

中国当代著名画家个案研究

崔 进

水墨人物

CUI JI
SHUIMO
RENWU

主编 贾德江 段传峰

• 中国工人出版社

图书在版编目 (CIP)数据

中国当代著名画家个案研究. ① / 贾德江 段传峰主编. — 北京:
中国工人出版社, 2004. 8
ISBN 7-5008-3370-9

I. 中… II. ①贾… ②段… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070335 号

编辑人语

南京书画院专职画家崔进, 近十年来潜心于水墨现代语言的研究, 他的研究不是空泛的, 而是具体实在的。他的目标主要定位在借用现代生活的场景, 表达他对都市的深层体验。他以都市的民风、民俗、民情为素材背景和语言图式, 表现置身于其间的或欢乐、或闲适、或迷茫、或沉思的人群, 表达他挑战传统水墨的勇气和信心, 传递他作为当代人的审美理想。

「都市景观」即现代人生存的一种形式, 作为感情形式和精神形式的都市绘画则是人们生活的一种方式的一种折射。崔进不是用写实的手法去反映这种生活方式, 而是强调艺术幻觉与心灵的感象交会, 运用各种局部因素超现实的组合、重叠、倒错, 多为一种无中心的构图, 显示出多向思维和多变的构成, 营造一个个如诗、如梦、如幻的童话世界。

崔进是一位受过严谨学院式教学的画家, 经历过各个画种的训练, 使得他能轻松自如地将不同的艺术语言不露痕迹地糅合在他的作品中, 并能在全部的东西方文化传统中获得视觉的综合创造想像力。以繁取胜和以色带墨或以墨带色的相互并用成为他创作的主要艺术手段, 略显怪异的图像, 逐渐因中性灰色与墨的烘染而隐入画面深处, 使画面变得扑朔迷离而显现出独特的神秘感。可以看出, 崔进醉心于都市景观的描绘, 从外部形态到内在精神, 乃至形式语言手段的更新, 使水墨人物画的古典地位被颠覆。崔进的勇气无疑是令人敬佩的。他开辟了水墨画新的表现空间, 以洋溢着现代激情的笔墨语言, 超越了西方超现实主义的模式, 而具有强烈的本土特色, 又远离了传统中国画的艺术感觉和程式法则, 切实使自己的笔墨当随时代, 确立了新的水墨取向。

■ 崔进

■ 1966 年生于江苏省东台。

■ 1991 年毕业于南京艺术学院。

■ 现为中国美术家协会会员, 南京书画院专职画家。

■ 作品曾获“第八届全国美展”大奖, “首届中国重彩画大展”学术奖, “全国中国画人物画展”铜奖, “全国第一届民族文化风情中国画展”特等奖, “第四届中国当代工笔画展”优秀奖, 中国第二届、第三届体育美展二等奖等。获中国文联颁发的“'97 中国画坛百杰”称号, 多次参加国内外一些重要的学术展览和艺术活动。

■ 作品被国内外多家博物馆、美术馆及私人收藏, 出版有个人专著五种。

当代人物画家 崔进 艺术档案

神秘而独特的都市体验

——观崔进近作有感 鲁虹

与早期喜好借用传统的民风、民俗、民情来表现众生狂欢的场面不同，自1995年以后，艺术家崔进主要是借用现代生活的场景，来表达他对都市的深层体验。这在很大程度上反映了他的文化敏感性。与此形成鲜明对比的是，更多的工笔画家，要么是在运用传统的手法画些传统题材，如仕女、花鸟等，要么是在形式技法与材料的层面上搞一些花样翻新。

有一点是十分明确的，即崔进的近作基本上围绕着现代人纵情声色这一素材展开。不过，与现实火暴、热烈的粉红色气氛不同，他的画面显得沉重、忧郁、不祥，让人看后很是悚然。此外，他从来都不用写实的手法去反映生活本身，而是用超现实的手法处理来自生活中的素材，因此他画中的场景也好，人物也好，总是处于现实与梦幻之间，并显现出独特的神秘感与陌生感。

