

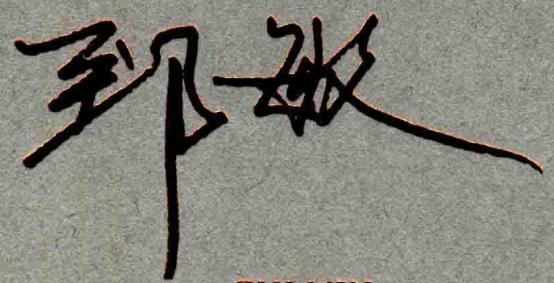
CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国书画研究院
艺术家系列

至敏

ZHI MIN

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

ZHI MIN

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术研究院艺术家系列. 郭敏 / 连辑主编；郭敏著. —北京：
文化艺术出版社，2017.3
ISBN 978-7-5039-6257-8

I. ① 中… II. ① 连… ② 郭… III. ① 艺术—作品综合集—中
国—现代 ② 雕塑—作品集—中国—现代 ③ 汉字—印谱—中国—
现代 IV. ① J121 ② J321 ③ J292.47

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第041322号

中国艺术研究院
艺术家系列

郭敏

主 编 连 辑
著 者 郭 敏
从书统筹 陶 玮 赵 月
责任编辑 蔡宛若 刘宇灿
整体设计 顾 紫
本册美编 赵 璟
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
版 次 2017年6月第1版
印 次 2017年6月第1次印刷
开 本 635毫米×1000毫米 1/8
印 张 17.5
字 数 30千字 图片54幅
书 号 ISBN 978-7-5039-6257-8
定 价 300.00 元

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

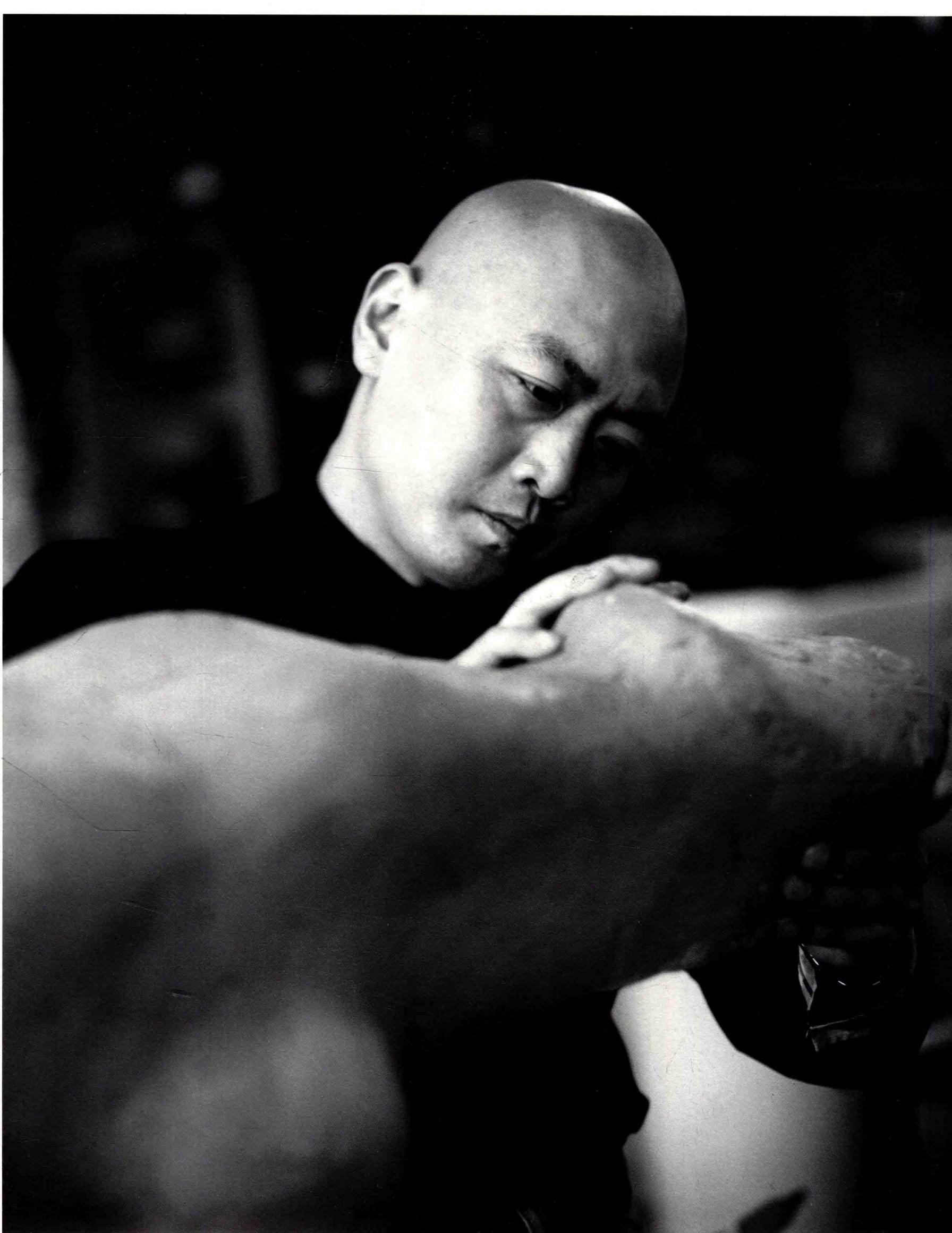
我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会的精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目录

