

中国当代油画家精品辑

CUIXIAODONG

崔小冬

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代油画家作品典集. 崔小冬/崔小冬著. ——长春: 吉林美术出版社, 2011. 5

ISBN 978-7-5386-5409-7

I. ①中… II. ①崔… 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060151号

中国当代油画家精品辑

崔小冬

作 者 崔小冬
出 版 人 石志刚
责任编辑 尤 雷
责任校对 陈 鸣
封面设计 赵锦剑
开 本 889mm×1194mm 1/12
印 张 3
版 次 2011年5月第1版
印 次 2011年5月第1次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 吉林美术出版社图书经理部
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 杭州艺华印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-5409-7 定价: 50.00元

崔小冬艺术简历

1964年，出生于辽宁省锦州市。

1990年，毕业于中国美术学院油画系（获学士学位）。

1996年，毕业于中国美术学院油画系（获硕士学位）。

1999年，赴日本艺术考察。

1999年，赴法国艺术研修（半年）。

2000年，赴波兰访问交流并参加国际第八届“纸”艺术展。

现为中国美术学院油画系讲师、教研室主任，中国美术家协会会员，浙江省美术家协会会员，浙江省油画家协会会员。

主要参加展览：

1988年，参加全国首届油画邀请展，新学院派第一回展。

1994年，参加第八届全国美展。

1995年，获重庆“罗中立油画奖学金”。

1996年，“纪念孙中山先生美术作品展”获铜奖，参加杭州“浙江油画双年展”。

1997年，参加“中国油画肖像艺术百年展”、“中国艺术大展”、“传统与现代省思名家精品展”，“香港回归中国当代油画艺术大展”获金奖，“走向新世纪——中国青年油画展”获优秀作品奖。

1998年，参加“人与自然——中日美术作品展”获金奖。

1999年，美国旧金山（FingerThis）写实绘画展（一等奖），第九届全国美展获优秀奖，获鲁迅文学艺术奖。

2000年，参加波兰乌青市“第八届国际纸艺术展”。美国洛杉矶“当代写实主义绘画展”获一等奖。

2003年，参加浙江博物馆“探索与前瞻——浙江油画展”、中国美术馆“第三届全国油画展”。

2004年，参加“天地之间”油画三人展，第十届全国美展。

2009年，作品《冬至》“第十一届全国美术作品展”获银奖。合作油画《南京·1937》参加国家重大历史题材美术创作工程作品展览。

作品收藏：日本如水美术馆、美国南加州大学美术馆、香港大学美术博物馆、澳大利亚都会美术馆。

品质的传承和推进 ——崔小冬的油画艺术解读

汪滌

自上世纪90年代以来，崔小冬一直在中国写实油画领域有着自己独特的地位和影响。这不仅因为他执教中国美术学院油画系的学术身份，更因为比起时下流行的玩世、搞笑类型的写实之作，他的油画更接近西方油画传统和纯正性，认为油画应该表现出某种与生俱来的高雅格调。虽然在表现题材上他的油画很少有所谓现实主义的关怀，而是多画一些画室场景、女性人体或是静物，然而我们却能够在这些惯常的题材上感受到一种经典、怀旧和高贵之美。这体现了崔小冬对西方写实油画传统的深刻感悟。

