

ZHAO FANG WORKS

馮花卷
趙芳作品

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

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

徐花卷\赵芳

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
王飚	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：7.2千字

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

作者简介

赵芳，1971年12月12日生于云南玉溪，1995年毕业于云南艺术学院美术系，1999年进修于文化部重彩画研究班。现为云南玉溪师范学院艺术学院美术系教授，中国美术家协会会员，云南省美术家协会常务理事，云南省美术家协会青年美术家艺术委员会副主任、中国画艺术委员会委员，云南省第十一届政协委员。

- 2001年 作品获首届中国重彩画大展优秀奖
- 2001年 作品获建党八十周年全国美术作品展优秀奖
- 2001年 作品入选全国第五届体育美术作品展
- 2002年 作品获第五届全国工笔画大展收藏奖
- 2002年 作品参加云南省美术家协会首届青年美术家提名展
- 2003年 作品入选首届中国工笔重彩小幅作品艺术展
- 2003年 作品获全国高等师范院校教师作品展二等奖
- 2003年 作品入选第二届中国金彩奖美术作品展
- 2004年 作品获第二届全国少数民族美术作品展优秀奖
- 2004年 作品获第四届云南省文学艺术基金会二等奖
- 2004年 作品获云南省庆祝建国五十五周年美术作品展三等奖
- 2005年 作品入选第二届中国美术家协会会员精品展
- 2005年 作品第六届云南省体育美术作品展
- 2006年 作品入选第三届中国美术家协会会员精品展
- 2006年 作品参加云南现代中国画赴俄罗斯展
- 2007年 作品获第五届云南省文学艺术基金会一等奖
- 2008年 作品参加泰国—美国—云南国际艺术展
- 2008年 作品入选第五届西部大地情中国画、油画大展
- 2008年 作品获第五届云南省中国画大展评委奖
- 2009年 作品参加北京国家画院2009 云南艺术学院美术学院
中国画系—教师作品展
- 2009年 作品五件参加云南名家精品展
- 2009年 作品入选云南省庆祝建国六十周年美术作品展
- 2010年 作品获中泰第十届大东方画展一等奖

- 2003年 出版专著《中国重彩画材质与表现》 云南美术出版社
- 2008年 出版专著《重彩壁画》 云南美术出版社

餘花卷
赵芳作品

ZHAO
FANG
WORKS

天津美术出版社

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

徐花卷\赵芳

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 颓 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: 7.2千字

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，成了一个难以回绝的质询，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脉，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”，王飚的“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、温朗通明。说句大白话，就是已经上路了。

