

大韵堂当代艺术名家系列 | CONTEMPORARY FAMOUS ARTISTS' SERIES OF RHYTHM

CAO JING

ANNUAL

COLLECTION

2 0 1 4

曹 境

2014 年度文献集

主 编 蔡万霖
Editor William Cai

山东画报出版社

CAO JING
ANNUAL
COLLECTION
2 0 1 4

曹 境
2014 年度文献集

主 编 蔡万霖
Editor William Cai

图书在版编目(CIP)数据

大韵堂当代艺术名家系列：曹境 2014 年度文献集 / 蔡万霖主编.

—— 济南：山东画报出版社，2015.5

ISBN 978-7-5474-1513-9

I. ①曹… II. ①蔡… III. ①中国画—作品集—中国—
现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 075635 号

出 品	北京华房德晟文化投资管理有限公司
策 划	北京大韵堂文化传播有限公司
主 编	蔡万霖
执行主编	苏 荷
责任编辑	秦 超
编辑统筹	田 甜
文字编辑	高祥恒 李政泽
设 计	孟 茜

大韵堂当代艺术名家系列·曹境 2014 年度文献集

出版发行	山东出版传媒股份有限公司 山东画报出版社
社 址	济南市经九路胜利大街 39 号
邮 编	250001
总 编 室	0531-82098470
市 场 部	0531-82098479 82098476 (传真)
印 刷	北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/16 开
印 张	4.5
印 数	800
版 次	2015 年 5 月第 1 版
印 次	2015 年 5 月第 1 次印刷
定 价	208.00 元

如有印装质量问题，请与出版社资料室联系调换。

版权所有，侵权必究

建议图书分类：艺术

大韵堂微信

大韵堂官网

曹境

原名曹静，字修境。

中国美术家协会会员。

中国工笔画学会会员。

毕业于中央美术学院，获硕士学位，

师从苏百钧教授。

中央美术学院中国重彩画高研班教学班主任。

中央美术学院中国工笔画进修班教师。

湖南省工笔画学会副会长。

西藏林芝画院特聘画家。

艺术家简介

001~004

序

005~008

真诚为艺——谈我的学生曹境

009~012

自画自说

013~020

创作手记

021~058

作品

059~060

艺术活动

061~062

艺术年表

063~064

造化与心象的旨归——赏曹境之作有感

序·艺术家的选择

文 / 蔡万霖

你是一个艺术家，你的生活应该很快乐。

艺术家是感性的，是一个在精神世界里与灵魂吵架的人。

我们可以想象，如果你可以自由自在地支配自己的时间，能做自己想做的事情，说自己心里想说的话（不管用怎样的方式），事不关己完全可以高高挂起，时间在这变得没有紧迫感，完全活在自我感性的世界里。这是一种境界，是艺术家。

以上是大部分人对艺术家的想象，尤其是对成名艺术家的想象。

实际上，现在大多艺术家的生活和经历可以告诉你，他们的现状是怎样的。

我曾和一位小有点名气的艺术家朋友聊天，自然聊到画和市场，兴之所至他颇有感慨：“要说画画应该是一种快乐的事情，在写生、创作上再苦也是苦中有乐，让我真正感到累的是画画之外的事情。要在艺术圈和市场上保持活跃，就要不断地参加各种活动，为了建立人气圈除了自己的活动之外还要应酬很多其他无关活动，忙于奔波带来身心疲惫，还要不断为自己谋划投入杂志等媒体宣传推广，自己辛苦编辑画册，投入大量的人力物力，费用也很高。为了支付这些费用必须不断地零星出售自己的作品，到头来却造成自己想举办个人学术性展览时连作品都没有了。”虽然听到这些埋怨，但他还算是挣到点辛苦钱，但大部分还是砸到了市场推广上。

目前国内，艺术家自产自销是很普遍的事情，因为多了也就显得理

所当然了。现在经济发展很繁荣，人们潜意识里形成以钱的多少来衡量身份高低、事物好坏的标准，这么一种单一的价值趋向，直接带来大众对文化修养的消解，这种对文化修养的消解其实也蔓延到艺术家的精神层面。见到很多做画廊的朋友他们总是抱怨艺术家很难打交道，理由是帮他们把市场做好艺术家就会绕开画廊直接对客户销售作品。当然，也有不少画家朋友抱怨与画廊在作品价格上达不成共识，索性自我推销。不管哪一方的对与错，其实问题的焦点很明确，皆为一“钱”字了得。所以，当代艺术市场对追求眼前利益大过长远看待艺术价值培养，这其中包括艺术制造者和经营者。从我个人而言，真希望一个好的艺术家，把追求快钱的欲望稍微放下一点，可能快乐和好作品会更多一些。

