

C

当代艺术家

Contemporary Artists

崔小冬

山东美术出版社

陈平 卢家华 主编 崔小冬 编著

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术家. 崔小冬 / 陈平, 卢家华主编; 崔小冬
编著. — 济南: 山东美术出版社, 2011.7

ISBN 978-7-5330-3432-0

I. ①当… II. ①陈… ②卢… ③崔… 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 (2011) 第076075号

策 划: 柯瑞华

责任编辑: 柯瑞华 李英蕾

装帧设计: 齐伟伟

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)

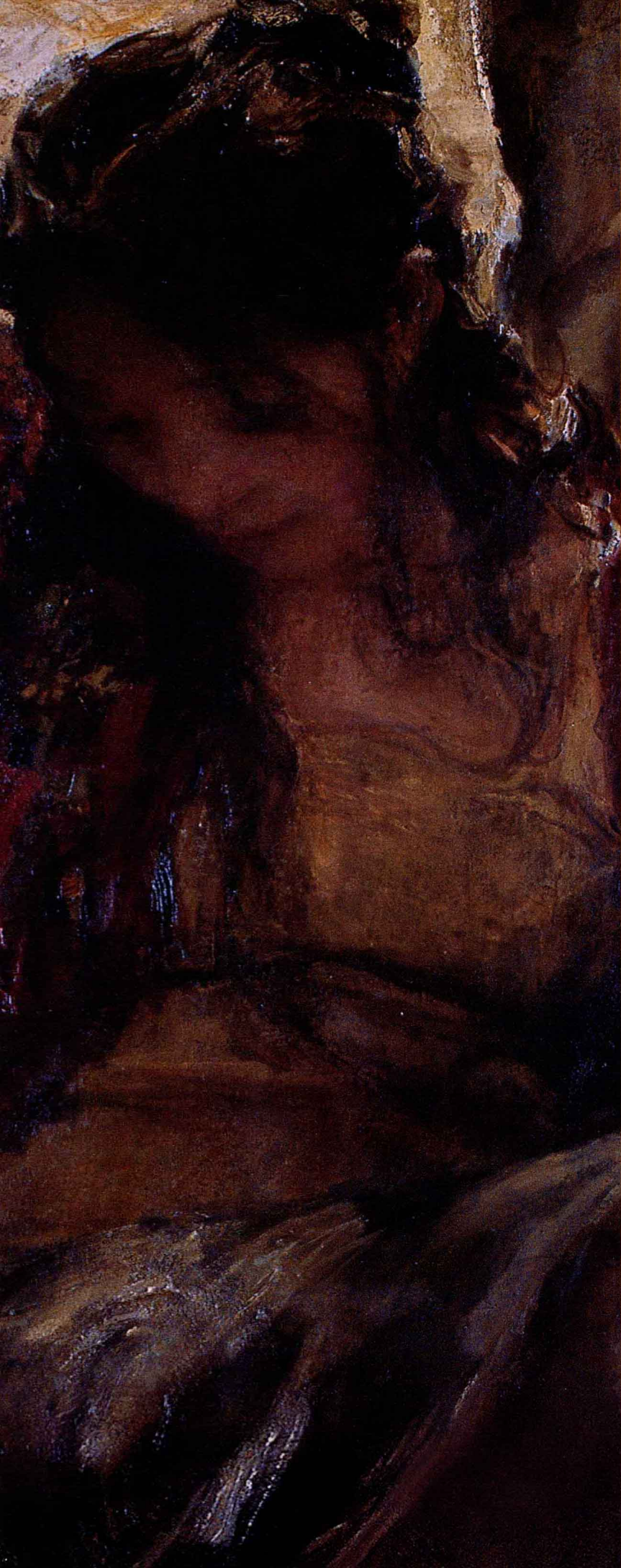
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 889×1040毫米 12开 13印张

版 本: 2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

定 价: 89.00元

C当代艺术家
Contemporary Artists

崔小冬

陈 平 卢家华 主编

崔小冬 编著

 山东美术出版社

崔小冬

1964年出生于辽宁

1990年毕业于浙江美术学院油画系，获硕士学位并留校任教
现为中国美术学院油画系教授、硕士研究生导师，油画系教研室主任

中国美术学院油画系第一工作室导师

中国美术家协会会员

1999年赴法国巴黎国际艺术城研修

2005年应邀赴德国汉堡交流考察

2011年赴英国伦敦交流考察

“画室”中的画家——崔小冬

许 江（中国美术学院院长）

北京有位刘小东，杭州有位崔小冬，据说两位Xiao Dong是朋友，不同的是，当小东在京城以简明率直的纪实视角描画现实中国的“进行曲”的时候，小冬却在中国美术学院的画室一隅磨砺他对古典绘画精神的景仰，演练他那特有的画室中的咏叹调。

