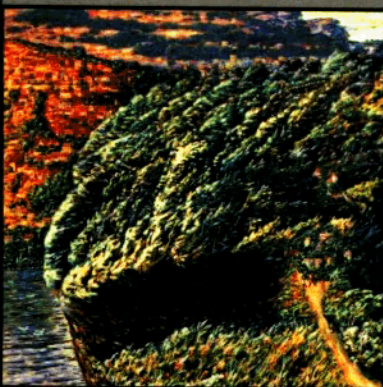


中国当代艺术家系列 玖

当代美术中的人物·风景·静物

人与物



应 歧

:9.2

湖南美术出版社



2001

9801

801-11106

01-11106

人与物 · 当代美术中的人物 · 风景 · 静物

湖南美术出版社出版 · 发行 湖南省新华书店经销 深圳华新彩印制版有限公司印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 2 2002年6月第1版第1次印刷 印数: 1500册

ISBN 7-5356-1309-8/J · 1227 定价: 22.00 元

PDG



应歧近照

自 述

我渴望画出这样的风景画，画面物象既是抽象的，又是真实的。

整体真实的自然景象蕴涵着抽象的精神升腾。让我的灵魂在纵横交错的线条里飘荡，凄丽又悲壮。与草木共舞、与天地共存。

应歧

推介词

应岐的风景绘画最初着眼于他所生活的城市,在这些以建筑物为画面主体的城市风景中,应岐表达了他对城市的观察与思考,其中有令他困惑的城市的生长与变化。这些硬朗凝重的画面一如他的耿直诚恳的个性,有一种凡高早期作品中略显生硬的质朴,但也见出学院训练所形成的构成意识。那些明亮的灰色平面,被很好地组织在一些凝重的线性框架之中并有一些微妙的局部变化,这种庄重的再现性叙事因素,使得应岐的绘画具有一种内在的充实而缺少一些即兴的抒情和浪漫的空灵。

从观察风景到感受风景乃至享受风景,应岐的绘画在90年代后期经历了一个平静而深思熟虑的渐变。在他迁居广州以后的风景画中,建筑与城市逐渐隐去,而处于生命勃发期的植物成为画面的主体,在这里,所有的生命在自然中竞相伸展,寻求属于自己的生存空间。在应岐的画面中,不仅具有万物在风中卷舒自然的从容与欢快,而且充满了光的景象,光呈现出明朗的意象并且成为他的艺术的关键因素。有时我们为他所描绘的一枝一叶所具有的生命活力而感动,有时又追随他的思绪,在《风吹彩云》的整体绚丽意象中陶醉。他的运笔用色,较之早期的城市风景,更加鲜活而富有激情,局部的丰富用笔并未破坏整体的明朗色调。对应岐来说,体会到风景的多变,感受到空气中飘浮着的色彩的颗粒与团块,将它们捕捉并安置于画布,无疑是一个充满快感的心路旅程。所有的生命,都是在阳光与空气中诞生与变化。在应岐的画面中,光既是一种存在,也是一种描绘的客观对象。光是爱、希望和温暖,与光融合就是默认为命运。

应岐以一种探索的精神去接近自然,对他来说,自然始终是一种安慰,也是灵感的来源。

应岐的近期风景创作是大胆的、明朗的,更具有色彩和装饰性。画面趋向于一种光线中的色彩的融合。好像整个画布的表面都被赋予了生命。以色彩来完成空间和情感的创造,是应岐持续关注重点。在“装饰型画家”和“感觉型画家”之间,应岐的工作坚持着平面的色彩和明度,他发展了一种属于自己的色彩思考方式,在这一方式中他特别强调明度与光线的地位,以无数生动的小笔触,形成肌理丰富的画面,而不是强调大面积的、没有变化的平面色彩。这种向19世纪印象主义的色彩方式的回归,再一次在工业化的图像复制时代,拉近了我们与自然的距离。

