

中国最具影响书画名家
作品赏析

ZHONG GUO ZUI JU YING XIANG SHU HUA MING JIA
ZUO PIN SHANG XI

崔雪涛

中国书籍出版社

中国最具影响书画名家
作品赏析

ZHONG GUO ZUI JU YING XIANG SHU HUA MING JIA
ZUO PIN SHANG XI

崔雪涛

中国书籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国最具影响书画名家作品赏析·崔雪涛/崔雪涛绘. —北京: 中国书籍出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-5003-6323-1

I. ①中… II. ①崔… III. ①中国画—作品集—收藏—中国
IV. ①J222.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第122112号

出版发行: 中国书籍出版社

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 4.5

版 次: 2014年6月第1版

印 次: 2014年6月第1次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 72.00元

崔雪涛 ■ 艺术简历

崔雪涛，1980 年生于天津，2007 毕业于天津美术学院中国画系，获硕士学位。

现为美术馆独立策展人。北京文化部国韵文华书画院特聘画家。天津美协会员，北京工笔重彩画会会员，上海戏曲人物画会会员，威县龙威书画苑艺术顾问等。

艺术经历：

个展

2013 谷雨——崔雪涛当代水墨个展（上海 朱屺瞻美术馆）

2012 触觉 意象——崔雪涛水墨个展（山东 烟台美术馆）

2011 崔雪涛水墨个展（北京 798 时代空间）

联展：

2014 第四届潍坊中国画节（山东—潍坊鲁台国际会展中心）

春色满园——当代艺术家联展（上海 思班艺术空间）

国韵文华书画院精品展（北京—名人书画馆）

当代书画七人展（河北—龙威书画苑）

2013 7080——当代青年画家学术提名展（北京 一得阁丹凤朝阳美术馆）

中传华彩小幅油画/国画邀请展（北京 巴蜀书画艺术院）

生长——2013 上海青年美术大展（上海 中华文化宫）

正青春——70, 80 当代艺术家邀请展（济南 浩雅斋）

水墨致承——当代青年艺术家邀请展（德州 董子文化街美术馆）

创艺未来——首届厦门时尚艺术节（厦门 时代空间）

生旦净丑——2013 中国戏曲人物画研究会画师年展（上海朱屺瞻美术馆）

国韵文华书画院第二届年展（北京—文化部中外文化交流中心国韵文华书画院）

水墨能量——当代水墨青年艺术家邀请展（济南舜耕国际会展中心）

水墨泰山——当代中国画名家提名展（青岛 金石艺术展览馆）

恰同学少年——中国青年新工笔邀请展（北京 环铁时代美术馆）

中国画节水墨现状——当代水墨二十家提名展（潍坊 鲁台国际会展中心）

春光乍现——第二回展（北京宋庄一意空间）

第五届亚洲艺术博览会（北京国贸艺术展览馆）

暖——新水墨四人展（颐和悦馆—世贸天阶—北京）

2012 无意碰撞——hihey 新锐艺术家联展（北京树美术馆）

后笔墨计划（天津西洋美术馆）

超越——当代水墨邀请展（北京宋庄—四维时代美术馆）

越界——当代水墨邀请展（广州—阿梵佳德画廊）

当代雕塑与中国画展（北京 798 时代空间）

水城 墨迹——现代水墨邀请展（北京 798 熙丰艺术空间）

大未来——现代水墨联展（北京 798 熙丰艺术空间）

第四届亚洲艺术博览会（北京国贸展览中心）

2011 天使展（798hi 艺术小店）

GoodArt（南京古岸艺术中心）

今天你艺术了吗（798 茶空间）

天津阳光艺术节 青年绘画展（天津美院美术馆）

维度中国美术作品展（天津港博览馆）

净皮 蝉翼——学院精英十人展（江苏无锡美术馆）

2010 第六届宋庄艺术节（宋庄—小堡驿站美术馆）

深圳—大芬国际壁画邀请展（深圳大芬美术馆，华美术馆，何香凝美术馆）

2009 蓉城国际双年展（重庆—蓉城当代艺术中心）

从母语出发——当代水墨提名展（河南—十方艺术馆 度艺术空间）

微观与精致——第二届小幅工笔作品展（中国美术馆—北京）

2007 重新启动——第三届成都双年展（成都 成都当代艺术馆）

青涩 创想——当代大学生提名展（北京—今日美术馆）

随笔

文 / 崔雪涛

作为一个80后水墨文艺青年，每天行走在城市的过程中，其实很注意许多变化中的细节，今天晴天阴天雨天，天上又几片云，街边树又有几根，街上的行人各种各样的表情和动作，汽车排放的尾气有多朦胧虚幻，高耸入云的电视塔有多像火箭弹，各种各样穿着奇装异服的宠物在主人的牵引下横行马路，甄嬛体横行天下，合伙人深入人心，校长有多猖狂，气温有多糟心等等都市景观及感官，叫一声“你妹”都不算完。我自己在自身方面有些不太在意，在这么个大城市中，你很容易把自己忽略在人海茫茫中，反过头来，当遇到镜子中真实可见的自己时，才发现额头上多了几道皱纹，眼睛虽有一些浑浊，但眸子里还有几份锐利。我爱想象，怪想法新点子源源不断，因为我实在在现实中找不出快乐的方式。其实我很宅，因为有点懒，喜欢顺其自然，有时自己在家又无聊的要命，也不知道干啥。但我思考的事情基本都与水墨这些事有关。创作上，我也历经了几番彻头彻尾的思考，我会选择那样有趣的，跟生活的内在感受贴些，跟我自己的感觉更贴切，更内心的方式。这样我会很开心，尽管那是瞬间的欢悦亦或痛苦，（没办法，哎！谁让我是白羊座哩）。因为我不可能完全彻底愉悦的完成一张作品，我想这可能与我的少年成长经历有关，另外我相信跟年龄因素有关。哎呀，不说了，真烦！……瞧瞧，我又回避问题了，哈哈。当人在回避问题的时候，往往是潜在悲观的，因为会有许多事触动他的那些末梢神经呗。所以，我觉得快乐是短暂的，是自找的。不是长久的，真应了天津相声的找乐逗哏一说。

