

2001-2006

何天泉作品集

JOURNEY
TO THE
WEST

目錄

序 邓维东

4

在现实与梦境中游离 何天泉

6

图版

10

心灵的视点 李其煜
何天泉近期油画作品解析

34

图版

72

在彩色中梦幻 应 岐

74

图版

92

何天泉艺术简历

94

序

前几天，何天泉打电话说近期要出一本油画专集，约我给他写几句，我爽快地答应了。理由很简单，何天泉是一个非常勤奋又很有艺术天份的青年油画家。多年来我又始终在关注他，办画展出画册以及作品陈列于中国美术馆都是料想之中的事。

前几年，听朋友说，何天泉调到广州某高校任教去了，我内心突生一种莫名的惆怅，地处边塞的新疆油画界，又失去一位富有才华的年轻同道。那时我刚刚担任新疆美协的负责人，正重新整合新疆油画队伍在招贤纳士，认定何天泉将会成为西部油画的主将。孔雀东南飞，这是令人感叹不已而又无奈的事。

十几年前，我在大学任教，负责招生工作，在数以百计的考卷中，一眼就挑出了何天泉的素描头像并以高分录取，进校后他以勤奋刻苦善于思考专业突出闻名于师生之中。毕业后他又以优秀的成绩取得在中央美院研修班深造的机会，这些并不算长的人生历程使他的意志得坚定，思想得以升华，技艺得提高。作为曾经的老师看到学生的进步，实在是一件值得欣慰和快乐的事。

往事如烟。近些年来，何天泉题材与手法大变，画风也相对稳定成熟起来。他曾经沉醉于安格尔的严谨和伦勃朗的激情，对于物象的刻画总是一丝不苟直至几乎完美，后来又深入学习印象派迷恋于光与影的研究。此次刊出的以西部大地为母题的系列作品已经与我记忆中的传统唯美主义相去甚远了；他用飞鸟般的视野俯瞰脚下的世界，大地、山川、河流等一览无余并以另一种方式展现观者的眼前，光不分季节和昼夜温柔而又均匀地洒落下来，物象原有的属性逐渐消退，呈现熟悉而陌生的景象，色彩丰富到极致显得朴素而又简练，依然隐秘的流露出何天泉对唯美主义的钟情。纵观这些系列风景，由如倾听哲学家在用最浅显的语言阐述最深奥的哲理，轻松而又愉快。其实油画从某种角度讲，就是色彩效应在某个特定空间中的平面性的构成。何天泉的这些风景画就是在平面上经过某种秩序化的排列并精心覆盖的色彩，他把复杂的色彩关系更加敏感化了。

何天泉是努力的，短短几年在繁重的教学任务之余，又摆弄出如此之多的新作，是要花费不少时间和精力。何天是智慧的，他善于把西方人对色彩的崇尚与东方人对哲学的膜拜并置于自己的作品中，创造出新的境界。

何天泉的艺术之路还很长，我无法预言他今后将取得怎样的艺术成果，但是有一点我将深信不疑，何天泉凭着与生俱来的禀赋与后天磨练的意志必将成就一番事业。

我与美术界的诸多朋友们共同期待着。

邓维东

于2006年10月20日草

图书在版编目 (CIP) 数据

西游 / 孙晓枫主编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2006. 10
ISBN 7-5318-1711-X

I. 西... II. 何... III. 油画-作品集-中国-现代
IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第128478号

主 编 : 孙晓枫
装帧设计 : 平行设计 张涵
摄 影 : 王国维

书 名	/ 西游
	XI YOU
作 者	/ 何天泉
出 版	/ 黑龙江美术出版社
地 址	/ 哈尔滨道里区安定街225号
邮政编码	/ 150016
经 销	/ 全国新华书店
责任编辑	/ 李旭
发行电话	/ (0451) 84270514
网 址	/ WWW.HLJMSS.COM
印 刷	/ 广州市恒远彩印有限公司
开 本	/ 889mm×1194mm 1/24
印 张	/ 4
印 数	/ 0-1500册
版 次	/ 2006年10月第1版
印 次	/ 2006年10月第1次印刷
书 号	/ ISBN 7-5318-1711-X / J · 1712
定 价	/ 48.00元