从分量谈起

小冬的绘画，有着一代人所不多见的古典味：浓厚的色块、重色的背景、亮艳的肤色。他所画的对象，常常是除了画家，就是模特儿，一派浓浓的画室景象，一方与社会保持相对距离的画室天地，一系列略带摆姿的画室动态。画室的题材，古典的趣味，所有这些常常易于营造出一种俗艳而又常见的流弊来，而在小冬那里，却十分有效地借取了传统油画的塑造之功，脱尽当下古典风绘画的娇柔之气，以收放有度的刚武用笔，赋予古典味以一种独特的写意酣畅的力度。

小冬个头一点不小，体块颇有点分量，与他谈事，一脸的憨厚，却又时不时地表现出单刀直入的明快和果断。大学时他已经是班上的大个儿，调皮事没少干，但画上的灵气，尤其早期肖像作业中的敏感，很

受老师们的重视。毕业之后，小冬在桂林工作三年，考回母校，跟随张自嶷先生研读硕士学位。正是在这段时间中，小冬在素描上狠下了一番工夫，几乎每天都泡在画室里，使他能够以教室为家。画室既是他的作画空间，也是他生活的现实空间和精神空间。

片断的画面与间歇的追问

在这里，他并不追求绘画的文学性描绘和观念形态的诠释，而是从他的放笔直写的素描研究那里，直面对象本身，强调绘画的“直观呈现”，努力去揭示对象“是其所是”的本真状态。正是这样一种直写，使我们在小冬的画中，分明看到古典绘画的神气，却不露样式化摹仿的痕迹。

小冬作品中的人物之间并没有情节上的联系，却有着一种造型意象上的融通，似乎一个个人物穿透木框，彼此流动，在片断式的缝隙中，追求着一种流动的完满。片断连续的画面成为对古典式庄重华贵的间隙的追问、一种苦心而执迷的造型机巧。这种追问和机巧，隐藏在被条屏分离的人物里，遮蔽在形色皆全的画面语言中。正是语言的这种

遮蔽性，这种貌似完美的遮蔽性质，使作者的本身存在着。没有歇斯底里的夸张，没有自恋自怜的矫情，却以某种瞬间的直写，以视觉的坦诚，以塑造之中匆匆行笔，来与观者维系起一种富有画家意趣的絮语，并以特有的不事修饰中的修饰，来使这种絮语消除涂鸦滥造与刻板塑造之虞。在这些间歇跃动的遭遇之中，条屏状的空间跨度所演化的现实场景的意义可以被辨识，却并没有太多的言语，而一个人体或一个肖像在被认识、被描绘、被直写的本身，正是展开有关这个视觉意义的真实所在。这个视觉意义就是以写生的方式来回溯传统，直观对象，澄明自身。

材质的“酷”味

小冬的用笔是值得一提的。他画中的精妙之处常常是既表现了对象形色，又凸显出油料油色的光彩，二者浑然一体。

小冬的用笔常常表现为不事修饰的修饰，漫不经心的经心。笔拌

和着油色，或涂抹，或挥洒，或堆砌，或描述，在具体的塑形之中，笔是隐没在颜色之中的。而用笔着色、塑造刻画时，总要留下笔痕笔迹，具体的笔触总在运行之中表现着自身，并在这种与绘画动作和谐一体的对应关系之中带上当下的神情，这种笔神笔情常常超然于所绘对象之外而跃然布上。在小冬的画中，在那些人体和肖像的中间调部分往往飞扬起一种颇有几分生猛的笔触和色块，而使得整个画面变得生动而厚实起来。这样一种用笔的机趣，往往包容了画家对形与色的悟性，也包容了画家对材质的颇有些“酷”味的追求，一种对美的辛辣冷峻的迷恋。

有人称小冬是学院派画家，更有人直呼“画室中的画家”。这当然绝不仅指他所画的题材，更重要的是指他所代表的中国学院油画教学模式中有意义、有影响的青年创作心态。这既是对油画创作当下性问题的回应，也是我们所热切关注和提倡的。