我一直在玩“微信”，看电影，看闲书。自然，看到的多了，感受多了，就把各种各样的情绪带到水墨中了（如有雷同，纯属巧合），这年头你不得个忧郁症啥的，你都不好意思跟别人说话，哈哈。这其实也是80后艺术的其中一个典型特征，你说它是个体经验，不能介入到关注现实中的大问题，但这些发生在身边的小事就不是问题了吗？就不是关注社会现实了吗？或每当我想到这些问题的时候。有一点我总觉得：这个时代不是出震

撼心灵的巨作的时代，而是随着城市化进程中的文化迁移而产生的人的内心变化过程中的微妙心理影射。

生活挺神奇，它好像冥冥之中刻意为人安排好了你所想象不到的一些东西，但其中的喜怒哀乐又如约而至，有时会欣喜，有时会安静，有时会焦躁，有时会失落。所以呢，我觉得艺术是一个很个人化的东西，它有个人经历在里面起作用。在都市生活中，我们经常在不知不觉中扮演或互换着这样或那样的角色。只不过生活节奏太快，来不及我们回味罢了。所以，我选择了一种幽默隐喻的语气，用水墨这种方式来津津有味地记录周边正在发生的一切所能看到，想到的荒谬的可笑的真实。尽管有些无边的想象，但总是被现实折磨的几近崩溃，可还是乐此不疲。

现代都市的语境是离奇的，荒诞的，往往我们看到的发生的事情与道德，与文化都是相违背的，在观看的过程中，我会提炼一些典型的生活元素（时尚的，古典的，纪实的，想象的等等加以综合），以此表达自己对生活，对他人，对社会的一种看法和感受。这些作品中所呈现的也是生活中的每一个脚本和过程中我所看到或经历到的，跟小说一样，往往我自己都觉得神奇，但我也回避文学性的表达。许多作品上的文字书写是伴随在作品完成的过程中的（古代文人画是诗书画印四位一体的综合表现），古代的是诗词，我运用了一种现在的网络体，来补充一种作品的语意表现。作品中有时会出现带犄角的小人和光头的小人物，这是一种幽默的表达，每个人在善良的一面下，还会有着种种不同程度的调皮的邪恶感。但有时恶魔往往也有可爱的一面，就好像有机蔬菜那样，明明知道是打农药的，但还是要被说自己是绿色食品。在这种文化语境的影响和渗透下，我的心理也发生着各种各样潜在不同的变化，但有一点至关重要是：我当真了！！！！。

很幸运的是——我还能用这种方式继续找乐子和书写。（后面省略500字）

崔雪涛与他的津味灵魂剧场

文 / 刘梓封（慧喜文化策展人）

津味味象

想象中的雪涛与谋面后的雪涛大致是一样的。操着一口地道的天津话，出语自然而坦诚。即可以插科打诨，又可以东聊西侃。谈正事儿也不兜圈子，三两句便可有的亲和力。与这样的“生面孔”聊起天来是不会费什么劲儿的。因为他不拿腔调儿，也不给机会让你作过多深究。码头文化构架起来的津味儿文化映射到一个人身上，那朴实、谦恭，健谈、风趣的外征便直白坦露，骨子里带出的是具足市井气的平实与包容。

雪涛的画面流露着这样的味象。是间于传统文化与当代文化之间的一种衍生体。带了一点文化底蕴里蒸发出来的气息；留了一些传统文人的风骨与气质；但更多的还是当代文化不同语境下的交融与杂合。移民背景与开埠融通贯穿了地域文化的脉络，市井化的俗与贵族气的雅；东方人的内敛与西方人的张扬，截然不同又矛盾重重的混于一体。他作品的外在气质也随了这城市的“地貌特征”，俗与雅、东与西、浅与薄中探寻着协调与融洽。

学院派习气沾染过多的人多不这般作画。因为他们谨微、卫道，觅形、味境。东南西北的走大路，从循规蹈矩中找出路。雪涛也是学院派，但作画却不太守规矩。这像极了天津的马路，论不得东西南北，只管前后左右，找寻路径凭的多是直觉。所以他是抄近路，走小道儿的那种。虽然会黑灯瞎火的闷头乱撞，但面对同样的目的地也能殊途同归。耍套路功夫于他这种性格是相左的，不是做不得，而是有些矫情的从潜意识里拒绝。对禁锢进行反抗，对主流发起攻击，既重视了传统又抵触流俗的表达。是故，东的、西的，新的、旧的；真的、假的，好的、坏的；深的、浅的，厚的、薄的；是的、非的，雅的、俗的；优的、劣的，美的、丑的统统归纳到一起进行一番实验与思辨，并在一次次这样的结论与悖论中迫寻自己意欲获知的答案。从路数上看，显然应属霍元

甲的“迷踪拳”，变化多端，乱中求序，不来假招子，更没花架子。

灵魂剧场

雪涛的画具有较强的叙事性。内容上很丰富，叙事上则不求宏大。对人性进行剖析，对既定社会现实发出诘责是其主题。所以里面既有小我的情欲纠葛又有大我的思考辩驳。这样的表达形式与先锋电影有着异曲同工之处，而且是自编、自导、自演的那种实验电影。内容上很具批判性，手法表现上则很新锐。

