

意象·西花

IMAGO

XIHUA

——西花桥油画作品集

陆和◆主编

古吴轩出版社

J223
66

意象·西花

IMAGO

XIHUA

——西花桥油画作品集

陆和◆主编

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

意象·西花：西花桥油画作品集 / 陆和主编. — 苏州
古吴轩出版社，2008.1

ISBN 978-7-80733-208-4

I. 意… II. 陆… III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第008077号

责任编辑：缪伟民
装帧设计：高 泓
责任校对：潘家荣
责任印刷：蒋家宏

书 名：意象·西花——西花桥油画作品集
主 编：陆 和
出版发行：古吴轩出版社
印 刷：苏州日报印刷中心
开 本：889 × 1194 1/20
印 张：7
版 次：2008年1月第1版 第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-80733-208-4
定 价：118.00元

如有印装质量问题，请与出版社联系。

坐落在姑苏古城临顿路上的“西花桥油画艺术工作室”已经走过了两年的历程，由艺术家自由组合的工作室，受到了社会各界朋友、媒体、艺术机构、画廊及业内人士广泛的关注和支持，许多著名艺术家、理论家给予了充分的肯定和高度评价，海内外朋友亲临工作室给予热情指导，使我们深受鼓舞。

两年来，工作室六位同仁在油画领域中取得了丰硕的成果，多幅作品入选国内外展览、获奖、博物馆和私人收藏……但他们并未停步。在不断地探索追求中，逐步形成了自身的艺术风格，他们是一群成熟的油画家。

苏州具有两千五百余年的历史，苏州的艺术史也是群英荟萃、光华璀璨。今天在东西方艺术思想，艺术形成的碰撞与交融过程中，在苏州经济高速发展的氛围下，“西花桥油画艺术工作室”将会成为这一文化与经济大潮下的一朵不停涌动的浪花。西花桥的艺术家将会积极进取、潜心探索、蓬勃向上，以承载文化艺术的历史内涵和当代精神，把高品位的艺术作品奉献给人们。

个性创造和群体激励

——苏州“西花桥油画艺术工作室”述评

◎ 邓平祥

翻读苏州“西花桥油画艺术工作室”作品展的画册和几位画家的作品集，很有感觉。首先引发我的兴趣的是“工作室”这一形式。我们所处的时代是一个“个人性和个性的价值”被抬到很高的程度的一个时代，苏州的六位画家何以在这个精神背景下搞工作室？他（她）们的动力是什么？

从艺术史的角度说，艺术群体的出现主要原因有二，一是出于变革时代的艺术家，面对传统力量和保守意识，艺术家为了锐意创新、反抗传统、不得不依靠群体的力量；二是志同道合的艺术家基于地域、环境等因素的组合。显然苏州“西花桥油画艺术工作室”属于后者。

“西花桥油画艺术工作室”还使我想到中国文人圈中的“结社”现象。在古代中国文人中各种名目的“诗社”、“画社”很多，亦曾经留下不少文化佳话。而这种现象，在中国文化中心南移后（南宋后）的苏杭一带尤甚。人们在很多文学作品和文史类读物中都可以看到这种现象。它给中国的文化史和艺术史频添许多兴味和亮丽。

“西花桥油画艺术工作室”的艺术家们，看来是承蒙了这一文脉，它出现在古文化名城苏州的今天，使我感觉到了一种今人慰藉的历史文化意蕴。

品读工作室六位艺术家的作品，从审美趣味和表达方式看，他（她）们在内在精神上是有许多相同点的。给人以突出的印象是普遍的文气很重，这“文气”的内涵是：文雅、讲究、含蕴、从容、中和，不紧张、不张扬、不放纵，是一种很自由、自洽而又很自省的状态。虽然从表达方式的

角度看，六位画家都处于一种现当代的状态，但他们的艺术态度相对北方而言是温文的、有学院气的。透露着精神的庄重和自信。

从语言的学术归类分析，工作室的六位画家都属于现当代分风格取向，多为表现性风格。表现主义风格是兴起于西方20世纪之初的一种艺术流派，它主张表现自我的心灵真实和深层意识，展示现象世界背向的本质和永恒真理，推动自我感情的昂扬和追精神人格的价值。强调艺术是人类的内在需要（如情感、直觉、梦幻、潜意识等）的外在表现。但是需要指出的是，和经典的西方主义相比较，六位画家都没有西方艺术家那样以“爆发”、“宣泄”的方式进行表达，而是以比较温和的方式进行，说到此六位画家的艺术方式又是带有东方一位的。所以，我们有理由认为他们在精神法则上接通了中国传统文脉的。