1998年于杭州

目 录

- 3 序 “画室”中的画家——崔小冬 许 江
- 7 人物创作系列 基本姿态——在当下油画艺术发展中的思考 崔小冬
- 91 人体创作系列 小冬造像 常 青
- 133 静物、风景系列 锦服夜行，人散曲终后的拯救与衰亡——浅议我所认识的中国当前油画状况 崔小冬
- 155 艺术历程

图 版

11 秋 实	77 寂寞的午后	125 新疆来的模特
12 画 室	78 午 后	125 画室环视之三
14 遗失的浪漫	81 春 分	127 回 望
15 遗失的浪漫之一	84 阿里人家	129 正 午
16 洪 文	87 村 口	130 夕阳画室
19 画室日记	88 打 船	135 花 果
20 遗失的浪漫之五	93 寐	136 香 梨
24 遗失的浪漫之二	95 小 息	136 橘子熟了
28 画室寄语	96 小 睡	137 汉堡工作室的静物写生
32 无名故事	98 习 作	138 窗前的水果
35 一曲难终	100 舞 者	139 铁 鸟
37 无眠岁月	101 习 作	139 秋
41 内向女孩	102 小 黛	140 羊 腿
42 女 儿	103 青 果	141 塞纳河、卢浮宫远眺
45 罗丹和克洛岱尔	105 习作之四	142 德国边境小镇
47 临摹马奈	106 课之五	142 哈贝堡风景
49 光辉岁月——纪念罗丹	109 小 梅	143 汉堡风景
50 相 聚	110 画室午后	144 圣宝利码头
54 重温毕加索	112 洗 脚	145 黄昏的阿尔斯特湖
58 美丽世界之二	113 有手机的习作	146 汉堡市政厅
59 朝 圣	115 习 作 (背卧)	147 吕贝克
62 女雕塑家	116 画 室	148 阿尔斯特湖
64 惊 蛰	117 兰	150 汉堡市政厅
65 马蒂斯的午后	119 卧	152 平遥农家
68 冬 至	120 壁炉旁的模特	153 平遥小巷
70 汉堡青年艺术家聚会	121 背 影	
73 温暖的日子——纪念列宾	122 发短信的模特	

2005年于德国汉堡

基本姿态

——在当下油画艺术发展中的思考

崔小冬

序

画家存在于社会与历史中的先天职责——当下油画的问题——建立基本姿态的必要性

一、绘画中没有全新的创造，都是继承与探索的结果

人的认识具有历史性——绘画中的神秘力量在于把过去转化为现在——绘画中的风格是对传统规范的适当依赖和不当偏离中产生的——现代科技的发展等诸多因素破坏了艺术的延续性——抵制这种破坏，保持艺术的延续性是当代画家的责任

二、艺术创造的先决条件是技巧

艺术家首先是艺术匠人——对传统技巧的继承维持着艺术的尊严（严肃性）与纯洁——艺术的发展史告诉我们：艺术的发展不是不断开始到终结，再开始再终结的过程，而是持续不断的过程——对传统的继承使绘画的品位有所保障

三、绘画的使命是传递事物之神与现实之美，并为人类存在未来采撷希望

绘画的存在是诉说我们的存在，我们的智慧存在着的一种方式——观实对于艺术家不是纯自然的，也不是超自然的——画家的思想存在于画笔与画布之间——艺术理论替代不了艺术作品——保持“健康”，避免媚俗，尊重传统取决于基本姿态的建立

序

“艺术中新的东西总是从旧的东西生发出来的。代表时代精神的天才总是在作品中刻下不可磨灭的烙印，使那部作品具有使人深思遐想的说不出的魔力。时代精神的特质对艺术家所起的震撼作用愈大，在他的作品中所获得的表现愈多，他那部作品也就愈能留下一种庄严伟大；对后世读者显出一种未知境界，一种必然道理，一种神圣品质。没有人能够把这个必然因素从他的工作中完全排出。没有人能够完全脱离他的时代和他的国家或者能够创造出一种完全不受教育、宗教、政治、习俗和当时艺术的影响的模范作品。不管他是多么有独创，多么任意幻想，他总不能把生长出他的作品来的那些思想都一笔勾销。”

