

PAINTINGS COLLECTION
OF
CUI XIAODONG

崔小冬作品集

上海人民美術出版社

崔小冬作品集

PAINTINGS COLLECTION OF CUI XIAODONG

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

崔小冬作品集 / 崔小冬绘. —上海: 上海人民美术出版社, 2007

978-7-5322-4967-1

I. 崔... II. 崔... III. 油画-品集-中国-现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 153318 号

崔小冬作品集

绘 画: 崔小冬

英文翻译: 陶一飞

责任编辑: 张 燕

装帧设计: 上海阿波罗文化艺术公司 张 璁

出版发行: 上海人民美术出版社

地 址: 长乐路 672 弄 33 号

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 650 × 960 1/8 印 张: 12

版 次: 2007 年 2 月第 1 版 第 1 次印刷

印 数: 0001 — 2000

书 号: ISBN 978-7-5322-4967-1

定 价: 118.00 元

欣喜的期待 | 4

画家简历 | 6

“画”室中的画家——崔小冬 | 8

我爱崔小冬的画 | 10

作品 | 11

品质的传承和推进者——油画家崔小冬 | 31

小冬造像 | 33

作品 | 34

形神兼备乃是精品 | 81

作品 | 82

关于崔小冬的三个片断 | 93

欣喜的期待

崔小冬是中国美术学院油画系副教授，也是这所优秀学府培育的优秀画家。他年过不惑而创作思维敏捷，油画语言纯正而精力充沛，艺术生命适逢金色季节。欣赏他的画就如一泓艺术清泉自上而下贯穿着大脑和心扉，实在是莫大的享受。一位美国收藏家这样说：“看他的画就像是在伦敦喝上一杯纯正的巴尔的摩咖啡，味道真美……”收藏家王文甫先生却以品尝特级铁观音来比喻小冬的人体画给人的感动。虽然是两个朴实而简短的比拟，却道出了绝大多数，甚至于所有喜爱小冬作品的人的共同感受。崔小冬的艺术造诣和艺术成就在他这一代中国油画艺术家群体中是当仁不让的。

值《崔小冬作品集》由上海人民美术出版社出版之际，我谨代表澳大利亚大都会画廊向全体旧雨新知、收藏界同仁、乃至各界油画爱好者，慎重诚恳地推荐小冬的画及小冬的画集。当下乃至往后的十年间是小冬的艺术创作从黄金成熟期迈向灿烂收割期的关键时期，我们完全有理由自豪地相信他将有更好、更美、更新的精品问世，那就是我们欣喜的期待。

澳大利亚大都会艺术投资及传播机构主席
陶智钧

2006.12.5于悉尼

Foreword: Awaiting in Excitement

Mr Cui Xiaodong currently heads the Oil Painting Faculty as Assistant Profesor of the National Art Institute of China, the same institute in which he was nurtured and cultivated into the fine artist that he is today. His creative mind is agile as ever, his works are alive with a vigorous force, and the language of his oil skills is original. Exploring Xiaodong's paintings is like bathing in the hot springs of art, the greatest indulgence of mind and body. A collector from the States once said to me, "The feeling I get when I look at his works...it's as if I am savoring a cup of Baltimore coffee in London, the taste is fantastic..." Mr Wang Wenfu, also an art collector, chose to compare the sensation of viewing Xiaodong's artworks to a cup of the Tie Guan Yin, a renowned species of Chinese Tea. Though the feedbacks were short and plain, they would nonetheless represent the voices and feelings of all those who appreciate and enjoy Xiaodong's works. Mr Cui Xiaodong's accomplishments and success in art is simply outstanding in the current generation of Chinese artists.

As "Paintings Collection of Cui Xiaodong" is being published by Shanghai People's Fine Arts Publishing House, and on behalf of Metropolitan Art Group of Australia, I would like to sincerely recommend, to all of the art collectors out there and all those who interest and love for oil paintings, the works of Mr Cui Xiaodong and the forthcoming publication of his works. The time between now and the next ten years is the Golden Age of Xiaodong's artworks, through which he will evolve from the fine artist he is today into an even greater paniter. We have every reason to proudly believe that he will produce even finer, more innovative and captivating works in the future.

Tony Tao
Chairman
Metropolitan Art Group Australia
5/12/2006-Sydney

画家简历

- 1964年 生于辽宁锦州
1981—1983年 就读于辽宁省艺术师范学校
1986—1990年 就读于浙江美术学院油画系，本科毕业并获文学学士学位
1990—1993年 任教于广西桂林地区教育学院美术系
1993—1996年 就读于中国美术学院油画研究班，研究生毕业并获文学硕士学位
1996年至今 任教于中国美术学院油画系

现在职务

现任中国美术学院油画系教研室主任，副教授
中国美术家协会会员
浙江省美术家协会会员
浙江省油画家协会会员

Artist Profile

- 1964 Born in Jinzhou of Liaoning Province, China.
1981-1983 Studied at the Liaoning Academy of Art.
1986-1990 Studied at the Department of Oil Painting in the Zhejiang Academy of Art, received Bachelor Degree in Art.
1990-1993 Taught at the Visual Arts Department of the Guangxi Guilin District Academy.
1993-1996 Studied in the Ph.D. class of the China Academy of Art, received Masters Degree in Art.
1996-Present Associate Professor at the Department of Oil Painting in the China Academy of Art.

