

2009年6月10日下午,《光色音韵——袁运甫20世纪60—70年代的绘画艺术》开幕式在国家大剧院举行。全国政协副主席张怀西,文化部副部长、中国艺术研究院院长王文章,教育部副部长、党组副书记陈希,中共中央统战部常务副部长朱维群,著名画家吴冠中,中国美术家协会副主席、党组书记吴长江,清华大学副校长谢维和,中国美协副主席、北京画院院长王明明,国家大剧院副院长王争鸣,国家大剧院艺术委员会主任吴祖强等出席了开幕式。

幻化光彩 写意生活

——序袁运甫先生画展

冯远

袁运甫先生是当代中国著名画家、美术教育家,新中国最早一批接受专业美术教育的高才生。他从艺六十年来,无论从事各类艺术创作,还是教学研究、编撰论著教材,均业绩丰硕,成就卓著。尤其是在色彩学领域的研究、教学,更是独树一帜。他积极倡导将科学的色彩训练与中国传统绘画艺术的写意性色彩的表现方法合理的兼容结合起来,又在绘画形式结构中强化了视觉艺术现代构成的表现性语言,进而形成了他独具特色的东方式审美趣味和绘画风格。这里展出的百余幅作品是袁运甫先生创作于20世纪60—70年代期间的以水粉为媒材的作品。当年的袁运甫一方面积极研究学习吸收传统艺术的精华,审慎的剔除糟粕部分,另一方面积极参与到社会主义新中国建设的社会实践中,主动与工农群众打成一片。他将欧洲印象主义绘画的创作理念和表现手法与中国传统绘画的写意精神、平面结构、随类赋彩的方法有机的融通在一起,通过表现自然光的折射变幻

和冷暖色调对比,将西式手法的对象东方化,将东方艺术的表意功能丰富化。这些不同元素经过巧妙的整合和充分运用,在袁运甫先生这一时期的水粉画作品中表现得极为自然生动,即使经过了近半个世纪的岁月,重睹旧藏,其风格面貌之新颖、鲜明与独特仍令我们为之心动。也因此在其之后,注重色彩运用的水墨画、彩墨画、重彩画及其多种衍生的新绘画样式纷纷涌现,成为一条探索发展既有传统形式的创新大路。其意义与价值得到了评论家、史论家的充分关注与肯定。

生命和生活,因为有了阳光和水得以繁衍与丰润。而艺术,同样因为有了阳光和水才能得以多彩与丰富。感受色彩,是谓后知后觉,理解色彩,仅为知行知觉,而创造色彩,需要先知先觉。

祝愿袁运甫先生画展成功!

冯远 中国文联副主席、清华大学美术学院名誉院长

写在袁运甫画展开幕之际

袁运甫

我学习、实践艺术已过 60 年了。有幸在这里向朋友们汇报这中间 20 年的心路历程，也是件快事。时间过得快，社会变化更快，也许我已跟不上你们前进的步伐了，但我过去走过的路对今天的你们也许还能有参考、借鉴、反思之用。

回顾这60年的创作生涯，我想有三个方面的问题是自己一直在思考的。

一、中国当代艺术的发展，如何能与我们现代社会及其他民族的先进文化相融合与创新。近百年来我们向西方学习先进的文化成果，其目标是为了丰富和革新自己。在这一前提下，我努力将中国本土精神的色彩情感赋予我的西画的创作中，让画面充溢着中国式透明灿烂的光色而不只是法、俄式的高级灰。它是中国传统健康、达观、积极、浪漫和理想主义人生观的真实写照。在中国画领域，我尝试从材料（平头笔、高丽纸等）、色彩（水粉、水彩、丙烯）、表现内容、创作方法等多方面入手来改造、丰富中国水墨画的表现力。也许有一点阶段性的成果，但愿它们忠实地记录了我走的路。

二、中国的现代艺术教育在充分实践了19世纪欧洲和苏联的教育模式以后，如何能与我们自己伟大的文化

传统和现实相结合？在我的教育观中，有三点是最重要的：1. 向传统和民间文化学习。对中国传统文化的学习，不仅要关注主流的艺术潮流，还要重视如敦煌、永乐宫、法海寺、云冈等无名艺术家的伟大创作。2. 向社会学习。去生活里写生，捕捉审美对象，积累审美经验，这依旧是最好的创作方法。3. 我有一本文集的书名叫《有容乃大》。开放教学、自由思想、学术平等是现代教育的标志。不同观点学派的碰撞、交流、融合，是我们集天下之大成的唯一路径。

