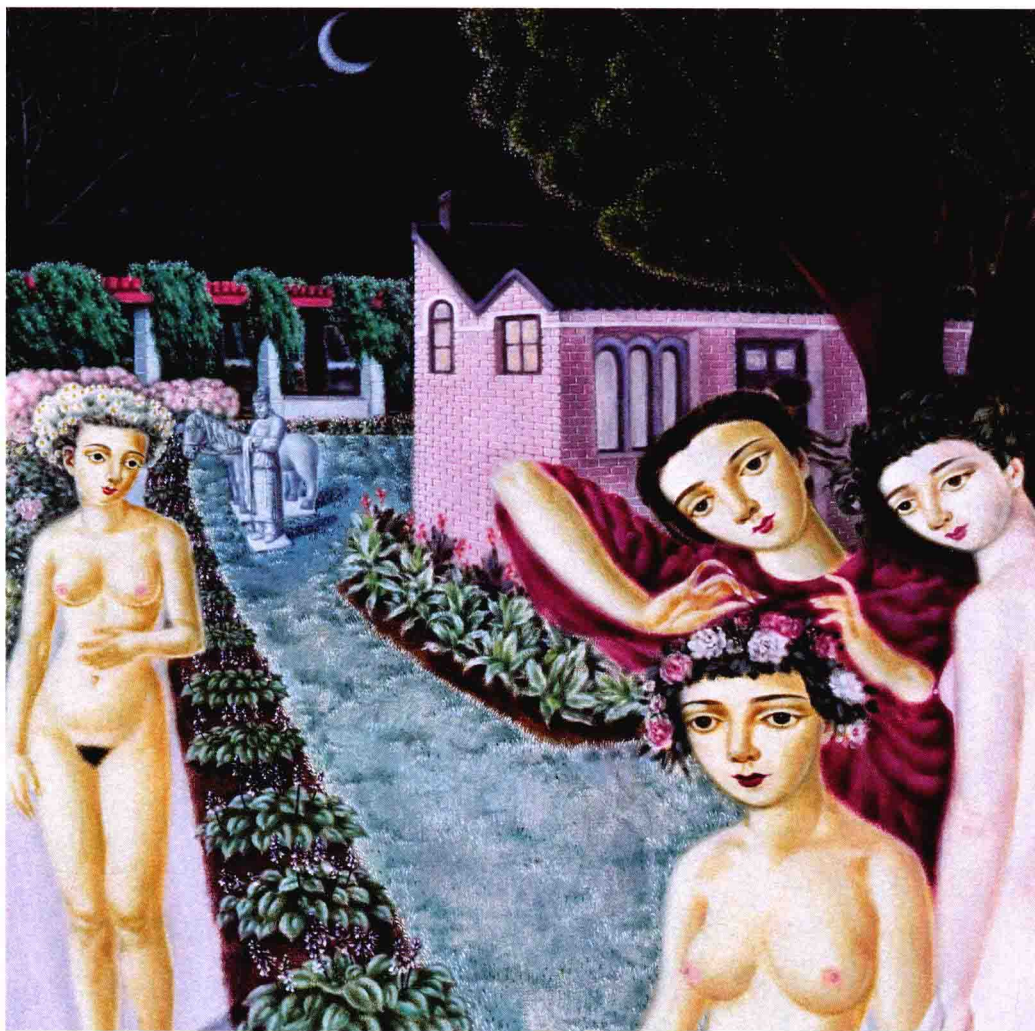

中央美术学院
博士研究创作集

格局 格调

造型卷
王梅格

葛玉君 主编

安徽美术出版社

中央美术学院
博士研究创作集

格局 格调

造型卷
王梅格

葛玉君 主编

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

格局·格调：中央美术学院博士研究创作集·造型卷·
王梅格 / 葛玉君主编. — 合肥：安徽美术出版社，
2015.1
ISBN 978-7-5398-5389-5

I. ①格… II. ①葛… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第212127号

出 版 人：武忠平
丛 书 主 编：葛玉君
执 行 主 编：张艳新 杨 杰
副 主 编：武 湛 迟红蕾 杜 浩 李 捷
责 任 编 辑：张艳新
责 任 校 对：司开江 林晓晓
责 任 印 制：徐海燕
装 帧 设 计：王子源 黄 婷 杨佳成
整 体 策 划：格局·格调 工作室

格局·格调——中央美术学院博士研究创作集
GEJU GEDIAO ZHONGYANG MEISHU XUEYUAN BOSHI YANJIU CHUANGZUO JI

造型卷·王梅格

ZAOXING JUAN WANG MEIGE

葛玉君 主编

出 版 发 行：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)
地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F
邮编：230071
营 销 部：0551-63533604(省内)
0551-63533607(省外)
印 制：北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本：635 mm×965 mm 1/8 印张：6
版 次：2015年1月第1版
2015年1月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5398-5389-5
定 价：58.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所孙卫东律师

目 录

1	新的试验 新的成果——序《格局·格调——中央美术学院博士研究创作集》（邵大箴）		
3	造型意识与艺术语言——“学者型” 高端艺术人才的培养（丁一林）		
5	《格局·格调》生成记（葛玉君）		
7	简 介		
8	自在的灵光（袁运生）		
9	玉品和诗意（王梅格）		
11	憩园 2013	27	蕾丝
12	新娘	28	花季
13	女孩和狗	29	思无邪一
14	失火的天堂	30	达利之花
15	巧克力女孩	31	完美的谢幕
16	夜·花	32	思无邪二
17	羽化之紫荆姑娘	33	揽镜
18	羽化之四	34	孑
19	羽化之一	35	憩园
20	蝶翼二	36	幕
21	蝶翼一	37	围城之外
22	羽化之二	38	盘礴
23	蝶翼	39	误入
24	丛中	40	天使坠落
25	浴火	41	在河之洲
26	束花	42	歧路
		43	东施·西施
44	展览 & 获奖 & 出版		

