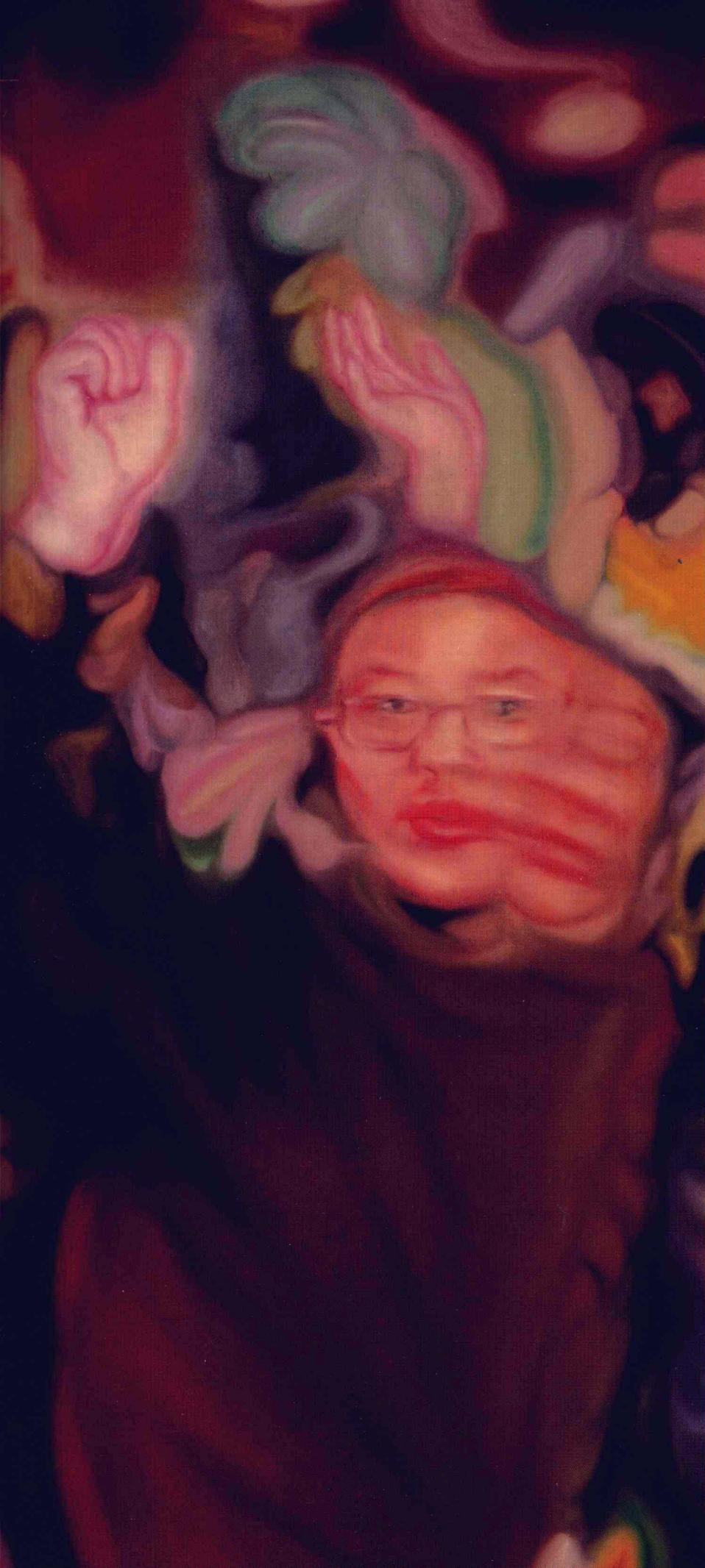

顾跃

第 2 辑

当代油画精品

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

当代著名画家经典丛书

D A N G D A I Z H U M I N G H U A J I A J I N G D I A N C O N G S H U

DANGDAIZHUMINGHUAJIAJINGDIANCONGSHU

顾跃当代油画精品

© 人群之一 2004年 布面油彩 150cm × 130cm

图书在版编目(CIP)数据

顾跃当代油画精品 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008.1 (当代著名画家经典丛书. 第2辑)

ISBN 978-7-80526-686-2

I. 顾… II. 贾… III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第206290号

当代著名画家经典丛书·顾跃当代油画精品

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华 黄秉洲 责任印制: 宋朝晖

出版: 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷: 北京博海升彩色印刷有限公司 开本: 889毫米 × 1194毫米 1/16

电话: (010) 84255105 (总编室) (010) 64283627 (编辑部) (010) 64283671 (发行部) 传真 (010) 64280045 /