艺术家自己销售作品的现象在国外却是极少见到的，尤其是在欧洲。2014年3月份我在巴黎，应约去拜访我的一位法国艺术家朋友，使我感到意外的是，他的工作室真是小！室内一个不大的书柜，一张桌子，一片四五平方米可供画画的地方，如果再站四五个人就会感到很拥挤了。因为之前我只在他来北京中央美院讲学时在北京接待他，也可能是我看惯了中国画家的大工作室，所以，如此狭小的工作室一下子感到与他的身份在我的印象里实在难以匹配。还好，我们俩通过翻译聊得很高兴，我的到访他格外的兴奋，又仔细地欣赏了他画室里的几幅画（他的画我一直都很喜欢），最后我很高兴地说我要收藏他其中的两幅。但更出我意料之外的是他对我连声说，NO NO，然后很认真地告诉我，买他的画需要找他的代理画廊谈，并且拿出代理商给

他出的画册给我看。最后我询问他的作品价格时，他告诉我这也要给他的代理人谈。

通过以上文字可以看到，同等的职业，不一定有一样的快乐指数，但得到快乐的方式是可以自己选择的。以上我的两位朋友，前者被工作之外的繁杂琐事搞得心烦意乱，在这种氛围里谈高雅的艺术创作，谈给人带来快乐的精神产品——艺术，还真有点不敢高兴，因为这种处境的困难毕竟不像当年梵高处境的困难，梵高虽然缺钱，但他的精神世界却是快乐自由的，甚至对艺术热爱到痴狂境地，也就像后者虽然没有很大的工作室，但从我与他相处中可以体会到他真的很满足很快乐，活得很干净。在此谈到的艺术家各自不同的境况，并无褒贬之分，只是以上经历给我的直接感受。通过这些可以想到，艺术家的理想应该是发心终生对艺术成就的追求，当然，成功之说并非是艺术家一人可以完成的，除了艺术家的作品之外，还要使这些作品在社会上不断传播和流转，并把它价值体现出来并得到广泛认可。但值得我们思考的是，如果你是一位艺术家，并有志成为优秀的艺术家，那么在当下你会选择怎样的生活方式去实现这一目标呢？！

也许是在短短三十年的迅速富裕，让人感觉一切都是暴发的那么突然，各种行业秩序还来不及完善，尤其是文化艺术行业，更没有欧洲那样延续完善几百年的行业秩序。近年来我不断与青年艺术家交流，一个艺术家的成就能否最终被社会认可，其实最根本的来自他作品的学术价值。在生活工作中保持轻松快乐的创作心态，不受市场利益导向影响，博览古今、沉静思考，在长期实践中找到独特的创作语汇和

表达形式，形成自己的思想体系和独特面貌尤为重要。当然，一个有艺术梦想的艺术家的，能够找到一个负责任的艺术机构进行合作，为自己创造良好宁静的创作氛围，持续稳定的学术、市场推广，无疑是睿智之举，但是，就我所了解在全国重要城市拥有多座自己的美术馆，建立线上线下强大的学术、市场推广体系，有自己的学术主张，能为艺术家系统性举办全国性学术巡展、个人学术展览的机构，仅从目前来看也只有大韵堂艺术机构。

艺术机构通过专业有序的学术建构与传播，使艺术家在这种良性的艺术生态链中，避免了现在大多艺术家即是艺术家又是社会活动家和自我推广者的尴尬处境，进而把大量的时间和精力，能够更加专心地投入到自己的艺术创作中，并在创作中始终保持一种相对宁静的良好氛围，有利于艺术家逐步实现自己的艺术梦想和价值体现。

大韵堂给合作艺术家编辑出版年度文献作品集，详细记录一个优秀艺术家的成长过程，旨在对艺术家的生活、创作跟踪梳理，更细致地了解艺术家的创作语境在各个时期的变化与不同。此项工作一是表明大韵堂艺术秉承学术的观点，二是凸显大韵堂服务于艺术家的专业、严谨的态度，也为广大的艺术爱好者和收藏家提供传承有序、真实可信的艺术家文献资料。

