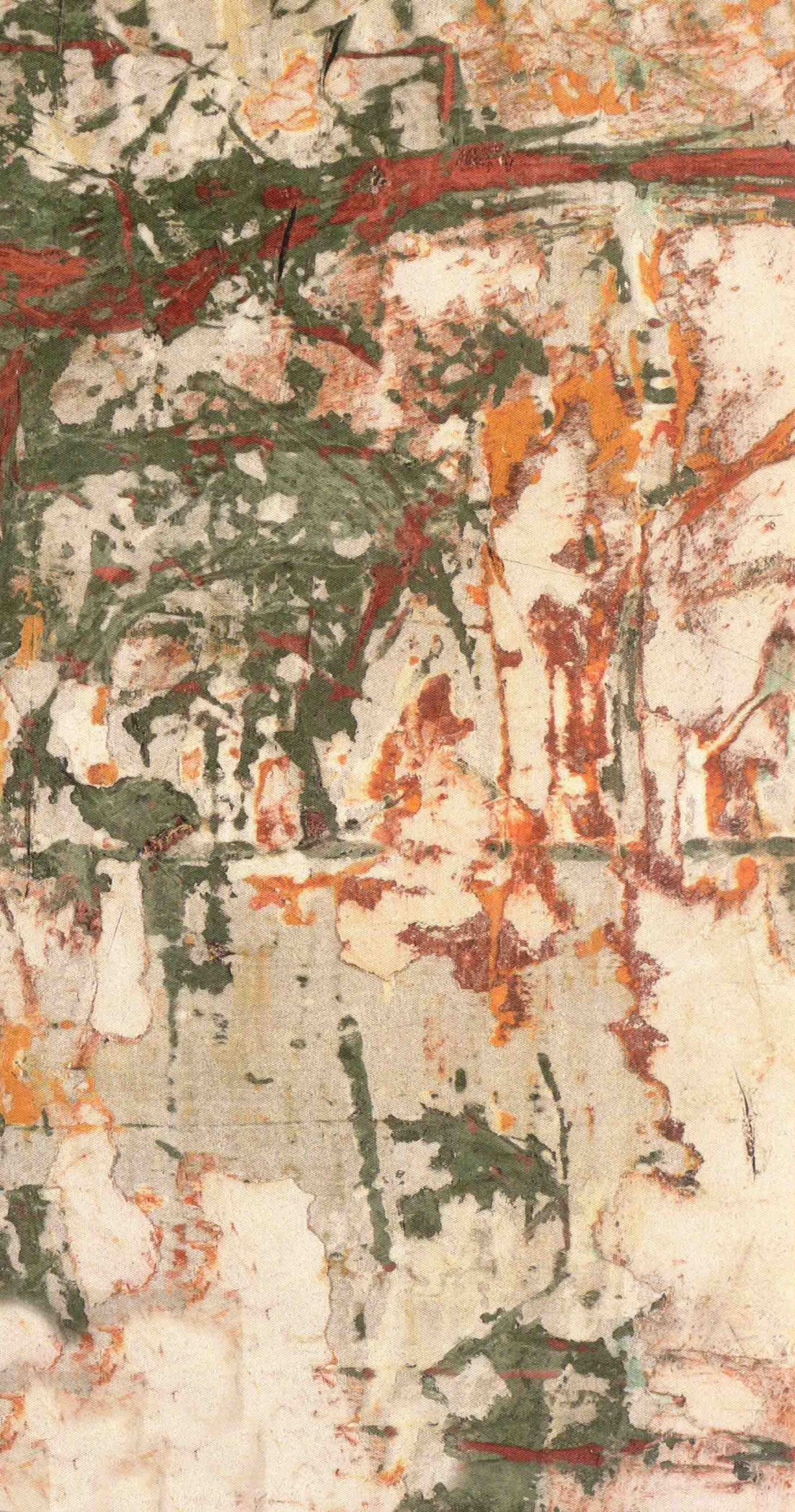

曲 鸽

Art Envoys for China's Exchange with Foreign Countries
Qu Ge

艺术简历

曲鸽，1970年10月出生，吉林省人，1994年毕业于长春师范学院美术系，毕业后留校任教。2012年7月毕业于中央美术学院油画系，艺术硕士。现为长春师范大学美术学院副教授、副院长，中央美术学院油画系材料艺术工作室访问学者。

