

中国油画家

木

西

主编 赵锦剑

图书在版编目(CIP)数据

中国油画家. 木西 / 木西绘. -- 长春 : 吉林美术出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5386-5715-9

I. ①中… II. ①木… III. ①油画-作品集-中国-现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第106270号

中国油画家

木 西

主 编 赵锦剑

出 版 人 石志刚

责任编辑 尤 雷

责任校对 陈 鸣

封面设计 毛幸陆

开 本 889mm × 1194mm 1/12

印 张 17

版 次 2011年7月第1版

印 次 2011年7月第1次印刷

出 版 吉林出版集团

吉林美术出版社

发 行 吉林美术出版社

地 址 长春市人民大街4646号

邮编: 130021

电 话 图书经理部: 0431-86037892

网 址 www.jlmspress.com

印 刷 杭州嘉业印务有限公司

ISBN 978-7-5386-5715-9

定价: 198.00元

中国油画家

木

西

主编 赵锦剑

ISBN 978-7-5386-5715-9

9 787538 657159 >

定价: 198.00元

中国油画家

木

西

主编 赵锦剑

舞 舞 舞 今
品 育 高 下
迹 育 巧 拙

物 品

艺术简介

木西（李琰）女，1986年毕业于河北理工学院艺术系，2002年毕业于天津美术学院油画系高研班。中国美术家协会会员，定居北京。木西艺术创作将中国传统绘画的笔意与西方现代绘画的构成观念巧妙融合，营造出充盈着诗意的现代生活情味，她的作品更多地追求形式上的“唯美”，作品的平和中透着睿智，细腻中含着激情，兼具中国和欧洲传统艺术的审美因素，形成了鲜明的艺术风格。作品先后在《美术观察》、《美术》、《美术档案—中国油画》、《中国艺术家》、《中国油画》、《美术向导》、《当代油画艺术》、《艺术收藏》、《财富与收藏》、《星艺术》等刊物上发表。木西的作品多次入选全国展览，先后在法国、美国、英国、澳大利亚举办展览，引起艺术界和国内外收藏界及新闻媒体的关注，被誉为当今中国最具潜力的青年女画家之一。

获奖记录

2009年 8月，作品参加北京国际艺术博览会获最佳创意奖；

10月，《海边的家》油画作品获河北省文化厅“庆祝建国60周年美术作品展一等奖”；

2008年 10月，油画作品《溢香之七》入选“第二届时代精神全国油画作品展”，获优秀奖（最高奖）；

2006年 11月，参加《十全十美女油画家展》并参加“中国文化收藏博览会”获金奖；

2004年 3月，油画作品《溢香系列》参加“女人的世界”中国38位女优秀画家作品展。

获中国优秀女艺术家荣誉；

2003年 12月，作品《静物系列》入选“法国巴黎首届当代中国艺术精品展”获佳作奖，同年赴法国、德国、比利时、荷兰等欧洲国家进行文化艺术交流和观摹。

重要展览与收藏

2011年 3月，油画作品《秋日私语》入选中国艺术研究院、中国油画院主办的“第二届“挖掘发现”中国油画新人展”；

- 4月,《郁金香之恋》入选国家画院油画院主办的“艺术家眼中的当代社会——中国油画展”
- 2010年 7月,作品《海边的家》入选上海世博会中国美术作品展,上海慈源爱心基金会收藏;
- 5月,作品《午后阳光》、《蝴蝶兰之三》参加上海春季沙龙国际艺术博览会,杭州经典壹号画廊收藏;
- 12月,油画作品《夏日悠悠》入选中国百家金陵油画展;
- 11月,油画作品《浪漫小屋》入选“油画艺术与当代社会——中国油画展”。(中国美术馆展出,参展作品由协办单位合艺典藏北京文化传媒有限公司收藏);
- 12月,由北京泽中画廊举办“木西·窦亚明”双人展,部分作品被画廊收藏。
- 2009年 12月,油画作品《初秋的下午茶之一》入选由中国艺术研究院中国油画院主办的“首届‘挖掘发现’中国油画新人展”,中国油画院收藏;
- 8月,作品参加北京第十二届国际艺术博览会,“桂林印象”组委会收藏;
- 3月,参加桂林半壁江山艺术馆“诗语”全国女艺术家邀请展,油画作品《溢香系列》被艺术馆收藏;
- 2008年 12月,油画作品《溢香之六》入选“第三届全国青年美术作品展”,中国美术馆收藏;
- 10月,油画作品《溢香之七》入选“第二届时代精神全国油画作品展”优秀奖,北京凯晟美术馆收藏;
- 5月,油画作品《溢香之九》入选“中国油画写生作品汇展”,作品在中国美术馆展出,北京国子监美术馆收藏;
- 5月,十幅油画作品《静物系列》参加上海春季沙龙艺术大展。“瓶花”组委会收藏;
- 参加中国国际艺术博览会,部分作品被国内艺术爱好者以及美国、英国、加拿大、德国、中国台湾等友人收藏;