一打眼看，他的画应属自传体青春情感剧。几许少年时光留下的青涩印痕形成主画面，惶惑的自我则被置于画面之中。无论是纠葛在情感世界里，还是慰藉在自我的臆梦情节内，所诉说的都是“我”的过往记忆。里面既有温情片段、亦有悲情场景。悱恻缠绵的爱情所焕发的激情，冷酷的现实世界所导致的倾颓，相互对立着。真实的、物幻的，激昂的、淡漠的，失落的、惶恐的，种种具有象征性寓意的镜像措置在一起。这是他的蒙太奇，他通过这些深镜头、长镜头，俯拍、侧拍，逆光、滤光等手法为我们构架起一部现实题材感情戏。

细作深究，它又应是悲剧。带有某种黑色幽默式的社会普遍性生活悲剧。那“我”已不仅仅是他自己，而是每一个挣扎在现实世界里的人。无论主角抑或配角，无论男人还是女人，我们或曾逗留，或滞留其间。欲望都市，甚嚣尘上，“我”！能如何？或许——只能——拖着意淫之后乏弱的躯体找寻自己的灵魂。而理想的幻灭，现实与矛盾，悲剧化的纠结在一起。“我”手足无措，意乱癫狂，灵魂无处可寻。

而这画面？恰恰满足着我们对“我”的偷窥。

刘梓封

（原元典美术馆策展，现独立策展人，出版人）

痴梦病眠的冥想者

文 / 洪玉丹（北京邦文艺术投资顾问）

纵然一看，感觉雪涛的绘画创作似在享受单纯和美好的趣味，亦或是寂寞、感伤、焦虑和恐惧，其实斐然，那是一种面向空虚的自我娱乐和自我放逐。一时的沉湎、一时的梦痴、一时的冥想、一时的病眠、一时的无所事事、一时的混乱不堪……作品充满涂鸦趣味和对当下时尚元素的调侃，从周围生活的敏感、神经质般的直觉，一直到跟一些具体的事物生触碰，他似乎总是挣扎中诉说些什么。

解读雪涛的水墨世界，首先要面对是经常出现在他画面中的小光头儿。这个小光头儿有着圆圆的大脑袋，或似禅宗般低垂双目，却紧锁眉头，或游离于枝头、静卧孤岛，却姿态僵硬，脸上流露出那种麻木的却若有所顾虑表情，安宁中充满威胁感，在雪涛的绘画中这个小光头儿有时候也会留很潮的西瓜等多种发型，穿着颜色绚烂艳丽，有事甚至暴露不堪，显得甚是艳俗，但是人物的出场方式总是充满幻想，在枝头、在水面、或是在天空，时常呆在他不该呆的地方，而是像太空人一样游离于可生存的空间。

这个小光头儿是谁？是一个有犄角的小怪兽？还是仅仅作为自我演化出的一种符号？

他若有所思着什么？亦或者是在反思着什么？

难道像三毛在思索“自怜、自恋、自苦、自负、自轻、自弃、自伤、自恨、自利、自私、自顾、自反、自欺加自杀”是为了什么，或者是在反思“自用、自在、自行、自助、自足、自信、自律、自爱、自得、自觉、自新、自卫、自由和自然”是什么含义？“自己是谁？自己是自己的吗？”或许雪涛本人并不想针对这些所谓的现代真理进行探讨，解析自我存在的意义，而是在创作中自然而然流露出来的个人情感。在跟他本人的多次交流中发现雪涛并不是刻意的去为了表达什么而进行创作，相反的是他顺其自然的画画。而小光头儿作为他灵魂替

身阐述着这样一种内心状态。

在《天涯海角》中出现了两个小光头儿，我们或许会想他们从哪里来？他们要到哪里去？瞧他们，居无定所，不受到任何外界环境的影响，一个在孤岛冥想，一个在远方，骑在行走于水面的马背上，似乎没有任何坠落的危险意识，只是安宁的把抱着，静静的摸索着在黑夜中前行。这幅画作意蕴深刻，所谓冥想中的幻想，拉伸了整个画面的纵深感。

跟雪涛也算是老朋友了，经常欣赏他的画作也可谓耳濡目染，作为白羊座的他本性中还是很贪玩的，时不时总会冒出很多好玩点子来。有时候他会很喜欢安静，喜欢一个人做一些发泄情绪的事情，有时候又很神经质，前一天还很冷淡，后一天就很热情了。但是不得不佩服的是，每到夜晚他大多数都是很亢奋的，兴奋之余就会彻夜创作，而忘却了睡眠。或许黑夜肃静的时候才能勾起他的创作灵感吧。欣赏他近期的作品，也发现有很多都是跟黑夜有关，或许夜晚的他才可以真正的关注自己，而不在意外部的世界发生了什么；或许黑夜中的世界很纷繁嘈杂，而他的内心世界很安宁。

一直都感觉雪涛的画，画的很好玩，在他的画中总能感受到80后一代的“叛逆”“不安分”“不安于传统”，他以一种游戏的，幻想的偏安状态描绘着一切发生和未发生的。

“对每个人而言，真正的职责只有一个：找到自我。无论他的归宿是诗人还是疯子，是先知还是罪犯，这些其实和他无关，毫不重要。他的职责只是找到自己的命运，而不是他人的命运，然后在心中坚守其一生，全心全意，永不停息。”（赫尔曼·黑塞）雪涛用自己独特的不可复制的水墨表达着本心，虽然显得有些单薄，但是谁又能说他不会成为黑暗中前行的一匹黑马呢？

