

墨客

当代美术家作品选集

中国书画出版社

ISBN 978-7-80220-104-0

定价：480.00 元（全十册）

当代美术家作品选集

墨客

Mr. Xie

中国画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

墨客油画作品集 / 文怀沙主编. — 北京: 中国画报出版社,
2007.4。

(当代美术家作品选集: 9)

ISBN 978-7-80220-104-0

I. 墨… II. 文… 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041587号

墨客油画作品集

出版发行

中国画报出版社
北京市海淀区车公庄西路33号(100044)

经 销

全国新华书店

制 作

北京日月腾飞文化艺术交流中心

印 刷

北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

主 编

文怀沙

副主编

韩 健

责 编

郑学文

设 计

关 影

出版日期

2007年4月第1版第1次印刷

开 本

889 × 1194mm 1/16, 3印张

书 号

ISBN 978-7-80220-104-0

定 价

480.00元(全十册)

目 录

□ 4 我的色彩观 [墨客]

□ 9 崔自默 vs 墨客

——关于色彩的对话

□ 13 风格沟通

□ 14 心正笔正

□ 15 慎 独

□ 16 沉迷 1 号

□ 17 地无私载

□ 18 心境 2 号

□ 19 神与物游

□ 20 爱欲 1 号

□ 21 愿 力

□ 22 不远的风景

□ 23 境由心造

□ 24 色构 1 号

□ 25 心动 1 号

□ 26 心动 2 号

□ 27 和光同尘

□ 28 奥运之光

□ 30 用心若镜

□ 31 天高气静

□ 32 凝眸 2 号

□ 33 升华 2 号

□ 34 次日之晨

□ 36 爱之影

□ 37 青橘 3 号

□ 38 心外之天

□ 39 梦 痕

□ 40 天下为公

□ 42 上善若水

□ 43 偶 遇

□ 44 女人与花

□ 45 海阔天空

□ 46 雅典之城

□ 48 心 音

与著名书画家、金石家蒋山青在墨艺空间

与楷书大师张瑞龄

左起：白一崧、墨客、月照大和尚、王亚明、崔自默

与郑焕明院长在墨艺空间

我对颜色的态度

颜色对于原始人的影响始于「白天和黑夜」，就是「光明与黑暗」。他热爱光明如同他的伙伴，憎恶黑暗如同他的敌人，因为前者给他带来勇气，后者给他带来恐惧。这种感性的认识是根深蒂固的，直到今天仍给二十一世纪人们带来同样的影响。

我相信，对黑暗的恐惧以及对光明，连同对信心、安全 and 精神的向往，直到现在仍然存在。

当然，原始人类对白天和黑夜的评价就是评价光明和黑暗。颜色是由光产生的。颜色的世界在明与暗之间燃烧。所以如果我们说这是原始人对色彩评价的出发点，那么，通过这样的评价去接近颜色可以说是「原始的方式」。

坦白地说，我曾研究过颜色，并且飘离在对颜色的原始理解之外。在早期对颜色的感受中，我一直在寻找一个新的意义，那是神秘的或是隐藏的美。

在寻找过程中，我的灵感来源于对生活和大自然的热爱，对自我释放的渴求，这与世界人民的想法是一致的。任何约束都会延缓前进的步伐。事实上，这些约束都是负担。它们是与时代不合拍的。我非常喜欢罗伯特·弗罗斯特的《未选之路》：

面对森林里的分岔路，我选择那条很少有人走过的，它给我带来的是焕然一新的感觉。

我放弃那条布满脚印的路，去走新的，需要我去开拓的路。我想在新的蓝天下畅想未来。

人类的未来是美好的。它让我们为此激动、兴奋。任何人表现出来的每种德行都是属于全人类的。真理、美和解放是生活的真谛。

在颜色的王国里是没有地理和民族界限的。它不受限制。但是，从另一个角度看，人类的智能却是有时空的局限性。我说过我早期也对颜色有过接触。在我的初期朦胧的艺术思想中，合理性自然的倾向于我的精神想法，而我的思想和感觉的方式是我身为一个亚洲人，在亚洲人的视角基础上产生的。

我们很感激红色高棉文化，它受伟大的中国和印度文化影响。带着这种思维模式，我开始认识了颜色，并且我沿着自己的路走下去。我还必须坚持我前进的脚步。我必须坚持尝试用我的颜色装饰或美化世界。

科学已经疏忽了终极目标，局限于收集和观察资料。科学使世界发展前进了一大步。令人惊奇的文化之路和公共关系已经迅速兴起。由于科学打开了获取知识的各种途径，人类的能力得到了提升。