84255105 网址: www.gmcbs.cn 印张: 1.25 印数: 1~3000 版次: 2008年1月第1版 印次: 2008年1月

第1次印刷 书号: ISBN 978-7-80526-686-2/J·603 10元系列丛书 / 全套(12册) 定价: 120.00元

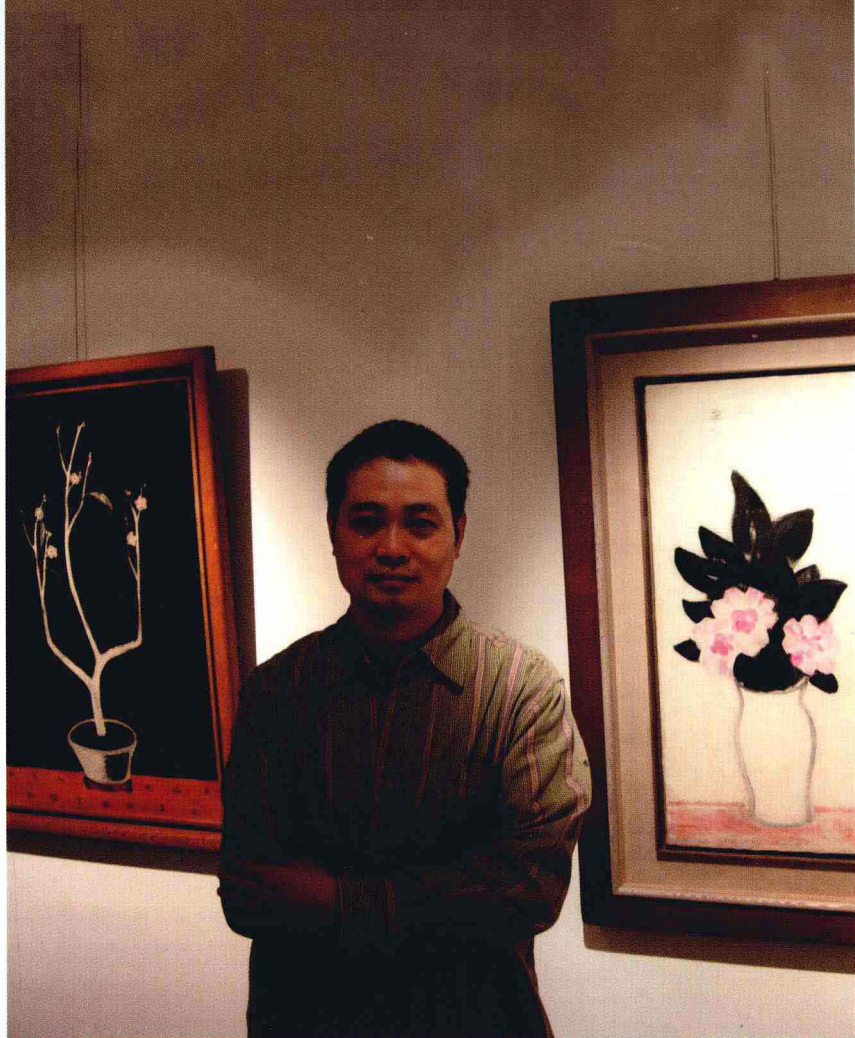
封面画: 人群之七(局部)

ISBN 978-7-80526-686-2

© 卡拉OK之三 2006年 布面油彩 170cm × 140cm

顾跃艺术简历

■ 1970年出生于安徽省。1993年毕业于安徽大学美术系，2004年毕业于厦门大学艺术学院研究生班获硕士学位，2005年至今为清华大学美术学院绘画系在读博士。大部分作品由美国 Stevens vaughn 家族以及中国台湾收藏家收藏。

■ 作品于2006年在厦门PART画廊举办“图像·生存”油画个展，2004年参加第十届全国美展福建省展，同年在中国欧洲艺术中心举办“图像·现实”油画个展。

■ 2004年参加在荷兰阿姆斯特丹Galerie Caesar艺术中心举办的“TRANSITION—中荷艺术家交流展”，2003年影像作品入选“国际一分钟录像大展”，在荷兰阿姆斯特丹Utrht中心美术馆展出，同年摄影作品入选荷兰阿姆斯特丹国家美术馆举办的“VISUAL POWER—国际优秀图像作品展”，2001年参加“黄永砅特别研究班”作品展，1997年入选安徽省首届青年油画双年展，1993年油画作品在安徽省首届大学生优秀作品联展中获优秀奖。