应岐

风乍起

□戴士和

看到应歧这批新作之后,我心想,他到广东来是来对了。从97年调到广东轻工学院,到他如今在作品中形成新的面貌,不过是短短三年。

三年之前,应歧大部分油画都围绕着北方城市风景的主题,在其中,应歧发展了自己独特的艺术视角,也形成了耐人寻味的画面特色。当时的作品里,从平面色块的分割组合入手,把亲切的直接视觉感受大幅度归纳在色彩的呼应对比之中,黑白灰的明度反差被压缩提炼,造型的轮廓被概括。在这一系列的处理手法之中,应歧找到了从观察到创作,从生活到艺术的一条有效的通路。他更感兴趣的不在于造型的细节,而在于全幅的色彩状态。他这种画面特色的形成与广州美术学院、中央美术学院的学习息息相关,同时也带着北方城市景色的干爽清新。

2000年开始,应歧的画面起风了。北方街道的干爽寂静,那些方方正正的楼面,那些灰白的色块,那些严整的直线斜线都从画面上消失了,画面上涌出一股亚热带的风。看画面上挥洒的笔触,我能感觉出作者自己也陶醉在这迷人的热风中。热风掀起绿叶的波涛,热风混淆了天地的界线,大海为之欢唱,彩云为之动容。我确实没有想到应歧笔下涌现出如此洪流。

看到作者生命力创造力的焕发,我总是十分高兴。相比之下,作者的技术,修养都远远不如他生命力获得解放那么动人。应歧这些作品绝不会是“无懈可击”的完美作品,我仅仅看作品的照片,就可以想象如果在原作面前我会提些什么建议。但是,从根本上来讲,我更看重的是人,人的解放,人的精神的焕发。每个画种都有它的“规矩”,那些世代积累而成的规矩,需要了解,要深入学习,要进得去,才能领略其中的境界。但是,问题的另一面更重要,那就是再高深的规矩也不能变成束缚人的枷锁,不能拿别人的规矩来宰割自己的真情。

中国人经历了一个世纪的巨变,伟大的民族



1999年夏与戴士和先生在广东潮州韩愈寺

文化传统如何面对工业化后工业化的时代课题?这个课题的严酷与紧迫性,给我们这个崇尚自然的民族逼出了多少多少不自然的假面具式的回答。戴着假面具,尽管可以假装成豪放,可以作宏伟状,作高深状,作有修养状,作古典状,表现状,作后现代状……但是,只要它不是自己生命力获得解放的产物,只要不是自己由衷的真情,就不会动人。

应歧是个热心的人,我相信他从这次热风乍起开始了新的探索。我希望他珍惜那些蕴含于笔下的点点滴滴的真情实感,看重它们,爱护它们,逐步地培养发展它们,从它们出发——而不是从别人的现成的规矩出发,发展自己的腔调,自己的修辞,自己的章法和味道。

2001年5月于北京



应歧与他的画

□洪凌

画家应歧人耿直朗健,是个重朋友意气的性情中人,有个三口人的小家,儿子也喜欢画,妻子宁可自己苦点,对于应歧画一直是鼎力相助。渐渐的我发现应歧的手边便有了一批数量可观的油画,那是他人格情感的显现亦是他个人修为的结果。

远在中央美术学院进修时,我发现在他的习作中,论知识的运用、技术的操作推敲着识下了一番功夫,但个人才能的切入及才情的选择和定位上却还欠火候。但深入推敲后就会体味到其实里面潜藏着某种未能展开,而孕育其中的生命力。毕业后他回河南便很少看到他的作品,只听说他教学任务重而又结交广泛,所以很忙。直到今年我到广州去办事,热心的他引领着我参观他调动广州后新设的工作室,面积很小,里面横七竖八的摆放着他近期创作的诸多厚重硬朗的作品。我认为其中的一批小画更为精彩,据讲是他在住家附近历年写生的积累,看上去信手拈来自然可亲,现场感很强。不管形式感上如何组织强调,语言上如何斟酌推敲,总离不开几分真切明豁。几个不起眼的房子,几棵不经意的树,几片斜过去的阳光总让他交代得极为妥贴、错落有致。即便是灰色,也能透着几分耀眼。这便是应歧一片心境,正是这片心境推开了心灵情感与技术操作之间的那扇门,让他找回了自我的完善。

