

当代油画家
Contemporary Oil Painters | 孙景刚

主编/姜衍波

当代油画家
Contemporary Oil Painters | 孙景刚

主编 / 姜衍波

图书在版编目 (C I P) 数据

当代油画家·孙景刚 / 孙景刚编著. — 青岛 : 青岛出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5552-2257-6

I. ①当… II. ①孙… 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116976号

书 名 当代油画家·孙景刚
主 编 姜衍波
著 者 孙景刚
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>
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 12.75
书 号 ISBN 978-7-5552-2257-6
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

10	凤山路九号之一	56	《遍地风流》组画之十五
12	凤山路九号之二	58	《遍地风流》组画之十六
14	凤山路九号之三	60	《遍地风流》组画之十七
16	凤山路九号之四	62	《偶遇》组画之一
18	凤山路九号之五	64	《偶遇》组画之二
20	凤山路九号之六	66	《偶遇》组画之三
22	凤山路九号之七	68	《偶遇》组画之四
24	凤山路九号之八	70	《偶遇》组画之五
26	凤山路九号之九	72	《偶遇》组画之六
28	《遍地风流》组画之一	74	《偶遇》组画之七
30	《遍地风流》组画之二	76	《偶遇》组画之八
32	《遍地风流》组画之三	78	《偶遇》组画之九
34	《遍地风流》组画之四	80	《偶遇》组画之十
36	《遍地风流》组画之五	82	《偶遇》组画之十一
38	《遍地风流》组画之六	84	《偶遇》组画之十二
40	《遍地风流》组画之七	86	《偶遇》组画之十三
42	《遍地风流》组画之八	88	《偶遇》组画之十四
44	《遍地风流》组画之九	90	《偶遇》组画之十五
46	《遍地风流》组画之十	92	《偶遇》组画之十六
48	《遍地风流》组画之十一	94	《偶遇》组画之十七
50	《遍地风流》组画之十二	96	《偶遇》组画之十八
52	《遍地风流》组画之十三	98	《偶遇》组画之十九
54	《遍地风流》组画之十四	100	《偶遇》组画之二十

当代油画家
Contemporary Oil Painters | 孙景刚
主编 / 姜衍波

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

在往来复去中穿行

焦小健

梅洛·庞蒂曾在分析艺术家的文章中提到：“一个作家的生活不会教会我们什么，但如果懂得去读他的生活，便能从中找到一切，因为生活是打开在作品上面的。”景刚曾经多年在外，心其实安在国内。他是我们朋友中最有国内生活习惯的人，却也恰恰是我们之中在国外居住时间最长的人。他的身上，有我们这辈人特有的理想与抱负，同时又面临着生活的选择与艰辛。长期的内外牵挂或多或少使他形成理想的投射，一种对异地的向往和对此地的游离，同时也应正了米兰·昆德拉那句名言：“生活在别处。”对许多人而言，理想之地是在距离之中。

两年前，我在整理编辑《具象表现绘画文选》里贾克梅第的《不可为而为之》一文时，接触到文章中许多法国文学家在描述贾克梅第的艺术追求时选用的一个词汇：“悖论”。“悖论”是反向之论的意思，悖论也有“矛盾”的意思，但差别是“矛盾”却有不可能和都可能的双重性。人在生活的大事选择中，明知不可能偏偏去做，不是偏执就是伟大。而在明知什么都是可能的矛盾中往往难办的是选择，因为选择“都可能”其实是选择“都不可能”。所以，我会觉得人真的处在矛盾中时是有魅力的，某种程度上这个状态正好和艺术的复杂和玄妙吻合。当我再一次琢磨这个词汇的时候，似乎特别觉得和景刚有关。景刚曾长期生活在海外，他必须面对实际生活作出抉择，必须练就生活的各种手段。他越是牵挂国内，国内的生活就越是他的另一面选择。生活上时时刻刻都得面对矛盾，艺术上自然是免不了，所以他有艺术上的双重性就是很自然的。景刚最有意思和最有魅力的一面就在于：你以为再熟悉不过这个朋友的行动本身，未必能够让你清晰地看出他另一面的多义性和复杂性。在那段日子里，他往来于家乡和异地，游戏人生与艺术，不着任何确定，像侠客般的只当过客不当驻者。就是说：他爽朗的敞开有多广，恰恰他狡猾的隐去就有多深的可能性。这个性情耿介、说话直爽的朋友，内心却是极其细腻、敏感。既然我的朋友天性如此，为什么艺术不可以呢？