展览

- 2012年 《第十二届全军美展》获优秀作品奖（中国美术馆）
《吉林省首届版画双年展》（吉林省美术馆）
《隐·现——当代艺术现象个案研究邀请展》（北京Z空间美术馆）
《中央美术学院油画系材料艺术工作室四人展》（中央美术学院主楼展厅）
《中央美术学院研究生毕业作品展》（中央美术学院美术馆）
- 2011年 《回望中国——纪念辛亥革命100周年综合美术作品展览》（广州美术学院美术馆）
《大美吉林——吉林省高校教师优秀作品邀请展》（吉林艺术学院美术馆）
《足迹·青春——中央美术学院庆祝中国共产党成立90周年学生主题创作展览》二等奖（中央美院美术馆）
- 2008年 《艺术中国——全国画展》（中央美院美术馆）
《第四届吉林省青年美术作品展览》二等奖（远东艺术馆）
《第三届中国美术学院校师生油画作品展览》（深圳大芬美术馆）
- 2005年 《吉林省素描展览》优秀奖（远东艺术馆）
《吉林省花鸟山水风景静物画展览》（远东艺术馆）
- 2004年 《吉林省美术作品展览》（远东艺术馆）
- 2003年 《第三届吉林省青年美术作品展览》三等奖（远东艺术馆）
- 2002年 《吉林省小幅画精品展》（远东艺术馆）
- 2000年 《吉林省美术作品展览》（远东艺术馆）
- 1999年 《吉林省写生画展览》（吉林省博物馆）

**Art Envoys for China's Exchange
with Foreign Countries**

Qu Ge

ART RESUME

Qu Ge was born in Jilin Province in October 1970. He graduated with an art M. A. degree from the oil painting department of the Central Academy of Fine Arts in July 2012. He is currently a visiting scholar at the CAFA oil painting department, and associate professor and vice dean of the Art School of Changchun Normal University.

THE EXHIBITIONS

- 2012 12th PLA Fine Arts Exhibition at NAMOC (winner of Outstanding Creation)
- 1st Print Painting Biennale of Jilin Province at the Art Museum of Jilin Province
- Invitational Exhibition on Contemporary Art Case Studies at Z Space Museum in Beijing
- Exhibition of Four Artists from the Material Art Studio of the CAFA Oil Painting Department at the Main Building's Exhibition Hall in CAFA
- Graduation Exhibition of CAFA Master Graduates at CAFA Art Museum
- 2011 China in Retrospect: Composite Art Exhibition Celebrating the 100th Anniversary of 1911 Revolution at the Art Museum of Guangzhou Fine Arts Academy
- Beautiful Jilin: Invitational Exhibition on Outstanding Works by University Teachers of Jilin Province at the Art Museum of Jilin Art College
- CAFA Students Exhibition Celebrating the 90th Anniversary of CPC (second prize winner)
- 2008 Art China: National Painting Exhibition at CAFA Art Museum
- 4th Jilin Province Fine Arts Exhibition for Young Artists at Far East Art Museum (second prize winner)
- 3rd China Fine Arts Colleges' Exhibition on Oil Painting at Dafen Art Museum in Shenzhen
- 2005 Sketch Exhibition of Jilin Province at Far East Art Museum (winner of Outstanding Creation)
- Exhibition of Jilin Province on Bird, Flower, Landscape, and Still Life Paintings at Far East Art Museum
- 2004 Exhibition of Fine Arts of Jilin Province at Far East Art Museum
- 2003 3rd Fine Arts Exhibition of Jilin Province for Young Artists at Far East Art Museum (third prize winner)
- 2002 Small Painting Exhibition of Jilin Province at Far East Art Museum
- 2000 Exhibition of Fine Arts of Jilin Province at Far East Art Museum
- 1999 Sketch Painting Exhibition of Jilin Province at Jilin Provincial Museum

《沙圪堵的春天》 综合材料 40cmx100cm 2009年

从外在的真实到内心的真实

青年艺术家曲鸽访谈

文\董栋

With explorative efforts over the past years, I have known well about my pursuit and my weakness. After developing my own artistic language, I think work should be done in the following two aspects. On one hand, I should continue to study modeling which comprises an essential basis of art. Abstract works also have proportions, forms and sizes and modeling is also an important factor in evaluating the quality and value of abstract works. "From tangible to intangible" and "paint what is conceived in your mind" also refer to how to model an object. On the other hand, in choosing what to be depicted, I begin from my family members and friends and

the life I am familiar, so as to reflect their inherent spiritual values. For example, we can find a sense of religious piety in Chao Ge's painting, which demonstrates his paintings' spiritual value. In fact, what I want to express is not a human figure's physical image but his inner image, or in other words, his cultural image. You may hear of an exhibition entitled "Qi Baishi's Travelogue". In this exhibition, different painters depict different images of Qi Baishi, but all these images come up with our general impression on this master artist. For me, that means a cultural image with spiritual implications.

