

葛红兵 主编

文学视野中的中国当代油画

画布上的激情

徐 鲁 著

52

湖北美术出版社

主编 葛红兵

文学视野中的中国当代油画

画布上的激情

策划 彭年生

艺术主持 茅小浪

湖北美术出版社

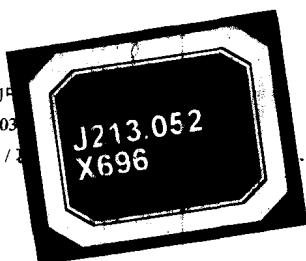
图书在版编目(CIP)数据

画布上的激情:文学视野中的中国

—武汉:湖北美术出版社, 2003

(文学视野中的中国当代美术 / 2)

ISBN 7-5394-1323-9

I.画…

II.徐…

III.油画—艺术评论—中国—现代

IV.J213.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 094709 号

文学视野中的中国先锋艺术

画布上的激情

策 划 彭年生

主 编 葛红兵

艺术主持 茅小浪

撰 文 徐 鲁

责任编辑 彭年生

责任印制 李国新

装帧设计 彭翔飞

出版发行 湖北美术出版社

地 址 武汉市武昌黄鹤路 75 号

电 话 (027)86785529 86776515 86787105

邮政编码 430077

版 次 2003 年 2 月第 1 版

2003 年 2 月第 1 次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/32

印 张 5

印 数 1-4000 册

制 作 武汉精美印务有限公司

印 刷 武汉精一印刷有限公司

书 号 ISBN7-5394-1323-9/J · 1162

定 价 (全套 3 册 共 99 元)本册 33 元

序

“忙了一个上午，七份报表终于有了眉目的时候，时间已是中午 12 点，女孩来到顶楼的餐厅，要了一份鸡腿盒饭慢慢地吃了起来，她觉得今天的盒饭非常好吃，香喷喷的。12 点半，吃完盒饭的女孩脑海里闪进一个念头：他在做什么呢？有人为他做饭吗？他能吃到这么好的盒饭吗？她跑到柜台边，又买了一份盒饭，把盒饭抱在怀里，乘电梯下楼，拦一辆的士到长途车站。下午 3 点，她终于到了他所在的城市，门轻轻地在她眼前开了，他在门后站着，脚上穿着一双好看的拖鞋，她递上盒饭说，今天的盒饭非常好吃，她给他买了送过来。3 点过一点，女孩回到了长途车上，她想，还不算晚，回去了还来得及做完报表。”

1998 年的时候一个女孩在路上给我讲了这个故事，那个时候我正从南京往武汉去。1999 年的时候我从武汉往上海赶，这个故事又在我脑海里盘旋，它差不多陪着我度过了整个旅途，那个时候我想：我也是在路上了，可是，我要去见谁呢？我带着我的“盒饭”吗？

其实，写作的人和故事中的女孩多么相像啊，他赶着长途去见读者，仅仅只是要递上他的“盒饭”。

现在，我们编写了这样一套书，我们想介绍一些画家朋友，想解释一些绘画作品，想拉紧绘画和文学之间的纽带，想让语言文字和颜料线条对话，我们想让它们走到一

起完成它们彼此都感兴趣的事情,我们想让它们互相映衬,相得益彰。

没有文学艺术,生活会是什么样的呢?物质慢慢地丰富起来,但它不能让我们变得宁静高贵,只是膨胀了我们的欲望,事情不应当是这样的。艺术家们不应该躲在他们小小的画室里只是和自我亲吻,文学也不应该陈列在门可罗雀的杂志里做金字塔的梦,什么是美的生活呢?只有艺术的生活才是美的生活啊。

徐鲁是当代著名诗人、散文家,他的文字脍炙人口,许多堪称名篇佳制;女作家胡榴明散文写得也很优雅,他们的文字不仅仅解析了绘画,同时也是独立美文。因为他们的努力,文学和绘画有了优美的互动,就如同默契的双人舞蹈,它们共同协作演绎了一出典雅和煦的艺术之舞(这之中我也尽了绵薄之力)。

