

中国当代实力派油画家画集
ZHONGGUO DANGDAI SHILIPAI YOUHUAJIA HUAI

李振鹏

赵锦剑
主编

湖北长江出版集团

 湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国当代实力派油画家画集

ZHONGGUO DANGDAI SHILIPAI YOUHUAJIA HUAJI

李振鹏

赵锦剑 主编

湖北长江出版集团

湖北美术出版社
HUBEI FINEARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

中国当代实力派油画家画集. 李振鹏 / 赵锦剑主编.
武汉: 湖北美术出版社, 2007. 7
ISBN 978-7-5394-2050-9

I. 中… II. 赵… III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第108883号

中国当代实力派油画家画集. 李振鹏

赵锦剑 主编

责任编辑: 袁 飞

装帧设计: 赵 宇

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号 B 座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 杭州下城教育印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 3

印 数: 1-4000 册

版 次: 2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5394-2050-9

本册定价: 39.00 元

李振鹏艺术简历:

1969年7月出生于武汉。现任中国美术学院新媒体系副主任、副书记。

1987年-1991年，浙江美术学院油画系；1991年-1995年，中国美术学院油画系硕士研究生；2002年-2007年，中国美术学院油画系博士研究生。

2000年-2001年赴法国巴黎国际艺术城研修；2002年-2003年作为交换访问学者在美国罗德岛美术学院进行考察研究。参加1997年“走向新世纪——中国青年油画展”（并获奖）、2002年“大地上——具象表现绘画艺术展”、2003年“探索·前瞻——浙江油画大展”、2004年“中国新媒体艺术节”等。

视觉城市

周爱民 赵笑洁

目前,有一批出生于60年代末70年代初,并且刚刚在艺坛崭露头角的青年油画家,在他们的艺术创造中普遍体现出对自身周围环境的关注,尤其表现为对城市生活的极大热情。李振鹏就是其中脱颖而出的一员。1997年在“走向新世纪——中国青年油画展”上,他的作品《楼顶》以全景俯瞰式的构图,极富个性化的视觉语言再现了城市的特有风貌,深得评委们的一致好评而成为本次展览中的大奖得主之一。《楼顶》是李振鹏的油画创作《城市系列》中的一幅代表作品,通过《城市系列》我们可以更加全面认识李振鹏的艺术创作特点。在《城市系列》中,李振鹏选择了具像化的表现手法,但绝没有对所选取的场景作客观化的摹写,而更多的是一种对城市的感悟、体验之后转变成的视觉形象。对绝对视觉化及油画本体语言的追求成为他作品的创作基调,这样也使他在对城市的浪漫抒写过程中,透出一种表现的意韵。

李振鹏之所以选择了这样一种独特的具像表现的方式来创作《城市系列》,正如著名画家许江对他的作品进行点评时谈到的:“艺术家如何去看,以及在看的经历中内在精神的铸造却具有鲜明的时代特点和个性特征。”也就是说,李振鹏的油画创作取向,是当前文化背景、个人成长经历的影响,并与他自身艺术禀赋、个性追求是相吻合的。

从整个国际艺术潮流来看,从八十年代开始绘画明显呈现为一种具像回归的趋势,具体有形的油画创作,又成为许多评论家及普通观众的热门话题。当人们在抽象表现主义作品面前越来越感到精神的困乏时,后现代艺术观念很快取代了现代艺术思潮,一大批艺术家重新立足于画布,叙述他们对艺术新的看法与观念。在德国,巴塞利茨、伊门多夫、彭克、基弗等人在博伊斯的精神感召下,通过他们的作品以“有意味的内容”替换了“有意味的形式”,观念成为考察他们作品的重要价值标准。观念的兴起——实际上也就是艺术功能的复兴——即通过艺术创造传达一定的思想与理念。因此,从整个国际艺坛来看,八十年代之后的艺术家普遍体现为对社会生活、生存、环境、历史、政治的强烈关注。艺术从远离生活到艺术向生活靠拢,甚至生活就是艺术,成为二十世纪后期艺术的一大景观。

李振鹏等这一代的年青人正是成长于这个时期,他们敏锐的触觉总是伸向世界艺术潮流的前沿阵地。1987年李振鹏考入浙江美术学院(今中国美术学院)油画系,1991年本科毕业后以优异的成绩考取该院油画专业硕士研究生,2002年又继续博士研究生阶段的深造。这些经历造就了他良好的学院素养以及敏锐、活跃的思想认识能力。当他选择《城市系列》作为探索个性艺术的第一步时,正是来自于他个人生活的一种真切体悟。李振鹏出生于东湖之滨,成长于西子湖畔,两个城市的经历是他人生的重要组成部分。城市的生活、城市的环境对于他来说是如此的熟悉,如此的不可割舍,而最终也蕴育了他对城市的情怀。