在西方，写实油画不仅仅是一种技法，更是一种文化的形式。早在16世纪的时候，它已经建立起自己的规范和观察方式，在17世纪的时候也就是巴洛克艺术时代，油画的语言已经高度成熟。直到19世纪末现代艺术兴起以及视觉形式出现之前，油画始终是占据着主导地位的视觉文化表达方式。油画有别于其它绘画形式的地方，在于它能表现所绘物品的质感、纹理、光泽和结实的感觉。它能借助画中物体的色彩、肌理和温度充塞画中的空间，暗示性地充塞整个世界。这些特性使得油画能够引起人们非凡的幻觉，从而感到对画中物件的一种实在的拥有感。也许并非偶然，西方写实油画的发展黄金期——公元1500年到1900年和西方资产阶级崛起和发展几乎是同步的。之所以如此是因为，写实油画让那些富有的资产者感觉到对世界实在的把握，对自己财产、身份及地位的确认。这就是写实油画在西方历史上的社会地位和功能，也是其存在的主要理由。尽管今天随着大众文化的兴起，摄影、电影、广告等已经代替油画成为西方社会中最流行的视觉形式，但是写实油画依然有其不可替代的独特地位。因为其历史渊源以及欣赏、收藏者的阶层，它更具有文化遗产的权威性、经典性，象征着一种持久、稳定和尊贵的特质和精神的生活方式。

崔小冬深谙西方油画的文化传统，他强调油画语言自身的纯粹性和文化品位，反对割裂传统的无端创新。他在绘画上注重学习和吸收、借鉴巴洛克艺术的语言，类似伦勃朗绘画中简洁但是厚重、沉稳的色彩让他着迷，委拉斯贵支绘画中明快、跃动的笔触以及生动、准确的造型让他反复揣摩。在西方美术史中，巴洛克油画可称之西方油画技法上的一个高峰，比之于强调理性、均衡的文艺复兴绘画，巴洛克绘画更强调色彩和笔法的表现力，更追求生动活泼的视觉效果。同时巴洛克绘画也更能体现当时欧洲精英阶层的那种自信、乐观和开拓精神。对于巴洛克语言的吸收使得崔小冬的绘画比传统学院派更为生动、华丽，更具感性的色彩。十多年前，他开始以一系列表现画室场景的创作得到画坛关注。他画面里的女性或秉烛或低头冥思，在姿态和表情上都显得相当典雅。在色彩的处理上则突出了一种华贵、精致而不乏灵动的趣味。画家在空间处理上追求静谧的氛围，更是凸显了作品高贵的气息。此后崔小冬多次前往油画的故乡欧洲访问、讲学，在切身感受到西方油画经典的震慑后，他并没有像许多人一样怀疑当代中国写实油画的价值，失去信心转攻其他画法甚至艺术媒介。相反，崔小冬却是迎难而上，他更加深入、系统地研究西方油画的语言及其规律。崔小冬的成效是明显的，其油画精湛的写实技巧、纯正的艺术趣味不仅在中国油画界堪称一流，被人们尊称“画室中的画家”；甚至当他在欧洲教学时也让油画故乡的教授、艺术家们折服，惊叹中国竟有对西方油画理解如此到位者。崔小冬用自己的作品证明了艺术的高低不在于什么现代或是传统、东方或西方、传统媒介或是新兴媒介这些表现化的分类，而在于艺术表现水平自身。

在一定程度上说，油画与中国的遭遇是尴尬的。当一百多年前写实油画传入中国的时候，中国社会十分缺乏像西方那样的油画收藏者和欣赏者。这使得我们更多地不是从

油画自身的语言及其文化品位来欣赏油画，而是从社会进步、科技进步的角度来看待油画。中国油画一开始就承担了现代化的责任，油画技术作为一种科学的手段在为民族复兴和现代化服务。当20世纪80、90年代人们发现油画已经不再是西方最先进的、流行的技术的时候，又纷纷转向装置艺术、影像艺术等新兴媒体。人们似乎认为只有使用新兴技术才是进步的、革命的，而传统技术则代表着落伍。即使是在油画内部，人们也是觉得抽象艺术或者一些风格新奇、怪异之作更能体现现代性。时下“视觉惊艳”“视觉冲击力”这些词语的流行表明肤浅的感官刺激成为了评价油画的标准，油画内在的品质和涵养被大大忽略了。面对这种局面，一些具有远见卓识的艺术家开始批评艺术界唯“现代”或“后现代”是不重视质量的不良倾向。甚至油画界老前辈靳尚谊先生也呼吁，中国油画现在最需要的是水平的提高，而不是怎样变出新花样。