《三月》布面油画 120cmx90cm 2006年

记者：进入新世纪以来，随着经济的发展，中外文化频繁而深入的交流，你如何认识文化交流对艺术的影响？

曲 鸽：文化交流对艺术的影响可以说由来已久，早在唐代我国的陶瓷造型就受到波斯金银器的影响。民国初，我们派出徐悲鸿、林风眠等人留学法国，李叔同、刘海粟等人留学日本。新中国成立后又派出包括罗工柳、林岗、全山石等先生在内的大批学者留学前苏联，对我国的艺术创作和艺术教育都产生了深刻的影响。20世纪80年代改革开放之后，文化交流更是频繁，不断有优秀的国外艺术展览被引进，我们印象深刻的有“罗丹艺术大展”、“法国印象派艺术展”等等，让我们无需迈出国门能看到世界顶级的艺术作品。

中外文化交流影响最直接的还是当代艺术。从1993年栗宪庭带着13位艺术家自费参加威尼斯双年展，到2013年的第55届威尼斯双年展，20年间中国的当代艺术经历了很大的变化。中国的当代艺术经历了80年代被介绍到国内，90年进入国际舞台，新世纪之后自主发展的过程。我们从徐冰、黄永砗、蔡国强的作品中已经能够鲜明地看到，当代艺术已经植根于民族文化的血脉之中，是区别于西方的当代艺

术。现在无论是威尼斯双年展还是卡塞尔文献展，重要国际展览中国艺术家参展的规模和质量都是优于其他国家的。当然，我们也应该清醒的认识，这个过程中也产生了一些国外势力影响下以丑化中国形象，进行文化渗透为目的的波普艺术，既所谓的“伪艺术”，但总体上来看我国的当代艺术有了长足的发展。

我们生存在当下这样一个时间、空间之中，既无法回避这个时代，也无法回避东西方文化的差异性。所以在中国文化交流的背景之下，走民族文化的当代之路是中国艺术家应该肩负的重要历史责任。

记者：油画传到中国也有一百多年的时间，新中国成立初期我们提出了油画的民族化，在当代艺术蓬勃发展的今天你怎样看中国油画的发展？

曲 鸽：油画传入我国一百多年间，经过了徐悲鸿、董希文、吴冠中、赵无极、詹建俊、靳尚谊、尚扬等几代人的不懈努力，已经成为民族文化的一部分。徐悲鸿代表作品《吹箫》极具东方意象，赵无极作品中既有西方油画的品质又能体现东方审美的意蕴。新中国成立初期提出了油画民族化的问题，我们可以从靳尚谊先生的《塔吉克新

