2021 年，“返乡—杨参军绘画艺术展”，马鞍山　艺谷美术馆

艺谷美术馆开馆暨
杨参军绘画艺术展
RETURNING HOMETOWN
YIGU ART MUSEUM OPENING
YANG CANJUN'S PAINTING EXHIBITION
学术主持 CURATORS /
何红舟 HE HONGZHOU
策展人 CURATORS /
渠晨明 QU CHENMING
王乐其 WANG LEQI
展览执行 EXECUTIVE CURATOR
史妍焱 SHI YANYAN
孙东馗 SUNDONGKUI
王伟庆 WANG WEIQING

启幕 OPENING /
2022/06/19 10:00
展览地址 ADDRESS /
马鞍山雨山区江东大道中段 71 号
NO.71,Middle Jiangdong Street,
Yushan district,Ma'anshan,Anhui,China

主办单位 ORGANIZERS
中国美术学院
China Academy of Art
马鞍山市委宣传部
Publicity Department of
Ma'anshan municipal Party committee
中国油画学会
Chinese Oil Painting Society
安徽省美术家协会
Anhui Artists Association
浙江省美术家协会
Zhejiang Artists Association

承办单位　EXECUTIVE-ORGANIZER
马鞍山艺谷美术馆
Ma'anshan Yigu Art Museum

协办单位　CO-ORGANIZERS
马鞍山市文化和旅游局
Ma'anshan culture and Tourism Bureau

马鞍山市雨山区人民政府
Yushan District People's Government of Ma'anshan City
马鞍山市文学艺术界联合会
Ma'anshan Federation of literary and artistic circles
上海亓田元艺术中心
Shanghai Qitianyuan Art Center

返乡 / 前　言

生命始于故乡。濉河边的大堤上，翩翩少年燃起艺术的火苗。离开萧瑟的莽原，千里南下，他一路追寻着绘画之梦。自此，人在旅途。新奇，希望，挣扎，失落，寻觅……生命的躁动如是。

如一只候鸟，杨参军游走于故乡与异乡之间，一走数十年。也许他早已辨别不清：何为故乡？何为异乡？追寻艺术的路径，即为返乡的道途；精神安放之所，即为家园。在此意义上，从离开故乡的那一刻起，杨参军一直行走在返乡的路上，幽幽明明，从未停歇。盛夏，杨参军再一次返乡。这一次，他带回逾半个世纪对艺术的思考与践行，献给魂牵梦绕的故乡。在这里，每一幅画就是一个路标，是杨参军寻觅精神家园的履痕，是对生命沉着且欢快的无尽礼赞，是一位艺者在时代洪流中的独特绽放。

《返乡——艺谷美术馆开馆暨杨参军绘画艺术展》是艺谷美术馆的开馆展，也是杨参军从艺以来唯一的一次主题画展。杨参军曾在中国美术馆、中国油画院、江苏美术馆、苏州美术馆、光达美术馆等场馆举办过多次个人画展。艺谷美术馆举办的此次展览是迄今为止杨参军规模最大的一次个展，也是杨参军艺术之路最为全面的回顾。

艺谷美术馆 2022/06/16

贺参军《返乡》画展

滂沱大笔写千山，
粲熳亮色塑万象。
一蓑风雨往天涯，
最是噎心在返乡。

许　江　2022.6.16

在空旷的田野间，
我独自游荡，
晚霞的热风中，
我思讨着过往的家乡。

扑到你的怀中，
就能享受天伦之乐，
儿时嬉戏，

鸡鸣狗叫。

在远方的天际，
有阵阵的炊烟，
我仰慕你憨厚的容颜，
顺服那极乐的时光。

夜幕降临，
我看到母亲的微笑，
滚滚红尘中，
是谁在不断召唤我回家？

返乡
饮着黑暗，
我渴望回到那少有烦恼的立夏
和树枝上披着的艳红的亮光。

杨参军 2021

众家评论杨参军

那大地的丰凋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，一如“游鹍独运，凌摩绛霄”。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。那隽远大地的风景缩影，只若中国人的风情写照。往返于乡土的参军，可是逡巡于生命之途的真率信使？

