

中国当代艺术大家

左晋油画作品集

宋景瑞题

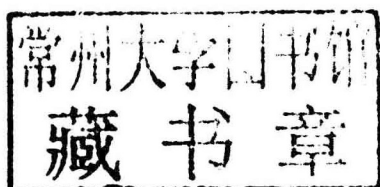
天津人民美术出版社

中国当代艺术大家

左晋油画作品集

朱景扬题

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

左晋油画作品 / 左晋绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2010. 7

(中国当代艺术大家)

ISBN 978-7-5305-4230-9

I. ①左… II. ①左… 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 (2010) 第138768号

出品人: 左 斌

执行主编: 朱国宏 朴龙军

副主编: 唐 浩 贾伟平

项目策划: 财智邦国际文化艺术发展有限公司

珠海市国宏文化传播有限公司

艺术顾问: 米景扬 晁锡弟 韩敬伟 窦申清 左 晋

整体设计: 神笔画业 张云飞

文案统筹: 王 瑜 高 宇

作品翻拍: 汪 珂

艺术联合推广: 湖南鹿饮泉集团股份有限公司

神笔动画集团公司

北京昊艺轩文化交流中心

黑龙江传神文化发展有限公司

中国当代艺术大家 左晋油画作品集

出版发行: 天津人民美术出版社

地 址: 天津市和平区马场道150号

电 话: 022—23280484

邮 编: 300050

网 址: <http://www.tjrm.cn>

经 销: 全国新华书店

出 版 人: 刘子瑞

主 编: 王占娥

责任编辑: 齐 林 陈 一

技术编辑: 李宝生

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 1—2000

总 定 价: 290.00元 (全套5册)

2010年07月 第1版

2010年07月 第1次印刷

版权所有 侵权必究

左晋艺术简介

左晋，1968年出生于河北南戴河之滨。他自幼酷爱绘画，上世纪80年代初期师从多位艺术大师，并曾进修于中央美院，练就了坚实的绘画功底；先后就职于黑龙江电视台动画制作部、深圳太平洋动画公司，后创办神笔集团，从事文化传播及艺术品收藏业。现为中国动漫协会会员、中国国际收藏艺术家协会副主席、北京油画协会会员、黑龙江美术家协会会员、黑龙江油画艺委会副主任、北国书画院画家、中国电视艺术家协会会员、卡通艺术委员会常务委员、神笔企业（集团）董事长。

在经营文化事业的同时，左晋一直没有放弃对油画的研究与创作，他始终追求一种轻松自由的创作状态，其作品的表现对象极具个性生命，常给人以回归原始之感，并融入了他对现实生活的理解及个人审美意识；他在绘画时强调画面的象征意义和视觉冲击，讲求意境及哲理，动静之间，皆有文章。

左晋绘画作品多次在国内外画展中获奖，得到专家及同行好评，数十幅作品被全国各地美协、美术机构、新加坡、温哥华等海内外友人收藏出版。其作品：《有风的季节》参加赴美国洛杉矶、旧金山举办的画展并获奖；《小山羊》参加全国书画大赛，获一等奖；《束缚》参加全国第七届花鸟画大赛，获三等奖……左晋作品近几年相继在《全球通》、《北京青年报》、《艺周刊》、《中国油画收藏》、《财富与收藏》、《艺术与收藏》、《妇女之友》、《越美生活》等杂志连续发表、刊载，并陆续出版《左晋油画集》、《左晋油画选》、《21世纪有影响力画家个案研究—左晋》、《中国油画名家年鉴2009—左晋卷》等专辑。

汶川地震期间，左晋组织百幅油画作品集体捐赠，贡献爱心助亲人活动，以此表达了当代艺术家对灾区人民的关怀和艺术家的大爱与真情。

正如左晋的企业理念一样，“神”是思想，“笔”是行动，其画作可谓神来之笔。舍形求神，人画一统，只有当自己的情感、情绪完全释放出来，流入笔端的艺术才可获得自由，才能给艺术以创造力，更能给艺术的创作以无限的遐想。

