

雪浪齋藏画

南方·卷

主编 才华

才华
2016

河北美术出版社

雪浪齋藏画

南方·卷

主编 才华

河北美术出版社

策 划：田 忠 卫 锦

责任编辑：赵小明 李菁华

责任校对：曹玖涛

装帧设计：刘 彬

图书在版编目 (C I P) 数据

雪浪斋藏画 / 才华主编. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5310-7236-2

I. ①雪… II. ①才… III. ①中国画-人物画-作品集-中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 100703 号

主编：才 华

出版：河北美术出版社

发行：河北美术出版社

地址：石家庄市和平西路新文里 8 号

邮编：050071

电话：0311-87060677

网址：www.hebms.com

印刷：石家庄建东印刷有限公司

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：7

印数：1000

版次：2016 年 5 月第 1 版

印次：2016 年 5 月第 1 次印刷

定价：人民币 58.00 元

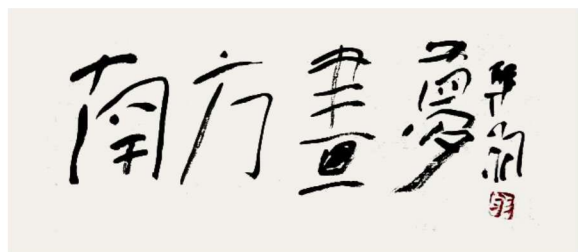
河北美术出版社

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

南方

1976 年生于河北省邯郸市

1999 年毕业于河北师范大学美术系并留校任教。

主要联展：

1997 年	中国学院艺术素描大展	中国美术馆
2003 年	携手新世纪——中国油画协会第三届年展	中国美术馆
2004 年	首届中国赴法现代绘画展 [创作奖]	法国 · 巴黎中国大使馆
2005 年	中国戏曲主题艺术大展	今日美术馆
2005 年	上海青年美术大展 [沈柔坚艺术奖]	刘海粟美术馆
2006 年	非常印象——[后世代] 油画作品展	今日美术馆
2006 年	无尽江山——南北油画邀请展	中国美术馆
2006 年	视界——当代油画名家五人展	集古斋画廊
2006 年	今日中国美术大展	中国美术馆
2007 年	“学院 · 传承” 首届全国师范大学美术学院名师油画作品邀请展	浙江展览馆
2007 年	重庆立场——中国当代艺术大展	重庆三峡博物馆
2008 年	第二届中国当代版画文献展	南京博物院、北京雅之林 BUT 画廊
2008 年	“融合与创造” 中国油画名家学术邀请展	首都博物馆
2008 年	中韩艺术家邀请展	首尔美术馆
2009 年	中国当代艺术家《画刊》提名展	凤凰美术馆
2009 年	第三届中国当代版画文献展	南京博物院
2009 年	春华秋实 1949~2009 新中国版画展	湖南省画院美术馆
2010 年	第四届中国当代版画文献展	百雅轩艺术中心
2010 年	混搭的图像 · 中国当代艺术家作品展	深圳美术馆、西安美术馆
2010 年	非常向上 · 中国当代艺术家十人展	北京时代美术馆
2010 年	非常印象 · 中国后世代油画家提名展	今日美术馆
2012 年	碰瓷 · 名家瓷器作品邀请展	北京时代美术馆
2013 年	北京 798 艺术节邀请展	北京 798 金属库
2014 年	北京环铁美术馆邀请展	北京环铁美术馆
2015 年	巧写象成——八人紫砂作品展	北京恭王府

主要个展：

2006 年	幸福着生长	798 世纪翰墨画廊
2007 年	幸福着生长	今日美术馆、锦瑟画廊、宏宝斋艺术中心
2008 年	幸福着生长	台湾琢璞艺术中心、杭州·秀空间
2010 年	幸福着生长	湖北省艺术馆
2010 年	进步的矛盾	河北美术馆
2010 年	幸福着生长	上海美术馆
2010 年	时间只是经过	上海 7 艺术中心
2011 年	忐忑的爱	798 玉兰堂画廊
2012 年	文武双全	自在空间画廊
2012 年	文武双全	斌宝斋艺术馆
2012 年	自由的纯度	北京时代美术馆
2013 年	若只如初	宋庄·树美术馆
2014 年	南方的七个梦	石家庄美术馆
2014 年	中国童话	赤栏桥艺术空间
2015 年	像花儿一样幸福	南京金陵美术馆
2015 年	和南方一起趣玩乐	台湾琢璞艺术中心
2016 年	南方画梦	石家庄·雪浪石画廊、波兰画舫