Current Titles

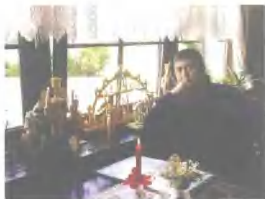
Director of Staff and Associate Professor of the China Academy of Art
Member of the Artists Association of China
Member of the Zhejiang Province Artists Association
Member of the Zhejiang Province Association of Oil Painters

Cui Xiaodong

“画”室中的画家

——崔小冬

文 | 许江（中国美术学院院长）

在伦敦市中心的街角画头男

北京有位刘小东，杭州有位崔小冬，据说二位 Xiao Dong 是朋友，不同的是，当小东以简明率直的纪实视角，描画现实中国“进行曲”的时候，小冬却在中国美术学院的画室一隅，磨砺他对古典绘画精神的景仰，演绎他那特有的画室中的咏叹调。

从分量谈起

小冬的绘画，有着一代人所不多见的古典“味”：浑厚的色块，重色的背景，亮艳的肤色，甚至，他所画的对象，常常是除了画架，就是模特儿。一张浓浓的画室景象，一方与社会保持相对距离的画室天地，一系列略带摆姿的画室动态，画室的题材，古典的趣味，所有这些常常易于营造出一种俗艳而又常见的流弊来。而在小冬那里，却十分有效地借取了传统油画的塑造之功，脱尽当下古典风绘画的娇柔之气，以收放有度的刚武用笔，赋予古典味以一种独特的写意酣畅的力度。

小冬个头一点不小，体格聊有点分量，与他谈事，一脸的憨厚，却又时不时地表现出单刀直入的明快和果断。大学时他已经是班上的大哥，调皮事没少干，但画上的灵气，尤其早期肖像作业中的敏感，很受老师们的重视。毕业之后，小冬在桂林工作三年，考入母校，跟随张自阿先生研读硕士学位。正是在这段时间中，小冬在素描上狠下了一番功夫，几乎每天都泡在画室里，使他能够以教室为家。画室既是他的作画空间，也是他生活的现实空间和精神空间。

片断的画面与间歇的追问

在这里，他并不追求绘画的文学性描绘和观念形态的诠释，而是从他的放笔直写的素描研究那里，直面对象本身，强调绘画的“直观呈现”，努力去揭示对象“是其所是”的小真状态。正是这样一种直写，使我们在小冬的画中，分明看到古典绘画的神气，却不露样式化摹仿的痕迹。

小冬作品中的人物之间并没有情节上的联系，却有着一种造型意象上的融通，似乎一个个人物写透木桩，彼此流动。在片断式的迹痕中，追求着一种流动的完满。片断连续的画面成为对古典式庄重华贵的间歇性追问，一种苦心而执迷的造型机巧。这种追问和机巧，隐藏在被条屏分离的人物里，遮蔽在形色皆全的画面语言中。正是语言的这种遮蔽性，这种貌似完美的遮蔽性质，使作者的本身存在着，没有歇斯底里的夸张，没有自恋自怜的矫情，却以某种瞬间的直写，以视觉的坦诚，以塑造之中匆匆行笔，来与观者维系起一种富有画家意趣的絮语，并以持有的不事修饰中的修饰，来使这种絮语消除涂鸦痕迹与刻板塑造之虞。在这些间歇跃动的遭遇之中，条屏状的空间跨度所演化的现实场景的意义可以被辨识，却并没有太多的言说，而一个人体或一个肖像在被认识、被描绘、被直写的本身，正是展开有关这个视觉意义的真实所在。这个视觉意义就是以直写的方式来回溯传统，直观对象，澄明自身。

材质的“酷”味

小冬的用笔是值得一提的。他画中的精妙之处常常是既表现了对象的形色，又凸显出油料渍色的光彩，二者浑然一体。

小冬的用笔常常表现为不事修饰的修饰，漫不经心的精心。笔锋和着

与20世纪现代派艺术家及亚曼名作合影

油性，或涂抹，或挥洒，或堆砌，或描述，在具体的塑形之中，笔是隐没在颜色之中。而用笔着色，塑造刻画时，总要留下笔痕笔迹，具体的笔触总在运行之中表现着自身，并在这种与绘画动作和谐一体的对应关系之中带上当下的神情，这种笔触神情常常超然于所绘对象之外而跃然布上。在小冬的画中，在那些人体和肖像的中调部分往往飞扬起一种颇有几分生猛的笔触和色块，而使得整个画面变得生动而厚实起来。这样一种用笔的机趣，往往包容了画家对形与色的悟性，也包容了画家对材质的颇有些“酷”味的追求，一种对美的辛辣冷峻的迷恋。

有人称小冬是学院派画家，更有人直呼“画室中的画家”。这当然绝不仅指他所画的题材，更重要的是指他所代表的中国学院油画教学模式中有意义，有影响的青年创作心态。这既是对油画创作当下性问题的回应，也是我们所热切关注和提倡的。

