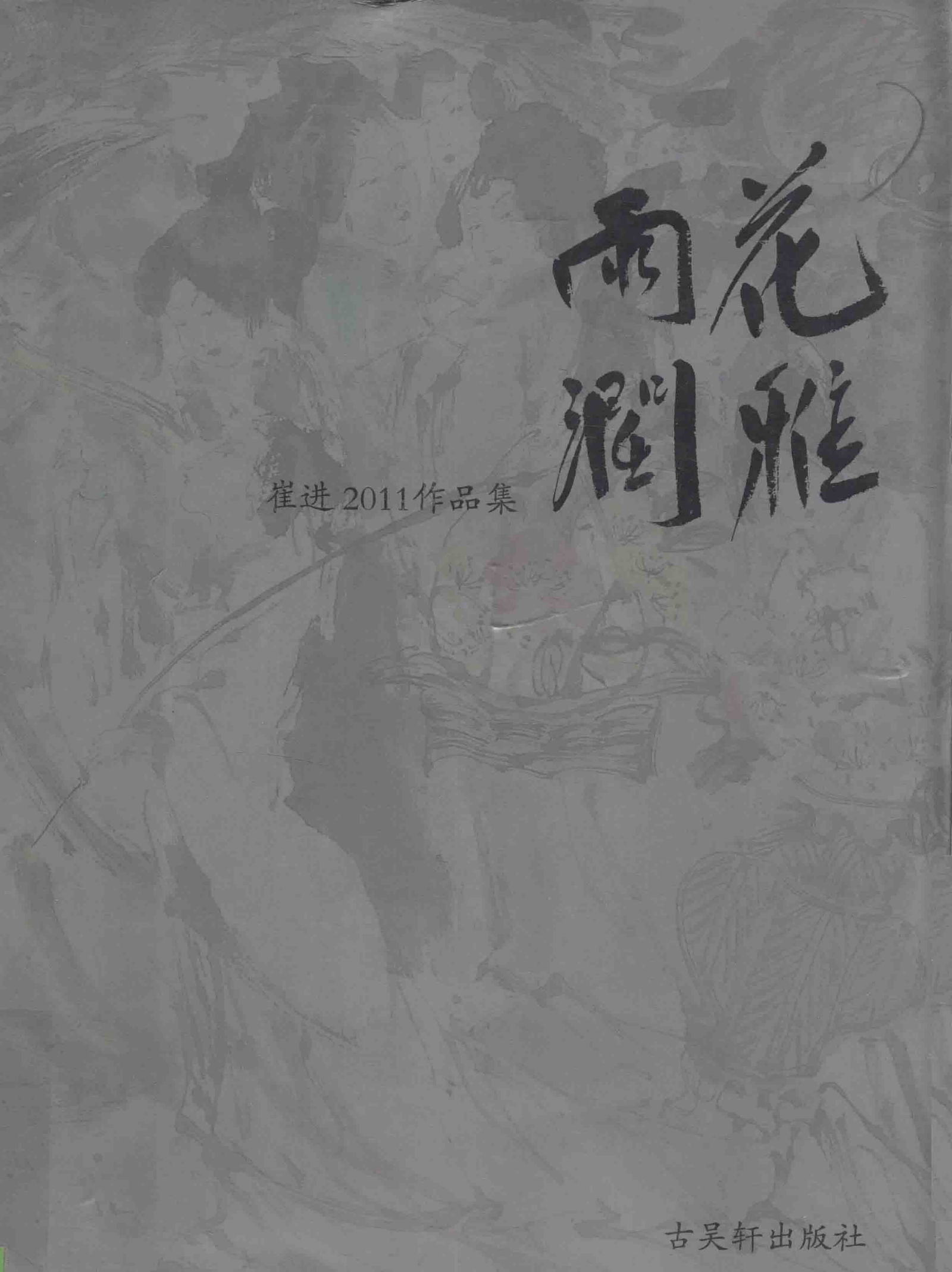

雨花 潤雅

崔进 2011作品集

古吴轩出版社

崔进2011作品集

花雅雨潤

范樹題

图书在版编目 (CIP) 数据

花雅雨润：崔进2011作品集 / 崔进著. — 苏州：
古吴轩出版社，2011.11

ISBN 978-7-80733-740-9

I. ①花… II. ①崔… III. ①工笔画—作品集—中国—现代②水墨画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第234159号

策 划：季 平

责任编辑：陆月星

装帧设计：季钰程

书 名：花雅雨润：崔进2011作品集

著 者：崔 进

出版发行：古吴轩出版社

地址：苏州市十梓街458号

邮编：215006

Http://www.guwuxuanchbs.com

E-mail: gwxchs@126.com

电话：0512-65233679

传真：0512-65220750

印 刷：南京凯德印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：6

版 次：2011年11月第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80733-740-9

定 价：108.00元

如有印装质量问题，请与印刷厂联系。

崔进简历

崔进, 1966 年生于江苏东台, 毕业于南京艺术学院, 获硕士学位。
现为中国美术家协会会员、国家一级美术师、文化部中国艺术研究院中国画院专职画家。

主要奖项：

1990 年《乡村纪事》获“全国第二届体育美展”二等奖。

1991 年《红色的记忆》获“全国第一届民族文化风情中国画展”特等奖。

1993 年《午夜·笛声》获“93 博雅油画大赛”优秀奖。《渔家竞技图》获“全国第三届体育美展”二等奖。

1994 年《花季》获“第八届全国美术展览”大奖。

1995 年《梦中花园》获“《江苏画刊》二十年展”新人奖。

1997 年《欢乐今宵》获“全国中国画人物画展”铜牌奖。被中国文联授予“中国画坛百杰”称号。

1998 年《大操练》获“第四届中国当代工笔画展”优秀奖。

2001 年《欢乐一刻》获“首届中国重彩画大展”学术奖。

都市中的徜徉 ——崔进人物画印象

文 / 王惠

