

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

余明

赵锦剑
主编

湖北长江出版集团

 湖北美术出版社
HUBEI FINEARTS PUBLISHING HOUSE

中国当代实力派油画家画集

ZHONGGUO DANGDAI SHILIPAI YOUHUAJIA HUAJI

余明

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. 余明 / 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108885号

中国当代实力派油画家画集. 余明

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

余明艺术简历:

1959 年生于四川。1986 年四川美术学院毕业。现为成都大学师范美术系讲师。

参展情况:

1994 年 10 月, 中华人民共和国成立 45 周年四川省美展, 获优秀作品奖。

1995 年 9 月, 成都首届油画大展。

2003 年 5 月, 成都市纪念“5.23 延讲”发表 61 周年画展。

2003 年 5 月, 四川省美术作品展。

2003 年 8 月, 携手新世纪——第三届中国油画展。

2004 年 6 月, 四川省大专院校教师作品展。

在平静的近处

——谈余明的艺术

余虹（中国人民大学教授）

在今天的艺术世界，很久没有看到余明作品中的平静、单纯与抒情的忧伤了。当代艺术的前卫化与时尚化已经将艺术卷入了难以自制的骚动之中。复制现实的骚乱、动荡、不安、虚无、邪恶、不洁与流痞已然成为中国当代艺术的潮流。然而，我们不免要问：艺术果真是现实的复制或贩卖现实的文化工业与商业吗？尤其是在现实状况极端糟糕的境遇中，艺术何为？

在一个空气被严重污染的地方，艺术是净化空气呢，还是在兜售被污染的空气中谋利？在一个灵魂被严重败坏的地方，艺术是救治灵魂呢，还是在灵魂的出卖中狂喜？其实，答案是清楚的，因为，每个人心里都有一杆秤。余明的艺术拒绝了一切商业化的引诱，也拒绝了一切时尚化的蛊惑，它在艺术本有的天命中，以最原始和素朴的姿态呈现这个时代正在消逝的东西：灵魂的平静与良善。

在上世纪90年代，余明创作了名为“紫色的风景·人与泥巴墙系列”的作品。这一组作品以紫色为基调，以写实的手法呈现了被人们遗忘的四川凉山彝族地区的风情。从表面上看，余明的作品与通常的乡土风情画没有什么两样，但稍加注意，你就会被它那漫不经心的隐喻所吸引。余明作品中的“人与泥巴墙”有一种亲缘关系和相互阐释的关系。“泥巴”是自然，“墙”是文明，“泥巴墙”是最本原的文明与自然二位一体的象征。“人”呢？中国古代有女蜗“抟土造人”之传说，西方有普罗米修斯“以土造人”之神话。人之质是自然，人之形（文）是文明，人之为人乃自然与文明的二位一体。然而，文明与自然的分离以至于敌对乃是现代文明的基本取向。余明的艺术明确反对这一取向，它以最本色的艺术样式揭示了现代性正在毁灭的珍宝：人与自然的一体和谐。在余明的作品中，人与泥巴墙的天然亲近静静地诉说着正在被遗忘的故事。

本世纪以来，余明创作了另一个风景系列，名曰：“白色的风景·大地上的影子”。这一组作品与“紫色的风景·人与泥巴墙系列”在视觉风格上完全不同，后者“实”、前者“虚”，然而，细心的鉴赏者会看到这两组作品的内在关联。这种关联不仅仅表现在题材上，即仍以四川凉山彝族地区的风情为基本的造型依据，更重要的是，这种关联是艺术意旨上的。显然，艺术家在这组作品中推进了他对“人与自然”的存在状态的“看”。随着坚实的紫色变成透明而轻盈的白色，随着人与物（大地、天空、树木、泥巴墙等等）的虚化，一切实体性的存在都在向远方退隐，只剩下依稀飘渺的影子。如果自然已被“征服”，如果人成了自然的“征服者”，本原性的自然与人、那一体相关的人与自然还有什么实体性的存在呢？不过，自然是不可能被征服的，人在本质上也不是征服者，因此，我们在画面上看到了人与自然那抹不掉的本己的轮廓。