——爱默生^①

我从四五岁起就开始画画了，那只不过是天真烂漫的举动——

童年时代

童年时代的速写

种不带任何目的性的自然行为。可我现在相信，唯有那种状态才是真正意义上的纯洁绘画。从父亲为我保存下来的大量图画中，我感受到人一开始就暴露出来的自我表现欲：对线条的强横摆布，对色彩的贪婪占有，对自身与世界的好奇心。那些画不针对任何人，也没有任何观者，然而在不知不觉中画画成了我一生的职业。于是随着年龄的变化，那种甜美幽寂的享乐逐渐从心底消失了，逐渐被另一种忠诚的情感所替代——一种对艺术的法则的恭顺恪守，对绘画传统的本能护卫，还有艺术家的良知、责任、社会道德观念。在你动笔之前，这些早就走到你的思想之中了。艺术的法则，绘画的语言、思想、国家等等均在此同一时刻向你提出了要求。于是我懂了，作为艺术家存在于社会与历史中肩负的先天职责，他作为人类的精神器官所具备的功用就在于承先启后，并帮助人类更美好地生存下去。

人类区别于动物，主要在于人类有文化，而动物没有。简单地讲，人能从上代人那里承袭经验与知识，并为下一代创造知识，而现在的动物同它们的祖先没有太大的区别。作为人类知识的一部分的艺术，自然具有这一继往开来的特征。

罗兰·巴特^②在《零度写作》中写道：“语言是某一时期一切作家所共有的法规与习惯的集合。”他还写道，“一个作家的事业”即他的作品，是其“作为社会存在的基本姿态”。我就是在这两种启发之间找到了我毕业论文的话题，那就是在当下中国油画发展过程中一个油画家如何造就我们忽略已久的自身基本姿态（这可能与巴特的意思相悖，而我仅借此题发挥）。

记得上世纪80年代初，一篇艾中信先生的《谈油画中的艺术语言》一文，是我有幸在我早期的油画训练过程中体会到我今天一直追求的东西——油画语言的纯正。随后又读到陈丹青的《绘画笔记》等少量的关于油画继承性的文章，不过不久就被另一股强劲的现代主义风潮所淹没了。因为画家的学术态度缺乏现代中童年时代的速写

1989年的自画像

国理论家和艺术家闯将式的操作手段，他们以反传统的姿态反对我们本来没有根基的油画传统，他们的声音将这刚开始的学术气氛蒙蔽了。于是80年代后期的中国前卫美术运动此起彼伏，什么表现的、抽象的、达达的、波普的、装置的、行为的，竟然在短短几年中把西方长达近一个世纪的现代美术史狂飙突进地重新模仿了一遍，似乎一夜之间将现代艺术大师们殚思竭虑、苦痛煎熬的艺术问题，沉重的使命与责任性的探索，一下子变成了花样翻新的游戏，变成了急功近利的手段。另一种潮流是艺术市场的繁荣带来的，使另外一批油画家采用了另一种姿态——竭力奉迎，不惜将自己摆入部落文化的行列。于是，精工细作的，大量描绘土特产的，兜售古董的，使得我们今天在中国油画展中看到的油画越来越少了。基于对以上两种现象的思考，我再次以基本姿态为题，重新提出回到尊重、继承传统，重视技巧及承担作为全人类艺术家的一员应该承担的责任与使命的基本姿态。

以下将从上述基本姿态的三个方面进行讨论。看似零散，实际上隐含的

贝浪漫抒情的《林中小鹿》，从夏加尔梦幻式的《新娘》看到了东正教呆板的圣像画，我们也可以从弗洛伊德^⑤的自画像看到伦勃朗、凡高、毕加索的自画像，从艾丽卡^⑥的静物看到大卫的《马拉之死》。

“文化有其持续不断的一面，后现代主义绘画是一种没有反讽的绘画，存在于一个不断扩张的知识网络之内。新的品类、理论，新的产品、人工语言，反映了风格的累积与重叠，反映了意义与意象不断转换，这就是我们今天的艺术。”

——罗青《什么是后现代主义》艺术篇

托尔斯泰说：“文化是内在人与外在人之间的和谐，唯有它保障着敏感的思想 and 行为。”我们的文化建立在对无比伟大的古典文化遗产的认识之上，我们正是从那里学到了思想和感情的技巧。我们的社会观和灵魂法则也得之于此，并为我们今天的绘画制定了法则，而我们正是在这一法则的约束下，品尝了艺术中自由的欢悦。歌德所说的“只有在限制中才会有真正的自由”就是这个道理。

