

C当代艺术家章晓明 Contemporary Artists

山东美术出版社
陈平 卢家华 主编 章晓明 编著

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术家. 章晓明/陈平, 卢家华主编 ; 章晓明

著. — 济南: 山东美术出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5330-4044-4

I. ①当… II. ①陈… ②卢… ③章… III. ①艺术—
作品综合集—中国—现代②油画—作品集—中国—现代
IV. ①J121②J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第218023号

策 划: 柯瑞华

责任编辑: 柯瑞华

装帧设计: 董 刚

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 889mm×1040mm 12开 13印张

版 本: 2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷

定 价: 90.00元

C当代艺术家
Contemporary Artists

章晓明

陈平 卢家华 主编

章晓明 编著

山东美术出版社

章晓明

中国美术学院教授、博士生导师、油画系副主任

中国油画学会理事

天山共色任东西

——略写章晓明其人其艺

晓明的居所离鼓楼不远。白日里，车水马龙，鼓楼仿佛一段通衢。入夜灯起，照在连绵蜿蜒于河道、车道、建筑曲廊之上，朦胧宛若联珠。他家露台，正可俯望远处的凤凰山岭，南宋皇宫的周遭尽收眼底。中河虽非大流，但石拱桥上总有一种古风播扬，盈溢于夏日秋月之中。旧日往昔的浮华，如烟雨过桥。晓明饱览风景，每日周折于鼓楼内外。

晓明是那种特别靠得牢的人。工作交给他，只要他力所能及，无不竭心鼎力，认真搞定。这种劳模式的品格，之于他做人的基本道理。但他有本事从容面对，有条不紊，生活的节奏不慌不乱。认真而从容恰是晓明画内画外的品质。

1989年，晓明创作大型油画《七里铺》，入选第一届中国油画展并获奖。此时，晓明刚从美院毕业不久，这作品不仅是晓明早期代表之作，也是那个时期中国油画颇受关注的作品。它代表着改革开放后，中国油画经历一系列变革的淘洗，返身向着源头来思考和突破的倾向。作品以浓郁的古典油画的手法，表现北中国的高原生活。人物列成一堵墙，带着乔托在帕多瓦教堂所绘壁画的构图风格；油画语言深受乌切罗的浓重质感的影响；人物的表情迥然不同于一般情节性绘画的即时感，被赋予某种宗教般的淡远意味。所有这些看似泊来的语风，都被奇妙地撮合一块，编织而成北中国的朴厚风情。这种久违的素朴之风，带着那个时代的鲜活气息，呈现出锐意变革的端倪。这幅作品也因此被视为以西方古典绘画语言来表现东方情愫和当代生活变革的成功的转型之作。

此后，晓明去法国留学，巴黎的学习生涯使他眼界开阔。经典名作，新风前锐，仿佛塞纳河上的彩虹。晓明看在眼里，心中却揣着某种以身“体”之的度衡。晓明不属于那种见风就是雨的画家，甚至还保留着某种传统的画家情愫，珍爱自然，珍爱写生，珍爱双眼亲见着的事物。对于观念性的问题，晓明总感隔膜，对笔下的流溢却格外地珍视。正由于这份珍视，让晓明天性中的聪慧维系在一双手眼上，把巴黎画派数百年的精华化为某种亮丽而不失温厚、淳朴而不脱韵致的识力，油画语质之魅在此种识力的研磨中成了可以实见的上手功夫。正当此手眼磨炼之时，晓明结识华裔画家司徒立先生。司徒先生身为巴黎具象表现绘画的重要成员，将多年体会与众多同道分享，并从绘画哲学和方法论的层面上，为他们在艺都迷茫中给予指点和鼓励。两年后，晓明回到中国美院，积极支持油画系诚聘司徒回国传授绘画方法论，并成为由此而形成的具象表现绘画的干将，主持着这一方向的教学改革。无论在巴黎抑或西子湖畔，晓明都既不亢进，也不慌乱，坚守亲见的事物，珍重上手的功夫，缜密而稳健地走在具表绘画的前线，一若他往返周折于鼓楼内外的淡定步履。

