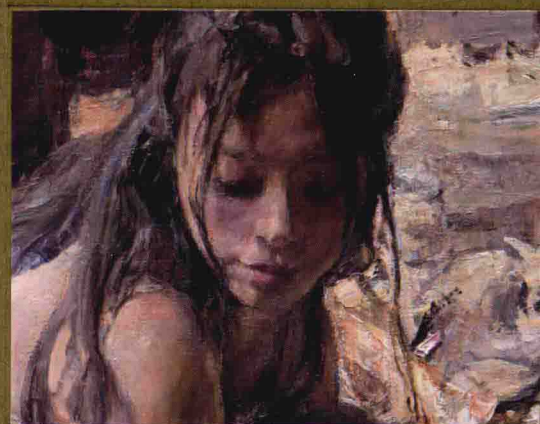
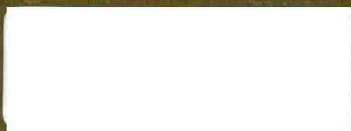

当代油画家 | 崔小冬
Contemporary Oil Painters

主编/姜衍波

当代油画家
Contemporary Oil Painters
主编 / 姜衍波

崔小冬

图书在版编目 (C I P) 数据

当代油画家. 崔小冬 / 崔小冬编著. — 青岛 : 青
岛出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5552-2251-4

I. ①当… 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(2015)第118040号

书 名 当代油画家·崔小冬
主 编 姜衍波
著 者 崔小冬
出版发行 青岛出版社 (青岛市崂山区海尔路182号)
邮购电话 13335059110 (0532) 85814750 (兼传真)
本社网址 [http:// www.qdpub.com](http://www.qdpub.com)
策划编辑 刘 咏
责任编辑 王大鹏 韦雨涓
装帧设计 李开洋
平面制作 青岛翰墨杰人平面设计有限公司
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
出版日期 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
开 本 8开 (787mm × 1092mm)
印 张 14
书 号 ISBN 978-7-5552-2251-4
定 价 230.00元

编校质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068670

青岛版图书售后如发现质量问题, 请寄回青岛出版社出版印务部调换。电话: 0532-68068629

本书建议陈列类别: 艺术类

目 录

12	不期而至	64	梅
16	冬至	66	美术馆的午后
18	女儿	68	寐
20	温暖的日子	70	逆光女人体
22	我kosov1999	72	女画家
24	画室之一、之二	74	女舞者
26	画室之三	76	暖冬
28	阿里人家	78	琴音
30	茶园春色	80	青年舞者
32	画室的午后	82	轻悄的脚步
34	阮玲玉	84	晴朗的午后
36	白衣女子	86	秋天旅行箱
38	壁炉前	88	人间四月天
40	美丽世界之一（憧憬篇）	90	沙发上的人体
42	美丽世界之二（相伴篇）	92	山水清音
44	在打盹的油漆工	94	摄政公园
46	打船	96	手机
48	浮光	98	温德米尔湖的清晨
50	国家美术馆	100	我心逍遥
52	汉堡艺术家的聚会	102	夏日
54	佳雯	104	艺术家杨宏第
56	镜	106	英雄儿女
58	课题	108	作家徐迅
60	蓝围巾	110	遗失的浪漫之五
62	绿发结		

当代油画家
Contemporary Oil Painters
主编 / 姜衍波

崔小冬

 青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE

桥上的风景

2014年，中国美术学院建院第86个年头。追怀如烟的历史，眺望先师们的往昔足迹，青年油画家何红舟绘制了《桥上的风景》。林风眠、吴大羽、林文铮立身塞纳河亚历山大桥上，六目直视前方，背景中的巴黎，层云密布，高楼望断。90年前，国美的创建者们负笈欧陆，聚集在艺城巴黎。这是历史的真实一幕。至今校史馆资料中仍存着一张林风眠、林文铮、李金发三人以颇为先锋的姿态立身柏林的珍贵照片。那一代人正是以这样的姿态跻身中国文化的历史，从而深深地烙在后世艺者的心中。何红舟以写实的手法再塑了这历史的一幕。

在画中，青年先驱者成为历史的风景。90年后，绘画以其特有的方式让画中人回眸我们这些今天的观者。我们，这一代代的后来者，才是真正的立身桥上的先驱者们关注的“风景”。正是2014年，国美油画系举办“我们在绘画中——中国油画国美之路”大型画展，梳理这条文化迁徙、发展的漫漫长路，我们拈出“担当、创格、先锋、体象”四个方面的品质特性。油画，作为欧洲重要的艺术传统，90年前，已然高峰叠起。但在先驱们立身桥上的岁月里，中国尚不知“油画”为何物。正是他们这一代人的播火之功，正是这之后一代代人的传炬之力，今天，油画已成中国最活跃和最影响的视觉文化品种。90年变迁的意义不仅在于遥远东方嫁接成功了一个西方的文化物种，更重要的是这个接活的历史让东方在体验西方之时开启了自己，让油画突破语言之囿而成为“为天地立心、为生民立命”的中国精神的传承与创新，并藉此去面对新时代的艺术创造的使命。90年前先驱者的“桥上”的观看，是否已然预见今天的中国油画的蔚然风景呢？