本书如发现质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

在现实与梦境间的游离

何天泉

一 寻找真实

自文艺复兴以来西方传统艺术以理性的科学的视觉性的方式解决造型问题，而东方的艺术传统却是“意笔草草不求形似”“在似与不似之间”，追求形而上的造型观。二者间造型观念的差异造成东西方绘画艺术各自向不同的方向发展。二十世纪初从日本和法国留学回来的一批艺术家将西方的绘画及教学法带入国内，从此“东西合璧”“洋为中用”以及“油画民族化”便成为我们思考和解决问题的方向之一，于是逐渐形成了“写实”与“意象”或是“具象”与“抽象”等多种表现方式，探路者前仆后继。

曾经是新古典主义的忠实信徒，为此在大学期间几乎听不进先生的一句劝说（当时是苏派的教学观念），现在看来觉得偏执的可爱。几年后逐渐发现那种“伟大的单纯”“高尚的静谧”，越追求离我越遥远，画境中总夹杂着些非理性的躁动因素，好像那伟大的理性主义一定要在关键的一刻拒绝我这个外表冷漠内心还有点狂热的追随着。那就表现吧！很快事实又证明在所谓狂热宣泄后，心中却留下莫名的失落与苍白，在寻找中一次次迷失……

山水看多了，山水没变而眼界和胸怀变了；画画多了，画好像在改变，人好像也在变，但仔细看来本质其实并没有改变。从塞尚以后人们都相信世界上起码存在两种真实，一种是眼睛看到的可以触及自然的真实，另一种是内心和情感的真实，它与外部世界一样庞大，却是丰富而又抽象的。在对表象世界反复追求后才发现耀眼的壳下还有一个内在的世界，这个世界是如此的陌生而又亲近，充满诱惑力，此时再去描摹耀眼的点似乎已经没有太多的兴趣了。先将一只脚探入哪个神秘而又抽象的内部世界，又觉得深不见底，于是就左右徘徊在进退两难之地，久而久之便觉得这也是个栖息之地，那么就尝试着在具象条件下寻求抽象因素，于是对形而下的描摹，意在形而上的关照。

二 关于真实的转换

儿时生活在大西北天山脚下，常在原野中玩耍奔跑，遥远的地平线，苍茫的戈壁沙漠，远处人

迹罕至的高原冰峰等自然景观都深深印刻在心底。后来也曾无数次去写生，但几乎都停留在色彩记录的层面上，画面效果和表现技法也司空见惯，仿佛是最亲近的朋友总与我麻木不仁貌合神离，也一度放弃去画其他题材，那种表现欲望慢慢在心中淡去，那种情景也熟视无睹了，不在有太多的冲动；直到离开了那片土地一段时间后偶尔会在梦中见到，感觉是那么的亲切和自然，有种回归感，少年时封存的记忆也因此逐渐被唤醒，表现的欲望比以往还要强，终于真切体会到了用心灵去感受到的要远比眼睛看到的更加“具体”，用心眼关注到的要比肉眼观察到的更加“真实”。距离果然能产生“美”，因为距离的存在细节已不再会扰乱麻痹视觉，物象因为细节的模糊而脱离原有的物质属性，幻化为更宽泛含义的肌理和符号，结构与空间的组合相对自由化，也因为有如如此的距离，事物的自然形象弱化了，心象却变的更加清晰。无论现实还是梦想，具象还是意象相信“真实”与诚恳才是硬道理。

南方水很多而万物生机勃勃，但也因此而洪水泛滥，西北无水而广阔苍凉；南方到处郁郁葱葱的奢侈，西北黄沙连天偶尔有几点灰绿却转瞬即黄，生命显得渺小脆弱而敏感；南方条条大河汹涌澎湃奔腾入海，西北只有时断时连的干枯古内陆河床，悄悄产生又静静地消失。当真的开始体味到了这里具有悲情主义的外壳下还有一番世界万物依然从容刚毅而又胸怀宽广，经历了严冬的春天更懂得阳光的含义，亘古不变的古老戈壁因见惯了兴衰衰而荣辱不惊，沙漠里星点的绿洲骄而不燥悲而不亢地正在张扬生命的力量……心境自然就得到了平静，思路逐渐清晰，那种多年来在脑海中魂牵梦绕稍纵即逝的画面在眼前展开了，于是色彩不再亢奋开始变得有点“淡粉轻施”的雅致，结构也变得淡泊松散了，甚至用笔的速度都慢了下来，少了些貌似西北的直爽，多了份沉着与舒缓，似乎开始可以理解“简易”与“大巧”，“平淡”与“山高水深”之间辩证的美学含义了。