“稳”在当代艺术前卫性、实验性的描述中，往往倾向于一种保守的蕴义。但这种描述的缺失在于鼓动先锋激情之时忽略了学识内涵的跬积。庄子《逍遥游》连绵不绝地开启了一个自由之境：“……水击三千里，抟扶摇而上者九万里。”同时，又直指这扶摇所依凭的力量：“水之积也不厚，则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上，则芥为之舟。置杯焉则胶，水浅而舟大也。风之积也不厚，则其负大翼也无力。故九万里则风斯在下矣，而后乃今培风；背负青天而莫之夭阏者，而后乃今将图南。”水、风的深广要达到自身扶摇而无碍之时，才能获得自由之境。晓明的稳，指的不仅是其天生个性的沉稳，更是在这种跬积中所表现出的持重，是通过践行的坚守达到厚积缜现的沉稳与识度。这正是《二十四诗品》中“缜密”的境界。“要路愈远，幽行为迟。”晓明的稳只若从艺者赋予自身使命的高远者。此般使命愈远，幽邃的景行愈为持重迟缓，同时所到达的境界易臻。晓明的素描几乎是他艺术远行的日课。这素描写他的案几，写他的窗外，只写他亲在亲见的东西。这东西密密层层，既繁又稠，却总在稠密中隐隐地识着某种慎显的结构，将他温厚的个性迹化其中，垒砌成一尊可见可触的景物之墙。

缜密者往往因过于稠结隐密而自伤。如何缜密而无碍，必要跬积既久、托负深广而又

无自重之心、自大之意，方能运行自如。晓明了解到稳的“胶着”问题，而尽力地用随性浅近的方法来矫枉。他深明事物构成的境域只在相反相成的、既矛盾又纠结的两难处逶迤隐现。近年来，他的油画愈呈简约的趋势。从一副刀筷、几枚果物在画面上饶有趣味的穿构，到从门框画堆的隙缝中透视微明的室景；从踟躅于明亮空气中的女性近观，到窗外屋脊乃至凤凰山岭的远眺，晓明的绘画追随着他的眼光。这种追随随机而发，异常简率，尽可能用线近的高调、意态的笔法速记瞬间的所见。那景那物因高调而眩目、而纯一；因意写而活脱、而朴约。晓明一边绘画，一边用可见的艺行来磨炼品性。“语不欲犯，思不欲痴。”晓明深知语言之魅，却不让其魅返身消损言语者的原发涵意；像真正的绘画者那样，晓明向简处密隐，慎发可见之思，又始终警觉着这种思可能忽略和制约满眼生机。晓明正是这样在他的缜密与随性的相反相成的艰难处，体验某种构成的托负之力，锤炼出他的真正的画境来。

晓明绘画令我深爱者，是他近几年的西湖风光。晓明仿佛站立阳台之上，眺望既久。那远山远水无时不变，正如梁朝吴均《与朱元思书》中所写：“风烟俱净，天山共色。从流飘荡，任意东西。”好一派浩然之气。既然“天山共色”、“任意东西”，山川壮阔怎么不教人望峰息心，眼下虽历白昼，犹在黄昏。但倏忽之间，却流风竞来，湖岸疏条交映，日晖瞬息洞彻湖山，复又扰得人窥谷忘返。那远山总以某种高贵的漠然，启示着遥远的陌生的自己。晓明深明“应于化而解于物”的道理，以湖畔寻常之景写“独与天地精神相往来”之境。这番山川世界的采写，又让人想到黄宾虹先生的黑密山水，那里边没有技法的巧饰，没有表象的奇观，没有睥睨万物的自重，只有日复一日的写心，只有将密隐之意与随发之兴的交构引入笔端的构成之境。