他如今的画室在凤山门，那是一个由旧工厂改造的宽大的工作室。那里是他工作和生活的家，室内依旧是他出国前摆设的模式……那条长长的书法摹本贴在墙上，20年前他的景云村小屋墙上也这样贴有书法摹本。在他的画室里一排排各种货车的车头出现在他的绘画中，一块块集装箱的组合画面构成了有抽象意味的画面，不经意时，你会突然发现他画的就是旁边拥挤的货运站的街道……高大的墙面错落有致地挂着他60多幅巴掌大小的画面镜框，他起名为“偶遇”的组画。在这些远望明显有着观念绘画摆设的小画里，内容却是以现实主义叙事手法处理的人与事。在这个高度有近5米的画室中观看如此般微小画幅，而且微小的画幅中再聚焦去看更是微小的三五人物，家庭集体照、路边的三轮车、一个灯泡罩、老人的后脑勺……那种引人入胜、技艺精湛的画面摆明了就是迷药般的吸引你的目光钻进去。看这些画总让人想到我们这辈人少年时代在路边书摊读小人书的感觉，读完一页还有一页，仿佛他就是故意缩小圈套，让你挤身才能钻进那个狭小空间，在他设定的尺寸中去读他设定的故事。奇怪的是：那高高低低悬挂在白墙面上仅仅只是黑白的画面，就是这样不知不觉地聚拢了我们所有的色彩眼光。

景刚的画多半是一种叙事性的绘画，拼装在一起的时候，带有明显的观念意图。他的目光触及之处常常是城市的边缘地带或是那些浸满了时光沧桑的事物。他精心营造了一组组故事，去牵引观者心中的往事情节，而这些故事即是追忆，也是缘于景刚生活的日常状态和亲眼所见。看得出来，这里有景刚归国之后对故土心生眷恋的情结，也有常常走在巴黎大街的他对杭州即将逝去的脚踏三轮车时代弥足珍贵的怀念。两者的反差道出了事物存在的价值所在，也道出了景刚“生活在别处”的兴趣和另种眼光。

孙景刚

Sun Jinggang

1958年生于湖北武汉。

1984年毕业于浙江美术学院油画系（中国美术学院），同年留校任教。1988—1990年先后在在法国马赛艺术学院、巴黎美术学院进修。1991年—2002年旅居法国。2003年回国，任教于中国美术学院油画系，现任中国美术学院油画系副主任，中国油画家协会理事，浙江省油画家协会副主席、秘书长。

主要展览：

1987年，油画《绿色池塘》参加首届中国油画展；2005，年参加“月映浙潮——浙江油画大展”；2006年，参加“浙江名家——浙江油画名家展”；2008年，作品《1937·南京》（合作）参加全国重大历史题材美术创作工程；2008年，作品《东进群英》参加浙江省重大历史题材美术创作工程，获银奖；2011年，油画《遍地风流》参加“人文江南——吾土吾民油画邀请展”；2011年，油画《凤山路九号》组画参加“视觉之象——中国美术学院艺术现象学研究所年度展”；2012年，油画《偶遇》参加“视像的凝聚——中国、法国具象表现绘画特展”；2013年，油画《哈萨克青年肖像》参加“人文江南——浙江省油画作品展”；2013年，油画《偶遇》之N.1参加“浙江风格·时代丹青——浙江省优秀美术作品展览”；2013年，油画《偶遇》N.1参加“第十届中国艺术节·全国优秀美术作品展览”；2014年，油画《客居杭州》参加“第三届中国油画名家邀请展”；2014年，油画《凤山路九号》组画参加“中国油画——国美之路展”；2014年，油画《偶遇》N.2参加“浙江省第十三届美术作品展”，获银奖；2014年，油画《偶遇》N.2参加“第十二届全国美术作品展”，获铜奖。

目 录

10	凤山路九号之一	56	《遍地风流》组画之十五
12	凤山路九号之二	58	《遍地风流》组画之十六
14	凤山路九号之三	60	《遍地风流》组画之十七
16	凤山路九号之四	62	《偶遇》组画之一
18	凤山路九号之五	64	《偶遇》组画之二
20	凤山路九号之六	66	《偶遇》组画之三
22	凤山路九号之七	68	《偶遇》组画之四
24	凤山路九号之八	70	《偶遇》组画之五
26	凤山路九号之九	72	《偶遇》组画之六
28	《遍地风流》组画之一	74	《偶遇》组画之七
30	《遍地风流》组画之二	76	《偶遇》组画之八
32	《遍地风流》组画之三	78	《偶遇》组画之九
34	《遍地风流》组画之四	80	《偶遇》组画之十
36	《遍地风流》组画之五	82	《偶遇》组画之十一
38	《遍地风流》组画之六	84	《偶遇》组画之十二
40	《遍地风流》组画之七	86	《偶遇》组画之十三
42	《遍地风流》组画之八	88	《偶遇》组画之十四
44	《遍地风流》组画之九	90	《偶遇》组画之十五
46	《遍地风流》组画之十	92	《偶遇》组画之十六
48	《遍地风流》组画之十一	94	《偶遇》组画之十七
50	《遍地风流》组画之十二	96	《偶遇》组画之十八
52	《遍地风流》组画之十三	98	《偶遇》组画之十九
54	《遍地风流》组画之十四	100	《偶遇》组画之二十

当代油画家

张晓刚

凤山路九号之一

40cm×40cm

2006—2007年

3-17-06

12

当代油画家

张晓刚

凤山路九号之二

40cm × 40cm

2006—2007年

