

MIAO YUAN YANG WORKS

冥想中的自我造像
缪 远 洋 作 品

作者简介

缪远洋，1975年生于四川江安，1999年毕业于四川美术学院，获学士学位，2006年毕业于四川音乐学院成都美术学院，获硕士学位，现为云南玉溪师范学院艺术学院美术系讲师。

- 2000年 作品入选云南省建国五十周年美展
- 2001年 作品获第一届爱我中华全国油画大展优秀奖
- 2001年 作品入选研究与跨越中国小幅油画作品大展
- 2002年 作品入选纪念毛泽东延安座谈会讲话美术作品展
- 2002年 作品入选全国第十六届版画展
- 2003年 作品入选中国第三届油画展
- 2005年 作品入选后人类报告—川音美院研究生作品展
- 2005年 作品入选视觉惊艳（2005）上海青年美术大展
- 2006年 作品入选（2006）艺术—北京当代艺术博览会
- 2006年 作品入选四月南京—成都新锐画家作品展
- 2006年 作品入选首届新动力·中国当代艺术双年展
- 2007年 作品入选新动力·中国：艺术家题名展
- 2007年 作品入选中国马赛克当代艺术展
- 2007年 作品入选动物狂欢节—中国青年艺术家邀请展
- 2007年 作品入选时代精神全国人物肖像油画展
- 2007年 作品入选第一届风景风情全国油画展
- 2008年 作品获鲁艺杯全国师范院校教师美术作品展优秀奖
- 2008年 作品获玉溪市优秀文学艺术奖美术三等奖
- 2008年 作品入选艺术北京2008·当代艺术博览会
- 2009年 作品获云南省第二届大学生艺术展演艺术论文类一等奖
- 2009年 作品入选第十一届全国美术作品展 油画展

- 2006年 出版专著《现代漫画造型基础》 四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

玉溪师范学院专业建设项目 / 玉溪师范学院艺术学院主编. —北京: 文化艺术出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5039-4699-8

I. ①玉… II. ①玉… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第173455号

玉溪师范学院专业建设项目

冥想中的自我造像\缪远洋

编委会

熊术新	玉溪师范学院院长、教授
高卫国	玉溪师范学院副院长、教授
任宏志	玉溪师范学院副院长、教授
谢永安	玉溪师范学院教务处处长、副教授
郭巍	玉溪师范学院艺术学院院长、教授
张汉东	玉溪师范学院艺术学院副院长、教授
赵芳	玉溪师范学院艺术学院美术系主任、教授
王飏	玉溪师范学院艺术学院设计系主任、副教授

主 编: 熊术新 陈漫兮

副 主 编: 高卫国 任宏志

责任编辑: 帅 克

责任校对: 陈 丽

封面设计: 许 金 蔡金荣

版式设计: 林义淋 蔡金荣

出版发行: **文化艺术出版社**

电子邮箱: whysbooks@263.net

地 址: 北京东城区东四八条52号 100070

电 话: 010 64813346 64813345 总编室

010 64813384 64813386 发行部

经 销: 新华书店

印 刷: 环球印刷(北京)有限公司

成品尺寸: 230mm×300mm

印 张: 2.5

图 幅: 40幅

字 数: 4.7千字

版 次: 2010年9月第1版

印 次: 2010年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5039-4699-8

定 价: 68.00元

冥想中的自我造像
缪 远 洋 作 品

MIAO
YUAN
YANG
WORKS

文化艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

玉溪师范学院专业建设项目 / 玉溪师范学院艺术学院主编. —北京: 文化艺术出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5039-4699-8

I. ①玉… II. ①玉… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第173455号

玉溪师范学院专业建设项目

冥想中的自我造像\缪远洋

编委会

熊术新	玉溪师范学院院长、教授
高卫国	玉溪师范学院副院长、教授
任宏志	玉溪师范学院副院长、教授
谢永安	玉溪师范学院教务处处长、副教授
郭巍	玉溪师范学院艺术学院院长、教授
张汉东	玉溪师范学院艺术学院副院长、教授
赵芳	玉溪师范学院艺术学院美术系主任、教授
王颺	玉溪师范学院艺术学院设计系主任、副教授