在《白色的庄严》中，我们看到了最单纯的布面肌理制作所产生的山体之庄严；在《大地上的人影·之一》、《大地上的人影·之二》《大地上的人影·之三》中，我们看到了抒情造型与寓言造型的结合所导致的张力。艺术家不仅对人与自然的当代状况洞察深刻，其作品的表现也充满了机智与艺术韵味。由于内在意蕴的微妙丰富和表现技法的本色自然，将余明的作品划归于任何一种风格都很困难。事实上，正是不经意的个性情调与淡然的忧伤使余明的艺术自立于大地，也使余明的艺术得以穿透现实的喧嚣而将我们带回离本原的平静最近的地方。

著名专家学者评点余明的油画作品： 《大地上的人影·系列》

余明的作品令人流连，揣摩既久，却难以在纯粹美术史的渊源中找到解释其绘画趣味、风格和传承的线索，尤其不能将其归入当代艺术潮流的某门某派。澄怀想来，余明的绘画作品精髓或核心蕴涵着一种大地神怀，正是这种陌生的神怀廓清了我们在世情怀中浑然难言之境域。在此境域中，新颖而朴茂的自然感、不拘形式的冲淡和简约、一再扩展观看的视阈使得境域纯净、阔大且悠远起来。只有当我们不断退移，以致转过身躯，才会迎向画面中那幽微而平实的群山和人民，迎向那寂然透明的神的踪迹，才会聆听到存在的呼唤。在此，公度的透视原理已经翻转过来，远的近了，近的则更远了。人，被神怀所拢聚，如影随形，安然入境；大地、零落如泥的人在世上开显着神的忧伤、安慰和恩典。而所谓人文之“关怀”，已断然看不见余明所预表的景象。

——清华大学美术学院教授、艺术批评家：岛子

人影与大地、厚重与轻盈、实在与虚无、丰富与单调、有色与无色、律动与平静，余明的作品将我带入最为本原的冲突与张力之中，在此我看到了灵魂的本色，也感到了艺术的力量。

——北京大学中文系教授、文艺美学家：王岳川

与当代艺术骚动、混乱、不安、焦躁、不洁、狂暴的流行场景形成鲜明对照的是余明作品中的空灵与静寂，也许这是我们正在失去和必须找回来的珍宝。

——北京师范大学文学院教授、文艺理论家：曹卫东

“独特但不另类”是余明作品特有的品质，它的力量来自冲破文化饰物的地方——本色大地。

——首都师范大学文学院教授、文化批评家：陶东风

今天，我们被束缚在技术与欲望交织的繁复的罗网中，丧失了简单生活在大地上的机能。简单的生活，是生命与大地质朴地融合着的生活，是沉重而有质感的生活，因而是我们生命中最深刻眷恋着的原生态。余明的《大地上的人影》系列油画正以其简约而凝重的笔触，刺破当前生活的繁复罗网，在亚麻布的平面上为我们展示了大地与人生浑然一体、单纯而厚重的生命质感。

——清华大学哲学系教授、美学家：肖鹰

在余明的画面中，物象形体高度提炼，悠远平缓的地平线将天、地分隔开，生命——人或动物——的存在犹如一个置于思考中的符号，在天地间伫立。低色度色彩的调性，显出一种难以言表的明静清澈，像流水般亲切自然，叮咚的乐音弥漫在广大的空间中，似可见而不见，仿佛天籁之音重归大地。我将他这种独特的绘画创作方式解读为“内在的聆听”。正是在这种“屏息聆听”般的宁静状态中，余明营造出他极具个性的笔触和画面肌理，形成了余明油画特有的绵密而细腻的文化质地。

——南京大学美术研究院教授：丁方

凝固的时光

——余明的油画

殷双喜

回顾1949年以来的美术发展,反映农民命运的乡土绘画,始终是中国当代绘画的主流,而80年代初以四川为代表的乡土写实绘画则是一个影响深远的高峰。如果不讨论农民画家所画的农民画,那么受过专业教育的画家所画的中国乡土绘画可以概括为四种类型:1、从政治角度看乡村现实,与不同历史时期的政策要求相适应的农村题材作品;2、从人性、人道的角度关注农民的生存,这是四川乡土写实主义画派的基本内涵,这里有着富于同情心的道德观念评价;3、以乡村景象和农民形象为载体,表现艺术家的个性情感和艺术家的个性语言;4、从文化角度研究乡村文化所蕴含的民族心理和精神,借鉴民族艺术和民间美术的造型语汇和符号。