好的艺术家应该是一个综合主义者。一代一代的巨匠大师们都是从前辈那里不断探究，才达到了他们作品中的那种具有叙事的复杂性、个性的广度和观察力的深度，并形成雄伟的气势、丰富的内涵、活泼的精神。这些我们不难从鲁本斯、伦勃朗、普桑、提香等大师的作品中感受出来。古今大师的作品都反映出他们对前辈的继承痕迹，伦勃朗、维米尔都是受卡拉瓦乔的哺育，但却有各自的风貌。他们一面继承一面创新，同时崇拜着19世纪的库尔贝，当今的艺术大师基弗尔、巴塞利兹^①、弗洛伊德。在他们的作品中都涵泳着库尔贝作品中材料的坚实感与笔法的力度和形象的重量感，同时又分别表现了自己。很多今天的画家扬言要从零开始，这是不可能的，割断历史只会坠入虚无。绘画不可能完全重新创造，绘画离不开继承。即使是抽象艺术，也与传统艺术之间存在着某种联系，它也是在对传统法则的研究中走出自己的道路的，同时由于他们采取着几乎全部否定的态度，以至于始终不能摆脱一种过分装饰化的格调。

“不同风格的艺术表现中所采用的各种名称都是规范的产物，它们不是指一种对古典规范的（适当）依赖，就是指一种对古典规范的（不当）偏离。”^⑧而处于当今一个绵延至今的传统末端，一个存在于艺术规范已经改变地走向虚无的当代画家所面临的困难，将比以往那些时代的大师严峻得多。但我们希望的仍不乏从传统中重新寻找美的奋斗者，他们维护了绘画的延续性，进行着真正的探索。贾胡斯特^⑨、柯索夫^⑩、伊突亚特^⑪、安森·基弗尔等等，他们仍然像以往大师一样地画，一样地保持着儿童般的单纯。他们在作品中融合欧洲艺术之精华，他们勇于面对这样一个困难——如何才能在重新完成综合的同时，又能摒弃传统中的“弊端”。一位伟大艺术家与普通艺术家的差距由此拉开了：不在于他对个性的放纵上，而在于他从传统中提炼出来的那些要素上，在于这些要素在其作品的艺

而且前给系，容易将人的思想引向深刻。这与抽象
(此处大概不啻于法理明证)
并行出发来迥然不同。
相同之处在于它们都采用了表^现~~目~~格^式的各科名称都是规范
主义的产物，它们不是指一种对古典规范的(适当)依
赖，而是指一种对古典规范的(不当)偏离。而处
于当今一个绵延至今的传统弊端。一个生在艺术规范
已经改变^(结构天地)世界上当代艺术^(传统观念)后的国家，将如
以往那些时代的大师^(他们)所^(他们)不会从传
统中寻求美的存在者^(他们)。费胡斯博、柯克、
伊空亚特、安森基蒂子等^(他们)仍然像以之
师一样的至^(一样地)同时又^(一样地)带着今天^(一样地)儿童般的
单纯。他们在作品中常包含欧洲传统艺术之精
华。他们勇于~~面~~而迎这样一个困难——即如何才
能在~~在~~学院或综合的同时，又能摒弃传统中的
^{拒绝对艺术家与草率艺术的批评由此产生：不在于他又}
“弊端”。^{人从他们身上看到了新的艺术之连续性}
^{个别的长处而在他从传统中找到那些长处上，和那个}
^{这与他于传统中的折衷相合上，他们的故事}
新被市场的需求，也为我们今天的油画艺术指出
了方向。莫明了正确道路上的~~去~~探索。