——序《格局·格调——中央美术学院博士研究创作集》

近十年来，中国美术教育中增加了艺术实践类的博士学位，目的是尝试培养学者型的艺术家。最先招收实践类博士学位研究生的是清华大学美术学院，继而跟进的有浙江中国美术学院和北京中央美术学院，后两个学院招收的人数有相当的规模。中央美术学院，作为教育部直属的唯一一所高等美术学院，在做出这一决定之前曾由学术委员会反复讨论研究关于实践类博士生的生源、如何选择招收博士生的导师，以及制定相关的培养计划等问题，其中重要的一项是采取哪些措施使博士生研习期间既在艺术实践上有所突破，又在学术上取得相应的研究成果。学院委员会决定实践类博士生设双导师制，即一位实践专业（中国画、油画、版画、雕塑）教授，一位史论研究的教授，分别负责艺术创作和博士论文写作的指导。

近十年来，中央美术学院已招收实践类博士生数十名，其中有相当一部分是本院在职青年教师，也有全国其他院校和艺术机构的人员。除了较严格的招生考试制度外，博士生入学后在艺术创作和史论研究上也要付出艰辛的劳动。应该说，绝大部分的博士生在创作与史论研究上都取得了可喜的成果。他们努力打通艺术实践与史论研究的隔阂（本来这种隔阂是不应该存在的），努力提高实践思维与理论思维的能力，认真钻研某个史论专题，梳理课题学术源头与脉络，搜集大量史料和已有的研究成果，从中发现问题，运用相应的研究方法撰写学位论文，从学理上给予解释与回答。他们研究的史论课题大多与自己从事的专业实践有关，也有属于纯理论或基础理论范畴的。关于他们攻读博士学位期间的艺术创作，由于受论文撰写占用大量时间和精力影响，除一些原来基础雄厚和有充分准备的学员之外，一般说没有达到人们

预料的水平。这也说明，他们在读期间学术领域取得的成绩要体现于创作实践，需要有一个消化、体会和探索的过程。艺术家的手头功夫是受眼界制约的，眼高手低是一般的规律。视野扩大了，思考问题深入了，手头功夫自然会得到提高。不过，无论怎么说，这些经过三年或三年以上认真攻读博士学位的青年艺术家，他们的创作成果和他们撰写的学位论文，在当前美术界展现出了—种特有的、可供我们研究的格局和格调。

培养艺术实践类的博士学位研究生是一种新鲜事物，它存在不少值得我们认真思考和研究的问题，所以从它产生到现在，在学界都有不同意见，这种对我们完善博士生制度的有益争论，肯定还会继续下去。近十年来，我们已经取得的经验和暴露出来的问题，会为我们继续深入讨论这一问题提供可以言说的话语。我想，这就是葛玉君和李捷主编《格局·格调——中央美术学院博士研究创作集》的初衷。是为序。

New Experiments, New Achievements

Shao Dazhen / Professor and Doctoral Supervisor of China Central Academy of Fine Arts

—Preface for *Geju·Gediao—Doctoral Research of China Central Academy of Fine Arts*

A doctorate in artistic practice has been added to China's art education over the past decade. The purpose is to try to train scholar-type artists. Academy of Art & Design of Tsinghua University first enrolled practice-type doctoral students, and then China Academy of Art in Zhejiang and the China Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing followed. The latter two colleges enrolled a considerable number of students. CAFA is the only one art college which is directly under the Ministry of Education. Its academic committee had repeatedly discussed a series of relevant issues before making this decision, including source of practice-type doctoral students, how to select and recruit doctoral mentor, and development of related training programs. An important issue was that what measures to take to enable doctoral students to make a breakthrough in artistic practice during doctoral studies and obtain corresponding academic research achievements. The College Committee decided to set up a dual-mentor system for practice-type doctoral students, that is, a professor for practicing courses (Chinese painting, oil painting, printmaking and sculpture) and a professor for research on history, respectively responsible for guiding artistic creation and dissertation writing.

CAFA has enrolled dozens of practice-type doctoral students over the past decade, a considerable part of which were the young teachers serving in CAFA. There were also people from other institutions and arts organizations across the country. In addition to stringent entrance examination system, doctoral students also needed to make great efforts on artistic creation and research on art history and theory after their enrollment. It should be said that the vast majority of doctoral students have made gratifying achievements on creation and research. They strived to bridge the gap between artistic practice and research on art history and theory (originally this gap should not exist), made efforts to improve the ability of practical thinking and theoretical thinking, delved in specific subjects regarding art history and theory, sorted the source and context of academic subjects, collected a large number of historical data and existing research achievements, found problems and

applied appropriate methods to write dissertations so as to give academic explanation and solution. Most of the subjects regarding art history and theory they studied were related to the professional practice they engaged in. Some of them were purely theoretical or belonged to basic theoretical context. Due to the demanding task of paper writing, which was time-consuming and energy-consuming, they generally did not meet the expected level except some well-prepared students with strong foundation. This also indicated that it required a process of experiencing, exporing & digesting to demonstrate their academic achievements in creative practice. Artists' capacity is constrained by the vision. Being fastidious but incompetent is the general rule. With expanded horizons and deep thinking, the capacity will naturally improve. Whatever, after three or more years of earnest doctoral study, the creations and dissertations finished by these young artists show a unique pattern and style available for us to study in the current art world.