崔小冬的油画以其精粹、纯正的语言，特别是静谧、典雅的意境提醒追逐艺术现代化的人们，作为传统媒介的写实油画的价值何在。在体现现代性方面，写实油画确实没有太多长处，但是它可以成为一种经典文化、高雅文化的标志，可以体现一种精神贵族的价值理想。在这方面当今只有中国画可以与之并提，不过由于写实油画深植于西方文化传统，提供了一种中国本土所缺乏的西方理性和自由主义的精神。这种精神正是西方能够率先现代化的思想文化底蕴。再看今日之中国，我们一味追求物质的现代化，而少有在国民素质上下功夫。这不仅是因为失落了中国古典的传统，也因为没有认真学习、消化西方优秀的传统。因此，崔小冬的意义就不仅仅在于他丰富和深化了学院派，更在于他让我们更深入、直接地体认了写实油画背后高贵的精神内涵。

崔小冬在吃透西方写实绘画语言的基础上，并不满足于成为一个中国式的翻版。他的油画又具有强烈的个性，这就是其浪漫情怀。《遗失的浪漫》系列虽然是单色调的，但是画面中人物飘逸的造型、举止，无奈而又怅然的表情，都有着丰富的情韵。在人们普遍认为写实油画就是画局部、用小笔触、抠细节的时候，崔小冬展现给我们油画自由自在的一面。这种自在看上去十分随意，然而细细观之，关键的造型、形体都相当准确、概括。特别是他的笔法，灵动而有控制力，挥洒上的自由、畅快让人想起中国画的泼墨淋漓。崔小冬虽然来自东北，但是他大学毕业后曾在桂林任教数年，最近这十几年又生活在风景如画的杭州。这种生活经历想必使他的画具有了写意的韵味。当然我以为崔小冬更是在自由洒脱的情性方面与中国书法、绘画创作的精神找到了共同点。近几年来，崔小冬的油画从表现单一人物发展为多人物和复杂的场景。《无眠岁月》《画室》等系列作品的场景虽然仍安排在画室空间里，但是人物众多，姿态各异，在光线、色彩和场景处理上愈加复杂多样，体现出画家驾驭大画面、大空间的高超能力。在情调的把握上，他的作品也更进了一步，画面中的人物多是以美院学生为原型，这些形象的动态悠然，表情沉默，无语的氛围好像在表现了年轻人对青春的茫然，更像在追忆某种即将远去的古典感觉。青春、古典和单纯这些最可珍视的内容以一种无语、淡然的整体意境呈现出来，让人在审美的享受中又感叹不已。

著名画家、评论家许江先生曾形象地称崔小冬为传媒时尚中的“失语者”。相比于现在许多追求画室外操作功夫的画家，崔小冬确实像他画中的人物那样显得有些寂寞和无语。这倒并非不知道外面的诱惑，也不是他没有实力走出画室，而是因为他对写实油画这口深井的自信。这种自信来源于他所受到的良好的学院教育，更来源于他对油画背后人性自由与高贵的一种精神贵族式的矜持。