《女儿》
布面油画 50cmx55cm 2001年

《夜色》
布面油画 50cmx50cm 2009年

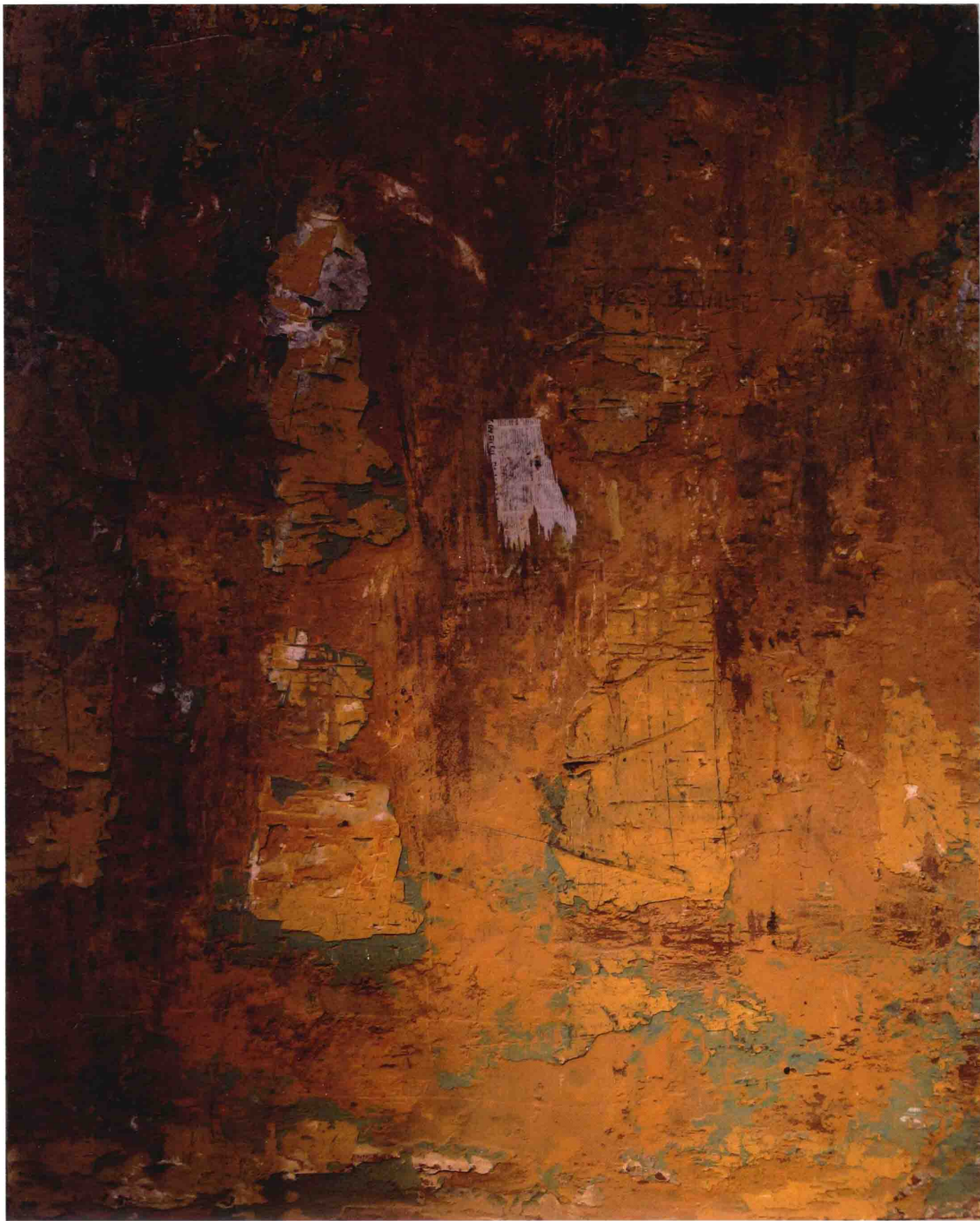
《夜色》
布面油画 50cmx60cm 2002年

娘》、《彭丽媛肖像》到《髭残像》中看到在油画民族化问题上的探索。几代艺术家在如何运用油画语言表现中国人的形象、社会风貌、自然风景，以及如何表现民族式审美等问题上进行了不懈的探索，他们都对油画民族化做出了巨大的贡献。

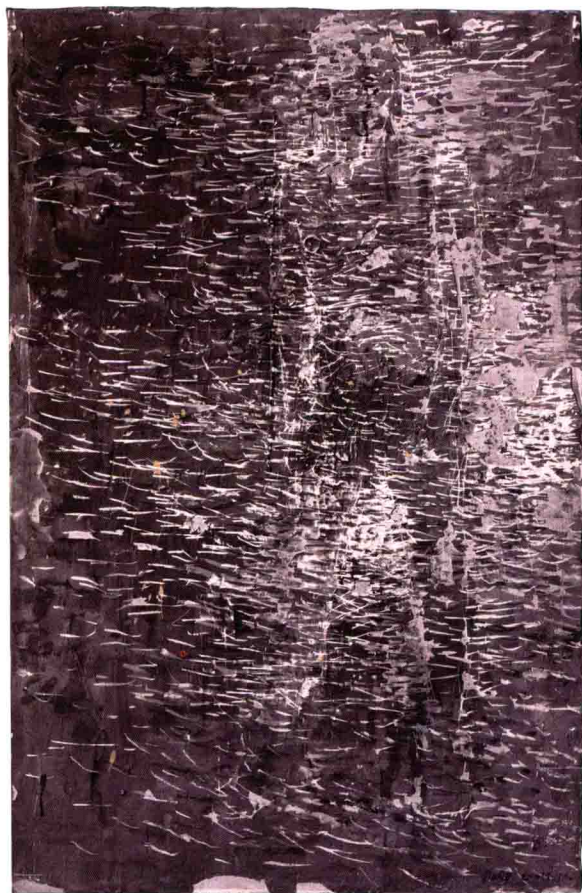
现在有些艺术家把中国面貌作为一个策略，或是选取中国画传统题材中的山水、花鸟用油画来表现，或是用油画复制水墨效果，表现文人画的小情趣，我觉得这都是对民族化肤浅的表面理解。朱乃正先生的油画虽然不像有些画家的中国风格那么明显，但是他的画面中体现的中国传统审美韵味是那么的浓厚，他是把油画色彩的丰富性同民族审美进行了恰如其分的结合，其笔下融入了深厚的中国本土文化精神，我们能在他的代表作《国魂》中充分感受到。朱乃正先生在书法、中国画方面有着深厚的学养，运用油画表现民族审美是一种自然的表达而非刻意的追求。德国新表现主义画家基弗，虽然他既没有参加过“二战”，也没有描绘“二战”场景，而是通过战争创伤后的大地、服装、铅皮书等作品，来反思对战争的思考。他的作品是区别于以往德国艺术样式的，但他的作品依然能够表达出德国人独有的气质，具有鲜明的民族精神。所以，民族化不是形式上探索而是文化传统上的追寻，体现的是责任，是精神，是信仰，是民族的灵魂。