花能解语

——读木西的油画

木西是我熟悉的画家和好友，我曾为她写过几篇小文介绍她的油画。《木西油画作品集》即将付梓，她又嘱我为序，友情系之，我欣然应命。

这里结集出版的木西作品，几乎每幅都有花的描写，即使是她的部分风景新作，也都有花草的点缀。人有人言，花有花语，我以《花能解语》为序，与读者一起欣赏木西的油画。

花是自然界的精灵和造化的尤物。女人爱花，不少女画家爱画花。木西创作了大量独立的静物花卉，百合花、玉兰花、梅花、郁金香、蝴蝶兰等都成为她不断描画的主题。木西对花的热衷，是与她女性的心理气质特点相关联的，或者说她正是在花的世界中瞥见了自身希冀的美丽的倩影，那在一花一草的细绘精染所伴随着心灵律动中而品尝到的审美愉悦，也许只有画家自己才能真正深切地体会和独享。

翻动这本精美的画集，阵阵轻风吹来

清雅浓芳，《丁香花》开，开出一片悠悠弥久的满庭幽香，更开出一片素妆如云。

百草萌动，春花始放的时候，《玉兰花》已是悄然绽放在树头枝上。微风轻拂，朵朵白玉摇曳散发阵阵清香，随着那温湿浅凉的烟雨透入窗帘，弥久一室淡淡芬芳。

木西一直在绘画中强调“诗性的感觉”。她认为，诗性就是在寻常中发现意义，在物象中觅得情感；绘画有物质的一面，但却不能物化，绘画的价值在于感性、精神性和文化性。

她既认同解构方式的西方色彩，又眷恋着中国传统艺术的底蕴与美感。从2006年开始，她尝试在画布上以泼墨的方式用西方的油彩来表现荷花，创作了《雨荷》、《雾荷》等系列作品。这是一组“书写性”的油画作品，但又不完全是中国的写意。泼洒的油彩呈现着荷的恬静和妩媚，正可谓：“行云流水去，明月清风来。生动无碍滞，芯花漫自开。”让读者的思绪游离在碧水清波之上，醉倒在这满塘风华气貌之中。如李白所诗：“心如世上青莲色。”木西说她画的荷花与她画的紫藤、牡丹、百合一样，承载着她在现实生活中的喜怒哀乐、她的理想和憧憬。

每次欣赏木西的油画，我都有一种感觉，这些作品不但可以阅读，而且可以聆听。那是由花语汇成的一首首情歌。画面永远是一派缓

与中国油画院杨飞云院长在展览会上

缓的默然，却如初恋少女的清眸，映照出心灵深处的梦境，那梦的背后便是色彩谱就的一曲短箫轻送。

法国浪漫主义画派大师德拉克罗瓦曾说道：“色彩就是眼睛的音乐，它们像音符一样组合着……无法达到的感觉。”法国诗人波德莱尔干脆认为：“在色彩中有和声、旋律和对位。”

《风中野百合》、《庭院山茶花》、《蝶恋花》、《梦中郁金香》、《雨荷》等作品，在木西的笔下，具有莫可名状的乐感，宛如轻柔的乐曲。可能是她出色的创作技巧，她的画面才存在梦境般的诠释可能——《桂花雨》，你仿佛隔着落满雨珠的玻璃窗观看桂花树下的往事，清晰又朦胧；《紫藤花开》，紫色的繁花沉静地开放，

