

色彩印迹·韩家泉

江西美术出版社

色彩印迹·韩家泉

Trace of Color · Han Jiaquan

江苏工业学院图书馆
藏书章

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩印迹·韩家泉 / 韩家泉绘. - 南昌: 江西
美术出版社, 2006. 8
ISBN 7-80690-910-9

I. 色... II. 韩... III. ①绘画—作品综合集—中国—现代
②油画—作品集—中国—现代 IV. J221 ② J223
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 088269 号

责任编辑: 陈 波
翻 译: 瞿祖一
装帧设计: 钱明辉

Editor-in-chief: Chen Bo
Translator: Qu Zuyi
Art Desingers: Qian Minghui

色彩印迹·韩家泉

SECAI YINJI · HAN JIAQUAN

韩家泉 著

出版: 江西美术出版社

地址: 南昌市子安路 66 号

发行: 新华书店

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开本: 787 × 1092 1/12

印张: 4

印数: 1000

印次: 2006 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN: 7-80690-910-9

定价: 160.00 元 (全套四本)

网址: www.jxfinearts.com

他是一个进攻后卫——关于家泉的几个回忆录片段

家泉和我都来自中国东海上的一一个小岛，“来自”是因为城市注定已经成为我们生活的一个地理坐标。岱山，一个闭塞得让一个年轻人不得不整天做白日梦的美丽地方。

从一个童年的海湾开始，从大海上远道而来的波浪就与他的各种幻想纠缠不休，它们接踵而至，以自由的形式伴随他成长。一个自由的童年就是艺术的一种最佳启蒙。

1994年，他如愿以偿，跨进了刚更名为中国美术学院而校牌却还未替换的浙江美术学院。创建者蔡元培先生在1928年题词“国立艺术院”的长条石碑，那时还安静地横躺在松杉下面，不需要艺术学子仰视。家泉报考的是油画专业，这是他所热衷的专业和理想所在。接着便是混乱不堪的校园生活，但这只是出于一种提前透支的想象，因为这种想象的生活氛围很快受到现实的遏止。先从“硬骨头六连”漫长的军训开始，接着是在美院的大清早，你不由得发现，像泥塑一般隐在树丛中发出喃喃自语的活物，都是同学。他们不是在写生，而是在攻读三级英语，不是行为艺术。

画画很快变成了一件力不从心的差事。若是你内心的白日梦，曾经，不足以漫长，则那些年，美院便是扼杀艺术细胞制造焦虑心理的最佳摇篮。学生都变得如此慵懒，在一种亚政治教育模式的秩序中变得毫无灵感，如一只只过气的河蚌放弃了珍珠之梦。记得许江上任主管领导后，做的一件“重要事情”便是在校园里用大喇叭放送轻音乐，以缓解整体压抑。可见当时，号称中国最具火药味的浙江美院，已经沦为一个多么死气沉沉的时代中的非艺术学习环境了。

家泉和我都度过了如此平庸的时光，不得不被逼出了一种愤世状。我们还一起喝酒，打篮球。家泉的酒量迅猛提增，脚边可以随时躺下十几个啤酒瓶了。我们经常在昏暗的小酒馆里，可耻地谈论着艺术。而体育特长迅速使他成为校园明星，油画系阳刚性的荣誉永远跟他联系在一起，在水泥篮球场上他不是前锋，永远是一个进攻后卫。

在我印象中，家泉是油画系出身的，却能够自发在知识结构中获取平衡能力的少数几个同龄人之一。在学生时代，他能够以较开阔的人文视野汲取不同专业的营养。譬如他选修版画课程充满热情，一些木刻和铜版画习作做得非常出色。他喜欢去主动切割任何一个哲学家的脑电图，并对其著作断章取义。一个貌似粗鲁的人却喜欢阅读野草一样细腻的书籍，本身就可以作为一个人类事件。他还是一个讲故事的绝妙高手，他是以自己的移动而在人群中迅速传递欢乐的家伙。甚至他的精力无穷到课余能够经常去打抱不平打胜架，思维活跃到蹲在食堂出艺术馓点子让同学喷饭。他天生是一个善于将生活与学习揉捏在一起使劲的“艺术家”。

这个来去匆匆的时代潮流中，艺术裹夹了更多的难言之隐，权威的立体几何迅速瓦解为更舒展的被 Andy Warhol 所预言的“十五分钟名人”之平面效果图，这似乎符合人类趋于自由的存在外观。现代主义的秩序维持着一种艺术前景的狂欢。可约瑟夫·布罗茨基在诗中写道：“今天人间拥抱的总和所包容的爱 / 比不上耶稣分开的两臂。”而窗外忙碌的中国工地也并没有为古老的人性增值。艺术家值得皱起眉头吗？我不知道。艺术家为爱而工作吗？我不知道。但家泉经常和我探讨类似的问题。