钱流的油画比较早地表现了对风格程式的作品，一些突出的处理方式，主观的因素和风格性的影响并存。上世纪九十年代之后，钱流对中国文学和戏剧中的经典女性形象发生了浓厚的兴趣，连续画了《穆桂英》、《杜十娘》、《杨门女将》、《白娘子》等题材，这些题材中的主角都是一般中国人心目中不朽女性，钱流如此规模、如此执着地表现这些女性主题，使我自然地想到歌德的“永恒的女人领着我们走”的名言。或许，歌德这句名言就是钱流作品的主题辞。钱流在表现这个主题时涉取了包括敦煌壁画在内的中国传统艺术资源，达到了内容和形式统一的效果，很有中国韵味。

刘昌明的油画作品在风格上很具有个性特征，而又呈现成熟性品格

的。作为一位在创作上取得丰硕成果的画家，他在风格上的探索也一样引起人们的关注。他的静物题材在表达形式上已经形成了“意象”完整表达方式，从而在根本上区别了经典油画的静物画样式。意象作为一个中国的美学范畴，系指审美观照和创作构思时的感受、情志、意趣等。刘昌明的静物题材中的象是出现他想象中的外物形象是通过审美思维所创造的，融汇了主体意趣的形象。在他的作品中有一些表达方式甚至具备了从意象到抽象的形式过程。

黄晖是一位很有创作成果的女性艺术家。她的作品既是表现的，又是写意的。从表现的角度看，她融合了西方表现主义大师（如马蒂斯等）的法则，而在人物的造型处理也可以看出中国现代大师关良的风范；同时，她的艺术也汲取中国民间艺术的一些形式因素，在具体的言语表现还兼取了写意文人画的情趣，她的表现潇洒恣肆，已进入自由表现的境地。

张骅骝的作品是超现实主义的。在形式上他显然借鉴了西方超现实主义大师马格里特、德尔沃艺术风格，但他的作品在内容上是中国的，个人经验的。他的《阳光·形·影子》系列和《月食》等作品在表达当代人在精神上的一些特征，揭示了当代人生命个体存在的某写状态。这种人的精神和状态以传统认识论的方式是无法阐述的，只能以心理学和精神学的方式才能释意。实质上，画家试图提示的是人的“自我”的意义和价值，以及“自我”和社会、群体、环境以及不可知问题的关系等等。他的“书屋”系列，显示了画家的另一视野，同时也可以看出画家给予了图示

和语言以更多的关注，并有向抽象表达的趋势。

张新权的风景画在风格上十分成熟，很有学院风范。中国油画在风景题材上的表达，在很长时间内是写实主义的，客观叙事的比较普遍，从而使风景画只有题材性而无主题性，主要问题是缺少主体对风景客体的独特感受和理解。在语言上以自然为取法比较多，艺术家的主观精神比较少。风景是笔答型的，他在艺术上的特征是注重自己对风景的独特意识，同时追求语言本身的独立价值和地位。

戴家峰的静物主题作品可以大致分为两个时期。他的前期作品如《常规之一》、《常规之二》等，将所表达的静物主体置于一个无时空区别的环境之中，于是这些静物就被赋予了某种不可言喻的形上内涵，这实质上是“观念性”在静物体裁上的运用。而他的近期作品如《瓜系列之一》、《萝卜和瓜》等，在主题的观念性上是延续了前期作品的，但在语言上更具内蕴、更有视觉张力，而更有意思的是，画家通过独特的语言，赋予了作品以某中超时空的历史意味。

“西花桥油画艺术工作室”都是来自苏州大学艺术学院的。他们在以艺术的方式走向社会之后又聚合在一起，这种群体方式所产生的激励力量和动力，必然使他们的艺术创造力得到更充分的展开。