艺术自述

你，就是我——我的生命观、材料观、艺术观 \ 2

艺术作品

河图洛书·地象 \ 8	鹰童 \ 60
河图洛书·天象 \ 12	朱雀 \ 62
河图洛书系列（中国美术馆展览现场） \ 18	朱雀 \ 64
河图洛书·万象 \ 20	生命纪念碑 \ 68
河图洛书·黄河 \ 24	生命纪念碑 \ 72
河图洛书·洛水 \ 26	双生·我和我自己 \ 74
天象四神系列（今日美术馆展览现场） \ 30	双生·世界 \ 78
天象四神·白虎 \ 32	双生·少年与花 \ 80
天象四神·朱雀 \ 36	双生·无常No.1 \ 84
天象四神·玄武 \ 38	双生·无常No.2 \ 86
天象四神·青龙 \ 40	人鱼系列·金眼鲷 \ 88
出水的龙马No.1 \ 42	人鱼系列·金刀 \ 92
龙马 \ 46	人鱼系列·章鱼 \ 94
出水的龙马No.2 \ 50	人鱼系列·小乌贼 \ 96
出水的龙马No.3 \ 52	人鱼系列·箱豚 \ 98
出水的龙马No.4 \ 54	人鱼系列·马面豚 \ 100
龙马肖像 \ 56	人鱼系列·刺豚 \ 102

人鱼系列·小箱豚 \ 106

人鱼系列·弹涂鱼 \ 108

人鱼系列·大乌贼 \ 110

人鱼系列·箱豚 \ 114

创作思考

跳崖 \ 118

你，就是我

——我的生命观、材料观、艺术观

我的生命观

白天，我动手劳作；早上和晚上，我读书与写作。20余年来，创作和写作是我艺术表达的“双生”。

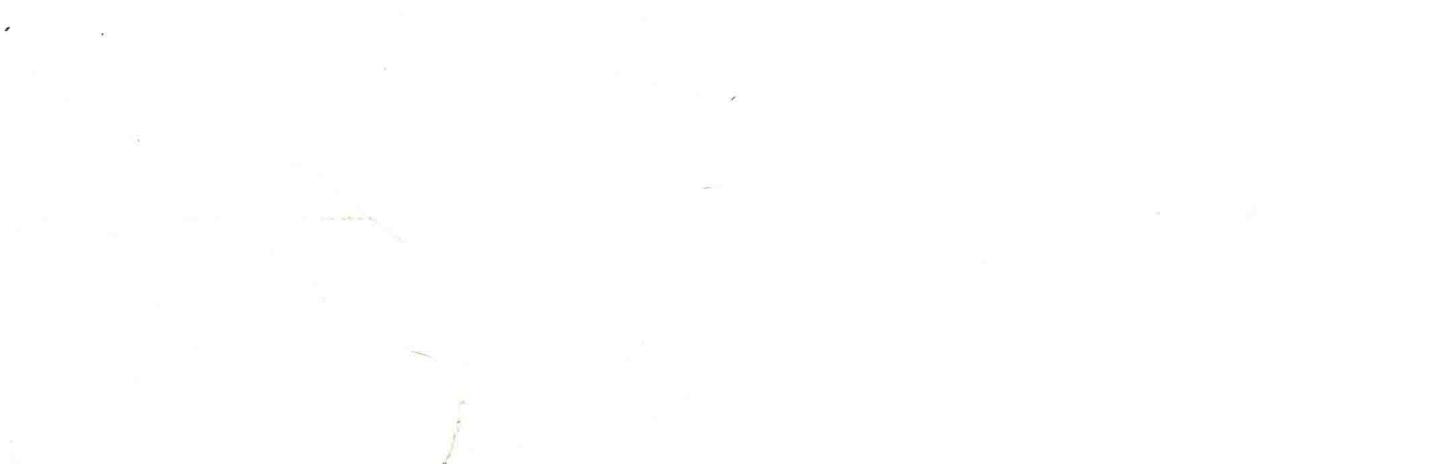
每日清晨，当东方粉红色的阳光徐徐洒向书桌、映在脸上，我大口呼吸着新鲜的空气，努力打开每一个细胞来感受这个世界，心中都会溢出不可抑制的幸福感。