然而，可以这么说，人类的最终目标是培养智能，让真理大行其道，以及德行和美被人们重视。

因此，颜色的微妙的、深奥的、神秘的力量，或许能把音乐的旋律和诗歌的韵律联系起来。在大自然的美中，颜色的美属于全人类。

为了去欣赏和表达颜色的美，我把我的生命投入到崎岖的艺术道路上。除此之外，确实不是为了财富，不是为了影响，也不是为了名誉。仅仅是为了人类。为了一个愿望，就是留下一点只有很少一部分和我一样傻的人能发现的美好的东西。

我认为颜色有比美化物质世界强许多倍的力量去美化人类的精神世界。只有当人们拥有一颗温柔的心时，这个世界才是一个充满快乐的、和平的家园。实际上，融于油画里的颜色的力量，具有比预期更大的潜能去使世界快乐、和平。

情感随着颜色飘动

我仍然记得当时的感觉，那一刻，颜色占据了我的心，我决定去画画。这是色彩生命的复活。我甚至兴奋得都没有情绪去学习颜色。虽然我没有反对任何有关颜色的理论的理由，但我也没有任何理由去赞同它们。我强烈的渴望只是单纯的用我心中的色彩去画画。我只有一个简单的愿望就是发现情感与颜色的关系。

我没有花时间去学颜色方面的理论，而是度过了这样一段日子，用了几个月去欣赏别人的画，同时在脑海里去创作自己的画。在我想象的颜色王国中，所有美丽的颜色碰巧都能在世界中看到。因而，我可以创造我的独特的方式去接

与首都企业家俱乐部常务主任董玉麟

与旅德艺术家刘安平

与画家崔自默博士

与坦博艺苑董事长白一松

近建立在情感与颜色关系中的大自然。

当我把画画付诸于实践时，我没想到竟受到大量的来自颜色的攻击。这种攻击激烈得使我都放弃画画了。有句名言这样说道『艺术就是生命，生命就是艺术』，意思是，放弃了自己的事业就意味着放弃了自己的生命。

最后，我不得不尝试着努力地与颜色交朋友。很长的一段时间，颜色画在画布上就变成了混浊的泥浆，并以此来嘲笑我。在我们的较量中，颜色仍然占上风。也因为这个对抗，使我能够有机会去经历它们的猛烈的个性。于是我知道了理论上的颜色的美和来自于猛烈的颜色的一瞬间的美的不同。

根据颜色物理学，光谱的颜色是由光的折射产生的，还有一些别的原因，比如干扰、衍射、偏振以及荧光性。大家都见过彩虹的光谱的颜色，这就是由折射产生的。

反之，利用一个聚合透镜，颜色的叠加将会再生成白光。但是，颜料的颜色的叠加只能产生深灰色而不是白色。颜色来自于光波，但实际上光波自己是不不会给自己着色的。颜色的感觉是心理学和生理学上的真实，用来区别于颜色的物理学和化学上的真实。

在人的感觉里，耳朵可以在乐曲的混合音中区分出任何一个单音。但是，眼睛不能从混合的颜色中看出一个个的单色，只能看最后的结果。

因为人眼只能有限地察觉到介于300与700微米之间的波长的光，研究眼睛能看到的颜色就成了颜色研究的事情，而体验心灵看到的颜色就是画家的任务了。

因此，在体验颜色中，个人的印象将取决于相应的人的欣赏水平。

在颜色的王国里，有两种颜色，彩色与非彩色。彩色就是附上颜色，非彩色就是无色的，即白色、灰色和黑色。在黑白和最白之间，有不确定的大量浅灰和深灰，构成了一个连续的非彩色的色调。同样的，任何单一的颜色都能和白色混合成浅色调，和黑色混合成深色调，这样就构成了一个连续的彩色的色调。

如果某一颜色逐渐地和白色相混合，直到最大化，结果就是产生一个渐浅到接近白色的色调。如果同样的颜色和黑色相混，结果是产生一个渐深到接近黑色的色调。

在体验颜色方面，我们和原始人的感觉一样，浅色调给人愉快地感觉，如喜悦、自由、活力和安全等等。相反地，深色一般给人带来痛苦的感觉，如悲伤、迟钝、虚弱和消沉等等。

画家不可避免地要感觉颜色，并且表达他的个人理解。这个世界上可能会有人想去欣赏某些个别的心理上的被某些人视为艺术品的颜色效果。

为了认识颜色、欣赏颜色，我们最好带着颜色去旅行，而不仅仅是研究有关颜色的理论。这样的话，自己不仅能发现颜色的本性，还能发现它们潜在的力量和对人的影响的效果。

体验颜色时，对自己的成长环境观察，对颜色的灵敏度，不仅如此，还要了解颜色，这些都是达到目标的要点。

根据一个人的特性，每个人都会遇到他喜欢的和不喜欢的，会遇到能够深深地长期影响他的东西，和体验自然的颜色时的难忘的经历。由于人的情绪总是处于变化之中，所以浅的色调和深的色调就根据他们易变性而发生变化。正是这种易变性唤醒了人类的感受。