三、作为一个急剧变革社会中的艺术家，如何发挥他的作用和社会影响力。近四十年来，我创作了大量的公共艺术作品。我想艺术家有责任向社会传达正确的、具有普遍意义的审美价值观。因为文化的终极目的，不外乎为了去建设更完美的社会集体人格。因此，艺术家积极地参与社会的发展进程，会为社会带来健康和美好的新思想和文化情怀，这也是我们创作人生的最大快乐！

衷心感谢我的同事们、朋友们和同学们百忙中来看我的展览。敬请批评指正！

袁运甫先生画展开幕式图片集锦

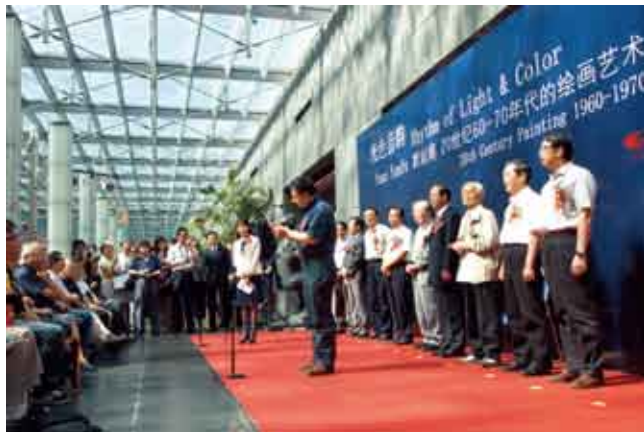
著名画家吴冠中出席袁运甫画展开幕式

画家袁运甫致答谢辞

中央美术学院副院长徐冰代读中央美术学院院长潘公凯的贺信

中国美协党组书记、副主席、中央美术学院教授吴长江在开幕式上致辞

画展开幕式嘉宾云集、高朋满座

展览开幕式现场之一

展览开幕式现场之二

光色音韵

——袁运甫20世纪60 70年代的绘画艺术

蔷薇

著名画家袁运甫先生是建国后国家培养出的第一批艺术本科毕业生。在60年从艺生涯中，他在中西艺术的融合上进行了卓有成效的探索和研究，取得了突出的成绩。特别是在色彩学领域，他将西洋印象主义色彩学与中国传统民间艺术色彩模式进行了合理、自然的连接，形成了深具东方审美精神和浓郁乡情的现代性绘画风格。这在他上世纪60 70年代的水粉画创作中显得非常突出。可以说这是他艺术风格最重要的形成期。

永不熄灭的灯光 水粉画 袁运甫

建国初期，中国艺术家面临的最大的问题就是如何使艺术真实参与剧烈的社会变革。他们中的大部分人都选择了两个方式。一是到生活里去，放弃传统士大夫文人画的艺术审美形式，去贴近、表现劳动者和一般人的生活。从普通的社会生活中去发展艺术新的活力。另一部分人要从西方文艺复兴以降的艺术中寻求力量，以期彻底改变中国文人画传统对社会疾苦的回避和逃离状

态。而这两种从艺的方式形成了50 80年代以现实主义为主流的中国绘画发展的基本格局。袁运甫先生亦不例外，他积极到生活里去写生，刻苦研究欧洲印象主义、后印象主义的艺术表现和创作规律。我们从他50年代中至60年代初的作品中，即可体验到他的功力之深，用心之诚。但袁先生也有与众不同的地方。因为他的生活环境和接受教育的原因，他自觉不自觉地隐约呈现了一种

