

DREAMY CLOUD

A Collection of Jin Guoming's Oil-paintings

By Jin Guoming

Shanghai Fine Arts Publisher

夢雲

金國明油畫集

金國明 著

1478570

夢

金國明油畫集

金國明 著

Dreamy Cloud
A Collection of Jin
Guoming's Oil - paintings

By Jin Guoming

淮陰師院圖書館 1478570

上海書畫出版社

Shanghai Fine Arts Publisher

圖書在版編目(CIP)數據

夢雲. 金國明油畫集 / 金國明著. -- 上海: 上海書畫出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5479-0204-2

I. ①夢… II. ①金… III. ①油畫-作品集-中國-現代 IV. ①J223

中國版本圖書館CIP數據核字(2011)第107140號

夢雲 金國明油畫集

金國明 著

責任編輯 朱莘莘
裝幀設計 楊關麟
技術編輯 楊關麟
責任校對 郭曉霞
圖版攝影 李順發
英文翻譯 周 艷

出版發行 上海書畫出版社

地址 上海市延安西路593號 200050

網址 www.shshuhua.com

E-mail shcpph@online.sh.cn

印刷 上海中華商務聯合印刷有限公司

經銷 各地新華書店

開本 889×1194 1/20

印張 16

版次 2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

印數 0,001-1,300

書號 ISBN 978-7-5479-0204-2

定價 280.00圓(全集二冊)

若有印刷、裝訂質量問題,請與承印廠聯系

序一 Foreword I

依舊追夢——金國明的畫

曾經說過金國明的畫，那時他畫的也是夢境；現在快十年了，再來說金國明的畫，他畫的還是夢境。作為一個畫家他可以孜孜不倦、一如既往，祇是難了作文的。

十年，一如既往，便可以用“堅持”一詞了。其實，堅持對畫家來說本不是一件值得說的事情，在今天却變得難能可貴了。時代的急變，固然是事實，但是，這種急變從根本上說也祇是器物層面上。作為人的根本的部分——譬如性情並沒有發生同樣的急變。事實上，如果一個人隨器物的更新而急變的話，就出問題了。儘管這是明擺着的事情，也是大家心知肚明的，却依然在現實中大有急隨而變的行為——紛紛從架上出走，走進器物的堆壘中，並且拈出一些虛玄的名詞，組成所謂的理論來為之辯護；使得荒謬怪誕套上了深奧的光環，以更便捷與有效的方式投入到滾滾的市塵之中。這十數年來的如此變化，與其說是急變，毋寧說是畸變。惟其如此，此間的金國明不隨物變，不隨人言，始終追尋着自己內心的召喚，就顯出他的獨特與不凡來了。這大抵就是過了這些年，還有必要作文的緣由。

金國明的一如既往，是用他的畫來說的；因而，他的畫在他一如既往的陶冶涵泳下，純粹了許多，也純淨了許多。十年以前，面對塵囂漸起的世事，金國明還有些激動、有些焦慮，更有對價值的思考和意義的探究。因而，那時的畫面是濃烈的、支離的，甚至有些雜亂，那種帶着點青澀的深邃，是在畫面形象的繁雜與衝撞中迸發出來的。原有的這些，在時間的淘汰下，漸次從他的畫面上褪去了。曾經的探究意義，正在被呈現審美所替代。于是，少了些激動，而多了些平和；少了些焦慮，而多了些恬靜；又于是，畫面從深暗走向了明亮，從支離走向完整。形象簡單了，畫面就單純了。我想，現在金國明畫畫的時候，不需要原先那樣的刻意設計了，從他流暢的筆觸中，全然可以體會到他創作的快樂和愉悅。

內心的自然流露，技術的嫺熟流暢，安上了這兩個輪子，也就必然地駛入了審美的軌道。

國明的世界——夢雲系列No. 2 2004年

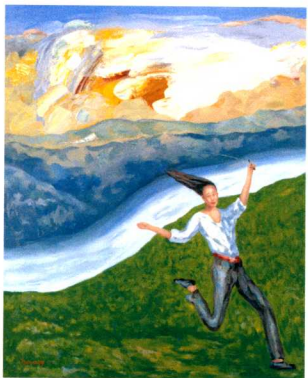
國明的世界——夢雲系列No. 3 2004年

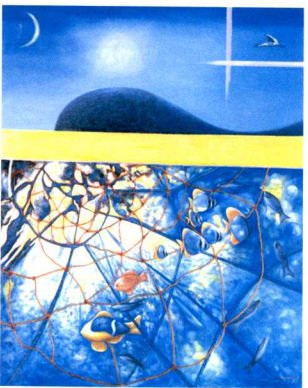
國明的世界——夢雲系列No. 4 2004年

國明的世界—夢雲系列No. 1 2003年

國明的世界—夢雲系列No. 7 2004年

空間的意想 2003年

而審美恰恰是畫之為畫存在的理由，是繪畫作為藝術的根本。意義是複雜的，審美是單純的。雖說繪畫也可以用來作為探究意義的手段，祇是終究費力而難為，甚至難免跌落到圖解之中；因為邏輯與哲學不僅更適合于意義，並且更為精準。所以，當繪畫回歸到審美上時，不是少了一條展示深刻的途徑，相反，而是獲得了更為本原的表現途徑。從這個意義上來說，單純有着更為深刻的力量。金國明的畫面上透露出來的這份自信，便是有了這一根本支援的結果。