记者：你成长在东北，在地理位置上和俄罗斯比较接近，在你的早期绘画中明显的看到俄罗斯的影响，请谈一下你早期绘画的面貌。

曲鸽：七十年代出生的艺术家，受到的艺术教育大多和前苏联艺术教育体系有一些联系。所以受到了苏派的影响也是一种必然。在地理位置上来说，东北的气候、自然风景和俄罗斯比较接近，我们在长白山大兴安岭森林里写生，看到的景色，和列维坦、希施金的画面非常的相似。东北处的纬度位置比较高，早晚温暖的阳光倾斜着照向大地，特别是冬天下过雪之后，形成了非常丰富的黄灰、紫灰色调。这种色彩变化在我国南方是很少看到的，非常有利于色彩写生训练，这种自然条件让我们对俄罗斯绘画就有一种自觉的亲近感。上大学期间在图书馆看到的画册也多是俄罗斯巡回画派的，或是前

《石窟印象》 综合材料 200cmx160cm 2012年

《老人》
综合材料 120cmx80cm 2010年

《人体》
纸本综合材料 30cmx20cm 2010年

苏联画家的作品，所以早期作品有着明显的苏派风格。

大学毕业刚参加工作的那个阶段，我主要画一些写生，人物、静物或是风景。2000年左右，在图书馆和书店看了很多国外当代艺术家的画册，也在一些展览中看到一些面貌相对新一些的作品。开始了解到塔皮埃斯、基弗、巴塞利兹等艺术家的作品，特别是德国新表现主义对我影响很大。到2006年时，我开始有意识的在画面中做底子，利用画面的肌理作画，那时创作了一幅作品《三月》，表现的是沙尘暴天气之后，人们对于生存和自然的思考。由于画面有一种怀旧的情绪在里面，逐渐体会到创作要表达什么，应该如何来画。

记者：你现在的画和以往的作品面貌上有很大的区别，什么因素导致了你的绘画面貌上的转变？

曲鸽：2009年，我报考了中央美院油画系材料工作室创作语言研究方向的艺术硕士，经过一段时间艺术基础的学习和专业的准备，很幸运的被录取了。在材料工作室张元先生指导下，绘画面貌有了新的转变，对艺术语言和材料的物质性与精神性都有了新的认识。当然，对艺术语言的探索经历了艰难的过程。最初上材料写生语言转换课，我在白色粉质底子上罩了几遍墨，用木炭起稿，尝试用壁纸刀的“划痕”来表现画面，产生出一种用笔不能表现的力量感。由于底子制作的不结实，划的过程中出现了一些局部剥落。这样在造型上打破了形体的完整性，在空间上产生了另外一个物质的空间，突破了原来二维空间的局限，加强了画面的丰富性。