古诗人吴均慨然写道：“自富阳至桐庐一百许里，奇山异水，天下独绝。”今日河山，奇山异水难再，但那天下独绝之境，只在追索不懈的人心，只在真正画者的笔下。

许 江 中国美术学院院长、教授

于2012年1月至2月（壬辰正月前后）

目 录

3 序 天山共色任东西 ——略写章晓明其人其艺 许 江

13 家园 绘画的家园 颖 子

153 艺术历程

155 后 记

图 版

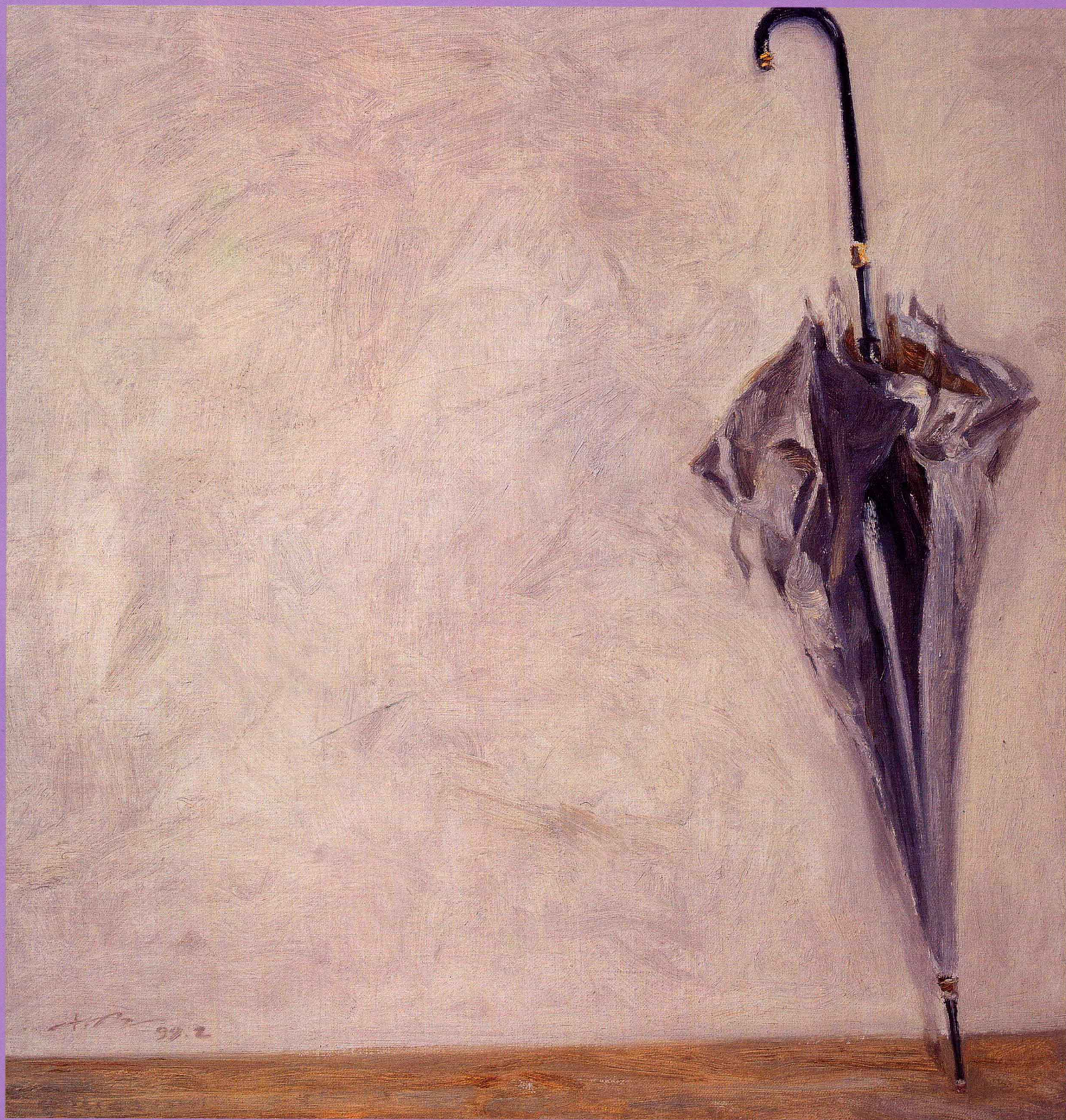
10	晴雨伞	25	花布钳	38	兰 花
12	鲜 花	26	画 笔 (局部)	38	兰 花 (局部)
14	钥匙夹	27	速溶咖啡	40	鲜花与干果
15	莲 藕	27	果 梨	41	镰刀蕨
16	青椒红了	28	石 榴	42	兰
17	七根黄瓜	28	莲 蓬	43	紫色花
18	桂 鱼	29	两 横	44	紫罗兰
19	大葱与百合	30	三朵玫瑰	45	花
20	画刀与颜料	31	兰 花	46	花 (局部)
21	画室元素	32	兰 花	48	盘中果之一
22	异乡果	33	百合花	49	秋天果实
23	端 午	34	百合花 (局部)	50	盘中果之二
24	三盒颜料	36	兰 花	51	盘中果之三
24	画 笔	37	兰 花	52	盘中果之四
25	高脚杯	37	兰 花	53	水壶与紫罗兰

