

主体与本体 ZHUYU BENTI

龙 虎
范 勃
蒋 剑 韬
宋 光 智
作品集

珠海出版社

诚丰美术馆 编
CHENG FENG MUSEUM ART

主体与本体

龙 虎

范 勃

蒋剑韬

宋光智

作品集

- 图书在版编目 (C I P) 数据

主体与本体：龙虎、范勃、蒋剑韬、宋光智作品集

/ 龙虎等绘. -- 珠海：珠海出版社, 2011.2

ISBN 978-7-80689-720-1

I. ①主… II. ①龙… III. ①水彩画-作品集-中国

-现代②油画-作品集-中国-现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第023054号

主体与本体——龙虎、范勃、蒋剑韬、宋光智作品集

ZHU TI YU BEN TI —LONG HU FAN BO JIANG JIAN TAO SONG GUANG ZHI ZUOPIN JI

编委会

策 划：龙虎、王秀章

特约编辑：宋光智

特约校对：龙虎

设计总监&装帧设计：李长兴

作品摄影：李萍

© 龙虎 范勃 蒋剑韬 宋光智 绘

责任编辑：王姝瑶

出版发行：珠海出版社

地 址：珠海市香洲银桦路566号报业大厦3楼

电 话：2639330 2639344 2639345 邮编：519000

网 址：www.zhcbbs.net

E-mail：zhcbbs@zhcbbs.net

印 刷：珠海市日强印刷有限公司

开 本：889 mm×1194 mm 1 / 12

印 张：10 字数：13千字 画幅：80幅

版 次：2011年2月第1版

2011年2月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80689-720-1

定 价：220.00元

版权所有 翻印必究（本书如有印装质量问题，由承印厂负责调换）

主体与本体----

龙虎、宋光智、范勃、蒋剑韬作品展

主体是一个哲学名词，与客体构成一对立面，指个体建立理性的自我的过程，也指自我的最终形成。概括来说，主体指群体乃至民族的整体内在思维特征与意识取向，是思维运动的一种逻辑结果，是主动建构的、因而具有普遍价值的、非肉身的真实自我。没有主体的民族等于是一个还没有获得基本进化的民族，而没有主体的个体则是感性的、仍然停留在肉身水平上的个体。

本体在哲学意义更具有抽象含义，指事物自身范畴中的抽象构成，是一事物之所以是一事物而不是他事物的终极根据。

从审美看，艺术家是一主体，其所从事的艺术，则具有本体性。从这一角度看，艺术的本体性是说明艺术之所以是艺术而不是其它的原因，而作为主体的艺术家，则在艺术创作当中获得全部的自我价值，是以艺术的本体性作为其主体性认定的前提。舍此，则艺术无所谓艺术，艺术家无所谓艺术家。

这里举办的四位中年艺术家，龙虎、宋光智、范勃和蒋剑韬，他们的主体性通过他们的作品得以显现，同样，他们作品的本体性则通过其具体的创作活动，通过创作活动当中所贯彻的审美主张与风格趋向，通过其成果，也就是作品，而彰显了主体性的价值观，是实现艺术家主体的不二路径。

龙虎作品的要义在于其造型，是艺术家观察与描绘物象时所秉持的自由信念，是王肇民“形是一切”的当下扩展版。对王肇民来说，“形是一切”的形更多是物象独特的外部特征，这一特征如果没有敏锐的观察，是无法从物象当中抽离出来的。同时，对于王肇民来说，“形”的意义还在于画面建构，是作品得以独立成为作品而不是习作的法则。龙虎充分发展了王肇民的这一观点，其所发展之处在于，龙虎不再把形看成是独具外部特征的物象定义，而是从这一定义中寻找一种品味，并用这一品味对应于真实的对象，从而完成一种新的定义，一种异于艺术本体意义的定义。

宋光智出身于版画系，而这一画种与生俱来的一种抽象的思考同时也被内化为这位中年艺术家的工作方式，使他在运用不同媒材时，仍然能够以一种主观的自由方式来建构其主体，并在建构当中成就其创造，其结果是，宋光智的作品呈现了一种奇

特的主观化的独特秩序，他通过对这一秩序的长期坚守，来落实其中的本体性，使作品具有一种超然而神秘的品质。

从任何意义来看，范勃的油画都具有学院式的典型的三度空间的描绘特征，是在二维基础上创制空间错觉的绝佳案例。但是，如果仅仅停留在这一点上，那么，范勃就不成其为今天的范勃了。对于范勃来说，三度空间不再是一种客观的存在，而是一种具有品味价值、因而是温暖的塑造，是一种观察与发现，是对物象的一种独特排列。正是在这一排列当中，范勃使油画具有的一种神圣性，并有效地传达到观者那儿，从而形成一种力量，艺术本体的力量。