遗失的浪漫 181×181cm 布面油画 1996年

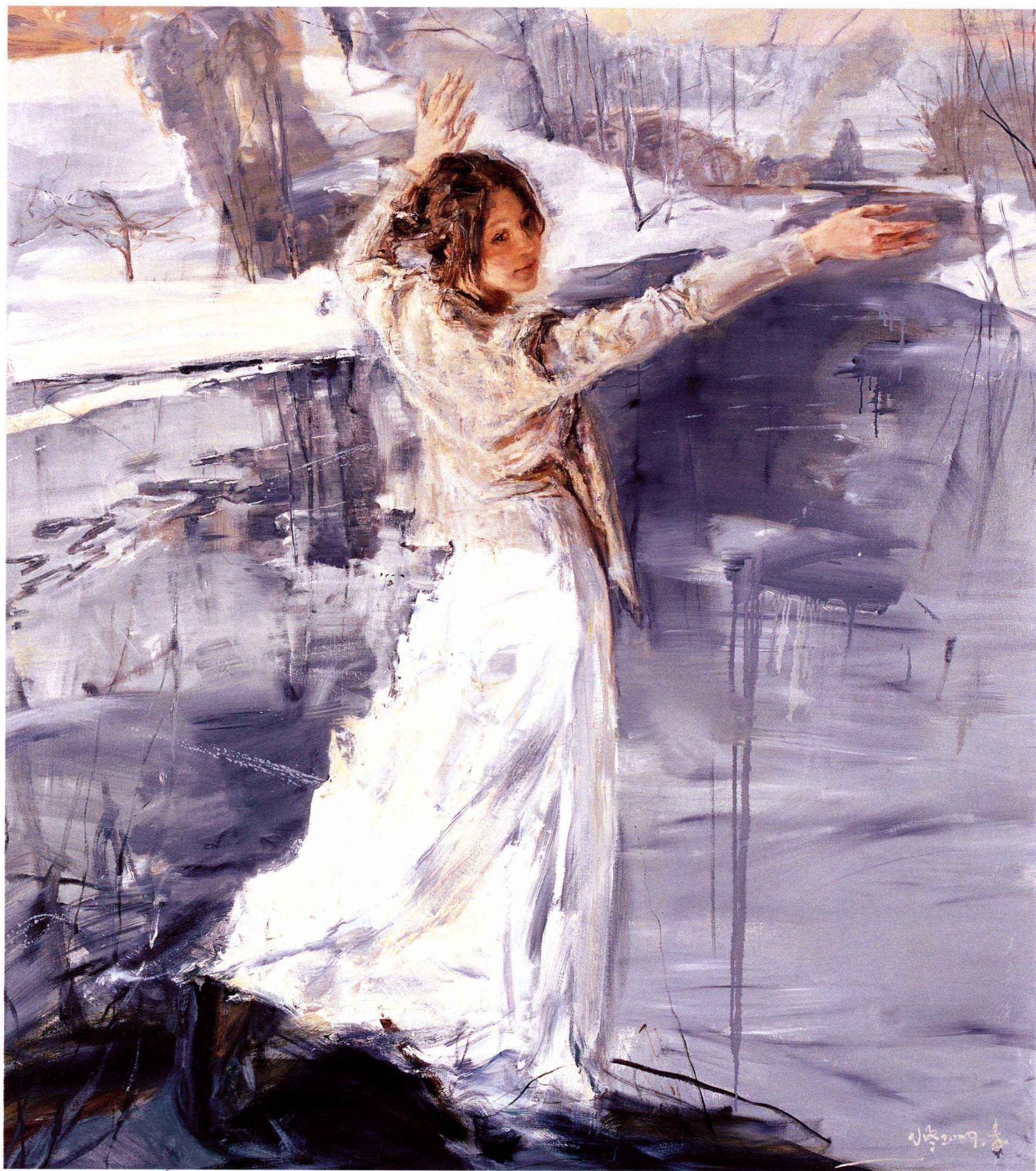
美丽世界之一（憧憬篇） 160×130cm 布面油画 2007-2008年

美丽世界之二（相伴篇） 160×130cm 布面油画 2008年

冬至 160×136cm 布面油画 2008年