紫色花（局部，原画43页）

54	书香果甜	78	灯下阅读之一
55	干花与鲜果	78	灯下阅读之二
56	百合花	79	书桌上的花盆
57	节日礼物	80	白衣少女
58	节日礼物（局部）	82	背 影
60	下午茶	83	站姿之一
61	绿葡萄	84	站姿之二
62	画室一角	85	站姿之二（局部）
66	书桌之一	86	回 首
66	书桌之二	87	短 信
67	书桌之三	88	灰色连衣裙
68	书 桌	89	凝 视
69	书桌之四	90	黑衣女子
70	休闲空间	91	挎包的女生
72	画室空间之一	92	舞蹈演员
73	画室空间之二	93	舞蹈演员（局部）
74	画室中的光之一	94	南方的雾
75	画室空间之三	96	巴黎圣母院
76	画室中的光之二	97	夜幕下的塞纳河
77	画室空间之四	98	巴黎屋顶之一

99	巴黎屋顶之二	114	青山绿水	134	雨 天
100	塞纳河边之一	116	雾中天	135	吴山六月
101	塞纳河边之二	117	山中树	136	窗外之三
101	塞纳河边之三	118	林中路	136	窗外之四
102	巴黎小街	119	吴 山	137	窗外之五
103	巴黎小巷	119	乔 庄	137	窗外之六
104	西泠印社之一	120	家园·秋	138	中河边之一
104	西泠印社之二	121	家园·吴山	139	中河边之二
104	林荫道	123	家园·夏夜	140	中河边之三
105	西泠印社之三	124	家园·红	141	中河边之三（局部）
105	西泠桥	124	家园·红（局部）	142	百年老树之一
105	孤 山	126	家园·静	142	百年老树之二
106	加拿大班夫小镇	127	窗口之一	143	百年老树之二（局部）
107	加拿大洛矶山脉	127	窗口之二	144	吴山四季之一
108	喀纳斯的白桦林	128	家园·春雨	145	吴山四季之二
109	冬日阳光	129	家园·秋夜	146	吴山四季之三
110	龙井茶园	130	家园·冬雪	147	金色家园
111	龙井茶村	131	夜 色	148	金色家园（局部）
112	林坑风景	132	窗外之一	150	绿色家园
113	楠溪江	133	窗外之二	151	紫色家园