內心的充盈與堅定，是隨心而發的前提；而隨心而發，還得有技術的支撐。有了審美目標，就會對技術的醇練有更為迫切的願望。為此，這些年來，金國明時常會在歐洲的各大博物館裏逗留駐足，在油畫的故鄉，他想要看到的是油畫的本來樣子。從古典到現代，他希望能從中揣摩油畫技法的時代特點和發展歷程。因為有了內心的充盈與堅定，所以，在技法上，金國明是開放的。他所需要的或許祇是技法，借助更為豐富的技法來呈現自己的內心世界。

技法，可以將晦蔽帶入敞亮。有了更多的技法上的積累，便有了更為寬敞的表現途徑，于是，畫筆在他的手下變得更加流暢了，色彩也變得更加明亮了。

依然是夢境，依舊在追夢，祇是現在的境界更加單純——審美。

邵琦

2011年3月

序二 Foreword II

夢，不會遠去……

有時，陌生比熟悉更犀利和直接，可以冷眼旁觀、直逮真奧。熟悉則反而可能成爲一種表述的困難，失之泛泛或貧乏。國明與我相交多年，太過熟悉，就會遁入鈍感。雖然曾經爲國明的畫寫過些文字，試圖從他作品圖像的蛻變尋找脈絡和邏輯，原先在一篇文章裏我曾說，國明無疑是上個世紀90年代中國新表現主義繪畫的同道者，那些冷厲而陌生的畫面也曾經讓我相信，他的離經叛道同樣毫無疑義，在對當代語境下的繪畫性探索之路上，他會越走越遠；我也曾經說國明作爲畫家，他是一個逐夢人。從年輕時最初光怪陸離有些慌亂迷失的夢到近些年《夢雲系列》裏透着浪漫和溫馨的夢，以及在夢和現實間游走的圖像。他的作品越來越質樸，有返璞歸真的味道。

近些年，國明與我同好，開始熱衷於出國旅游，而且都是携家拖眷。每次都帶着他那個乖巧又靈巧的女兒，國明幾近中年獲弄瓦之喜，誠然寵愛有加。我從旁就拍過幾張“父女情深”的照片，據說國明將照片也放入畫冊裏。顯然，國明對女兒的情感在創作生活中的分量格外看重。果不其然，我在他的畫面裏看到了他妻子及女兒的影像，在早前《夢雲系列》裏的青春記憶，在以異國風景題材的作品裏。這或可是闡釋其作品意義的一條綫索，值得揣摩一番，《我的女兒系列》都是兩米寬幅的大作，反映了他今后的主題創作中增加了一個純真可愛的語言元素，恬靜的生活也將是他今后所追求的主旋律。

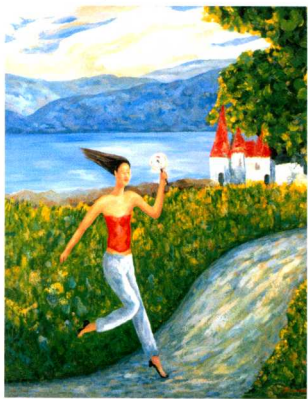
國明總是有出人意料之事，回想一下也是意料中事。國明囑筆再寫點東西，我纔在意一下熟悉的人不熟悉的“履歷”，知道他真是勤學不輟，從幾無休止的學習、進修，到在做編輯本行之外，還寫了不少書。勤奮這個最泛濫的詞與樸素的白面書生聯結，而他以修成正果告訴你，持之以恆是做事的根本。有一日，他告訴我，他多年收藏的中國古琉璃足以搞一個私人收藏館，我不詫異；有一日，他告訴我，他的作品入選“法國藝術家沙龍”大展，我不詫異；有

國明的世界——夢雲系列No. 5 2004年

國明的世界——夢雲系列No. 6 2004年

國明的世界——夢雲系列No. 8 2004年

參加春季藝術沙龍 2006年

陪同錢偉長校長 1995年

與錢偉長校長一起 1995年

在工作室 1995年

一日，他告訴我，他要出畫冊并在美術館辦畫展，我不詫異。

還得回頭說我們共同的旅行生活。人在旅途，一休閒，人性的怠惰就會自然而然地冒出來。國明總是在大家不經意間出現在人們的視野裏，他會為集藏古董去跳蚤市場、畫廊、古董店而不知疲倦地往返。在巴黎，他幾番折騰買的18世紀老舊油畫，一路上喜不自禁，儘管一手行李負重，一手又拖着不足五歲的女兒，斯情斯景，叫人佩服。畫畫的本業，國明更是業精于勤。這些年在國外旅行度假，無論晨曦初起還是暮色漸落，總會看到國明寫生的身影。這本畫冊裏的水彩速寫，就是這幾年的積累。毫無疑義，這種旅行為他的創作提供了豐厚的養料。為此，我在他近年的創作中看到了漸漸沉澱的心緒和漸漸成熟的思考的痕迹。