Training doctoral students of art practice is a new thing. A lot of issues deserve our study & reflection. Therefore, different scholars have different opinions on it since its foundation. Definitely, the debates which benefit the perfection of the doctor traing program will certainly continue. The experience obtained and the issues exposed over the past decade will provide discourse for our in-depth discussion on the program. I believe this is the original intention of *Geju·Gediao - Doctoral Research of China Central Academy of Fine Arts* edited by Ge Yujun and Li Jie.

——“学者型”高端艺术人才的培养

相较于其他院校将博士生的培养放在各自院系，中央美术学院于2003年专门成立了造型艺术研究所（成立之初叫研究生部），来作为创作实践类博士研究生培养的教学单位。这一方面显示出学校对于高端艺术人才培养的重视，同时还旨在探索出一条创作类博士生培养的有效路径。造型艺术研究所的基本教学理念是培养学者型的艺术家，以造就具有高尚人文情操和全面艺术人文修养并具有创作素质的高级艺术人才。专业方向涉及油画、中国画、版画、雕塑、壁画、实验艺术等，至今已培养出百余名博士，取得了很好的效果。

相对于以前更注重学生绘画技法、创作实践能力的培养，博士生的培养则更加注重艺术家整体修养、学术研究能力的锻造，学术研究与创作实践并重。因此，我所实践类博士生的教学基本上实行双导师制，在创作上有专业导师，在论文撰写上则专门聘请史论方面有学术建树的教授共同指导。在课程设置方面，除公共必修课之外，主要设置专业理论课及专业实践等课程，努力给学生提供一个最优质、最丰富、最具学术含量的开放的创意平台。对于“学者型”高端艺术人才的培养，继续锤炼艺术语言、实践创意拓展是两个非常重要的方面，同时这也是他们理论研究的实践基础。在艺术多元化的今天，一方面坚持继承传统，深化已有的研究；同时又要研究新问题，不断尝试探索创新，这不但是他们面临解决的课题，也是所有艺术家需要解决的问题。三年的时间给了他们集中梳理、总结已有经验，思考新创意，继续拓展实践的可能性。

对于实践类博士培养中的理论研究而言，至少有两层意思。其一，就是将艺术家这种独特的艺术思维作为一个研究对象，进行不断地梳理、研究、总结，作为特有的知识养分呈现出来；其二，是借鉴其他与艺术相关领域的研究成果，将其与艺术家自我实践相结合，作为艺术研究、艺术创作、艺术生产的一种丰富的养料，进而不

断提高、完善。

一般来说，博士生具有更多自主研究的时间，但是，他们仍然要根据专业导师的研究意图去深入梳理艺术语言的某些问题。而这又需要他们做大量课题去体会和验证。应该说，这与他们在读本科和硕士研究生时的状态有了很大变化，博士期间读书占去了他们一半甚至更多的时间。这对于习惯了手执画笔作画的他们不能不说是一个挑战。一方面，实践类博士生要在导师的引导下独立完成创作研究，并在毕业时拿出合格的专业成果；另一方面，实践类博士生要在规定时间内撰写和提交学术论文，这对他们是很好的历练。习惯了手执画笔作画的他们必须接受来自学院、理论导师所给予的必要的训练，从而能在论文写作当中逻辑清晰地进行分析、梳理、论证。这是成为“学者型”艺术人才所必要的修习。

由葛玉君博士策划、主编的《格局·格调》这套系列学术丛书的出版，为实践类博士生的培养提供了一个可供研究的依据，作为一个阶段性的成果，无疑对我们以后的教学实践与高端艺术人才培养具有重要的借鉴意义。

Modeling Consciousness and Artistic Language

—Cultivation of High-Level "Scholar-Type"
Artistic Talents

Ding Yilin / Doctoral Supervisor and Deputy Director
of Plastic Art Research Institute of China Central
Academy of Fine Arts

The doctoral cultivation in other institutions is distributed in their respective faculties. China Central Academy of Fine Arts (CAFA) established the Institute of Plastic Arts in 2003 (called the Graduate School originally), as a teaching unit for cultivation of creation and practice-type doctoral students. It showed that CAFA has attached great importance to cultivation of high-level artistic talents. At the same time, it was to explore an effective path to cultivate practice-type doctoral students. The basic teaching philosophy of the Institute is to cultivate scholar-type artists whom are also high-level artistic talents with noble humanistic quality and morals, comprehensive artistic culture and creative qualities. Professional orientation involves painting, Chinese painting, printmaking, sculpture, mural painting, and experimental art, etc. CAFA has cultivated over a hundred doctoral students with prominent achievement.

Compared to the emphasis on the cultivation of students' painting techniques and capacities of creation and practice in the past, doctoral cultivation focuses more on the overall accomplishment of artists, their forging of academic research capacities, and synchronous development of academic research and creation practice. Therefore, the Institute of Plastic Arts basically implements the dual-mentor system. There are mentors of artistic majors instructing creation. For dissertation writing, we specially invited professors with academic achievements in the field of art history and theory to guide students together with the mentors of artistic majors.

With respect to the cultivation of high-level "scholar-type" artistic talents, continuing to temper the language of art and practice, creation and development are two very important aspects, which are also the practice basis of their theoretical research. How to adhere to the tradition and deepen existing research, while also constantly studying new issues and keeping exploration and innovation in this era with arts diversity is not only the issue they are facing, but for all artists to resolve. Three-year study makes it possible for them to sort & summarize their experience, ponder new ideas and

continue to expand the practice.