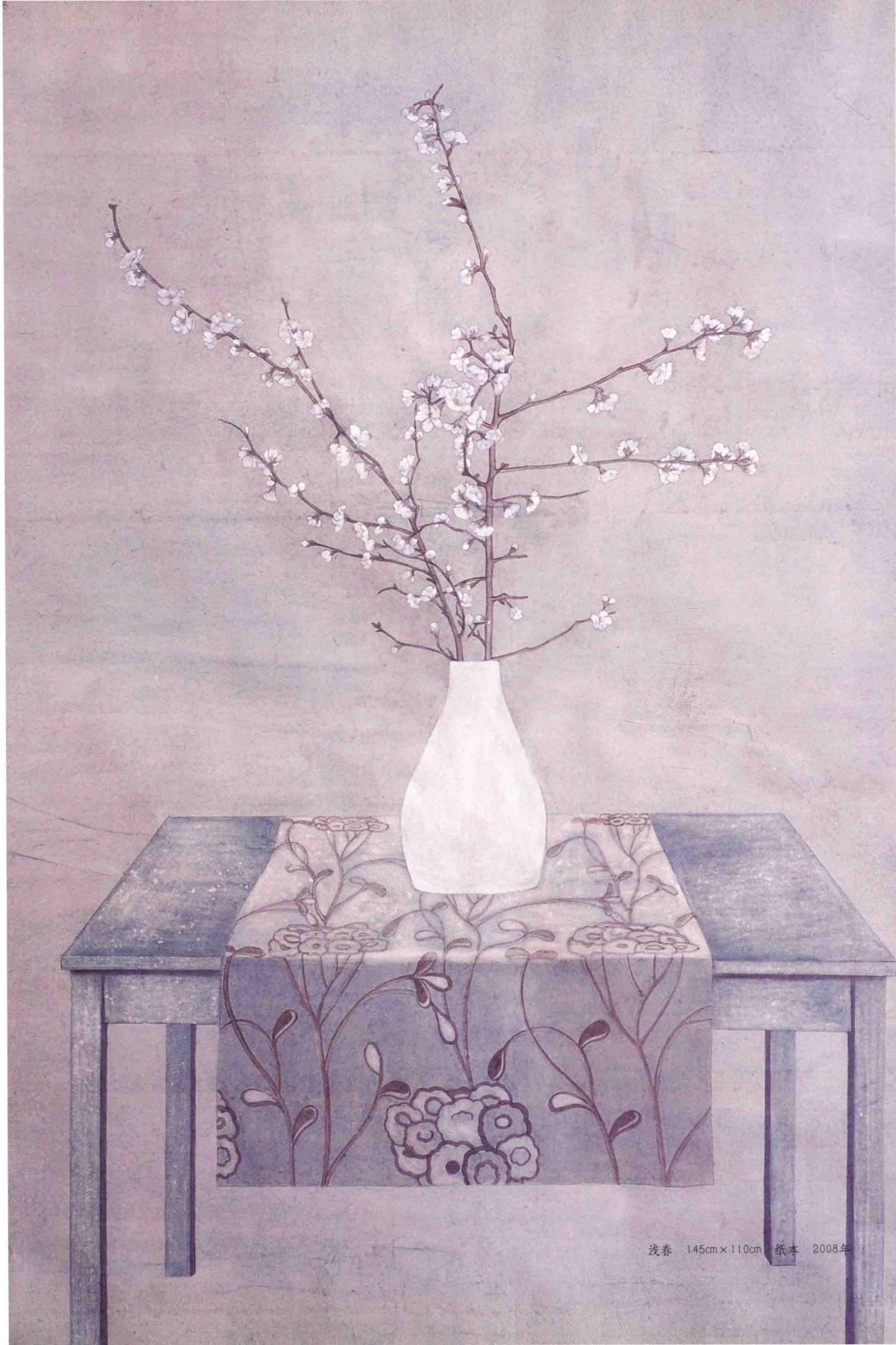
海德格尔说，艺术是真理的原始发生。所以，守护艺术，便是守护性灵的光，人伦的真，世间的纯，就是守护人本身。

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。

作为穿越人间的灵魂，现实而丰盛的生活，就是我们投入全情的地方，体味这介于盛放与凋零之间的人间美丽，穿越路过或居住的人群。这人间生活让我们矜哀持喜，但我们无法退或守，无法拒绝来自生活的真诚。于是，我们挺拔起身体，从生活的家园里，内心的世界中攫取生命观察的新角度，留下精神与物质双重沉淀的痕迹。