三 东方精神的渗透

关注中国画并开始喜欢它是我的另一个变化，深刻的体会到将油画东方化，这其实是个很大的命题，仅仅把表面形式照搬下

来是不够的，关键是要确实理解东方精神，并从心中自然地流露出来，“外师造化而中得心源”就是其中一条重要途径。“隐逸”与“冲淡”是文人画的审美选择之一，将大悲后的从容隐于淡雅之中，将澎湃的情绪归于平静之中，追求“清”“远”“旷”“达”却又内敛的精神境界；在表现手法上正如郭熙所说“画见其大象，而不为斩刻之形”；“画见其大意，而不为刻画之迹”，对“大象”与“大意”的关注，以求“笔简形具”的造型理念，以“笔笔相生”的方式搭建胸中之“山水”。蓦然回首发现我心中西北“山水”的悲情性与文人画的“隐逸”与“冲淡”审美精神、造型理念有着内在的相似性，也是多年来苦苦寻找心理的“真实”所在。观山水者，“山水”不会变而观者的眼界和心志却是不断变化的，对“山水”的描画不是最终结果，而是借此说彼而已，此时的“山水”不仅是载体而且是契机，它承载着画者对生活和艺术的理解和关照。戈壁荒漠本无情，灌木杂草也无意，“情意”触景由心而生，这种“情意”我想可能就是人们常说的“人文关怀”吧，也正如古人所说“造其型终造其质”。

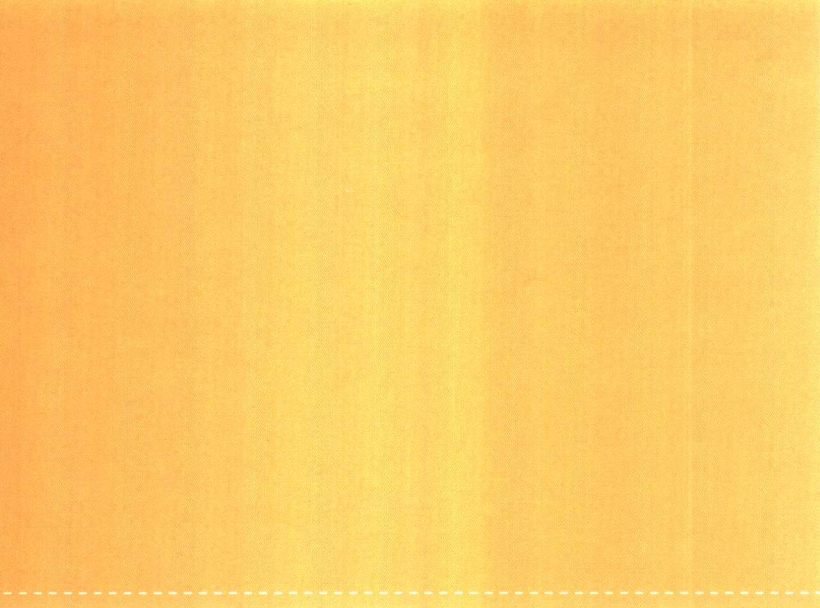
有人说“爱做梦与幻想的成年人是不成熟的人，而不会做梦与幻想的成年人是没有激情的人”如此看来生活要求我成熟，而艺术要求我要有激情，真的很难，如果淹没在滚滚红尘之中但又不能忘却心中那点艺术理想，如果长梦不起又放不下那几分对生活的依恋，我的绘画也是如此，最终别无选择只能在“现实”与“梦想”间游离。这一切或许是性格的决定，使画面变成今天这样的面貌，我始终无法给自己的画作一个贴切的定义，可能每个人最看不懂的就是自己了，总是在自认为找到自我的时候可能又进入了另一个迷境，一生都在寻找与认识自我，自我是什么？自我在那里？这依然是我继续追逐和思考的问题。很羡慕像莫兰迪那样终身守候着那几个瓶罐，并从中窥破天机。也崇拜齐白石那样整日与花鸟鱼虫为伍，以此演绎了人生与艺术真谛。