余明的油画显然超越了80年代以来的中国乡土绘画,它重新发掘了一些为人忽视的东西。他的作品不再满足于民俗、风景的再现,而是在乡村景象的描绘中超越了具体的物象写实和浪漫的地方情怀,在人与自然的历史性依存关系中进入对现代人生存状态的思考,浓缩了更为宏观的文化内涵,并在形而上的层面呈现出更为普遍的生命底蕴,使他的作品不仅获得了现实历史的意义,也有高远的精神内涵。

在余明较早一些时期创作的《泥巴墙与人》系列中,泥土的暖灰色的泥土墙成为主要的描绘对象。他画中的灰色既是多种色彩的混合,也是多种人生感受与视觉经验的混合,更是一个时间与历史的混合,因为这种文化的混合而显得沉稳与凝重。

而在他近期的《大地上的人影》系列中,村庄成为了平面上的线性轮廓,失去了物质的实体感觉,成为一种主观的构图而非现实的再现,是现实已被画家过滤还是现实只是一种有关未来的理想而从未实现?

以《白色的庄严》一画为例,天高云淡,你几乎感觉不到云的存在,画家追求的不是景色的丰富而是心灵的澄明。画面上凝重而高贵的白色肌理,将远山融入一种黎明的晨雾之中,这是城市中难以见到的梦幻般的境界,但它其实在画家的心中生发,它已不再是某一个边远地区的自然景观,而是画家心灵中的视觉呈现。我们可以看到画家心静如水,从容面对画布研究最为贴切的表现语言。可以这样说,画家在画面上制作肌理的过程也是自我心灵的探索过程,触摸肌理就是触摸自我的心灵。

在余明的作品中,人物作为永恒的生命符号,像雕塑一样静静地伫立在村庄中,与那些泥巴墙和村头的树木一样,成为西部自然景观的一部份。时间在这里凝固,转化为空间的永恒,人与大地融为一体,他们以一种民族的永恒延续,超越了个体生命的有限性。余明运用简洁一致的技法和色彩表现画面上的形象,喻示着大自然与生命的永恒一体。

以《大地上的人影之三》为例,画家没有描绘人物的面部与体态特征,他们只是一个符号,作为大地上的路标,衡量着大地的存在。他画中的人物有时会站在墙头上,在平静中给我们以心理上的突兀感。大多数情况下,余明画中的人物静静地站在那里,眺望画面的深处,于无声处弥漫着一种难以言表的对远方的企盼。你难以从余明作品中的人物身上找到个性化的表情和动态,他们已经成为一个标尺,一个测量土地与文明的标尺。像美国画家怀斯一样,余明的画面中有着强烈的孤寂感,这种孤寂感来自于他画中独特的光影处理,有时他以强烈的光影对比,让我们的理智在惊奇之中产生晕眩,陷入深深的疑惑和反思。有时他又将光影的对比化为笼罩画面的一片朦胧,表达了一种凝固的时光与无尽的思绪。

对于当代中国的乡土绘画,我们的主要困惑不在画面的技术语言,而在于作品

中呈现的画家对乡土中国的文化态度。所谓“文化态度”,意味着从一个较为广阔的文化视野,对中国乡村文化的历史和现状的基本评价和价值取向。在余明的作品中,远方的大山和山后面的明亮天际线,反映了一种对远方和未来的渴望。这使我想起湖南作家周立波的小说《山那边人家》,由于文化、经济、交通的原因,导致中国偏远乡村农民的视野与活动半径都受到局限。如何超越一个旅游者的观察角度,从文化与历史的传承变化看待中国乡村的现代变化,是当代艺术的一个独特课题。我猜想余明追求的状态,是要摆脱叙事性的风光与民俗再现,追寻更为普遍的生命意义,获得有关人的生存与空间的新体验。余明画中的人物,都处于静寂的凝状态中,空间是这样透明单纯,在这种平静的气氛中,自有一种神秘的深度体验。

十多年前,我在一篇有关版画家苏新平的艺术评论中写道:“工业的发展,吸引了越来越多的人涌入城市。在这高度发达的大都市中,人们被迫以群众的一分子生活,行为和成功的机会增多了,对物质的渴望也随之增长。为了避免个人利益的激烈冲突而和平谋生,人们学会了一整套繁复的生活技术,以大量的精力用于解决和回避人事纠纷。于是,不再有时间思考生命、存在、世界的意义等形而上的问题。”现在看来,这个问题不仅没有得到很好的解决,而且随着工业社会与科技的发达,人们对物质实利的欲望更加强烈,更加疏远了对有关生命与生存之原初本真性的感受,在这一时代背景下来看余明的作品,更感受到一种欲言还休的无奈与淡淡的忧伤。