小学生们 水粉画 袁运甫

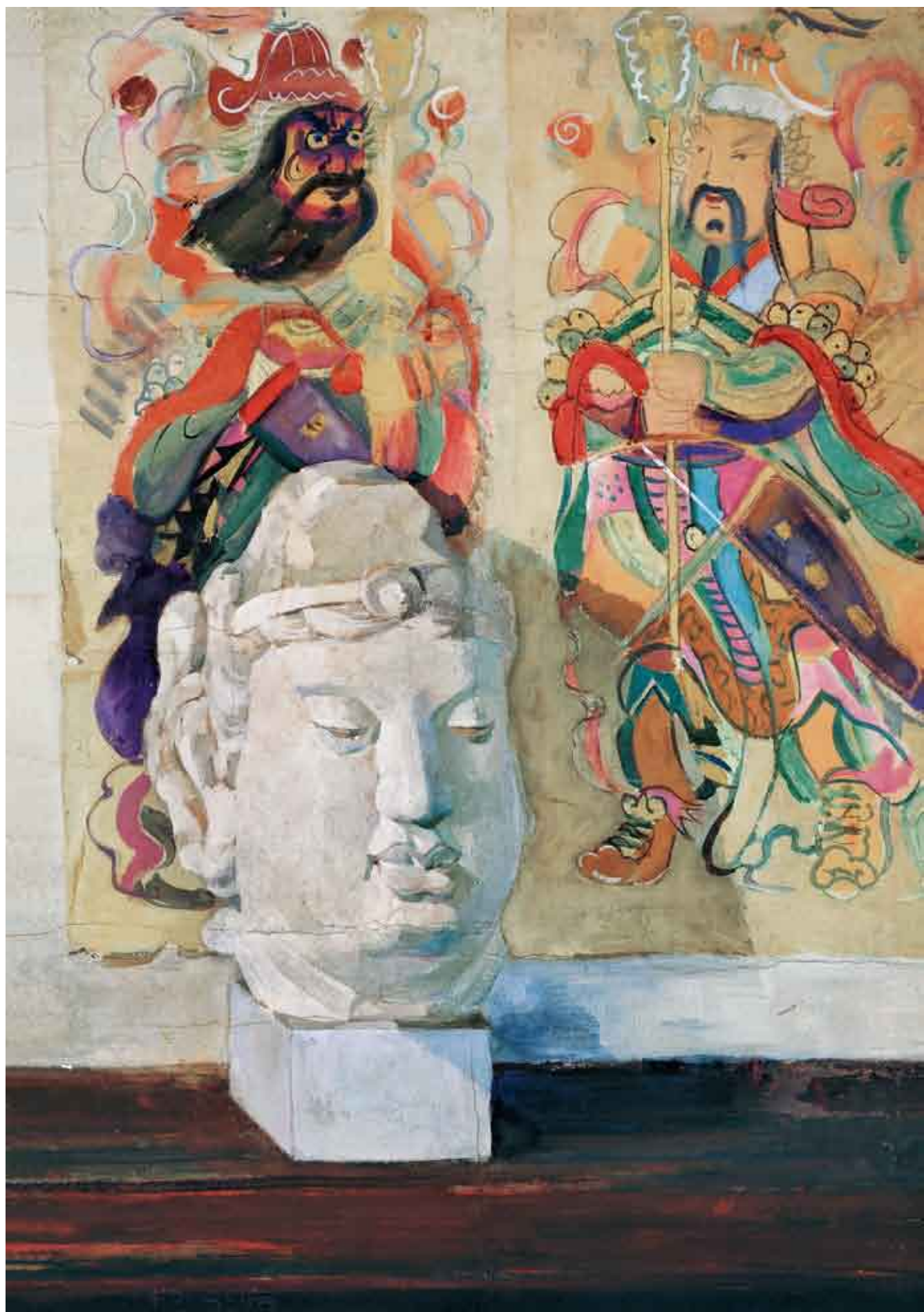
与传统、民族民间艺术相联系的绘画面貌。这一点在他70年代的水粉画作品中显得尤为明显。中国艺术的主观精神和西方艺术的客观精神在他的作品中很自然的融合起来，合二为一。在自然的光、冷、暖色之间，中国构图和乡情与朴素的阳光交相辉映，似乎在萌动着中国艺术传统力量的内在涌动。

水粉画是一个非常特殊的画种，它对中国现代艺术的成长有着不可替代的作用。今天的艺术学院招生色彩考试，绝大部分是由水粉画来进行的。一方面是因为它使用起来方便，很容易考察到艺术考生的绘画技巧。但另一方面谁又能否认，在我们这样一个用纸、墨来创造意境的艺术形式中，能与墨相溶的水溶剂水粉材料，不是我们创新传统水墨艺术，强化我们艺术表现力的一剂良药呢？！在这一点上，袁先生与其他前辈们已为我们开了一条路。袁先生的水粉画，以及他后来的彩墨画实践，正是这一理想的最佳证明。今天我们研究他的水粉画创作，一方面是欣赏他无与伦比的阳光之美，体会他坚持谋求中西艺术融合的苦心，也要反思我们今天的艺术和文化如何在浩瀚的世界文明进程中，发展并坚守自己的艺术理想，摆脱被边缘化的文化险境，建设我们自

己的主流文化价值观的意义所在。

自19世纪起，伴随人类科学的进步，色彩学得到了长足的发展。色彩作为视觉的音韵，对我们认识和理解自然、社会，宣泄人类丰富的情感世界，开启人类自由创造意识的潜能，起到了非常重要的作用。现代色彩学对现代音乐、喜剧、舞蹈艺术的发展，有着不可分割的内在影响和作用。视觉艺术和表演艺术的互动影响，形成了当代审美和文化进步的核心动力。而今，在国家大剧院举办《光色音韵——袁运甫20世纪60—70年代的绘画艺术》展，将对社会普及文化知识，向社会一般观众深入浅出的展示艺术发展的内在规律和理解姐妹艺术的互动关系，提升全社会的审美水平和对文化进程理解力是非常重要的。