充沛的生命 绽放的激情

——左晋的艺术和人生

刚见到左晋的画，着实有些令人匪夷所思。他的作品题材之广，画法之多变，让人眼花缭乱。一个画家常常努力寻求一种稳定的风格，但左晋的艺术风格却难以归类。同一个时段，他可以运用强烈的对比色，大笔挥洒，慷慨激昂；时而又温文尔雅，轻歌曼舞般地抒情。有些画是吟咏大自然美妙神圣的生命颂歌；有些画又带着强烈的批判精神，影射社会的种种弊端。他用写实、写意、抽象的形式，表现具象、意象、心象的意韵。他似乎并不追求某种艺术风格的形成，只把画布当作倾吐的对象和减压的场所，随性、随意、随情而为，诉说着他某时某刻触发的一种感受、一缕思索、一片联想、一阵心动……他艺术之途的轨迹不是单向的阶段性的推进，而是四面开花放射式地迸发。他这“东一榔头西一棒槌”的变化莫测之中究竟包藏着一个怎样的灵魂？

我与左晋相识在他的“财智邦国际艺术会馆”。这位淳朴而谦和的老总，怎么也看不出是创办了“神笔动画集团”，并拥有北京、上海、杭州、深圳、哈尔滨等多家分公司的董事长。他是商人？企业家？没有“款爷”的架势，我看连个白领都不像，更像公司的一般工作人员。虽然他已习画30来年，但仍像初学者似的谦逊，鼓动你对他的画狂言不拘，我也许上当了，专拣他那画里的“不是”说，他越发得谦虚，像个天真的大男孩，让人无法怀疑他的真诚。就这样，我们开始了“忘年交”。

左晋出生于上世纪60年代末期，是那个特殊的轰轰烈烈时代的“弃儿”。少年时代的他孤独无助，眼中的世界是灰色的。20岁前后，他跨入了商海自谋生路，自幼喜爱绘画的他，在学画和创业的奋斗中取得了自信。步入而立之年，一切有了转机，获得资金积累后，进入了动画这个新兴的领域，立志要成为“创造者”。他认为，人生

要有高度和角度，要勇于攀登、争夺冠军。一谈起创业，左晋便滔滔不绝地全盘托出他的创业蓝图，从他的过去到未来的设想，说他是如何驾驭自己的能力，按预定的计划稳步到达目的地。我真不明白一个在商战中如此严密、严谨、有条不紊地去实现预定目标的成功人士，在艺术上却表现出完全放任自流、随感式的作为。商场上他如此理性，在艺术上却又如此感性，反

差为何如此之大。我真庆幸他在艺术上保持了这份珍贵的“感性”，使他的艺术充满生气和活力。

如果，人只有理性，那么这个世界就成了“机器人”的世界，一切按程序规则行事，没有了人性、人情，一切都是冷冰冰的、苍白的、贫乏的、空洞的。但人是活的生命，是复杂的，理性并不能把握世界和人生的一切，在理性之外还有非理性的，那种潜意识、或无意识，还有直觉、幻想、感觉、情感、意志和欲望，还有朦胧、荒诞……理性是简明的，是对世界的一种分析，而感性是与万物的一种交融。所以歌德说：“理论是灰色的，生活之树常青”，只有与常青的生活之树

交融，才能使人的生命得到升华，而艺术在本质上恰恰是人的精神和人的生命活动的感性显现。黑格尔说：“美是理念的感性显现。”这就不难理解，左晋的绘画为何如此地多姿多彩了。