实际上，在感性的国度里，三原色 红、黄、蓝 既没有定义，也没有意义。只有在它们和浅色调或深色调结合时，它们才会产生情感上的共鸣。

在这样的波浪中，融入了创作者的精神。也许这可以说是颜色的生命。它一直在等待某个人，即使是偶然的一瞥。显示个体直观反映的有表现力的颜色

颜色有一种神秘的力量，和人类的情绪有密切关系。了解这种力量的方式有许多。然而，只有当一个人自己去接触颜

与台湾著名学者龚鹏程教授

与周易学者陈光明

与正邦设计陈丹大师

与郑煥明院长、神笔画院左晋董事长

色，他才能挖掘这股力量。

我的颜色之旅启程了，不是通过研究。这就像是一头失明的大象在茂密的丛林中去感觉自己的路。如同盲人不会恐惧幽灵一样，我无所顾忌地闯入了这个未知的世界，引导我的只有我的强烈的创作欲望。

人生路上有太多转折点，不可能什么都去经历。然而，在这一刻，我碰巧瞥见了颜色的神秘中蕴含的某种猛烈的天性。于是我才有机会捕捉到颜色的不加雕琢的美。

通过对颜色的物理的、化学的和生理学上的研究，原因归结在视觉的感觉上。但是最深邃的和最真实的神秘之处却和人的精神息息相关。这只能靠心去感受。它确实是无形的，不能由理论去固定和管理。只有当人的精神和颜色产生共鸣时，才会有情感上的震撼。

但是，根据人类情绪的变化，紧张与柔和，爱与憎恨，爆发与平静，颜色的醒目的效果能在情绪的王国里做出改变。而且复杂的会从一个极端到另一个极端，从恨到爱，从平静到爆发等等。这主要取决于一个人的心理作用，而不是颜色的影响。

带着疏忽进入这片丛林，使我获得了许多经验。最后，我含糊糊地从不加雕琢的和纯粹的本性中理解了它的美学的秘密。

我们平凡的世界其实是由一些对立的事物构成的，比如白天与黑夜，明亮与黑暗，火和水，温暖与寒冷，富贵与贫穷，善良与邪恶等等。我曾碰巧学过约翰内斯·伊顿（Johannes Itten）写的一本书，叫做《色彩艺术》。正如我刚才所说，世界是由对立的事物构成的，它们同样也统治着颜色的领域。我必须承认，书中阐述的七种不同的颜色对比的知识阐明了我在实践中获得的知识。因此，我在这儿必须表达我对他的感谢的心情。

这是一个既有价值又有趣的研究，我想提一下他描述的几点：

『颜色的对比』是通过纯粹的颜色在达到它们最强烈的发光度时表现说明的。效果是令人振奋的、有力的、坚决的。当单一的颜色被黑色或白色分离出来时，它们的个性就会立即显露出来。每种颜色都获得真实、具体的效果。

这种富于表现力的可能性与同种颜色的差异也许是极为不同。颜色的差别有点像是表达猛烈的快乐，内心的悲痛，泥土的朴素，以及宇宙的普遍性。

明暗的对比 白天与黑夜，明亮与黑暗 在人类生活与自然中，通常具有基本的重要性。

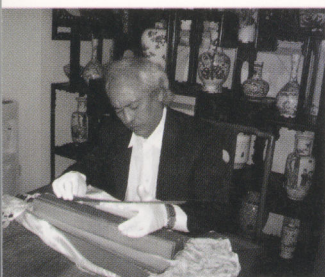
黑、白、灰的明暗对比和单色的明暗对比不仅给创作带来了有价值的向导，还唤醒了情感上的共鸣。随着介于明与暗之间的色谱的诞生，灰色在白色与黑色之中延伸。自然的灰色是一种个性不突出、中性的、非彩色的颜色，但是另一方面，在颜色深浅明暗的对比中，它又非常容易受影响。虽然不起眼，却极易与别的事物产生共鸣。

