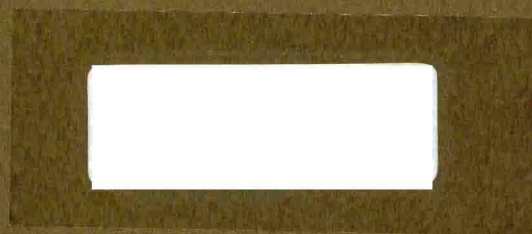

当代油画家 | 蒋 梁
Contemporary Oil Painters

主编/姜衍波

当代油画家
Contemporary Oil Painters
主编 / 姜衍波

蒋 梁

图书在版编目 (C I P) 数据

当代油画家. 蒋梁 / 蒋梁编著. — 青岛 : 青岛出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5552-2249-1

I. ①当… II. ①蒋… 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118047号

书 名 当代油画家·蒋梁
主 编 姜衍波
著 者 蒋 梁
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 978-7-5552-2249-1
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	雁荡拂晓	70	虎跑梦泉（二）
14	清风明月	72	虎跑梦泉（五）
16	雁荡拂晓（二）	74	虎跑梦泉（四）
18	雁荡	76	虎跑梦泉（六）
20	争执——裂隙	78	虎跑梦泉（十）
26	雄浑	80	虎跑梦泉（四）
28	云高气静	82	虎跑梦泉（八）
30	晚风	84	虎跑梦泉（七）
32	暖日	86	戏台
36	启示	88	风景（三）
40	沉思——蔡元培故居	90	象山（二）
42	嶙峋	92	象山（一）
46	松峰	94	氤氲
52	峥嵘	96	旷野
54	幽静	100	风景（一）
56	苍莽——运行	102	风景（二）
58	幽深	104	风景（四）
62	虎跑梦泉（三）	106	风景（五）
64	西湖学堂	108	祈祷
66	西湖学堂（二）	110	祈思
68	虎跑梦泉（一）		

当代油画家
Contemporary Oil Painters
主编 / 姜衍波

蒋 梁

 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

苍松与山峰的光亮

焦小健

蒋梁最早画浓黑的大风景那已经是数年前的事了。记得那是展厅最后一厅，他的一排浓黑的风景画挂在那里似乎把周围空气都给凝固了。黑在那儿聚集了一个静穆庄严的场，四周被吸进去，感觉很异样。置身蒋梁画中，没有涉入俗世生活琐事以及审美情怀，没有时尚画风和急促的表现，更没有一挥而就的想法以及造型夸张、色彩鲜艳的跳跃性笔触和那些令人奇怪的夺人眼球画法，一般20世纪绘画在青年人面前被普遍吸收的新奇手法蒋梁都没有采用。他画的风景取景朴素，手法大方，景深宽广而视域大，虽无太多艳丽却以朴素无华的作风让人为之一振。绘画背后真正起作用的东西总让我想起一部电影中描述找圣杯的情节，原来真的圣杯就是一堆金光灿烂金杯后面那只不起眼的木杯，大美无论如何是朴素的。

仔细看 he 画的处理还是用心有加，比如他取景看山的视点一般很高，那不是正常的视点，在半山中看山峰，视线越高越会让人脱离尘世往上的超越感，那些巅峰都是通向超越的神圣拱顶。虽然他画法普通，但经营并不是让你现成性质的一览无遗，远山时远时近，画中一切跳跃和出现的景皆藏于背后；躲藏在阴影中隐而待发，或者只为了让在场事物于疏朗光照之中，一种新气象到达之前的沉默和寂静。总之，升华随着景色被遮盖的阴影而越发挣脱的紧张感漫无边际地一路袭来，光被某处吸收进去再从画的深处渗出来，那一番张力足够照亮风景、照亮草木大地。仅以一点点描画苏醒的岩石或者树木被照亮的层次细腻的素描逐渐过渡，我们的目光便会在短暂的失落中开始适应黑色（其实是一种暗的状态），从暗色到亮色的过渡也随即绚丽起来：山峰、岩石、苍松、树木、洼地和深远的湛蓝天空慢慢从画中显现出来，仿佛自然的神迹让风景从有限的画布中现身，形成一个壮观而庄严的场。虽然那时候他画技和色彩还谈不上流畅。可是他的追求跳过印象派模式追求浓黑，跳过自然主义模式，排除随意的取景描画，直取那种灵动和精神境界，朴实无华中一步到位。他的风景中有承传，既有德国画家弗里德里希风景画的静穆之感，也有20世纪法国巴黎具象表现画家司徒立先生画风景那种存在乃寂静之轰鸣的张力追求。这些先验的意图表明蒋梁的绘画一开始就追求有度，有古人说的“入门须正，立意要高”的取向，蒋梁接过这些高手的传承将自己引向一个庄严辽阔的视域深度和绘画境地，那里，精神、神迹和自然万物作为现象在一种可展现自身的绘画空间里。他往后的大风景越来越坚定这个方向追求。