我一直認為，無論是藝術家還是普羅大眾，心智的成長是伴隨着閱歷的拓展。寧靜致遠、澹泊明志是一種境界。年輕時，我們曾經躁動不安，茫然不知所措和青澀、另類。從世代交替的過程看，當文化多元化經濟全球化的浪潮初襲而來，當西方文化中心論盛極一時，我們及我們的藝術家同樣茫然不足為怪。這是時代的共同印記。如果說國明在上世紀90年代那些新表現主義的作品反映了他的觸角四處延展孜孜以求的探索，包括貪婪汲取西方現代主義的養料，以圖破繭而出；與此同時，不可避免地呈現出他在藝術把握上的稚嫩及躁動不安，儘管從現實功利的角度看，那些作品更符合時尚。在那些故作深刻狀的畫面裏，雖然不無年輕的唐突，但還是見到蓬勃的創作活力，可以說這個時期是他將激情與才思交織最活躍的。唯一欠缺的是心智的成熟與閱歷的充實。不過，世界上最困難的事就是在對的時間對的地點做對的事，否則，太多人可以平步青雲，一朝成名。時間是最好的磨礪之石，可以磨去稚嫩和尖銳。同樣有句話說，事緩則圓。進入新世紀，國明的繪畫儘管還是雲游走“夢境”《夢雲系列》，這一時期跳脫了早先的古靈精怪的夢囈和冷厲之風，倒是一片暖意綿綿。藍天、白雲、綠地似乎是所有畫面的典型題材，而不時出現的面目不清的女性影像寄予了國明深切的愛的夢幻。這一時期的畫風顯得很單純，單純得猶如年輕的學子。在幾近中年之際重拾羅曼蒂克，于人生而言是一種幸福；于藝術而言是一種糾結。因為往往畫家的筆觸、經驗與題材之間不能調和，年輕似乎不能偽飾。然而，當激情與筆觸碰撞，真實纔顯現力量。所以，我們看慣了矯情、偽飾或故作深刻，就會為簡單、真實感動。國明的《夢雲系列》猶如平和的散文反而像他的性格樸茂其質。畫面很絢麗，我讀出的是單純。

近來，國明的畫則更多集中的是風景題材，且畫面顯得很凝重。他畫的西班牙大地，紅褐

色的基調在藍天的襯托下，越加厚實和深遠。他甚至把女兒的影像置入畫面之中，以女兒的視角眺望陌生的異域和未知的世界。他在上世紀90年代的繪畫雖然充滿強烈的表現欲望，對西方現代主義思潮茫然失措地迎合，儘管這是一個時代的通病，儘管他的作品不無尖銳的觸角，也透析出新銳的才氣，依舊掩蓋不了于今看來的幼稚，而當其時，他并未意識到。現在，他以幼稚之眼呈現的畫面却折射出對未知世界的敬畏和深遠的希望。他已經從思潮、風格的追逐演變成內斂的精神遠眺，無論遠在天邊的阿爾罕布拉宮，還是畫室窗外的市井圖像，他深知文化的膏腴是畫面張力的最重要的元素。所以，近年來他將自己的行腳延伸到更開闊的大地。由此而見，這些作品纔顯得沉着和冷靜。他曾畫過一幅油畫《以馬內利》，以教堂的黃昏為背景，表達了中西文化在其心靈深處的碰撞。我無意就此解讀出複雜的語義，却讀出國明在閃爍的光影裏愈加成熟的內省，“寧靜以致遠”，他肯定受用。我也堅信，國明的畫及其意境，會有致遠的境界，而他的藝術之夢，會伴隨一生。

徐明松

2011年4月

給陳香梅女士照片 1995年

與陳香梅、哈夫曼一起 1995年

參加陳香梅基金會活動 1995年

與胡錦星先生合影 2011年

自序 Preface

玩童世界——回顧與展望

1970年4月15日凌晨4點(農曆三月初十寅時)，急于出世的我等不及上醫院便由接生婆在上海市浦東耀華路毛家弄5號一座建于清嘉道年間的金家祖宅(仁德堂)裏接生(順產重六斤半)。祖籍上海，門戶豁達，家境殷實，世代通曉音律，祖父金子蓮將江南絲竹傳至父輩金進福(1936-1999)即終。母周元麗(1939-1992)上海人，大家閨秀，上海正中女中畢業，寫得一手漂亮的毛筆字。雖生活在那個物質匱乏的年代，但我的童年有許多歡愉、頑皮的情節，并樂此不疲地玩着那個時代的遊戲——捉蚰蚰、釣青蛙、“拷浜”、粘知了、放風箏、打彈子、拍香烟牌子、打菱角、捉迷藏、養狗抓貓、“鬥鷄”、拋空竹、練功夫、爬牆打架……累了便在晚上數着星星傾聽着父母述說的老上海故事與家世。愉悅地穿梭在田野中認知大自然的甘露精華，兒時的童真趣事深深地浸潤了我的靈氣和對生命的感悟與激情，骨子裏也靜靜地流淌着江南水鄉所特有的機靈與腼腆。正是這種氣質隨着歲月的綿延伴我走上了漫漫藝術之路。

20世紀80年代中期是我人生最美好的時光，我心稚嫩，憧憬朦朧。一種莫名的力量驅使我喜歡上繪畫，熱愛造型色彩的藝術。中國“八五新潮”的滲透力甚至影響了我這個還不諳世故的少年。我背着畫夾到處拜師學藝，祇要有學畫的地方我都想去，如青年宮、工人文化宮、青少年藝校等，從早到晚一畫就是十多個小時。1987年我第一次外出寫生是到紹興，當時在青少年藝校兼課的李瑋老師叫我組織帶隊，并到老的人民廣場買好火車票后通知二十餘位美術愛好者一起去紹興寫生，這對我的成長很有幫助，少年老成是從那時開始逐漸磨練出來的，至今仍記憶猶新。我們先到柯橋寫生，當時也有一群來自浙江美術學院(現為中國美術學院)的師生在柯橋寫生，一位四十多歲的老師問我從哪裏來，我說：“我是業餘的，來自上海，老師是步欣農。”他說：“哦！認得的，是校友。”我見他在畫速寫就湊了上去想問問，不料他說：“我在忙呢。”呵呵，老師的派頭很大，當然我也很識趣就跑開了。后來大家叫了幾艘烏篷船一直搖