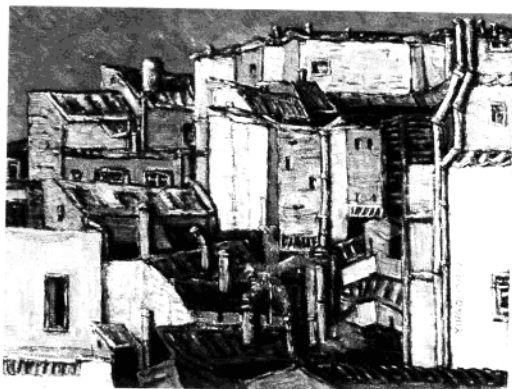
眼下少有人去写生了,可应歧是老样子,一遇机会就扛起画箱,去远足去寻觅。应歧年轻,我想他会在远足的脚步中,渐渐的给自己围下一片心灵的圣地。



公园大道 1999



欢腾的风景 1999



城乡结合地的房子 1999

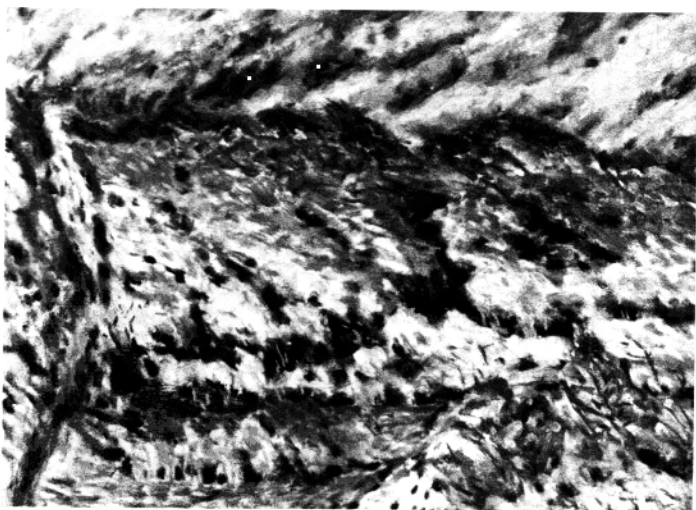
世纪末的风啊

□武小侠

公园小路 1999

应歧属于心性思维的情感型风景画家，是画家中远近闻名的性情中人。其特点是在呈现风景画中的精神层面的试验上面，以大自然景物为抒发生命底蕴灵性为依托，其风景画创造上的另辟蹊径，显示出别异其他画家的个性语言的独立性、创造性和最大的自由空间，引人入胜的心绪情节，极为纯青的油画技巧，对大自然色光的观察入微，深厚的中西文化积累，寓幻觉和理想于真实的视觉凸现之中，很自然地使他的风景画达到了艺术上随心所欲的超俗境界，准确地为我们展现出他的生命最深层次的艺术构架。应歧的风景画与其说是满目闪烁光色的风和景，不如说是借画面在娓娓述诵着的抒情散文诗。看他的画，我们的眼睛不由为之一亮，我们会心旷神怡，平日焦急浮躁的心灵得以抚慰。顿时，我们的灵魂在其画中的风里飘逸升腾。再看其画面，设色奇特，凄丽而不艳俗；斑斓而不失文雅，构图别致，笔力气动，整体真实的图像里萌动着抽象的趣味，具象、意象、抽象在构成的框架中熔为一炉，把大自然的冥微与个人的情绪揉为一体。他的探索与成功，已经使他独树一帜地成为中国颇具实力的情感型风景画家。

应歧还年轻，且日常勤奋无嬉，相信不远的未来，他会为我们托出一个更新奇的风光画天地。



霜天微风 2001

感触风景

□应歧

我渴望画出这样的风景画，画面物象既是抽象的，又是真实的。
整体真实的自然景象蕴涵着抽象的精神升腾。让我的灵魂在纵横交错的线条里飘荡，凄丽又悲壮。与草木共舞、与天地共存。