任何颜色都会把灰色从原来非彩色的状态立即转换成补充色。不过，需要注意的是这种转换只是我们的眼睛主观上发生的改变，而颜色本身是不做任何改变的。

在这儿，光彩不会因颜色的饱满或是纯净而受到干扰。纯净、饱满的颜色有属于它自己的独特的光彩。当你注意到明亮或是纯净、饱满的黄色的同时，也应注意一下深黄的暗色。

冷暖对比的很好的示范是二色色的循环。以黄色和紫色为轴，红—橙对应着蓝—绿，这是冷暖色调对照的两极。一般来说，黄色、黄橙、橙色、红橙、红色和红紫是暖色调，黄绿、绿、蓝绿、蓝色、蓝紫和紫色是冷色调。应该注意的是，蓝—绿和红—橙，这冷暖两极，总是分别对应着冷色和暖色，而至于它们之间的颜色属于冷色调还是暖色调则不是固定的，得根据具体的色调对比来决定。

冷暖的性质可以用很多其他的对照来描述：

鉴赏十一世纪贝叶经

与师晓东教授一起看望篮球少年郭振宇

与邵华泽主席、武春河主编

与荣宝斋杂志主编唐辉

冷
影子
透明
镇静剂
稀少的
空想的
远的
轻的
湿的
干的
重的
近的
现实的
刺激物
不透明
阳光
暖

冷暖差异的原理暗示了距离的远近。在表现立体感和透视效果上，这是一种重要的方法。冷暖对照是七种颜色对照中最醒目的。它提供了在颜色中表现球体的音乐的可能性。

补充对照是补充色之间的对照。如果两种颜色的颜料混合产生出非彩色的灰——黑色，那这两种颜色就是补充色。有这样两种颜色，它们是一个奇怪的配对。本身是对立的，却又彼此需要。当它们彼此挨在一块儿时，能够使得对方达到最大的鲜明度，混合时，它们又消灭对方，产生灰——黑色，就像是火与水。这样的补充色彼此是很直接的对立。

例如：

黄色、紫色

蓝色、橙色

红色、绿色

在这些补充色的配对里，三原色——黄、红、蓝——总是参与其中。

黄——紫色不仅表现补充色的对比，而且还是明——暗的极端对比。红——橙色——蓝——绿色是补充色的配对，同时也是冷的极端的对比。红色和绿色是补充色，这两种饱满的颜色具有相同的鲜明度。

同步对比源于这样一个情况，那就是当眼睛看见任何一种颜色时，同时要求补充色，而且补充色如果还没有出现，在视觉上就会自然生成。这种同时产生的补充色是人们眼睛产生的视觉感受，并不是客观存在的。

我们可以通过一个小的黑色方块来验证，把它放在一个大的强烈的色彩区域内：如果这块区域是红色的，那黑色方块看起来就是绿灰色。每种颜色都会同时产生它的补充色。

这种同步效果不仅发生在一种灰色与一种强烈的色彩之间，它还发生在任何的两种颜色之间，即使它们不是对方的补充色。每两种颜色都会使对方向着自己的补充色转换，而且一般都会失去自身的一些内在的性质，并且变为具有新的效果的淡色。在这些条件下，颜色会有动态的表现。它们的稳定性受到影响，处于可变的摆动中。它们会失去原先客观的特性，而进入一种虚幻的活动的一个单独的领域，像是在一个新的尺度中。颜色好像消失了。同时，对于所有与颜色有关系的人来说，这具有极为重要的价值。

饱和度的对比是纯净强烈的颜色与弱色之间的对比。

纯净、强烈的颜色被冲淡，变得黯淡的方式有四种，会有四种结果：

(1) 某一单色被白色冲淡。

(2) 某种颜色被黑色冲淡。

(3) 某种深色通过混合白色或黑色被冲淡。

(4) 单色被其相应的补充色的混合颜色冲淡。

『黯淡的——鲜明的』对比的效果是相比较而言的。一种颜色在一种暗色调的旁边就会呈现出鲜明的特点，而在更鲜明

的色调旁边，就会显得黯淡。

范围的对比包括由两种或是更多种颜色的彩色斑点的相关区域。它是『多与少』、『大与小』的比较。

颜色可以在各种尺寸的区域里组合。但是需要弄清楚的是在两种或是更多的颜色之间，什么样的比例才能达到平衡，不是一种明显的多于另一种。决定一种单色力量的因素有两种，鲜明度和延伸度。

如果除了和谐的比例之外的比例用于一种颜色的组合中，就允许一种颜色占优势，由此产生的效果是具有表现力的。何种比例可以被选用在具有表现力的组合里取决于主题素材、艺术的感觉和个人的品位。