三歲照 1973年

三歲照 1973年

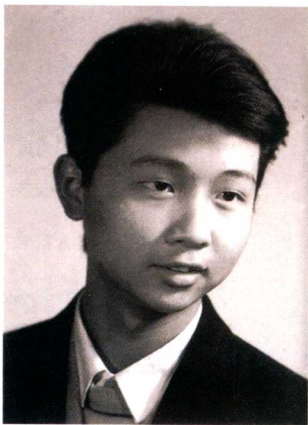
全家福 1975年

十歲照 1980年

16歲照 1985年

18歲生日照 1987年

在上海師範大學畫室 1989年

到柯岩，數天后我們從紹興回來途徑杭州西湖邊寫生。而我的藝術靈感與氣質從那時起就深深地扎進了大自然清新芬芳的鄉埂田野中。青少年時期對我影響較大的是上海大學美術學院的步欣農教授與上海戲劇學院的李瑋教授，沒有他們的啓蒙教育，我也不會很快入門，並打下了扎實的繪畫基礎，就連我讀初中時的班主任丁志文老師也很驚訝——這個“悶皮”且成績平平的學生哪能考上大學了！

1987年，我從學校分到上鋼三廠機動處工作，我的鉚焊技術也達到了4級中級水平（8級為技師），月薪一百多元，這在當時都可以養家了。直到1988年我參加了在上海美術館舉辦的“上海市第二屆美育節展覽”後便萌生出辭職考大學的念頭，而當時的大型國營企業是沒有辭職概念的，單位的處長說：“你是單位第一個主動辭職的職工，為此要付出近三千元的培養費。”我的決定竟然得到了父母的支持，讓我銘記永生，也成就了我的藝術之夢。

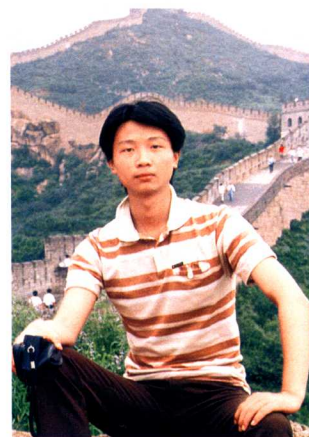
20世紀80年代末我以上海前三名的成績進入上海師範大學美術系學習，大學的時光與那種青春的悸動是刻骨銘心的，記得著名油畫家貝家驥、王向明老師對我頗有幫助和影響力。畢業後我進入上海新南中學任美術教師，其間領導准我上午到上海大學美術學院進修，下午回學校教書。1992年我參加了上海美術家協會主辦的“紀念毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》發表50周年美術大展”，然而此時慈祥的母親卻不幸患病，不久便離世，這對我的打擊很大。悲痛之餘我花了半年時間調整心境，振作精神繼續追求——做藝術家的夢依舊。1993年我的油畫作品入選“第四屆上海青年美術大展”和“’93上海油畫展”，但此後我的境遇一直欠佳，也許是所謂的“蝴蝶效應”吧。回想上世紀90年代我的生活是非常艱辛的，大多數時間都是邊學習邊畫畫。後來辭去中學美術教師後工作也一直不很穩定，1994年開始兼職第一師範學校的美術教師、第六師範學校的美術教師、《人才市場報》的美術編輯、廣告公司策劃編輯等，並在1995年參與策劃宣傳“荷蘭阿姆斯特丹皇家管弦樂團訪滬演出”、“第八屆全運會”、“’98上海旅遊節”等國家項目，所有這些都是為了生存。而其間經歷的事情也很多，往事雖不堪回首，但得到的却是難得的寶貴經驗與智慧，足以享用一生。2003年1月由劉海粟美術館編、上海畫報出版社出版了《青年畫家叢書——金國明》、2004年6月上海人民美術出版社出版了我的個人油畫集《國明的世界》，主要刊登了我20世紀90年代各階段的油畫作品。2004年《畫刊》與2005年《美術天地》、《美術報》等報刊以較多版面着重介紹了我這段時期的主要代表作品。1999年“上海青年美術大展”展出我1996年創作的《火躍》和上海教育