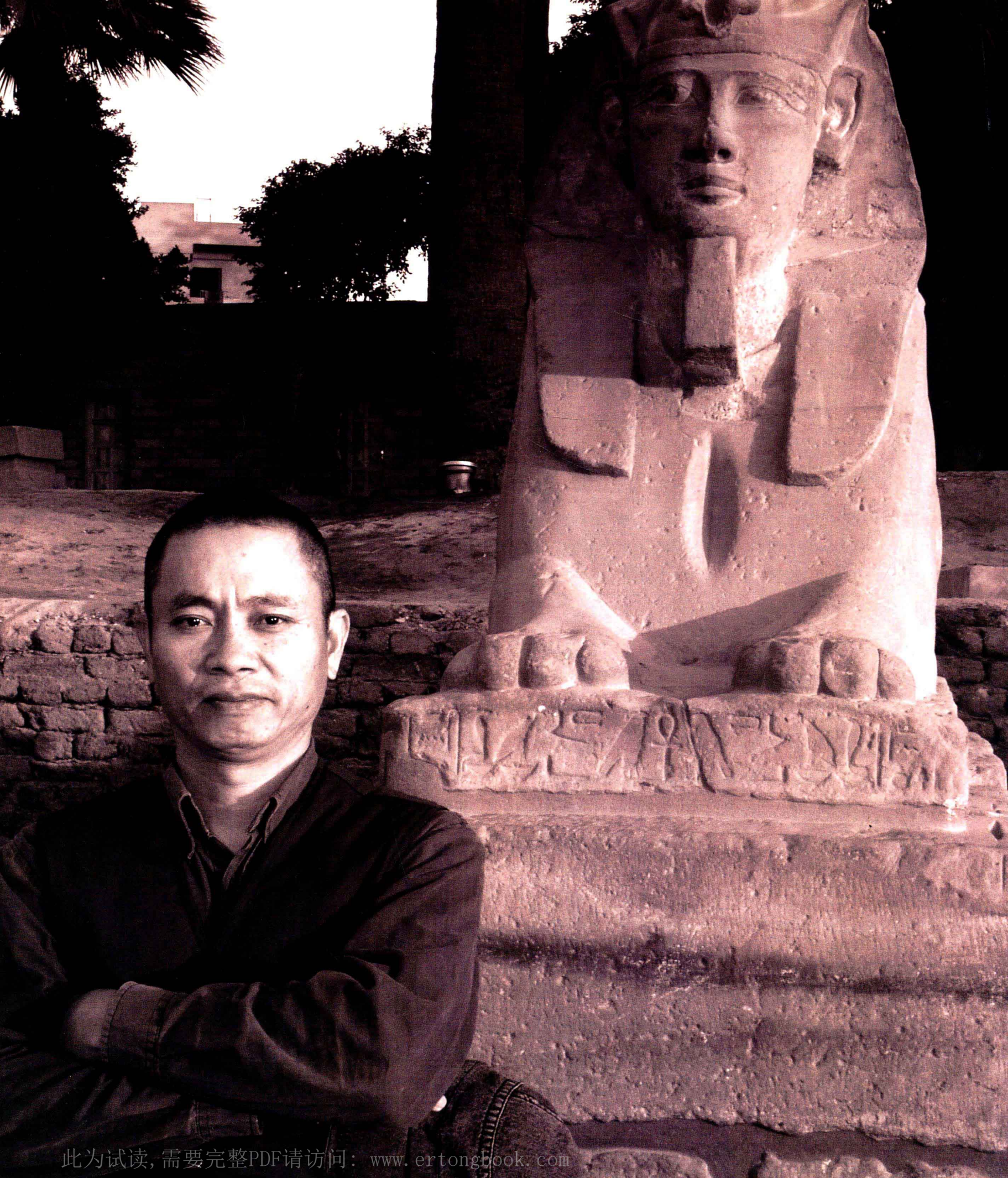
四人当中，只有蒋剑韬是雕塑家，他是一个把玩空间到了得意忘形的人。从他那具有拉长特征的人像作品中，可以看出背后的捷克梅蒂的影子。的确，从上一世纪现代主义雕塑的发展看，形体与空间扩展上，摩尔是一个无法回避的存在，而在情绪与塑造的定义上，捷克梅蒂则具有超越西方与20世纪的意义。这是两条彼此相异而紧密相联的风格路线，表面对立，实则具有令人难以想象的统一性。蒋剑韬显然从这一对立中找到了自己的发展路向，他的作品的确是从捷克梅蒂出来的，但却以一个东方的心态超越了这一位卓越的艺术家的，从而为自我寻找到属于当代中国的主体。这一主体的意义在于，在雕塑的价值观已经产生变异的今天，如何重建雕塑的本体就会成为一个重要的问题。蒋剑韬试图通过个人的创作，来尝试回答或解决这一问题，从而让雕塑在新世纪依然能够保持其独立的品格。