熟悉世界现代艺术史的人都知道，超现实主义是西方现代艺术中的一个重要流派，出现于20世纪30年代左右，以弗洛伊德的学说为理论基础。在艺术表现上，它反对模拟现实，强调对梦幻世界及潜意识的表达，以接近世界的本质真实。其分为两个流派：一派以米罗、马宋等人为代表，较多采用暗示生物形态，具有象征意义的抽象符号；另一派以达利、马格里特为代表，较多采用脱离了自然组织结构的具象性符号。可以说崔进的艺术创造就建立在后者的基础上。而在近期创作中，其突出的特征是他创造性地借用了巴尔丢斯的艺术经验，从而对传统的超现实主义表现模式进行了有效地改造，可这正好使崔进找到了一种切入当代都市的有效方式。必须指出的是，在崔进那里，所谓超现实的手法并不纯然是一种艺术呈现方式，因为从根本上看，它力图强调的乃是逃避这一文化主题。说白了，崔进是要用他的作品突出人们对现实的恐惧心理。

正如许多社会学者早已敏锐指出的那样，我们今天的社会应该称为消费社会，而这个社会在带来物质生活大幅度提升的同时，也带来前所未有的严重问题。其很重要的问题便是，在金钱交换原则处于支配地位的情况下，任何人一旦陷于金钱至上的现代理念里，他至少会面临两方面的困惑：其一，在没完没了的欲望驱使下，人会演变成挣钱的机器，并面对形形色色的压力；其二，传统的人际关系日渐崩溃。在今天，人与人之间正常的亲情关系、诚信关系已经越来越罕见。于是恐惧便成了十分流行的现代文明病，逃避则成了许多人经常采取的生活方式，因为透过它，人们可以获得短暂的快感，进而忘记一切恐惧与烦恼，缓释压抑与紧张的心理感觉。实际上，就本质而言，逃避的生活方式既是人们对枯燥无味现实的一种反抗，也是造成吸毒、自杀、过度上网、纵情声色等不良现象产生的重要原因之一。