范围对比的一个特殊性就是修改和强化其他对比结果的能力。

在艺术工作中，颜色是和上述七种色彩对比结合在一起。我已经承认研究它们是值得的，因为学者的知识证明我从经验中得到的相关知识是正确的。而且使我在用色时变得成熟、自信。

成熟和信心要在画家与颜色之间发展。而且这个发展会使画家和颜色之间变得亲密，进入一个相互理解的氛围。

根据我自己的经验，颜色是和画家的主观情感相配的，但有时画家也得满足颜色的需要。那是相互共有的友谊。在建这种理解的一刻，画家是完全被净化而处于一个精神集中的状态。于是颜色和画家相统一成为一个整体。

在这一刻，没有颜色理论，没有对比，没有和谐的概念，也没有秩序与杂乱，只有颜色和画家。是这种统一创作出来的艺术作品满足了画家的内心思想，因此画家的精神又鼓舞了绘画。

我最爱的和浪漫的颜色是黄色和紫色。我认为黄色是有益的颜色，因为它给了我生气、鼓励、信心、活力和热情，而紫色对于我来说意味着浪漫、梦想、渴望和趋向。

在现实与渴望之间奋斗，内心变得多愁善感。在一幅由画风的速度和力量构成的抽象画中，达到平衡、空间的无限旅程、图像、颜色的生动的共鸣，都要比定义重要得多。

三原色、二级颜色和补充色，通过相互混合或者和黑色、白色混合能够产生许多种颜色和许多种灰色。它们发出邀请，欢迎画家来到颜色的王国。

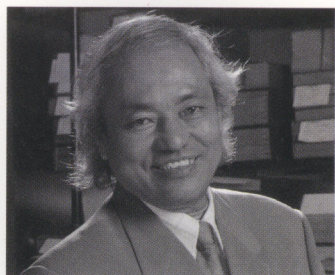
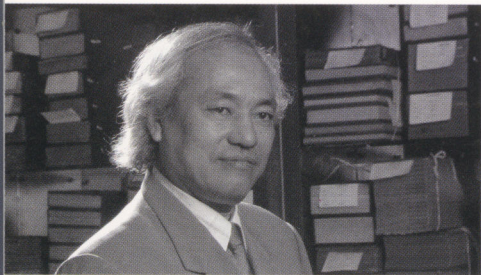
对于表现派的人，在敏感的范围里，表达某种被颜色的天性影响的人类的情感是他艺术的创造。通过其他可以感觉到到这种表达的人们，经验是他们仁慈的定义。

这是在艺术表达中主要的才能，而不是技巧。如果在一个被某人自己的画家集中包围的氛围内，没有对艺术的热爱，那就不会诞生抽象派艺术家。一个把颜色作为旅途伴侣的人，不得不独自去走他自己的路。他完成了多少只有他的工作来决定。

颜色的生动的共鸣一直等待着那些情感相通的人，或是那些有心把欣赏放在中心地位让思绪随之飘动的人。

颜色是适合于每个人的，但我的作品虽是用颜色创造的，却不适合所有的人。它们可能只适合于少数和我心有灵犀的人。

崔自默VS墨客 ——关于色彩的对话

崔自默「中国艺术研究院艺术创作中心画家、艺术史学博士」

墨客 (Myo Kjin) 「华裔油画大师」

地点：坦博艺苑

墨客：你好。见到你很高兴。

崔：我也很高兴。以前只是见到你的油画作品，也先是看到你的作品集。今天见到它们的作者，可以聊一聊了。

墨客：我来这里也欣赏到了你的作品。中国画和油画不一样，很不一样，尤其是色彩的感受和表现上。

崔：是的。中国画不以讲究色彩为主，尤其是传统的中国画，也叫水墨画，是以黑和白为主要色彩元素的。

墨客：画面因为色彩的不一樣，会牵连到其他一些方面，比如造型、构图，都会产生相应的差异。

崔：我发现你对色彩很敏感。在你的这本油画集中，有你的自作前言《我的色彩观》，我读了两遍，是很有见地的。正如你所说，「色彩的微妙的、深奥的、神秘的力量，或许能把音乐的旋律和诗歌的韵律联系起来。在大自然的美中，色彩的美属于全人类」。的确，色彩具有音乐的容量和意义，这不是一般画家所能体会到的。

墨客：我画画的时候，常常喜欢听音乐，当然，不是说只有音乐才对我创作有启发作用。在音乐的美妙的旋律中，我内心的激情得到激发，继而有把它抒发到作品里的念头，而更多的，我是考虑如何以色彩来组成和表现。