看雪涛的画

在上海，我们常说的海派文化，那可是海纳百川，中西交汇的城市文明的象征。于是乎，一到黄浦江畔看着外滩的万种风情，总觉着浦西排着罗马柱子的那些洋行仿佛比东边的高楼更富有趣味些。直到有一天，我去天津办展，走出高铁站，背后就是一整片的意式风情街，离梁启超故居也不远，至于到了跑马车的五大道，更是徐世昌、曹锟、段祺瑞、顾维钧等民国大佬们的寓所宅邸，再到了解放北路银行街，那蜿蜒高耸的一排排花岗岩大厦，实在让人惊讶昔日东方华尔街的繁荣盛况，这瞬间，仿佛时空倒转，我来到的是不是另一个上海？

今年初夏，我组织了一个叫粉墨风雅的系列画展，邀请了一些搞水墨的年轻画家来我们朱屺瞻艺术馆搞画展。年轻的天津艺术家崔雪涛是其中之一。说来也怪，跟他交流最多的倒是用了微信的平台，我也不知道他何时上了我的朋友圈。在那里，常蹦出一幅幅耐人寻味的彩墨系列小品抓住我的眼球，颇荒诞的，很幽默的，又有些玩世不恭的。大多是花前月下的，情色迷离的。画里总有一个无耳的光头女，不是栖息在花树上，就是漂浮在白云下，或者就游离在人群里。粉粉的桃花凄凄美美的絮叨着小情调的不了情。尤其是那几把小扇子，人也深情，字也深情，画也有味。颇几分古代骚人的缠绵之意，他的图像是我们陌生的，似乎又有些熟悉。后来去天津约了雪涛，当我看到他本人时，稍有些诧异，面前站着一个愣头愣脑的粗粗武生。而不是我想象之模样。当我握着他那有力的并沁着热汗的那双手时，我有些佩服面前这个年轻人，是他抽离了传统方寸，如此涂鸦，如此挥洒，如此调侃，很多的肆意的夸张的场景被他那支细微的毛笔涂抹得暧昧起来。并按照他们的自身理解作了重新作了拼图。在交谈中好几次说出了画面之外的创作心态，而我陆陆续续看了他的“小光头”和“迷境”系列，感觉出雪涛的作品呈现的青春躁动和莫名其妙的自我恐惧，似乎投射出这个时代80后青年人的一种共性，他们眼中的世界是没有前辈艺术家对国家民族命运的忧虑和向往，多的是私密空间里的情绪波动，更像是记录着成长历程的心灵笔记，吉他、花朵、白马少年、忧郁女孩，似乎充满了想象中的精彩世界，又暗自神伤起了现实里的以苦为乐，所以看雪涛的话，既能看到他的内心世界，也让同龄人有一种情感共鸣和会心微笑，除了“有意思”之外，更有“真好玩”的心态在里面，绘画，本就不是正襟危坐的洪钟大吕，而是散落在嬉笑怒骂间的思想碎片，有想法，并将思绪用画面表达出来，正是崔雪涛作品的感人之处。交流中，晓得了他有两位高师的点拨，却避免了烟火气和市井气的影响，在脂粉气里透出些书卷气。这是不易的，也是难得可贵的。

雪涛是天津人，天津人的嘴厉害，在全国是出名的，郭德纲出道其实是在天津，马三立也是中国相声界的翘楚，跟雪涛聊天很舒畅，有话就会直讲，一点没遮遮掩掩，话题间或谈到创作，就拿自己当靶子开刀，话有几分调侃又有几分辛辣。多年来的学院教育，笔墨功夫也算历练过的，剩下的就是对生活的观察和自身的修炼，雪涛说自己是个“宅男”，在我看来，躲在书斋固然破万卷，生活体验还得走出去，从上海出发，看天津，看武汉，都能发现跟上海似曾相识的商业都市痕迹，而从天津出发，也能发现北京之外的城市风范，80后的画家注重内心世界的表达，当然有其成长环境的特点，不过，活在当下，能不能在小我之外也留下这个时代的记忆，似乎也是摆在每个艺术家创作面前的一个课题。为此，希望雪涛的作品能更上一个台阶，让更多不同的年龄段的朋友们，不但读得乐趣读得开怀，渐渐的渐渐的，还能让他们读得意味深长起来？