As for theoretical research, there are at least two meanings. First, take the unique artistic thinking of artists as a research object to constantly conduct sorting, research and summarization and present it as unique knowledge; second, draw on the research results of other art-related fields, integrate them with the artists' self-practice, take them as the rich nourishment for artistic research, artistic creation and artistic production, and then continue to achieve improvement.

In general, doctoral students have more time to do research on their own, but they still have to sort out some problems of artistic language deeply based on the research intentions of their professional mentors, which requires them to take a great deal of research for understanding and verification. It should be said that this has been a great change in the status compared to that in their undergraduate and graduate study. Reading accounts for half or more of their time, which is a challenge for them whom have the habit of holding a paint brush and painting. On the one hand, the practice-type doctoral students have to complete the creation research independently under the guidance of a mentor and come up with qualified professional achievements at graduation. On the other hand, the practice-type doctoral students have to write and submit a professional doctoral dissertation at the specified time, which is a good experience for them. Accustomed to holding a paintbrush painting, they must receive necessary training given by CAFA and their mentors of theories, so as to learn how to conduct analysis, sorting and reasoning with clear logic in dissertation. This is necessary study and practice for scholar-type artistic talents.

《格局·格调》是我在攻读中央美术学院博士学位期间，受邀为安徽美术出版社策划的一套学术丛书，一晃眼，至今已近三年，值丛书马上付梓之际，回想起策划的整个过程，虽非常辛苦，但倍感欣慰！

本套系列学术丛书分为造型卷^{【1】}、中国画卷和书法卷（筹），书名为《格局·格调》，努力尝试对近些年实践类博士的培养过程做一个回顾与整理。所谓“格”的概念，至少有以下几种含义：其一，“言有物而行有格也”（《礼记·缁衣》），即标准、范式的建立；其二，品格、品质；其三，一种衡量、鉴别的能力；其四，在“格物致知”（《礼记·大学》）中，更有探索、洞察、推究、研究的含义。这也正符合关于博士生培养旨在尝试性建构一个高品质、高标准的目标。而博士生的学习过程本身就是一个不断研究、探索、实践的过程，这一过程并不仅仅局限于对绘画语言、笔墨技法层面的追求，更提倡对于研究能力、鉴别能力的锻造。关于“格局”“格调”两个概念，则更多是一种横向和纵向意义上的指征，格局指一个艺术家视野的开阔，涉猎之广泛，跨学科、跨领域的研究能力，即关于艺术家“通才型”“学者型”发展趋向的定位；格调则指向一个高下的维度，它一方面指艺术家在本专业领域研究的高度，同时，还包括艺术家本人的综合修养、学识的高下。

早在实践类博士生培养工作开展之际，潘公凯先生便指出如何定位博士生是博士培养的关键所在，并提出将“学者型”艺术家作为博士生的培养目标。这样一种尝试并非削弱艺术家对本专业的研究能力，而是在此基础上把个人的综合素养、学识、心性等全方位的提升作为一个方向，关于“学者型”艺术家的培养已不仅是中央美术学院也是全国艺术院校人才培养探索的主要目标。因此，本套丛书并非一般意义上的作品集，而是尽最大可能反映、体现艺术家学习的过程与思考的维度，记录这批艺

术家如何将理论研究与实践创作紧密结合的过程。尽管过程本身并不一定“完美”，但给我们的启示则可能是深刻的。基于此，本套丛书更愿意起到抛砖引玉的作用，正如邵大箴先生所言，“近十年来，我们已经取得的经验和暴露出来的问题，会为我们深入讨论这一问题提供可以言说的话语。”这也正是我策划此套丛书的初衷所在。以上仅代表我个人的观点，在我看来，在目前国内的学术语境中，写一篇好的文章、策划一套好的丛书抑或一个展览，其重要性似乎并不在于它的受众是哪些，同时也并不在于它具有何种的市场价值。重要的是：它究竟在表达一种怎样的诉求，建构一种什么样的理念与价值标准，抑或起到何种的范式作用……

最后，衷心感谢邵大箴先生为丛书撰写总序；感谢唐勇力教授、丁一林教授分别为“中国画卷”“造型卷”撰写序言；感谢著名设计师王子源教授带领团队黄婷、杨佳成完成丛书的整体设计。当然，尤其要感谢安徽美术出版社社长武忠平先生对学术的支持，对本套丛书的大力投入。

由于各种原因，此套丛书还有很多不足之处，好在这是一项开放的、持续的项目，希望大家多提宝贵意见，以便在今后的策划中进一步完善！

【1】中央美术学院造型艺术这个词主要包括国、油、版、雕、壁等艺术种类。21世纪初，在新一轮学科建设中，沿用了造型艺术这个称谓，保留了油、版、雕、壁的系科建制，而将中国画分了出去，成立了造型学院和中国画学院，并且在造型艺术板块中增设了实验艺术专业，后又在此基础上成立了实验艺术学院。因此，严格意义上将此卷称为“造型卷”不是十分准确的，但是为了整体的规划，暂定为“造型卷”，特此说明。

Geju · *Gediao* is a set of series of academic books I edited during my doctoral study at China Central Academy of Fine Arts (CAFA) with the invitation of Anhui Fine Arts Publishing House. Time flies, it has been nearly three years. Recalling the whole process of editing, I feel really delighted at the time that the series of books are ready for publication!