主 编: 熊术新 陈漫兮

副 主 编: 高卫国 任宏志

责任编辑: 帅 克

责任校对: 陈 丽

封面设计: 许 金 蔡金荣

版式设计: 林义淋 蔡金荣

出版发行: **文化艺术出版社**

电子邮箱: whysbooks@263.net

地 址: 北京东城区东四八条52号 100070

电 话: 010 64813346 64813345 总编室

010 64813384 64813386 发行部

经 销: 新华书店

印 刷: 环球印刷(北京)有限公司

成品尺寸: 230mm×300mm

印 张: 2.5

图 幅: 40幅

字 数: 4.7千字

版 次: 2010年9月第1版

印 次: 2010年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5039-4699-8

定 价: 68.00元

序·三十而立

文/玉溪师范学院院长、教授 熊术新

艺术学院的老师们要出一套“范画”，郭巍教授托我写个序，我赶赶紧地答应下来。因为这一群有艺术生命的群体，是我所真心尊重的。经常在他们的作品中漫游，看到了他们的智慧与直觉，形态与表达。但是，我还是想走近他们的内心，为他们的作品寻找一种阐释之机。这是“范画”，而不是画册。“范”可以是类型，可以是风格，可以是一种趣味，也可以是一种哲学。每位老师的语言阐释就是艺术的宣言与心灵的理性范式。

玉溪师范学院艺术学院创生至今已近三十年。三十年，是时候了，是该坐下来，聊聊过去，想想未来。

过去的三十年，中国经历了一段惊心动魄的“物质脱贫”的历程，改革开放前被压抑的物欲，在这三十年，如此放肆地宣泄而出。但同时，艺术创造也开始遭遇现代社会商品化和工业化的双重冲撞，我们不难发现期间的沉沦、凋敝、碎屑与迷茫。正如本雅明所说：“在技术复制的时代，萎谢的是艺术品的韵味。”于是，对于中国的艺术家们，如何重新收拾起艺术的韵味，成为了个难以回绝的质询，甚至——责任。

我们生活在云南，收拾起“云南韵味”成为我们的使命。三十年，无论是版画、国画、油画还是雕塑，我们都致力于把云南元素打理成艺术创作的精神魂魄，我们不断地通过创作以告诉世人——什么是云南。由于中国文化的独特偏好，喜欢叙事文本、玄理抽象、寓言之言，对于文化的感性造型、物化形态相对漠视——所谓的大音希声，大象无形。这使得“何谓云南”常常停留在芸芸众生对“彩云之南”天马行空般的臆想中。对于此，前辈艺术家们已然敏感地发现，“何谓云南”这一问题的答案首先来自于具体感性的艺术形象。他们也曾用如椽之笔为云南贡献了一个又一个符号、一种又一种象征；我们正在也愿意继续这样的使命，让艺术创作无声地宣告：云南是什么。

有趣的是，这种对云南的感性书写、长久守候，渐渐地，竟然获得了国内外艺术界的重视和尊敬。很多人本以为，我们深植的全球化，将是一个抹平差异的单向过程，殊不知Thinking Globally, Acting Locally“全球思维，地方行动”会成为全球化时代的生存法门。我们的老师们，在不知不觉中，已然占据的“云南的高

度”，在这个位置上，我们可以与世界对话，一切大有可观。

三十年，当然也关乎艺术家们的心灵成长。艺术风格的变迁、转换、游动、疏离恰恰成为了一段心灵成长的纪念。把这段心灵故事向朋友们开通，向学生们畅谈，向自己交待，这是一种生命能量在积聚后的集中迸发和彼此交换。

郭巍的“自然性灵”，汉东的“万物有灵”，赵芳的“盛放与凋零”，宏志的“精神性仪式”，李华的“悲剧式残梦”，王懿的“本土化时尚”，小兵“稚气的深刻”，郭仁海的“绿色情人”，王玄的“心灵栖息的窠臼”，吴婉希的“艺术的偏执”，向艳乔的“民族原型的置换”，黄庆明的“古典式伟岸”；李吉的“刀木之美”，杨应清的“笔墨在心灵”，孙丹婷、许金的“设计——人的情感意志表达”，甚至缪远洋的“头都大了”，你能说不是艺术哲学吗？哲学启示就是有智慧。“头都大了”，可与“上帝死了”相PK。因为中国没有上帝的形而上存在，而众生都有头，头经常都大了。这样，“头都大了”不是形容词，而是名词，是当下的存在之境。艺术穿透了人生与社会之伪装，有了真实与真诚，也就接近了真理。

学生们看到老师的成长，由此，可以获得某种参照，某种支持，某种灵感，某种鼓励。是所谓：“道之所存，师之所存也。”

夫子教诲，三十而立。

所谓的立，倒未见得是指有什么外在的大功业已然树立，已经达成；所谓的“立”恐怕更多地是指一个生命个体的内心对自我、对周遭、对志趣、对自然，有一份笃定安稳的自知自晓、温朗透明。说句大白话，就是已经上路了。