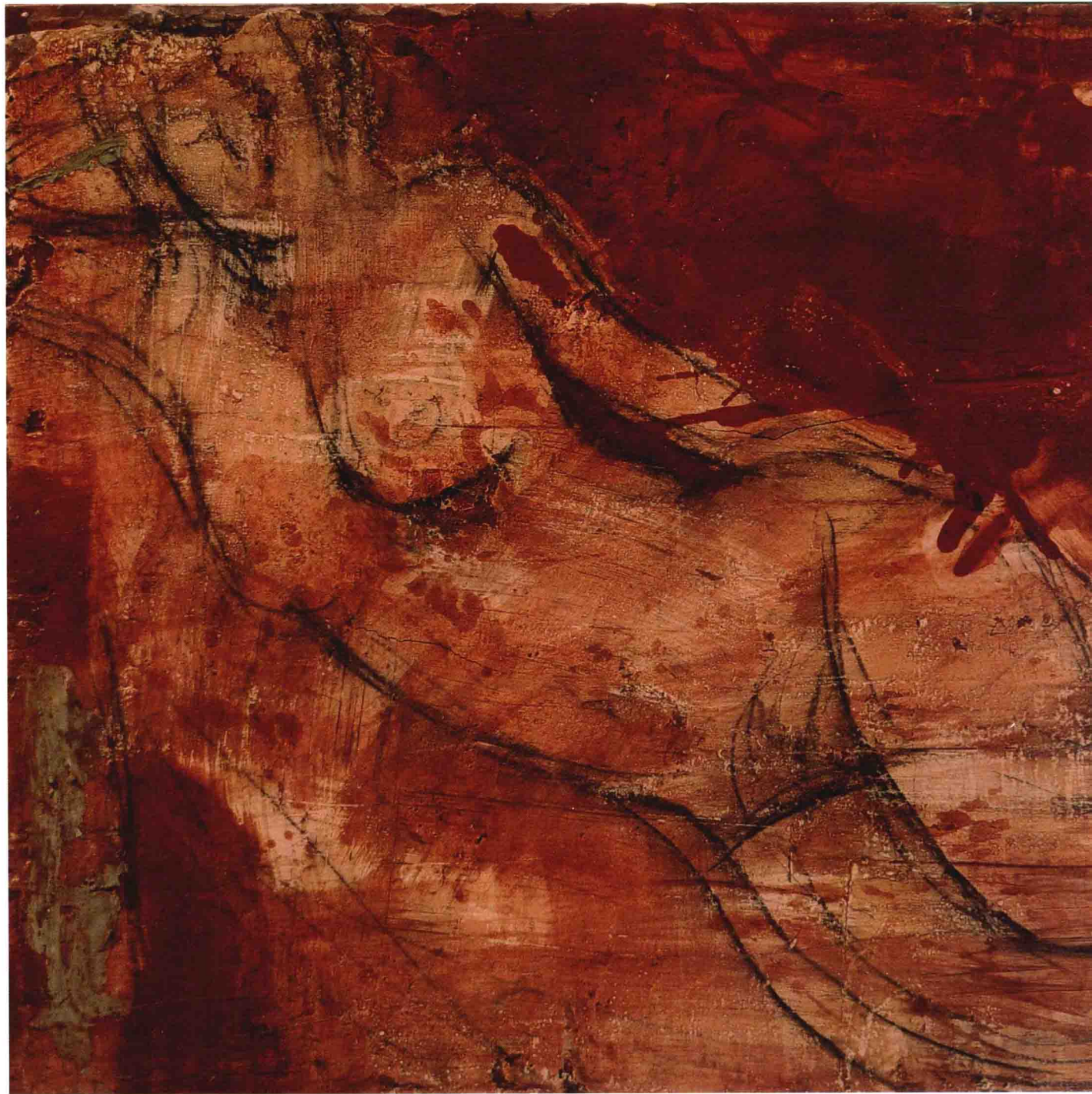
2011年10月，前往敦煌进行艺术考察，气势恢宏、制作精美的敦煌壁画使我备受震撼。敦煌壁画一直有多层覆盖的绘画传统，同一块墙壁会将旧的壁画用泥抹平，在上面又画上一层新画，有时会画三四层，每层之间在时间上相差上百年甚至几百年，这样脱落之后显现出不同层次的壁画，会有一种历史感的东西在里面。壁画中很多人物的脸都是黑色的，是因为时间原因导致颜料氧化所致，对我们的审美习惯是一种彻底的颠覆，呈现出奇特的视觉效果。实际上现在看到的敦煌壁画是古代工匠和时间共同作用的结果。因此，敦煌壁画的沧桑感与我对画面语言的追求有些不谋而合，考察结束后我创作了《敦煌印象》系列抽象作品。

作品《浪潮》和《瑞雪——1940年的记忆》分别参加了“回望中国”和“全军美展”，并且《瑞雪——1940年的记忆》获得“全军美展”优秀作品奖。作为主题性创作作品，《瑞雪——1940年的记忆》表现的是东北抗联战士顽强的革命精神。画面采用了高耸的纪念碑式的构图方式，将抗联战士与参天的白桦林融为一体，突破叙事性的局限，在底层制作过程中埋藏了诸如：羊毛、树皮、手工宣纸等材料，后期绘画过程中使其剥落，突出材料语言特色。把脸部处理成重色受到敦煌壁画的启示，这幅画在整个过程中是主动的、自我的。

前一个时期，我开始考虑如何解决材料同色彩结合的问题，就尝试运用这种剥落语言进行人像写生。在制作底子时做了很多色层，剥落时体现不同色层的变化，以材料语言表现人物的某种状态。这种状态不是表面的写实，而是力求接近对象