画家崔进徜徉在都市中，他阅读都市的每一个细节，收缀游离在都市中生灵的呼吸，并把它们歌唱成有形的诗。他不去片面地描述都市的外部形态和表情，纯粹地为都市外貌造像，而是把艺术创作纳入新的社会与文化变革的大背景中，探索新的文化形态所具有的意义，并运用全新的视觉观念和艺术理念，为自己的创作铸炼出新的语言符号和文化代码。他对于都市的诠释不仅在于对其外在形态与世象的表现，更多的是关注那些浮游在都市景观中的、有着各色心态的人群，和现代都市生活投射于人群的各种情绪。在今天这个多元文化时代，崔进以其艺术思想的深刻独到和艺术手法的不同于众而立身于当代画坛，并以其独特的艺术语言和鲜明的艺术个性广受瞩目。

绚烂的神秘

崔进在学院体制内之所学，为其艺术的一再走高而奠定了坚实的基础，素描、水粉、漆画、油画、工艺等等，都曾在他的艺术历程中留下印迹，也为他的绘画佐以多层营养，使其艺术语言不属于任何一个既有的画科分类，因而呈现出独特的个性。1995年之前，崔进的作品题材以民俗、民风、民情、民事为主，艺术语言与绘画图式具有外向性与宣泄性，形式感极强，其造型手法中不仅有中国古代壁画与版画的影子，在人物与景物的处理上，形象的穿插和错落往往以空间关系的打散与重构为特色，这种时空的处理方式似乎也受到西方现代主义大师的影响。究其原因，崔进的这种表达方式与他童年时期的生活记忆不无关系。童年的崔进经历过“文革”时期，对那些充斥视野狂热喧闹的场面有着深刻记忆，这对他后来的艺术创作也有着一定影响。图案化的饱满构图，夸张细腻的色彩构成，热烈凝重的画面氛围，充满酒神般欢乐、迷狂的情绪基调，使得整个画面构成一种视觉的幻境，予观者一种如梦似幻的感觉。

1993年的作品《梦中花园》以葳蕤的植物、隐藏在花草丛中静穆的羊群和点缀其中的花季女孩为画面的主体，众多的形象均匀地分布在画面上，他们之间的空间关系被作者有意削弱，他们互相遮挡而又互相陪衬，人物、植物与羊群相互依托，他们之间显出一种极度的和谐，使画面充满某种莫名的静谧。与《梦中花园》和谐统一的色彩效果相比，同期作品《乐土》和《花季》在用色上更具特点，黑影强光式的用色方式，使得这两幅充满着民俗意味的满构图作品具有壁画的色彩效果，画面氛围浓烈而沉郁。《花季》在布局和形象的排列上与前者相近，只是色彩的运用更为清新谐雅，整个画面散发出一股青草的清香。与前两者相比，《乐土》的画面信息是诡谲莫测的，款款飞舞的祥云彩凤与诡谲的奇花异卉营造的幽暗氛围中，光怪陆离、大大小小的形象叠加交错，幽深的底色和明亮的形象使画面显出一种浮雕式的视觉效果，色彩的运用有一种古老斑斑的壁画效果，使画面更具神秘感。