浮夜 2004 纸本 63cm × 63cm

守望 2002 纸本 45cm × 41cm

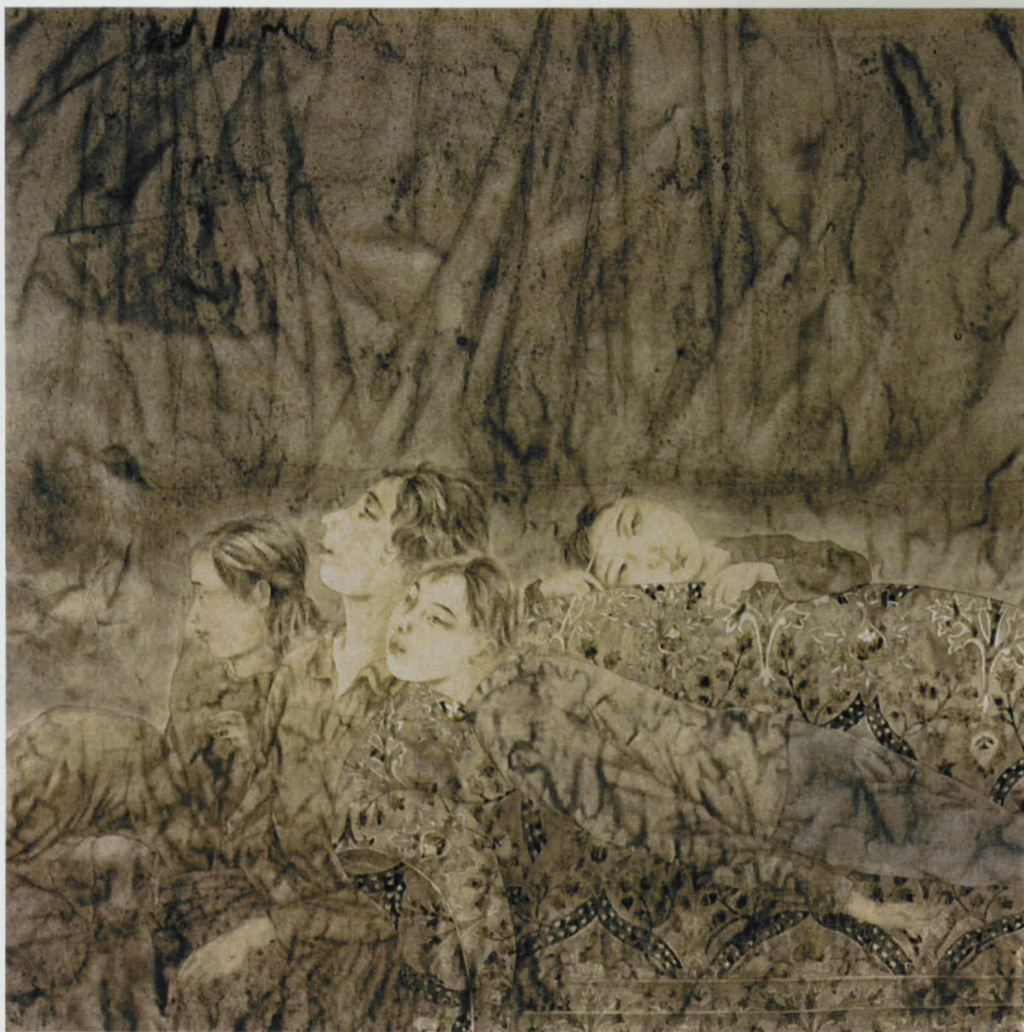
《帷境》 作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：构思草图，注意画面的基本构成，将人物安排在画面的下部，作为意象符号的帷布占据了大半画面，这既形成了布局上的面积和虚实的对比，也符合精神表达的需要，拷贝勾线时墨色不宜太重，要注意线条的疏密、走势、节奏、质感等绘画因素。

步骤二：渲染，可先依结构沿线向两边分染，这种染法能够使线面相互融合，显得含蓄、微妙，富有体积感，亦可向一边染开，不要过分强调边缘线的处理，结构连接处不要染得过重，以免显得刻板，可用赭石、花青等中性色调墨作为底色渲染，罩染时使用冷、暖色反复进行。

步骤三：用国画或水彩画颜料铺设画面的基本色调，可用积水、冲水、水挤等多种技法形成一些肌理效果，注意色彩的对比和相互协调，使之统一有序又变化丰富。

步骤四：待底色干后可用清水轻轻洗刷画面，使色彩更为柔和并富有质感，在保留洗出的效果上继续渲染结构起伏关系，塑造刻画细节部分，随机进展，不断调整，此过程自始至终都要注意画面的整体关系。

V

03

崔进水墨人物

步骤四

帷境 2004 纸本
63cm × 63cm

然而,逃避似的反抗毕竟是消极的、无奈的方式,它只能在短暂的时间内生效,却不能从根本上解决问题。我觉得,作为一个艺术家兼社会心理学家的崔进显然明确地意识到了这一点。因此,他在创作时大胆采用了一种十分主观的框架来诠释纵情声色的社会现象。首先,他有意让故事的场景总发生在室内;第二,他有意让画面在整体上呈现灰色;第三,他有意让画中的人物呈现木讷之情,且显得萎缩与不健康;第四,他有意让人与人处于若即若离的漂浮状态。从表面上的情况出发,我们似乎可以认为,崔进是想用上述几种因素突出一种形式效果与个人风格,但仔细思索,你却会发现,崔进实际上是想利用独特的艺术形式传达出一种隐喻与一种难以言传的困惑与空虚。它非常有利于观众对类似现实进行冷静客观的反思。从中,观众将可以明显感受到商业社会对人性的严重扭曲。不可否认,崔进的非现实方式并没有对他所指出的问题给出一个明确的答案,但这种提问的本身就是非常有意义的。