崔：你总能成功吗？或者说你总对自己的抒发效果满意吗？

墨客：我想我会尽量去做到。你也知道，有时候感觉是变化的，开始强烈，后来或更强烈，或不强烈，所以需要及时的把握。

崔：灵感是稍纵即逝的，所以你喜欢喝酒，也能喝很多，是吧？哈哈。

墨客：哈哈。喝酒使我更清醒，而不是糊涂。我的头脑中的形象更突出，我会想到自己的过去的生活情景，想到让人感动的场面，那都是色彩鲜艳的构成，我要做的就是及时把它们抒发出来。

崔：酒使头脑中的画面清晰，你的这点体验很有意思。其实，这一点中西绘画也是一致的。酒的作用虽然可使肢体有点迷醉，但是却强烈地激发了艺术家的潜意识。英国心理学家荣格所谓的「集体无意识」，是潜意识，我以为它可以在酒的作用下得以开启，像打开瓶盖盖子一样。此时，艺术灵感和艺术意欲更好地集中起来，达到一定的浓度，把酝酿已久的情绪借机倾泻出来。

墨客：你也喝酒？你也有这样的感受吗？

崔：我喝酒不行，但是只要我的笔一接触到纸，就能有情绪，而且不会感到疲劳，可以一直画下去，出于身体健康的考虑，我才会停下来。

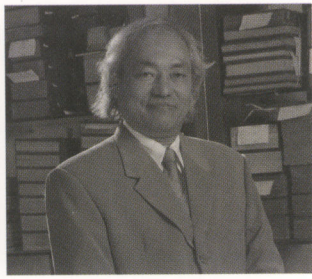
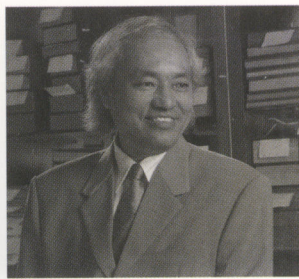
墨客：我发现你喜欢画荷花，还有人物，但造型和色彩差距是很大的。

崔：是的。中国传统绘画包括山水、花鸟、人物等品类，技法不一样，要求也不一样，评价方法也不一样。你画的油画，是突出色彩的，我在观察你的作品时发觉，你的作品变化多端，色彩感很好，但在每一幅作品里不重复，很了不起。你是怎样做到构图和色彩不雷同的？

墨客：你不愧是专家，这个问题问得很高明。事实上，我认为色彩有比美化物质世界强许多倍的力量，来美化人的精神世界。只有当人们拥有一颗温柔的心时，他才充满欢乐、和平。心境好了，色彩就不断涌出来。世界太美了，自然界太丰富了，是吧？

崔：「色彩的大师」，你当之无愧！因为你可以实现色彩与心灵的交响。

墨客：谢谢。我把很多东西都能分解或者组合成色彩。

崔：这的确需要非凡的能力。佛学的《心经》里讲，『色不异空，空不异色，色即是空，空即是色』。

『色』，就是指得到的所有东西、物象。『色』字我认为不仅仅是一个概念上的理解问题，更重要的是如何面对客观的世界和它里面的存在。『色』的概念和意识，给我们提供了一种思考世界万物的方法，尤其是给艺术家提供一个观察和再现自然的渠道、通道。

MK：很有意思！我面对色彩颜料，是很激动的。色彩对我有着强大的诱惑力，如何把它们有序地铺陈到画布上，是一个很大的事情，也的确很有意思。你画画不累，我画画也不累。

崔：你应该不时地休息一会儿，不能太累，还要注意一些运动。

MK：谢谢你的关心。我刚才还到外面走了走。这外面的景色很美，有草地、人物，还有大车马的雕塑，只是水渠里有清水流动就好了。

崔：这里原来是元大都遗址，建了公园，供这里周围的居民散步。你看到的人物雕塑有元代少数民族特征，车马造型也是在真实的基础上有所夸张和变形的。

MK：我喜欢适当夸张的造型，那使人记忆深刻，能打动人的视觉。我认为色彩也能夸张、能变形，单纯的色彩或者说简单的色彩可以组成好的图象，而色彩的组合更可以完成美好的音乐感。

崔：你作品中色彩的变化强烈，而更多的是过渡色，只要有使用单色就会显得很强烈。在大面积的画布上，把那么多色彩画上去，的确不是简单的工作。这里面最大的作品，我发现是你那张表现奥运会题材的油画，我觉得它也十分突出。这幅作品你是怎样创作出来的？

