

8月1日下午1点的格兰维亚大道(布面油画) 安东尼奥·洛佩斯·加西亚(西班牙)

盛装的塔吉克姑娘阿依古丽(布面油画) 全山石

国家艺术基金传播交流推广资助项目“宽阔的现实主义：当代油画艺术西班牙展览”将于当地时间4月12日在西班牙马德里皇宫开幕，展出中国、西班牙96位艺术家的98件油画作品，涵盖人物、风景与静物等题材。此前，该展曾于2023年11月和12月先后在浙江杭州全山石艺术中心和北京国家大剧院艺术馆亮相。

本报记者对话展览执行策展人、中国美术学院绘画艺术学院院长邬大勇，听他讲述中国、西班牙当代现实主义油画的关联与交流。

记者：请介绍一下这次在西班牙展出的情况。

邬大勇：2023年是中国与西班牙建交50周年，中国美术学院策划并联合西班牙方面推出这个展览，已于2023年在杭州、北京展出。这次走进马德里皇宫，是展览计划中的第三站，也是最后一站。在三地展出的作品，来自中西两国三代艺术家，包括全山石、靳尚谊、詹建俊、钟涵、闻立鹏、许江等中国油画名家以及安东尼奥·洛佩斯·加西亚、爱德华多·纳兰霍等享誉国际的西班牙油画名家。无论从作者还是作品来看，该展都可以说是一次有相当分量的、中国和西班牙当代现实主义油画的交流。

马德里皇宫是仅次于凡尔赛宫和维也纳美泉宫的欧洲第三大皇宫，建于1738年，是世界上保存最完整、最精美的宫殿之一。根据其内部展场实际情况，策展团队对展出作品数量有所调整，在布展上也更加强调两国艺术家作品的对话性。

记者：说起中国油画，很多人会想到受法国、俄罗斯绘画的影响。中国油画与西班牙绘画有什么渊源？

邬大勇：西班牙油画有着悠久的历史。中国油画起步相对较晚。中国油画的学院教学体系是在20世纪初，由徐悲鸿、林风眠等前辈留法回国后，逐步构建起来，当时以模仿法国为主。而20世纪50年代至80年代，随着对苏联绘画教学的借鉴和大量留苏学生学成归来，俄罗斯绘画开始大大影响中国油画基本面貌。到改革开放后，中国油画家开始广泛吸收欧美各个油画流派营养，并致力于将中国精神融入其中，逐渐形成了具有民族特色的油画风貌。而法国绘画和俄罗斯绘画，实际都曾受到西班牙绘画的影响。西班牙绘画大师委拉斯凯兹，代表了西方绘画传统的一座高峰。法国现实主义大师库尔贝到勒帕热，印象主义先驱马奈，还有俄罗斯巡回画派伟大画家——列宾、谢洛夫都从其绘画中汲取养分。新中国的老一辈油画家，如全山石、靳尚谊、詹建俊等先生，他们或曾在列宾美术学院深造，或曾是北京马克西莫夫油画训练班学员。这一代画家奠定了中国油画的教学与创作基础，培养了其后数代中国油画家。

正如展览前言中所写：虽然在上世纪80年代以前，中国和西班牙油画家之间鲜有直接交流，但通过上述共同的间接来源——委拉斯凯兹的绘画，可以说西班牙传统一直是中国油画生命中潜在的动脉。这一背景为展览打下了基础。

记者：为何选择从“现实主义”的角度，来勾连中国和西班牙的油画艺术？

邬大勇：现实主义一直是美术中的重要创作流派。随着西方现当代艺术在20世纪初崛起，现实主义绘画不断被冲击，并逐渐有被边缘化的趋势。而在中国，现实主义绘画得到蓬勃发展，成为美术创作与教育的主流，中国画家创作了一大批令人瞩目的现实主义佳作。

近几十年来，西班牙的艺术家也开始重返现实主义绘画，他们力图继承本委拉斯凯兹、里贝拉和戈雅所代表的绘画传统，并且欲通过融汇和转换现代性，来表现当代生活。其中，尤以安东尼奥·洛佩斯·加西亚的绘画为代表，在西班牙乃至国际绘画领域享有极高声誉。

可见，几乎在相同时间段里，中国与西班牙画家不约而同地对现实主义绘画进行多元探索，并取得丰硕成果。因此，我们希望通过此次展览，搭建起中国、西班牙现实主义油画交流互鉴的平台。

记者：此次展览的主题是“宽阔的现实主义”，请问“宽阔”的内涵是指什么？

邬大勇：在绘画历史上，现实主义有狭义与广义之分。绘画中的现实主义内涵本身就在不断发展、外延。狭义的现实主义绘画或出自法国画家库尔贝的一次宣言，而我们所说的、更广泛意义上的现实主义绘画，一般是指以写实、具象的绘画手法来表现和反映现实生活。

事实上，20世纪60年代，法国学者罗杰·加洛蒂就在其著作《论无边的现实主义》中，极大地扩展了现实主义内涵，他将毕加索的绘画纳入了现实主义阵营。

所以我认为，“宽阔”就体现在今天的现实主义绘画以某种新的具象面貌焕发新的光彩。今天的现实主义画家认为，绘画的实质不在于记忆和重构，而在于观察——写实结合某种形而上和对现实的超越，重新观察周遭的生活。现实主义在今天实质是一种艺术态度，将绘画和时代紧密关联。