挂在浸透时光的半空里，周围的建筑，形成阴柔与阳刚的对比，见证着古城的历史，形成铿锵的旋律；一缕《清风》吹动纱的帷幔，花的柔声细语，与你我数落着，满庭的丁香随袖而来，奢侈无比。这里描绘的花虽不是倾城倾国的，但却是那种默然入心，温情解意的。

在形式上，作为女性画家，木西其人其画依然脱不了那份出乎自然天性的细腻和敏感，她的审美视线也总是逗留于那些与其生命意绪相连相通的一花一叶。她不厌其烦地表现着百合花的摇曳、荷的清丽、丁香花的馥郁及桂花、茶花、梅花等的朴实，寻觅着它们的天然美感，倾诉着源于自然的朴素

2010年与廖静文先生在中国美术馆

情怀。这一点，对木西而言是至关重要的；而由此延伸的现代绘画形态，更注重语言的精练与纯粹性，更注意图式的构成关系，虽然如此，她仍然以色彩的氤氲含蓄为主导，去张扬一种意境。

在画法渊源上，木西则取法于西方静物画传统，象《溢香》、《下午茶》系列，画面多绘有圆桌和椅子，桌上置放着古瓷花瓶和果盘，瓶中之花映现在湛蓝背景的宽敞的窗棂中，尽管这些都是极为平常的室内景致。画面一片静谧的气息，从而透露了画家那一份宁静闲适的心境。法国画家勃纳尔的不少静物画也常以“窗”为背景，只是更富西方审美意味。不过我们前面介绍的她的《荷》系列作品，提示人们注意到其画法渊源似并不囿于西方传统绘画，显然具有中国写意画的风范，画面空、开阔，具有一种幽渺微茫的意境。可见无论是西方的绘画资源，还是中国的绘画传统，木西皆能不拘一格，自如采撷，且能为我所用使之融汇和统一到自己的独特的审美感受和创造之中。

让我有兴趣的是木西除了用如此优雅的笔触画静物以外，又用同样的方式来画风景，像《桂林黄姚古镇》、《青岛印象》、《威海印象》、《海草房》等，那些灰灰的建

筑物被赋予了斑斓的色彩，再加上周围花草树木的点缀，画面呈现出童话般的美感。

木西曾就读于天津美术学院油画研究生班，在此，她打下了扎实的造型基础。木西多次参加国内重要的美术大展，并获得多次重要奖项。木西的艺术之旅坚持着独立而自由的绘画学习与创新的理念。

在木西描绘的花的世界里，花能解语，不仅仅是传统概念中玫瑰花代表爱情，梅花寓意坚韧，荷花表示纯洁的简单花语，花语汇成诗，谱成曲，木西在形与色交映的画面构成中，享受着绘画创作的无穷乐趣，向我们呈现她发现的美，同时悄悄地在向我们传达她的思绪和她深藏于心底的秘密。

李延

河北联合大学教授、硕士生导师
美术评论家

2009年中秋于逸嘉园寓所

女性文人绘画中的经典

近年，因工作的关系，我有幸结识了不少女性画家，也见过很多女性绘画作品。大致的感觉是，女性艺术家更善于用细腻的笔触描绘自己敏感而多思的精神世界。与男性艺术家相比，女性绘画显得更加感性。这也许就是女性与生俱来的特点所致吧。

认识河北籍女画家木西老师之前，我曾经在2008年底“全国第三届青年油画展”中见到她那幅被中国美术馆收藏的作品《溢香系列之六》。当时，在中国美术馆展出的来自全国各地的众多优秀作品中，《溢香系列之六》犹如一个脱俗而优雅的贵族安静地绽放，它吸引了许多来自全国各地的艺术爱好者为它驻足。我觉得，很少有画家能把普通