作品收入《七十年代出生的艺术家——艺术的后援》等多部合集。

作品被中国美术馆、上海美术馆、湖北省艺术馆、河北美术馆、法国、德国、中国港台地区和国内机构私人收藏。

主要学术著述：

《幸福着生长·南方油画集》《中国当代艺术家·当下思考·南方卷》《幸福着生长·南方》《进步的矛盾·南方作品集》《自由的纯度·南方油画集》《南·瓷》《文武双全·南方作品集》《若只如初——南方彩墨作品集》

目录

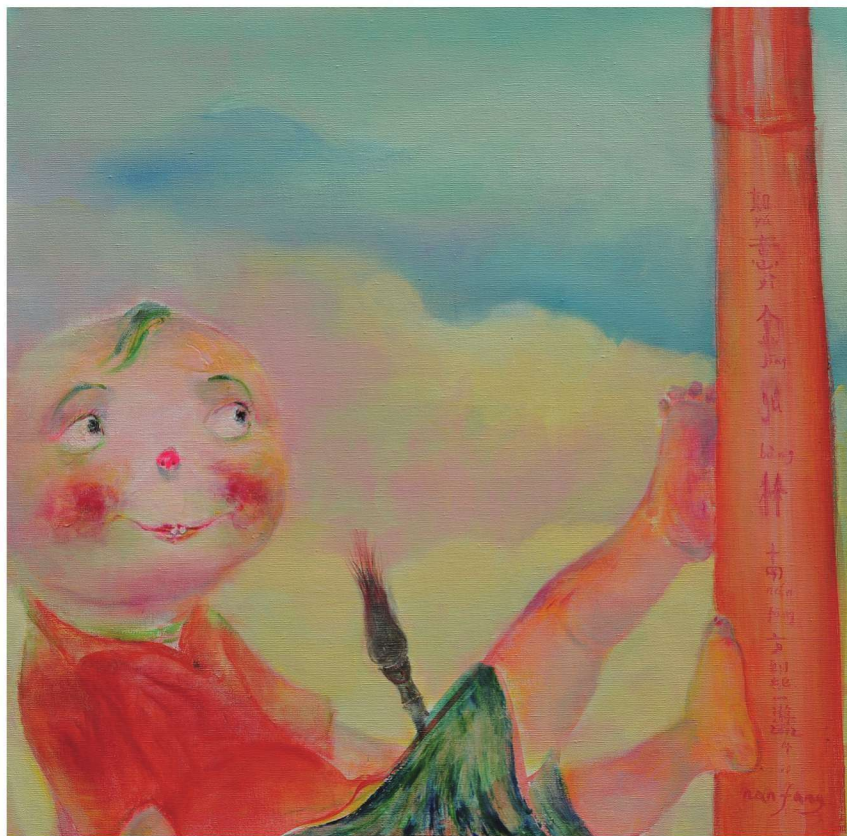
- 001 前言 鲁虹
- 006 南方与斯芬克斯之谜 彭锋
- 014 男人的童话和童话中的男人——论南方及其绘画艺术 肖小兰
- 034 我爱你 南方
- 040 心里话 南方
- 100 画梦——《雪浪斋藏画·南方卷》后记

前言

鲁虹

近些年来，艺术家南方一直以他的儿子小雨作为绘画的主角。如果说，在前一阶段，他更多是借助儿童这一母题来表达他对幸福的独特感受。那么，应该说，在近一阵子，他则更多是借助儿童这一母题来表达他对复杂人性的多角度理解。于是，复杂难解的人性 with 儿童的天真稚拙被巧妙地融合在了一起……而这样的处理，将可以使观众在结合自己生活经验的前提下，穿越画面的表象去理解更深层的含义。

我们的时代被人称为“数码时代”，这也使“机械复制”的现象日益严重。从南方的作品看去，他不但积极从时代的变化中寻求新的元素，还坚守了手工制作的价值观。应该说，这其实是对人性化的有效坚持，因为他强调的是心手一致的艺术表现。他已经越来越有意识地在抛弃照相的外貌，进而着力追求作品自身的绘画性，毫无疑问，这不仅使摄影图像由此转变为富于绘画性、隐喻性与诗意性的画面，而且与现实有着恰当的审美距离。当然，更加重要的是，南方还把属于个人的观感和当下历史的镜头很好地结合起来，结果创造了一种既能接近观众又有很强主观性的新型绘画。至于在对绘画性的追求上，按我的理解，由于南方保有一种自由开放的心态，所以他大胆地将西方表现主义绘画、传统民间年画、中国陶瓷以及卡通绘画等元素进行巧妙的组合，这使得他的近作一方面具有亮丽的色彩、放松的造型和夸张的形式，另一方面，也在东方与西方、传统与现代、高雅与通俗之间，保持了很好的张力关系。应该说，这也是我称南方的近作为混合交叉的新绘画的原因。较前一阶段的作品，其艺术水平更高，也更具个人的特点。