一位看过书稿的朋友说:“这里既有悠远美妙的文字,又有意蕴深长的绘画,这是一套兼具散文美和绘画美的书。”这位朋友真的是过奖了,其实,这只是我们小小的“盒饭”,现在,我们带着它挤上了长途汽车,我们心里盼望着在遥远的异地,有那个开门接纳它的人。

葛红兵

2002年10月9日

徐鲁，1981年开始文学写作。1992年加入中国作家协会。主要作品有诗集《我们这个年纪的梦》《小人鱼的歌》《散步的小树》（台湾版）等；长篇小说《为了地久天长》；长篇传记《普希金是怎样读书写作的》；散文集《剑桥的书香》《恋曲与挽歌》《黄叶村读书记》《书房斜阳》《重返经典阅读之乡》《对星星的诺言》《流动的飨宴》等；选集《沉默的沙漏·徐鲁自选集》《徐鲁青春文学精选》（6卷本）等。作品曾获全国优秀儿童文学奖、冰心儿童图书奖、湖北省金凤青年文艺奖、中国图书奖、湖北省文艺明星奖等。部分作品被译介到美国、英国、韩国等国家。

本书献给A.A.，纪念在卡萨布兰卡咖啡座里所度过的那些宁静和愉快的、充满灵感的午后。

文学视野中的中国当代油画
——画布上的激情

文学视野中的中国先锋艺术
——维纳斯的抽屉

文学视野中的中国当代水墨
——墨色精灵之舞

策	划	彭年生
主	编	葛红兵
艺术主持		茅小浪
撰	文	徐 鲁
责任编辑		彭年生
责任印制		李国新
装帧设计		彭翔飞

目 录

尚扬作品赏析

重返亲切的记忆之乡·····	1
《大肖像》	
《记忆的性质·之二》	
《山水画入门·之三》	
诗性话语与宏大叙事·····	5
《许多年的大风景·系列》	

冷军作品赏析

寂静的瓜果·····	8
《西红柿》	
《南瓜》	
《梨子》	
《莲蓬》	

郭润文作品赏析

你是我心中的音乐·····	13
《抚琴的女孩》	
在时间的深海里·····	15
《沉浮》	
《椅子上的缝纫机》	
半睡的花蕾·····	19
《梦魇》	
《疲惫》	

段建宇作品赏析

生活在别处·····	20
《生活指南》	
我在寻找至纯至美的一种瓷·····	22
《嘿、中国、中国·施纳贝尔》	
伤逝的鸟·····	24
《鸟》	

邓箭今作品赏析

每个人的花园·····	26
《通往天堂的花园》	
生命的激情·····	28
《青春之路》	
晚秋之林·····	30
《留住秋色》	
茫茫的空间·····	32
《不羁的天空》	