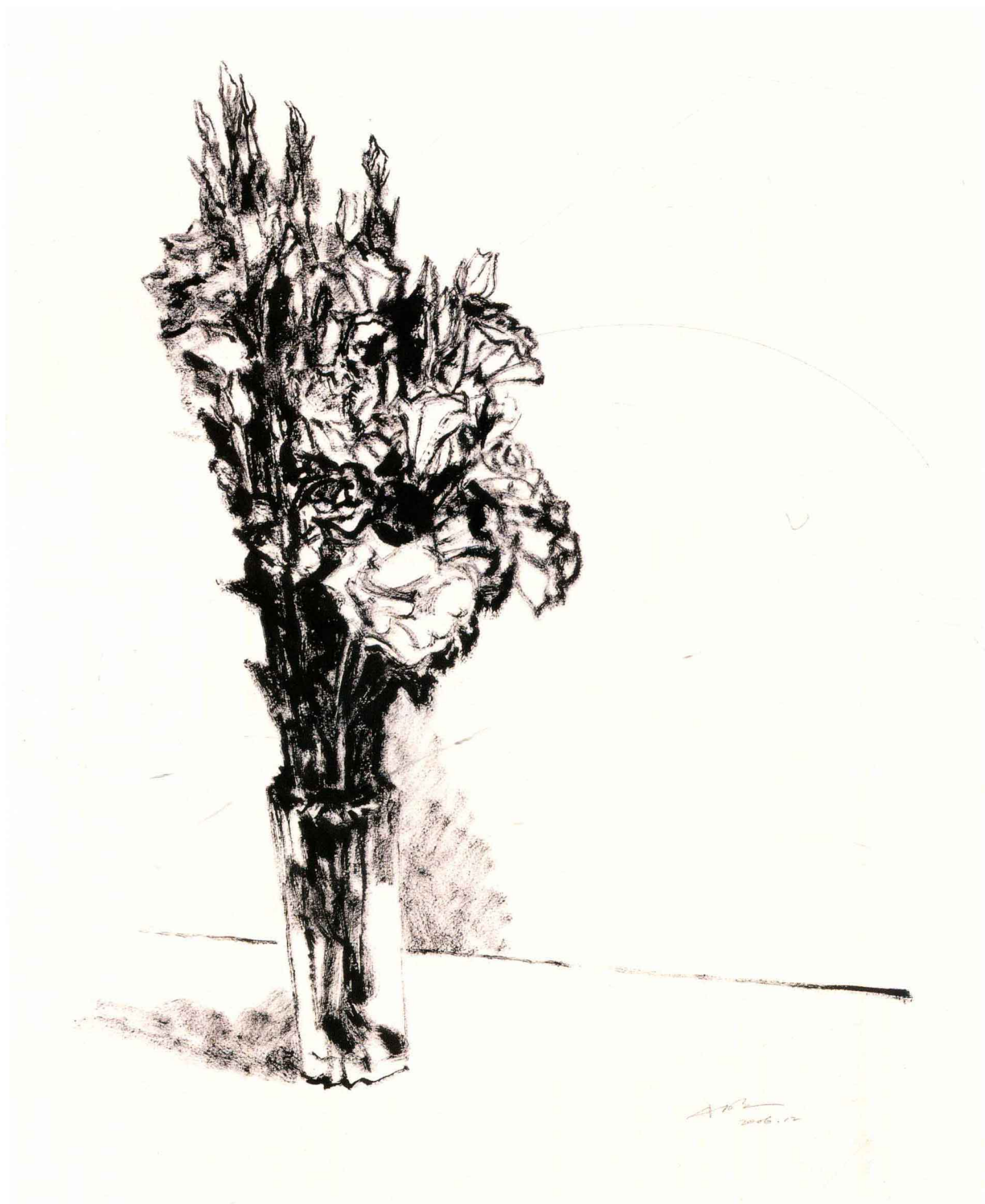

晴雨伞 布面油画 55 × 55cm 1999年

当代艺术家章晓明·静物、蔬果与花卉

静 物

蔬果与花卉

鲜花 纸本、焦墨 70×53cm 2006年

绘画的家园

颖子

一直认为绘画也与文学一样，真正的高手，一定会有自己独特的“风格”，绝不会陷入面目不清、似是而非的尴尬。

而且这种独特，也绝不是通过刻意炫耀、故弄玄虚等手段来呈现的。真正的独特，是即便看似简单无奇、淡泊闲适，他人却依然无法效仿，难以偷袭。

——就像这本画册所收录的章晓明的作品。题材都很平淡，对象都很寻常：一把伞，一盘水果，一张就有如我们自家随意堆放的书桌，一位就好像邻家阿姐般穿着家常衣服、低头拨着手机的女孩……比起古典油画的雍容堂皇，它显得简约、轻盈，完全卸下了那种光影效果、透视技法等一大堆层层叠叠、精工细作的负载；比起现代流派的花样百出，它又显得太“老实”，几乎不给观众任何机会去为了里面有什么“含义”、“象征”或高深莫测的“匠心”而胶柱鼓瑟。就连用色都“保守”得近乎“吝啬”，看不到浓烈、奔放、幽暗、阴郁……可是掩卷之余，却反倒是那一层单纯得没有什么心计的底色在脑海中挥之不去，仿佛雨后的花草清气丝丝沁入鼻息，恰到好处地熨帖着心绪。

这每常让我想起《红楼梦》中那段著名的文艺评论：“……‘大漠孤烟直，长河落日圆’，想来烟如何直？日自然是圆的。这‘直’字似无理，‘圆’字似太俗。合上书一想，倒像是见了这景的……有口里说不出的意思，想去却是逼真的；又似乎无理的，想去竟是有理有情的。”——想来，一切艺术表现形式回归到本源上，都应是互通的。

初识章晓明的画，是在某次画展上，诸多争奇斗艳的现代、后现代主义中，淡淡打出的一个旗号——“具象表现绘画”。这些年来，为了这六个字，他和他的几位同道们始终不遗余力。

