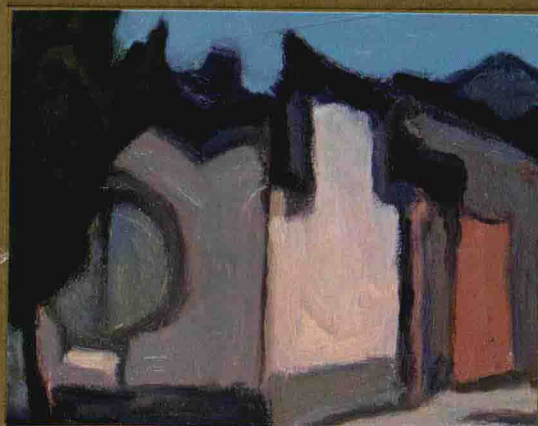


当代油画家 | 章晓明
Contemporary Oil Painters



主编/姜衍波



青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE

当代油画家
Contemporary Oil Painters
主编 / 姜衍波

章晓明

图书在版编目 (C I P) 数据

当代油画家. 章晓明 / 章晓明编著. — 青岛 : 青
岛出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5552-2258-3

I. ①当… II. ①章… 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118051号

书 名 当代油画家·章晓明
主 编 姜衍波
著 者 章晓明
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 978-7-5552-2258-3
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	金色家园	62	节日礼物
14	家园·静	64	白衣少女
16	吴山四季之一	66	灰色连衣裙
18	吴山四季之二	68	回首
20	吴山四季之三	70	舞蹈演员
22	吴山六月	72	雁荡山之一
24	家园·红	74	雁荡山之二
26	家园·蓝	76	加拿大班夫小镇
28	家园·秋夜	78	加拿大洛矶山脉
30	紫色家园	80	龙井茶村
32	家园·冬雪	82	龙井茶园
34	绿色家园	84	冬日阳光
36	画室空间之一	86	白桦林
38	画室空间之二	88	村口
40	画室一角	90	绿荫
42	盘中果之一	92	楠溪江
44	盘中果之二	94	外桐坞
46	盘中果之三	96	兰花
48	盘中果之四	98	三个丑八怪
50	秋天果实	100	百合花
52	下午茶	102	百合花
54	有芒果的静物	104	花
56	绿葡萄	106	花布与果盘
58	紫罗兰	108	窗台
60	咖啡壶	110	有面具的静物

当代油画家
Contemporary Oil Painters
主编 / 姜衍波

章晓明

 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有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

天山共色任东西

——略写章晓明其人其艺

许江

晓明的居所离鼓楼不远。白日里，车水马龙，鼓楼仿佛一段通衢。入夜灯起，路照连绵蜿蜒于河道、车道、建筑曲廊之上，朦胧宛若联珠。他家露台，正可俯望远处的凤凰山岭，南宋皇宫的周遭尽收眼底。中河虽非大流，但石拱桥上总有一种古风播扬，盈溢于夏日秋月之中。旧日往昔的浮华，如烟雨过桥。晓明饱览风景，每日周折于鼓楼内外。

晓明是那种特别靠得牢的人。工作交给他，只要他力所能及，无不竭心鼎力，认真搞定。这种劳模式的品格，对于他是做人的基本道理。但他有本事从容面对，有条不紊，生活的节奏不慌不乱。认真而从容恰是晓明画内画外的品质。

1989年，晓明创作大型油画《七里铺》，参加第一届中国油画展并获奖。此时，晓明刚从美院毕业不久，这作品不仅是晓明早期代表之作，也是那个时期中国油画颇受关注的作品。它代表着改革开放后，中国油画经历一系列变革的淘洗，返身向着源头来思考和突破的倾向。作品以浓郁的古典油画的手法，表现北中国的高原生活。人物列成一堵墙，带着乔托在帕多瓦教堂所绘壁画的构图风格；油画语言深受乌切罗的浓重质感的影响；人物的表情迥然不同于一般情节性绘画的即时感，被赋予某种宗教般的淡远意味。所有这些看似泊来的语风，都被奇妙地撮合一块，编织而成北中国的朴厚风情。这种久违的素朴之风，带着那个时代的鲜活气息，呈现出锐意变革的端倪。这幅作品也因此被视为以西方古典绘画语言来进行东方情愫和当代生活变革的成功的转型之作。