■ 出版的专著有《世界名画家全集系列·常玉》(2007年由河北教育出版社出版)。

虚拟·现实

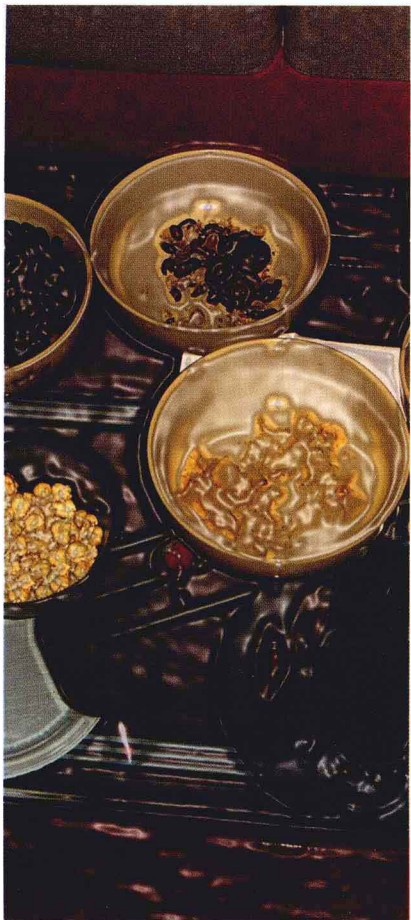
——一种绘画方式的选择

◆ 顾 跃

这本册子里的画是我这五六年间心理图像转换的一次集体亮相。其实近几年涉及的内容有些庞杂，包括绘画、摄影、装置和影像等一系列艺术语言的实验性探索，也取得了一些成果。在北京求学期间，面对现代化都市生活的变革节奏，如随处可见汹涌的人群和车流，我时感困惑。日常生活的内在秩序与现代都市的外延扩张形成了矛盾和冲突空间，体现在此刻所见的“瞬间”幻象很可能迅速融入别人眼中的都市“图景”，成为“他者”的栖息地，失去了起码的想象和思考的空间。这种超现实与虚拟世界的瞬间异质感受是我艺术探索的切入点。

对都市生活的持续关注使我产生两种反思，一方面，它让我轻易地摆脱沉重、宏大的叙事心理情节产生的压力，敏锐地捕捉当下的真实感受；另一方面，其产生于市民社会的人文基础又使它与历史情境相关联而具有不可分割性。对都市生活视野中的卡拉ok、酒吧和拥挤的人群等场景的描绘，其创作灵感来自于上世纪90年代初，在外来文化的冲击和影响下，本土文化自信地接受了外来思想，并成功把它转换为现代化经济增长点的“范式”。我感兴趣的是它背后隐藏的意义，或许那是另一种庸俗文化的鲜明反映。在某种程度上，它以开放的姿态刺激人性的觉醒，自由与情感被释放，享乐与颓靡并存。我尝试用自己的艺术语言去表达周围这些或高歌或低吟的朋友和陌生人，那是一种不确定的、暧昧的、调侃的和混杂着某种象征意味的现代颓废。我在努力把握人的某种状态并将其转换为具有个人的符号语言和精神因子——“重影图像”。

当然，在刻意模糊具体物象化的特征上，“重影图像”具有我个人鲜明的标识意义。其内在表现为为某种心理预设和图式“修正”的介入形成的一种自我“述说”。而这种述说方式不再具有古典情境中讲故事的态度，更像是一个后现代语境下的戏谑、幽默表演的行为过程——某些都市人在肤浅的表层下隐藏着低俗与恣意，物质生活的充盈并没有弱化他们的贪婪，其背后充满着利益

◎ 食品之一、二 2007年 布面油彩 140cm × 70cm

和交换。我以个人的态度和注重画面视觉美感特质的表现来替换直接的社会评价，那些通过长时间曝光的形体彰显的“重影图像”是影像模糊与松动造成的色彩渗化的结果。画面中呈现出一种事物的开放式结构关系，通过绘制出的图像给出身体的存在感、现场感，如晃动的身体和手势，失焦的糕点、果盘和汤匙，光影般梳理过的面部，以及各种物象与人挤压在同一画面空间里等。其实质并非简单意义上的图像拼贴和拷贝，而是试图通过“近距离”的关注来完成某些现代人颓废状态的精神写照。从某种意义上说，是这个时代显现的从“现实自我”到“虚拟自我”转换的矛盾一面。

另一面则是消费社会，资本日益国际化，互联网、荧光媒体构筑出多重虚拟现实。在被大众传媒制造出的“图像的现实”中，我通常随意获取流行图像和符号直接后期“加工制作”，以实现“虚拟自我”价值的一个理由。无深度和平面化为这一绘画方式的主要特征，即电脑加工后的“图像”，变成了布面油画，电脑图像在“还原”的结果——经个人的手工绘画的行为，如在比例、肌理、平面与实际空间占有等各种因素中发生了一次转变，成为虚拟现实的另一种表达方式。

同样，消费在当下商品社会除了满足人们所需之外，也赤裸裸地展现出人性的欲望，都市人在卸下“面具”之后表现出的对食物的消费快感，如餐厅、美食和娱乐活动场所等，一种近乎机械式的吃喝似乎能够洗去人们日常生活的压力。而社会也营造出与此相适应的氛围与“道具”——超级市场货架和餐桌上摆放着各种琳琅满目的消费品。那些拥有美丽的外形、悦目的色彩和诱人的风味，“瞬间”成为被凝固在“点石成金”童话寓言里的魔法道具。在我的画面上，食品变成了无法咀嚼的“石子”，而它们有着华丽且非实用的图像表征，堆积在你的眼前，你却只能被动地接受，最终幻化为社会生产与消费环节的一部分。我喜欢描绘这些金光闪闪“道具”背后的隐喻意味，它不仅是资本的灵魂附体，还散发着与生俱来的生命力量。

都市“人性化”与“虚拟”现实存在的幻象触动着我的实验探索，我不断地想从都市中寻找解读方式，却又不断地发现新态势。我明白问题与解答本来就是一个复合体，就跟都市本身就是复合体一样，所有一切都在那里，就等你主动去寻找了。