的花卉静物画得如此高贵与独具气质。当时，木西的名字与她的作品都深深地印在了我的脑海中。

木西喜欢把目光定格在室内温馨的一角，她的创作题材，虽然仅是花卉、桌椅等日常平凡的小物，但经她的画笔表现，却神奇地具有了浓郁的文化内涵与贵族气质。她的作品用色淡雅，画面简约、朴素，静静地散发着淡淡的优雅与气韵之美。也许是由于木西出生于国画世家的缘故，而她也曾接受过扎实系统的国画训练，木西的绘画艺术走的是中西文化融合的道路，近十多年的艺术探索与实践，她已逐渐形成了自己的艺术风格。她追求的不是客观事物自然真实的描绘，而是对客观生活概括、提炼、升华后的感性认识和理性认识。她创作时吸收了中国画的绘画语言、文化内涵与精神，并融入了西方现代绘画的色彩构成观念以及个人的生活感受和审美取向，为观者营造出了诗意的现代生活情味。这

些因素构成了她的艺术创作理念。

十多年前，木西曾尝试过多种绘画的形式，时至今日，木西仍痴迷陶醉于这样的创作状态，在一幅幅恬淡雅致的花卉静物创作中，她更多追求的是形式上的“唯美”。在相对烦躁的艺术氛围中，她的作品没有受时下所兴起的当代风气影响，而是坚定地保持着一份平常的心态与超然物外的从容。

木西的油画堪称女性文人绘画中的经典，她的作品，彰显着现代文化女性内心中对自我的观照、生活的理解、美的追求与精神的寄托。

伟子

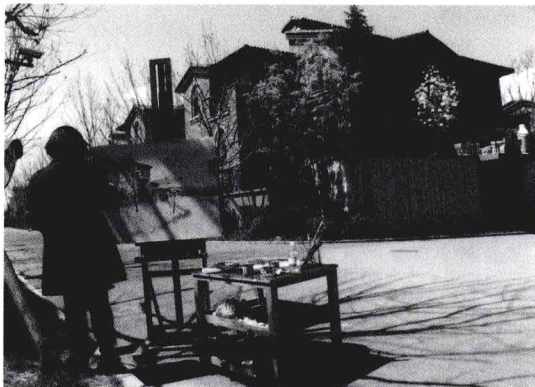
美术档案——中国油画主编

2010年在北京艺术博览会上

2010年在北京泽中文化公司与总经理钟艺群女士合影

2010年在北京龙湖燕澜山采风

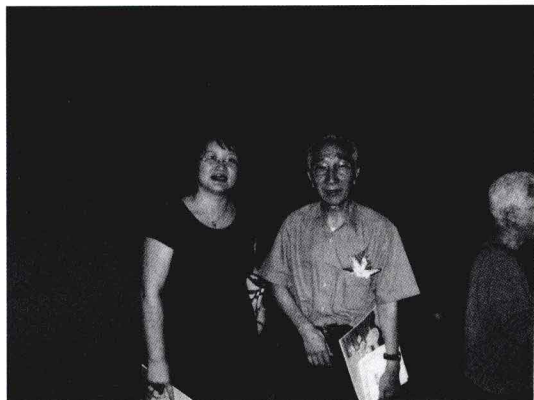
花语系列 创作感悟

木西

我的绘画艺术走的是中西文化融合的道路，近十多年的艺术探索与实践，我已逐渐形成了自己的艺术风格，这种艺术表现形式也得到了学术界的认可，所以我在创作中不论是艺术思想和绘画语言都已非常清晰明确。我把我的油画艺术定位在“意象画派”，就是说我追求的不是客观事物自然真实的描绘，而是对客观生活概括、提炼、加工后的感性认识和理性认识。中国传统绘画中的“贵在似与不似之间，太似则媚俗，不似为欺世”是我对自己在创作时的要求，所以，在创作时吸收了中国画的绘画语言和文化内涵与精神，并融入了西方现

代绘画的色彩构成观念以及个人的生活感受和审美取向，营造出诗意的现代生活情味，这些因素构成了我的艺术创作理念。

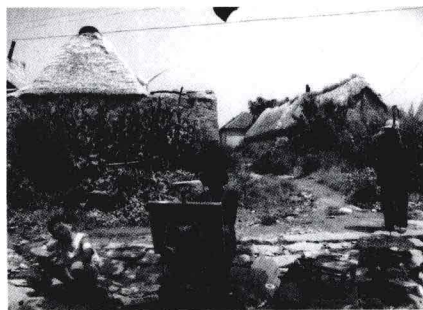
我钟情于静物，花带给我取之不尽的创作源泉和灵感，所以，我愿意用美的方式表达生活，表达我对艺术的理解和对美的认识，用我的生命态度来表达艺术，希望我的作品能给观者带来精神上的享受和审美的愉悦。