“艺术是人类情感的符号”（苏珊·朗格），这些符号与人的生命律动合一，从某种程度上说也是艺术家生命的再现，因此，艺术呈现的并不是客观物象，而是人类的精神和心灵。左晋作画从不参照图片画，也不受客观物象视觉上的束缚，只描绘他想象中的世界，他的画面随着情绪变化而变化。有些画静谧无声，以柔和优美的灰色调为主，画那白雪皑皑的冬日恋曲，画那雁过留痕荡漾的芦苇荡，画那波光涟漪的荷花池，一派浪漫的田园诗情。而另一些画则动感十足，大胆运用柠檬黄和蓝、紫形成强烈对比，用灵动的短笔触，组成快节奏的律动，或狂风席卷，或斜雨倾洒，似翻卷的云层，滚滚的海浪，传递着激情燃烧的生命活力。他用刮板自做绘画工具，运用自如地形成了笔触、肌理、刮痕、厚涂、堆积等各种不同的效果，这些看似不经意的技法运用转化出万千的奇妙形式，又都是他生命湍流中的朵朵浪花。

他作品中有一类“逸笔草草”不求形似而别具韵味的作品，颇令人玩味不舍。无论是表现人体或某种无可名状的物象，他大笔挥洒，笔随心动，迅疾而成，痛快淋漓。这种用油画笔书“写”的表现方式，他画得如此得心应手，非有较深的中国画根底而不能为。左晋18岁便开始学习中国画，中国绘画在笔墨拿捏间常常脱离既定的“造型”轨道，侧重表露性情的一面，艺术作品的诞生过程同时也是画家自我体现和“寄情”的过程，是一种趋于内在精神性的“意”的表达过程。左晋将中国艺术这一“写意”性与油画色彩的表现力结合起来，将个体情感的抒发与艺术语言自然地融合在一起，使得画面既有西方油画的色彩所带来的热烈和动感，又有着东方艺术的空灵与抒情，画得潇洒自如，丝毫没有造作和刻意的痕迹，是一种“不修为修”的自然状态。这就突出了他性情所致，“用我手写我心”的绘画特点。虽然，他画画的目的不过是“畅神而已”，但这些看似“发乎情性，出乎自然”“灵感闪现”的作品，其根源却来自他生活经验的积累和人生感悟。因此，这种特殊的表达不再仅停留于

形式层面，而是由于生活感悟和旺盛创造热情的渗透，呈现了由具象到意象，从物质到精神的不断深入与升华的过程。在这一类的作品中，我们看到了他的真性情、真功夫相融而进入了神奇而美妙的审美境界。

左晋深知，身处浮华喧闹的世界中，精神是唯一能够超越世界的力量。人生，犹如过眼云烟，转瞬即逝。他说：“人应该精神第一，没有精神，人活着没有任何意义。”艺术，便是他在内心开辟的一方别样的精神天地，也是一种平衡生活的方式。左晋的人生哲学崇尚一个“少”字，这是一种近似于“空”的精神追求：清心寡欲，不为物所累。在人生的不同阶段，他对这些有着自己不同的体验：青年时代是寡欲宽厚，中年时则转化为一种对人生高度和长远眼光的坚定信念。在这一信念之上，左晋的精神世界呈现了两面性：一方面他营造着一个远离尘嚣的宁静之地，他用所有业务以外的时间从事绘画，徜徉其中，其乐融融，那些唯美而抒情的作品展现了他内心的风景；另一方面，他铭记自己是一个在社会变革中的企业家。“财富是流动的，越是有力量的人，越应该有责任心。”他如是说。所以他尽力去做好事、善事，“让财富实现更大的价值”。他以敏锐的市场意识和社会问题意识，不时地

抨击时弊，还用手中的画笔揭露诸多的社会问题。他关注三聚氰氨的“奶粉”事件、关注80后一代人成长中的困境以及泡沫经济所带来的现代社会的幻灭感……这一系列带有强烈批判色彩的作品无疑投射出一个企业家的社会责任感。