在绘画从艺术的殿堂走向“架上”的那一刻，油画就已经在这个所指暗昧的“西方”社会中，逐渐走向边缘。而在中国，却是一个例外，油画依然是一种强势的“事业”，甚至有全国行政性质的“油画家协会”作为保障。在中国画油画，这曾经困惑了几代人在文化属性上的追问，连年轻的后继者也不例外。特别对于一个学院派出身的人来讲，获得的半斤八两的艺术史系统知识无疑更加重了影响的焦虑。我想家泉也可能有过这一层“影响的焦虑”。

众所周知，以写实功能起家的绘画在1841年遇上摄影术以后，它们之间发生了欲命名和重塑这个视觉文明世界的激烈竞争。结果是，以油画为代表的绘画节节败退。许多人一直怀疑油画写实功能之存在的价值。如今，用油画颜料描绘出一块写实的花布或花布的抽象，博得大众喜欢，这没问题。但艺术却首先被先天性地规范了一种行动的本质，每一个艺术家首先得找到自己心灵中的“题材”。“题材”接通了艺术家与生活的电源，并刺激艺术家的想象力。

婴儿一张嘴叫“妈妈”，甚至一个微笑，这并非是一种下意识的美学选择。

我想这首先是对于“题材”的选择，在选择中人类自然获得了美学意义上的附加形式。艺术家也如此。若对这个世界真的有话要说，直抵心灵，你得注定先明确自己研究的“题材”，而不是生吞活剥式的技术。我以为多年来，家泉就是从“题材”的选择而开展他具体的绘画工作的。

我最早见识到他的第一个绘画系列，是“玩偶”。那时他租的小房间里杂乱地堆放着各种材料做的玩具娃娃。他费了很多时间去收集。他就在两根集束的日光灯下，吐着烟圈，眼前是以玩具娃娃为主体的静物，这是他日常写生功课中所精心描绘的真正舞台。他

凭“玩偶”亮相于上海第一届青年美展受到学术性瞩目。这一阶段的画面，“真人”与“玩偶”在聚光灯下共舞，传达了他欲介入一种荒诞日常的形而上经验的处理。他的传统写实功底和寓言性的题材得到适宜而有效地结合，并逐渐摆脱了空洞冷漠的学院派教育的影子，完成了自己油画语言的转型。之后，他痴迷多年的古典主义油画技法也在这个题材的挖掘中，遭到了彻底遗弃。他甩掉的是一种沉重的伪古典情结，获得的却是充满生命激情的轻装上阵。

而这个“玩偶”系列作品也留下了一个“后遗症”，以后他的人物（主要是女性）作品几乎都被打上了值得回味的“玩偶”的印迹。“真人”最终被“玩偶”所同化。

接着，他上马的另一个新题材，便是建筑风景。这些建筑面貌大都来源于他周遭熟悉的上海生活现场。它们的最大特征是断裂于空间现实而成为一个单细胞建筑的模样。而这些画面无不呈现了精神指向上类似于受逼迫的近乎压抑的困境。在我看来，那些由生动的笔触刷出的大面积天空，依然像是室内的一堵沉闷的墙。这是他依照自己的心理走势而营造画面的方式。而他的画面构图保持一贯的稳定性，稳中求变。色调也成为他一度着重研究的表现问题。从某种意义上讲，他游戏的心态中拥有着一副严肃的技法主义者的面具。

他经常将油画摆在更为宽泛的艺术价值上来认识，此时，他的周围充满了前卫的艺术家，包括他在上海要好的一些朋友。而他依然只是一个我以为的“进攻后卫”。在我看来，他所司职的专业领地，需要他跨越一个更艰难更宽广的创造境地，才能出现在艺术前沿的视线中。这也是许多从事架上绘画创作者在这个时代中的一种宿命。而这些创作者必须获得更为强大的较劲信念，变得更为耐心，方可避免落入平庸的自言自语式的自我慰藉之逃避境地。我想家泉基本上会同意我的这个看法。

我观察到，凭多年来他在喧嚣的上海坚持着几近孤独地思考，家泉在他火暴性子中逐渐磨练出了一种“慢”的优良质地。他是罕见的在画室里堆满了画却不声张而又充满自信的当代艺术家。他的自信首先来源于对生命之“瘾”的认识，他在画画中得到了最大的快乐与满足，他珍惜一切作画的时光。这也使他在生活的每一个阶段甚至在最窘迫的环境，都能够从容地拿着画笔，坚持写生和创作。