This set of academic books, entitled *Geju* · *Gediao*, is divided into three volumes including the Plastic Art Volume⁽¹⁾, Chinese Painting Volume and Chinese Calligraphy Volume (arranging). We are trying to review and summarize the cultivation process of practice-type doctoral students in recent years. The concept of "geju and gediao" at least has the following meanings. First, "have substance in speech and behave in a fit and proper way," (*Li-Ji* · *Zi-Yi*), that is, establishment of standards and patterns; second, character and quality; third, the ability of measure and identification; fourth, exploration, insight, deducing and study are contained in "studying the nature of things" (*Li-Ji* · *Da-Xue*). The above conforms to the aim of doctoral cultivation, which is, tentatively constructing a high-quality and high-standard target. The learning process of doctoral students is a continuous course of research, exploration and practice. The concepts "geju" and "gediao" are more like an indication of a horizontal and vertical sense. Geju refers to the widening of vision of artists, namely orientation of "generalist-type" and "scholar-type" development trends of artists; gediao is more like an indication of high or low-level dimension. It refers to the height of research of artists in the professional fields, while also including artists' own comprehensive accomplishment and knowledge.

As early as the cultivation of practice-type doctoral students commenced, Mr. Pan Gongkai already indicated that the key of the cultivation of doctoral students was the positioning of doctoral students. He also proposed the cultivation of "scholar-type" artists as the objective of cultivation of doctoral students. Such an attempt is not to weaken the research capacities of artists in the professional field, but to boost the all-round promotion of comprehensive personal qualities, knowledge and disposition, etc., as an orientation. The cultivation of "scholar-type" artists is the main goal regarding talent

cultivation and exploration not only for CAFA but also for national art academies. Therefore, such book series are not simply collections of works in a general sense, but rather displaying and reflecting artists' learning process and thinking dimensions to the maximum extent and recording the process that how these artists closely integrate theoretical study with practice and creation. Therefore, these series of academic books will play a valuable role of breaking the ice. As Mr. Shao Dazhen said, "the experience we have achieved and the issues exposed over the past decade will provide discourse for our in-depth discussion of these issues." This is also the original intention for us to edit these series of academic books.

The above represents only my personal view. In my opinion, the importance of writing a good article and arranging a good set of books or an exhibition in the current domestic academic context seems to be neither about the audience, nor the market value they own. The importance is: what kind of appeal they are expressing, what kind of ideas and values they are constructing, or what kind of role they are playing ...

Finally, I sincerely thank Mr. Shao Dazhen, Professor Tang Yongli and Professor Ding Yilin for writing the prefaces; Professor Wang Ziyuan for leading Huang Ting and Yang Jiacheng to complete the overall design of the books. Also, I would like to give my special thanks to Mr. Wu Zhongping, President of Anhui Fine Arts Publishing House for academic support and to Ms. Zhang Yanxin for her hard work on the books.

(1) The term of plastic arts in CAFA refers to the artistic types including traditional Chinese painting, oil painting, print, carving, and fresco. CAFA followed the term of plastic arts and retained the organizational system of faculties including oil painting, print, carving, and fresco in the new round of construction of disciplines at the beginning of the 21st century, while leaving traditional Chinese painting as a separated category. It set up the School of Plastic Arts and School of Chinese Painting. It also added the course of experimental arts in plastic arts sector. Therefore, it is not very accurate to call this volume the "Plastic Arts Volume" in the strict sense. However, in order to include more artistic forms in the future publication, we temporarily called it "Plastic Arts Volume". It is hereby noted.

简介

王梅格

1975 年生于河南

2003 年毕业于中央美术学院，获学士学位

2007 年毕业于中央美术学院，获硕士学位

2014 年毕业于中央美术学院，获博士学位

梅格 2010 年考取我院造型艺术研究所博士，成为我的学生，到今天博士班将毕业，转眼三年多的时光过去了。她的画面貌变化很大，近期创作的面貌完全不同于课堂写生阶段的画，也不同于更早我对于她的创作的印象。最早，在 2007 年本院研究生毕业作品展上，我看到她的画《羽化》和《翼》系列是偏于材料肌理的，包括后来一批画也都显示这方面的兴趣，直到 2010 年。之后，画面全然改观。她说：画面完全抛掉那些肌理花了她三年半的时间。

后来的《憩园》系列这批画，充满超现实意味、唯美和恬淡的象征意味。画面处理不仅更加主动而且富于创造和想象。她的画面刻意追求蛋壳般的亚光效果，画中的的人和物也是经由内心折射的抽象现实，人体作为画面主体，其轮廓线条显示着可贵的自在的灵光。在这个复制技术如此发达的时代，唯有“灵光”才能让绘画独具魅力。在她的画面中，非写实性油画话语方式对于想象的空间情境的描述带有一种含混的超验性，将时代对人的裹挟转化为对于一片憩园的憧憬和向往之情。那些寓情的细枝末节、不真实的存在中藏有熟悉的陌生感，并透露出温煦和美好，这些自然流淌的浪漫带着一丝忧伤，虽然它们不时会被社会现实吞没，但是仍会固执地抽芽、生长。她的这些画算是对她这段漫长读书时光的总结。这些尝试和取舍虽然貌似很大不同，但背后都是本我本真的她自己，共同体现了她的艺术标准，所以都将对她未来的绘画有所助益。每个人都有自己的审美偏好，这种偏好会在自己的画中相对集中和充分地反映出来，这就是“画如其人”的来历吧，对艺术的理想和追求总会以种种方式潜藏其中，并成为其艺术标准的一部分。在创作中坚守自己的艺术标准是一个画家的基本原则，也是可贵的