由此,我们并不难产生这样一种看法,即艺术表现形式对崔进来说,就是观念本身,离开了它,崔进的想法是根本无法为人所知的。而在具体的艺术表现上,崔进则十分强调对民族文化资源的利用,具体方法是以工笔画的自身特点为基点,他十分理性而机智地对传统艺术遗产进行了严肃认真的清理与学习。比如,从传统工笔画中,他巧妙借鉴了一些制造画面肌理的特殊方式,而从传统的民间艺术中,他则有效借鉴了一些造型与布局的手法。正因为如此,崔进的作品早就超越了正统的西式超现实主义模式,而具有强烈的本土色彩。更重要的是,它也不同于传统工笔画,显示出了独特的艺术面貌。我觉得,在一个越来越全球化的艺术格局中,崔进对中西艺术同时采取双向借鉴,双向解构的方式,是十分正确的,而这对所有艺术家应该有所启示,从中我们应该找到一条建构中国当代艺术的特殊道路。

袭香 2003 纸本
68cm × 45cm

崔进自述

我出生于“文革”开始的那一年，印象中似乎世界的每个角落都充斥着熙熙攘攘的狂热人群。那种众生狂欢的景象使我莫名的兴奋和恐惧，茫然地注视着周围无法理喻的一切，犹如生活在梦境，这一切深深地存放在我的记忆之中。以后的日子里这种奇异的情境在与现实相对应的语境中不断地漂浮出来，不自觉地成为日后我绘画的素材资源，童年时代的惶恐与欢乐不时交叉地从画面深处生发出来。

在校时所学的是工艺绘画专业，各种画种、范式都学，这使我较为全面地接触到了视觉艺术的全部历史。直至今今天，仍很庆幸的正是经历过这种触类旁通的训练，我才能轻松自如地将不同的艺术语言不露痕迹地糅合在一起，在全部的文化传统中获得视觉的综合创造的想像力。这期间受形而上画派和超现实主义画派的启示，热爱那些描述梦呓气息的大师的作品，如包西、基里科等。我这段时期的作品多为一种无中心的构图，人物倒错、场面繁复，充满怪异迷狂的情绪宣泄，以愉快的话语来叙述想象与现实性相融合的意象图景。而这种奇异的恣狂常常给我带来意外的惊喜，将我引入超验世界之中。

从1995年起，苦涩困惑、无所适从的都市体验使我将作品的精神切入点确立在对“人”的深层意义上的思考，对个体生存状态的关注，放弃对物质的直接感受上，寻求一种诗化的距离，揭示表象底层的另一种真实，以自言自语的逍遥姿态独来独往于现实与幻想之间。以往清晰的形象消隐为悬浮飘逸的精神符号；人物泛表情化的处理符合内省性的心理描写；明快的色彩演绎为具有象征意味的中性灰色，意在刻画人类心灵阴柔的一面，以现实离异者的身份把遭遇的真实转入到自我满足的快慰式的私语空间中。

用精神的眼睛重新审度现实，仍将是我未来一段时期内创作行为的态度。在实验过程中引导出新的体验并使之向纵深推进，用不断完善个人方式使在当下已成为失语状态的传统意义上的工笔画具备进入当代文化语境的性质。

2003 纸本
130cm × 65cm

朦惑

闲适 2001 纸本
64cm × 74cm

观者通常会对崔进作品中人物的奇异的构图组合方式留有深刻印象，近年小幅水墨作品中人物的俯仰自如更是达到了天马行空、独来独往的地步，尽管在人物设置上受西方艺术的影响明显，但其画面的气息则是纯粹中国化的冲淡与闲散。（顾丞峰）