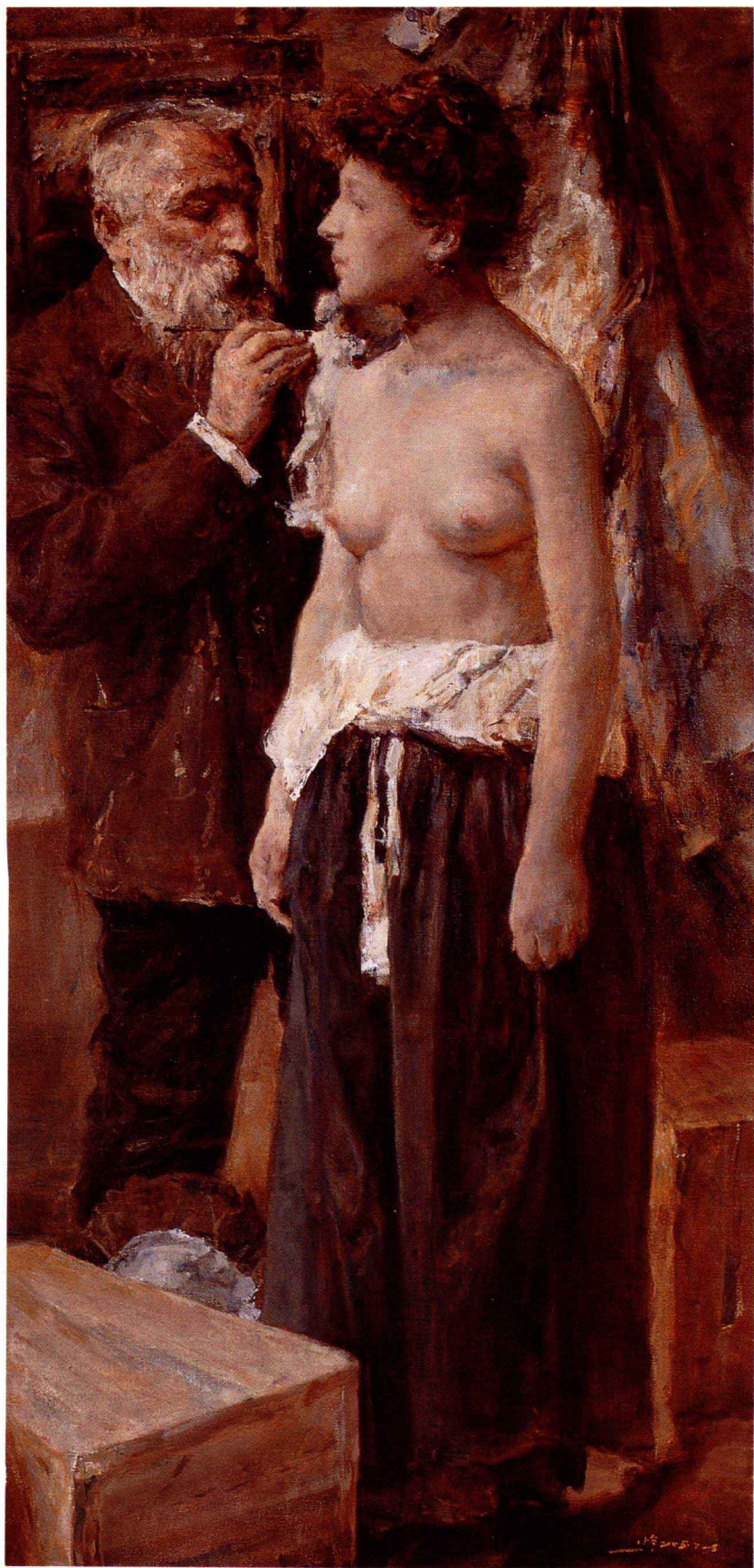
惊蛰 182×163cm 布面油画 2008年

画室里的午后 184×163cm 布面油画 2010年

重温毕加索 130×160cm 布面油画 2006年

灿烂人生 160×80cm 布面油画 2006年