蒋梁的画中明显有暗和亮的处理。一般现成性理解都视明暗造型的立体为光线所致，许多人更习惯以此现成理解称暗色的画为传统古典画。其实黑是一种暗的现象状态。关于黑色以及明暗理解，列维·斯特劳斯曾经记载过18世纪西方一位研究和发明管风琴的卡斯代尔神父的研究。老神父在考证声音和颜色时这样认为：“声音在流失和逃逸中和时间系在一起，并且依附运动，颜色从属地点，属于固定和持久，它在静穆中闪烁。”神父将声音和时间、颜色和空间绑在一起。接下来这位老神父认为颜色如若像音乐般有调的话而属于一种“半音”，因为“半音”可以半高、半底、半明、半暗中调节成调，画家就是靠这个调组成了绘画（我们熟知塞尚画风景就是这样在依靠“调节”）。卡斯代尔神父因此认为“明暗则是独立于色彩存在的，因为明暗的两端差异聚在声音中，或因为变成高音或低音而不成调”。于是老神父得出惊人的结论是：黑色蕴藏诸色，拥有丰富颜色并且将所有色彩释放出来，而白色没有这丰富性，在这个暗的现象作用中“一切都只能从黑色中来，最后消失于白色之中”。

卡斯代尔神父的结论用在画家调色板的时候是明显的，不用白色调和的色彩再淡都是浓，掺了白颜色再重的色彩都是淡，掺白就是让色彩逐渐减弱。事实上，卡斯代尔神父提出的是一种感觉的逻辑，神父认为只有这样黑色才成为一种物质和精神角度研究的问题。正是这样的逻辑，可以让我们解释在中世纪的绘画中暗和黑的颜色大量被画家使用的原因。在荷兰的静物画和伦勃朗的画中也找到暗和黑的作用，在西班牙的画家

艾尔·格列科、戈雅，法国的马奈、德郎、野兽派之后的画中都找到暗和黑的色彩。如果让色彩出现就得控制白色参与，这样色彩会浓郁，当色彩浓郁到一定程度，只有黑才能压得住，于是得出老神父黑色蕴藏诸色的结论。许多画家用黑，主动追求暗色，因为从感觉逻辑出发，重要的是一些对比关系而根本不是现成性的结论。西方艺术史上的画家除去印象派以外很少是作为自然光线去理解光照的色彩。福柯研究绘画的时候干脆就称这光是15世纪文艺复兴以来照着画面左右两边来历不明的光。20世纪艺术家安德列·马松和巴尔丢斯曾经谈到意大利壁画吸引他们的就是暗色，他们认为早期的意大利画家是将艺术观念、运用材料的质感和实现令人惊叹的效果都控制在暗度中了，用马松的话说：“暗色并不排斥光线，只是避免了耀眼。”