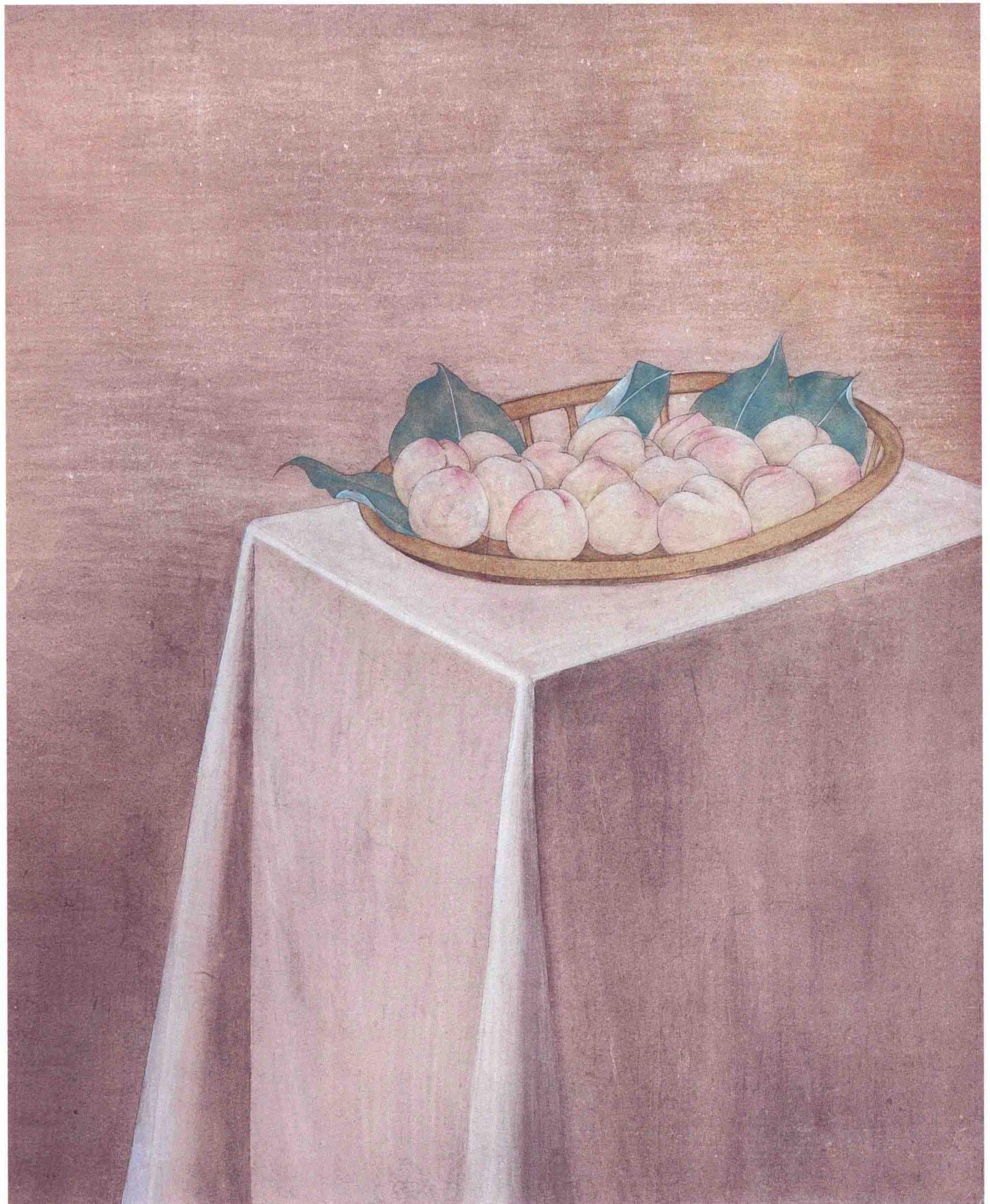

浅春 145cm×110cm 纸本 2008年

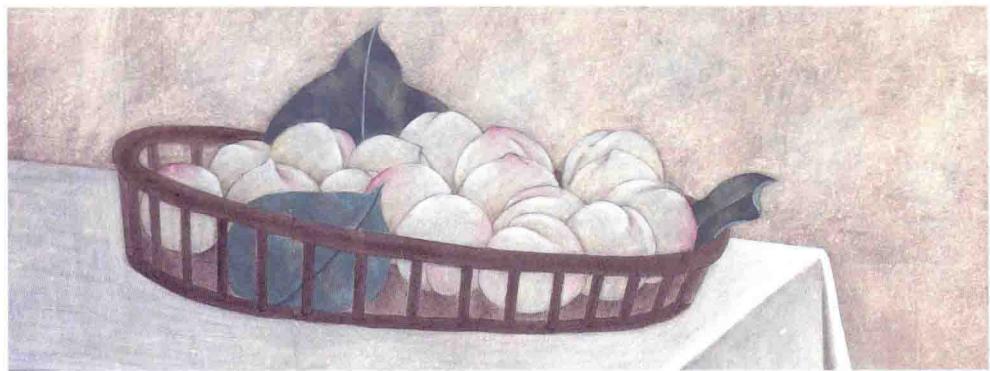

这幅作品的名字有来由。08年前往泰国清莱皇家大学作艺术交流，没想到泰国也若我国国画界有笔会的“优良传统”。在清莱皇家大学一所高阔的大礼堂中，我们学院的一行人和来自泰国、美国的艺术家在同一个空间中作画，当时画的就是这幅作品。