

艺术
大家聚首

2016
ART
FOCUS

许晓洁
油画作品集
河北美术出版社
肖洋 主编
许晓洁 绘

XU
XIAO JIE
PAINTING
SETS



盼

30×20 cm

布面油彩

图书在版编目 (C I P) 数据

许晓洁油画作品集 / 许晓洁绘 . -- 石家庄 :
河北美术出版社 , 2017.3
(艺术聚焦 / 肖洋主编)
ISBN 978-7-5310-8373-3

I . ①许 é II . ①许 é III . ①油画 - 作品集 - 中国 -
现代 IV . ① J223.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 033212 号



艺术聚焦 · 许晓洁油画作品集

YISHUJUJIAO · XUXIAOJIEYOUHUAZUOPINJI

绘画 许晓洁
主编 肖 洋

责任编辑 李 沐
责任校对 张青艳
书籍设计 肖 洋

出版发行 河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里 8 号
050071
0311-87060677
www.hebms.com

印刷 汕头市辉亿彩印有限公司
787mm × 1092 mm 1/8
印张 26
版次 2017 年 2 月第 1 版
印次 2017 年 2 月第 1 次印刷

定价 320.00 元 (全 10 册)
ISBN 978-7-5310-8373-3



许晓洁

毕业于韩山师范学院
中学一级美术教师
现任教于汕头市金禧中学
汕头市青年美术家协会理事
青少年艺术委员会副主任
汕头市美术家协会会员
汕头油画院画家

XIAO JIE

许晓洁的玉米地

文 魏巨山

南方的玉米地，虽无北方的辽阔、高亢，却也显得润泽而舒展。

一直以来，画玉米地的画家，大有人在。但执着入迷的，少之又少。画家许晓洁便是长期以玉米地为创作题材的执着者。

晓洁将绘画视为一种生活方式，自家地中偏喜爱种玉米，既是生活中之需，又可见晓洁对玉米地的认识与痴迷。显然，这样的生活状态使她更踏实、不急不躁，在创作上自由宽松，无拘无束。有了这种心境，有了情感的体验，有了丰富的生活积累，就为日后的创作打下了深厚的基础。

晓洁以玉米地为题材，从一开始就进入了一种创作主观。如何确立与描述对象的契合程度等等的认知，也随着自身创作的个性语言而来。

我认为，个性绘画语言的形成需要有一个发掘与探索的过程，即需要在长期的创作实践中提取真挚感受。而绘画的灵性源于多观察、多写生、多思考。同样的，从晓洁平常的速写小稿中，有着不断地积累，才能使她的创作有新的认识、新的启发，新的语言风格。对于晓洁而言，尽管这种个性化的创作还不成熟、不完善，但却属于自己……。

在她一系列玉米地题材作品中，就有一种自然与生命的同构关系在她的创作中油然而生。在对玉米地的创作上的直觉情感，并不只是来自某种写生中的表现形式，更不是强调具有的视觉冲击力及喜好感染力。相反，在其玉米地系列中，画面的粗犷、质朴，浑然一体又形态各异的玉米秸秆，枝叶饱满、自然元气。乍看之下，似乎只有扑面而来的生命力。深秋的旷野，丰沛、茂盛，更使人返璞归真，把纯朴的自然还原于绘画中。无数笔触重叠在灰调子的色块中，一切使人联想至莫兰迪的那些静物色调“高级灰”。

灰调子在晓洁的创作中成为主调，灰色调虽是中庸，在画面上既不出彩，又不易跳突，但如果在构图的形式上更注重于变化、创意，灰色调的画面将可能出现不一般的视觉效果。例如，另一作品《归去·来兮》以重灰赤色调为主的画面在创作上作了一些新的尝试，夸张、黯淡的灰色调，让人闷烦、压抑，似乎渴望挣脱又无从挣脱。正如晓洁所言述：“浓重的灰色调，总能唤起我对玉米地从落地发芽到开花结果，从成熟到枯萎，最终回归大地的平凡，短暂而又丰富多彩的生命历程的许多联想……”。她在对作品的表现，选择用灰色调来寻求某种自然原始的生命力。由此可见，灰调的表现在晓洁的绘画中牵制着理性和感性的联想，从大自然中得到稍纵即逝的印象。也许，这就是创作者眼中所画的玉米地独到感觉。