◎ 食品之三 2007年 布面油彩 120cm × 100cm

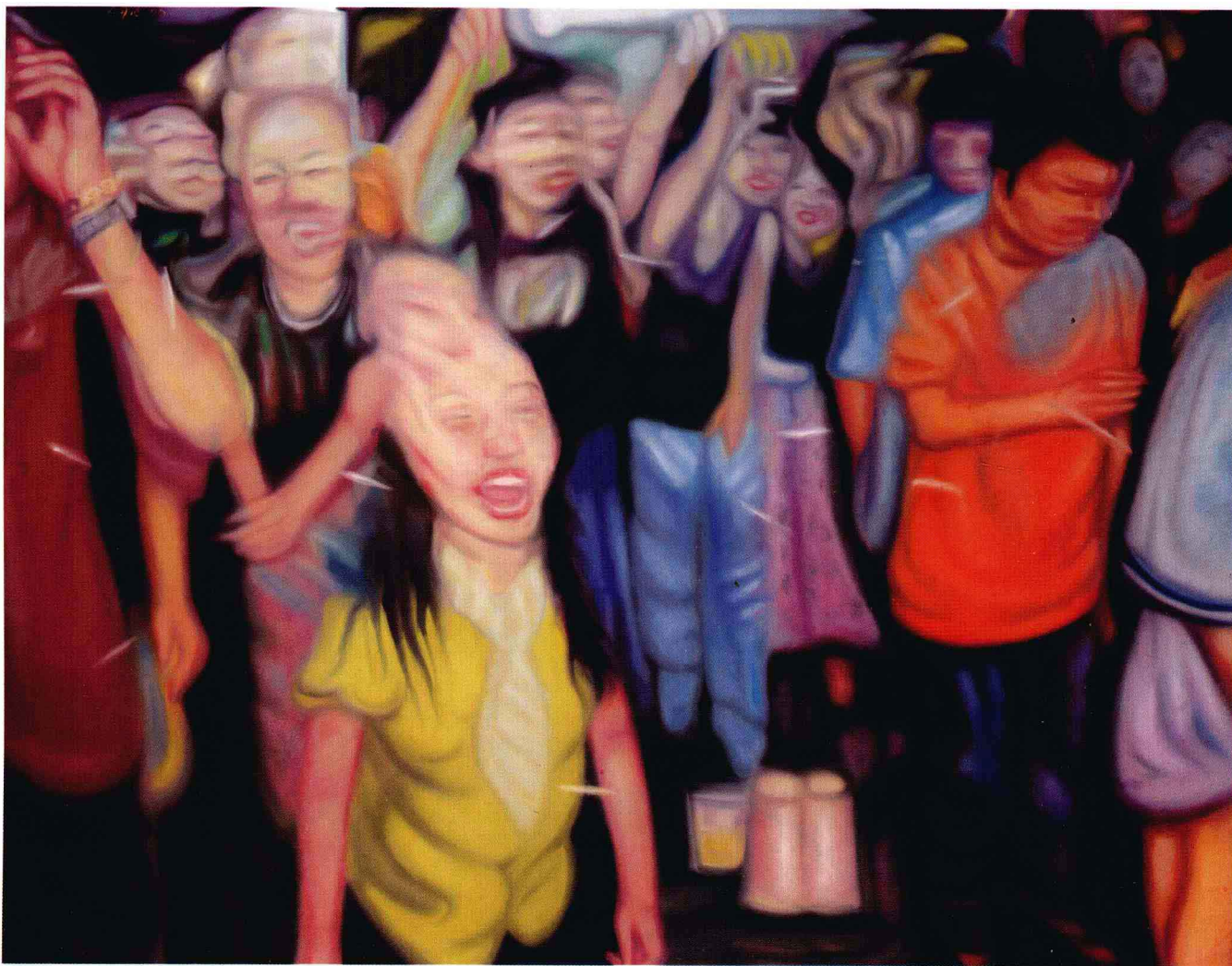
◎ 食品之四 2007年 布面油彩 120cm × 100cm

© 人群之三 2006年 布面油彩 170cm × 140cm

© 人群之四 2006年 布面油彩 170cm × 140cm

◎ 人群之五 2006年 布面油彩 170cm × 140cm

“画什么”是这个时代的重要艺术行为，卡拉ok、酒吧等场景为中国一部分人所熟悉并成为主要文化消费方式、活动场所和精神寄托之地，需要人去关注。电视、卡拉ok等流行文化在我们当代的覆盖面很大，顾跃把这一熟悉的场景转换为一种非现实的东西，通过对《卡拉ok》、《人群》系列题材的选择实现他的个人想法，具有特别的意味。

从某种意义上说，在中国，卡拉ok、酒吧等现实存在的“疯狂”状态被顾跃转

化为另一种“虚幻”感受的画面，而这个时代对这种状态的思想倾向基本上是“模糊”的，他对这种“模糊”观念的表达是非常有意思的选择。画面视觉美感的完美显现或对其以“模糊”为个性的表达要做到“实中有虚、虚中有实”，造型、色调、技巧上需要良好的控制能力，而他还年轻，正向这个方向努力。

——杜大恺（著名画家、教授）

◎ 人群之六 2006年 布面油彩 170cm × 140cm

就整体而言，顾跃在模糊感、“虚”的系列作品中表达出一种现代“颓废”精神。只是画面“颓废”的意味还不够强烈，但作为一位成长中的年轻艺术家在表达不确定的、恍惚的、模糊的当下感受有其敏锐的一面。“颓废”具有一种象征的意味，抓住对生活的深刻感受，减少过多叙述性，增强隐喻、象征的表达会使画面力度更强，也更能打动人心。