那几天来参观的人络绎不绝，除了各界人士，来得最多的是当地的中小学生，都是受泰国艺术家Thawan Duchanee特邀而来的。

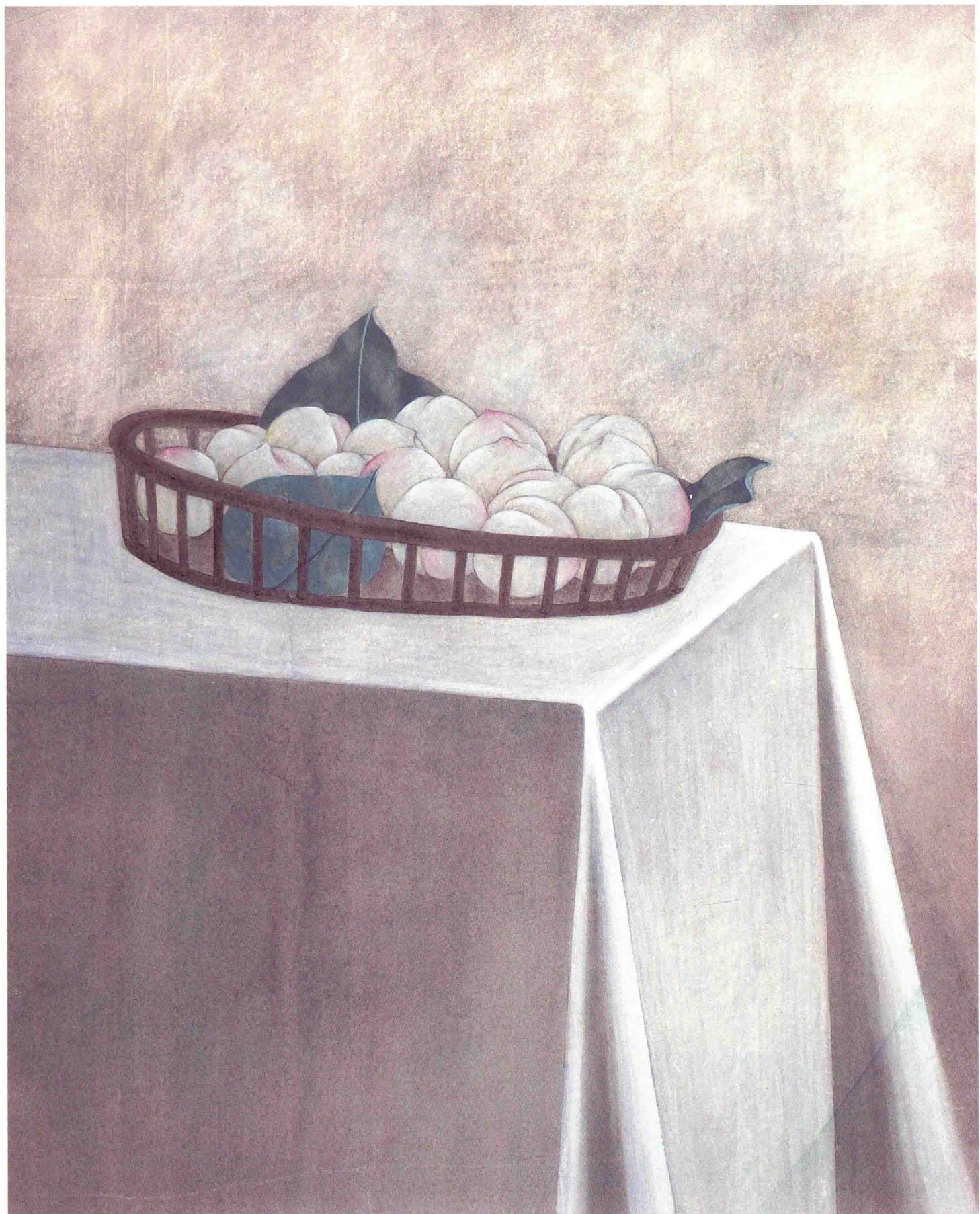
Thawan是泰国画坛大师级的人物，虬髯飘飘如张大千，筑有清莱著名的黑庙。这位Thawan大师一直不遗余力地致力于泰国的艺术普及教育，当日亲自带领一群学生在每位艺术家的作品前驻足介绍。到了我的画前，老先生面目可亲诲人不倦地用泰语说了一大通，来自西双版纳的一位女留学生玉南旺充当他的翻译。只见那女孩莞尔一笑，随即给我翻译说：“Thawan先生说看到画面上如此鲜美饱满的桃子，让人不禁想起年青时的初吻，甜蜜而羞涩，映照着初恋的纯真，如果让他给这件作品命名的话，那就应该称为《不曾黯淡的初吻》。”真是起名字的人十分浪漫，翻译的人也十分贴切，妙哉！此后这幅作品就正式命名为《不曾黯淡的初吻》。