初夏的玉米地

二〇一六

艺术聚焦

系列丛书

50×40 cm

布面油彩



翘首

30×20 cm

布面油彩

搔曳

50×40 cm

布面油彩

0 4

许晓洁

0 5





沃野

100×80 cm

布面油彩

0 6

许晓洁

0 7

对生命的至诚

——读许晓洁画作有感

文 张芷青

认识晓洁，是在一次女画家联展上，她展出的是一系列的玉米地。大幅的作品气势恢宏，小幅的作品精致细腻。

后来渐渐跟她熟识，慢慢地了解了她为什么会选择画玉米。晓洁与我一样，都是生于城市、长于城市的，很少有机会接触到乡下的农田生活。后来有一次，她随她的老公回到了乡下老家，见到了大片的玉米地。那种一望无际的田地让她心头一震，一种渴望接近自然、表现自然的创作欲望促使她决定以玉米田为创作题材。

她画各个时期的玉米地，结穗时期的、结棒时期的、成熟时期的……自然界中的这种悄无声息的轮回，都被她记录在了画面中。

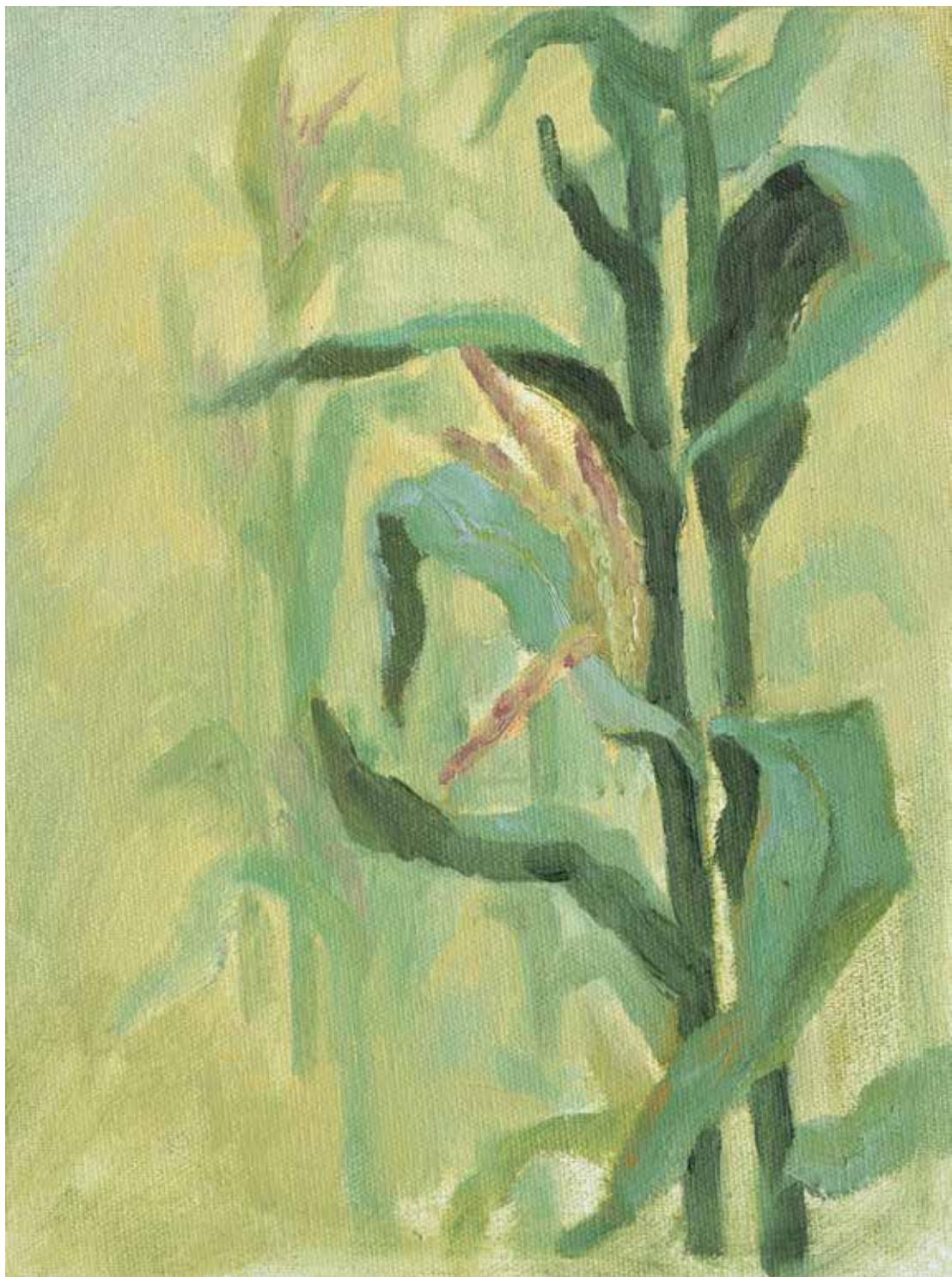
她的构图常常让观者觉得是站在一片浩瀚的玉米田中去观看某一株玉米树，与玉米离得那么近，但处理成灰色调的画面，又让人仿佛离这株玉米很遥远。这种亦近亦远，亦真亦幻的处理手法，让观者在欣赏的过程中享受到了一场时空的变化。