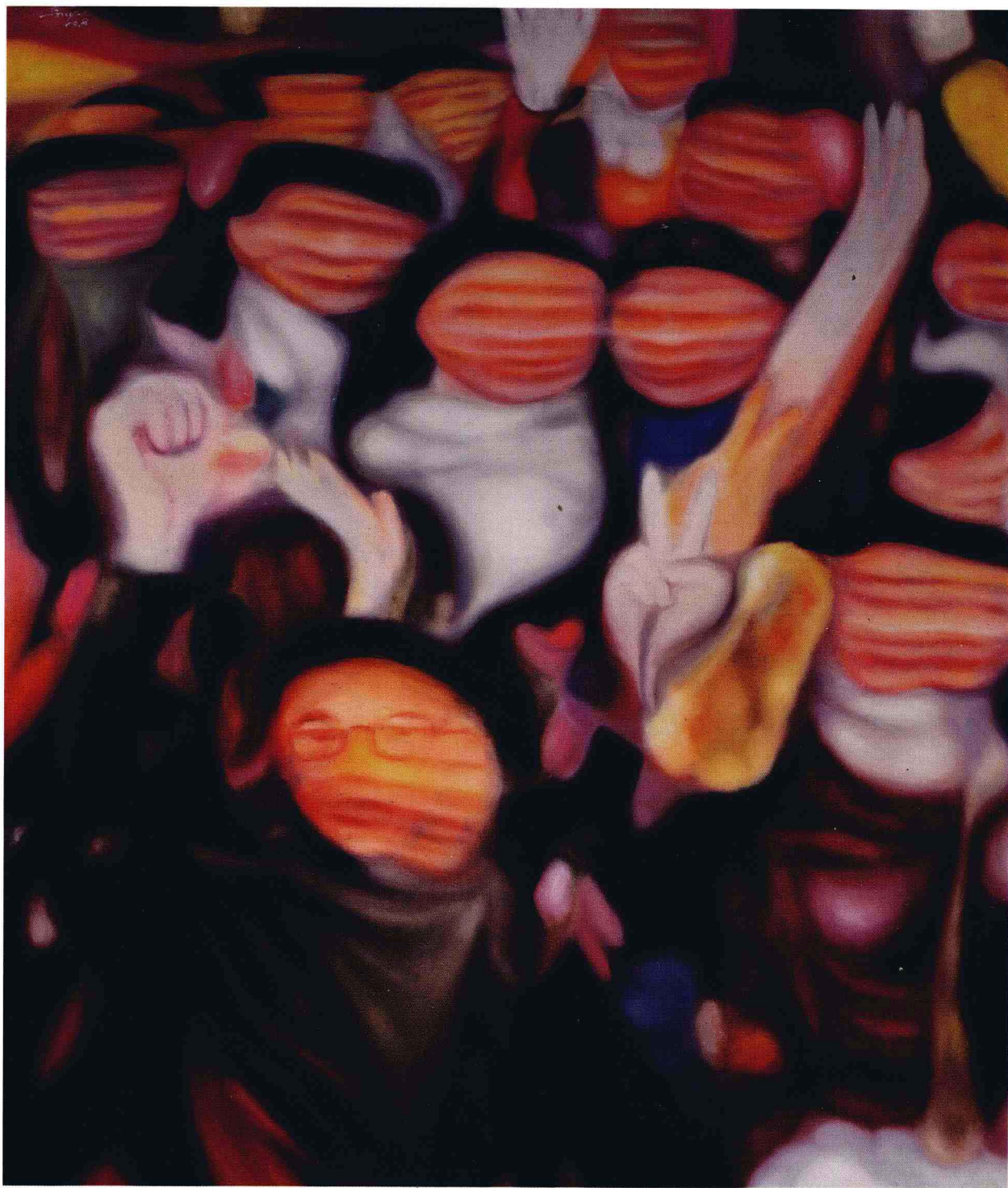
现代的“颓废”是形式、表象的，应该把东方古典文学的“颓废”和当下做一种连接，那就真正地超前卫了。超前卫的

精神是汲取古典文化精髓，即从古典的“颓废”中抽离出一种精神性的元素和现代结合，那是别人画不出来的东西。在时空交错的空间里产生“化学”作用，不是简单的物理性的结合，而是融合产生出的一种新元素，那就是你的东西。怎么画我不知道，那是艺术家的事情，但绝对是一条光明之路。