陈九于海上山阴画室

《与你在梦中飘零》 卡纸工笔 50cm×50cm 2013年

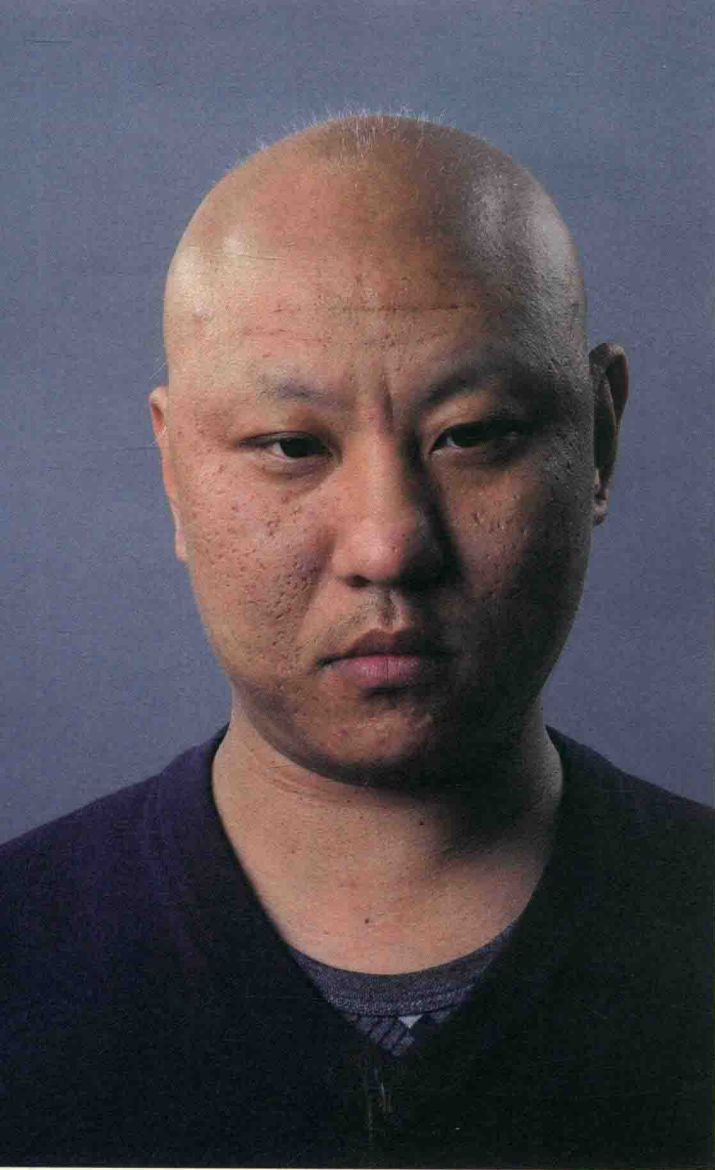

中国最具影响书画名家
作品赏析

ZHONG GUO ZUI JU YING XIANG SHU HUA MING JIA
ZUO PIN SHANG XI

崔雪涛

中国书籍出版社

崔雪涛 ■ 艺术简历

崔雪涛, 1980 年生于天津, 2007 毕业于天津美术学院中国画系, 获硕士学位。

现为美术馆独立策展人。北京文化部国韵文华书画院特聘画家。天津美协会会员, 北京工笔重彩画会会员, 上海戏曲人物画会会员, 威县龙威书画苑艺术顾问等。

艺术经历:

个展

2013 谷雨——崔雪涛当代水墨个展 (上海 朱屺瞻美术馆)

2012 触觉 意象——崔雪涛水墨个展 (山东 烟台美术馆)

2011 崔雪涛水墨个展 (北京 798 时代空间)

联展:

2014 第四届潍坊中国画节 (山东—潍坊鲁台国际会展中心)

春色满园——当代艺术家联展 (上海 思班艺术空间)

国韵文华书画院精品展 (北京—名人书画馆)

当代书画七人展 (河北—龙威书画苑)

2013 7080——当代青年画家学术提名展 (北京 一得阁丹凤朝阳美术馆)

中传华彩小幅油画/国画邀请展 (北京 巴蜀书画艺术院)

生长——2013 上海青年美术大展 (上海 中华文化宫)

正青春——70, 80 当代艺术家邀请展 (济南 浩雅斋)

水墨致承——当代青年艺术家邀请展 (德州 董子文化街美术馆)

创艺未来——首届厦门时尚艺术节 (厦门 时代空间)

生旦净丑——2013 中国戏曲人物画研究会画师年展 (上海朱屺瞻美术馆)

国韵文华书画院第二届年展 (北京—文化部中外文化交流中心国韵文华书画院)

水墨能量——当代水墨青年艺术家邀请展 (济南 舜耕国际会展中心)

水墨泰山——当代中国画名家提名展 (青岛 金石艺术展览馆)

恰同学少年——中国青年新工笔邀请展 (北京 环铁时代美术馆)

中国画节水墨现状——当代水墨二十家提名展 (潍坊 鲁台国际会展中心)

春光乍现——第二回展 (北京宋庄一意空间)

第五届亚洲艺术博览会 (北京国贸艺术展览馆)

暖——新水墨四人展 (颐和悦馆—世贸天阶—北京)

2012 无意碰撞——hihey 新锐艺术家联展 (北京树美术馆)

后笔墨计划 (天津西洋美术馆)

超越——当代水墨邀请展 (北京宋庄—四维时代美术馆)

越界——当代水墨邀请展 (广州—阿梵佳德画廊)

当代雕塑与中国画展 (北京 798 时代空间)

水城 墨迹——现代水墨邀请展 (北京 798 熙丰艺术空间)

大未来——现代水墨联展 (北京 798 熙丰艺术空间)

第四届亚洲艺术博览会 (北京国贸展览中心)

2011 天使展 (798hi 艺术小店)

GoodArt (南京古岸艺术中心)

今天你艺术了吗 (798 茶空间)

天津阳光艺术节 青年绘画展 (天津美院美术馆)

维度中国美术作品展 (天津港博览馆)

净皮 蝉翼——学院精英十人展 (江苏无锡美术馆)

2010 第六届宋庄艺术节 (宋庄—小堡驿站美术馆)

深圳—大芬国际壁画邀请展 (深圳大芬美术馆, 华美术馆, 何香凝美术馆)

2009 蓉城国际双年展 (重庆—蓉城当代艺术中心)

从母语出发——当代水墨提名展 (河南—十方艺术馆 度艺术空间)

微观与精致——第二届小幅工笔作品展 (中国美术馆—北京)

2007 重新启动——第三届成都双年展 (成都 成都当代艺术馆)

青涩 创想——当代大学生提名展 (北京—今日美术馆)