在北京故宮 1987年

在安徽黃山太平湖 1990年

在北京長城 1987年

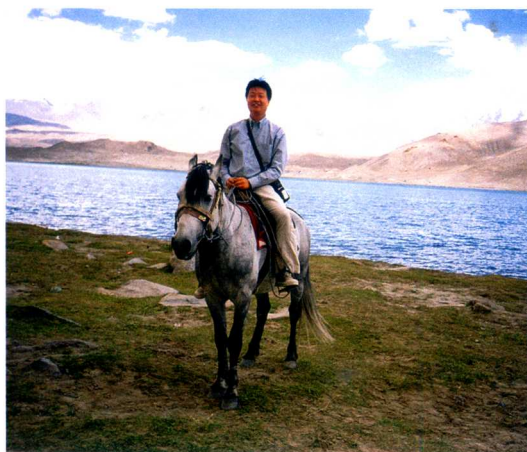
電視臺《詩情畫意》欄目播出專題片《西方技術，東方靈魂——金國明的油畫》。其中每一幅作品都記錄了我的生活軌迹，因為我與自己的畫進行過明確深入的對話。我常常會面對一幅空白的亞麻畫布，還未及構思使用濃重的油彩塗鴉上了一筆，就是這充滿感性色彩的一筆決定了將要誕生的作品，色彩與筆觸融合了我所要表述的主題思想，一張一弛，一鬆一緊，一驚一乍，恍惚中凝視着色彩、線條與符號之間的對話，這是一個複雜而又感性的創作過程，也是一種理性和非邏輯性思維的組合，而所謂的合理與常規並不重要，此時常年累積的經驗却格外顯現，用厚積薄發一詞來概括十分恰當。我喜歡做夢，有夜夢、白日夢，紅色的、藍色的，浪漫的或超現實主義的夢——挖掘殘留在記憶中的各種形態的痕迹，並有意無意地填充在架上的亞麻畫布上，與畫布相互交流。

1998年12月我進入上海書畫出版社從事編輯工作，1999年2月父親因突發心臟病于大年初二在家去世。同年6月6日我與上海外國語大學的教師周艷在上海靜安賓館永結秦晉之好。這也是我的機遇與人生轉折點，所以我很努力也很勤奮、踏實。迄今編著出版二十餘種美術類圖書，並擔任責任編輯、策劃美術類圖書三百餘種。我做什么事都是憑些“小聰明”，好捕捉靈感。生活中內斂、低調，好學與觀察體會是我的特點，閒暇間也涉獵一些古玩鑒賞，從博大精深的中國文化中汲取營養，開闊視野，文化底蘊的逐步厚實增加了我的底氣，彌補了以往知識面的狹窄，同時也加強和促進了我的書畫編輯業務能力。百年朵雲軒的文脉傳承使我在耳濡目染中得到發展與昇華，對於一貫接受西方文化的我來說是個難得的學習機會，中西合璧首先是思想與思維方式的中和，思維的飛躍自然而然地促成了個性化的創作趨向。悠閑之餘我也向一些書畫家同仁學畫些山水畫，樂此不疲，有時身邊的篆刻、書法家也會乘興為我精製幾方閑章或提上幾個小字使我玩得盡興。與他們結下了不解的書畫之緣，其中有江宏、劉小晴、戴小京、方傳鑫、沈培方、莊新興、茅子良、周陽高、周志高、王中秀、張偉生、孫揚、吳甌、邵琦、陳翔、湯哲明、邵仄炯、李瓊……逐漸我對書畫、古玩鑒賞也產生了濃厚的興趣，久之眼力竟與精氣產生默契，收獲頗豐。

21世紀的到來，我憑靈感抓住了經濟發展的機遇，人生的境遇也由此突破了常規的發展。我搬進了市中心的衡園公寓，舒適安逸的生活更有利于藝術空間的意想，所以我輕鬆，我愉悅，我自由地做起了一連串美妙的浪漫的夢來；我需要靈感，沒有靈感就不能創作；我不斷體驗，抑或深思，抑或愉悅。有時像一壺碧螺春清醇可人；有時像一杯摩卡咖啡濃香飄逸；有時

與同學在江蘇太倉 1990年

在新疆喀什 2000年

在寓中畫室會友 1993年

似一個檸檬清新味純。我以為靈感是可以凝練、激發的，也是天生賦予的，它無處不在，用什麼樣的手段去描繪靈感祇是個體的行為，一旦行為落到實處那就一發不可收拾了，無形自由的想象空間任我在茫茫宇宙星際之間遨遊。《國明的世界——夢雲系列》便是我2004年始所做的甜蜜而溫馨的夢，我不知這個夢什麼時候結束，但我意識到要盡力完整地記錄下這個夢，夢很長也很浪漫有趣，我的情感所至就是畫布上的紅、黃、藍還有黑、白、灰。無論怎樣，我的夢是絢麗多彩的，似南極洲的彩虹與霞光。

2002年至2005年我進入上海師大美術學院油畫研究生班與上海油畫雕塑院追隨徐芒耀和俞曉夫教授等學習油畫藝術，收益匪淺。其間油畫《空間的意想》參加“2003上海青年美術大展”得到了好評。2003—2007年參加“上海春季藝術沙龍”，上海教育電視臺《詩情畫意》欄目連續重播10分鐘專題片介紹《永遠的荊棘鳥——金國明的油畫》。

2005年10月參加“第十屆上海藝術博覽會”，並且《國明的世界——夢雲系列No. 14》入選成立於1881年的法國藝術家協會舉辦的第216屆“2005法國藝術家沙龍”這一世界著名的大畫展（Le Salon 2005, Grand Paris 巴黎大皇宮）。“法國藝術家沙龍大展”於2005年10月26日在巴黎東郊的巴黎花園揭幕，我也成為這屆畫展中唯一的中國籍畫家，得到了法國藝術家協會的褒揚。展後便由法國著名大畫廊Everarts Gallery邀約合作。這是對我二十年來在藝術探索中辛勤耕耘的回報，肯定了我的創作取向，也是給我2005年7月5日出世的女兒金翰文（Nicole）的最好的禮物。然而這對迄今已收藏我作品的藏家們來說更是一個好信息，足以增