四个人的作品集合在一起，述说了个从主体到本体的艺术故事，也呈现了这一代艺术家对待世界与自我的全部认识。从作品看，这一认识是让人惊喜的，因为，正是在他们的创作中，我看到了新的自我，看到了主体与本体的全新面貌。

是为序。

杨小彦 中山大学传媒与设计学院副院长 教授 博士生导师
广州美术学院客座教授

2011年1月14日东莞

LONG HU
—
龙
虎

简介

—

1982年考取广州美术学院师范系，1986年7月本科毕业，同年7月分配到肇庆师专美术系任教。

1988年9月考取广州美术学院教育系水彩专业硕士学位研究生，1991年7月毕业留校任教至今。

现为广州美术学院教育学院教授、院长，硕士研究生导师。

出版

—

《新思维水彩画教程》普通高等教育“十一五”国家级规划教材。2007年高等教育出版社出版发行。2007年被评为国家级高等教育精品教材。

《龙虎水彩》画册2004年由岭南美术出版社出版发行。

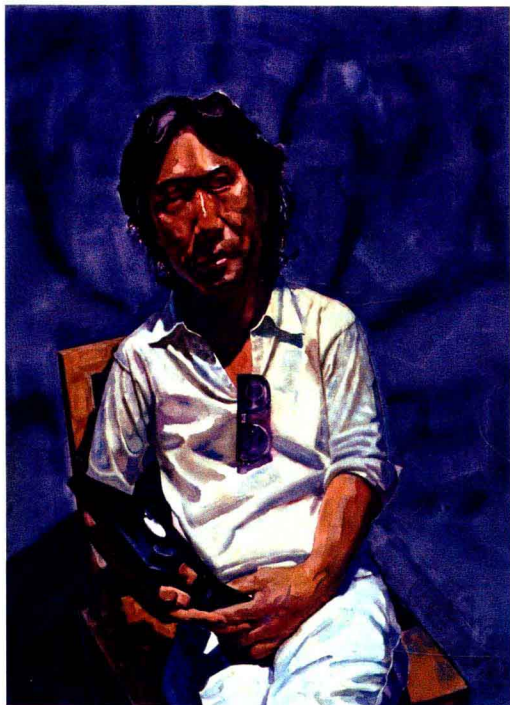
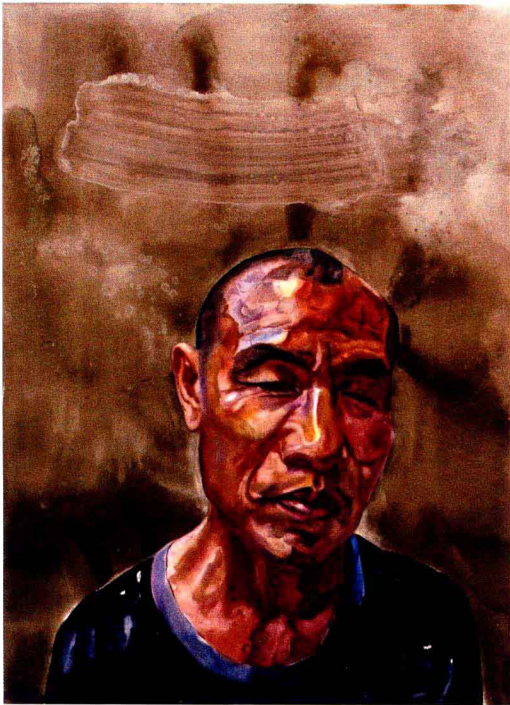
《龙虎素描集》画册2005年由岭南美术出版社出版发行。