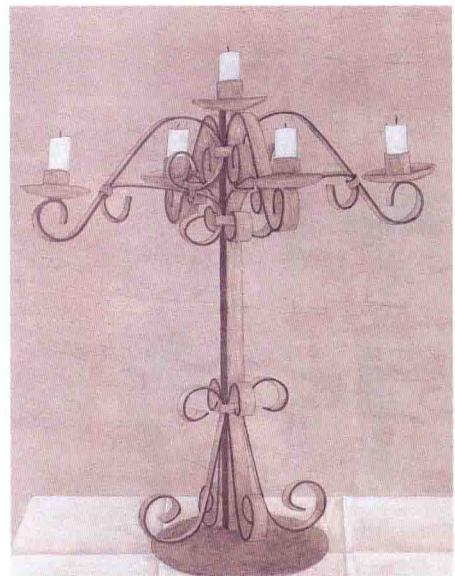
不曾黯淡的初吻 110cm×90cm 纸本 2008年

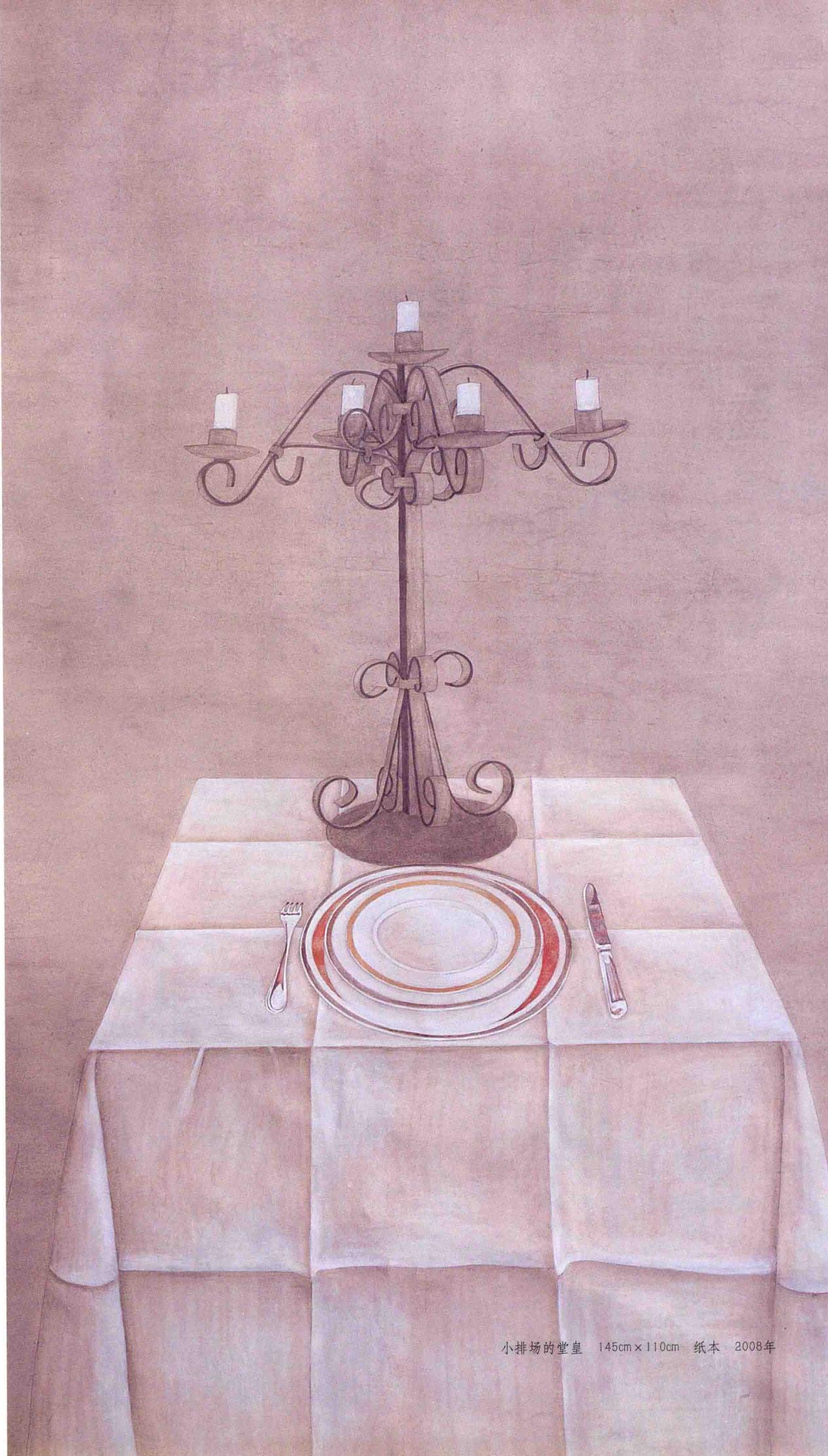
由彼时而至今日，循环往复，在创作的过程中经历了诸多的忧、喜、欢、痛、惑、悟、倦、爱、失、得、终、始。然而纵使亲身经历这个过程，依然无法赋予它一个具体的概括和表述。因为，有时候思想和理智是背离的，更多的时候，心和现实也是背离的。当你说有所悟时，当你说无所求时，当你说完成时，当你说觉醒时，当你说倦怠时，也许正好相反。