2006年7月23日

让人不安的宁静

余 明

当我拿起笔，面对着画布，我太想看到自己。想让自己内心的情愫倾泻出来，通过画面与自己交流。但一切显得那么难、甚至太难了。总想赶走那些主义、规则、观点，让大脑干净，但无数的影子在眼前晃动，让人痛苦。其间不得不停下笔。虽然我知道，面对画面，直觉和本能最为重要，它是一个人最真实的东西，失去了这份真实，拿什么来打动人？直觉和本能在不断地矫正，但仍然困难重重。这一次次神秘而美妙的体验，让人痛苦的同时又其乐无穷，让我乐此不疲。

一切都源于对大自然的体悟。

自然是一个载体。那么真实地呈现在人的面前，不断地向人传达某种感情。惊讶于它的深厚和博大，面对它，总感到自身的渺小和虚无。其实在我们每个人的内心，都有许多隐秘的经验和幽闭的孤独。每一次出行，融合到大自然中去，内心的许多瘴气总能释放，身心为之一爽，会惊奇地发现，那个久违的自己又凸现出来了。这一切都是自然那神奇的力量带来的。为此我常常庆幸自己有一颗敏感的心，能与自然贴近。

走进自然，天籁之声不知从何处传来，那么神奇、悠远，陌生又似曾相识。一道沟壑、一座山峰、一片云烟、一束阳光、一道阴影……都会令人颤栗，心灵得到慰藉，如同到了一片清虚之景，顿时神清气爽，感觉自身干净了很多很多。

我的风景画，丢弃了过去的许多东西，对形和色作了很大的调整，手法也有变化，只有一个目标——表达内心深处的那种颤栗。我不想重复他人，也不愿重复自己。总想超越，对自己的超越，对自然的超越。我想一幅优美的风景画应有一定的深度，这种深度不单单是一个人的情感和人类普遍情感的表达，更有宇宙的神圣。

我力求自己的画，能带给人一份宁静，因为这样的宁静背后有许多已知和未知的东西，撩人心扉，又让人不敢直视。这种宁静，在透视着一个人的内心，对一个人和他生活的当下状态提出一种质疑。当你走过我的画面，这样的宁静会让你不安吗？

彩图目录

5	大地上的人影·长坡上	2006年	20	大地上的人影·过去的故事	2006年-2007年
	布面油彩	42cm × 100cm		布面油彩	80cm × 160.5cm
6	大地上的人影·喃喃低语的山	2006年	21	大地上的人影·寂静的路	2007年
	布面油彩	60cm × 81cm		布面油彩	60.5cm × 81cm
7	大地上的人影·何时的墙	2006年	22	大地上的人影·幽暗的叹息	2006年
	布面油彩	80cm × 160.5cm		布面油彩	60cm × 81cm
8	大地上的人影·老屋	2006年	23	大地上的人影·丢失的脚印	2006年
	布面油彩	119cm × 196cm		布面油彩	60cm × 60cm
9	大地上的人影·远远的蹄声	2006年	24	大地上的人影·无字的歌	2006年
	布面油彩	81cm × 60.5cm		布面油彩	32cm × 40cm
10	大地上的人影·山前的光	2006年	25	大地上的人影·遥远的一天	2007年
	布面油彩	88.5cm × 130cm		布面油彩	60.5cm × 81cm
11	大地上的人影·此岸边	2006年	26	大地上的人影·雪一样的村子	2007年
	布面油彩	42cm × 100cm		布面油彩	120cm × 150cm
12	大地上的人影·阴影	2006年	27	大地上的人影·沉默	2005年
	布面油彩	33cm × 46cm		布面油彩	120cm × 150cm
13	大地上的人影·回忆中的舞蹈	2007年	28	大地上的人影·之一	2006年
	布面油彩	60.5cm × 81cm		布面油彩	97cm × 146cm
14	大地上的人影·远方在不远处消失	2007年	29	大地上的人影·原来的景象	2006年
	布面油彩	60.5cm × 81cm		布面油彩	97cm × 146cm
15	大地上的人影·山吟水唱	2006年	30	大地上的人影·之三	2005年
	布面油彩	88.5cm × 130cm		布面油彩	115cm × 162cm
16	大地上的人影·渐渐消失的墙	2006年	31	大地上的人影·该去哪里	2006年
	布面油彩	36cm × 24cm		布面油彩	115cm × 162cm
17	大地上的人影·忽闪而过的影子	2006年	32	大地上的人影·白色的庄严	2005年
	布面油彩	120.5cm × 190cm		布面油彩	90cm × 190cm
18	大地上的人影·来来往往的时光	2006年	33	大地上的人影·匆忙的灵魂	2006年
	布面油彩	120.5cm × 190cm		布面油彩	97cm × 146cm
19	大地上的人影·被照亮的墙	2006年-2007年	34	大地上的人影·之二	2005年
	布面油彩	80cm × 160.5cm		布面油彩	60cm × 92cm