从另外一个方面来看,中国油画创作自建国以来,一直强调现实主义方式,提倡从生活中寻找源泉。然而,时代在变,社会在进步,而一代一代人生活的内容也在发生变化。因此,人们看待生活的方式,艺术表现生活的内容也应该是不断变化、具有时代特征的。如果说八十年代初的油画创作是以陈丹青、罗中立、何多苓等人为代表反映的是“乡土生活”,而九十年代像李振鹏这一代人的生活经历,决定了他们必定选择“城市生活”作为他们的创作根基。这一点从“走向新世纪——中国青年油画展”以及近几年的一些大展中可以看出这种倾向,展览中很大一部分创作作品的题材都来自于城市生活。应该说,当今中国的城市是社会变革的突出反映,改革开放二十年来,城市的建设飞速发展,市场经济的建立引来大批民工入城市,

经济快速增长导致都市人格的变异与失落……所有这一切都是以城市为中心展开。选择城市、描绘城市也应该说是最贴近中国的现实,最贴近艺术家个人生活境遇的。

当我们面对李振鹏的《城市系列》来阅读城市时,首先感受到的是一幅幅壮观的城市整体相貌图。李振鹏的《城市系列》采用大视野、全景式的构图,因此每一幅画面在整体上给人一种场景宽阔、气势恢宏的感觉,突出城市的“广”与“大”。“大”成为李振鹏《城市系列》的一个明显标识,“大”城市场景的描绘,也使李振鹏拉开了与其他一些年青艺术家在描绘城市的过程中的个性差异。李振鹏对城布的感触不在于一街一景、一人一物,而在于人们很容易忽视,甚至觉得枯燥乏味的方块形建筑群当中,在这里他如获至宝发现了视觉的美感,并找到了自己切入“城市”的要点。

运用俯瞰式的构图来再现城市的辉煌,不仅使我们想起现代主义的一位大家蒙特里安对纽约百老汇夜景的描绘。纽约城规整的网格布局,以及街道峡谷间升起的一幢幢摩天大楼,再加上夜晚闪烁的霓虹灯,这一切深深打动了这位智慧的老人。他运用貌似冷峻的线形结构与色块图案来传达对纽约城的印象与主观感受,他的严谨、理智的抽象构成作品至今使我们过目难忘。然而,李振鹏并没有选择蒙特里安的抽象方式,却从另一位现代艺术大师——贾柯梅蒂的艺术中找到了心灵的灵犀,贾柯梅蒂的绘画中对纯粹视觉的追求深深吸引了他,并且从中也使李振鹏理会到回归具像、回归视觉在中国当代艺术发展状态中的重要意义。

包括西方在内,当抽象表现艺术过分夸大了绘画的情感承载功能之后,一些艺术家又把绘画回复为最简简单单的视觉产物来看待。如霍克尼、阿利卡等人,在其他人的眼中仅仅是一个巨大的水花或是一件叠放着的衬衣,却能激发他们巨大的视觉热情。在贾柯梅蒂看来,“绘画只是一种看的方式”,也就是说逐动艺术表现的最基本的动力是,运用画面忠实地记录下自己眼中所看到的一切。在以往看来,忠实地再现视网膜影像的画面被认为是写实的,而通过现代艺术心理学的研究及胡塞尔的《现象学》讨论得到,人们的视觉并非就是视网膜的对等物,它也包括人的大脑意识的作用。客观对象在视觉中的“存在”,实际上体现为一连串视觉意识流的“存在”。绘画不可能得到对象的客观真实。而只可能创造客体在主体视觉意识中的真实,绘画的过程也就变成了忠实记录主体视觉意识流的“存在过程”。因而把握视觉的“存在过程”,是理解贾柯梅蒂艺术的关键,也是分析李振鹏在表现城市过程中具体技法上体现为涂来抹去的原由。贾柯梅蒂的艺术观念与表现形式给予李振鹏的油画探索以直接的影响。

同时,这些思想、观念也是李振鹏在表现《城市系列》中大胆突破传统写实的动力所在。以《楼顶》为例,他大胆突破了定点透视的视觉规律,运用“复合视点”“超广焦”构成画面,画面既聚焦又漫视,充分体现了艺术创造过程中视觉观察与视觉表现的灵活性。李振鹏画中的城市既是客观的,同时也是主观的,客观的因素是指刺激画家视觉的对象是客观存在的城市景观,而主观因素则是最终决定每幅画面形象的视觉意识流的表现。在李振鹏的城市画面中留下了很多涂来抹去的痕迹,而每一次的画出,每一次的抹掉,都记录了他试图在画面上捉住那些不断流变的视觉真实的过程。因而,最终李振鹏的一些作品可能让人觉得还“未完成”,而这种“未完成感”恰恰是他作品的风格所在,也是他艺术探索的又一大特性。贾柯梅蒂认为,一幅作品在反复地涂来抹去之后,即使“假定到头来,作品还是失败了,最终要被捣毁,在我自己却是一次胜利,因为我已经获得了从未有过的若干新感受。似乎最后我终能把握生命的核心”。一幅未完成的作品,不见得是该作品的瑕疵;反