MK：2008年北京举办奥运会，很值得祝贺。白一崧先生作计划，邀请我画一张大画，内容是奥运会题材的。在奥运会的赛场上，不管你是什么民族，不管你拥有何种信仰，不管你是什么肤色，不管你是来自亚洲、欧洲、非洲、美洲还是大洋洲，所有的东方人和西方人都是平等的。这张画我思考了很长时间，也查阅了很多相关的资料。在创作时，我主要突出了从奥林匹亚到长城的奥运之路。用火炬组成的龙的形象把所有奥运会主办国家联结了起来，把现代奥运精神融入了进去，大面积的金色表达了我对中国发展的期许，用和谐的色彩来表达我对世界和平与发展的愿望。整幅画面我以中国长城为基础，还有五星红旗，然后把其他国家的特征物描绘进去，再就是把奥运会历史上的象征物比如吉祥物、金牌等也描绘进去，让它们有序地组织在一起。我这张作品表现的主题是运动、文化、和平。

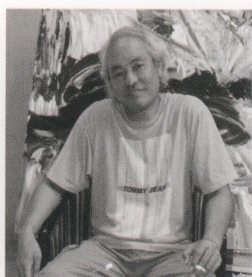
崔：很成功！那么多部件在一起，有主有次，有详有略，有虚有实。我注意到了，你刚才再次使用了『秩序』这个字眼。的确，没有『秩序』，就不可能把那么多色彩凝聚在一起。

MK：当然。经过很多年的大量的创作实践，色彩才听人的使唤，否则它们也互相冲突。中国画色彩简单，也会这样吧？

崔：你说的是冲突吗？

MK：是的。

崔：『冲突』，有时是必须的，那是矛盾性的所在，矛盾就是戏剧性，就是艺术性。中国画色彩虽然简单，只有黑、白、灰，但要做到『秩序』，也不是容易的事情。『计白当黑』，是一个重要的哲学理论和审美概念，就是说，没有颜色的地方也是色彩，空白的地方也是物象的存在，这一点，是不是与油画差异很大呢？你的作品中就不可以留下大面积的空白，是吧？

XX: 哈哈。我们的方法有很大的差异。

崔: 我发现你使用大面积单纯的色调去铺陈, 在它的对照下, 那些细致的部分显得很认真, 这就显示出了一种对比性、矛盾性, 艺术性也从中表现出来。视觉审美是一个很有意思的问题, 太单调不行, 太复杂也可以, 要充分调动读者的视觉想象力, 需要很多相关的修养与才能。你画风景, 也在里面有人体, 我觉得有一种人与自然关系的思考与冲突。

XX: 人在自然中, 给自然以活力和美。你看到了, 我的人物造型一定是简单的、抽象的, 不能让它影响到整体的色彩, 因为色彩欣赏是主要的, 起码对于我是这样。没有直接描画人, 但让读者能从中读出有人存在的视觉感受。

崔: 我很赞成你的创作观。要突出矛盾, 就是要有一个中心思想。做文章需要中心思想, 作画也需要, 可惜的是, 很多画家不注意『思想』, 他们的很多作品是无题的甚至是盲目的, 不知所云。这种纯粹视觉的东西, 没有一点想法的空洞的东西, 我认为粗糙的, 不知你怎么认识?

XX: 我基本同意你的观点。我作画一般都有个主题, 没有主题的东西很少, 即便是即兴之作, 我也要给它赋予一定的内涵, 然后加以发挥, 当然也有值得反复体验和努力的地方, 以使之完美、完善。

崔: 要做到完美和完善, 一定是很困难的, 只要尽力去那么想, 那么去做就是了。思想通过语言表达, 总是有所变形、差距, 这种差距, 使我们有继续努力的必要。正如你刚才所说, 如果没有一个主题, 没有需要表现的思想, 就没有再创作的可能, 更没有继续创作的必然性。

XX: 是的。有了想法和内容, 就有了创作的冲动。你画的荷花都有签字, 还有很多别的题字, 是感想吧?