如意金箍棒 100cmX100cm 布面丙烯油彩 2012 年

美国的当代艺术理论家库斯比特曾经以《艺术的终结》为名出版了一本书。在书中，他对所谓的“艺术终结论”进行了强有力的驳斥。在他看来，自塞尚以来的“后现代艺术”是过分的强调了对于观念的表达，而忽视了艺术形式本身。这既在很大程度上拉开了艺术与大众的距离，也危及了艺术自身的地位。要改变“后艺术”的堕落状态，当代艺术家就应该像伟大的艺术前辈一样格外重视艺术的技巧，然后想办法使它在当代焕发出新的生命力。我猜想，在艺术家南方的心灵深处，一定很同意库斯比特的以上看法，要不然，他也不会重读卡拉瓦乔、歌雅、苏丁这些艺术大师的作品，并从中汲取营养。记得栗宪庭先生在多年前曾经写过一篇文章，叫《重要的不是艺术》，我认为，在很多艺术家不关注艺术观念的表达与人的生存状态的时候，这篇文章是极有价值与道理的，所以才会产生巨大的影响，但在今天，也就是在当代艺术的观念已为很多艺术家接受的时候，大声疾呼“重要的是艺术”也算是一种合理的补充。这当中，有一点否定之否定的意味。其实，这也导致南方近来把艺术表现放在了很重要的位置上。