2010年与靳尚谊老艺术家在中国美术馆

2010年与老艺术家赵友萍先生观看展览

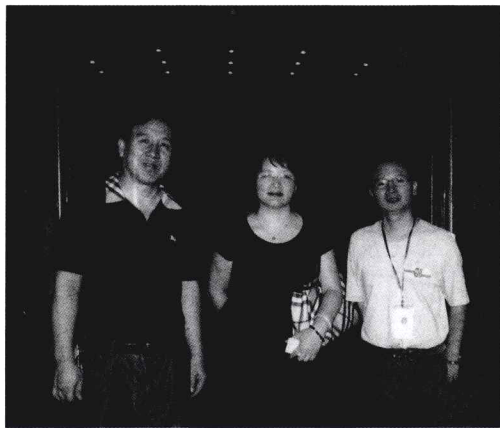
2009年在山东青岛采风

2003年在巴黎塞纳河边

2009 追梦的旅行

2009年7月18日是一个难忘的日子，在经过两个多月的精心筹划后，我和爱人及孩子开始了一次浪漫而又愉快的旅行生活，这次旅行包含了我的许多愿望和梦想。我们顺着沿海高速，经历了整个山东半岛，穿越了五个城市，青岛、乳山、威海、荣城、石岛。我们首先到达了青岛，在两年前我曾经到青岛采风，青岛美丽的风光给我留下了深刻的印象，为此我创作了一批《青岛印象》作品。其中八大关给我留下的印象最为深刻，置身在那个环境里你会

2010年与经典壹号画廊赵锦剑先生合影

觉得是在异国他乡，那里堪称世界各国建筑博览会，进入八大关区域你会感觉到在嘈杂、繁华的都市里它就像世外桃源，显得那样美丽、恬静与典雅。我在花石楼前停下来，这是我重游花石楼，这次我不仅是来观赏它，而是要用画笔把它带走，我支起画架满怀激情地在画布上勾勒，此时线条、色彩、构图已和眼前的景物融为一体，我被面前的景色感动着，而我的作品又在感动着游人，他们在我的作品前合影留念，用一种亲切的话语和我交谈，我深深地感到人们离不开美，离不开艺术，而艺术又来源于生活。一位有责任心的艺术家就要不断地感受生活、深入生活、融入生活，用一个画家的审美眼睛来看世界，然后用他的思想与画笔把感受到的生活描绘下来。

在青岛逗留了三天，我们驱车前往母爱圣地——乳山银滩。那里有我们刚刚建立的家，我曾经创作过一幅作品叫《海边的家》，这幅作品凝聚了我多年对大海深深的迷恋与热爱，从儿时起我就为自己编织了一个美丽的梦，在海边拥有自己的一个家。面对大海我想每个人的心灵都会感到震撼和得到净化，大海的壮观、博大、深厚吸引着我，我希望人类的自私、狭隘统统被大海过滤掉，留下来的是人类高尚的品质和对美永恒的追求，我被大海感动着，所以我要留下来守望它。