我期待着。

目 录

钱 流

梅兰芳 2

游园惊梦 3

杜丽娘 4

昆曲遗韵1 5

昆曲遗韵2 6

昆曲遗韵3 7

昆曲遗韵4 8

昆曲遗韵5 9

梅兰芳 10

梅兰芳 11

昆曲遗韵6 12

昆曲遗韵7 13

昆曲遗韵8 14

昆曲遗韵9 15

昆曲遗韵10 16

昆曲遗韵11 17

昆曲遗韵12 18

昆曲遗韵13 19

昆曲遗韵14 20

昆曲遗韵15 21

刘昌明

玫瑰（一） 24

玫瑰（二） 25

室内 26

支棍的人体 27

夕阳 28

人体 29

背影 30

坐着的人体 31

躺着的人体 32

古典主义 33

人体 34

潜入夜（一） 35

潜入夜（二） 36

模特儿 37

石榴 38

樱桃 39

人体 40

室内 41

窗前 42

潜入夜（三） 43

黄 晖

女人体·1 47

女人体·1 局部 48

女人体·3 49

女人体·2 50

女人体·2 局部 51

女人体·4 53

穆桂英挂帅·1-4 54

穆桂英挂帅·5-8 55

穆桂英挂帅·9-12 56

穆桂英挂帅 · 13 - 16	57
旦 · 1 - 6	58
旦 · 7 - 15	59
龙吟 · 1	61
生 · 1	62
生 · 2	63
龙吟 · 2	64
生 · 3	65

张骅骝

太湖风情	68
太湖风情	69
太湖风情	70
太湖风情	71
太湖风情	72
苏州 · 平江路	73
苏州 · 平江路	74
苏州 · 平江路	75
东山 · 陆巷	76
东山 · 杨湾	77
东山 · 陆巷	78
太湖风情	79
东山 · 陆巷	80
浙江 · 丽水	81
太湖风情	82
太湖风情	83
太湖风情	84
苏州 · 平江路	85
太湖风情	86
太湖风情	87

张新权

苏州河	90
码头	91
信号台	92
十里洋场	93

巡洋舰	94
风云十六铺	95
有轨电车	96
游船	97
浦江码头	98
横街	99
海滩	100
十字街头	101
船系列 I	102
船系列 II	103
船系列 III	104
码头	105
都市	106
沂蒙写生	107
沂蒙写生	108
皖南写生	109

戴家峰

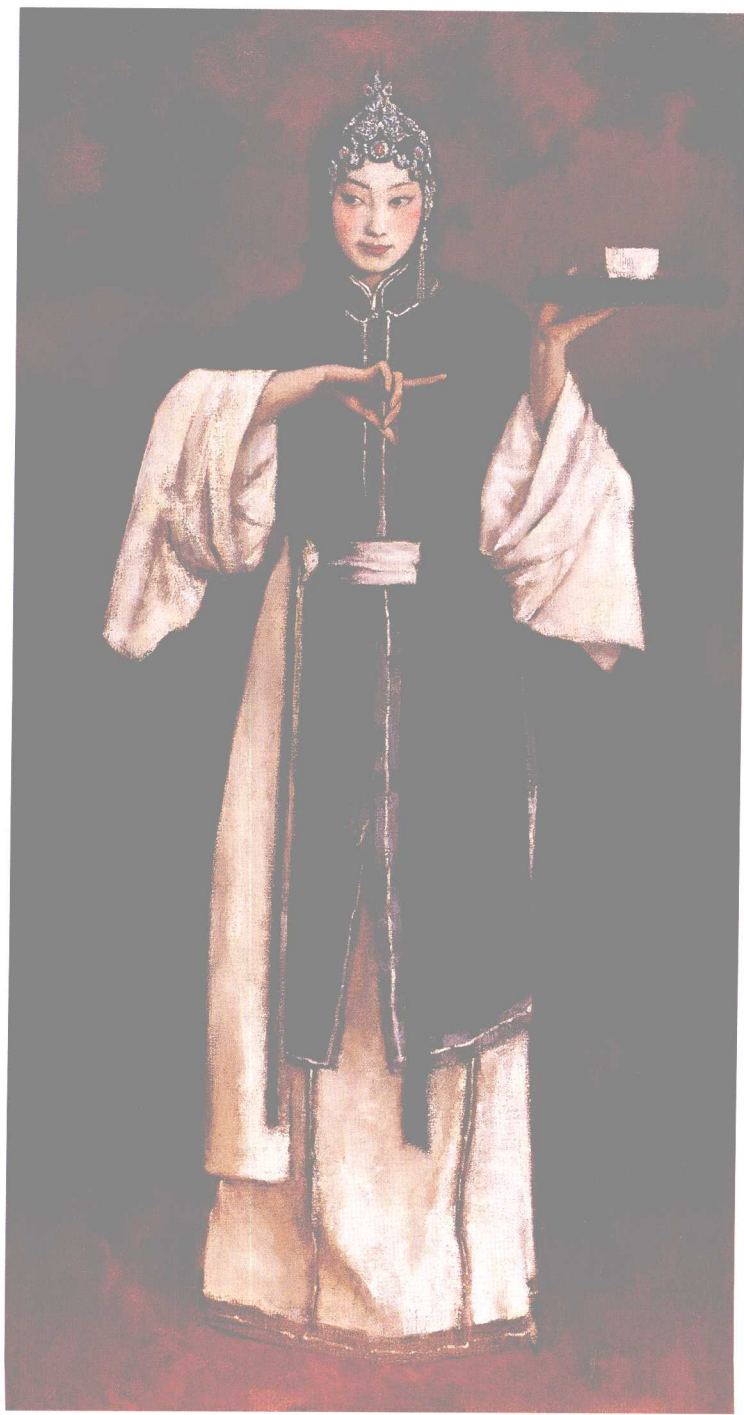
古城墙一号	112
古城墙二号	113
圣果二号	114
圣果三号	115
07果实21号 - 24号	116
07 · 百果图系列之一	117
07 · 百果图系列之二	119
07果实5号, 6号, 7号	121
07果实1号	122
07果实9号	123
07果实19号	124
07果实20号	125
北海白塔	126
中国桥二号	127
中国桥三号	128
中国桥四号	129
古船1号 - 4号	130
古船5号, 6号	131