左晋就是这样，借助艺术与现实世界时远时近。在艺术和人生的探索之路上，始终贯穿着两种互相制衡的力量，他几乎在用感性和直觉直抒性情，却又能理性而睿智地看

待生活和事业；他可以超越世界之外，展现内心的风景，表现出在这个高速节奏的时代一种难以奢求的沉静和唯美的“超世”；也可以饱含另一种完全不同的情绪，把当代人的心灵困境，用创造性的绘画语言，展现一种忧国忧民的“入世”品格；他以“心”为生命唯一的落脚处，努力守护一颗“世界不现”的清静心，同时又热情投入，坚信人生不能没有激情，没有激情就没有色彩，没有色彩的人生也就失去了意义，将激情作为自己的生命基调。正是这两种互相制衡的张力，构成了一位画者完整的心灵。因为他有这样一个动静相宜的内心，使得身处商界的他没有沾染一身浊气，而是用自己的方式实践着一种“大隐隐于市”的人生路径。至此，我们看到了这位已入不惑之年的画者旺盛的生命力与创造激情，看到了他面对世间沉浮的从容与淡定。那么，站在他的画前，你难道不会为那些冷静讲述，娓娓道来的真诚以及那种无拘无束、激情澎湃的生命活力所感动吗？

——陶咏白（著名艺术评论家）

名家评论节选

左晋是多年前随我学习动画的学生，现在我们从师生关系成为了挚友，看了他的画，有一种心情荡漾的联想，画面的具象成分不多，但你却能感受得到生命在色彩中间跳跃，感受到一种青春的活力。这种感性的激发，是他多年的生活积累所致，这种激情的绽放，是一种最为可贵的本能的释放！绘画需要真情，看了他的画，到处都洋溢着自然的气息和真情的挥洒，在这中间，人们所感受到的是生命在涌动，自然的歌唱！

——晓欧（中央美术学院教授 / 动漫系主任）

左晋使用自己的独特画法，色彩和笔触都是轻松随意的，里面有跳动的灵光。他把中国的文化传统和西画的审美思路结合在一起，力图得到最好的视觉效果。他的画面注重“思有别裁”，把风景、静物、人物融为一体，有一种朦胧之美。当你从不同的角度去审视，会有不太一样的幻想，给人以主动审美的愉悦。他的画面是美的，给人以轻松、诗意、幻想，把人从现代的忙碌节奏中拉回浪漫的园地。

夸张、象征、抽象、符号等元素，是视觉审美中最重要的基本元素，左晋有意识地在他的油画中表现出来，足见其手眼之高。物质的实践与再现，来源于精神的认识与先行，这过程中极需要定力与才能；不管在文化产业还是艺术市场，都很需要。

——崔自默（艺术史学博士）

读左晋先生的绘画，最深的感受就是奔放和轻柔的融合。在左晋的绘画中，既有美丽的自然风景，又有现实生活中我们身边的各种人物，但是不管哪一类，都会使人觉得形象中充满着理想的意味，有着一一种永远的新鲜和美丽。

——白巍（北京大学艺术学系教授 / 著名艺术评论家）

左晋的许多画我很喜欢，他画秋天的树林，能使人感受到秋的暖意与深沉，他画北国的雪中山林，空旷而凛冽，画荷叶时清新之气扑面，而画抽象的写意画，则使你可以看到他在探索过程中的无限想象与创意。如果要从画派或画风角度考量，左晋应该属于印象派，或泛印象派画风，他不追求细腻的真实，而重视色块或色点渲染出来的情境与情绪流，一些风景的绘画意境，清新质朴、自然天成。

——吴祚来（中国艺术研究院著名文化学者）

他的画作简单中透着深奥。总会表现出内心对生活执著的热爱和对快乐梦境与现实的幽默体验。他喜欢心无禁忌地随意创新，因此运用色彩大胆、热烈、自由、奔放，颇具感染力。同时，他决不会漫不经心地随便摆弄画布，乱了章法，缺乏调度与布局。