那段时期崔进的绘画在形式方面追求的东西比较多，对构图的处理、形象的演绎、色彩的搭配、氛围的营造等，都致力于视觉效果的震撼和独到，整个画面洋溢着一种戏剧式的浪漫气氛。然而崔进深知一种画风的确立和成熟容易引起创作的结壳，于是他屡屡避开既以成形的风格，一再寻找新的绘画语言，而他也正是在对自己不断质疑与超越的过程中一步一步地接近了艺术和自我的本真。此后的几年间，崔进绘画的诸多方面都发生了变化，他对形式的强调相对淡化了，那些运用图案化的手法和民间美术的语言大肆渲染氛围、铺排画面的方法也在他的艺术中逐渐淡出，取而代之的是对画面内涵的挖掘和对生命意义的追问。

沉静的迷茫

1996年、1997年是崔进的艺术语言发生明显变化的过渡时期，这一时期既有如《游者》、《逍遥空间》、《温馨花房》、《欢乐今宵》等依然用热烈而充满装饰意味的满构图和图案化的形象描述来构筑画面的作品，也出现了与此类作品风格迥异者。前者对于中国民间美术色彩的吸收和西方超现实主义绘画形象的借鉴使得此类作品具有一种诡谲神秘的超现实意味，后者相比前者来说更为深刻和内省，虽然画面的构成感仍然强烈，但工致的造型手法、细腻的情感表达、多元的形象塑造等，都从以前对于场面的铺排和描述转入一种相对冷静的深层挖掘。

从1997年的《自语》、《踏歌》、《渡河》，1998年《家庭》、《梦蝶》、《逃逸者》，1999年《浮游者》等作品当中，我们可以捕捉到画家内心对于生命状态的痛苦思索和默然询问。如果说《牧歌》、《踏歌》、《大操练》等作品还采用着中国民间美术的某些装饰性手段来构置画面的话，《渡河》、《逃逸者》等作品却摆脱了那种带有唯美趋向的手法，撷取西方超现实主义绘画的造型理念，将画家自身的主观情绪与客观物象相契合。在此类作品中，画家对于画面形式的构建转向了画面意义的探询，对于装饰性图案有了更谨慎的运用。此类作品的画面空间往往在一种亦真亦幻的氛围之中显得空旷，人物形象更为抽象，予人一种时空倒错的幻景；其形象

工笔 异花 180cm×118cm

或如剪纸中的轮廓，或如抽象绘画中的变形，使其更具装饰性和表现性；于色彩方面，此类作品有选择地撷取传统工笔重彩的着色方法，晕染工致细腻，而色彩的运用趋向单纯，这些单纯的色彩之间存在一种内在的和谐，于其浓淡浅深之中让画面呈现出一系列极为内敛的灰调子，让观者的视线在这种灰调子所涵盖的恬谧气息中一再地沉溺。

生命是孤独的，对生命终极方向的思索，总是令人迷茫和忧伤，生活在现代都市中的人群，尤其强烈地感觉到这种隔膜与无助。那一时期崔进的画始终抓住人群中笼罩着的孤独感。那些抽象得似乎要融化在空气中的人物形象，向观者诉说着生命的博大与无奈。我们毋需对崔进绘画当中人物形象的虚无与泛表情化的

倾向感到迷茫，事实上，他正是以这种形式来突出对“神”的表达，他笔下那些面目虚无、表情空洞的人物，正摇曳在光与影的游戏当中，演绎着世态千貌、众生万相。如《打秋千者》，在极为缥缈的空间，一个人坐在秋千上悠荡，此人面目模糊，唯见隐约的身形与依稀的动态，整个画面沉浸在一种虚无的气氛中；《渡河》将常见的生活场景用审视的目光做一番深深的透视，人物的形象、表情、动态、组合，场面的安排，画面的氛围等方面都与现实生活若即若离；《梦蝶》、《自语》以梦呓般的诡谲场景、纠缠倒错的形象诠释了隐藏在人心深处的迷乱和恐慌；《浮游者》以朦胧的人与建筑的合成作为背景，烟尘满目的空间，不远处拖着黑影的房层，包藏在各种阴影中的沉寂的街道，大大小小的孤寂的人影，那个身着白色衣裙的浮游者像一片云彩一样，伸展着双臂静静地漂浮在这个雾霭、房屋与人影相互纠缠的空间之内。我们从浮游者的双眸中映照出了自己的孤独和迷茫，也自省到这种隐遁在尘世之中、躲藏在繁华和欢笑之中挥之不去的茕茕之感。