钱流

QIANLIU

生于1954年，1982年毕业于安徽师范大学美术系，1991年浙江美术学院油画系进修结业。1984年至1998年淮北煤炭师范学院美术系任教，任系主任。1998年至今苏州大学艺术学院美术系副教授，中国美术家协会会员。作品多次发表在《美术》、《中国艺术》、《装饰》、《艺术届》、《江苏画刊》等刊物。并出版了《油画技法》、《钱流油画作品集》、《钱流江南之韵系列》。1984年油画作品《做新衣》入选第六届全国美展，1987年油画作品《母与子》入选华东六省一市青年油画作品展，浙江博物馆收藏。1986年粉画作品《渔家女》入选全国水彩水粉画展，1987年油画作品《布托女》入选首届中国油画展，1989年油画作品《女人体》入选香港中国油画精品展，1994年油画作品《傣族姑娘》入选第2届中国油画作品展，1994年赴新加坡举办画展，多幅作品被收藏。1996年油画作品《白娘子》获中国艺术博览会优秀奖，1998年油画作品《穆桂英》获江苏省首届艺术节铜奖，1999年油画作品《游园惊梦》获江苏省油画大展铜奖，1999年粉画作品《白娘子》入选第九届全国美展，2000年粉画作品《梅兰芳》入选第五届全国水彩水粉画展，2007年《昆曲遗韵》获第六届江苏省油画作品展优秀奖。2007年《昆曲遗韵》系列参加上海三种记忆油画展。2001年赴意大利、法国、德国、西班牙等国进行艺术考察，并在意大利举办画展。2002年赴南非访问并参加“中国油画家作品展”，2004年参加中国油画学会江南风景写生展，2005年版画作品《傣族姑娘》入选第十届全国美术作品展，2006年赴法国进行学术交流和艺术考察，并访问丹麦、瑞典、挪威。

梅兰芳 180×100cm 1999年 布面油画

游园惊梦 180×100cm 1998年 布面油画

杜丽娘 130×90cm 2000年 布面油画

昆曲遗韵1 130×90cm 2005年 布面油画

昆曲遗韵2 170×120cm 2006年 布面油画

昆曲遗韵3 100×80cm 2006年 布面油画

昆曲遗韵4 140×90cm 2006年 布面油画

昆曲遗韵5 80×65cm 2006年 布面油画