作者手稿

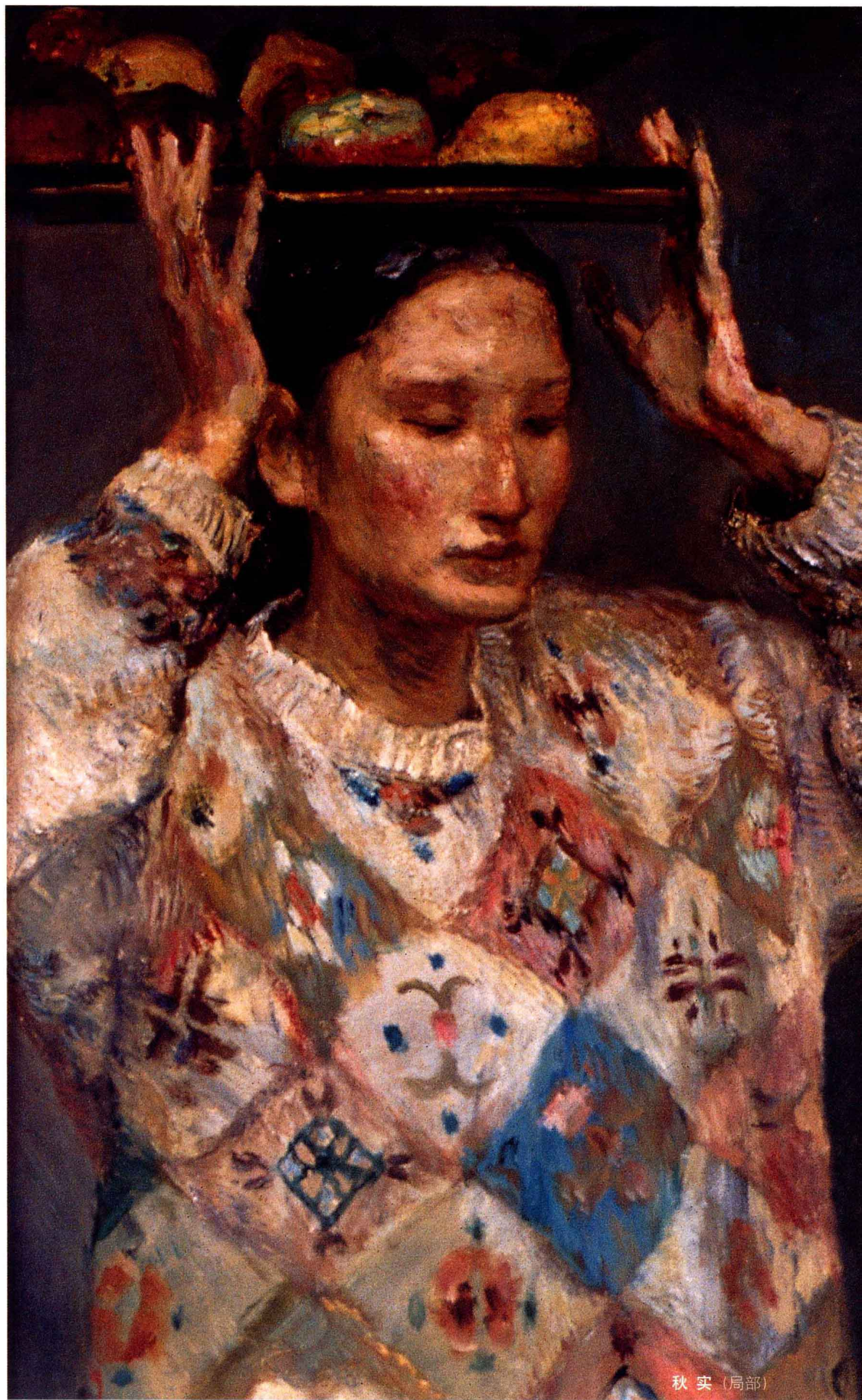
的恐惧日益加重。艺术家的需要和担当的责任使得
艺术事业异常明。艺术的生命有史以来都是以表现艺术家
个体与外部世界的关系来作。现今人类的内心需求
和对外部世界的期望。它的声音在今天显得格外
重要。“我们存在着”“我们生活着”“我们的美的”
“我们是值得美的。”对这些最高层次的价值与审美
的表述。使我们的今天的艺术家更具有神圣感与责任感
艺术通过对生命的探索。表现生命。表现人类对生命
的愿望。因而艺术首先是一个人的而不是一幅画……
艺术前别的东西一样。是人性化的产品。是人性充分流露
(摘自布罗《艺术与人文学》)

帮助社会的生存和帮助人类的生存不是一回事。社会
前进是一种形式。我们才是内容。人们通过对生命的创
造对艺术的创造分享着我们的创造。创造的最终
是“文化”的全部意义。艺术不是因循的再现而是
创造因循冲动的表现。品西安·弗洛伊德曾说
道：在一件艺术品的创作过程中完全幸福的时