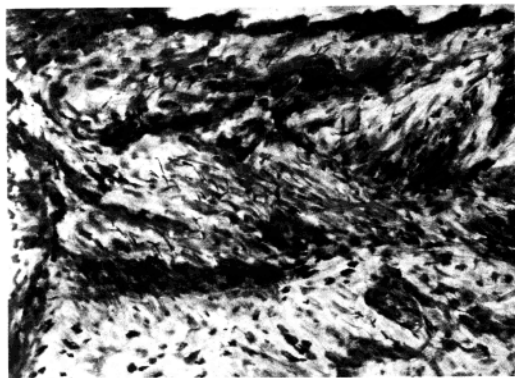
1988年12月18日

体会风景万千变化，于心中滚、翻、扬、抑、感觉到空气中飘浮着斑斓的颜色，或团块或点状，既清晰又朦胧，接连不断地在心中流动。于是，我心荡漾，湿润的眼睛里便浮现出不规则的笔触编织出的彩色的图画来。

1999年1月6日



夏季薰风 2001



风吹太阳雨 2001

喜欢看风景，傍晚站在晓港公园的土坡上向西望去，突然，在夕阳隐遁之际，天色突然明亮，暮时，一股黄光从天际刺来，这真是天将死去，放射最后的辉煌。于是，远树幽暗如鬼飘游，近树隐约摇晃似孤野招魂一般，遍地草蔓散布点点冷光。一时，风乍起，歌声飘远方。我颤惊，一种时光疾速消逝带来的恐惧向我袭来。我要把它记录下来，来个主题先行，名字就叫《黄昏风起》。

1999年8月19日

画风景，首先要有一个真实的感受，由感受涌出情绪，这情绪是具体的，或激扬、或悲切、或凄楚。然后用抽象的笔触去抹涂颜色，通过笔触的运动的节奏的对比形成力度。而所表现出的色彩，一定是超越客观真实的心灵感触。

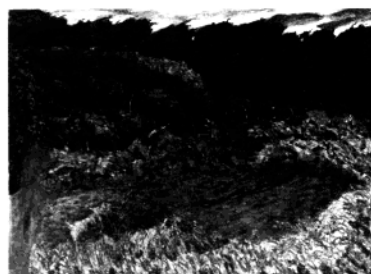
1999年9月3日

我对自己说，画风景不要有固定的套路，随心所欲地调动颜色，使色彩的表现力量成为魔术似的乐曲。横涂竖抹、湿擦干砌，再用画刀刮去不理想的色层，这样循环反复，最后达到审美的真实。

1999年10月9日

心灵对于风景物象的瞬间感触，不是对客观世界的物理翻版。心中的风景是带有幻想性的，时速是由心灵的状态来定位的。时间的实际流逝是画家与观者心灵交鸣的过程，这就包涵了体会笔触的节奏和运动。