龙金作品赏析

池塘和它的倒影·····	35
《池塘》	
夜行的驿车·····	37
《夜半中巴》	
《无梦》	

吴翥作品赏析

窗里的新娘·····	40
《米线格·姐妹》	
风雪夜未眠·····	42
《风景组画之一》	

陈宇飞作品赏析

悲怆的手指	44
《弹琴人》	
苍老的蓝色	46
《泳者》	

贾穹作品赏析

沉湎与迷醉	48
《当我走过季节和回忆时》	
飘逝的辉煌与荣耀	50
《蛹的方向.1》	
《在另一个演化为孤独的文明中》	
自由的与沉重的	53
《蛾》	

赵开坤作品赏析

花朵低垂的向日葵	55
《田园》	
《十月金葵》	
发现生活中的诗意	58
《大海·渔船》	
《德国 BURAWSWEIG 教堂》	

刘大鸿作品赏析

关于传统: 鱼能否回到它的海洋	61
《北海》	
迷茫与动乱: 为了忘却的记忆	63
《双城记》	
上海: 记忆与想像	66
《圈点上海百多图》	

张笑蕊作品赏析

时光四篇	68
《绿茶》	
《柠檬茶》	
《苦咖啡》	
《有面具的房间》	
香格里拉小夜曲	74
《坐在活佛家的门前》	

戴家峰作品赏析

桔石榴飘香	76
《静物系列·干果》	
《静物系列·瓜果》	
《静物系列·果实》	
《静物系列·瓜果》	
《静物系列·桔石榴》	

段正渠作品赏析

高原·苍天·命运	80
《节日》	
在命运的大河上	82
《七月黄河》	
《大船》	
《东方红》	

陆振华作品赏析

旧时的灯盏	85
《红舫》	
《廊》	

孙新宇作品赏析

群峰之上正是夏天	88
《夏天》	
有关夹竹桃的回忆	90
《夹竹桃》	
《桃花岛之系列》	

梁卫洲作品赏析

"户内的荒原".....94

《对影·梦幻童年》

《对影·镜中的我是谁》

《对影·回眸者》

《对影·谁是主角》

《对影·思想者》

葛震作品赏析

灵与肉的对话 99

《转瞬即逝》

《瞬间的鸟影》

《支点》

《沉重的翅膀》

《圣徒》

主玛于江作品赏析

传统背景上的新物质主义 104

《虚伪而温柔的吸吮》

《遥控·Email》

《时间无法复制》

《酷似的情景由身体展开》

李亦亦作品赏析

帕莎蒂娜之夜 108

《在伊甸园里等绿卡的中国人》

《花园》

《亚洲》

王开元作品赏析

忧郁的田园 111

《田园·系列》

多么安静啊这一个黄昏 114

《关于影子》

倪建平作品赏析

最美的那朵玫瑰 116

《逃》

同桌的你 118

《都市丽人·虹》

游敏作品赏析

画布上的乡土之歌 121

《风景系列·系列》

赵亦武作品赏析

反讽与寓言 125

《肉食狗交易集市》

幻觉中的混合体 127

《混合体—0318》

范勃作品赏析

那不是我的幻觉,而是真实的风声 129

《听风》

现在,我们开始谈论人生问题 131

《某日黄昏—房子里的问题》

《紫雾》

《不惑》

江海作品赏析

色彩中的诡异与狂躁 135

《大机器》

《大瓶子》

《大跳马》

《异化的空间·至尊》

徐维德作品赏析

另类的行走和我生活的状态 140

《纯粹状态》系列

重返亲切的记忆之乡

凡·高有一句名言：“不少画家害怕空白画布，但空白画布也害怕敢冒风险的、真正热情的画家。”

尚扬先生并非前卫艺术家，但长期以来，在每一幅空白的画布面前，他都表现出一种不倦的探索和敢冒风险的姿态。他的许多作品都呈现着一种特立独行的“前卫精神”。

据说，在90年代初他因病住院诊治期间，常常感到这样一个悖论的压迫：人类在自己所创造的智慧成果面前，有时反而变得束手无策和逆来顺受，而最终不得不去接受后者的诊断和指令。