芬芳的宁谧

漂浮在人群中的迷茫与孤独，曾经在崔进的笔下凝成了一幅幅画面，也在他的心底刻下了对于生命历程的思索轨迹。然而艺术家的创作感受总是处在一种活性的变化之中，其艺术轨迹亦因循着他本人的思维轨迹与情感轨迹发生变化。画家具有怎样的思维深度与情感体验，他便会有怎样的艺术灵感与艺术语言。随着年岁的渐

长、阅历的增加，崔进对于生命的体悟也在年复一年地愈加丰满和成熟。一颗敏锐成熟的心灵，宛如晒透了阳光的秋日田野，五色交辉、果实累累的丰硕与山地广阔、天高云淡的平静无痕地融汇，绚烂之极复归平淡的深层领悟，使得崔进在这种由外而内的成熟过程中，他的艺术思想也慢慢地有了变化。渐渐地，他对都市人群的心理体验除了对外在表征的描述和分解，还从其内在精神升华和自身的艺术语言上寻找突破。

从2000年的《城市远去》开始，崔进的艺术发生了微妙变化。虽然他的画面语言一直都在探索 and 变化中，但这种变化仍然是令人瞩目的。这种变化以形象与色彩的纯化为标志，2001年的《晚会》，2002年的《花浴》，2003年的《夕阳美丽》、《方阵》、《盛装》、《他

们》等一系列作品都呈现出此种趋势。在此类作品中，人物形象由梦幻般的抽象变形到接近现实视像的平和自然，画面色彩因其用色的单纯和色调的协调而更趋个性化，由此画面氛围由前期的迷幻到此期的清澈，呈现出一种由内而外的平静，予观者的视觉感受趋向单纯而心理感受却更为丰富。《城市远去》、《夕阳美丽》中充溢着的淡淡无奈，《花浴》中弥漫着的芬芳的孤独，到了《他们》、《晚会》和《帷境》当中，不易觉察地蜕化成为一种莫名的恬淡和温馨。这些作品中洋溢着宁谧气息，犹如一个恬静的浅笑，与那些强烈的情绪表达相比而言，似乎反而更具有了可堪深味的理由。

幽婉的闲情

寓深意于恬淡平静的艺术手法，在艺术上是最为深刻高妙的境界。“独立西楼望断天涯路”的怅恨无着、“却道天凉好个秋”的苍凉无奈，均在这种貌似轻描淡写的浅颦微叹之中得到充分表达。崔进深谙此妙，此种“四两拨千斤”的手法随之在其艺术当中慢慢浮现并逐渐成为主流。在这个过程中，他触到了中国传统艺术最为微妙的脉动，这种脉动召引着他，使他在绘画思想愈加深刻之际，手法却奇妙地走向了率真和自然。如果说此前崔进是用自己蓬勃的热情和深刻的思维在画画的话，此后，他在写意人物系列中将自己的艺术变成了最为自然、不如伪饰的生命语言，将技法与构想、灵感与深思混化为一，从而进入最为自如的艺术状态。起初，他会考虑笔墨与人物形象的契合与谐调，并在笔墨的处理当中为形象的表达作一定程度的让步。在大量的创作、临摹和阅读过程中，他越来越到位地把握到了中国绘画中笔墨的精神内涵和强大的表现力，在这个过程中，他的心性逐渐走向澄澈，艺术面貌也随之有了变化。

《浮情闲影》系列是崔进的一个写意人物画大型系列，多达数十幅画。这组宏大大类似交响乐般的写意人物系列作品，从更深的层面展示了画家艺术思维的醇厚和艺术语言的精熟。这批作品无论从画面结构的完整、气氛的恬淡，还是画面语言的丰富、意蕴的深沉，都堪称崔进写意作品之上乘。在这批作品中，画家刻画了数以百计的人物形象，这些美轮美奂的城市精灵，他们或从远古走来，柔软纤细的腰身裹在宽袍大袖的轻纱绫罗之中，浑身散发着琵琶的韵味和纨扇的幽香。他们在蕉荫梅影中斜倚，把亘古不变的忧伤吟唱成天边一抹淡淡的微云；他们或在都市的深处生长，三两成群、脉脉相依，在玻璃大厦映照的阳光下微笑，在街心花园的落英上宴坐轻语，在霓虹闪烁的街上款