海德格尔说，艺术是真理的原始发生。所以，守护艺术，便是守护性灵的光，人伦的真，世间的纯，就是守护人本身。

所以，郭巍教授托我写个序，我赶赶紧地答应下来。因为在你们守候艺术前进的路上，我愿意为你们见证，与你们同行。

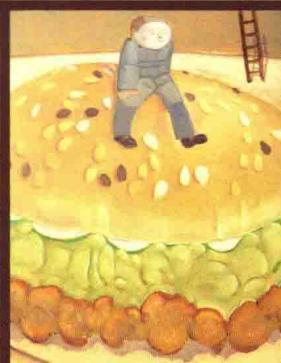
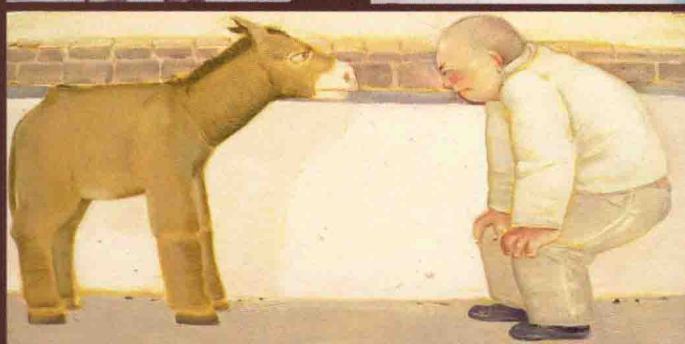
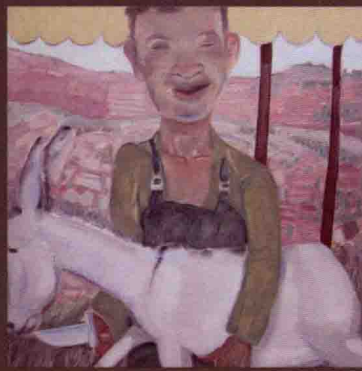
是为序。

2003—2004年部分作品

心灵喜欢未知的东西，喜欢其意义尚未为人所知的意象，因为心灵本身的意义就是未知的。

——马格利特

南寿街的春天-I 100cm×80cm 布面油画 2005年

绘画发展到今天还能做什么？是提供一场视觉盛宴还是一次深刻的思想启迪？曾经在画架前面对惨白的画布不停追问过自己绘画的意义却得不出答案，因为我不是电影导演，也做不了哲学家。于是失落的我只好拾起画笔去勾勒自己的故事和抒写自己的情绪，后来才发现我在画面中找到自己，是画画让我安静和独立，让我避开一切打扰和诱惑，让我认真把握过好每一天。

我想绘画本身也不是给予，而是寻找。

然而艺术从某种意义上说就是主体通过想象对现实的升华，最后达到对现实的超越。所以可以说艺术是想象力的游戏。从女娲补天的神话故事到老子的天道，从庄子的逍遥游到屈原的天问，从《山海经》到李太白的诗章，我们的先祖让世人领略到东方想象带来的神奇魅力，而现代人在电影院对《阿凡达》的顶礼膜拜只能再次证明我们想象力的贫乏和枯竭。

南寿街的春天-2 100cm×80cm 布面油画 2005年

南寿街的春天-3 100cm×80cm 布面油画 2005年

汉堡包-1
170cm x 75cm
布面油画
2005年

汉堡包-2
170cm × 75cm
布面油画
2005年

头都大了-又中埋伏 160cm×140cm 布面油画 2006年

《头都大了》这个系列基本上从2003年一直延续到现在。其中有双关之意：一方面是指画面造型卡通化，人物头部比例是又大又圆；另一方面“头都大了”是成长中我们在遭遇现实世界中的种种困惑而自发的一种情绪表达。

我们在面对现实世界困惑时难免产生紧张和焦虑，而一个人在画室中冥想是我暂时回避现实的一种调节方式，画面上那些荒诞的情节和孤独可爱的形象只不过是我想冥想时产生的副产品。当然通过在画布的自我造象不仅让我消解了这种紧张和焦虑，也从而达到一种“忘我之境”的精神慰藉和心灵体验。