——林天民（国际著名画廊收藏家、鉴赏家）

© 人群之七 2006年 布面油彩 170cm × 140cm

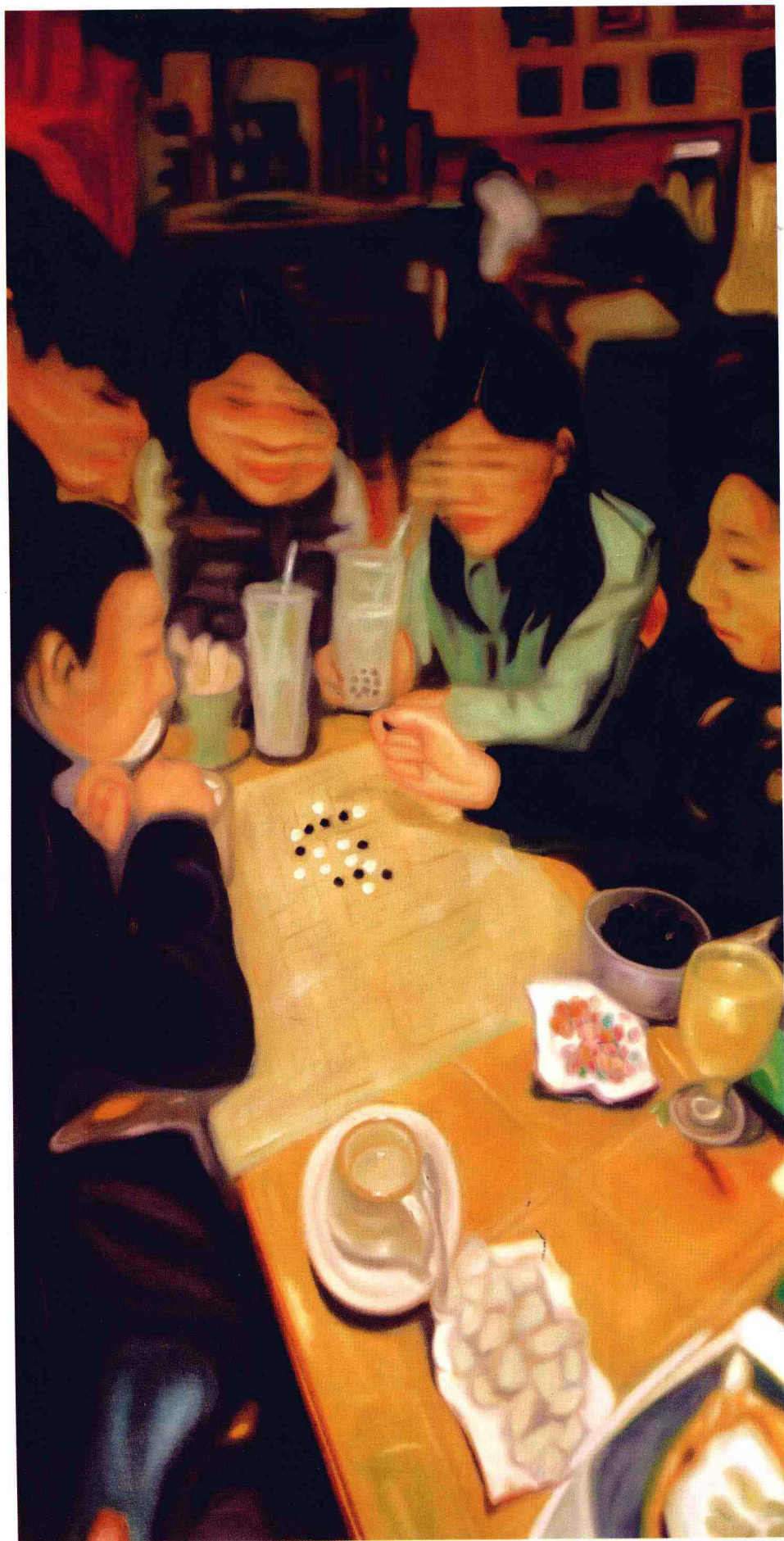

◎ 人群之二 2004年 布面油彩 150cm × 130cm

酒吧、歌厅等公共空间下的舞蹈、音乐、爵士，以及不同肤色、面貌，甚至还有毒品等，充满着各种交换的可能，都是这个时代的特征。顾跃从卡拉OK、酒吧这个微观的角度来审视这个社会，具有一种社会批判意识，区别于当下绘画流行“卡通”、“大脸”风格的绘画。当然，可以在画面上探索拓展场面的空间和表达人物的多样性作努力，这也符合当下人的生活状态。

艺术史上一个阶段需要一种很严肃的东西和批判意识，绘画不仅内容需要变化，语言上也要存在唯一性或个性，个性通过绘画语言的方式体现出来，这就是你区别于其他人很重要的要求，艺术家重要的是要确立自己个人的语言。

——黄笃（博士、当代著名策展人、艺术评论家）

在美国生活创作20年后回到国内,吃惊地发现艺术界呈现出多元和充满活力的创作生态现象,无论是题材、内容和形式与上世纪后20年都有着本质的区别,特别是一批“70后”的艺术家作品,更能与当下的社会发展相呼应。作为“70后”一代的艺术青年,顾跃作品表现了一些酒吧、霓虹灯下青年男女一时尽欢的瞬间百态,其色彩斑斓凝重,笔触大胆流畅,具表现主义特质;画面在视觉上有种未来主义倾向——即画面所表达出的不是一个静止状态,而是一个瞬间运动状态,给人以一种时间流动的感觉。