2000年3月8日



风雨黄昏 2001

应歧

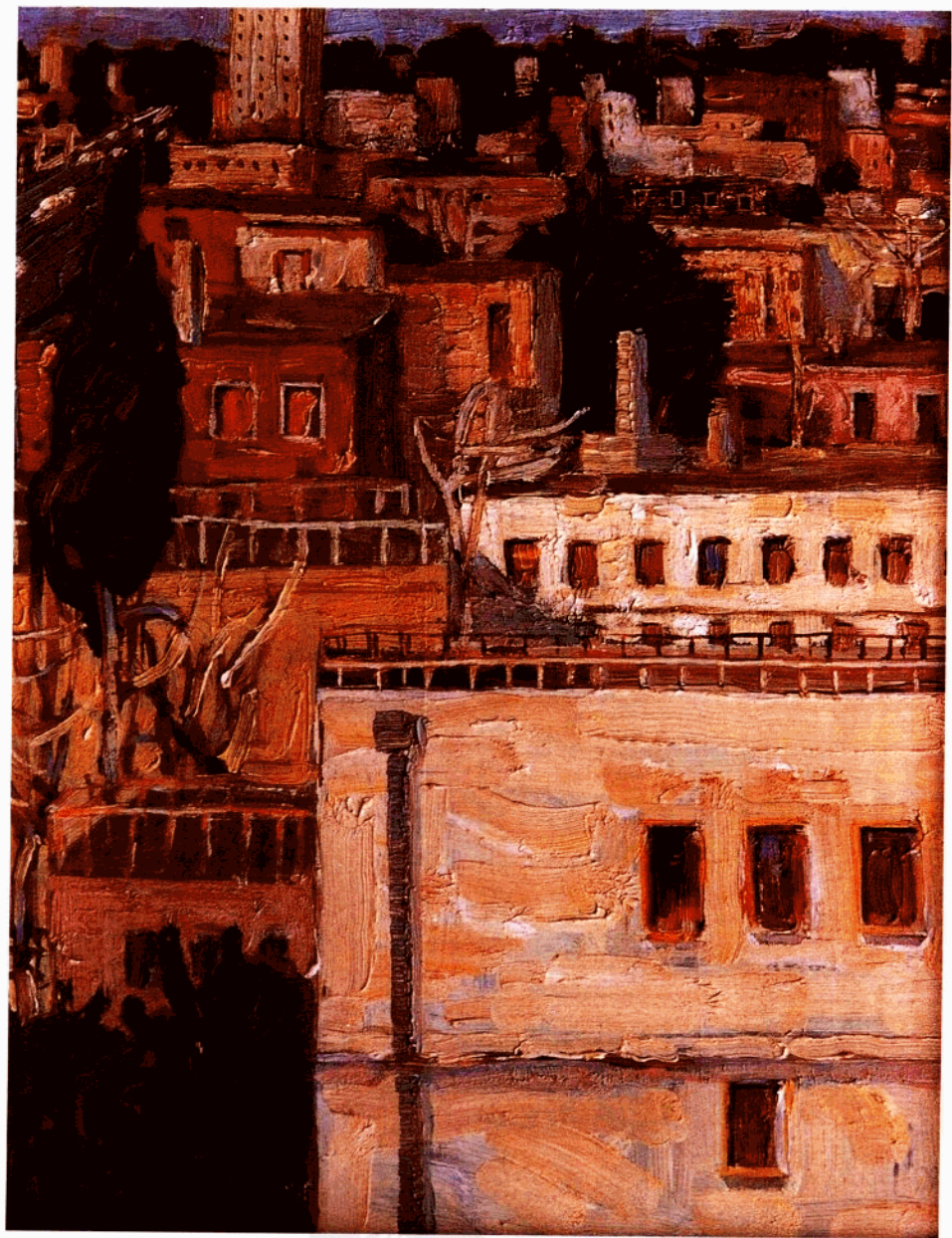


1993年夏拜访北京圆明园职业画家村(左)



2000年在广州暨南大学艺术中心
举办油画展开幕式

- 1960 ☐ 生于河南省漯河市
- 1975 ☐ 高中毕业后下放河南省鄆城县农村接受再教育
- 1977 ☐ 考入河南省许昌地区师范学校美术班
- 1980 ☐ 中专毕业开始师从宋孝慈先生学习油画
- 1981 ☐ 考入广州美术学院油画系
- 1985 ☐ 广州美术学院毕业获文学学士学位,同年分配到郑州轻工业学院艺术设计系任教
- 1991 ☐ 获讲师职称
- 1992 ☐ 入中央美术学院油画系第六届研究生课程研修班学习
- 1993 ☐ 入中央美术学院油画技法研修班学习
- 1995 ☐ 接受河南省广播电台记者采访,同月《画家应歧》在广播电台连续播出。
- 1996 ☐ 《青年画家应歧》,在《河南画报》96年1期“河南名人栏目”刊出
- 1997 ☐ 调入广东轻工职业技术学院艺术设计系任教兼系副主任
- 1998 ☐ 获副教授职称
- 1999 ☐ 作品《西浦村的阳光》入选《广东省油画作品展》
- 2000 ☐ 接受广州暨南大学艺术中心邀请举办两人油画展,展出作品共30幅
- 2000 ☐ 赴澳门大学、澳门理工大学进行学术交流
- 2000 ☐ 法国现代艺术中心展出作品8幅
- 2000 ☐ 随广东省艺术家代表团访问欧洲
- 2000 ☐ 作品《黄昏风起》参加“广东省油画艺委会首届学术展”
- 2000 ☐ 作品参展“2000年广州国际艺术品博览会”
- 2001 ☐ 香港中环办展,展出新作10幅
- ☐ 作品多被中外机构及友人收藏