此后，晓明去法国留学，巴黎的学习生涯使他眼界开阔。经典名作，新风前锐，仿佛塞纳河上的彩虹。晓明看在眼里，心中却揣着某种以身“体”之的度衡。晓明不属于那种见风就是雨的画家，甚至还保留着某种传统的画家情愫，珍爱自然，珍爱写生，珍爱双眼亲见着的事物。对于观念性的问题，晓明总感隔膜，对笔下的流溢却格外地珍视。正是这份珍视，让晓明天性中的聪慧维系在一双手眼上，把巴黎画派数百年的精华化为某种亮丽而不失温厚、淳朴而不脱韵致的识力，油画语质之魅在此种识力的研磨中成了可以实见的上手功夫。正当此手眼磨炼之时，晓明结识华裔画家司徒立先生。司徒先生身为巴黎具象表现绘画的重要成员，将多年体会与众多同胞同道分享，并从绘画哲学和方法论的层面上，为他们在艺都迷茫中给予指点和鼓励。两年后，晓明回到中国美院，积极支持油画系诚聘司徒回国传授绘画方法论，并成为由此而形成的具象表现绘画的干将，主持着这一方向的教学改革。无论在巴黎抑或西子湖畔，晓明都既不亢进，也不慌乱，坚守亲见的事物，珍重上手的功夫，缜密而稳健地走在具表绘画的前线，一若他往返周折于鼓楼内外的淡定步履。

“稳”在当代艺术前卫性、实验性的描述中，往往倾向于一种保守的蕴义。但这种描述的缺失在于鼓动先锋激情之时忽略了学识内涵的跬积。庄子《逍遥游》连绵不绝地开启了一个自由之境：“……水击三千里，抟扶摇而上者九万里。”同时，又直指这扶摇所依凭的力量：“水之积也不厚，则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上，则芥为之舟。置杯焉则胶，水浅而舟大也。风之积也不厚，则其负大翼也无力。故九万里则风斯在下矣，而后乃今培风；背负青天而莫之夭阏者，而后乃今将图南。”水、风的深广要达到自身扶摇而无碍之时，才能获得自由之境。晓明的稳，指的不仅是其天生个性的沉稳，更是在这种跬积中所表现出的持重，是通过践行的坚守达到厚积缜现的沉稳与识度。这正是《二十四诗品》中“缜密”的境界。“要路愈远，幽行为迟。”晓明的稳只若从艺者赋予自身使命的高远者。此般使命愈远，幽邃的景行愈为持重迟缓，同时所收获的境界易臻高妙。晓明的素描几乎是他艺术远行的日课。这素描写他的案几，写他的窗外，只写他亲在亲见的东西。这东西密密层层，既繁又稠，却总在稠密中隐隐地识着某种慎显的结构，将他温厚的个

性迹化其中，垒砌成一尊可见可触的景物之墙。

缜密者往往因过于稠结隐密而自伤。如何缜密而无碍，必要跬积既久、托负深广而又无自重之心、自大之意，方能运行自如。晓明了解到稳的“胶着”问题，而尽力地用随性浅近的方法来矫正。他深明事物构成的境域只在相反相成的、既矛盾又纠结的两难处逶迤隐现。近年来，他的油画愈呈简约的趋势。从一副刀筷、几枚果物在画面上饶有趣味的穿构，到从门框画堆的隙缝中透视微明的室景；从踟躅于明亮空气中的女性近观，到窗外屋脊乃至凤凰山岭的远眺，晓明的绘画追随着他的眼光。这种追随随机而发，异常简率，尽可能用线近的高调、意态的笔法速记瞬间的所见。那景那物因高调而炫目、而纯一；因意写而活脱、而朴约。晓明一边绘画，一边用可见的艺行来磨炼品性。“语不欲犯，思不欲痴。”晓明深知语言之魅，却不让其魅返身消损言语者的原发涵意；像真正的绘画者那样，晓明向简处密隐，慎发可见之思，又始终警觉着这种思可能忽略和制约满眼生机。晓明正是这样在他的缜密与随性的相辅相成的艰难处，体验某种构成的托负之力，锤炼出他的真正的画境来。