阴影是事物的隐身和藏匿之处，也是画家静观和沉思自然的隐蔽之所。反之，光线照亮物非同一般光线只是让画明度变白，它应该近乎神迹照射。蒋梁有些风景画表现得好的时候，静穆的风景和风景暗处的黑总有大块的阴影隐藏着丰富的东西，它们等待着，好像迎接光明再次到来前的欢愉和付出。画中亮起来的地方是其他地方隐进去的时候，这种对立效果是衔接着山谷之间遥远的距离和枝繁叶茂的某些关系。看到这些对比总是让我联想本雅明的那本让无数人诠释的《灵光消失的机器复制时代》一书，书中谈到了灵光（有书翻译成灵晕）。我们都有被光照亮的通透体验，如果你站在晚霞落入幽暗的竹林中，偶尔有一两处金光闪烁，你获得的是透彻疏朗的感觉，万般寂静却非常通透，你肯定明白相机镜头拍下来的就是死寂的暗，因为相机获取的只是对象具体的观照。相机能够拍出光线充足的细腻过渡，但相机不可能拍出你在金光灿烂暮霭时空里的沐浴感觉，这感觉是全方位的，沐浴使你和竹林彻底进入一种相互环绕一体的意蕴中，只有这个意蕴才能体现人有一个世界和绘画诞生于并呈现这个世界。绘画的本事是合拢，而镜头的本事就是分开来。本雅明书中这样讨论到灵光，他写道：“什么是‘灵光’？时空的奇异纠缠，遥远之物的独一显现，虽远，犹如在眼睛前。静歇在夏日正午，沿着地平线那方山的弧线，或顺着投影在观者身上的一截树枝，直到‘此时此刻’成为显像一部分——这就是在呼吸那远山、那树枝的灵光。”这后两句“静歇在夏日正午，沿着地平线那方山的弧线，或顺着投影在观者身上的一截树枝”是许多解释者解释“灵光”的词，但纠缠这些对象化的文字解释其实是丢失本雅明对灵光的理解。对我而言，宁愿会配上蒋梁的画去想象那“呼吸那远山、那树枝的灵光”，这样会更加清晰明了。因为那远远山峰和苍松之间呼应的关系，那行云流水般、令人神往的大自然之韵味其实就在画家画得非常精彩拢合一体的作品表现中。借着蒋梁绘画的追求讨论暗和光的现象和绘画作用，其实是想将绘画拉回本身，那些好东西正在今天这个年代不断流失，丢失最多的正是主体性对象化的理解在导致绘画艺术的灵光不断丧失。当你主体性将暗看作一块黑颜色分析的时候，将一事物当对象性的实体描画的时候，什么意蕴都逃逸。

蒋梁就是如此众多青年中对绘画表现追求要有深度的人，别人还在注重色彩个人表现，或者用重色当古典画腔调追求时，他将绘画与形而上的精神追求挂上了等号。这种青年老成的做法注定他画画趣味未来的选择和格局，虽然这需要在画中一点点实践，包括他还得解决绘画直观的写生问题等等。但是，这些无碍他在杭州中国美院从事具象表现绘画研究的时候，一开始就明白绘画不应该放在审美角度上追求形式体验。这是许多不思想的人搞不清楚的地方。那种一不小心从主体性出发的对象性体验不是落在审美对象体验上就是将绘画变成绘画的体力体验，变成那种不厌其烦的精工细作和重复劳动。如果视觉变成笔下的玩味，绘画迅速会变成形而下，甚至变成庸俗还当作技巧高。所幸的是蒋梁这个小伙子天生是个有信仰、懂得谦卑的人。他将自己全盘交出去的时候，就明白了绘画能够接住自己向自己抛来的东西还只是雕虫小技，重要的是接住那神圣自然之伟力向你的传递。因为他知道那不是自己的力量。

熟悉蒋梁的人都知道，这个戴着眼镜看似举止稳重谦和、不爱张扬、说话激动时也会逐步提高声调的年轻人背后总是隐藏着某种爆发力。曾经，他以优异的中专水平保送油画系本科，读研究生的时候画画参加全国美展，作品拿去北京就得了个银奖。他曾经写生画过一些韵味弥漫、看似旷古远久的迷人风景，从此便让他的学问研究和意大利画家莫兰迪结缘，读研究生的时候他去意大利博洛尼亚莫兰迪博物馆，便将莫兰迪的原物与绘画，曾经的位置摆设、光线和角度，每幅画制作的厚薄、遍数全都作了记录，他像填了份最细致的表格写了篇研究莫兰迪的硕士论文。如果说读研的论文只是资料般的从形而下角度记录莫兰迪，到了他读博士的时候，便开始讨论莫兰迪绘画方法论里的时间性和意识构成，完全在形而上莫兰迪绘画方法的研究上完成论文。通过这些研究，他完成了用现象学方法研究一个画家的案例。他的论文让指导他的老师们评价极高，在上海和意大利博洛尼亚美术学院和莫兰迪美术馆关于莫兰迪艺术的学术研讨中，他的发言获得意大利业内人士的好评和尊敬。因此，他的简历清晰地记载着他从美院附中一直读到博士生学历的全过程，在绘画和学术上件件都是卓有成效的事。但是，这些绝对不是他为了给自己贴上知识性的标签和一种无作用学历的荣耀。所有的幸苦与学习都提示做一个真正画家不是生而知之者，必须经由学而知之的途径。一个20世纪有觉悟的画家既在自己每天画画工作中解决小问题，又得看清楚大方向。不明白这点的人不小心就被时间无情地淘汰，在蒋梁这样后继者们的身上真正看到的社会进步就是他们这般的研究。将艺术信仰和终极目标结合起来去实践，如果他们做不出来成绩，后继者也同样会将他们淘汰。