《高考档案——色彩》教材2003年由岭南美术出版社出版发行。

《人物头像写生步骤》教学光盘2001年由广州音像出版社出版发行。

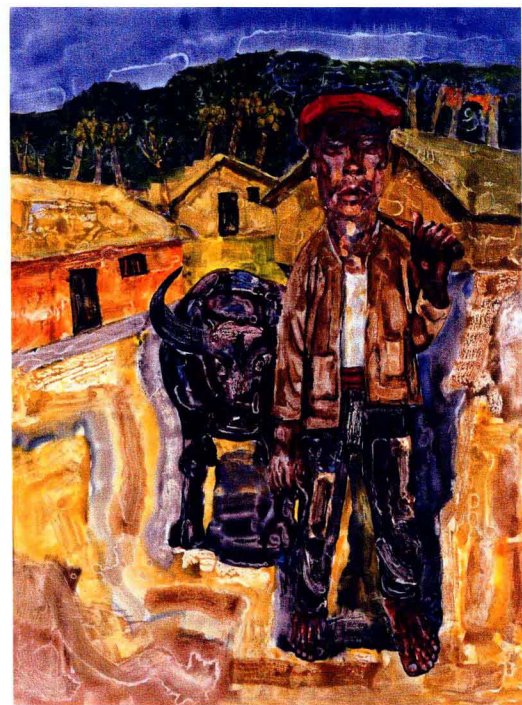
《水彩技法——风景》教材1998年由广西美术出版社出版发行。

《走向心向——龙虎、叶向明作品集》2008年由广西美术出版社出版发行。

参展情况

- 1999 《黎村晨光》获第二届全国水彩粉画 优秀奖 / 北京
- 2004 《乡村铁匠》入选2004年广东第三届水彩画展 优秀奖 / 广东江门
《沪沽湖之春》入选55周年国庆广东省美术作品展 / 广东美术馆
- 2006 《同学印象》入选广东美协成立50周年展览 优秀奖 / 广东美术馆
中国水彩画教学与创作百年回顾作品展 / 南京
- 2008 “百年华彩乐章”中国当代优秀水彩画家提名展 / 杭州西湖美术馆
“岭南名家书画作品学术邀请展” / 广东工业大学美术馆
《快乐的日子一》入选中国改革开放三十周年全国美术展 最高奖优秀奖 / 中国美术馆、广东美术馆
《快乐的日子二》入选改革开放三十周年广东省美术展 / 广州艺博院
《共铸辉煌》——中国当代水彩画家名家邀请展 / 广东省中山市美术馆