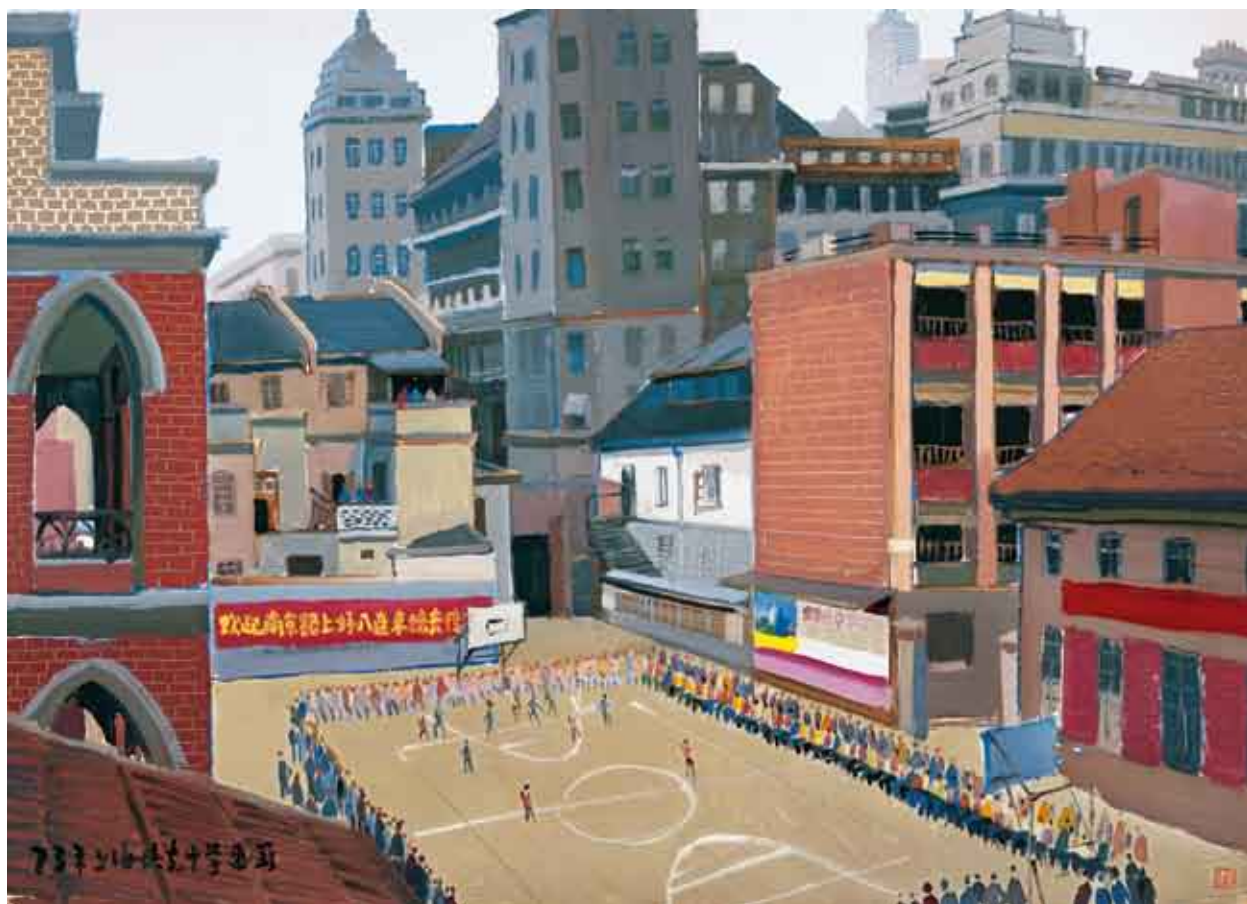
本展将按年代次序，集中展示袁运甫先生在那个历史时期的水粉画88幅。展品涵盖了农村生活、家乡情怀、工业畅想、创作采风四个部分。其中重点创作将配以相关文字图片说明，向观众普及有关艺术色彩学的相关知识和艺术创作背景材料。

中国艺术——佛像与门神画 水粉画 袁运甫

上海南京路培光中学 水粉画 袁运甫

南京工业园 水粉画 袁运甫

苏州阊门外 水粉画 袁运甫

运河 水粉画 袁运甫

苏北运河一角 水粉画 袁运甫

绍兴乌篷船 水粉画 袁运甫

马棚 水粉画 袁运甫

粮站 水粉画 袁运甫