如果说画玉米地是她对自然生命的热爱，那么画花卉便是她内心对美的一种追求。

灰色调的画法使花朵表现得清雅脱俗，花朵注重了细节的变化，唤起观众细腻敏感的内心。每一枝傲立群芳的花朵，那压弯了花枝，努力开放的姿态，让人既怜惜又钦佩。

晓洁追求过朴实无华的玉米田，也追求了傲立枝头的花朵。这是对生命的崇敬与热爱，也是对艺术的追求与探索。对于一个画家来说，拥有这样的情怀，艺术创作之路将是多彩而快乐的。

2016.11



悄然入梦

24×18 cm×3

布面油彩

0 8

许晓洁

0 9





老家屋后

60×40 cm

布面油彩

最后的玉米地

90×70 cm

布面油彩

10

许晓洁

11



创作随笔

文 许晓洁

我自幼酷爱画画。幼年时，一支笔、一张纸，就足以让我坐上大半天。上学后，颜料和画笔一直伴随着我，直到大学毕业。参加工作后，我一旦有点闲暇，照样会背起画板，走出家门，走进自然，画下花开花落，也画下欢喜忧愁。就这样，我不知不觉地、波澜不惊地涂涂画画了三十来年。

成家后，我跟随先生来到他位于城郊的老家。那一天，我第一次见到了一眼望不到边的玉米地。那亭亭的玉米树儿，一棵挨着一棵，一排挨着一排，密密麻麻，郁郁葱葱，在风中挥舞着长长的叶子，宛如一群翩翩的仙子。我被深深地打动了。生活是创作的源泉，它们给了我很好的题材。我隔三差五地来到地里，仔细地观察、记录它们的成长历程。看着它们慢慢地长高，悄悄地开出长长的花穗，结下一个个小小的棒子；又看着那小小的棒子渐渐地丰满，渐渐地成熟，纤细的胡须从淡黄绿色变成红紫色，又从红紫色变成金黄色……，我细细地欣赏着，慢慢地品味着，开始了玉米地系列作品的创作。

在创作的视觉语言上，我进行了一些尝试。渐渐地，“灰色调”成为我把情感转变为画面表现的重要语言。我一口气地画了下去，灰绿、灰蓝、灰白……。这各种各样的灰，总能牵动我的情感，给我别样的感受，尽管在画布之上，仅有那可爱的玉米仙子的身影。在构图形式上，我尽量地注重变化，让画面更有创意一些。原来，灰色调的画面也是可以出现令人惊喜的效果的！那浓重的灰色调，总能唤起我关于玉米从落地发芽到枯萎死亡那短暂而丰富的人生历程的许多遐想，这创作的过程，就如同酣畅淋漓地谈了一场恋爱一般。

自然是美妙的，它包含了太多令人感动的细节与让人遐想的空间。一片叶子，一束光影，一个瞬间，都可以成为宝贵的创作题材。带着对灰色调的强烈喜爱，我再次出发，开始了花卉系列创作。

花儿，春的使者，从来就是人们钟爱的宝贝。它从青绿的蕾儿慢慢成长，越来越饱满、越来越丰硕，忽然有一天就张开了苞儿，慢慢地绽放开来，从半圆到将圆，从将圆到满圆，终于把那极致的绚丽，呈现在世人的面前。从花开到花落的点点滴滴，都让我讶异于生命的美丽。面对这一切，我要表达什么，该抓住什么，抛弃什么，增强什么，削弱什么？我陷入了漫长的思考。我努力地剥去无关的杂碎，努力地用纯粹的语言来表现这个主题，于是把这一切情感都寄托在一片灰色调之中。

绘画如同修行，只有起点，没有终点。每一次创作，都记录了我对生活，对生命的感悟。本书收录的拙作，包含着我对一段生活的酸甜苦辣的体味，承载着我一段时间的喜怒哀乐，谨作美芹之献，与君共享。



归去·来兮

二〇一六

艺术聚焦

系列丛书

100×80 cm

布面油彩



共沐春光

60×30 cm

布面油彩

14

许晓洁

15