在浙江紹興縣柯橋寫生 1987年

在安徽歙縣寫生 1990年

參加“時代風采”展覽 1999年

參加“上海青年美術大展” 2003年

參加春季藝術沙龍 2003年

春季藝術沙龍上與妻妹合影 2003年

強他們對我的期望——潛力與收藏永遠等值。雖然藏家日益增多，媒體與機構也時常關注，但我不為之而竊喜，保持本色與本性順理成章地成就了我的創作行為和形態。上世紀70年代是我冠上的符號，而我願做一個健康向上的心靈完美的“70年代畫家”，儘管離真正的藝術家的標準還很遠，可是我還是願意終生付出——精神、氣質乃至繪畫作品的人文文化。用畫面語言向人們表白對話的含義——形式多元而廣義。誠然，反映人文精神是我對話的主題與本意，夢可以是清晰明朗，也可以含混模糊；或激揚高歌，或低吟絕唱；時而幽雅寧靜，時而飛揚跋扈。因此我的畫面需要充滿生氣與靈氣。另外我要強調的是——拒絕原創作品的再複製，因為我沒那個能力把剛做的或曾經做的“白日夢”拷貝下來，在我看來記錄祇有一次，痕迹不能再現，也不可能重復，抑或我要尋求的是新鮮的感覺。

2006年是開拓發展的一年，3月23日我在上海頂層畫廊成功舉辦了“追夢者——金國明油畫展”，為此上海教育電視臺《詩情畫意》欄目播出《追夢者——金國明油畫展》10分鐘專題片，并接受中國臺灣東森電視臺採訪，引起了人們廣泛的關注。全國眾多媒體相繼報道——影響深遠。5月參加“上海春季藝術沙龍”，6月參加“聚焦70——具象上海2006”，7月參加“2006新銳上海中青年藝術家作品展”，10月參加“上海中青年藝術家推薦展”，12月《夢雲系列No. 75》參加中國美術家協會“首屆風景——風情全國小幅油畫展”。

2007年“金爵迎春——當代油畫名家作品展”春風拂面、12月《夢雲系列No. 127》參加中國美術家協會主辦的“2007風景——風情全國油畫展”。這使我的藝術之路走得更為堅實了。沐浴在春天的陽光雨露中，我依舊走進上海泰康路田子坊的工作室，做我喜歡的“夢”，汲取靈感與甘露。有時我會走在泰康路那具有濃郁法式里弄風情的藝術街上感受着莫名的孤寂，也許在默默地享受着獨來獨往和風裏來雨裏去的樂趣的同時，一幅幅油畫作品纔能油然而生；有時疲倦了我也會美美地躺在沙發上看着眼前的空白畫布心馳神往，因為我始終認為充沛的體力與精力是汲取靈感的保證；有時也偶爾與隔壁畫室的畫家陳逸鳴先生串串門，當然偶爾相處也甚為融洽，“靜氣”是我們共同所需求的。正如陳先生所說：“我與國明很有畫緣。”而我在心目中早把他當成了良師益友。

2008年10月18日上海電視臺紀實頻道播放了紀錄片《藝術殿堂裏的夢游者金國明》，真實地說出了我的夢想與追求。12月《夢雲系列No. 176》再度入選中國美術家協會主辦的“2008風景——風情全國人物油畫展”。

而今我已步入不惑之年,面對未來已無疑惑可言,路就在遠方,人生近半或許有太多的誘惑與機遇在等待我的選擇,就像一棵松柏,有許多的枝桠,有的枝桠長得很茂盛,有的却已枯萎,需要修剪,有的正在出枝冒芽。所以選擇與發展固然十分重要,是七情六欲?是精氣?是名利?當然我覺得還是坦然處之為上策。時值畫冊出版之際并以此來紀念我親愛的父母。更希望我那充滿浪漫主義情感的繪畫作品能給我的妻兒、親人、朋友帶來歡愉……

金國明

2011年4月15日

Sorrento, Italy Water Color 意大利索倫托 手稿 36cm×50cm 2011年2月3日

在奧地利小鎮 2006年

在西班牙采風 2008年

在西班牙高迪故居 2008年

在意大利阿馬爾菲寫生 2011年

“2005法國藝術家沙龍”展覽場景一

“2005法國藝術家沙龍”展覽場景二

“2005法國藝術家沙龍”展覽場景三

一個畫家創作一幅畫，其創作時的心境是至關重要的。如果要使作品說話，能以情感人，能引起觀者的共鳴，那么它首先應該是畫家內心的真實寫照，因為其創作的動因將直面個人的性靈；如果連自己都不甚瞭解，那么又何以讓作品去打動他人呢？由此看來，心境是影響畫家整個藝術活動的關鍵所在。不妨把藝術家創作時的豐富情感喻為一座火山，這種情感的生動、真誠與否，就好比一座靜寂的死火山與花開遍野的活火山之差別，冷與熱不正是情感虛偽和真誠的對比嗎？而色彩，就似那滾滾的火山岩漿。不管金國明早期繪畫中流露出的表現主義風格還是現在如詩般的意象畫境，這些都是他心境的真實獨白。誠然，一個畫家不同時期的作品風格可不盡相同，但那祇是外在的“形”而已，鮮活的是色彩所承載的生命力，而引發這種生命力的，就是心境。金國明正是這樣一位依從心境真實表現自我的油畫家。油畫以表現力見長，也正因為如此，油畫家更能宣泄內心的情感。我們常說繪畫不是目的而是手段，是什麼手段呢？是訴說人生的苦樂悲喜，是表達心態情緒的起伏跌宕。簡言之，創作表現心境的手段。認識國明是在莫干山路，他品着卡布基諾咖啡的芬香，侃侃而談，悠閑而自信，淡定而從容。于是，懷着一份好奇和欣賞，我走進了國明的繪畫世界。國明常和我說起他的年少時光，曾經自信、發奮、倔強、矛盾，也曾經酸甜并苦辣過。但不管怎樣，他總是很坦然地面對世界真實地活着并快樂著享受生活所給予的一切。金國明是上世紀90年代新表現藝術家的同道者，但又自成風格，拙樸和奔放。我們可以從他的作品中看到青春時期所擁有的共性氣質：叛逆而又自我。那些濃烈的色彩、狂放的筆觸，躁動、飽滿、紛繁，抑或張揚跋扈——年少氣盛矣！年輕人總是會徘徊在十字路口，常會有迷茫或矛盾。你可以有《掙脫》裏那意欲掙脫束縛的強烈渴望，亦可以如《大紅氣球