他在多年的题材处理中，审视自我的能力得到全面提升。他要给自己拓展出一个绘画语言的边界，表现主义的个性面貌在他形而上的扭曲中逐渐清晰，而画面却又掺合了更多的象征主义的意味。因此，混沌开始于他的野心。果然不出所料，他的画面开始出现题材的合并与绵延。玩偶形象与建筑风景融合在一起，被他进一步地舞台化。在这个“舞台”上，他的题材找到了可以潜藏想象力的巨大容积，反讽的力量闪烁于其放松的暗昧情绪中，寓言获得一种即将爆破现实的前奏。

或许，至此，我得明白，一开始我就该打住关于画面的话题。因为作为一个欣赏他创造能量的人来说，我不宜武断地唤醒自己手术刀式的语言企图，去剖析他这些具生命力的作品。就如好心的食客总不宜在餐桌上过分地开讲一道菜的做法。

作为朋友，我只是信任他。家泉有率真的天性，清楚自己来自哪里，该去哪里。作为朋友，我却很少关心他在目前的国家意识形态、艺术学院、画廊及美术馆三位一体式的大捆绑艺术运动中，能否被造就为一个崭新艺术明星的问题。

他目前，没什么不好，已经足够出色。只是时间过得真快。而他的画具有一种凝滞时光的魅力，充实了我对贫瘠现实的灰色想象。

方闲海
2006/5/29 杭州

东华大学之中心大楼
油画 120cm × 120cm 2006年

失落的成年天使
油画 60cm × 60cm 2001年

马尾辫
油画 60cm × 60cm 2001年

To be an Aggressive Back Fielder—Several Snippets about the Memoir of Jiaquan

Jia-quan came from Dai-Shan, a small island on the east sea in China, so inaccessible a beautiful place that has to make a young man dreaming all day long.

In 1994, having his wish fulfilled, He was enrolled in the Zhejiang Painting College.

In the several years, Jia-quan has developed his concrete painting work from the choice of "theme".

His first painting series I had earliest seen is the "doll". With his "doll", he made his debut on the first session of Shanghai Art Exhibition and won the focus of academic attention. In the tableau of this period, "real people" and "doll" had been dancing together under the spotlight and passed on his management intending to intervene a kind of unusually fantastic and metaphysical experience.

His traditional realistic painting grounding and the allegorical theme had gotten appropriate and effective combination, and gradually broke away from the reflection of the impractical and unconcerned academic discipline education and completed the type transfer of his own oil painting language. Thereafter, the oil painting skill of classicism which he had been infatuated with for many years had also been thoroughly abandoned. The one he had thrown off was a heavy false classical love knot and the one he has yet got was going into battle with light packs.

But the "doll" series works have also retained a "sequela". Afterwards almost all of his figure paintings (mainly to be female) have been stenciled the vestige of "doll". "Real people" has been at last assimilated by "doll".

The following, another new theme started by him is building scenery. These building features mostly originated from the life site in Shanghai where he was familiar with all around. Their most big characteristic was broken in space reality and became a pattern of single cell building. And these tableaus invariably presented upward consciousness and was similar to the compelled and seemingly oppressed predicament. Those large area of sky brushed by the vivid style of drawing still likes a indoor suffocating wall. This is the way to build tableaus according to his own psychological tendency. And his tableau composition maintained a persistent stability and strived to change in stability. Hues had been become the expression problem that was once emphatically studied by him. To say from certain meaning, a mask of serious skill-technicism was possessed in his play games mentality.

He usually recognize oil paintings from wider and broader art values. For a long time past, he has insisted to ponder almost all alone in the noisy Shanghai. He is a seldom seen present age artist, whose paintings was fully piled in his studio and he didn't reveal but was full of confidence. His self-confidence was came from the recognition to the "addiction" to life at first. He has gotten the most happiness and satisfaction from his painting work. He cherished every painting time, that made him able to hold his painting brush leisurely to insist sketch from nature and creation in every stage of his life even in the most poverty-stricken environment.

In several years' theme management, the ability to examine himself closely has gotten a comprehensive promotion. He want to develop a boundary of the painting language for himself. The individual appearance of manifestism has been gradually clear in his metaphysical distortion. But the tableaus has additionally mixed with more implication of symbolizism. Therefore, chaos has begun in his wild ambition. As expected, his tableaus has begun to appear theme's amalgamation and extension. Doll image mixed together with building scene, which has been further stagelized. On this stage, his themes found a huge amount of space in which imagination could be hidden. The force of opposing satire twinkled in its relaxed obscure emotion. Allegory got a prelude to be about to dynamite the reality.