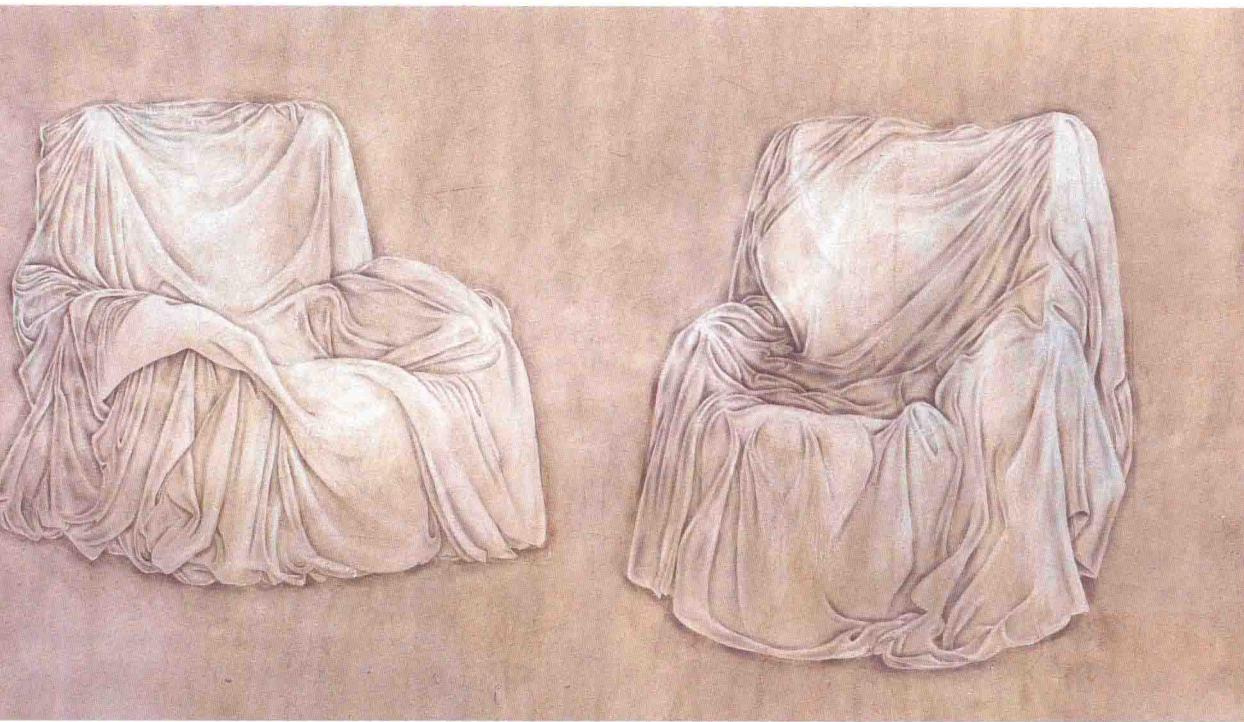
一如往昔 110cm×90cm 纸本 2008年

随着创作的成熟与深入，是否什么都可以接受，变得越来越宽容涵盖？正好相反，这应该是一个逐渐剔除的过程，知道自己最重要的东西是什么，知道不重要的东西是什么，从而愈发纯简。

小排场的堂皇 145cm×110cm 纸本 2008年

无人相对的寂寞 200cm×110cm 纸本 2007年

音乐其实跟“无”最有关联，它缓缓飘若而至，似风吹过，存在过，可是稍纵即逝，声音流逝了。音乐，是用来意会的声音，人的语言文字永远无法准确描绘听到音乐的当时当景，或夸大其词，或言语无能，最大的领悟无非就是意会，大境界也如此。而从绘画的角度来说，画纸虽是物质的，可触摸的，但它的形、它的色、它的空间似乎真，却不真，它是绘画者安排出来的假象。绘画，是用来意会的图像，无法注解，如同德国现象学家、哲学家伽达默尔所说：“理解永远是不同的理解，理解的过程永远不会最终完成。”

无人相对的寂寞（局部） 纸本 2007年

朋友问为何画“鸟笼”，是否心中有无形的束缚？钟情于鸟笼只因为它所具有的伸张性和解构性，它占有画面空间、构架空间，更何况无论其中填充何物都会有寓意。至于那被附会的意思，也毋庸否认，总之不论是各花入各眼，还是繁花扰人眼，有人心领自然无碍。