2009年在山东青岛采风

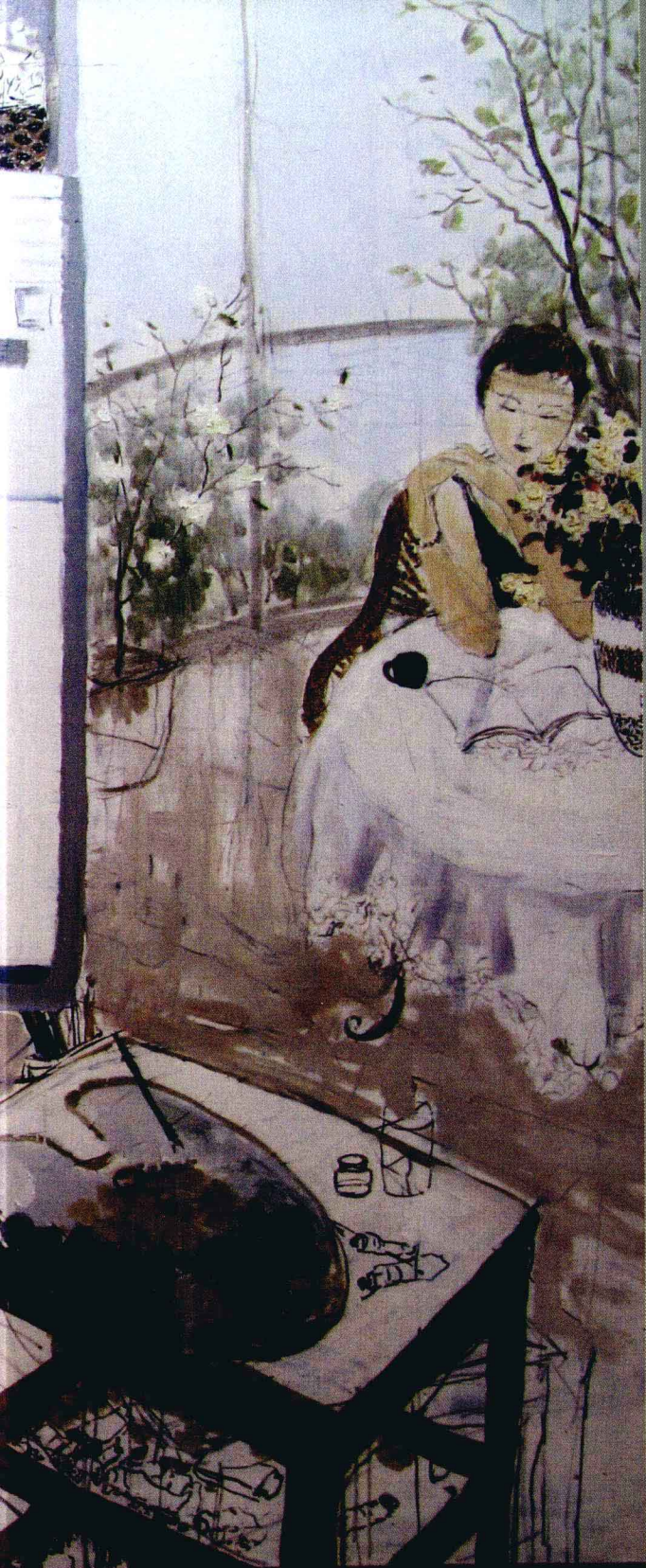
小区的建筑风格是地中海佛罗伦萨样式，这个季节来度假的人很多，因为我们时间有限，只逗留了一个晚上，但在这有限的时间里，我以速写的方式记录了这个梦想与现实重叠的地方，这里的景色使我想起了法国印象派大师莫奈、那比派博那尔的作品。橘黄色的屋顶，淡黄色的墙壁，拱形的门窗，楼前是一望无边蔚蓝色的大海和白色的沙滩，令人心旷神怡，不忍离去。第二天清晨我们来到威海，朋友们把我们安排在荣城酒店，在这里我又开始了写生。早在两年前我就有个心愿想去海边画海草房，这次到了荣城一位朋友恰好知道在他的家乡有一片保护完整的海草房，它已经有几百年的历史，已经成为国家文化遗产，受到保护，不许被拆迁与修缮。到了那我立刻被房屋的造型和色彩迷住了，并感叹祖先们的智慧，建造出了这么富有艺术美感的海草房，我支起画架

开始作画，正画着一位60多岁妇女来到我的身边，她说：“把我得家画得这么好看”，并邀请我们中午在她家吃饭。我们不好意思打扰她，她就说：“你们出门在外不容易，既然来到我家的门前就是客人，我应该亲近你们，照顾你们”，多么淳朴、善良的老人，多么真诚感人的话语。我画着眼前的景物眼睛里已含满了泪花……

十几天转眼就过去了，越野吉普车载着我们行驶了几千里，我并没有感觉到疲惫，只感受到了充实、欣慰与满足，一路上经历的风光让我永生难忘，留下的作品将成为我永久的记忆。

2009年8月于裕华嘉苑

油画作品