我爱崔小冬的画

一个人如果光有事业，而没有一个爱好，那么人生的精气、神、玩都没有了，就像明代张岱在《陶庵梦忆》中说的：人无所不可与交，以其无深情也；人无疵不可与交，以其无真气也。虽然我是做企业的，但人生的业余时间大部分都耗在收藏上了，我与这一领域的精英及专家们时相过从、或讨教、或切磋；我随马未都先生学古典家具之鉴赏，跟圣丰先生探讨玉器之真伪，和陶晋钧先生研究欧洲19世纪及中国当代油画的收藏不觉已十数载。我在艺术品收藏中其乐融融且收获不少，于是萌生了追捧现代画家的想法。在古代，艺术家的追捧者只有皇室及达官，他们之中的大部分均按皇家的意愿去创作，艺术品的流通很有限，他们的气名和头衔都是皇帝封赏的。现代艺术家的成就和名气形成，除了天生的灵气和本人的勤奋外，主要要有一个具备娴熟市场经验，并且有一定经济实力的可靠的经纪人公司。其实画家和经纪人或投资人的关系很微妙，画得再好如果没有好的经纪人为其规划经营，要成名很难。而画得一般但经纪人经营得当的也能有喜人的收获，二者之间不同的就在于谁能最后经得住岁月的磨炼，画得好，有灵气且经营有道的当然能立于不败之地，也会给投资人及收藏家可观的回报。而反之则要投资人不断地挑拨才能维持其地位。投资人的运作成本可想而知，如果那位艺术家又自以为是，目中无人，加之眼高手低又不听规劝，这下投资人和追捧者就惨了。

崔小冬是我见过的中国中青年画家中基本功最扎实，技法最传承19世纪欧洲写实主义和浪漫主义大师的画家，这也是我遍访欧美在他这一代画家中不见其二的。他的画最好最硬的指标就是没有特别叫卖的倾向，是纯学院式的，一点都没有某些中国式油画的别扭，他的画如果遮去名字，可说是大师级的，一点都不过分。他的传统临摹（马奈的肖像等）能出神入化地把原作者的精髓、气、神，在某种程度上甚至超越原作，看了真让人叫绝！

小冬这几年的画越画越好，色彩越来越鲜亮，人文和历史底蕴在画中的体现也丰厚了许多，当然这和他的经纪人澳大利亚人都会画廊正规的经纪辅导有关，特别是去年创作的大师系列无论是技巧和意境都达到了炉火纯青的地步，我的很多国外艺术家朋友及一流艺术品拍卖行的行家观赏了他的画以后无不惊叹他的技艺，最使那些洋行家折服的然又费解的，就是画的作者竟然是中国人。

我是研究和收藏艺术品的人，很挑剔，很难养，但我喜欢小冬的为人，厚道而纯正，无不良嗜好；我更爱他的画，传统的技法，现代的高远；也欣赏他的合作精神，相信他的艺术道路前景光明，前途宽广，他必将以更大的艺术动力去描绘更美好灿烂的人生！

杭州侨商会会长 奥普集团控股公司董事会上席

方杰

2006.1于杭州

古典与现代 110 × 88cm 作于2006

大师毕加索的家庭日

145 × 112.5cm

作于2006

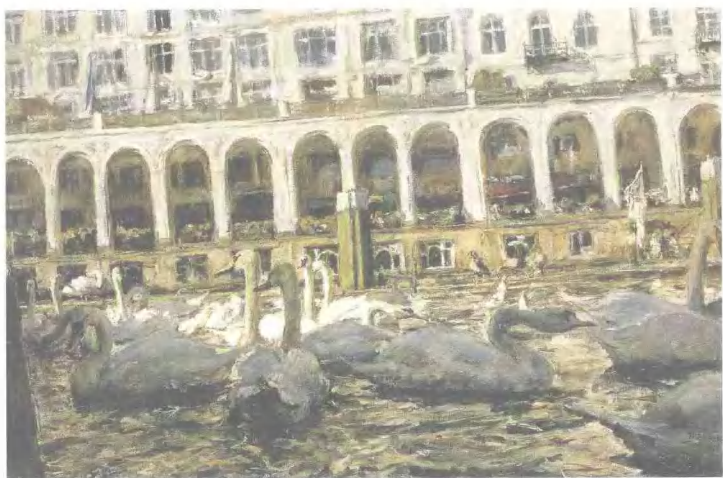
绘画艺术表面的“华丽”，掩盖了至关重要的无趣。正因为无生趣，欺人不止，以为绘画艺术就是这样了，殊不知趣味是艺术的生命而非装饰。没有毛病，指的是工工整整，笔笔认真到位，画法也完全合于传统。这种外在完善，才是艺术创作的真正危险。没有锐气的手续，没有激情功夫，没有创意的开窍，必导致画艺术为庸常的工艺化，是平庸一套技术最新而又无创意的真正的赝品。

艺术家的派对 90 × 120cm 作于2006

逆光中的天鹅 (汉堡) 65 × 100cm 作于2006

前辈大师的魅力——临萨金特教会之一 71 × 80cm 作于2004