晓明绘画令我深爱者，是他近几年的西湖风光。晓明仿佛站立阳台之上，眺望既久。那远山远水无时不变，正如梁朝吴均《与朱元思书》中所写：“风烟俱净，天山共色。从流飘荡，任意东西。”好一派浩然之气。既然“天山共色”“任意东西”，山川壮阔怎么不教人望峰息心，眼下虽历白昼，犹在黄昏。但倏忽之间，却流风竞来，湖岸疏条交映，日晖瞬息洞彻湖山，复又扰得人窥谷忘返。那远山总以某种高贵的漠然，启示着遥远的陌生的自己。晓明深明“应于化而解于物”的道理，以湖畔寻常之景写“独与天地精神往来”之境。这番山川世界的采写，又让人想到黄宾虹先生的黑密山水，那里边没有技法的巧饰，没有表象的奇观，没有睥睨万物的自重，只有日复一日的写心，只有将密隐之意与随发之兴的交构引入笔端的构成之境。

古诗人吴均慨然写道：“自富阳至桐庐，一百许里，奇山异水，天下独绝。”今日河山，奇山异水难再，但那天下独绝之境，只在追索不懈的人心，只在真正画者的笔下。



章晓明

Zhang Xiaoming

1957年生于杭州。中国美术学院教授、油画系副主任，中国油画学会理事，中国美术家协会会员。

艺术成就：

1987年作品《七里铺》参加“首届中国油画展”并获优秀奖；1994年作品《画室》参加“第八届全国美术作品展”并获优秀奖；1996年作品《陶瓷作坊》参加“首届中国油画学会展”；1997年作品《颜料系列》参加“回到视觉——具象表现绘画五人展”；1999年作品《水调歌头》参加“第九届全国美术作品展”并获铜奖；作品《东方晨韵》参加“迎澳门回归·中国艺术大展”并获银奖；2000年作品《七里铺》参加“二十世纪中国油画展”；2002年作品《风景系列》参加“法国当代素描、水彩大展”（法国巴黎）；2004年作品《孤山回音》参加“第十届全国美术作品展”并获优秀奖；2005年油画《溪边晨露》参加“自然与人·第二届当代中国山水画、油画风景展”并获艺术奖；作品《家园·秋》参加“第二届北京国际美术双年展”；作品《孤山回音》参加“大河上下——新时期中国油画回顾展”；2007年作品《短信》参加“精神与品格——当代写实油画研究展”；作品《景物系列》参加“观看的姿态——具象表现绘画四人展”；2008年作品《舞蹈演员》参加“全国油画写生作品汇展”并获优秀奖；作品《家园·夏夜》参加“第三届北京国际美术双年展”；作品《家园·冬》参加“拓展与融合——中国现代油画研究展”；作品《家园·红》参加“第十一届全国美术作品展”；作品《三盒颜料》参加“研究与超越——第二届中国小幅油画展”；2010年作品《画室一角》参加“油画艺术与当代社会中国油画展”；2011年作品《吴山四季系列》参加“人文江南——吾土吾民油画邀请展”；作品《金色家园》等四幅参加“视觉之象——中国美术学院艺术现象学研究所年度展”；2012年作品《冬日阳光》参加“可见之诗——第二届中国油画写生作品展”并获优秀奖；出版《当代艺术家——章晓明》个人画册；作品《斜阳》入选“可见之诗——中国油画风景展”；2014年作品《有贝壳的静物》等五幅参加“同行——2014美术馆联合展之此在的绘画——具象表现绘画二十年作品展”（中华艺术宫）；作品《家园·大地》参加“第十二届全国美术作品展”；作品《家园》系列等参加“我们在绘画中——中国油画国美之路”作品展。

目 录

12	金色家园	62	节日礼物
14	家园·静	64	白衣少女
16	吴山四季之一	66	灰色连衣裙
18	吴山四季之二	68	回首
20	吴山四季之三	70	舞蹈演员
22	吴山六月	72	雁荡山之一
24	家园·红	74	雁荡山之二
26	家园·蓝	76	加拿大班夫小镇
28	家园·秋夜	78	加拿大洛矶山脉
30	紫色家园	80	龙井茶村
32	家园·冬雪	82	龙井茶园
34	绿色家园	84	冬日阳光
36	画室空间之一	86	白桦林
38	画室空间之二	88	村口
40	画室一角	90	绿荫
42	盘中果之一	92	楠溪江
44	盘中果之二	94	外桐坞
46	盘中果之三	96	兰花
48	盘中果之四	98	三个丑八怪
50	秋天果实	100	百合花
52	下午茶	102	百合花
54	有芒果的静物	104	花
56	绿葡萄	106	花布与果盘
58	紫罗兰	108	窗台
60	咖啡壶	110	有面具的静物

12

当代油画家

李旺

金色家园

180cm × 120cm

2010年