——陶文杰（浙江省美术家协会理事 / 浙江少年儿童出版社副社长、编审）

我对左晋的最初印象可以用“敏而好学”来形容，他的身上始终洋溢着一种对生活、对艺术的热情。对于很多事物都有自己独到的观点，而我在阐述自己的观点时，他又进入一种至静的状态，谦逊好问。

——米景扬（著名鉴赏家/收藏家 / 书画家）

看左晋先生的油画，就像阅读他在梦幻和现实之间的生活感受。他以真诚的眼睛在大千世界中努力搜寻着他的理想王国。他的风景画有着奔放、轻盈的突出特色。特别是他能透过非同一般的光线而展开的那种纯真、活跃而又有几分神秘的色彩。画面展现给观众的是有趣的、美妙的、令人耳目一新的艺术效果。

——刘永明（清华大学美术学院教授 / 著名画家）

优雅抒情的写意手法和朴素恬淡的乡土情思，构成了左晋风景画的鲜明风格。色彩和笔触的韵律感，使他的画面有着一种举重若轻的艺术气质和浑然浪漫的抒情意味；画面总体呈现出的层次感与秩序感，又使其具有思想家的深沉和诗人的优雅。

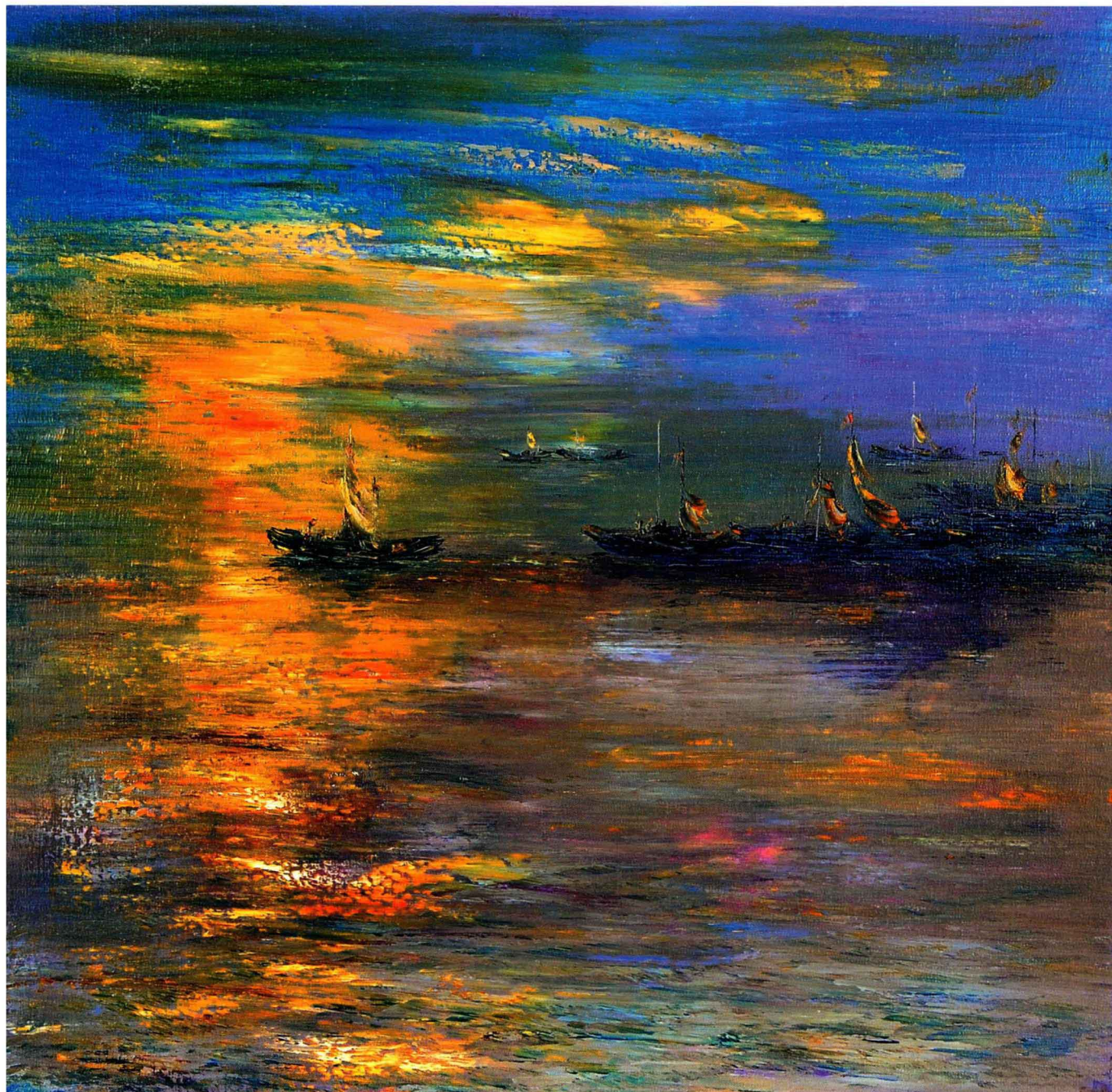

左晋却喜欢用断断续续不连贯的笔触、线条和色彩，以隐喻、象征、暗示的图式，让人们从四面八方感受到他的情绪。他时而借鉴莫奈的日光处理，使色彩不断变得明亮、欢快；时而吸取科柯施卡那富有强烈动感的笔触，以歪曲客体的变形，追求颤动的光色世界。他在许多作品中都采用了一种模糊不清、隐隐约约的色光，以中间调子为主，很少用原色，但层次强烈。尤其是丰富色点和飘动色线的巧妙运用使他的作品越到近期越显得如梦如幻，朦胧闪烁中透着实体。他的作品富于幻想，一旦想象与现实冲突，他就用幻想来代替，流露出强烈的浪漫主义气概。