作者手稿

秋实 布面油画 160 × 45cm 1995年

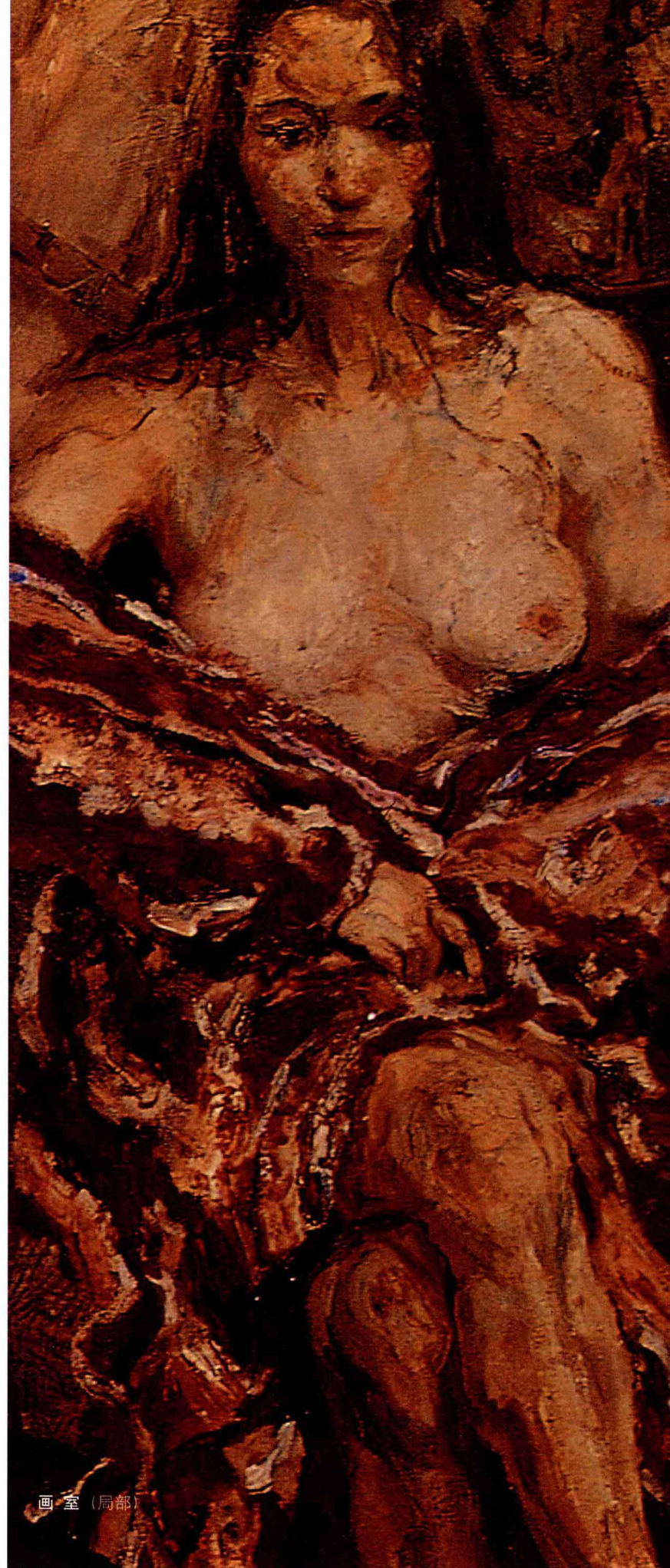
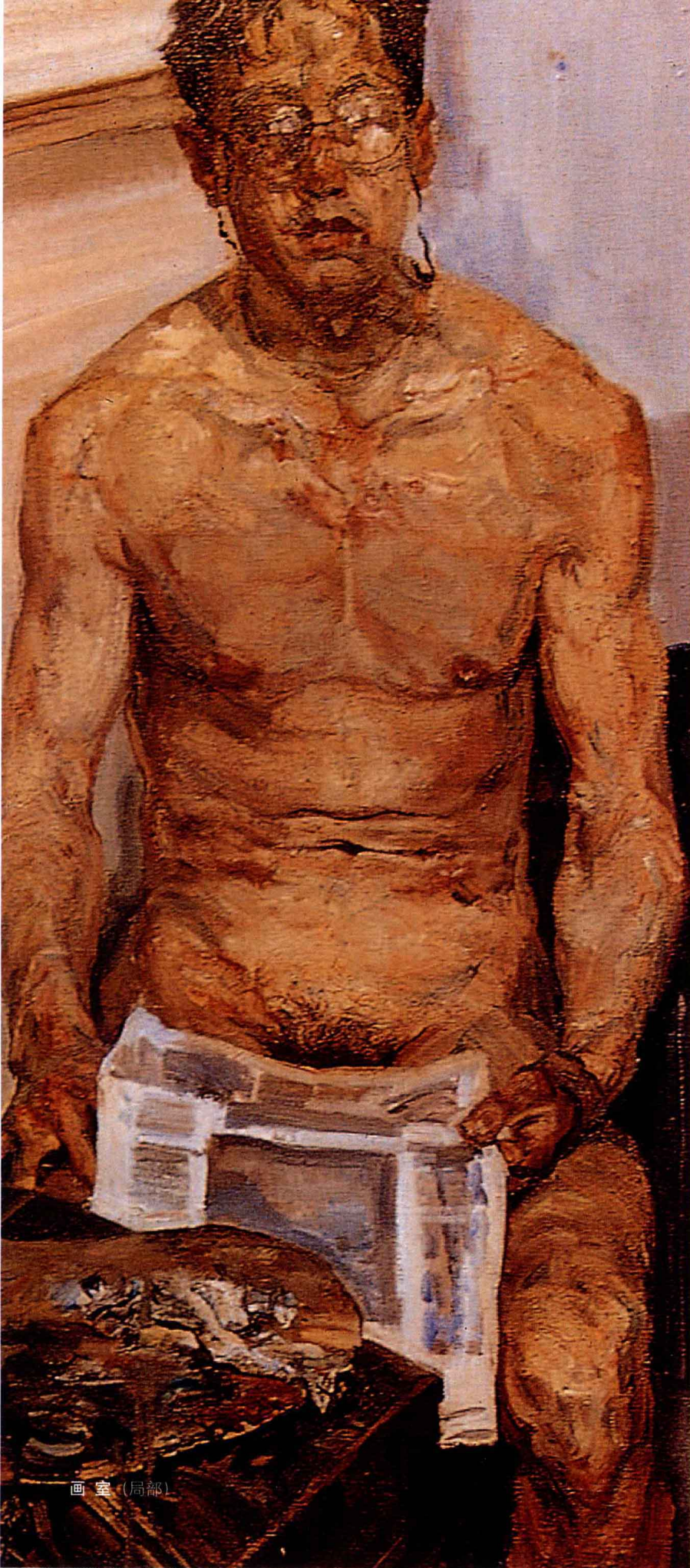
秋实 (局部)