随笔

文 / 崔雪涛

作为一个80后水墨文艺青年，每天行走在城市的过程中，其实很注意许多变化中的细节，今天晴天阴天雨天，天上又几片云，街边树又有几根，街上的行人各种各样的表情和动作，汽车排放的尾气有多朦胧虚幻，高耸入云的电视塔有多像火箭弹，各种各样穿着奇装异服的宠物在主人的牵引下横行马路，甄嬛体横行天下，合伙人深入人心，校长有多猖狂，气温有多糟糕等等都市景观及感官，叫一声“你妹”都不算完。我自己在自身方面有些不太在意，在这么个大城市中，你很容易把自己忽略在人海茫茫中，反过头来，当遇到镜子中真实可见的自己时，才发现额头上多了几道皱纹，眼睛虽有一些浑浊，但眸子里还有几份锐利。我爱想象，怪想法新点子源源不断，因为我实在在现实中找不出快乐的方式。其实我很宅，因为有点懒，喜欢顺其自然，有时自己在家又无聊的要命，也不知道干啥。但我思考的事情基本都与水墨这些事有关。创作上，我也历经了几番彻头彻尾的思考，我会选择那样有趣的，跟生活的内在感受贴些，跟我自己的感觉更贴切，更内心的方式。这样我会很开心，尽管那是瞬间的欢悦亦或痛苦，（没办法，哎！谁让我是白羊座哩）。因为我不可能完全彻底愉悦的完成一张作品，我想这可能与我的少年成长经历有关，另外我相信跟年龄因素有关。哎呀，不说了，真烦！……瞧瞧，我又回避问题了，哈哈。当人在回避问题的时候，往往是潜在悲观的，因为会有许多事触动他的那些末梢神经呗。所以，我觉得快乐是短暂的，是自找的。不是长久的，真应了天津相声的找乐逗哏一说。

我一直在玩“微信”，看电影，看闲书。自然，看到的多了，感受多了，就把各种各样的情绪带到水墨中了（如有雷同，纯属巧合），这年头你不得个忧郁症啥的，你都不好意思跟别人说话，哈哈。这其实也是80后艺术的其中一个典型特征，你说它是个体经验，不能介入到关注现实中的大问题，但这些发生在身边的小事就不是问题了吗？就不是关注社会现实了吗？或每当我想到这些问题的时候。有一点我总觉得：这个时代不是出震

撼人心灵的巨作的时代，而是随着城市化进程中的文化迁移而产生的人的内心变化过程中的微妙心理影射。

生活挺神奇，它好像冥冥之中刻意为人安排好了你所想象不到的一些东西，但其中的喜怒哀乐又如约而至，有时会欣喜，有时会安静，有时会焦躁，有时会失落。所以呢，我觉得艺术是一个很个人化的东西，它有个人经历在里面起作用。在都市生活中，我们经常在不知不觉中扮演或互换着这样或那样的角色。只不过生活节奏太快，来不及我们回味罢了。所以，我选择了一种幽默隐喻的语气，用水墨这种方式来津津有味地记录周边正在发生的一切所能看到，想到的荒谬的可笑的真实。尽管有些无边的想象，但总是被现实折磨的几近崩溃，可还是乐此不疲。

现代都市的语境是离奇的，荒诞的，往往我们看到的发生的事情与道德，与文化都是相违背的，在观看的过程中，我会提炼一些典型的生活元素（时尚的，古典的，纪实的，想象的等等加以综合），以此表达自己对生活，对他人，对社会的一种看法和感受。这些作品中所呈现的也是生活中的每一个脚本和过程中我所看到或经历到的，跟小说一样，往往我自己都觉得神奇，但我也回避文学性的表达。许多作品上的文字书写是伴随在作品完成的过程中的（古代文人画是诗书画印四位一体的综合表现），古代的是诗词，我运用了一种现在的网络体，来补充一种作品的语意表现。作品中有时会出现带犄角的小人和光头的小人物，这是一种幽默的表达，每个人在善良的一面下，还会有着种种不同程度的调皮的邪恶感。但有时恶魔往往也有可爱的一面，就好像有机蔬菜那样，明明知道是打农药的，但还是要被说自己是绿色食品。在这种文化语境的影响和渗透下，我的心理也发生着各种各样潜在不同的变化，但有一点至关重要的是：我当真了！！！！

很幸运的是——我还能用这种方式继续找乐子和书写。（后面省略500字）

崔雪涛与他的津味灵魂剧场

文 / 刘梓封（慧喜文化策展人）

津味味象

想象中的雪涛与谋面后的雪涛大致是一样的。操着一口地道的天津话，出语自然而坦诚。即可以插科打诨，又可以东聊西侃。谈正事儿也不兜圈子，三两句便可有的亲和力。与这样的“生面孔”聊起天来是不会费什么劲儿的。因为他不拿腔调儿，也不给机会让你作过多深究。码头文化构架起来的津味儿文化映射到一个人身上，那朴实、谦恭，健谈、风趣的外征便直白坦露，骨子里带出的是具足市井气的平实与包容。

雪涛的画面流露着这样的味象。是间于传统文化与当代文化之间的一种衍生体。带了一点文化底蕴里蒸发出来的气息；留了一些传统文人的风骨与气质；但更多的还是当代文化不同语境下的交融与杂合。移民背景与开埠融通贯穿了地域文化的脉络，市井化的俗与贵族气的雅；东方人的内敛与西方人的张扬，截然不同又矛盾重重的混于一体。他作品的外在气质也随了这城市的“地貌特征”，俗与雅、东与西、浅与薄中探寻着协调与融洽。