头都大了一再见英雄 160cm x 140cm 布面油画 2006年

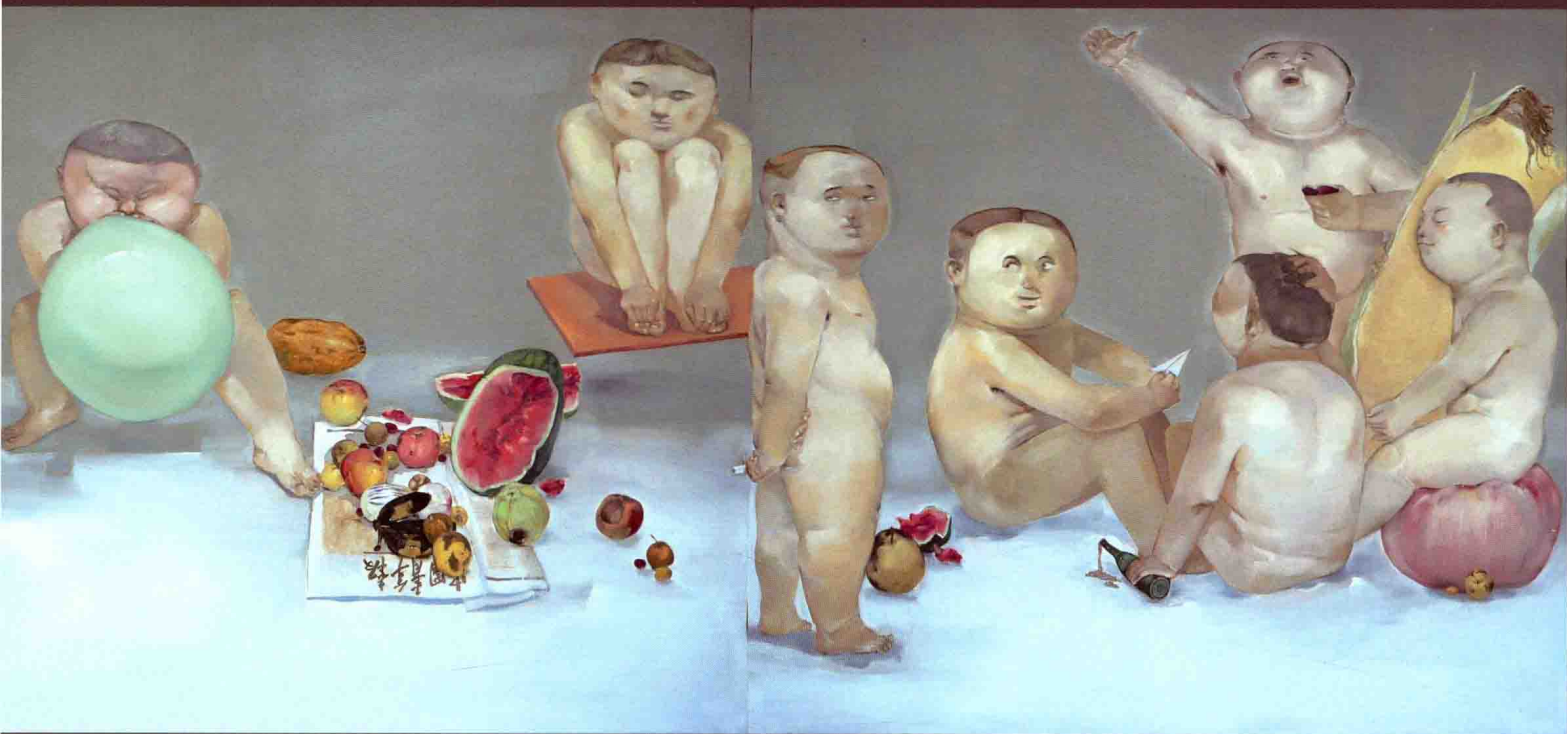

头都大了一大玉米 160cm × 140cm 布面油画 2006年

我们是第一代看电视长大的孩子，一休和米老鼠这些可爱的卡通视觉符号根植在我们的记忆深处是必然的，所以带有卡通色彩的绘画语言很自然地出现在自己的画面中，而相对于造型上的特点，我认为动漫作品中天马行空的想象力和丰富的叙事性才是真正能启发我无穷灵感的原动力。

头都大了一得道升天 160cm × 140cm 布面油画 2006年

七闲图 160cm × 140cm × 2 布面油画 2007年

头都大了-新闻 160cm × 140cm 布面油画 2007年

相对于80后，生于20世纪70年代的我们经历了一个物质和精神都匮乏的童年，由于心理上的不成熟和对家庭的依赖性，使得我们部分人注定是孤独和压抑并且下意识拒绝长大，宁愿沉醉于白日梦般的幻想，在画布中进行自我的慰藉和反省。