大地上的人影·长坡上

2006 年

布面油彩

42cm × 100cm

大地上的人影·喃喃低语的山

2006 年
布面油彩
60cm × 81cm

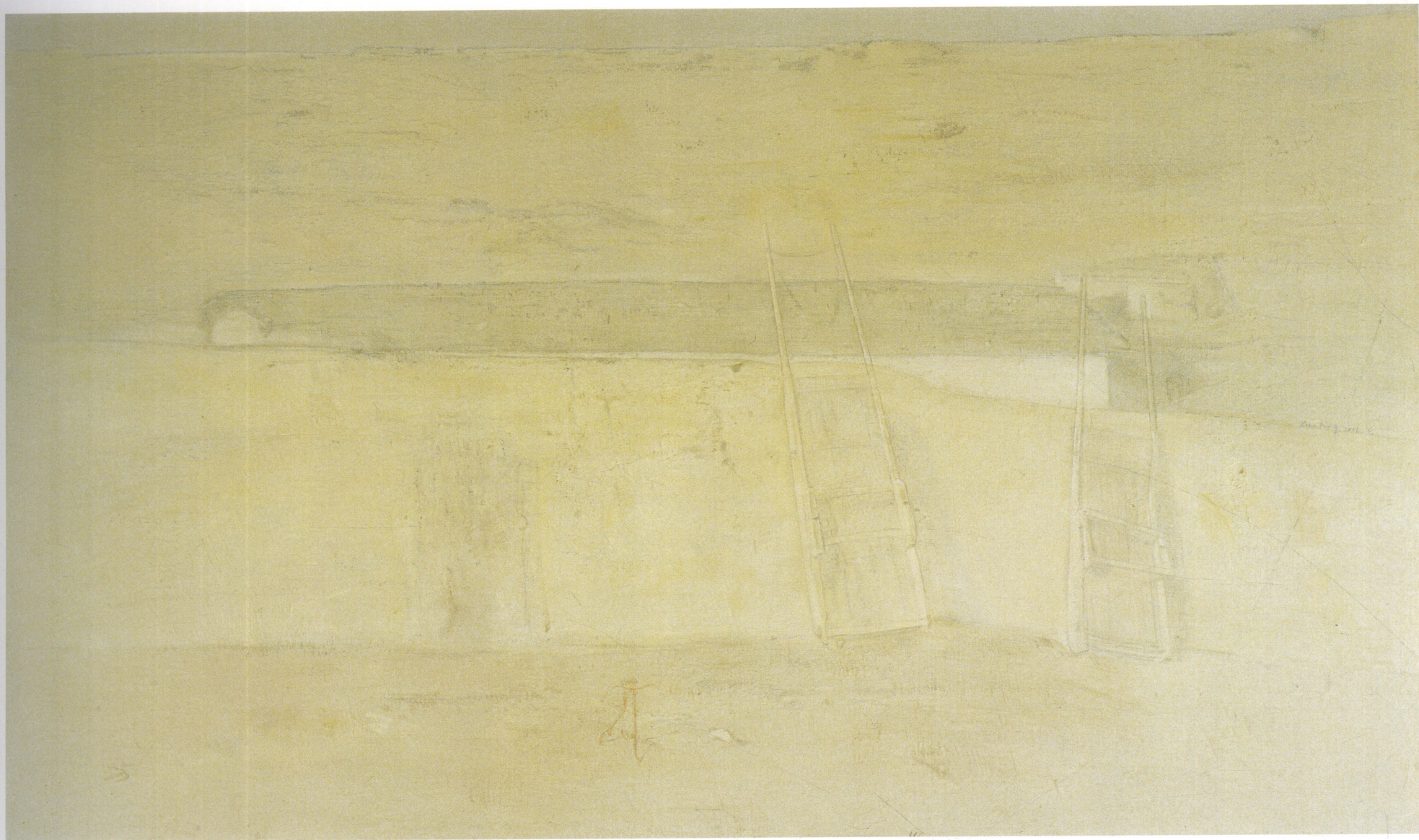

大地上的人影·何时的墙

2006 年

布面油彩

80cm × 160.5cm

大地上的人影·老屋