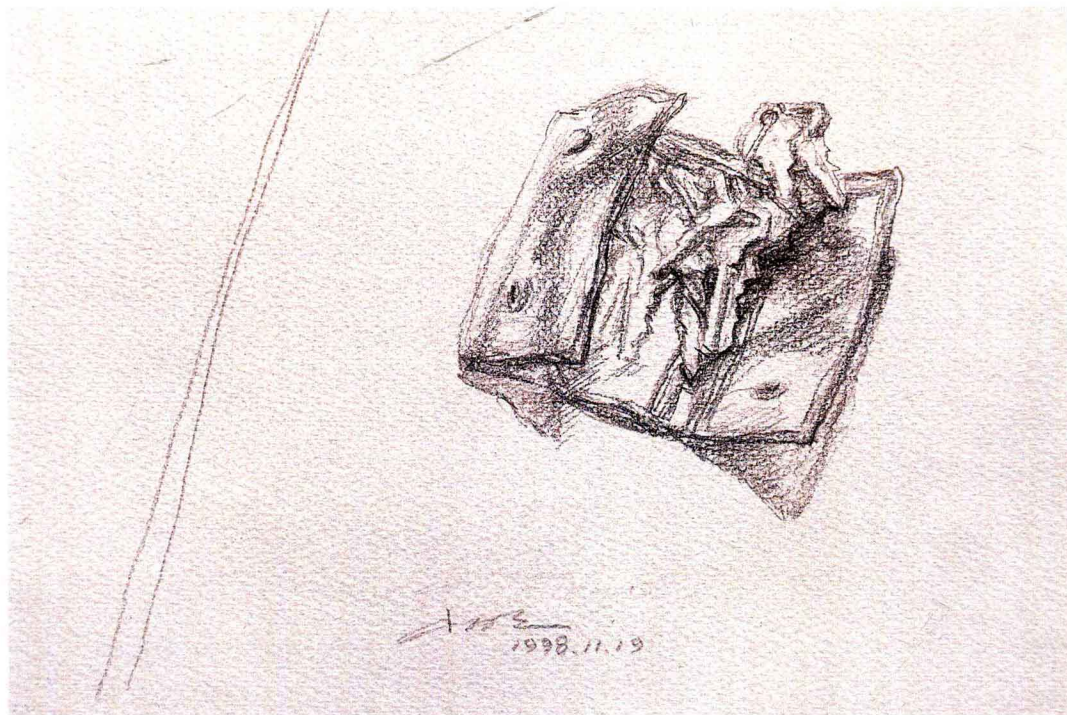
按我的理解，具象表现绘画讲求回到视觉的纯粹，把一切人为授受的什么主义、概念剥离掉。在画者笔下，不会出现任何艰深奇崛的隐寓、惊心动魄的象征；画者所要做

的就是让对象自行呈现，绝不挪用视觉以外的手段，绝不拿颜料和线条来做哲学拼盘——须知塞尚大师已经为他们做了最好的注解：“色彩本身就是有逻辑的！”从这个意义上讲，相信在章晓明心目中，对于绘画艺术的独立性与纯粹性的守护罢。

在章晓明的笔下，最常出现的主题便是西湖家园。在我看来，尤数那些看似简单的素描最为擅胜，虽只有黑白、疏密、浓淡的组合，不借助任何彩色，却又比任何彩色都更切中了西湖的清灵、空濛和惆怅，总让我想起，我们每个人心中都会有的某个点到为止、却又不绝如缕的终身一梦。正如章晓明自己所写的那样：“对于在它的环境中生活了几十年的我来说，西湖是一种感觉，一种气调，一种浑然，是遗落在内心深处的诗性家园。”他的文字和他的画面乃至为人一样，总是显得温文平和，从不飞扬跳腾，从不光芒四射，也从不含混或隐晦什么，一切只如同一种酝酿和窖藏，一种珍重。视觉的纯粹，加上对家园的守望，构成了章晓明笔下反复吟咏的主题与持久不衰的信念。

这几年，西湖的变化也越来越大，从硬件到软件一路铺陈着各种翻新。但无论西湖怎么变、西湖周围的世界怎么变，相信章晓明手中的这支画笔，依然会循着心中那诗性的家园，去追寻那一个西湖、那一种生态。因为对于一个真实的画者，视线永远不会迷失，梦想永远不会虚无，生命永远不会空白。

我只祝愿，吴山清风徐来，西子水波不兴，尘世岁月安详，不要惊扰了，湖山之间的这支画笔，这片目光。

钥匙夹 纸本铅笔 14.5×21.5cm 1998年

莲 藕 布面油画 73×66cm 2000年