蒋 梁

Jiang Liang

1978年生于浙江。

绘画实践与理论研究博士。中国美术学院油画系副教授。

艺术成就

2003年，作品参加“第三届中国油画展精选作品展”（中国美术馆）；参加“转向2003当代美术家首届年度邀请展”（重庆美术馆）；2004年，参加“第十届全国美术作品展”，获“银奖”（中国美术馆）；2005年，分别在韩国首尔（金恒艺术机构）和（麦粒美术馆）举办“祈祷者——蒋梁绘画个人作品展”；参加“第二届北京双年展”（中国美术馆）；“第二届中国山水画·油画风景展”，获“佳作奖”（中国美术馆）；参加“中国当代美术展”（韩国国立现代美术馆、日本福冈美术馆）；“浙江名家——油画邀请展”（浙江展览馆）；2006年，参加“精神与品格——中国当代写实油画研究展”（中国美术馆）；2007年，参加“首届中国百人青年油画展”（上海美术馆）；“首届写生双年展”（广州美院美术馆）；出版画册《中国油画名家——蒋梁》（四川美术出版社）；2008年，参加“第三届北京双年展”（中国美术馆）；“纪念改革开放30周年长三角美术作品展”（上海会展中心）；“日本大阪国际水彩画邀请展”（日本大阪）；2010年，在“2010上海艺术当代”举办学术讲座（上海展览中心中央大厅报告厅）；参加“环铁时代——新学院精神油画邀请展”（北京环铁时代美术馆）；参加“从‘中西调和’到‘本土重建’——中国现代艺术史上的‘国美之路’学术研讨会”（浙江美术馆学术报告厅）；论文被评为“浙江省优秀博士学位论文”（浙江省学位办）；2011年，论文发表于《二十一世纪》（香港中文大学）；论文发表于《新美术》（2011年第5期）；参加“艺术与思想的对话——‘现象学与当代艺术’国际学术研讨会”（中国美术学院）；参加“城市图景——中国当代优秀青年油画家作品展”（中国美院美术馆）；“视觉之诗——第二届中国油画写生作品展”（中国美术馆）；“视觉之象——中国美术学院艺术现象学研究所年度展”（中国美院美术馆）；2012年，参加“视象的凝聚——艺术现象学研讨会”（上海美术馆学术报告厅）；参加“视象的凝聚——法国/中国—具象表现绘画特展”（上海美术馆）；2013年，受邀为英国苏富比学院举办学术讲座（杭州索菲特）；论文参加“2013年全国百篇优秀博士论文”评审；作品参加“最绘画——中国新青年油画家邀请展”（中国美院美术馆）；“绘物写像——中国青年当代油画艺术邀请展”（湖北美院美术馆）；2014年，参加“我们在绘画中——中国油画国美之路展”（中国美院美术馆）；作为受邀嘉宾参加“观看与技艺——中国油画国美之路学术论坛”（浙江美术馆学术报告厅），参加“可见之诗——中国油画风景作品展”（山东潍坊鲁台会展中心）；参加“Expo Chicago芝加哥国际现当代艺术展览”（美国芝加哥海军码头）；参加“此在的绘画——中国具象表现绘画20年展”（上海中华艺术宫）；参加“山水之名——风景画与山水画邀请展”（南京艺术学院美术馆）；2015年，参加“LA Art Show洛杉矶第二十届艺术博览会”（洛杉矶会展中心）。

目 录

12	雁荡拂晓	70	虎跑梦泉（二）
14	清风明月	72	虎跑梦泉（五）
16	雁荡拂晓（二）	74	虎跑梦泉（四）
18	雁荡	76	虎跑梦泉（六）
20	争执——裂隙	78	虎跑梦泉（十）
26	雄浑	80	虎跑梦泉（四）
28	云高气静	82	虎跑梦泉（八）
30	晚风	84	虎跑梦泉（七）
32	暖日	86	戏台
36	启示	88	风景（三）
40	沉思——蔡元培故居	90	象山（二）
42	嶙峋	92	象山（一）
46	松峰	94	氤氲
52	峥嵘	96	旷野
54	幽静	100	风景（一）
56	苍莽——运行	102	风景（二）
58	幽深	104	风景（四）
62	虎跑梦泉（三）	106	风景（五）
64	西湖学堂	108	祈祷
66	西湖学堂（二）	110	祈思
68	虎跑梦泉（一）		

当代油画家

蒋 梁

雁荡拂晓

200cm × 150cm

2006年