画中的三位先驱者，立身灯火阑珊的富丽桥头。他们可曾知道另一道风景——人生的使命与苦难呢？他们本人后来的生命都很漫长，却又充满世事的艰辛。在那个熙攘的文化桥头，把他们历史地聚在一起的是他们的诗性和理想。这种天赐的诗性浪漫，受着波特莱尔式的《恶之花》的催剥洗练，承接了一战后欧陆最为活跃的思想，并渐渐地孕育而成以表现的人性内核来兼容东西的文化理想。正是这种文化理想，使得他们成功地创建了国立艺术院，并用他们的诗性奠定了学院的品格。也正是这种文化理想，在他们的生命里注入某种悲情，某种盗火者命定的精神悲情。他们很早就迎来了事业的盛期，却不幸以更长的岁月隐忍人世的颓态与殇情。表现艺术所天然地充溢着的人世的愁绪与悲慨，那天问式的追索与忧思，那狂奔与纠结的画笔，在很长一段时间里，被锁定在异类的囚笼之中，并濡染给他们创建的学校以一种担当与先锋永远纠缠难清的生命气息。这种使命与苦难的纠结，才是隐身在历史烟云背后并一再令我们为之感叹的文化风云。

这“桥上的风景”，刻录了历史的真情一幕，让我们得以回眸90年后今天的文化风景，在为先驱者的坎坷命运发出唏嘘之时，觉受世纪传袭的文化风云，努力用我们自己的身体来感触某种被层积的体验，某种被传输、被遣送的身体和精神的密码。这就是历史，那让记忆在我们的肉身中不断积累并通过艺术创作来洗礼发新而永不朽败的经验。

老同学姜衍波代青岛出版社邀浙江油画界诸友出版一套画册，作为“当代油画家”的一套专辑。我在现职的油画系老师中选出11位，作为中国油画国美之路的“历史风景”的今日代表。希望油画界的广大朋友们能够读识其中氤氲着的历史的温情与血脉，并确知中国油画的担当与使命。

许 江

2015年2月28日

品质的传承和推进者

——油画家崔小冬

汪 涤

自上世纪90年代以来，崔小冬一直在中国写实油画领域有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的精神。崔小冬十分强调油画语言自身的传统和纯正性，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术，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照相、电影等视觉形式出现之前，油画始终是占据着主导地位的视觉文化表达方式。油画有别于其他绘画形式的地方，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、稳定和尊贵的物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，委拉斯凯支绘画中明快、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。对巴洛克语言的吸收使得崔小冬的绘画比之传统学院派更为生动、华丽，更具感性的色彩。10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、精致而又不乏灵动的趣味。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撼后，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，被人们尊称为“画室中画家”，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、东方或是西方、传统媒介或是新兴媒介这些表面化的分类，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100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。在中国，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世纪八九十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”是举而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、典雅的意境提醒处在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，并不满足于使自己的作品成为西方写实油画的中国式翻版。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油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化的场景。《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，让人又在审美的享受中感叹不已。

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。

崔小冬

Cui Xiaodong

1964年生。

中国美术学院油画系教授，中国美术学院油画系第一工作室导师，中国油画家学会理事，中国美术家协会会员。

个展：

1993年中国台湾高雄；1997年，中国杭州；
1999年，中国台北；2000年，美国旧金山；
2005年，德国汉堡；2014年，中国宁波。

主要展览获奖：

1997年，中国艺术大展金奖；1998年，鲁迅文学艺术奖；1998年中国青年油画展金奖；
1999年，第九届全国美展优秀奖；1999年，美国当代写实主义绘画展金奖；2005年，第十届全国美展优秀奖；2011年，第十一届全国美展银奖；2011年，浙江省美术作品展金奖；2014年，第十二届全国美展优秀奖；
2014年，浙江省美术展铜奖。

目 录

12	不期而至	64	梅
16	冬至	66	美术馆的午后
18	女儿	68	寐
20	温暖的日子	70	逆光女人体
22	我kosov1999	72	女画家
24	画室之一、之二	74	女舞者
26	画室之三	76	暖冬
28	阿里人家	78	琴音
30	茶园春色	80	青年舞者
32	画室的午后	82	轻悄的脚步
34	阮玲玉	84	晴朗的午后
36	白衣女子	86	秋天旅行箱
38	壁炉前	88	人间四月天
40	美丽世界之一（憧憬篇）	90	沙发上的人体
42	美丽世界之二（相伴篇）	92	山水清音
44	在打吨的油漆工	94	摄政公园
46	打船	96	手机
48	浮光	98	温德米尔湖的清晨
50	国家美术馆	100	我心逍遥
52	汉堡艺术家的聚会	102	夏日
54	佳雯	104	艺术家杨宏第
56	镜	106	英雄儿女
58	课题	108	作家徐迅
60	蓝围巾	110	遗失的浪漫之五
62	绿发结		

12

当代油画家

不期而至

600cm × 300cm

2011-2014年

