

96岁全山石先生用一场展，补上西方美术史的重要一课

■本报记者 厉亦平 实习生 江宜笑

现实主义绘画源头在何处？听全山石先生揭秘艺术史的“冷知识”

许江在“欧洲十九世纪现实主义绘画研究展”上分享心得

3月20日，全山石艺术中心西方美术馆中央大厅嘉宾云集、艺韵悠长，备受业界与公众期待的“欧洲十九世纪现实主义绘画研究展——从康斯泰勃尔、库尔贝、巴比松画派到布丹”开幕酒会圆满举行，一场跨越百年时空、凝聚经典力量的西方艺术盛宴，正式在杭城启幕。

“我们学习西方艺术，不是照搬巴比松画派的形式，不是复刻库尔贝的技法，而是吸收油画的本体语言与创作精髓，结合中国本土的生活实景、文化底蕴与个人真实感悟，创造属于我们自己的写实艺术。这正是我们举办这场展览的核心初衷。”全山石先生如是说。

此次展览像是一堂兼具学术深度与观赏价值的19世纪欧洲现实主义绘画专题研究课，为国内艺术界与大众打开了重新认知这段艺术史的全新窗口。

展览以清晰的学术脉络，重点呈现了巴比松画派的艺术成就与历史局限，尤其聚焦巴比松画派第二代、第三代画家的创作实践与风格流变。展品不仅囊括英国、法国两大现实主义绘画重镇的经典之作，更汇聚德国、荷兰、丹麦、比利时、瑞士、俄罗斯等欧洲多国艺术家的风景精品，构建起一幅全景式的19世纪欧洲现实主义风景画卷。这些来自欧洲北方的画家，在坚守油画本体语言的基础上，完成了极具地域特色的本土化表达，其笔触质感、色彩调性与创作视角，与意大利、法国等南方画家形成鲜明而有趣的对比，成为本次展览最具看点的学术亮点。

许江：

在现实主义长河中打捞被忽略的“真实”

“每次来到全山石艺术中心，我都心生感触。我仿佛回到了油画里的故乡，内心既有朝圣般的神秘感，又满是家园般的温情与亲切。”中国文联副主席、浙江省文联主席许江在开幕现场动情说道。他认为九十六岁高龄的全山石先生，穷尽毕生心力走遍全球，搜集整理这批珍贵的现实主义绘画原作，将一段被忽略、被简化的西方艺术历史，完整、真切地带回中国、带到大众面前，这份坚守与赤诚令人无比感动。

许江指出，现实主义从来都是常谈常新的艺术课题，全山石先生全程观展导读，以深厚的学术功底梳理出现实主义风景绘画的清晰发展脉络：英国风景画率先引领19世纪欧洲艺术风潮，直接催生巴比松画派的诞生，继而承启印象派与现代主义艺术运动，这条长期被美术史淡化的关键脉络，经由本次展览得以清晰还原与呈现。

在大众认知中，现实主义只是西方艺术史上的一个流派概念；但对于中国油画学习者而言，它是一套具体、扎实、不可或缺的艺术体系。文艺界谈及现实主义，总会联想到司汤达、巴尔扎克、福楼拜等文学巨匠；而中国美术界的创作者更深知，从法国古典主义、德拉克洛瓦浪漫主义，到库尔贝领衔的现实主义，是一脉相承、层层递进的绘画脉络，更是中国油画入门与精进的核心基本功。

观展之后，许江分享了三点深刻体悟。第一，艺术家要扎根土地、沉浸式创作。巴比松画派大师们常年驻守枫丹白露，把生命与风景融为一体，而非流于表面的表演式写生。反观丽水巴比松的式微，正是缺少一辈子磨一剑的坚守，急于求成、难成大器。第二，现实主义绘画不仅描摹自然，更拓宽了人类的审美视野，从局部光影到天地通明，细腻捕捉色彩与光线，正是现实主义的核心魅力。第三，现实主义的精髓是执着捕捉真实，马克思恩格斯提出的“典型环境中的典型人物”，至今仍是重大题材创作的箴言，这份对真实的坚守，是一代代画家积淀的艺术瑰宝。

(法)欧仁·布丹(1824—1898年) 图克湖畔 40.5×55cm 布面油画 1883年

全山石：

重新梳理美术史是为了中国油画的创新

九十余载艺术生涯沉淀、深耕油画事业一生的全山石先生，为这场融合馆藏精品与海外借展的学术盛宴，解码出深层的艺术价值与时代意义，打破了大众对现实主义绘画的刻板认知，传递出跨越百年依旧鲜活的艺术启示。