慰籍 2001 纸本
62cm × 78cm

崔进作品的魅力之处在于其所隐舍的人在现代社会中的不适与逃避意识。逃避的表现是回避激烈的形体运动，回避冲动的情绪，回避公众社会的形象，甚至回避对自身的追问，以阴柔、自我满足的快慰进入私语状态，旨在暗示一种无涉于他人的喃喃私语。崔进正是在这种基调中确立了自己作品的精神指向，也确立了他水墨画的既有别于传统，也不刻意追求现代的独特风格。（顾丞峰）

欢心一刻 1998 纸本
180cm × 196cm

(左图)

布袋人 2001 纸本
68cm × 68cm

作品的构成是杂乱的，各种局部因素超现实的组合、重叠、交错、充实，显示出多变的方向性，活力四溢，营造出一个充满诗意和幻想的理想世界。崔进的精神超越其上，他在讴歌生命的狂欢时，还带有一丝隐约的“韩熙载”似的忧郁。崔进的作品又是和谐的，因为他毕竟出身学院派，用色极显功力，明确的主调将所有的运动、对比、鲜明笼罩在一种沉着与单纯之中。正是这种多样与统一的关系，使他的作品具有一种独特的形式魅力。(尹少淳)

牵手 2003 纸本
63cm × 63cm

崔进拒绝以潜意识来解释他的绘画过程和画中出现的物象。他意在营造一个没有空间，没有时间，没有属性，没有性别的童话般的梦，展示艺术幻觉与心灵的感象交会。他把梦仅作为人生痕迹的如实描述而不是以此来表达逃避现实的心态。（高伟川）

私语 2003 纸本
63cm × 63cm

在艺术风格上，崔进属于那些早熟的一类，迄今为止，主要表现为一种折中的面貌：传统与现代，东方与西方，均已熔为一炉；民俗的因素，运用起来更是得心应手；以繁取胜和以色带墨、以墨带色相互并用成了两个主要的艺术手段；略有点怪异的图像，逐渐因色墨的烘染而隐入画面的深处，使画面变得扑朔迷离、意味深长。（陈孝信）

（右图）

2003 纸本 桥上的人们
63cm × 63cm

(左图)

浮游者 1999 纸本
50cm × 50cm

以往狂欢的人群被三两浮游、闲适的人影所取代，人物淡然处之，形体或隐或现，外形模糊难辨，不均匀的墨色晕染使画面弥散着一种飘荡感，恍惚而无定形。(顾丞峰)

1999 纸本 游荡者
64cm × 44cm

作品所构造的意象则显得更为内在和个性化，它是以一种现代方式对“逍遥游”这类古典精神境界和历史语境进行的视觉诠释和意义再造，它们的目的或许并不在劝喻遁世，而在于以“游无穷者”的态度表达作者对生存现实的一种反思性领悟。(黄专)

徐悲鴻

(左图)

方阵

2003 纸本
78cm × 78cm

在众声喧哗的当代画坛上，崔进的彩墨画以其“神圣的欢乐和逍遥的沉思”（评论家黄专语）独树一帜，读者往往会惊喜地发现它给我们带来了一种似乎是久违的阅读情境：历史的、民俗的审美欢愉与诡秘、幽默的智力品质汇成了视觉图像阅读的真实可能性与丰富性。（李公明）

2003 纸本
63cm × 63cm

家庭

我们生活在一个充斥着现成性、消费性图像的世界中，现代主义抛弃了视觉艺术的叙事性和情节性功能，我们几乎不再理会那些潜藏在图像背后的历史隐喻，对图像的直觉经验代替了对图像的视觉阅读，而崔进的作品似乎在努力恢复我们的这样一种视觉功能，即恢复我们“阅读”绘画的能力。（黄专）

2004 纸本
63cm × 63cm

古典形式