学院派习气沾染过多的人多不这般作画。因为他们谨微、卫道，觅形、味境。东南西北的走大路，从循规蹈矩中找出路。雪涛也是学院派，但作画却不太守规矩。这像极了天津的马路，论不得东西南北，只管前后左右，找寻路径凭的多是直觉。所以他是抄近路，走小道儿的那种。虽然会黑灯瞎火的闷头乱撞，但面对同样的目的地也能殊途同归。耍套路功夫于他这种性格是相左的，不是做不得，而是有些矫情的从潜意识里拒绝。对禁锢进行反抗，对主流发起攻击，既重视了传统又抵触流俗的表达。是故，东的、西的，新的、旧的；真的、假的，好的、坏的；深的、浅的，厚的、薄的；是的、非的，雅的、俗的；优的、劣的，美的、丑的统统归纳到一起进行一番实验与思辨，并在一次次这样的结论与悖论中迫寻自己意欲获知的答案。从路数上看，显然应属霍元

甲的“迷踪拳”，变化多端，乱中求序，不来假招子，更没花架子。

灵魂剧场

雪涛的画具有较强的叙事性。内容上很丰富，叙事上则不求宏大。对人性进行剖析，对既定社会现实发出诘责是其主题。所以里面既有小我的情欲纠葛又有大我的思考辩驳。这样的表达形式与先锋电影有着异曲同工之处，而且是自编、自导、自演的那种实验电影。内容上很具批判性，手法表现上则很新锐。

一打眼看，他的画应属自传体青春情感剧。几许少年时光留下的青涩印痕形成主画面，惶惑的自我则被置于画面之中。无论是纠葛在情感世界里，还是慰藉在自我的臆梦情节内，所诉说的都是“我”的过往记忆。里面既有温情片段、亦有悲情场景。悱恻缠绵的爱情所焕发的激情，冷酷的现实世界所导致的倾颓，相互对立着。真实的、物幻的，激昂的、淡漠的，失落的、惶恐的，种种具有象征性寓意的镜像措置在一起。这是他的蒙太奇，他通过这些深镜头、长镜头，俯拍、侧拍，逆光、滤光等手法为我们构架起一部现实题材感情戏。

细作深究，它又应是悲剧。带有某种黑色幽默式的社会普遍性生活悲剧。那“我”已不仅仅是他自己，而是每一个挣扎在现实世界里的人。无论主角抑或配角，无论男人还是女人，我们或曾逗留，或滞留其间。欲望都市，甚嚣尘上，“我”！能如何？或许——只能——拖着意淫之后乏弱的躯体找寻自己的灵魂。而理想的幻灭，现实与矛盾，悲剧化的纠结在一起。“我”手足无措，意乱癫狂，灵魂无处可寻。

而这画面？恰恰满足着我们对“我”的偷窥。

刘梓封

（原元典美术馆策展，现独立策展人，出版人）

痴梦病眠的冥想者

文 / 洪玉丹（北京邦文艺术投资顾问）

纵然一看，感觉雪涛的绘画创作似在享受单纯和美好的趣味，亦或是寂寞、感伤、焦虑和恐惧，其实斐然，那是一种面向空虚的自我娱乐和自我放逐。一时的沉湎、一时的梦痴、一时的冥想、一时的病眠、一时的无所事事、一时的混乱不堪……作品充满涂鸦趣味和对当下时尚元素的调侃，从周围生活的敏感、神经质般的直觉，一直到跟一些具体的事物生触碰，他似乎总是挣扎中诉说些什么。

解读雪涛的水墨世界，首先要面对是经常出现在他画面中的小光头儿。这个小光头儿有着圆圆的大脑袋，或似禅宗般低垂双目，却紧锁眉头，或游离于枝头、静卧孤岛，却姿态僵硬，脸上流露出那种麻木的却若有所顾虑表情，安宁中充满威胁感，在雪涛的绘画中这个小光头儿有时候也会留很潮的西瓜等多种发型，穿着颜色绚烂艳丽，有事甚至暴露不堪，显得甚是艳俗，但是人物的出场方式总是充满幻想，在枝头、在水面、亦或是在天空，时常呆在他不该呆的地方，而是像太空人一样游离于可生存的空间。

这个小光头儿是谁？是一个有犄角的小怪兽？还是仅仅作为自我演化出的一种符号？

他若有所思着什么？亦或者是在反思着什么？

难道像三毛在思索“自怜、自恋、自苦、自负、自轻、自弃、自伤、自恨、自利、自私、自顾、自反、自欺加自杀”是为了什么，或者是在反思“自用、自在、自行、自助、自足、自信、自律、自爱、自得、自觉、自新、自卫、自由和自然”是什么含义？“自己是谁？自己是自己的吗？”或许雪涛本人并不想针对这些所谓的现代真理进行探讨，解析自我存在的意义，而是在创作中自然而然流露出来的个人情感。在跟他本人的多次交流中发现雪涛并不不是刻意的去为了表达什么而进行创作，相反的是他顺其自然的画画。而小光头儿作为他灵魂替

身阐述着这样一种内心状态。

在《天涯海角》中出现了两个小光头儿，我们或许会想他们从哪里来？他们要到哪里去？瞧他们，居无定所，不受到任何外界环境的影响，一个在孤岛冥想，一个在远方，骑在行走于水面的马背上，似乎没有任何坠落的危险意识，只是安宁的把抱着，静静的摸索着在黑夜中前行。这幅画作意蕴深刻，所谓冥想中的幻想，拉伸了整个画面的纵深感。