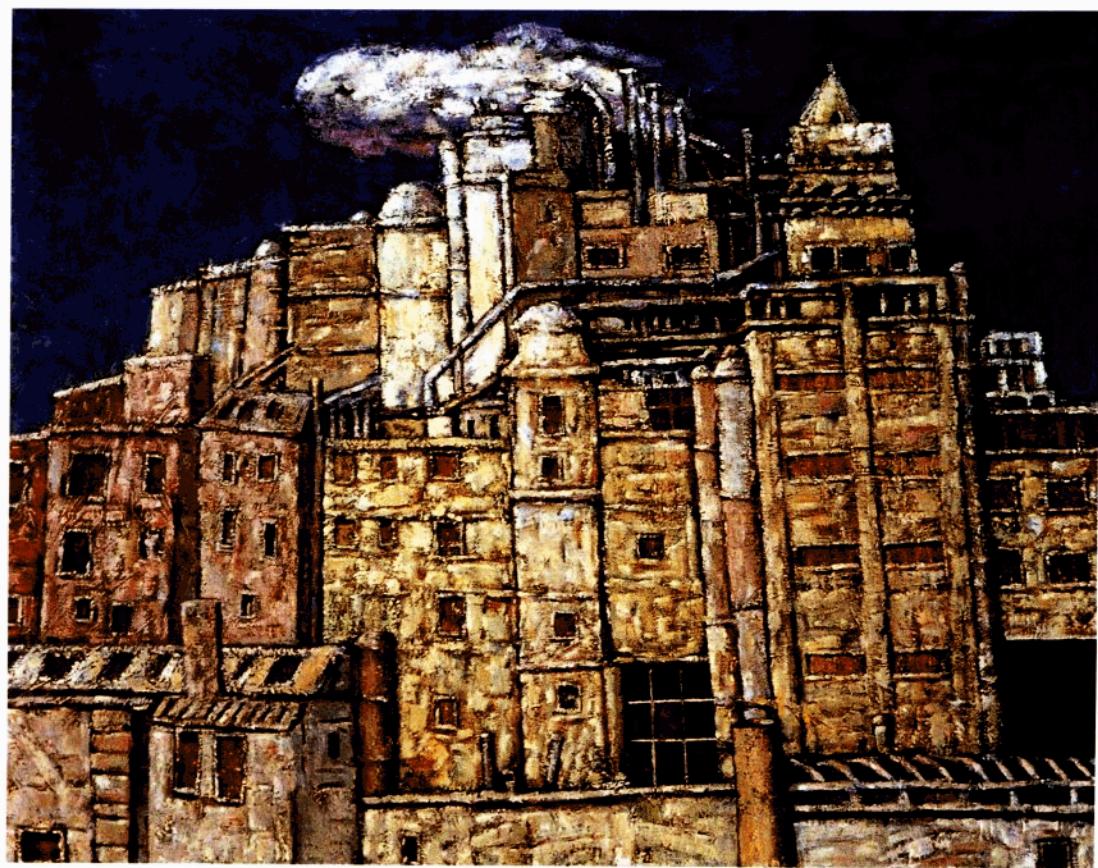


北方城市(写生)

北方城市
写生
2004年

PDG





PDG



微风中午

2002

50 × 60cm

亚麻布油





新
華
書
局
PDG



秋
天
的
山
景
（局部）