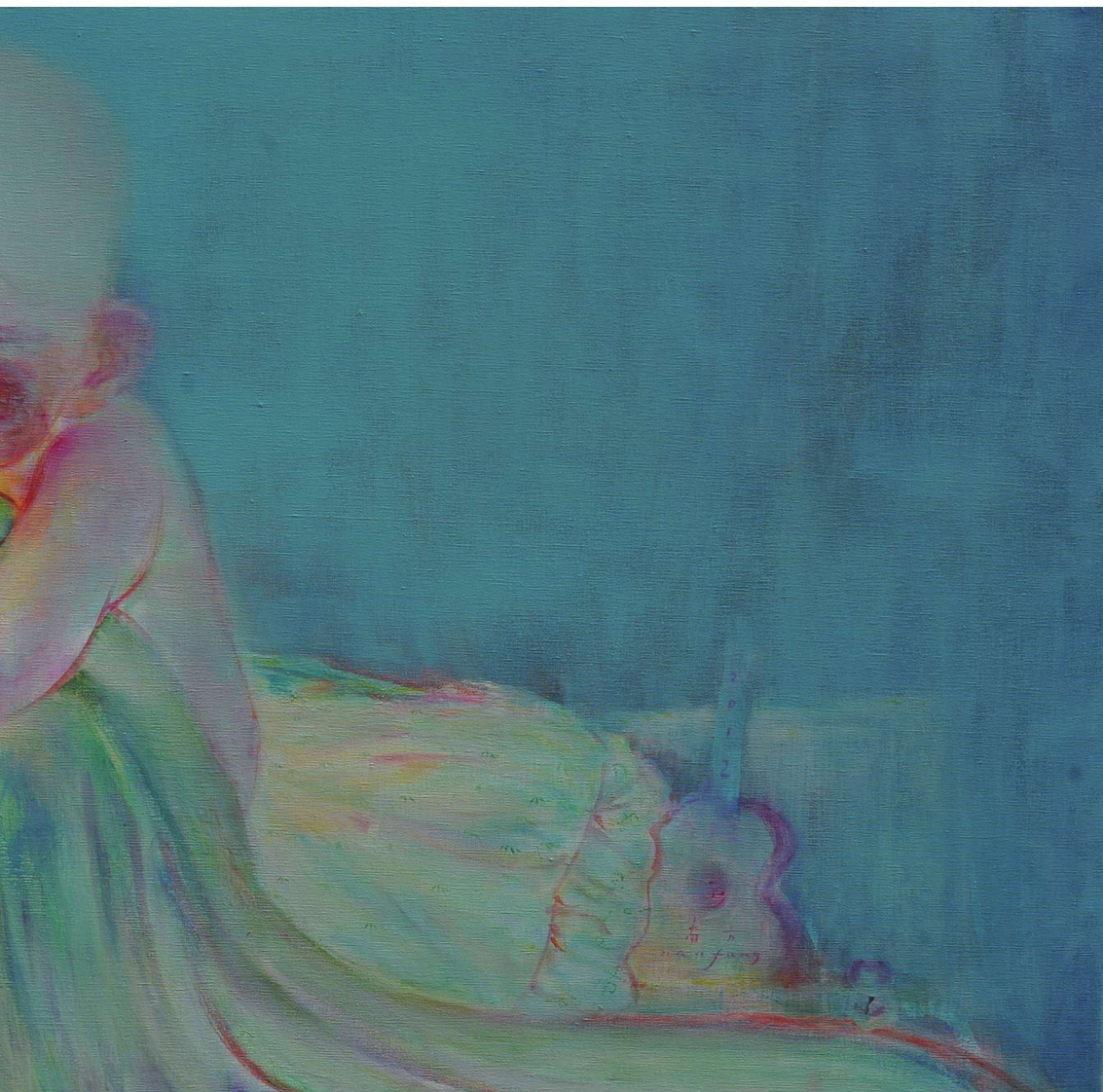
祝南方不断跃上艺术的新台阶！

2010 年 1 月 22 日于深圳美术馆

洗刷刷 100cmX80cm 布面丙烯油彩 2010 年

薰衣草 100cmX180cm 布面丙烯油彩 2012 年

南方与斯芬克斯之谜

彭锋

据说古希腊有一个狮身人面怪兽，名叫斯芬克斯，坐在忒拜城附近的悬崖上，向过路的人出一个谜语：“什么东西早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，晚上用三条腿走路？”不少路人因为猜错而被害，俄狄浦斯猜中谜底是人，斯芬克斯因此羞愧跳崖而死。

“认识你自己”，这个看似简单其实艰难的问题，始终困扰着古希腊的哲人们。人之所以难以认识自己，一方面是因为认识总是指向外部世界，认识者本身反而成了被遮蔽的死角；另一方面是因为人不是静止的存在（being），而是动态的生成（becoming）。这种动态的生成过程，导致作为认识主体和认识对象的人都不容易确定和把握。

南方没有跟古希腊对话，而是跟中国传统文化对话，但是南方的作品又的确例示了古希腊哲学关于人的理解，这里的原因恐怕就在于，无论是中国文化还是希腊哲学，都包含对于人的深刻洞见。换句话说，在对于人的理解上，古老的文明有某些共同的地方。

南方的作品与斯芬克斯之谜的呼应，在于它们揭示了人的三种不同形象。南方从他的孩子那里获得启示，在中国当代艺术界中较早用孩童作为角色或题材。但是，南方笔下的孩童，不再是乳臭未干的婴儿，而是转化成了戏剧性的角色，成了人到中年的南方自己的化身。南方用孩童作为角色，容易让人想起卡通一代。他让孩子作为角色来扮演成年人，这种处理方式尤其容易让人想起超现实波普（Surrealist Pop）。比如，超现实波普的代表人物马克·莱顿（Mark Ryden），就常用孩子作为角色，让他们扮演大人们的各种行为。从风格上来讲，南方的作品与超现实波普

好兄弟 80cmX100cm 布面丙烯油彩 2008 年

吉祥 50cmX60cm 布面丙烯油彩 2016 年

类似。但是，南方并没有使用波普语言，相反他从中国传统文人画和民间绘画中汲取养分，用近乎文人画的方法，画出了超现实的卡通。与西方超现实波普相比，中国传统绘画可以说是老人绘画。南方的绘画语言，追求的是中国传统绘画的趣味，一种老道醇厚的趣味。由此，我们在南方的作品中看到了一种奇妙的组合或混搭：少年的形象，中年的行为，老年的趣味。人生历时展开的三个阶段，在南方的作品中以共时的形式并存。

当人生的三个阶段以共时的形式叠加起来的时候，除了滑稽、幽默、荒诞之外，还可以撞击出有关于人生的深刻洞见，一种比斯芬克斯之谜还要深刻的洞见。南方塑造出来的形象，既可以被视为小大人，也可以被视为老顽童。一方面，在道家哲学中，小孩被视为最高智慧的表现，“能婴儿”被视为修行的最高境界，因此小孩也有少年老成。另一方面，人生的成长并非简单的辞旧迎新，而是携古入今，过去并没有真的过去，而是以一种新的形式存在于现在之中，因此老人也有小孩般的天真。南方希望自己的艺术能够促进观众进行角色转换，希望我们不管成长到哪个阶段，都能够保有一颗赤子之心，在他搭建的艺术公园中尽情地游戏，在游戏中长大成人。

2013 年 10 月 25 日于北京大学蔚秀园