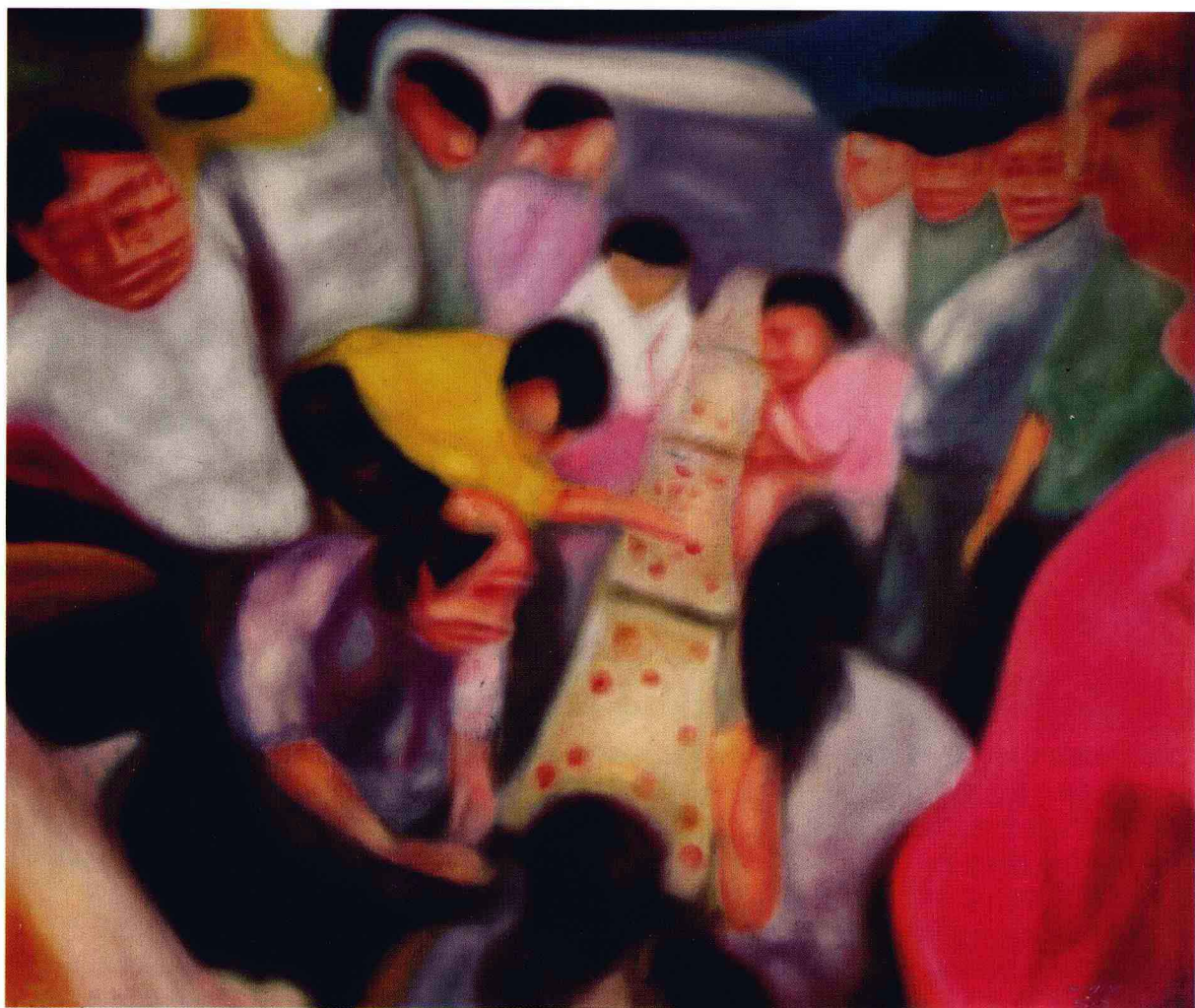
目前,在有些艺术家靠贩卖“通行”于国际各种场合的图像符号,或者希望依据重内容不求表现的“艳俗”风盛行求得财富的今天,顾跃注重绘画本体语言的认真探索精神越发显得难能可贵,让人耳目一新。

——王建(Wang Jian) (旅居美国的著名华裔艺术家)

◎ 棋局之二
2005年 布面油彩 160cm × 80cm

© 演奏之一 2005年 布面油彩 80cm × 160cm

© 棋局之一 2004年 布面油彩 130cm × 150cm

◎ 卡拉OK之一 2004年 布面油彩 130cm × 150cm

图像·现实 (Picture · Reality)

在本次展览活动中展现的顾跃绘画作品是其艺术探索的一部分创作，除此之外，还有装置、影像和图片创作。在利用各种媒介进行创作的过程中，我们可以看到顾跃在实践中的一个清晰的个性特征，即保持敏锐的批评与审视的眼光，抓住任何可以透过现实显现在个人眼中的真实世界。由此来看这一批绘画作品，顾跃的艺术在两个方面得到清晰的体现。一是他对我们所处的图像时代的反思，二是在图像中发现和揭示现实中的人的某种存在状态，这两点是相互联系的。但在顾跃的作品中，图像和现实中却发生了一次关系转换。