—— 许　江

参军，他不停歇地到处写生，在具象与抽象，可见与不可见，隐与显之间求索。现实并非真实，观看之道，在实存与虚无之间。荆浩笔法记开头便说“夫画者，真也”，真实始终是参军绘画追寻的许诺地。

—— 司徒立

艺理相通，知行相谐，在纷繁的文化情势面前，特别需要新型的艺术家注重全面学养，用宽阔的文化识度审视世界与自我，从而使具体的油画实践有思想、文脉与学理的支撑。杨参军在油画上之所以能自成一家并足有厚度，就在于他长期沉浸在思与行的努力之中。熟悉他的同仁都知道，他是一位极为勤奋的画家，每每闻鸡动笔，日课不懈。他也是不多见的善于言说和写作的画家，能把自己的思考梳理清楚并层次分明地表述出来。我曾读过他写自己艺术道路的长文，那是可以让理论家读到画家感受世界的方法，也可以让画家读到哲理价值的字，读来让人深有解渴之感。

—— 范迪安

对杨参军老师来说，现象学之于“具表”最关键的作用，是深化了“写生”的意蕴。与传统学院派画家的对景写生不同，“具表”试图在画家和世界之间保持一种“非对象化”的关系；试图超越“主客”之间的对峙，进入到一种循环往复的视觉发现和对话之中。在“具表”的意识里，不存在孤立的、外在的“对象”，不存在客观的风景或景观，只有与观察者共在的

自然、彼此应答纠缠着的世界，那是存在的“秘密花园”。

—— 高世名

从师承关系上看，杨参军的艺术与全山石、蔡亮、司徒立三位先生有关。全山石先生以其雄浑大气的油画风格和知识分子的现实担当不仅深刻影响了杨参军的艺术创作，也广泛影响了中国美术学院的油画教学，乃至中国油画艺术事业的当代发展。作为中国历史画家蔡亮先生的研究生，杨参军的艺术观和历史观的确立受到蔡亮先生的直接影响，使得杨参军在研究生期间就创作了大型历史画《历史的残页——戊戌六君子祭》（1989 年）和《历史的残页——南京三十万被难同胞祭》（1990 年）。其作品以“纪念碑“式”的构图体现出一位艺术家的爱国之情和民族担当。绘画作为理解和表现世界的方式，杨参军在这些作品中不仅探索“图像时代”历史画的价值和意义，也追问我们应该如何认识历史。司徒立先生提出“无先验的观看”、“抹去重来”、“未完成性”的具象表现绘画方法论，以重建油画的东方形态来挽救 20 世纪以来出现的绘画艺术世界性的历史危机。杨参军从司徒立先生那里意识到重新面对自然、观察自然、描绘自然的重要意义。毋庸置疑，求真是人类探索客观世界的根本态度。波德莱尔曾讲：“对我们来说，自然主义画家和自然主义诗人一样，他们唯一的鉴赏标准是‘真’”。杨参军正是“不离开感觉寻找真实”，寻找真实，进而以具象表现绘画探寻自然世界的内在真实。

—— 杨飞云

杨参军老师认为“游戏”状态是艺术表现的境界。游者、戏也，游必逍遥，而“物我两忘”才能成就逍遥游，“物我两忘”才能“应物味象”。我想，从杨老师的画中痛快淋漓的表现可以感受到他人生与艺术的通达。…… 中国改革开放初期，绘画艺术教育如何应对当艺术的各种流派、各种思潮的冲击，如何应对当代艺术存在的危机？中国美术学院油画系以具象表现绘画为旗帜，认真思考中国油画自主发展的国美之路。具象表现绘画的实践重塑了油画系的教学思路：坚持以写生的方式为基本的教学模式，坚守以建院之初所倡导“兼容并蓄、创造时代艺术”的为发展脉络，坚持以西方优秀艺术传统和中国艺术精神为教学研究的两个方面，积极开展油画教学方法论的研究。杨参军老师就是当年具象表现绘画重要的教学实施者与研创的实践者。