崔: 中国画需要落款, 除了自己的名字外, 就是要写一些画论诗论的东西, 所以需要书法的工夫和相关的文化素养。油画需要的只是签字, 更多的是色彩来说话, 至于你说的主题, 也是后来起的名字, 在作品集里才能告诉读者, 这一点又是我们的一大差别。

XX: 是的, 油画不能在上面写很多解释的文字, 作品的名字是附加的, 我觉得很必要, 是作品意义的延伸。我尽量做到使每幅作品都有新意, 都有新的关于人生和自然的体悟, 都有不同的色彩意象和组合。

崔: 这很值得钦佩。

XX: 你也是画家, 你肯定也能体会到做画家的难度, 要想做到创新, 不容易, 需要很多实践。

崔: 是啊, 没有实践的经验, 即便很有思想, 也无从实现。现在最突出的问题是, 当今的艺术家很少有思想的, 中国和外国都应该是一样的。思想家需要特殊的时代背景和文化积淀, 才能挖掘出深度。当然, 思想的深度需要历史去验证, 需要时间去证明, 但我们应该那么想, 把自己的追求高度树立得高一些。

XX: 读书很重要, 学习历史上的油画大师, 看他们的发展道路, 来总结和规划自己的道路。

崔: 学习别人就是为了看清楚自己的前进道路。『温故而知新』, 对别人不了解, 自己的前进就是盲目的。理论知识是必备的。我庆幸自己以前搞理论, 现在又可以实践了, 不断有新的想法可以探索, 是一种很快乐的事情。

XX: 祝贺! 我认为创作也是一种理论, 比如油画作品, 上面没有字, 没有说明是什么哲学思想, 是应用什么理论, 但里面一定是体现了这些思考的, 那就是理论。

崔：你说的很好。靠作品本身说话，而不是靠口头上的言说，也许是更有价值的。达利的画很独特，歪曲变形的时钟，视觉的夸张和冲击，足以引起读者的思考和争论，这就足够了。毕加索也一样，不同时期的作品，通过造型、构成、色彩，来阐述自己的思想，他没有那么多理论。

XX：要走出自己的道路，的确不容易。我从色彩出发，当然也借鉴了前辈的优点，来突出自己的特点，还好，现在能走出自己的路了。我的《色彩观》，也算是我的绘画艺术理论了。

崔：恭喜你。在中国画家这里，通过很多年的学术积累，才可能更容易有思想的准备，也才可以更容易被认可为大师。事实上，他们的学术滋养了他们的艺术。他们的艺术地位和艺术成就，也因为他们的学术和学问背景，得到尊敬和推崇。他们的作品，是他们理论的延伸。

XX：我也欣赏中国画，觉得里面有挖掘不完的东西。我小时候就喜欢看画，也喜欢看中国画，觉得很神秘，虽然画面的东西可以直接进入，但画面背后还有内容，等待解析、探索。西方的哲学与中国的哲学有差异，这种差异我觉得是可以沟通，正如在画面上表现的一样，我们刚才说到的它们的思想应该是一致的，就是共同面对人生、面对自然。

崔：人生和自然才是艺术家最大的宝库。传统的艺术史资料，不同时期、不同民族、不同背景下的画家们，他们的作品可以作为我们直接研究的资料，也可以直接取法，但更重要的是自己的体验。体验的直接取材和来源，就是生活、人生、自然，尤其是它们组合在一起时的复杂的关系和衍生物，可以成为我们永远挖掘不完的创作资源。

XX：很准确，我就是这样，面对自然，考虑自己，自然的色彩和景物激发我，我产生不同的感受，根据不同的的心情，来创作，总是能得到不同的作品。

崔：如果为钱而机械地工作，那效果就不一样了。

XX：哈哈，你说的太好了，对一个艺术大师而言，精神是主要的，否则他难以坚持地热爱艺术。

崔：『吾道一以贯之』，在这些即时的感受中，贯穿始终的应该是人生的真情、真谛。

XX：很准确。我们虽然生活在不同的地区，语言也不一样，人群也差别很大，但我坚信对生活的感悟是一样的。

崔：是啊，我们能进行交流，最根本的人的感情是一致的，否则，即便语言是一样的，也不能进行交流。

XX：你的英语很好。我却不能说汉语。

崔：语言需要反复使用才行，我平常不用英语，所以在使用时虽然有感想需要表达，但有时找不到准确的词汇去使用。我觉得这种感受与画画时的感受是一样的，有感受而不能表达出来，是一种痛苦。

XX：哈哈，我不能使用汉语，一点也听不懂，更痛苦。好在我们的画可以进行交流，它们可以互相说话。我们现在交流，就只能用翻译。以后我有时间学点汉语，就方便多了。

崔：希望你能常到北京来，我们一起交流。你的那张《2008北京奥运会》巨作，一定会引起广泛关注，也会让很多人喜欢你。

XX：我会画出更好的作品的，你也一样。

To be international, one must be national
风格沟通 122cm × 86cm

How to have a beautiful mind
心正笔正 100cm × 120cm

By the heart alone
慎独 91cm × 76cm