之一幅表现完美的作品，不见得是艺术的完美。塞尚在他许多的作品中，都留下了未完成之笔，表面上看这些作品显得多么笨拙与迟疑不决，而正是在这迟疑不决中几乎显露了现代艺术的所有玄机。

涂来抹去是李振鹏在具体的表现技法中的一大特点，而同时在这涂来抹去的过程中也实现了他艺术个性中的其他几个方面。其一，使画面中的形、色、结构在涂来抹去的过程中结合成一个严密的整体，画面“虚”“实”相生、清晰与模糊同在。另外，在涂来抹去的过程中，充分发挥油画本体视觉语言的特性。油画语言的一大特性在于它丰富的色彩层次的可塑性，在《城市系列》中很有几幅作品都统一于雅致、温情的灰调层次当中，他相信油画之所以能够持续至今，很大程度上取决于油画语言的独特魅力。这些因素都可看作是他深厚的学院素养的影响，使他具有追求油画高品格的意识，并且从中也可看出在李振鹏的探索中，另外一些视觉大师，如塞尚、莫兰迪对他潜移默化的作用。

对于一个正在成长中的艺术家，我们应该更多给予的是肯定与鼓舞。但同时。我们并不忌言在李振鹏的艺术探索中还有一些有待完善的地方，相信他的不断努力，必将使他的艺术锤炼得更加精深。通过李振鹏的作品，也使我们看到了像他这样的一代新生艺术家，在探索艺术道路上的信心与勇气。他们的努力，将是二十一世纪中国油画的希望。

彩图目录

- 5 楼顶 1997 年
- 布上油画 150cm × 300cm
- 6 失落的世界——夜 2000 年
- 布上油画 100cm × 150cm
- 7 巴黎风景之一 2000 年
- 布上油画 38cm × 55cm
- 8 巴黎风景之二 2000 年
- 布上油画 38cm × 55cm
- 9 巴黎风景之三 2000 年
- 布上油画 38cm × 55cm
- 10 巴黎风景之四 2000 年
- 布上油画 38cm × 55cm
- 11 巴黎风景之五 2000 年
- 布上油画 38cm × 55cm
- 12 失落的世界——网 1999 年
- 布上油画 89cm × 116cm
- 13 失落的世界——光 1999 年
- 布上油画 89cm × 116cm
- 14 失落的世界——街 2007 年
- 布上油画 130cm × 162cm
- 15 失落的世界——灰 2007 年
- 板上油画 71cm × 43cm
- 16 失落的世界——蓝 2007 年
- 布上油画 100cm × 100cm
- 17 失落的世界——白 2007 年
- 布上油画 100cm × 100cm
- 18 失落的世界——碎片 2007 年
- 布上油画 150cm × 150cm
- 19 失落的世界——回忆 2007 年
- 布上油画 150cm × 150cm

- 20 景观之一 2007 年
- 板上油画 71cm × 43cm
- 21 景观之二 2007 年
- 板上油画 71cm × 43cm
- 22 花之一 2007 年
- 板上油画 71cm × 43cm
- 23 花之二 2007 年
- 板上油画 71cm × 43cm
- 24 花之三 1998 年
- 板上油画 71cm × 43cm
- 25 花之四 1998 年
- 板上油画 71cm × 43cm
- 26 花之五 2007 年
- 布上油画 100cm × 81cm
- 27 花之六 2007 年
- 布上油画 100cm × 73cm
- 28 花之七 2007 年
- 布上油画 100cm × 73cm
- 29 花布前的人体 2000 年
- 布上油画 81cm × 65cm
- 30 黑色背景前的人体 2004 年
- 板上油画 71cm × 43cm
- 31 黄昏 2007 年
- 布上油画 73cm × 100cm
- 32 斜阳 2007 年
- 布上油画 73cm × 116cm
- 33 梦之一 2007 年
- 布上油画 55cm × 46cm
- 34 梦之二 2007 年
- 布上油画 55cm × 46cm

楼顶

1997 年

布上油画

150cm × 300cm

失落的世界——夜

2000年

布上油画

100cm × 150cm

巴黎风景之一

2000 年

布上油画

38cm × 55cm

巴黎风景之二

2000年

布上油画

38cm × 55cm

巴黎风景之三

2000年

布上油画

38cm × 55cm

巴黎风景之四

2000年

布上油画

38cm × 55cm

巴黎风景之五

2000年

布上油画

38cm × 55cm

失落的世界——网

1999年

布上油画

89cm × 116cm

失落的世界——光

1999 年

布上油画

89cm × 116cm

失落的世界——街

2007年

布上油画

130cm × 162cm