原则，在此基础上，风格自然得以形成。

梅格一直勤奋好学，勤奋作画之余，也勤于补充理论修养，读博期间，还将刊发的几篇文章拿给我看过。总之，是个努力向上的青年。

最近，她在全神贯注地准备毕业论文。她的论文内容有关佛像的微笑，是个有意思的题目，预祝她写出精彩成功的博士论文！

在所有画种当中，我最喜欢画油画。我甚至认为，在众多艺术门类当中，油画是最完美的艺术形式。它比文学、音乐和书法具象，比雕塑抽象，比国画严谨和完备，比版画随意和强调手头感觉，而且它凭借媒介的优势拥有广阔的空间可以自由发挥，或强调形的严谨，或彰显色的魅力，可堆砌亦可薄施，可追求光亮亦可达到亚光，理性的自我在此得以充分强调，可以修于心，可以游于艺，使心灵获得充分的愉悦和满足……我觉得：每个人都应该画一画油画，这是件幸福和奢侈的事，就像每个人都应该花点时间晒晒太阳。

一、我的创作

我已经画了14年的画儿了，也只是到近期才豁然开朗，明白油画是怎么回事。更确切地说，是终于知道了自己想要的究竟是什么，而在以前，只是知道自己不要什么。这时才发觉曾经迷恋的那些偶然而变幻的肌理效果、那些丰富而响亮的色彩变化、那些生动自由的线条是多么华而不实，那些刻意的标新立异也正是所谓“关起门来折磨自己，打开门来吓唬别人”（借一位言辞尖锐的艺术家语）。到幡然醒悟“平平淡淡”才是真时，多年时光已经过去。这些曲折决定了我的作品面貌变化较大。从一开始写意性的奔放笔触，到后来画面色块拼接的装饰追求，到之后尝试用甲基纤维素乳液制造画面偶然效果并试图在画面上谋求偶然效果与手绘的结合，到最后，放弃了偶然的肌理，选择了纯粹手绘的形式以及温婉细腻画风。我经历了一系列风格嬗变，在找寻中不断取舍、发现和确立，变化的只是外在形式，不变的是对于自己内心的发现和探寻，是对于由线条、色彩、肌理组成的完美画面的追求。

（一）主要分两个时期

1. 追求偶然肌理效果

我曾经非常迷恋灵动的肌理效果，那些肌理效果并非人

的意志所能完全控制，而且变幻无穷引人无限遐想。这种美，手绘远不能及。所以我做了很多尝试。这些尝试主要体现在我的作品《羽化》系列及《翼》系列之中。我通过使用传统油画媒介剂来制造画面的偶然因素，从而增加画面的奇异性，也试图从媒介的角度，将中国传统艺术中的写意因素融入画中，希望以媒介为试验方向，探索油画发展的新方向。在具体画面的实现上，我希望凸显女性特质。这并不意味着一定是小女人或大女人的追求，当然也不一定是母性的主题，我想捕捉的是一种感觉，一种气息，一种女性气质，一种东方气质。而且这气息和气质是性感和时尚的。性感不一定非是丰乳肥臀，时尚也不一定要服装新潮。我尝试用油画颜料制作灵动的肌理效果配合线条、色彩和一些形象来捕捉这种气质。虽然是较为抽象的画，我也不排斥使用主题。羽化，是昆虫由蛹蜕变成美丽成虫的过程，而女人成长，也会经历一个类似过程，女人不只成长和欢喜，并且会不免惊异和困惑；而且羽化是一个暗喻，对应了油画在画面上的一个巨大变化：从或光滑平整或厚重堆砌的画面变成具有羽状肌理的轻盈画面。

翼，也主要是昆虫的翼形，其形更加脆弱，更能象征女性，更梦幻、缥缈和具有悲剧感。翼也暗喻了甲基纤维素这种媒介材料对于油画画面的意义：给予使其轻盈的力量，虽然，这力量有限或这力量直接导致其自身的终结。

2. 纯手绘的超现实风格

手绘所具有的自身优势，也是偶然肌理效果所不能比拟的。我后来的作品以手绘为主。朝向自己的内心探索，让心灵回归宁静，在远离尘嚣的憩园，体察细腻淡静的诗情。这就是我的《憩园》系列。我把托寄内心的画面赋予古诗词的情境，强调细腻而洗练的感觉，避免过分写实的描绘，让那些形象停落在心灵和现实之间，娓娓诉说。我喜欢超现实主义的理念，喜欢画面留有想象的空间，认同贾克梅蒂的这句话：“所有好的艺术都包括

了抽象和超现实的成分，就像它既有古典也有浪漫的成分——秩序和惊讶，智慧和幻想，意识和潜意识，艺术家的两面个性都必须发挥出来。”曾经有人说：有些画是给眼睛看的，有些画是给心看的。我想让我的画给眼睛看的同时也能给心看。