《浪潮》 综合材料 180cmx180cm 2011年

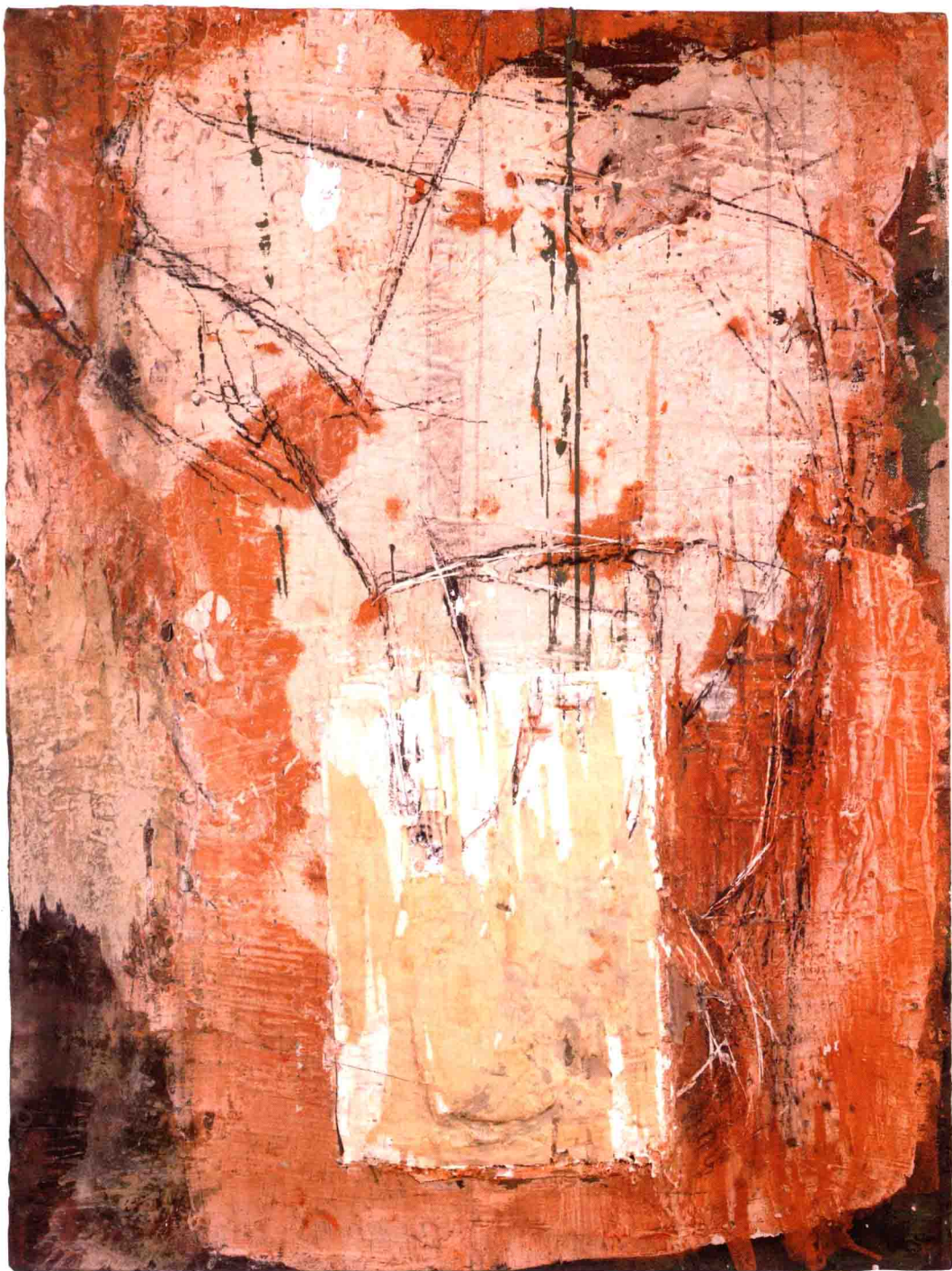

《人体》 综合材料 80cmx100cm 2011年

内心的真实，我认为这是本质的真实。经历了这样一个复杂的过程，逐步完成了由油画语言到材料语言的转换，形成了相对完善的自我语言系统。

记者：你对于自己未来的艺术道路有哪些规划，近些年有没有哪方面的打算？

曲鸽：经过这样一段时间的探索，对自己的目标比较清楚，思路也比较明确。造型是艺术的根本，抽象绘画作品中结构、比例、形状、面积等造型因素同等重要。造型同样是决定抽象作品高下的重要因素。“从有形到无形”，“绘胸中之象”同样也是指如何体现造型。所以加强锤炼画面造型语言，是一直要做的课题。在作品