—— 何红舟

整或重新开始，不一定是推倒重来。我们那个年代成长的人，因为急着趋赶世界艺术的步伐，急着展示与众不同的想法，要么是否定了自己内心的真实，要么是被一系列“变法”的招式弄乱了自己的脚步。参军的聪明在于他抹去了实际上是不属于自己的题材和章法，而在重塑自己的同时很好地保存了自己的“私房钱”，在他认准的画家那里借来他要的东西，静悄悄地重新开张。他期待着自己如同贾柯梅蒂再次“复制”塞尚那样：“在自然面前实现自己的感觉”——一个清纯的、不被观念牵制的、不是图像化的感觉。这样的理想使他不再纠缠于题材的独特，不再在意于样式的翻新，眼前的事物足够他忙的了。

—— 孙景刚

他的画是有着诱人之处的。我们的眼睛常常会因为难以抵挡魔力诱惑而抱怨。不经意地受他的画面鲜明色块和抽象节奏的牵引，我们会突然看到生气盎然，真实可信的物体，但想留住视线仔细欣赏一番时，却又无法聚焦，它那雾里看花般地被化开后又重新滑到抽象节秦上——这种互动的反复循环不恰好是正常视线中被吸引、延伸与再持续的反映么？他用画面干扰

了我们的视线，他知道，视觉的真实在于错觉。他让我们站在抽象与具象之间的悬而未决中，任凭其使用障限法诱导我们进人他的磁场。

—— 焦小健

从杨参军……的画作之中，无一不有画家身体的“寓于”、“交感”“互动”。不论是那创作历史画的设身，还是创作风景画的投身；不论是创作静物画的置身，还是创作人物画的侧身；还有描绘故土风物的反身，描绘居家物事的探身.....画面都折射出画家的仪姿身影。我们甚至还在画家的笔势、笔意、笔性中，从画家运笔的动态中看到画家“眼、手、身、法、步”的一体化运作。在我看来，杨参军的画从中国画里吸取了不少东西，如运笔的书写性、光色的气韵性、构成的开合性，以及皴擦、叠加、返虚入浑、积健为雄的美学意趣，尤其是中国画写生时可观、可居、可游的身体置入。

—— 王文杰

参军通过自己的作品表现出对事物的多向切入的能力。我之所以说“题材”在他那里已不重要，既指他关注的不再是“题材”本身，也意在表明他对无论什么“题材”都已具有了自己的表达方式。当他以新的眼光重新回到事物、面对世界的时候，以往曾经困扰中国艺术家的一切问题对他再不是障碍，他在“与物同游”的时候，也在一个新的基点上贯通起传统与现代、本土与世界、历史与现实、个人与艺术。

—— 高天民

“这是我所看到的吗?”这一问题常困扰着杨参军，以致让他常常面对画布不知从何下笔，因为他仍是要从零再开始的。“画画是抽出你眼见为实的东西，就好像从树上摘下一只果子。”（亚希加语）那么，什么是你眼见之“实”呢？此时，绘画终于被赋予了一种如同学者追求真理一般的生命意义。对杨参军而言绘画也许才刚刚开始!

—— 潘嘉来

杨参军一直以写生为作画方式，直面事物，直接描绘。反反复复。遵四时以叹逝，瞻万物而思纷，悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春。心懔懔以怀霜，志眇眇而临云。（陆机《文赋》）……杨参军历经老美院画室、皇城花苑画室、南星桥仓库画室、富阳画室，期间还有故乡的菜场与一望无际的田野；静物、风景、人物；铅笔、木炭、水墨、色粉、丙烯、油画；反反复复，交叉叠合，互相牵引，重叠推进，大量的写生作品形成大地之上一片感性的场域。

—— 蒋　梁