我的书桌上放了一些我从世界各地捡来的石头。最近所得的几块出自敦煌雅丹地貌区域，这些黑色的岩石不知被什么力量分散开来，沉寂亿万年，有些棱角可能是经历了几千万年的风蚀水磨，如今略有些温润。石头的棱角被早晨的阳光照出了五彩的光芒，映射在我的眼中。

与自我对谈、与所有外在世界对谈是我这些年的生活方式，也是我对待艺术的态度。我非常珍惜精神的蓄积和思想的领悟，希望在艺术作品、文字作品中表达出看不见、摸不到的精神世界——虽然艺术必须以物质的方式来呈现。

我也珍惜自己的肉身，我明白我身上的所有物质与岩石、动物、花草并没有什么不同。谷泉先生曾对我说，这些现代化学的名词，钙、碳、氢等等，这些知或者不知的物质在没有命名以前早已存在了亿万年。我深以为是。这些元素在组成我的肉身之前或许沉寂在水泊之内，或许隐遁在草木之间，亦或活跃在飞禽走兽的身体之中，他们有各自的一段段历史、故事和灵魂。我不知他，他不知我，也许事隔万年，抑或咫尺之间。

我是一个反应慢、成熟晚的人。10年前，在而立之年的某一天，我才突然开始试图理解物质的世界。仿佛这是一个起起伏伏、聚聚散散的物质世界，这些物质在某一刻聚拢成为一个东西，有其形态、材质、灵魂，他们可能会存在一段时间，也可能瞬间即逝，但这个存在无论是刹那间或是亿万年，都终有一刻要离别——会散开来，和其他东西再次相聚，成为另一个东西，形成另一个形态、材质、情感、灵魂、命运。

这就是我的生命观，也是我近年创作《河图洛书》《天象四神》等系列作品的由来。

我的材料观

从1993年算起，我运用陶瓷材料进行艺术创作已有23年。在2004年开始创作《双生》系列之前，我尽力体验中国陶瓷的烧制方式，随着自身成长和阅历增添，逐渐产生我自己的材料观。

在我看来，地球内部就如同一个巨大的窑炉，而地球是最伟大的雕塑之一，也许还包括宇宙中所有的星星。

所谓“雕塑”，即是造物。物从何来？从自然中来。

地球就是窑炉，它对所有物质进行烧造。那些涌出表面的一切都可以看作是烧造的结果，所有的山石、所有的矿脉。

矿脉是全世界陶瓷来源的根本。

矿脉就这样静静地等待人类的出现，这一等就是亿万年过去了。直到人类文明的火花闪现，逐步凝聚人类智慧。人类开始用泥土进行最本真的塑造，并成为文明发端的行为之一。人们从山上采出石料，将石料打成粉末，这就形成了可以烧制的土。在土中再掺入水，具有可塑性的泥料就开始形成了。人们借助泥料的柔軟性来做成各种东西，可以是实用器物，可以是信仰图腾、雕塑、建筑材料等，也可以是任何其他的东西。当风吃过或温度上升，水开始从泥土中蒸发，热量和风带走了泥土中大部分的水，泥又变成了土——只是这时的土已经介入了人的参与，或者说创造力的参与。

虽然所有材料都是上天的赐予，但是陶瓷与纯天然的石材、木料不同，它是人类的智慧参与自然再造的结晶。我们当然可以把山石看作陶瓷，但那是上天之作，能够模拟上天的手法却是人类智慧发出了闪光的行为——烧造。