2006 年

布面油彩

119cm × 196cm

大地上的人影·远远的蹄声

2006 年

布面油彩

81cm × 60.5cm

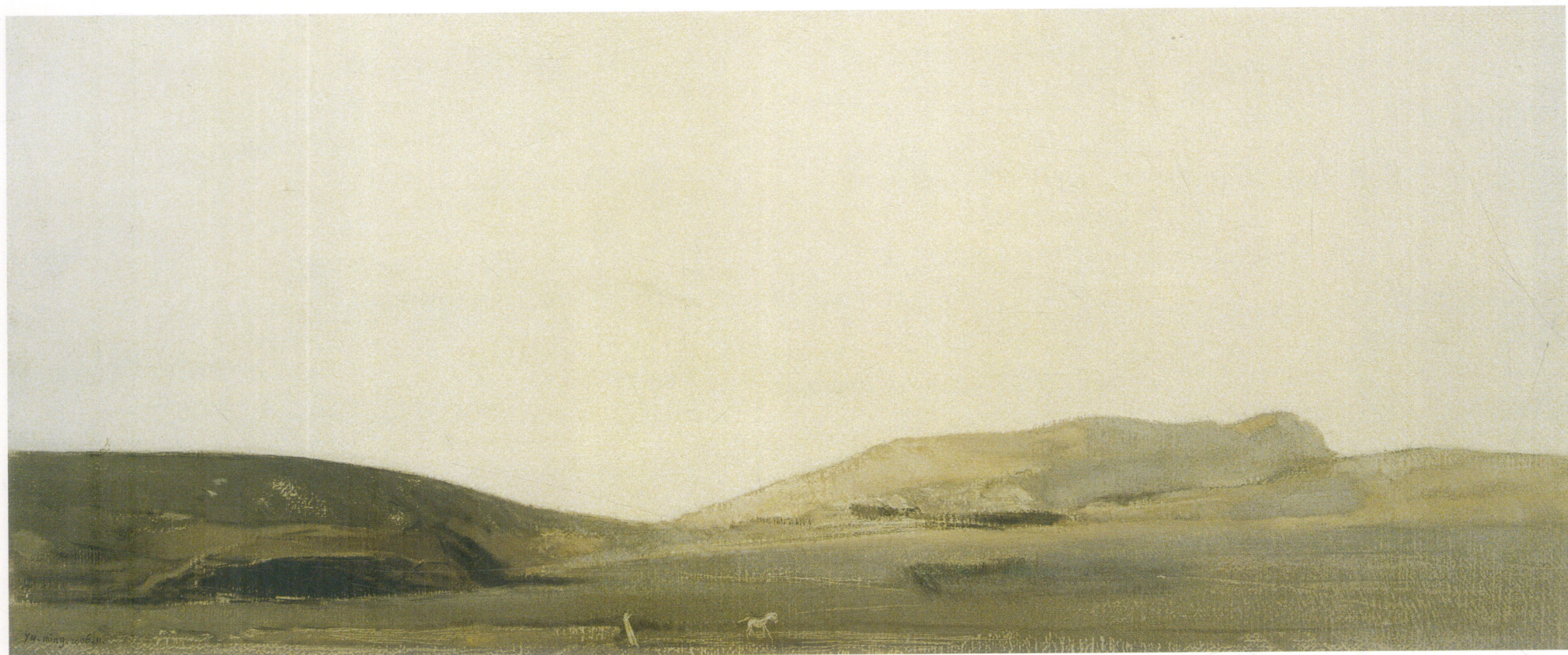
大地上的人影·山前的光

2006 年

布面油彩

88.5cm × 130cm

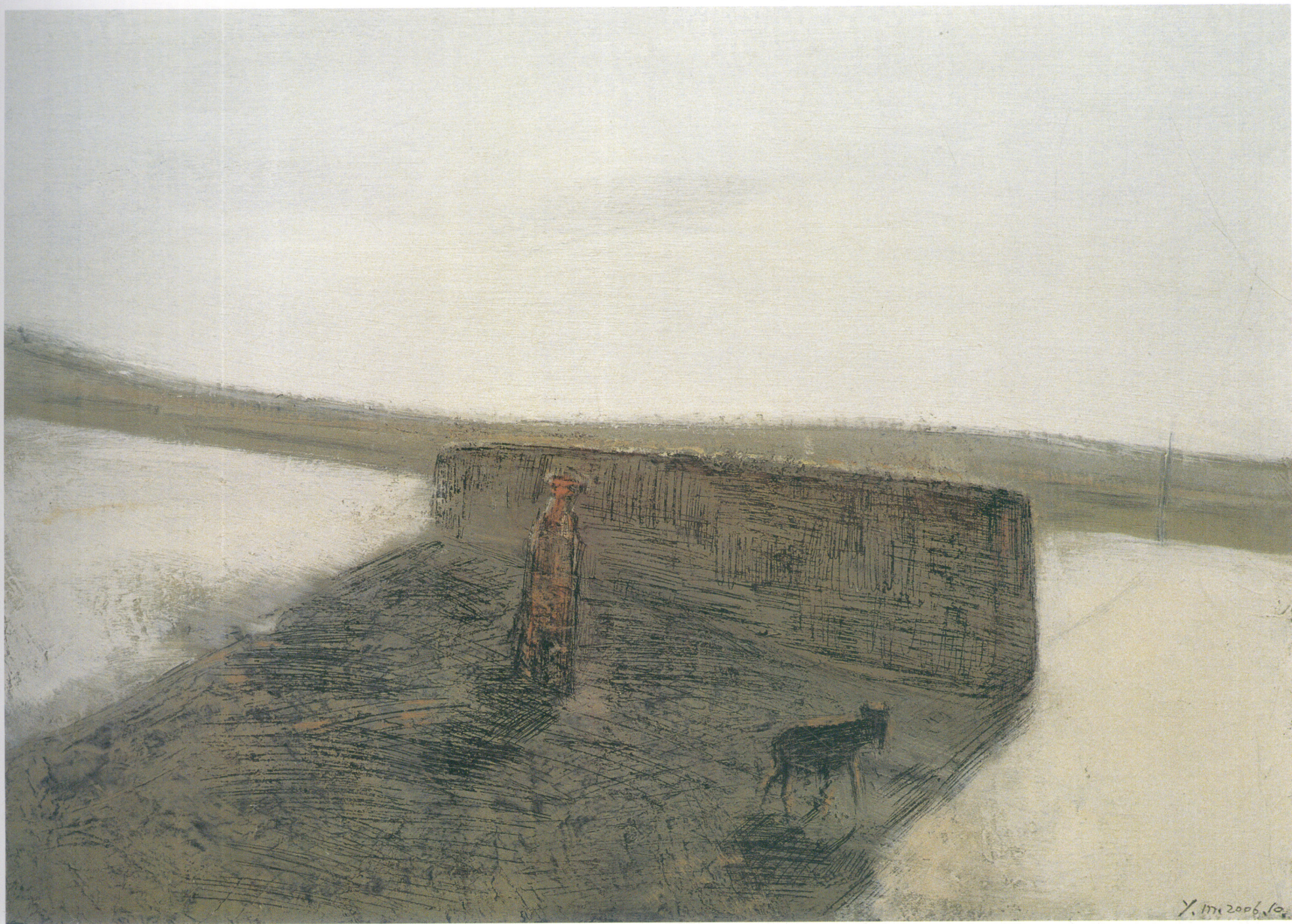

大地上的人影·此岸边

2006 年

布面油彩

42cm × 100cm

大地上的人影·阴影

2006年

布面油彩

33cm × 46cm

大地上的人影·回忆中的舞蹈

2007 年

布面油彩

60.5cm × 81cm

大地上的人影·远方在不远处消失

2007年

布面油彩

60.5cm × 81cm