工笔 125cm×63.5cm

款穿行。在绿荫环绕的城市中，他们似沐着晴空坦然盛开的蔷薇，娴淡平静的脸庞和柔雅矜持的气质令围绕四周的钢筋水泥森林似乎都具有了些许温情。

澄澈的从容

在崔进的艺术世界里，都市人群百相的背后，除了静静弥漫

着的迷茫和伤感，还有一份隐藏于生命深处的坦然从容。崔进有着敏锐的感觉和细腻的心灵，当然他的这种细腻不是见花落泪式的莫名忧郁，也不是故作姿态的长吁短叹，从其作品中我们看不出丝毫矫揉造作的儿女之态，只洋溢着一份明明白白的优游自然。且看，落地窗前失语的凝立，高楼丛中漠然的逍遥，绿荫下悠然的憩坐，萧瑟风里淡淡的无言；还有夕阳下透明的孤独，水景边沉静的回眸，无一不是都市中起伏伏的心情，却在一派天然之中静静地流出，默然倾诉着都市的心音。

人物形象似乎总是泛形式化的，他们无一例外地拥有着轮廓秀美的脸庞、或开或闭的多情妙目、永远紧紧抿着的妍丽朱唇、精心而慵懒的美丽发式和形形色色时尚的衣着，他们或立或行，或坐或思，或茕茕而处，或三两成伴，诗意地镶嵌于高楼大厦构建而成的现代都市中，组成了崔进式的现代都市文化风景。这类作品中的人物形象旨以一种似不经意的轻松笔调挥写而出，线条——这种在中国画中占有绝对地位的绘画因素在崔进的写意画中被不露痕迹地消解和改装，变成一种相当自在随意的艺术语言，整体用线的率真简淡与人物肌肤之处用线的轻柔纤细形成对比，往往于寥寥数笔间便概括出人物形象和多种动态；大笔层墨点而出的景物与简勾轻渲的人物形象之间形成的对比，让观者的视觉感受有种惬意的节奏感。

在写意人物画中常年存在的关于写相与笔墨的争执，在崔进的作品中毫不矛盾，它既没有重形轻意的沉重和刻板，也没有重意轻形的矫情与夸张，他不拘于笔意的延绵或墨色的韵律，笔意却在貌似一挥的点线之间连绵不尽，墨韵也于浓浓淡淡的点染当中尽显华彩，形象、笔墨、韵味几者水乳交融地交织在画面上，让人展卷之际常常会无碍地进入画家创造的审美境界。半掩的明眸，无语的朱唇，婀娜的姿势，像最轻柔的歌声般杂糅在透着隐隐花香的空气中，让我们在画面的开合、人物的聚散当中感受到一份尝尽了苦恼之后的自在从容。