画室
布面油画
160 × 45cm × 3幅 1995年

术品格上体现出来的经典与纯粹。他们的探索为我们今天的油画艺术指出了方向，点明了正确道路上的灯盏。对艺术的延续性的肯定与继承，是同人文思潮的兴起息息相关的，人类在高科技迅猛发展、电脑技术突飞猛进、生态环境日益恶化、能源面临重重危机的当下，人类的存在和发展成了今日最为关注的问题。人类文化的延续性体现着人的存在与发展的希望，所以人的光彩、人格的内蕴、人类的自尊将重新以恢复艺术的延续性来予以体现，这便是强调艺术延续性的更深刻的意义。

20世纪初至上半叶，随着科技潮流的层层覆盖和层层渗透，人的面目日益从手工业时代中隐退和模糊。机器的力量、科技文化的进步导致人类在文化上对机器的向往与崇拜和对自身文明的否定。于是在美国这个文化传统单薄的地

遗失的浪漫 布面油画 100 × 100cm 1996年

画评

《遗失的浪漫》系列虽然是单色调的，但是画面中人物飘逸的造型、举止，无奈而又怅然的表情，都有着丰富的情韵。在人们普遍认为写实油画就是画局部、用小笔触、抠细节的时候，崔小冬展现给我们油画自由自在的一面。这种自在看上去十分随意，然而细细观之，关键的造型、形体都相当准确、概括。特别是他的笔法，灵动而有控制力，挥洒上的自由、畅快让人想起中国画的泼墨淋漓。

遗失的浪漫之一

布面油画 150×150cm 1996年

——华东师范大学美术学系副教授、文学博士 汪涤