烧造，如同深山幽谷中的一声长啸，仿佛可以划破创造力的天幕，触探到新的世界。烧造，跨越了文明史和文化史，见证了人类演化的一幕一幕。烧造是一场洗礼，是“天人合一”的艺术行为。泥土终将面对火的洗礼，物质在火焰中等待能量转换的聚变。

就这样，自然和自我在缠绵与搏杀中开始初步融合。

土和釉料都是不同成分的硅酸盐矿物质，铁、镁、钴、铜、钛等金属为溶剂和成色剂，再加上木头或者是煤炭来烧制——煤炭是木的转化，如今陶瓷烧制大量使用的天然气是石油的伴生品，同样也是动植物的能量转化。就这样，金、木、水、火、土共同创造出“天人合一”的陶瓷。

在我的材料观中，物质没有高低贵贱之分。但如同黄金与塑料，它们因为不同人群的参与、演变时间的长短，逐渐开始拥有了文化属性。埃及的花岗岩、希腊的大理石、罗马的青铜、中国的陶瓷，都已经从单纯的物质升格到文化讨论的层面。陶瓷在进度不同、地域有差的人类文化进程中至关重要，从礼器、乐器、饮食工具、工业配件到祭祀器物、陪葬明器等等，从人生的此岸到人生的彼岸，时刻伴随着我们每一个人。

世界范围的陶瓷历程无一不是当时代对材料驾驭的佐证，也是生活方式变化的物证。我们可以从陶瓷艺术的演进中看到各地域的地理环境、采料方法、交通运输方式、矿石冶炼技术等一系列的经济、科技、文化的成果。陶瓷是人类参与和认识自然的产物。

中国，一个集合了陶瓷极大丰富性的国度，在世界范围内无与伦比，这并非因为我是中国人而产生的臆断。幸运的是，我行走其间。

陶瓷的丰富性需要两个条件的支持：

其一，需要地理条件。只有地理风貌足够丰富，矿脉资源差异足够大，而且版图足够辽阔，才有可能形成更为丰富的陶瓷文化的基础。

其二，需要时间。有了地理条件的可能性，还要花很长时间来培育和丰富它，这也许又是几千年过去了。无数代的智者经过无数次的实验、失败，向未知进发，才能够呈

现出如今所见的、瑰丽丰富的中国陶瓷文化。

时间是一个“要命”的东西，时间仿佛可以“要”所有东西的“命”，也可以“给予”所有东西“命”。时间决定了一切，它是陶瓷的根本，也是一切的根本。

在时间老人面前，所有的事物自有规律，时而急促，时而缓慢，却都充满诗意。物质的进程仿佛并不能通过科技的发展而出现多大的改变，如同水分从坯体中散去，或者婴儿在子宫中生长一样，一切不动声色，又意味深长。

最后的母体是太阳，是恒星，是宇宙。

它们有可能是地球能量的终极来源，它们才是烧造的原型，才是陶瓷的原型。人类开始领会自然之深意，开始模仿太阳，开始以燃烧的方式来创造物质，才开始漫长的陶瓷之旅。光芒的太阳以及无尽的宇宙是强烈的象征符号，不断提示人们地球是一个活物，并且仍然在不断地烧造之中。

我的艺术观

艺术是人类参与讨论世界的一场行动。

雕塑是人类参与探讨世界的一团物质或能量。

艺术是人类参与自然、讨论世界的结果，是人们参与寻求真理、向往光明的痕迹。自然自有规律，面对上天的启示，人类可以膜拜、学习、领悟和超越自我。艺术可能存在于每个人的体内，是每个人表达爱的方式，是人类在天穹之下追寻日月之光的见证。

艺术的终极目的是关于爱和光芒。

“我”是此刻凝聚的一团物质与灵魂，“你”是大千世界、无尽宇宙。我的艺术来自于“我”与“你”的对谈。

我爱你，并不一定是因为你爱我。

可是我面对的那个“你”，又是谁呢？

你，是山石，

是飞鸟，

是南山的菊，

是抓不住的雾，

是看不见的光。

你，是星辰，

是青春，

是看不透的历史，

是无尽的爱，

是一切。

可是我想融入你。

那么请允许我说，

我爱你。

你，就是我。

郅敏

2016年惊蛰于北京黑桥工作室