（二）题材与作画过程

我致力于人物画，尤其喜欢画美女，画心中女子，为她们设计相应的环境，让她们和自然相融合。有什么样的情节安排都是次要的，事实上只有有了她们我心中画面的理想才有了着落。她们本身就是对画面形色品质的要求。而这要求最接近我心中的画面的理想。我用心打造一片憩园，那将是心灵的港湾，它是人造的自然，不是野景，更不是被人类的现代文明扭曲的景观，我不愿有任何斑马线、路标以及各种指示牌、指示灯出现在这片憩园之中。对我而言，画画更多的是一个思考的过程（这可能和我学理工的出身有关，早年大学理科的学习特别培养了我分析事理的能力）。我力求把握画面，凸显画面二维特质，做到语言明晰、畅达，为此我不断清理思绪。当然，乐趣也是难免，但乐趣主要是在思考落在实处之后产生，那种欣慰之情是一种享受。我享受画画是理性过程之时，更强调感性自己的生命空间。自然是值得模仿的，不过我认为只有摆脱对客观对象的全然依赖，让形象停落在心灵和现实之间，才能够让画面有喘息之机。我的作画过程比较感性比较随机，我一般不事先准备草图，而是先定下画面色调，直接从画面的局部开始。一般先确定主体，然后根据画面需要决定后面的内容、构图以及细节，整个画面将在我浓浓的期待之中生长成形。

二、关于品质及其他

思想决定行动，行动导致最终画面。有什么样的想法就有什么样的画面，无论这想法实现了几分。

首先，对于形式与内容关系的老问题，我认为内容为形

式服务在先。只有把以内容为主的实用考虑抛开一些，才能凸显语言自身的魅力。而且，相对于有限的人生而言，形式追求的范围应该缩小至点，而这个点将是在不断重复相对固定题材的过程中逐步明晰和确立的。贴切的题材有助于锤炼语言。

另外，和中国画尚小品不同，油画尚较为宏大的表现。和中国画以山水为最高境界不同，油画以人体为最高境界，这是由油画的形色追求决定的。我着意建立具有自己特色的画面秩序。想要摆脱对象的牵制，所以我不选择写生，让表达单纯明确、贴近自己的内心。

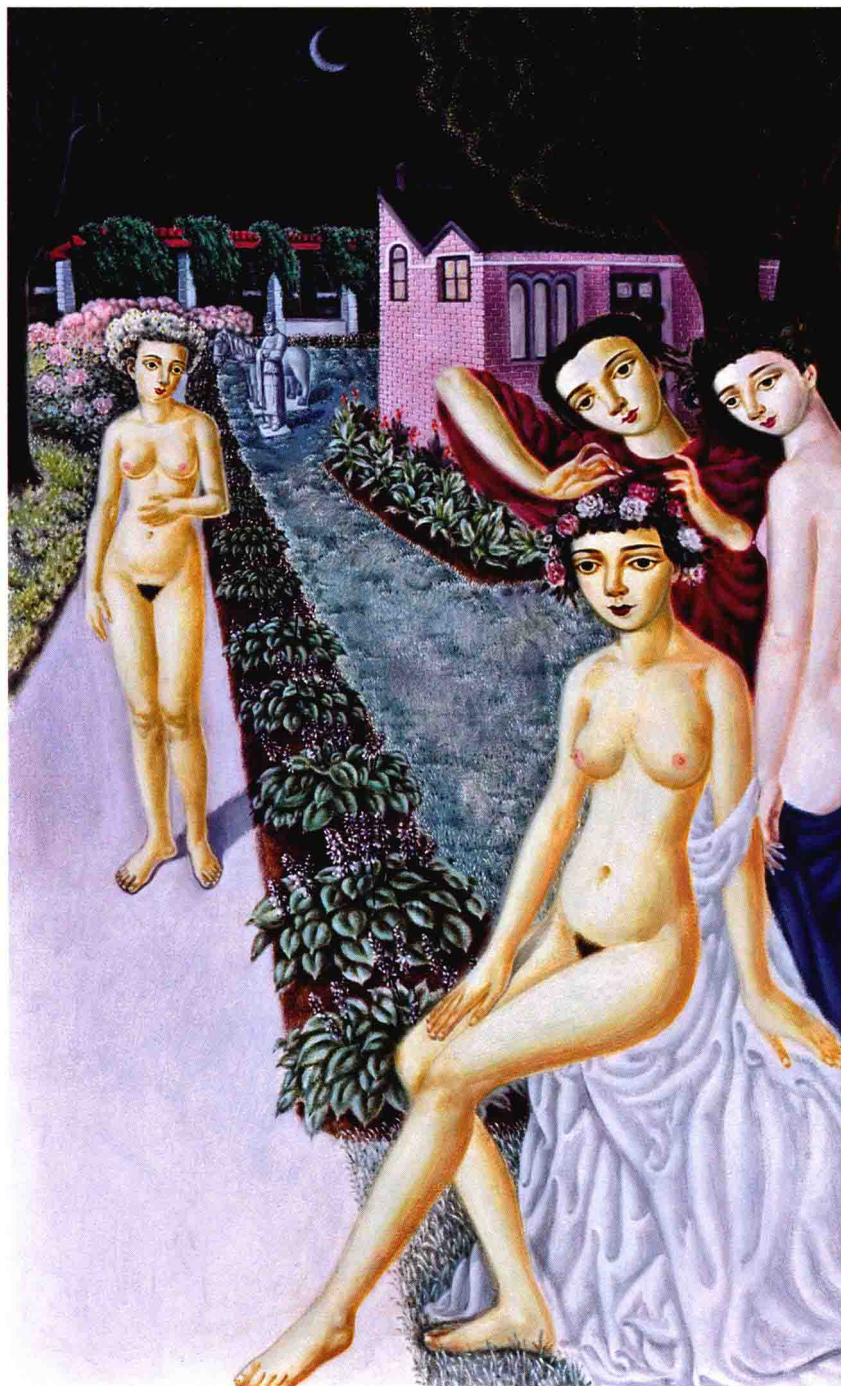
（一）色质是我思考得最多的问题

品质总是和标准相关，而艺术没有既成标准。在艺术领域，品质更关乎信仰。信仰是自由的。信仰和民族有关。不同于西方人较为感官的追求，东方人强调精神。在中国，好的品质总是和玉相关。温润如玉体现了中国人在色质方面的最高追求。我尝试在画面中实现这种品质，并自认为渐渐逼近了这个目标。