——贾德江（著名艺术评论家）

图版目录

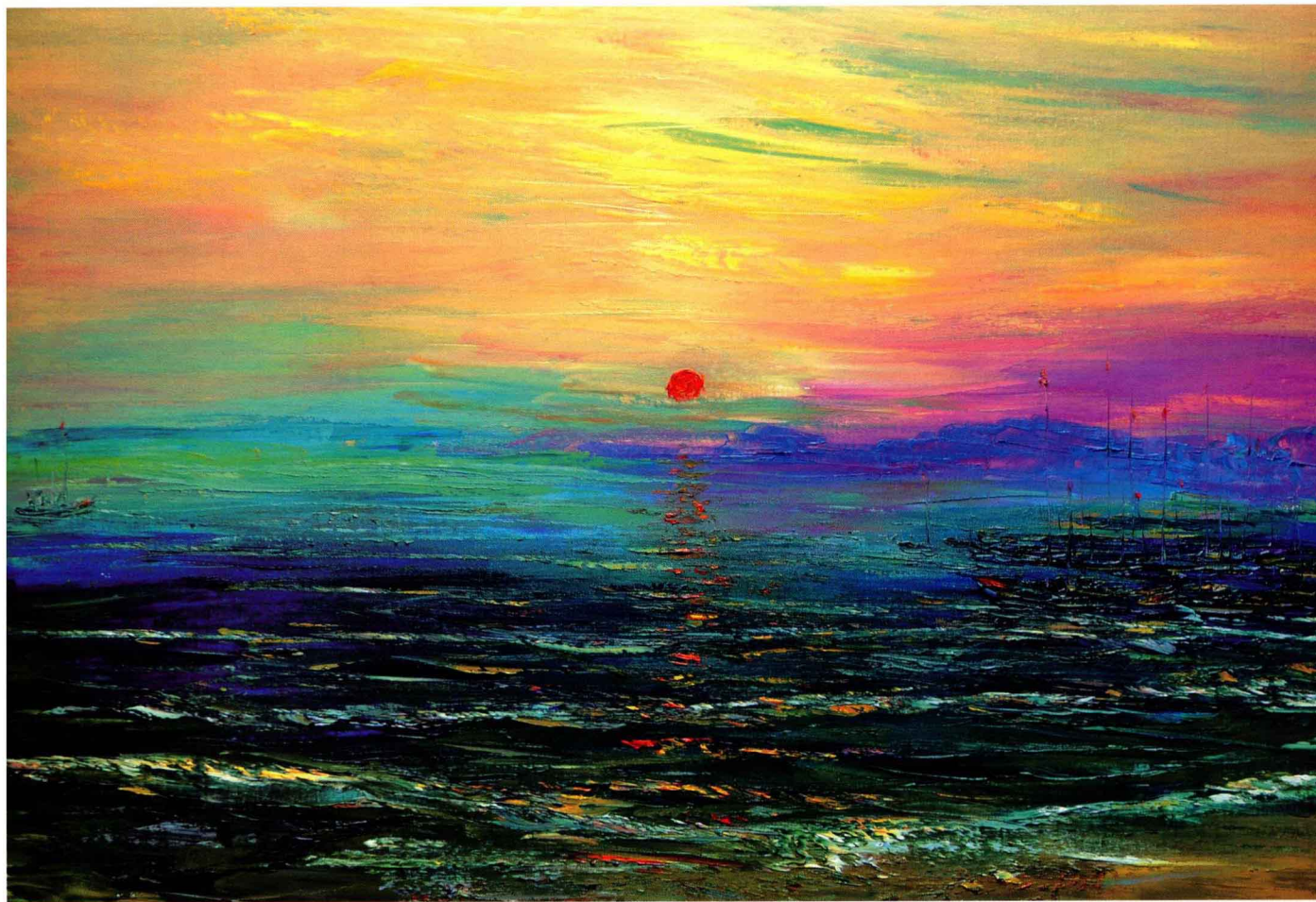
远航	01	山村	43
海航归来	02	远去的山路	44
紫气东来	03	树影秋声 / 晨	45
静泊	04	故乡秋色	46
渔舟唱晚	05	晨曲	47
海天一色	06	莲	48
在晨光中远行	07	悠游	49
海港扬帆 / 乘风	08	鱼·荷 / 倚莲幽梦	50
扬帆	09	戏水	51
芦苇	10	荷韵 / 荷风	52
苇花飘	11	荷香满塘 / 蓝色的梦	53
晨韵	12	荷塘	54
港湾	13	野境天然	55
日出港湾 / 一帆风顺	14	等待	56
顺风 / 海上霞光	15	挥洒青春	57
旋	16	快感	58
朝日	17	源泉	59
金色年华	18	色戒	60
阳光 / 骄阳	19	丽风	61
向阳花	20	乐 / 趣	62
欣欣向荣	21	悠 / 闲	63
金秋	22	对话	64
风中的树	23	传说的继续	65
秋高云淡	24	精灵	66
平原秋色	25	归来	67
林间秋色	26	女色系列一	68
远方的风景	27	女色系列二 / 女色系列三	69
雪恋 / 雪后	28	午后	70
初冬	29	阳光下的泡泡	71
初秋	30	窗前	72
故乡系列之一 / 故乡系列之二	31	春色满窗	73
静 / 静静的小溪	32	线的律动	74~75
雾 / 林间春色	33	石榴裙系列一	76
彩霞满天	34	石榴裙系列二	77
飘云的季节	35	吼	78
冬语 / 初雪	36	奔	79
秋高云淡 / 霞风	37	秋思	80
河畔人家	38	沐浴	81
小路人家	39	迷	82
村路漫漫	40	飘	83
初秋	41	危机系列一	84
河 / 清河人家	42	危机系列二	85

远航 60cm×60cm

海航归来 40cm×60cm

紫气东来 90cm×130cm

静泊 32cm×39cm

渔舟唱晚 77cm×77cm

海天一色 46cm×46cm