在展出作品中，我们能看到多种形式和语言，有写实的，也有浪漫的、诗意的、超现实的等。“宽阔的现实主义”这一名称，折射了现实主义绘画在中国和西班牙的当代探索与发展。

记者：从展品看，中国、西班牙当代现实主义油画有哪些相同与不同？

邬大勇：中国和西班牙当代现实主义绘画，都与委拉斯凯兹以

来的传统绘画相关，因而在油画技艺术本体语言上呈现一种脉络关系，明显有一种对绘画传统的延续和传承。

这种基于绘画史的延续感，在中国画家作品里能明显感受到。因为从20世纪初到今天，现实主义绘画一直是中国绘画实践和研究创作的主流。在融民族和现当代理念后，中国绘画作品的面貌更加丰富多元，具有诗意的现代性。

而20世纪初，西班牙绘画曾受到现代主义绘画的强烈影响，出现了毕加索、塔皮埃斯这样承前启后的现代绘画大师，所以在很长一段时间中，现实主义绘画不是西班牙绘画主流，在学院传承中可能曾有中断。但随着安东尼奥·洛佩斯·加西亚在国际画坛地位和影响力日益提升，带动了今天西班牙现实主义油画的创作。我们在展品中能看到其中一些特征，比如对写实观念的认识更多地以图像和影像媒介呈现方式展开，也能明显感受到安东尼奥·洛佩斯·加西亚绘画对今天西班牙现实主义绘画的影响。

记者：你认为此次展览有哪些影响和意义？

邬大勇：在当今世界现代艺术快速变化的情境下，中国美术学院举办此次展览，希望能够引起人们重新思考现实主义绘画的价值与愿景。

在马德里的展出，能够让中国绘画出现在更多欧洲观众视野里，让他们感受到当下中国现实主义油画的面貌。而现实主义绘画最大的特征之一，就是画面上具有可辨识的人物与叙事。由此，我们也希望通过油画艺术，把可信、可爱、可敬的中国形象和生动的中国故事展现给国际观众，并以此促进中外文化交流。

西风烈之二(布面丙烯) 闻立鹏

光明(板面油画) 埃德加·诺埃·门多萨(西班牙)

走进「共美雄安」艺术现场

张广军

在河北美术教育方阵中，河北工艺美术职业学院是先行者，是河北最早设立的美术专业学校。60年来，学院见证了中国工艺美术事业的蓬勃发展。

4月1日，“共美雄安”——河北工艺美术职业学院建院60周年成果展雄安卷，在河北雄安长信美术馆开幕，共展出师生优秀作品164件/套。这是学院60周年系列活动的首展，不仅全面回顾了学院60年的光辉历程，也是学院服务国家重大战略、“为雄安设计”成果的一次展示。

艺术积淀与延展

此次展览分为两部分，一部分是时尚工艺系、环境艺术设计系、视觉传达设计系、数字艺术设计系的师生作品，主要呈现学校产教融合、校城融合、科教融汇方面新的教学模式；另一部分则是美术系的专题展区，参展作品不仅包括多种题材的绘画作品，也有运用不同材质和手法创作的雕塑作品。这些作品体现了创作者对传统文化的理解、对现代生活的洞察和对未来世界的想象。

现场展示了许多运用数字创意、AI画图、虚拟仿真等技术的校企合作优秀案例。这些案例在“作品+产品+商品”的成果转化中凸显与企业的精准对接，搭建起学院、企业、市场协同育人的平台，形成“艺术工坊+车间”“设计作品+产品”的育人模式。在美术专题展区中，绘画作品立足生活，通过构图、线条、色彩等展现中国精神。其中，雕塑专业以60年的办学历史，在传承与创新方面成果尤为突出。展出雕塑作品在表现形式美感的同时，也体现了与环境的和谐呼应，让观众身临其境地感受空间与物的边界。

本次成果展是对学院前辈们辛勤付出的致敬，更是对新一代艺术教育工作者的激励。每一件展品、每一个设计都以独特的艺术语言，讲述工艺美术的魅力与价值，映照出学院60年走过的足迹。

与“未来之城”对话

“为雄安设计”参展作品 主办方供图

进入新时代，河北工艺美术职业学院紧扣时代脉搏，服务地方经济社会发展，增设新专业，融合新科技，打通产学研渠道，广开学术交流，培养高素质技术技能人才，以适应时代对能工巧匠、大国工匠的需求。

本次展览也是学院提出“为雄安设计”、服务地方经济社会发展目标后，推出的第二届“共美雄安”师生作品成果展。

学院以大师工坊建设模式为引领，鼓励师生把艺术创作风格和设计风格融入雄安新区这座“未来之城”，并逐步搭建起助力雄安文化创意产业发展的平台。

这次“共美雄安”60周年校庆成果展，是艺术与科技、传承与创新的碰撞。“为雄安设计”是学院高质量发展的新引擎，引领着设计、教学向新的方向迈进。

(作者系河北工艺美术职业学院院长)

“非彼非此”艺术展聚焦文化交融

本报电(文纳)近日，“非彼非此”——吴炳个展”于江苏依索帕画廊开幕，展出艺术家吴炳的作品共计40余件，作品类型以纸上水彩加综合材料系列为主，同时展出部分装置和油画。

吴炳先后毕业于安徽工程大学艺术学院和中央美术学院壁画系，2010-2022年间旅居伦敦、纽约，研习视觉艺术，曾参加国内外联展包括英国、美国、意大利、法国及日本等20余个，现创作生活于北京。

本次展览以“非彼非此”为主题，展出吴炳2016年以来的纸上水彩拼贴系列，穿插了部分装置和油画，系列作品里有她眼里的众生相，有生活里的时空交错，有独立思考时的思维迷宫等。艺术家运用平行的不对称性和视觉的抽象性，将绘画和拼贴作结合，表达了在东西方迁徙过程中的探寻、穿梭于“此岸”与“彼岸”间的平衡、对文化交融等现实问题的关注以及通过艺术构建精神世界的渴望。

展览将持续至4月20日。

中国西班牙现实主义油画名家名作齐聚

同绘油画艺术万千景象

本报记者 赖睿