（二）形的诗意——在自由和理性之间

我的作画理念是：用油画的语言和东方人的情思打造心灵与现实之间的诗意。诗情与画意向来关系暧昧，中国文化中更是如此。形象和诗意的结合或是形象和诗意的实现是我画面的一个追求，正如画面如玉的品质也是我的追求。玉品和诗意二者结合相得益彰。作为画者，每个人心中都会有一个理想的画面。我们努力也正是为了能够不断挺近这个目标，期望最终到达它。而这个理想画面因人而异。画画是件极其个人的事，是按自己的方式把握画面，在某种程度上，画画就是画自己，画的过程就是不断完善自己的过程。画作不能违背个人心意，更承载不了沉重使命。艺术应该真诚和纯粹。

不管怎么说，袁先生主持的“中国传统雕刻复制与中国高等美术教育体系的建立”的课题都带给我多重的影响和启发，这是我学习经历中非常重要和宝贵的部分，我感到十分幸运。

憩园 2013

200cm × 130cm × 2, 2012

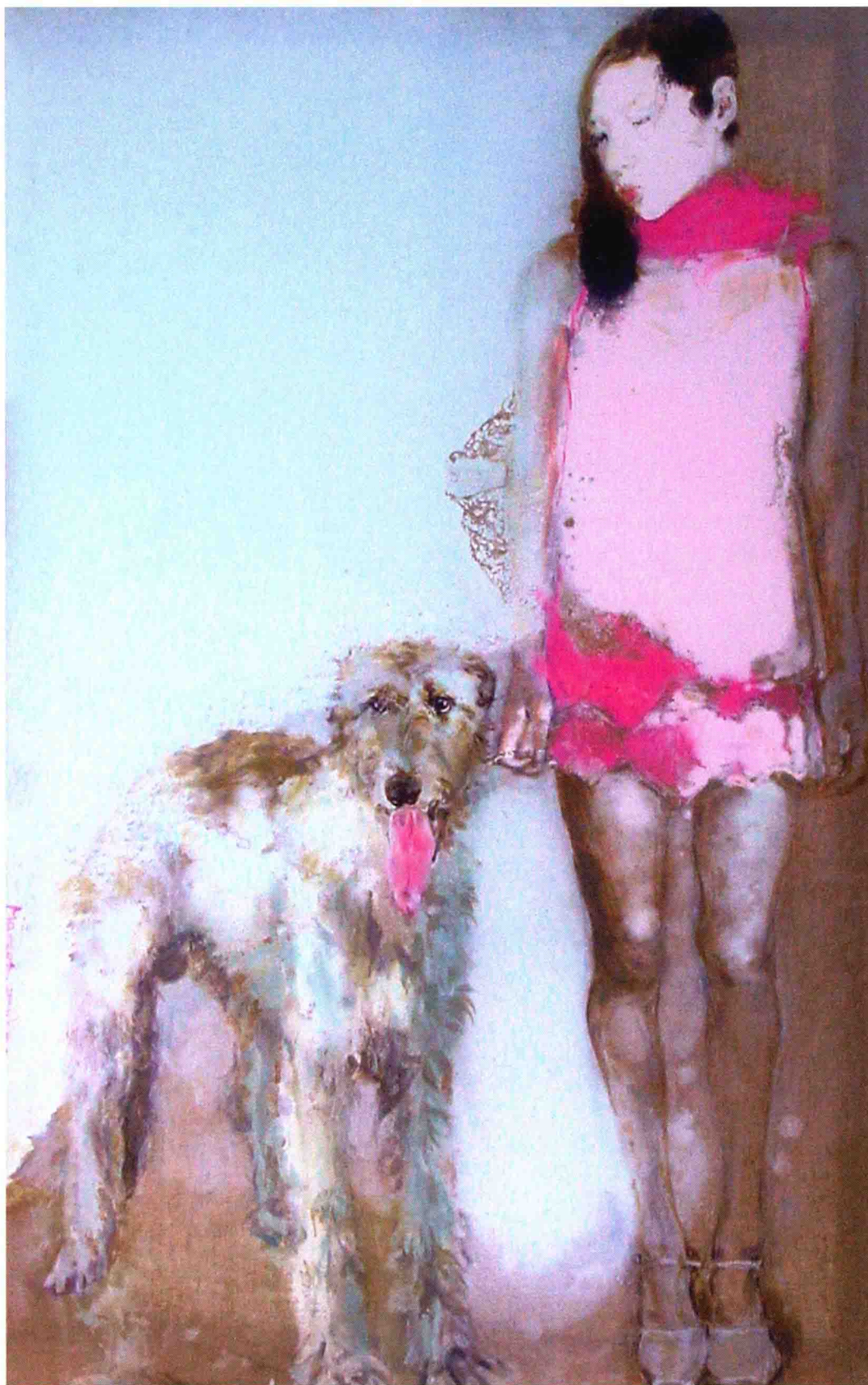
布面油画

新娘

160cm×100cm, 2003

布面油画

女孩和狗

160cm × 100cm, 2003

布面油画