His painting possessed a charm to stagnate time, which enriched our ashy imagination to the infertile reality.

Facing Danger Fearlessly

临危不惧 油画 60cm × 60 cm 2001年

Romantic Lovers

浪漫情侣 油画 60cm×60 cm 2001年

Portrait of Aunt bear

熊大婶的肖像 油画 60cm × 60 cm 2001年

Entertainment News

娱乐新闻 油画 120cm × 120 cm 2001年

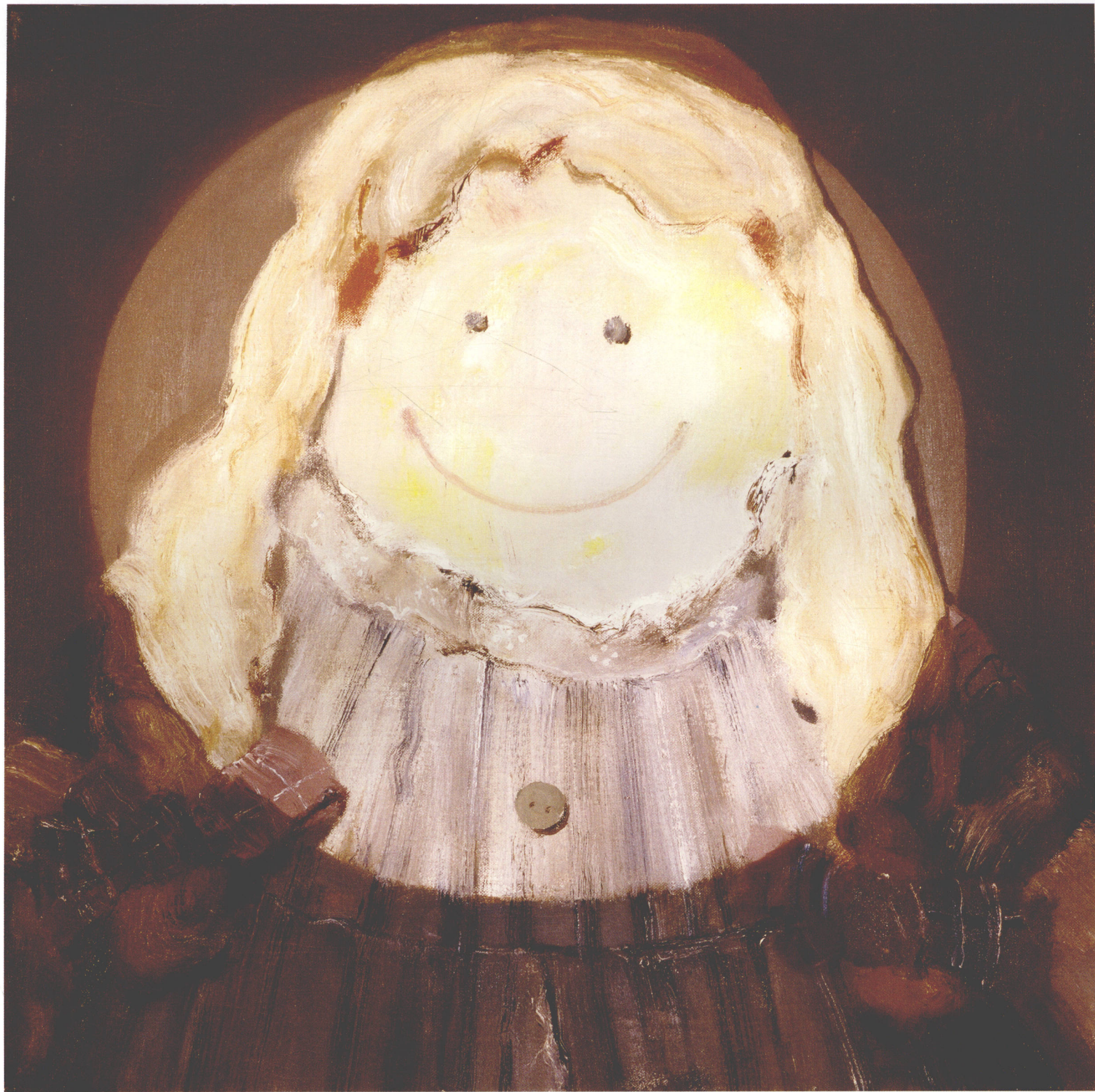
Doll . Transportation

玩偶·交通 油画 120cm x 120 cm 2001年

Small Barehead, Identity Card of Doll