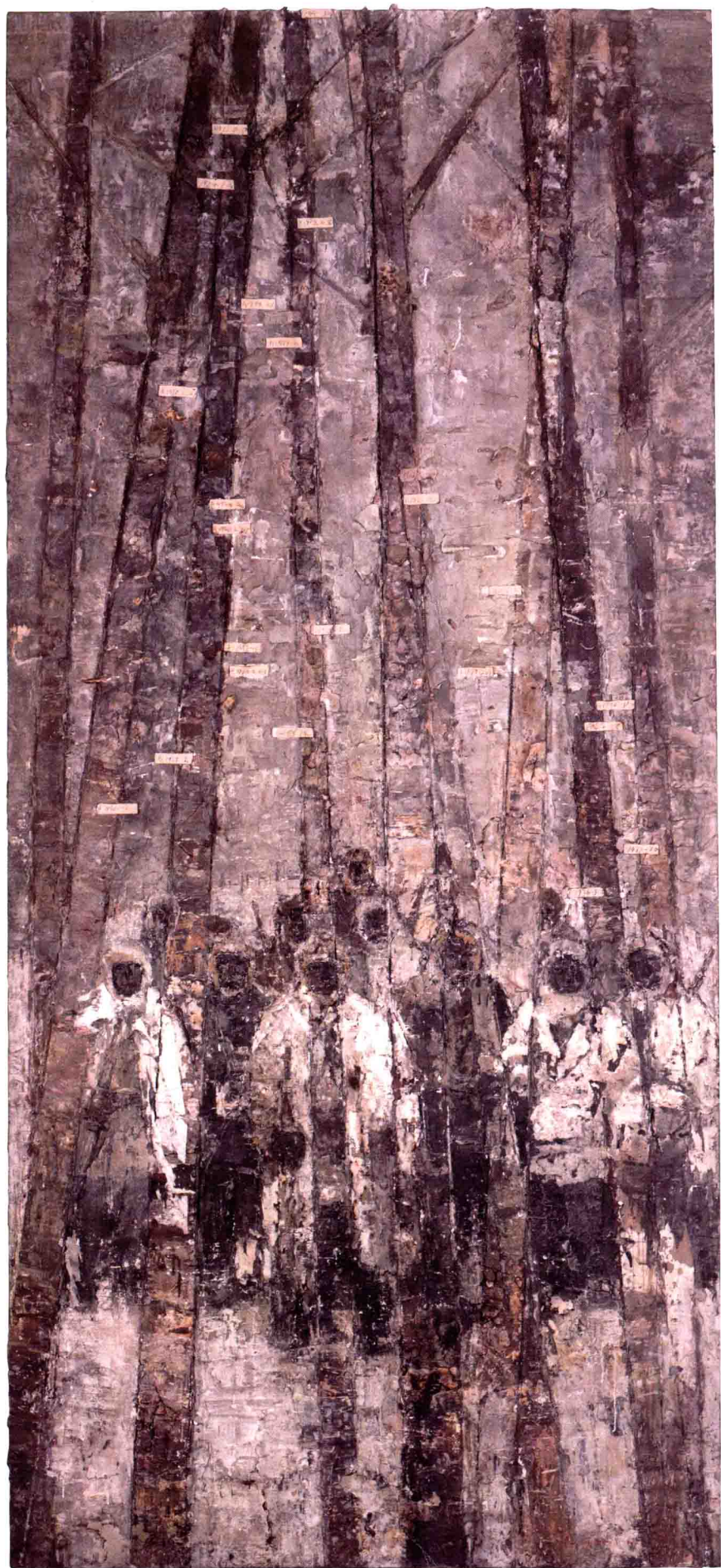

《无题》 综合材料 120cmx90cm 2012年

题材的选择上，我将还以表现我身边最熟悉的生活为主，有感而发，体现其内在的精神价值。朝戈先生的作品里面有一种虔诚的宗教感，我想这就是作品的精神价值。实际上我要表现的人也并不是外在的客观形象，而是内在的形象，或者是对象的文化形象。有个展览叫做“白石油记”每个画家表现的齐白石的形象都不同，但是

感觉又符合人们心目中的齐白石形象，我觉得这就是文化形象，这种形象就带有精神性。

一个艺术家要有自己的立场，有一定的文化责任感才能体现其艺术价值。艺术家基于个人价值判断之下的精神追求同民族文化的脉络相联系，他的艺术生命力才会长久。

《瑞雪——1940年的记忆》 布面油画 350cmx160cm 2012年

《瑞雪——1940年的记忆》局部

1937-10

F1936-310

《入夜》 综合材料 50cmx60cm 2011年

绘画的行动

关于曲鸽近年来的艺术探索

文\汤宇

As far as I'm concerned, Qu Ge's approach to artistic creation in fact discards traditional painting's anticipation of image forming and re-orient's visual imaging to painting behavior. In Qu Ge's works, we can find no well-defined image composition and in-depth space. The process of painting actually refers to the artist's efforts to re-position himself through painting practice. Therefore, behaviors on canvas record the artist's true spiritual imprints: they are constructing painted images while tearing them apart. Through continued self-questioning and blurring the boundary between painting and other art forms, Qu Ge has found a suitable approach to personal artistic expression. Qu Ge said,

"Without independent and individualized inner experience and language characteristics, an artist's works would not be deemed as valuable and he would not gain his due position in the contemporary cultural context." Apparently, Qu Ge has transited from copying painting masterpieces in his early years to personal exploration. He no longer stresses the classicality and accuracy of the painting language. Instead, he puts more value on an artist's personal existence and cultural experience on the spiritual dimension, and addresses realistic cultural issues through painting practice. Consequently, he has made an initial but important success in personal exploration.