做一个怎样的艺术家，体验怎样的快乐生活，实现怎样的艺术梦想。其实就是一种选择。

2015年2月 于北京

真诚为艺——谈我的学生曹境

文 / 苏百钧

曹境是我在中央美术学院研究生教学的弟子之一。我和他是在15年前中国美术馆举办个人展览时结缘的。没想到，后来他竟成了我的研究生。

曹境来中央美术学院学习的三年里，按照中央美术学院的教学方针与安排，对临摹、写生、创作进行了全面系统的循环训练，期间用了整整一个学期的时间临摹、研究传统工笔花鸟画。对传统工笔花鸟画的构图、笔墨、造型设色及艺术技巧进行了全面、深入的学习。使他的画风、心境、见识、创作能力都有了巨大的改变。

2010年2月，曹境与同学们随我去云南写生，在大自然中领悟对自然、物象、气息的感受，选择写生对象，捕捉创作需要的素材。在写生中，把握对象的微妙变化，不断地对艺术作品进行分析与研究，学习怎样处理感性与理性的关系，以及自我感情的介入和意境与笔墨语言等的表达，并对多种材料进行了探索与尝试。四年寒窗后，在2012年“中央美术学院硕士、博士毕业作品展览”上，曹境显现出他与众不同的创作能力。

他的毕业创作组画：《生灵系列》给观众留下了深刻印象。可以说，以他这种年龄，能有这样充沛的热情和旺盛的精力，创作出如此多的具有个人鲜明特点，令观者感动的工笔花鸟画作品，实属难得，更表露了曹境对“生命”这一主题有独特的思考和见解。

从《生灵系列》这组画中，可以看到曹境的艺术思想及表现能力日趋成熟，同时也证明了他有着精湛的艺术修养、良好的艺术感觉、扎实的基本功和绘画能力与丰富的艺术想象力。他的这种强劲的创作势头令人充满期待。

曹境的组画《生灵系列》作品，描绘了千百年沉积于海底的生物形象，在日月轮换中，逐渐呈现为化石。他利用洒脱与豪情的艺术表现形式，运用精致与典雅的绘画技能表达《生灵系列》。该组画，既散发着自然的气息，又有着自然形象的生动与灵性，他不是单纯“物境”的唯美组合。而是将“化石”这一特定的情感符号作为作品中的表现线索，让花鸟形象超越自然形态而成为表达自己情感的依托。他将花鸟画的表现主题升华为对自然与生命的人文关怀。通过对自然形态的主观组合，超越了自然形态的本身形式，体现了人类精神对生命的向往与梦想。作品中，“化石”这一线索在联结画面各种形象的时候，为自然形象的现实表现，到主观“心境”的诉说，提供了“浪漫”与“非现实”的背景。而这种“浪漫”，使得作品在体现神秘、朦胧、空灵、宁静、悠远与苍茫的美感时，有了难得的“语境”。这种表现，使作品跨越了时空隧道，凸显了当代意识的表达。

以“化石”作为画面形象进行艺术表现，这在中国画中并不鲜见。但是，以“化石”作为一种情感符号，作为画面的表现线索来叙述花鸟生命的动人故事，将花鸟画的创作主题升华为对生命的关怀，这对于花鸟

画创作来说有很重要的意义。

曹境作品《生灵系列》中，“化石”的情感符号表现，不但在现实与非现实之间、主观与客观之间、人与物之间、鸟与物之间，还在花草、鱼虫、天地、石水之间自由地转换与连接。

除此之外，曹境的《生灵系列》作品的表现，既运用了宋画“格物”的“精微”体现，也包含了对岭南画派“写生”的勃勃生机理解。打破了传统技法上的单一渲染方式，作品中采用了拓印、冲撞，及山水画的“皴、擦”技法表现画面形象，并融入了西方绘画的元素，使其组画《生灵系列》的艺术形式更为完美。

近年来，曹境的画，神秘、浪漫，作品有着抽象的美感。画面背景大都着色深沉，这些深色背景是中国画“空白”的延伸。它既是天，也是地；既是水，也是气；既是无，也是有。这种“深沉”给人丰富的想象。使画面形象脱去“物理环境”而进入到“心理环境”。画面穿过超越时空的“光束”，使得抽象的背景变得更具有多维性和一种尔之表达的灵性与精神理想。

农民出身的曹境，有着丰富的农村生活经历，他又对生活不屈和对艺术执着与热爱。在不惑之年，他还能通过国家统考考入中央美术学院攻读艺术硕士，并以优异的成绩获得硕士学位，这实在不易。从社会底层走出，历经了不少的生活磨砺，使他对人生有着特殊的理解，这