全山石在接受《美术报》采访时表示，很多人误以为现实主义风景画的高峰仅在法国，这是极大的认知误区。欧洲现实主义风景画的真正源头，诞生于19世纪初的英国，时间上远早于法国等欧洲大陆国家。此后法国、德国、丹麦等国的风景画家，均深受英国风景画的艺术滋养，继而又承接巴比松画派的创作理念，形成了一条清晰连贯、层层递进的艺术发展脉络，这一脉络亟待被重新梳理与正视。

大众常将现实主义贴上“法国专属”的标签，本质是美术史认知的偏差：英国现实主义绘画的萌芽，比法国整整早了半个世纪。18世纪末的英国画家，率先挣脱古典主义沙龙艺术的僵化束缚，走出封闭画室直面自然写生，坚定主张“艺术要描绘眼睛所见的真实”，开启了现实主义风景绘画的先河。直至1824年，康斯泰勃尔的大型画展登陆巴黎，彻底点燃了法国年轻画家的创作热情，直接推动巴比松画派的崛起。可以说，英国是欧洲现实主义绘画的启蒙者，法国则是将其发扬光大、推向巅峰的集大成者，这一关键历史脉络，亟须国内艺术界重新认知与研究。

柯罗、米勒、卢梭等“巴比松七星”风格迥异、各有建树，将风景画从古典绘画的附属地位推向独立艺术门类，题材涵盖自然风景与市井生活，充满质朴动人的烟火气。相比之下，巴比松画派的第二代、第三代继承者，更多将注意力集中在技法的传承与延续上，在精神内核的开拓与生活现场的捕捉方面，与前辈相比有所弱化。这一现象与意大利文艺复兴“三杰”之后模仿者的困境有相似之处，也为当下中国艺术创作者提供了值得思考的课题：艺术的生命在于创新与突破，而非单纯的技法复制与风格照搬。

本次展览的另一大学术贡献，便是让长期被美术史低估的欧仁·布丹(Eugene Boudin)重新回到核心研

究视野。他是最早在户外作画的法国19世纪风景画家，是印象派的先驱。莫奈曾说：“如果我最终成为了一名画家，那应该是布丹的功劳。”柯罗则称他为“天空之王”。全山石先生认为，这一课题极具深挖价值：巴比松画派的后继画家，不仅将户外写生推向全新的艺术高度，更直接启发了印象主义的诞生，这批画家的艺术价值被严重低估，他们对光影、色彩、写实方式的探索，为印象派的诞生埋下了关键伏笔，其艺术贡献不可磨灭。

“我们在学习西方绘画时，应该要清醒——继承的目的是为了创新，没有继承就没有创新。油画语言在不同国家，表现的精神和手法是不一样的，也就是我经常讲的‘油画需要本土化’”。全老师着重点明了油画家今后学习的方向，“从生活中汲取感受、获取灵感；直面真实，坚持对景写生，创造属于我们自己的油画表现手法。”

郑胜天：

九旬恩师，一生榜样

国际艺术策展人、中国美术学院教授郑胜天在开幕致辞中深情回忆，自己研习油画数十载，每次踏入全山石艺术中心，都能欣赏到高水准、高品位的精彩展览，其中既有全山石先生的个人精品力作，也有极具学术价值的西方经典展，每一次都让他满心欢喜、倍感振奋。

他坦言，或许现场很多年轻朋友并不知晓，自己是全山石先生的学生。20岁在中国美术学院就读的最后一年，全山石老师与肖峰老师刚从苏联留学归来，自己有幸在毕业创作的关键阶段，聆听两位先生的谆谆教诲与专业指导。从那时起，全先生便不仅是课堂上的授业恩师，更是自己毕生追随、敬仰的艺术榜样。多年来，自己与同窗们努力追赶先生的脚步，却始终难以企及。

如今，全老师已是96岁高龄，依旧不辞辛劳奔走四方，策划推出如此重磅、极具历史意义与学术价值的展览，这份对艺术的赤诚热爱、对事业的执着坚守，值得每一位艺术从业者用心学习、躬身践行。

据了解，本次研究展的展期为三个月。后续，艺术中心还将举办专题学术研讨会，邀请国内知名美术理论家、油画创作者齐聚一堂，探讨这份珍贵艺术遗产中值得中国艺术界吸收与借鉴的精髓，真正读懂19世纪欧洲现实主义绘画跨越百年的艺术魅力与时代价值。