Cher(e) Artiste,

Nous avons le plaisir de vous informer que votre œuvre

Le monde de l'homme de la rue et du monde N°14 Juin 2005 P.427

a été sélectionnée par le jury pour le Salon des Artistes Français qui aura lieu du 26 octobre au 1er novembre 2005 au Parc Floral de Paris. Vernissage le 25 octobre 2005.

LES DATES A RETENIR	
Dépôt des œuvres :	Au Parc Floral de Paris, Route du Champ de Manoeuvres 94300 Vincennes (voir plan ci-joint - Entree N°4)
Dépôt par transporteurs :	Vendredi 21 octobre de 12h à 18h
Dépôt par les artistes :	Samedi 22 octobre de 9h à 18h
Vernissage :	Mardi 25 octobre - 15h à 22h (voir plan ci-joint - Entree N°2 Route de la Pyramide)
Jours et horaires d'ouverture :	Du mercredi 26 au lundi 31 octobre - 11h à 22h (voir plan ci-joint - Entree N°2 Route de la Pyramide) Mardi 31 octobre - 11h à 19h30 (voir plan ci-joint - Entree N°2 Route de la Pyramide)
Retrait des œuvres :	Mardi 1 ^{er} novembre - 19h30 à 20h30 et mercredi 2 novembre - 9h à 14h (artistes et transporteurs) (voir plan ci-joint - Entree N°4)
Cartons d'invitation Dispositifs conservés pour reproduction catalogue } vous seront envoyés début octobre 2005 Bordereau de dépôt/retrait des œuvres	
ATTENTION : Les œuvres non retirées à temps seront confiées à un garde-musées aux frais de l'exposant.	

Le numéro « Spécial Salon 2005 » de l'Univers des Arts sera en vente dans les kiosques et les librairies le 25 octobre. Il sera également en vente au Salon et au secrétariat des Artistes Français.

Comme chaque année, nous vous invitons à vous mobiliser : contactez les journaux, les radios, FR3 régions afin qu'ils parlent de leurs artistes régionaux présents au Salon des Artistes Français.

Ne restez pas isolés, essayez de contacter les artistes de votre région pour faire un inventaire enco groupé des œuvres (la liste des exposants 2005 par département sera disponible dès le 20 septembre au secrétariat).

“2005法國藝術家沙龍”
入選通知書

飄啊飄》裏那唯我獨尊的意氣風發。畫之本源，是心境；心境的最真實反映，弗洛伊德說：“是在夢境裏。”藝術家是沉溺于夢境的夢游者，而金國明正是這些夢游者之一。曾參加過“2005法國藝術家沙龍”的《夢雲系列》是他近年來的代表作之一：清新的田園氣息迎面撲來，青春活潑的少女、寧靜的屋宇、迷濛的山水……像是一曲連綿的夢境之詩；那是色彩迷離的歡歌；那是飛揚的明朗心緒；是“采菊東籬下，悠然見南山”的悠悠詩意；是紛繁塵世中為心靈開的一脉天穹。看到他的作品，瞭解了他的過往，由此我亦愈發欣賞而今國明所擁有的那份豁達和灑脫。因為那份超脫世俗的寧靜氛圍愈加散發出迷人的魅力。這就是畫家真誠面對自我、面對心境所帶給觀者的感受力和共鳴。心境的最真實反映也需要不斷地學習與探索，祇有不斷發現新的自我，創作源泉纔會汨汨而來。作畫如此，人生亦當如此！