结束

面对艺术史人气都不敢喘，面对今天艺术的繁杂头晕眼花，面对未来的艺术不知还有几分勇气，只有面对自己的画面时才能有所可为。学会在寂寞与孤单中体味精彩，在无聊与麻木中寻找奇迹，在庸俗与平淡中识破玄机，是否这样才是做人 与做艺术开始成熟起来的标志。

一直被尼采说的那句话感动着：“最高贵的美是这样一种美，它并非一下子把人吸引住，不作暴烈的醉人进攻，相反，它是那种渐渐渗透的美，人几乎不知不觉把它带走，一度在梦中与它重逢，可是在它悄悄久留我们心中之后，它就完全占有了我们，使我们的眼睛饱含泪水，使我们的的心灵充满憧憬。”

2006.4.3

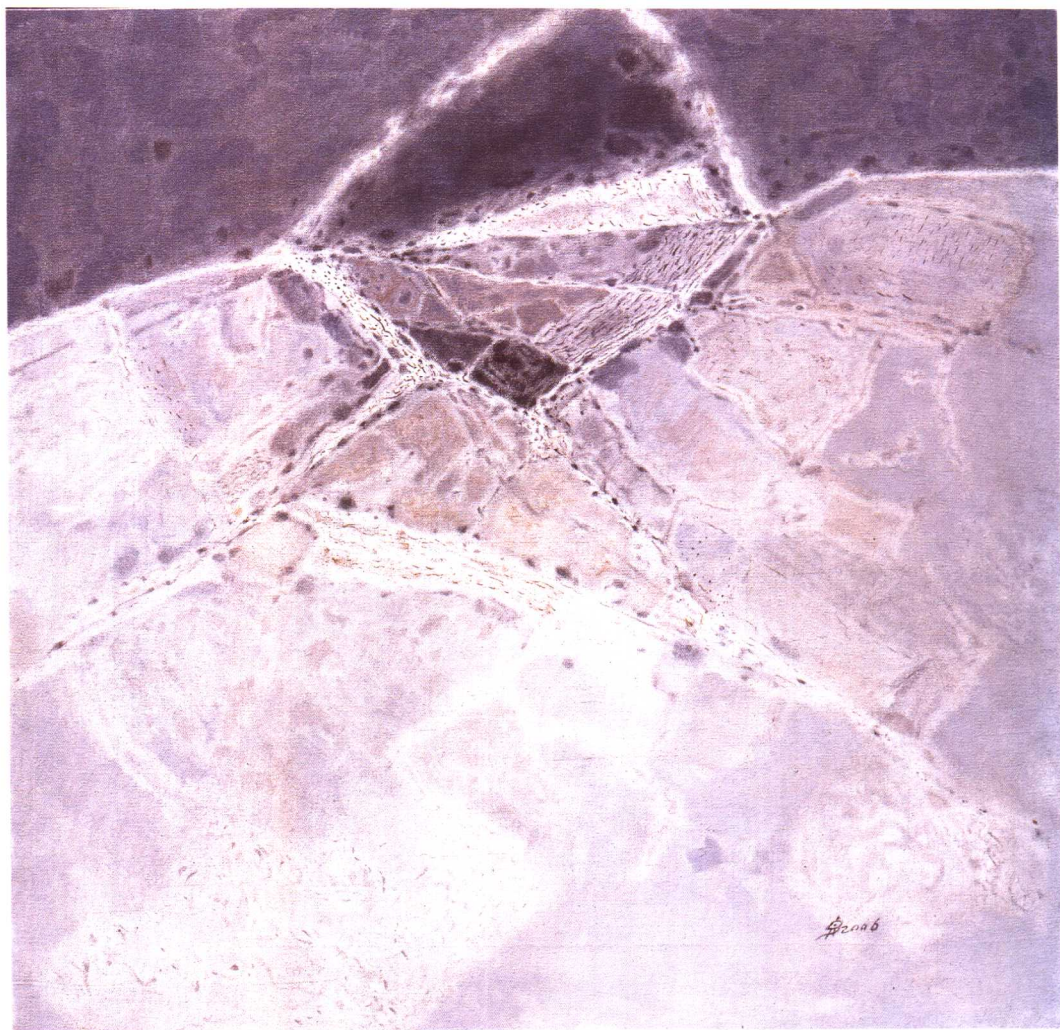

西游

JOURNEY TO THE WEST
010 | 011

为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

↑ 作品NO.1号 || 100×100cm 2006年

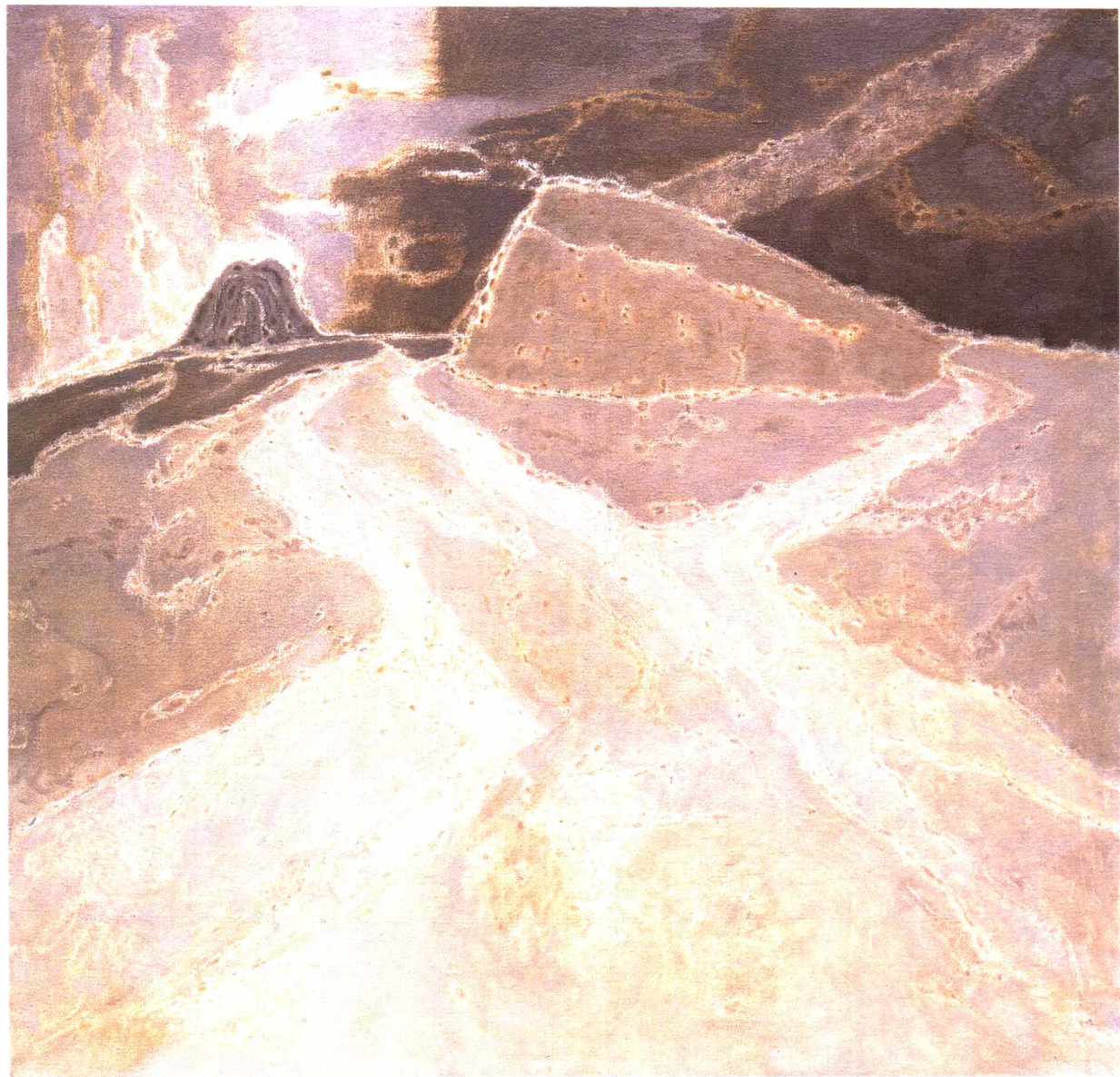

↑ 作品NO.2号 || 100×100cm 2006年

→ 作品NO.2号 || 100×100cm 2006年 (局部)

↑ 作品NO.3号 || 100×100cm 2006年