也应该是他画《生灵系列》的重要原因之一。

毕业后，曹境还在延续《生灵系列》的创作，笔耕不断，相继创作了《生灵·声息》《生灵·相依》《生灵·羽觞》《生灵·羽魂》《生灵·寻觅》《生灵·嘶鸣》《生灵·初生》《生灵·凝思》等作品。这些作品都含有一个特定的情感符号——化石，以引发对生命的独特理解，对人与自然的思考，对生命的意义与过程的理性“思辨”。可见，他一直保持着对绘画艺术的执着追求与探索。我衷心期盼着曹境的画作日新月异，再攀艺术高峰！

文 / 曹境

我总是在创作苦苦寻找与探索既深入传统、把握传统艺术的内在精神，又能“笔墨当随时代”；既“打进去”，又“打出来”，力图在传统与当代之间找到一个点，顺着这个点建立一条贯穿古今的通道。这个“点”既是传统艺术的核心审美，又能释放当代的情思。通过这些年体会慢慢觉得这个“点”就是意境。

意境这一审美概念是中国艺术对世界艺术的独有的贡献。

意境是中国古代艺术家表达思想与情感的“境域”，尤其是中国文人画画家的精神家园。文人画之所以“逸笔草草”、“不求形似”，是因为文人画家们认为“意境”比“形似”更重要，也就不必斤斤计较“形似”了。

意境是画家脱去现实生活中的俗气，进入精神的理想世界的一个“境域”，它能承载画家的情感，表达画家的思想。营构意境一直是中国画画家的重要语言方式，同时，意境的时代拓展也将是中国画画家走向当代的一个切入点。所谓中国画的当代就是用中国画形式表现当代人中国人的思想、当代人的情感、当代人的生活。

现代社会的物质繁荣，已将我们包裹得越来越严实。我们与自然的关系，相对于古人与自然的关系，已经发生了很大的变化。物质的丰富让我们距离自然越来越远，同时对自然也变得越来越理智。因此，当

代中国画家在艺术创作思维中会有更多的理性与哲学思考。

回想过去一年的创作，我力图营造一种与众不同的意境，一个属于禽鸟的理想境地。但又是“托物言志”，表达一种对现实生活的观察和体悟，更是对生命的一种人文主义关照。

我喜欢表现自然中花鸟的自由生命状态的一面，并按主观意图构建画面，表现对现实生活的抽离性思考。语言上我青睐古典工笔画的宁静与典雅，但不用古典工笔花鸟画对自然景象的诗意性联想去组织画面，营构一个约定俗成的抒情性描写。而是在营构画面的时候首先预设一个能引发人们对生命思考的“场”，再借助画中的自然形象与主观意象形象的组织安排，使观者产生与人类社会生活意义的关联，并由画面花鸟关系引发对人类的生命及自身生活的联想与感受。目的在于使观者“暂时”抽离现实生活，而“静观”花鸟世界，并以此为参照来思考人生，最终跳出现实生活中的“小我”，进入理想精神世界的“大我”之中。

画面营构的是一个“非现实”的场景，却是引发观者情感共鸣的心灵“真实”境界。

我的有些画面有一种情节性的表现，但这种“情节性”并非是现实生活中的情节，而是将现实生活的某种生活经历与情感体验转化

成一种抽象的、隐喻的花鸟画图式，以表达现实中的生活感受。比如作品《隐约》所表现的内容，就如生活中见到一物，但它具有生命的灵性。你能与它沟通对话与交流，你仿佛能听到它的倾诉声音，画中的鸟就隐约听到了石头的声音，这是一种生命存在的天籁之音。作品《北方》、《聚》，有一种人处异乡的孤寂之感。鸟的群聚也暗喻着一种人群的存在关系，并流露出一种人在时空中的渺小与无奈。作品《立》则是通过一种鸟的姿态来脱离情节性描述，将图形作为真实形象出现在现实语境的画面中，马王堆帛画“太阳鸟”的远古时空图像与一群错落有致的现实时空中的鸥同时并列于画中有着特殊的意味。“立”其实也是一种生命存在的特征，生命的短暂与永恒以这以独有的方式呈现着。作品《伺机》、《击》则是用借代的方式，以鸟为生存的搏击来象征人为生存而作的奋斗。

因为创作主题表达的需要，去年尝试画了一些横幅的构图。横向开阔的构图更能体现天地相接的广阔境域感。就如电影的宽银幕，银幕上演绎着生命旅途中的多种经历。有时候《静观》世态；有时候又是《邂逅》的莫名其妙；倦飞了的鸟会在苍穹下《驿》站中休憩，然后再次飞向长空……

我就想我的工笔画就是先按情感的需要预设一个心理场景，然后将一枝一叶、一花一石安放在这个场景之中，它们既有形式上的巧妙组织