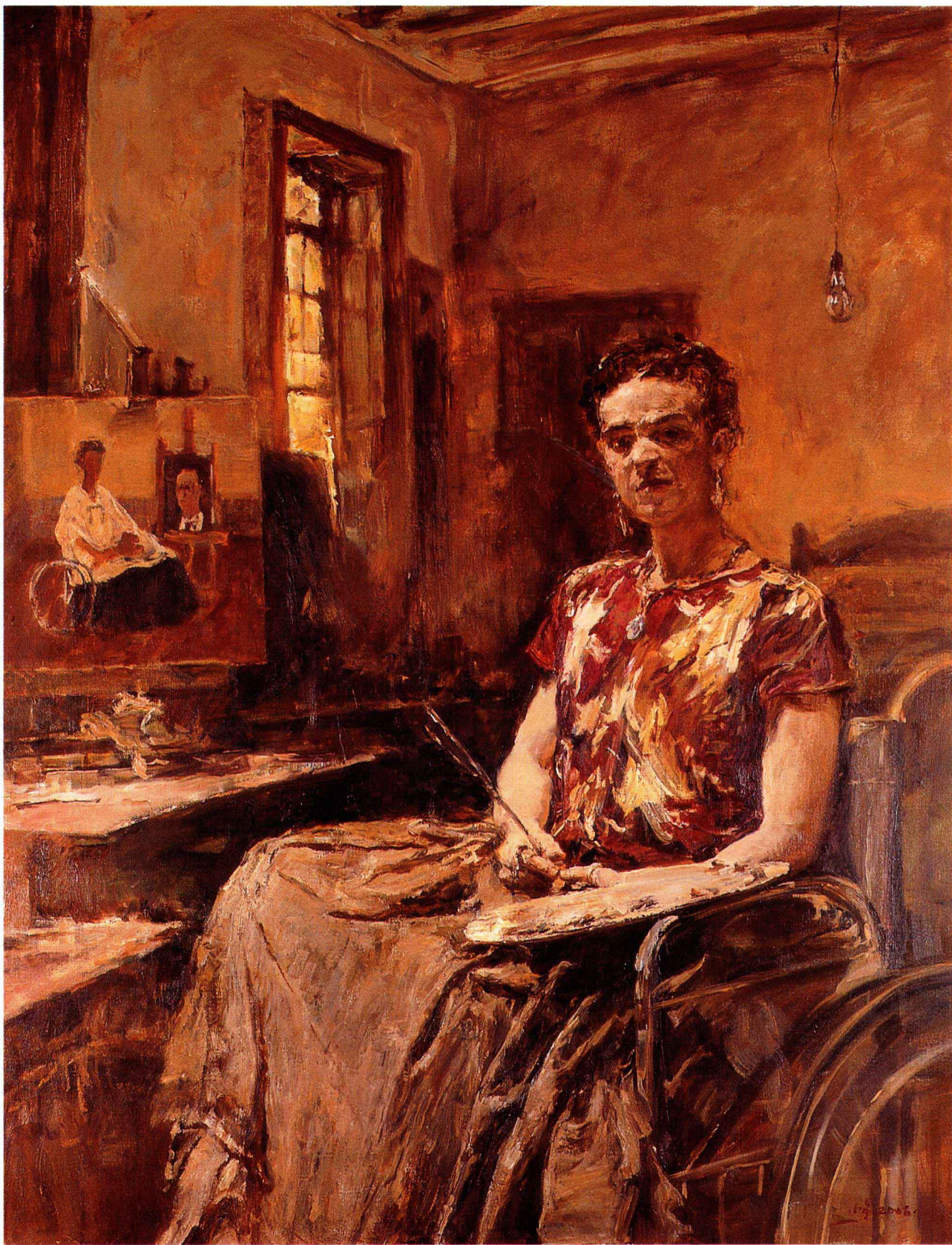
马蒂斯的午后 145×110cm 布面油画 2009年

画室密语之二 120×160cm 布面油画 2002年

无眠的岁月 150×150cm 布面油画 2003年

艺术人生 160×130cm 布面油画 2006年

画室 130×130cm 布面油画 2000年