林霖

目錄

Contents

序一 / 邵琦
序二 / 徐明松
自序 / 金國明

Foreword / SHAO Qi
Foreword / XU Mingsong
Preface / JIN Guoming

國明的世界——夢雲系列No. 14	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 14	1
國明的世界——夢雲系列No. 11	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 11	2
國明的世界——夢雲系列No. 12	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 12	3
國明的世界——夢雲系列No. 13	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 13	4
國明的世界——夢雲系列No. 16	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 16	5
國明的世界——夢雲系列No. 17	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 17	6
國明的世界——夢雲系列No. 19	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 19	7
國明的世界——夢雲系列No. 20	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 20	8
國明的世界——夢雲系列No. 22	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 22	9
國明的世界——夢雲系列No. 23	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 23	10
國明的世界——夢雲系列No. 25	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 25	11
國明的世界——夢雲系列No. 26	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 26	12
國明的世界——夢雲系列No. 27	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 27	13
國明的世界——夢雲系列No. 29	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 29	14
國明的世界——夢雲系列No. 30	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 30	15
國明的世界——夢雲系列No. 31	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 31	16
國明的世界——夢雲系列No. 32	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 32	17
國明的世界——夢雲系列No. 33	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 33	18
國明的世界——夢雲系列No. 36	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 36	19
國明的世界——夢雲系列No. 38	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 38	20
國明的世界——夢雲系列No. 39	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 39	21
國明的世界——夢雲系列No. 40	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 40	22
國明的世界——夢雲系列No. 41	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 41	23
國明的世界——夢雲系列No. 42	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 42	24
國明的世界——夢雲系列No. 43	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 43	25
國明的世界——夢雲系列No. 44	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 44	26
國明的世界——夢雲系列No. 45	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 45	27
國明的世界——夢雲系列No. 46	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 46	28
國明的世界——夢雲系列No. 47	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 47	29
國明的世界——夢雲系列No. 48	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 48	30
國明的世界——夢雲系列No. 49	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 49	31
國明的世界——夢雲系列No. 50	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 50	32
國明的世界——夢雲系列No. 52	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 52	33
國明的世界——夢雲系列No. 53	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 53	34
國明的世界——夢雲系列No. 56	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 56	35
國明的世界——夢雲系列No. 58	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 58	36
國明的世界——夢雲系列No. 59	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 59	37
國明的世界——夢雲系列No. 60	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 60	38
國明的世界——夢雲系列No. 64	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 64	39
國明的世界——夢雲系列No. 65	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 65	40
國明的世界——夢雲系列No. 66	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 66	41
國明的世界——夢雲系列No. 67	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 67	42
國明的世界——夢雲系列No. 68	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 68	43
國明的世界——夢雲系列No. 69	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 69	44
國明的世界——夢雲系列No. 70	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 70	45
國明的世界——夢雲系列No. 71	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 71	46

在海南島體驗空中降傘No. 1 2005年

在海南島體驗空中降傘No. 2 2005年

在海南島體驗空中降傘No. 3 2005年

在海南島體驗空中降傘No. 4 2005年

在海南島體驗空中降傘No. 5 2005年

國明的世界——夢雲系列No. 72	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 72	47
國明的世界——夢雲系列No. 73	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 73	48
國明的世界——夢雲系列No. 74	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 74	49
國明的世界——夢雲系列No. 75	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 75	50
國明的世界——夢雲系列No. 76	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 76	51
國明的世界——夢雲系列No. 78	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 78	52
國明的世界——夢雲系列No. 79	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 79	53
國明的世界——夢雲系列No. 80	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 80	54
國明的世界——夢雲系列No. 81	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 81	55
國明的世界——夢雲系列No. 82	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 82	56
國明的世界——夢雲系列No. 83	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 83	57
國明的世界——夢雲系列No. 84	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 84	58
國明的世界——夢雲系列No. 85	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 85	59
國明的世界——夢雲系列No. 86	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 86	60
國明的世界——夢雲系列No. 88	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 88	61
國明的世界——夢雲系列No. 89	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 89	62
國明的世界——夢雲系列No. 90	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 90	63
國明的世界——夢雲系列No. 91	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 91	64
國明的世界——夢雲系列No. 92	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 92	65
國明的世界——夢雲系列No. 93	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 93	66
國明的世界——夢雲系列No. 94	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 94	67
國明的世界——夢雲系列No. 96	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 96	68
國明的世界——夢雲系列No. 97	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 97	69
國明的世界——夢雲系列No. 98	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 98	70
國明的世界——夢雲系列No. 99	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 99	71
國明的世界——夢雲系列No. 100	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 100	72
國明的世界——夢雲系列No. 101	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 101	73
國明的世界——夢雲系列No. 102	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 102	73
國明的世界——夢雲系列No. 103	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 103	74
國明的世界——夢雲系列No. 104	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 104	75
國明的世界——夢雲系列No. 105	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 105	76
國明的世界——夢雲系列No. 106	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 106	77
國明的世界——夢雲系列No. 107	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 107	78
國明的世界——夢雲系列No. 108	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 108	79
國明的世界——夢雲系列No. 109	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 109	80
國明的世界——夢雲系列No. 110	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 110	81
國明的世界——夢雲系列No. 111	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 111	82
國明的世界——夢雲系列No. 112	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 112	83
國明的世界——夢雲系列No. 113	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 113	84
國明的世界——夢雲系列No. 114	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 114	85
國明的世界——夢雲系列No. 115	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 115	86
國明的世界——夢雲系列No. 116	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 116	87
國明的世界——夢雲系列No. 117	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 117	88
國明的世界——夢雲系列No. 118	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 118	89
國明的世界——夢雲系列No. 119	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 119	90
國明的世界——夢雲系列No. 120	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 120	91
國明的世界——夢雲系列No. 121	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 121	92
國明的世界——夢雲系列No. 122	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 122	93
國明的世界——夢雲系列No. 123	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 123	94
國明的世界——夢雲系列No. 124	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 124	95
國明的世界——夢雲系列No. 125	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 125	96
國明的世界——夢雲系列No. 126	Guoming's World — Dreamy Cloud Series, No. 126	97

在意大利陶爾米納寫生 2011年

清晨在意大利陶爾米納寫生 2011年

在意大利陶爾米納寫生 2011年

在意大利錫拉庫薩 2011年