2009 《肖像/反肖像》联展 / 广州菲艺廊

《唱支山歌给党听》（油画）、《快乐的日子（九）》入选“庆祝中华人民共和国成立60周年”广东省美术作品展览

《快乐的日子（九）》入选第十一届全国美术作品展览

百年华彩乐章——第二届当代优秀水彩画家提名展 / 杭州浙江美术馆

云山雅韵——广东当代名家水彩画展 / 广州广东画院美术馆

龙虎师生作品展 / 广东省珠海市古元美术馆

2010 第二届《岭南名家水彩、油画邀请展》 / 广东省岭南美术馆、广东工业大学东风路校区

传承与超越——中国水彩、水粉画展 / 广东东莞岭南美术馆

硬质柔性——龙虎、叶向明、刘凯美术作品展 / 广东珠海北山会馆

杨小彦、叶向明、龙虎、刘凯四人作品展 / 澳门

广州美术学院师生水彩画展 / 东莞莞城美术馆

《女人体》参加广东第5届水彩画展，任画展评委 / 广州艺博院

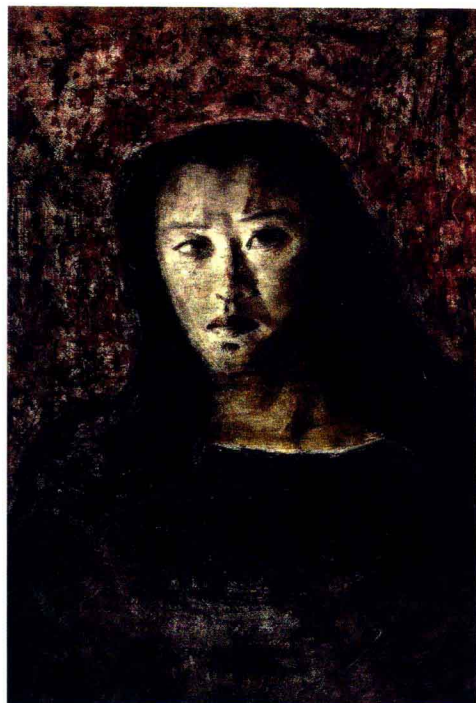
《快乐的日子》参加中国高等院校美术家作品邀请展 / 广州市艺博院

《唱支山歌给党听》、《寻梦》、《某次学术研究会》参加学院派之探索——广州美术学院教育系水彩画展 / 莞城美术馆

铸造艺术风骨

——读龙虎水彩画作品有感

李正天

一次（上世纪九十年代初），王肇民教授兴致勃勃地来到我家，我们一起谈艺术的风格问题，王先生说，风格不能强求，它是人的气质的自然流露，并说，有一个叫龙虎的研究生，画的东西很有野性，他的画有一种过人的孤风。对我说，我们一起去看看陈列馆研究生的水彩画展，那里有很多他的画。王先生眼光很高，很多“名家”他不一定放在眼里。而对一个年轻人能这样肯定，令我非常感动。我当即和他一起去了陈列馆。一看，说，我认识，教过他，叫龙有仲，海南人，很倔，人不漂亮。

龙虎本人在心理学分析上，属于强烈深刻型，他的画风的确是他气质的自然流露。

龙虎对瞬息万变的时尚并不敏感，他只画通过生命体验且深深震撼自己心灵的东西。正如他自己所说的，“作为艺术家，重要的是用一颗真诚的心，诚意的眼光去表达你所理解的世界。”

龙虎最敏感的美是一种朴实的美、一种大气的美，是一种茁壮的美，一种雄强的美，而这种美不是一般人所容易接受的。

这里发表的一批素描，大部分属于磨练基本功性质的素描，我认为他的这批素描有几点最为难得的地方。

一是重视对象的本真体验，不是把对象往一般的概念画上靠。

二是重视对象的基本体面结构，而不热衷于刻画外部细节；

三是善于发现和表达一种质朴醇厚的美，而不是那瞬息万变的时尚。

龙虎画画，尤其是画他所热衷的人，往往无意中有一种强烈的审美筛选，将一个人与一般人混同的东西几乎全过滤掉了，保留的是这个人的特质，有些时候是瞬间闪现的，或有趣、或可爱、或可敬的东西，他一反人们习见的优美，甚至于画出了“丑”的美。而不像我们有些人画的那种表美实丑，这是一种很高审美层次，这种本领我以前跟王肇民先生一起去番禺莲花山画渔民时曾经真切地体验过，而我在龙虎的画中，又看到了这一点，难怪王先生会兴致勃勃来我家谈到他。

油画能达到的水彩基本都能达到，这并不是说水彩表面上要追求油画的东西，相反，水彩能达到的东西，油画很难达到。这叫一种画种的本体魅力，《寻觅者》一画，只要细看完全是水彩的技法，它只是材料上下了一点功夫，突破水彩在技法上的局限，使人感到很厚实，但又不会匠气。

《忧郁》一画我看后很震撼，画的是一个我在美院校园见到的一个女孩，这种神念我永远忘不了。我深信这个被画的女孩看了这张画会有她人生一个阶段特定经历的回忆，“从一点洞悉了无限，由瞬间感应了永恒”。

我不喜欢龙虎画的静物，因为在这些静物中，王肇民的影子太重。我也不喜欢他

画的女人体，大概他还在艰辛的探索中。

我非常喜欢龙虎的风景画。

这是龙虎的画中我最喜欢的一张画的局部，这里的東西尽管都很空灵，但几乎油画想要达到的一切效果，他的水彩都达到了，此画着色着笔不多，然而传达的情调和境界非常动人。尤其天空的云彩，使你着实的体会到一种“有意味的形式”，人到实景写生这种直接的与自然环境的交感，就像听到那非常动人的音乐。

下面这幅画是龙虎画中我最喜欢的一张，能印得这样好也不错了，我当时专门和王肇民研究过这两张画，我说，我非常喜欢这两张画，王先生也说非常喜欢这两张画，他说这两张画色彩的品格很高，我认为他的色彩有很浓郁的地方面貌，就像人与人各不相同一样，景与景也各不相同。他年纪并不老，但画起东西来苍劲老辣。王肇民还对我说：“李可染说我的静物比塞尚的画好，我看这张风景比我的风景画的好，年轻人不可低估！他有着一种‘过人孤风’啊！”

孤风二字讲的好，这是走在审美流前端的境界，龙虎要承受相当长时间的不被理解。

广州美术学院教授、哲学家李正天

2011年1月15日

黑房子 / 56cm × 76cm 1996年

老房子 / 56cm × 76cm 1996年

黎明村晚霞 / 54cm × 79cm 1990年

黎村夕照 / 56cm × 76cm 2010年

丽江小景 / 54cm × 79cm 2001年

山村小路 / 54cm × 79cm 1994年

石板岩的深秋 / 54cm × 79cm 1995年