跟雪涛也算是老朋友了，经常欣赏他的画作也可谓耳读目染，作为白羊座的他本性中还是很贪玩的，时不时总会冒出很多好玩点子来。有时候他会很喜欢安静，喜欢一个人做一些发泄情绪的事情；有时候又很神经质，前一天还很冷淡，后一天就很热情了。但是不得不佩服的是，每到夜晚他大多数都是很亢奋的，兴奋之余就会彻夜创作，而忘却了睡眠。或许黑夜肃静的时候才能勾起他的创作灵感吧。欣赏他近期的作品，也发现有很多都是跟黑夜有关，或许夜晚的他才可以真正的关注自己，而不在意外部的世界发生了什么；或许黑夜中的世界很纷繁嘈杂，而他的内心世界很安宁。

一直都感觉雪涛的画，画的很好玩，在他的画中总能感受到80后一代的“叛逆”“不安分”“不安于传统”，他以一种游戏的，幻想的偏安状态描绘着一切发生和未发生的。

“对每个人而言，真正的职责只有一个：找到自我。无论他的归宿是诗人还是疯子，是先知还是罪犯，这些其实和他无关，毫不重要。他的职责只是找到自己的命运，而不是他人的命运，然后在心中坚守其一生，全心全意，永不停息。”（赫尔曼·黑塞）雪涛用自己独特的不可复制的水墨表达着本心，虽然显得有些单薄，但是谁又能说他不会成为黑暗中前行的一匹黑马呢？

看雪涛的画

在上海，我们常说的海派文化，那可是海纳百川，中西交汇的城市文明的象征。于是乎，一到黄浦江畔看着外滩的万种风情，总觉着浦西排着罗马柱子的那些洋行仿佛比东边的高楼更富意味些。直到有一天，我去天津办展，走出高铁站，背后就是一整片的意式风情街，离梁启超故居也不远，至于到了跑马车的五大道，更是徐世昌、曹锟、段祺瑞、顾维钧等民国大佬们的寓所宅邸，再到了解放北路银行街，那蜿蜒高耸的一排排花岗岩大厦，实在让人惊讶昔日东方华尔街的繁荣盛况，这瞬间，仿佛时空倒转，我来到的是不是另一个的上海？

今年初夏，我组织了一个叫粉墨风雅的系列画展，邀请了一些搞水墨的年轻画家来我们朱屹瞻艺术馆搞画展。年轻的天津艺术家崔雪涛是其中之一。说来也怪，跟他交流最多的倒是用了微信的平台，我也不知道他何时上了我的朋友圈。在那里，常蹦出一幅幅耐人寻味的彩墨系列小品抓住我的眼球，颇荒诞的，很幽默的，又有些玩世不恭的。大多是花前月下的，情色迷离的。画里总有一个无耳的光头女，不是栖息在花树上，就是漂浮在白云下，或者就游离在人群里。粉粉的桃花凄凄美美的絮叨着小情调的不了情。尤其是那几把小扇子，人也深情，字也深情，画也有味。颇几分古代骚人的缠绵之意，他的图像是我们陌生的，似乎又有些熟悉。后来去天津约了雪涛，当我看到他本人时，稍有些诧异，面前站着一个愣头愣脑的粗粗武生。而不是我想象之模样。当我握着他那有力的并沁着热汗的那双手时，我有些佩服面前这个年轻人，是他抽离了传统方寸，如此涂鸦，如此挥洒，如此调侃，很多的肆意的夸张的场景被他那支细微的毛笔涂抹得暧昧起来。并按照他们的自身理解作了重新作了拼图。在交谈中好几次说出了画面之外的创作心态，而我陆陆续续看了他的“小光头”和“迷境”系列，感觉出雪涛的作品呈现的青春躁动和莫名其妙的自我恐惧，似乎投射出这个时代80后青年人的一种共性，他们眼中的世界是没有前辈艺术家对国家民族命运的忧虑和向往，多的是私密空间里的情绪波动，更像是记录着成长历程的心灵笔记，吉他、花朵、白马少年、忧郁女孩，似乎充满了想象中的精彩世界，又暗自神伤起了现实里的以苦为乐，所以看雪涛的话，既能看到他的内心世界，也让同龄人有一种情感共鸣和会心微笑，除了“有意思”之外，更有“真好玩”的心态在里面，绘画，本就不是正襟危坐的洪钟大吕，而是散落在嬉笑怒骂间的思想碎片，有想法，并将思绪用画面表达出来，正是崔雪涛作品的感人之处。交流中，晓得了他有两位高师的点拨，却避免了烟火气和市井气的影响，在脂粉气里透出些书卷气。这是不易的，也是难得可贵的。

雪涛是天津人，天津人的嘴厉害，在全国是出名的，郭德纲出道其实是在天津，马三立也是中国相声界的翘楚，跟雪涛聊天很舒畅，有话就会直讲，一点没遮遮掩掩，话题间或谈到创作，就拿自己当靶子开刀，话有几分调侃又有几分辛辣。多年来的学院教育，笔墨功夫也算历练过的，剩下的就是对生活的观察和自身的修炼，雪涛说自己是个“宅男”，在我看来，躲在书斋固然破万卷，生活体验还得走出去，从上海出发，看天津，看武汉，都能发现跟上海似曾相识的商业都市痕迹，而从天津出发，也能发现北京之外的城市风范，80后的画家注重内心世界的表达，当然有其成长环境的特点，不过，活在当下，能不能在小我之外也留下这个时代的记忆，似乎也是摆在每个艺术家创作面前的一个课题。为此，希望雪涛的作品能更上一个台阶，让更多不同的年龄段的朋友们，不但读得乐趣读得开怀，渐渐的渐渐的，还能让他们读得意味深长起来？

陈九于海上山阴画室

《与你在梦中飘零》 卡纸工笔 50cm×50cm 2013年

《静静地从心中幻灭》（局部）

《静静地从心中幻灭》卡纸工笔 40cm×40cm 2013 年