重影是图像的一个模糊状态，顾跃之所以把重影当作这一系列作品中的一个重要因素，不是为了向观众传达视觉中的某种愉悦，而是抹掉了在形象清晰的情况下观众可以通过事实的正常状态“讲故事”的视觉判断和联想的习惯，只呈现了因模糊产生的抽象和只有在这一特定的抽象中才能看到的人类的某种尴尬。我们从那些模糊的面孔和近乎夸张的动作中看不到人的个性需求和欲望的差异。这是我们所处的图像时代——媒介显现的特征呢？还是在现实生活中所获得的真实感受？顾跃把这个问题留给了我们观众。每一位观众可以站在作品面前，细细解读并得出自己的答案。

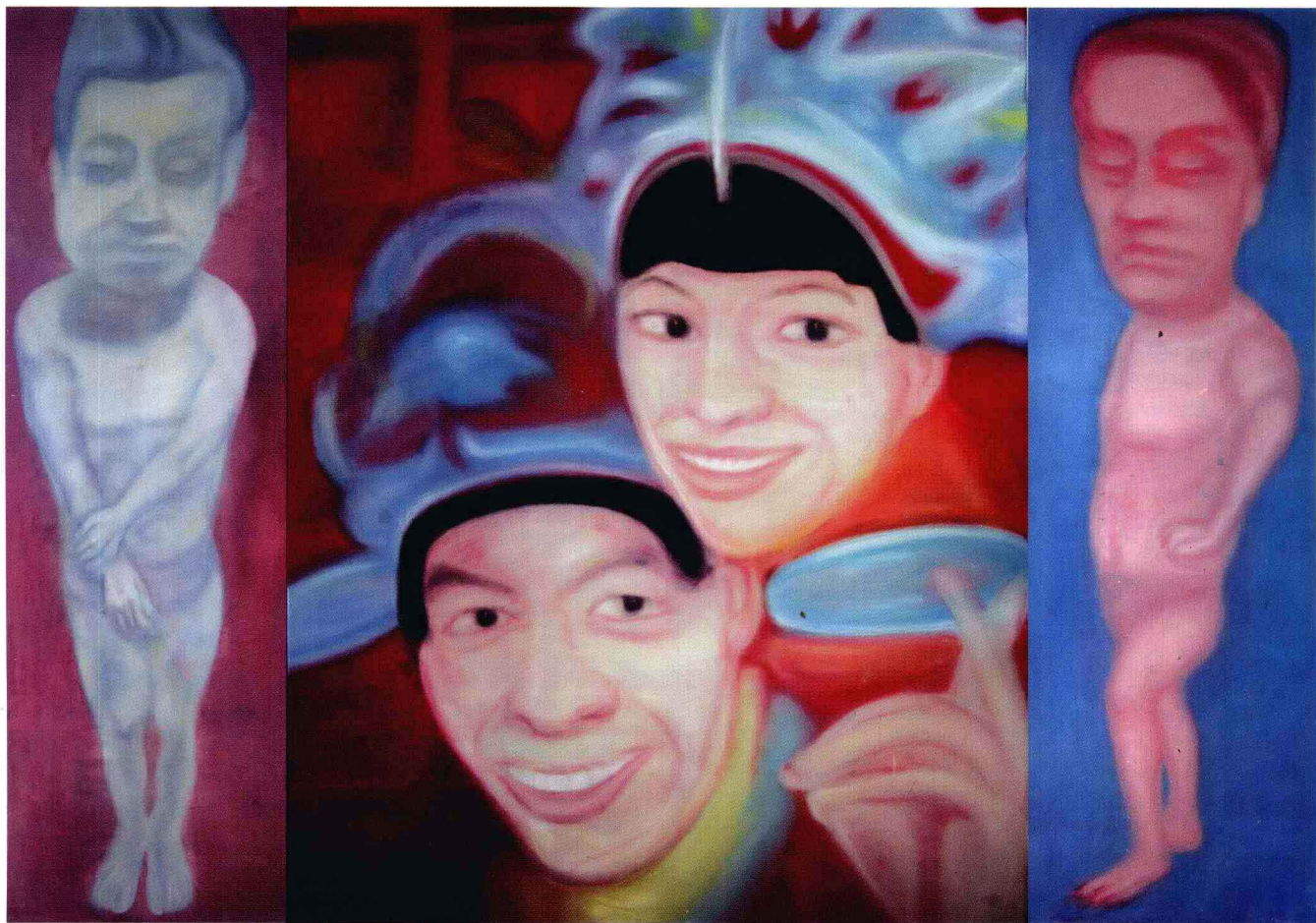
本次展览的另一部分作品反映的是与在 photoshop 中玩弄各种效果有关的形象。这批作品仍然与图像有关。在远比电脑荧屏大得多的画布上，去“模仿” photoshop 中的某些视觉形象，意义显得很滑稽并带有一定的讽刺性。这是在电脑机器和人的关系中看到人的尴尬、诙谐和幽默、荒诞的一种表达方式。

我们迫切期待他明年新的创作和展览出现。

——中国欧洲艺术中心(CEAC)主任
Ineke Gudmundsson (伊尼卡·顾蒙逊)

© 卡拉 OK 之二 2004 年 布面油彩 140cm × 90cm

◎ 婚礼之一 2004年 布面油彩 160cm × 240cm

◎ 肖像之二
2004年 布面油彩
180cm × 150cm