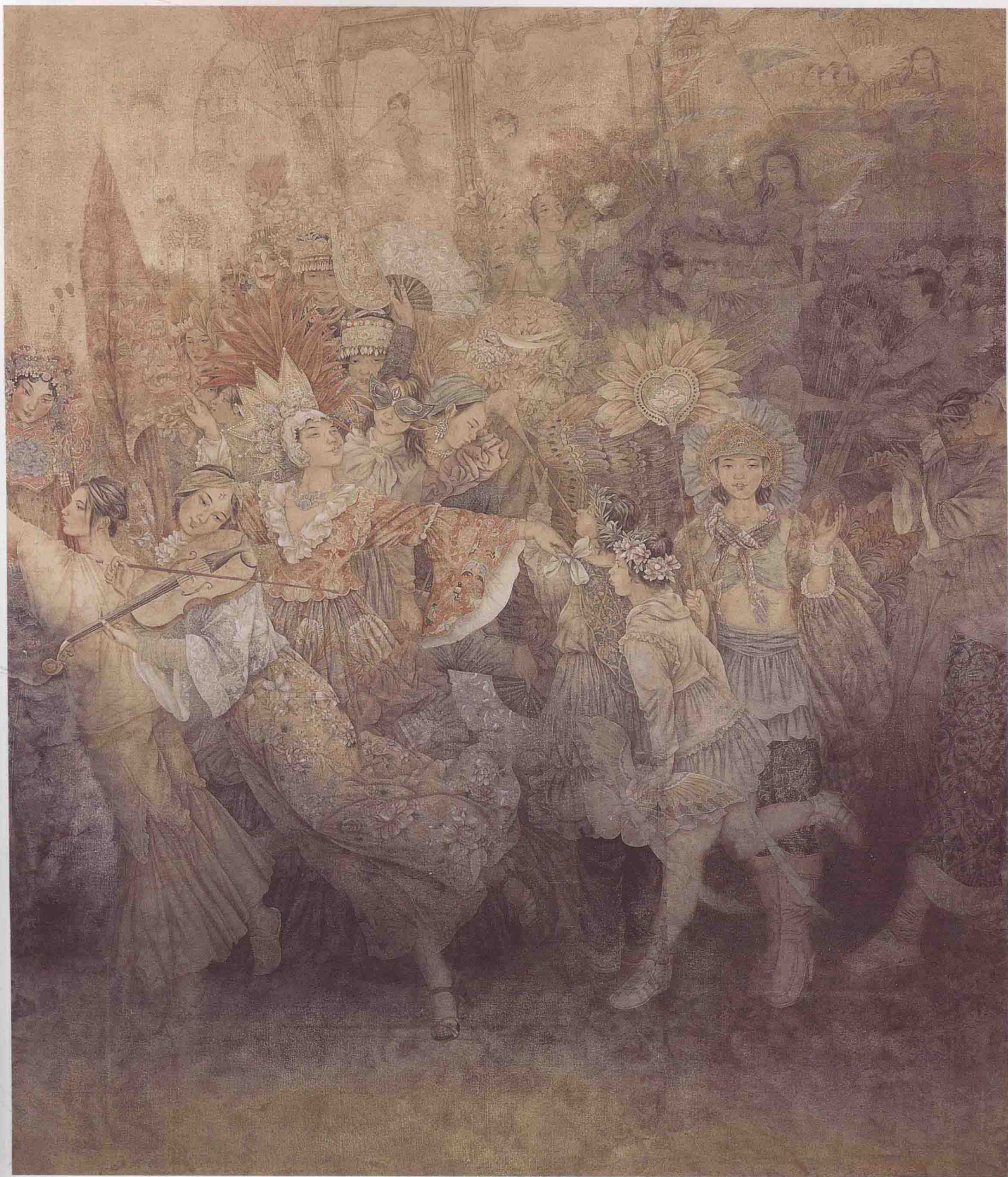
掩卷细思，崔进绘画的意义不仅在于其对绘画题材的延展和绘画形式的探索，更在于其艺术意蕴的日渐深邃与生命境界的逐步深入，在他的艺术中，我们读到的不只是对压抑、苦闷等不良情绪的强化与放大，更有着对生命中不尽如人意之处的宽宥和包容、对生活中诸多忧伤烦恼的净化与升华。崔进像一位诗人，用手中画笔将现代人的孤独与疼痛磨砺成悠长的诗行，将人的生命中华丽雍容的元素抽离出来并放大之，让其显示出魅人的光彩，即便在万般无奈的现实当中，我们也可从中读出人性中最为美丽的部分。我相信在崔进的绘画面前，我们决不会耽于单纯艺术欣赏的唯美沉醉当中而忘却了对于人生意义的思索和感悟。我们的眼睛，固然会在线条与色彩的交响当中得享盛筵；我们的心，亦会在这种审美愉悦中情不自禁地进入某种微妙的深刻。

工笔 花样少女 124cm×25cm

工笔 欢乐今宵 180cm × 166cm

工笔 欢欣一刻 210cm × 177cm

工笔 叵测的场景 180cm x 118cm

工笔 眩臆 238cm x 120cm

生香组图之一
48cm × 48cm

生香组图之二
48cm × 48cm

生香组图之三
48cm x 48cm

生香组图之四
48cm x 48cm

生香组图之五
48cm x 48cm

生香组图之六
48cm x 48cm

生香组图之七
48cm × 48cm

生香组图之八
48cm × 48cm

生香组图之九
48cm × 48cm

生香组图之十
48cm × 48cm