。年轻的油画家们穿越了民族变革的世纪洗礼，也穿越了全球文化生态中难以言说的当代剧变。他们回返故园，立足本土，醉心于中国自己的油画艺术的创造。杨参军正是这一代油画家人中突出的代表。

淮北的广袤大地是参军的乡土，参军的油画总是凝聚着某种丰饶的乡土真情。一方面，他有着一种特殊的“朴”，素心、笃实、真挚无华，充满对大地的依赖和情深，却在关键处守着一份真。另一方面，参军又怀有一种“风”，中原大地上特有的风情万种，喜在热闹的拥趸中落笔，喜在风尘漫漫中直面云山日出。正是这种“朴”与“风”的杂糅相叠，使得参军带着“石榴般火红绽放”，从荒寂中捕捉丰饶，从尘野中打捞鲜亮。那大地的丰调兴衰也总是相叠而生，真正领会这种人间世道的无常与纠结，将赋予人的释然与自由。这正是中国人的生命乡土，平淡无奇，却充满竞争的天机；苍生无尽，却总怀生命及时的风候与仙灵。往返于乡土的参军，正是身负如此生机活潑的真率信使。

参军画诸多的静物：生梨果蔬，鲜鱼肉菜。菜场是

视觉之思

□中国美术馆馆长 范迪安

杨参军先生展览让我们有了一次全面认识他艺术历程和创造成果的机会。这里展出的作品只是他20多年来创作的一部分，但从这数量已经不菲的作品中，我们首先能感受到一股纯粹的学术气息和他精湛的油画水平，也可见他长期在油画艺术上投注的严肃精神和极为勤奋的探索。

在中国美术学院的油画家群体中，杨参军对致力于“中国油画”的当代发展这一学术路一向抱以坚定的信念并充满时代的热情。他一方面努力继承前辈画家追求中国油画现代之路的文化理想，一方面在新的文化条件下思考自己探索的学术课题，以力求全面的学养形成自己的思想基础，在“思”与“行”之间建立循环反复的关联。作为中国美术学院“具象表现绘画”这一研究群体的健将，他最大的优点是打通历史主题创作、人物肖像、风景、静物的视觉之思，在一个相互联系的视觉结构中建立起自己的语言表述，将对历史的沉思与直面物象的直观结合起来，在“方法论”的探索中深化思想性的内涵，从而使“视”与“思”同步展开，以“思”带

动“视”的方式，以“视”促进“思”的升华。这样一种视觉之思的研究与实践之路，体现了一位学者型艺术家的坚定足迹也就催生了沉甸甸的艺术果实。

杨参军的作品呈现出深邃的空间，这是一种思想性密度和历史意识的视觉流露，由此使得画面具有充实的内涵，洋溢着“意境”的气息。他把画面的空间视为精神的容器，寄托了自己对于历史、人物、家园乃至日常生命物象的关切。杨参军的作品也富有浓郁的色泽和色彩，他以色彩和造型两相并发的才华，将色彩造型推向高品质的水平，他在油画的“西法”体例中有意识地渗透中国艺术的“书写性”，讲究用笔在塑形与表意上的统一，也是一种将本土文化与学术传统纳入自身智识与感受系统的文化自觉。

围绕着“视觉的凝聚”这一主题，展出的作品分为三大板块，在这里，对历史的沉思追问、对物象的直观构造和对家园的真切吟咏这三个维度形成一个内在逻辑通融的三角，结构起杨参军的油画世界，这种艺术治学方式很有启发意义。



△大地之一，杨参军，2012年。



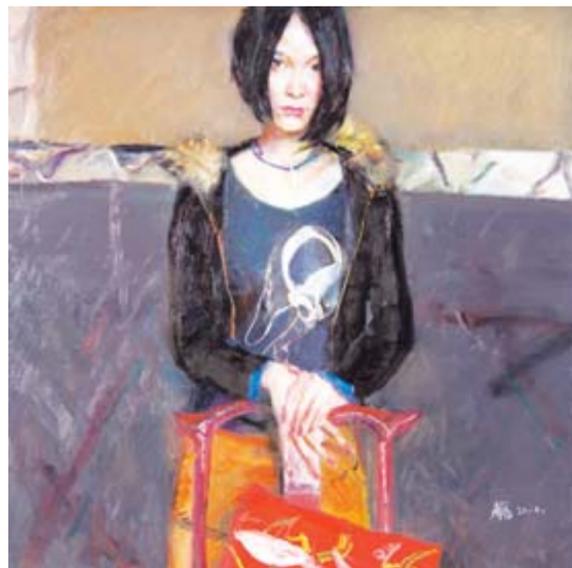
△大地之二，杨参军，2012年。



△大地之三，杨参军，2012年。



△《经世致用——明末大儒黄宗羲》杨参军，2009年。



△《胡蓉蓉像》杨参军，2006年。

历史/现实 心象/视象
立二元以求真

——读杨参军油画有感

□山东美术馆馆长 徐青峰

20世纪五十年代、六十年代出生的画家很幸运，他们进入大学学习时正逢改革开放的80年代，其特点是中国油画的老中青三代人似乎正在从同一条起跑线上起步……尽管每一年龄段的人面临的课题不同……“让绘画回到绘画本身”是大家共同的理想。

杨参军，正是在这样的时代艺术语境中成长起来。他有幸跟随老一辈油画家中的佼佼者蔡亮老师学习，培养了他对绘画艺术的理解和对表现历史崇高精神的向往。进入90年代后，生活的风尚又不允许画家单纯从事历史画创作，杨参军在巴黎发现了唤起他心灵中另外一种感受的力量——视觉的意味。于是，他的一系列作品又与现实发生着更好直接的对话。

杨参军在同年画家群体中属于偏理性的，他对历史主题、现实生活、自然景观、身边物象的观察、表达，总与“理想”和“结构”有着千丝万缕的联系；他对油画语言的理解与追求，又总与他不甘停留的探索欲望互动而行，这些都凝聚于他将油画写实的章法，与东方美学的体悟进行的碰撞实验——气韵/色彩、笔法/造型、空灵/体量……在《水果静物》系列、《居家物事》系列中，一方面，我们能清晰感受到塞尚、马蒂斯、贾科梅蒂的影子；同时，画面中又逐步强化着一种结构的力量，抽象的力量，画面愈来愈流动、愈来愈融合神韵和形态……用梦境的语言，表达着对人类现实生存状态的忧患。这里，历史画中形象的质感、量感开始退居第二位，音乐感、视觉意味成为主体。同时，杨参军的理性又总是被自身的感性推着，他对油画语言的某种体验一旦启动，便一发而不可收，一组组实验作品随之而生。

一个未经由历史思考的人怎么会有睿智的思想洞察现实？一个对现实没有反思的人怎会建构一个理想的精神家园？“视觉的凝聚”让杨参军完成了一个轮回般的思考，未来的杨参军还会在这样一个大的气象里探索前行，或许在下一个视觉周期后，历史也不再是历史，现实也不再是现实，都会因为画家的参悟而融汇一种理想状态，这或许就是画家的内视之境，一个将自我升华了的世界。



△家园之六，杨参军，2012年。



△家园之七，杨参军，2012年。



△杨参军《火龙果之一》，2010年。



△杨参军《火龙果之二》，2011年。