玩偶身份证之小光头 油画 60cm × 60 cm 2002年

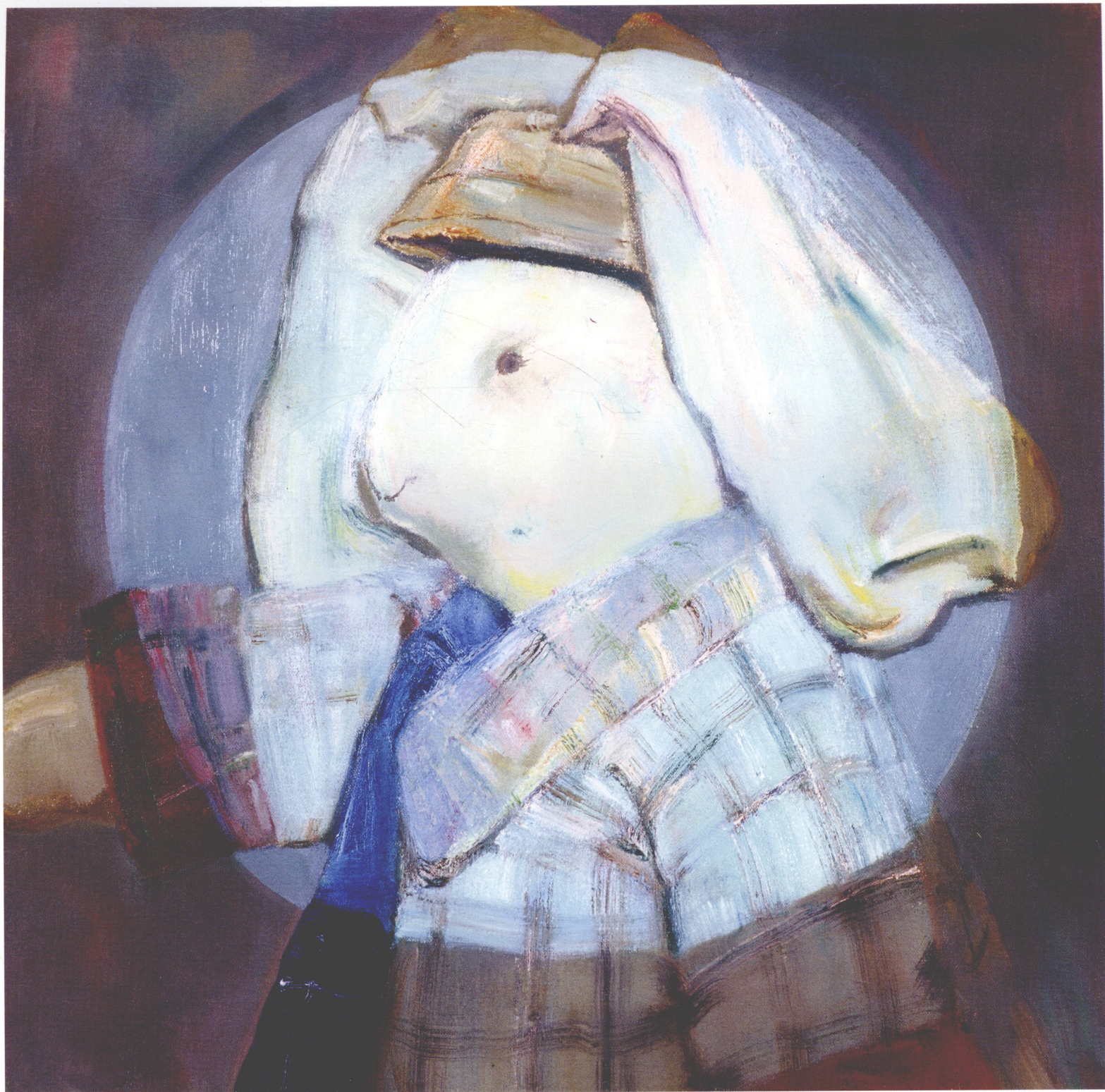
Smiling Face, Identity Card of Doll

玩偶身份证之笑脸 油画 60cm × 60 cm 2002年

Uncle White Hair, Identity Card of Doll

玩偶身份证之白毛叔叔 油画 60cm x 60 cm 2002年

Arafat, Identity Card of Doll

玩偶身份证之阿拉法特 油画 60cm × 60 cm 2002年

Terror, Identity Card of Doll

玩偶身份证之惊恐 油画 60cm × 60 cm 2002年

Night Visit, Identity Card of Doll

玩偶身份证之夜访 油画 60cm × 60 cm 2002年