由此他想到，这种异化也体现于在物质文明的进步中，人们精神与心理的紊乱，社会的发展和人类自身进化与净化方面的失衡，同样也是我们今天特别需要诊断和疗救的疾病。

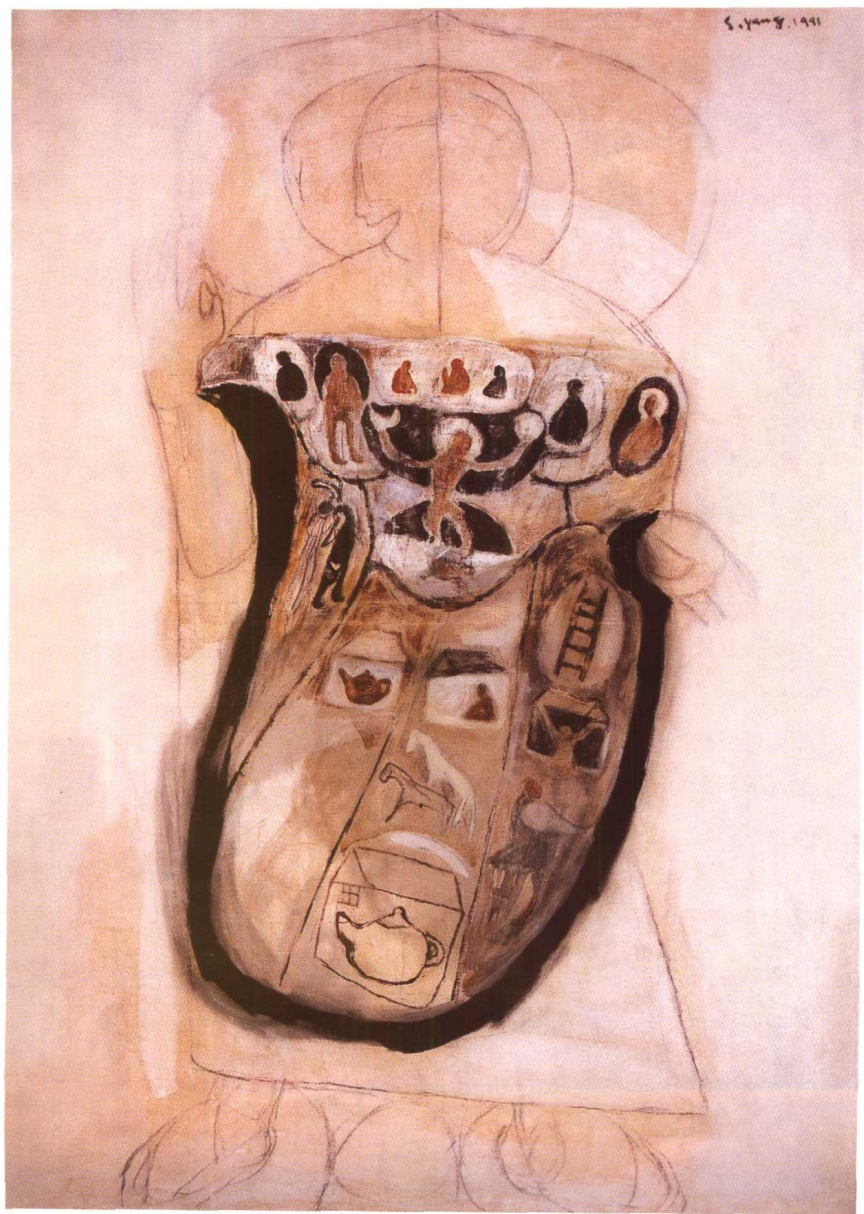
上述的生命体验与由此引起的文化介入观念，成为决定着画家后来的创作走向的因素之一。

于是我们看到了他的《记忆的性质》、《山水画入门》等系列作品。

关于《记忆的性质》，画家这样自述：

“在一个文化日趋混杂的时代，记忆也难以避免地呈现一种混杂的形态。记忆这种本可帮助人们梳理今天的思想和行为的东西，本身也变得梳理不清。在今天，人们的意识虽尚未到集体失忆的程度，但各自混杂的记忆又使人在前所未有的丰富中无所适从。也许这就是‘后现代’？”

《大肖像》(布面油彩、丙烯 168cmX118cm) 1991 年 尚扬

关于《山水画入门》，画家想要探究的也是这样一个疑问：

“学习描绘自然的范本与母本已经被弄得面目全非，何以入门？”

由此可见，画家在这里试图找寻的，正是我们的一种共同的记忆密码。

那应该是我们一切艺术和书写的“母本”，我们的生命与精神的源头，我们的全部知识、文化谱系的根基，我们的历史、生活和经验的真相。

在这里，一切浮华和矫饰必须剥落，只留下单纯和朴素在场。

在这里，人类原初的艺术面目得以重现，我们仿佛又回到了由朴素的象形文字、单纯的岩画、拙稚的线条刻痕构成的生活现场，陶罐时代和亲切的童年记忆之乡。

在这里，艺术回归到了它曾经偏离与断裂的地方，重新发出与大自然密切相连的那种内在的颤动，呈示着能够启发和抚慰人类心灵的智慧之美。

这是一种纯粹、和谐和宁静的艺术。

这也是一个丰盈、素洁和充满了想像力与哲学意味的叙事空间。

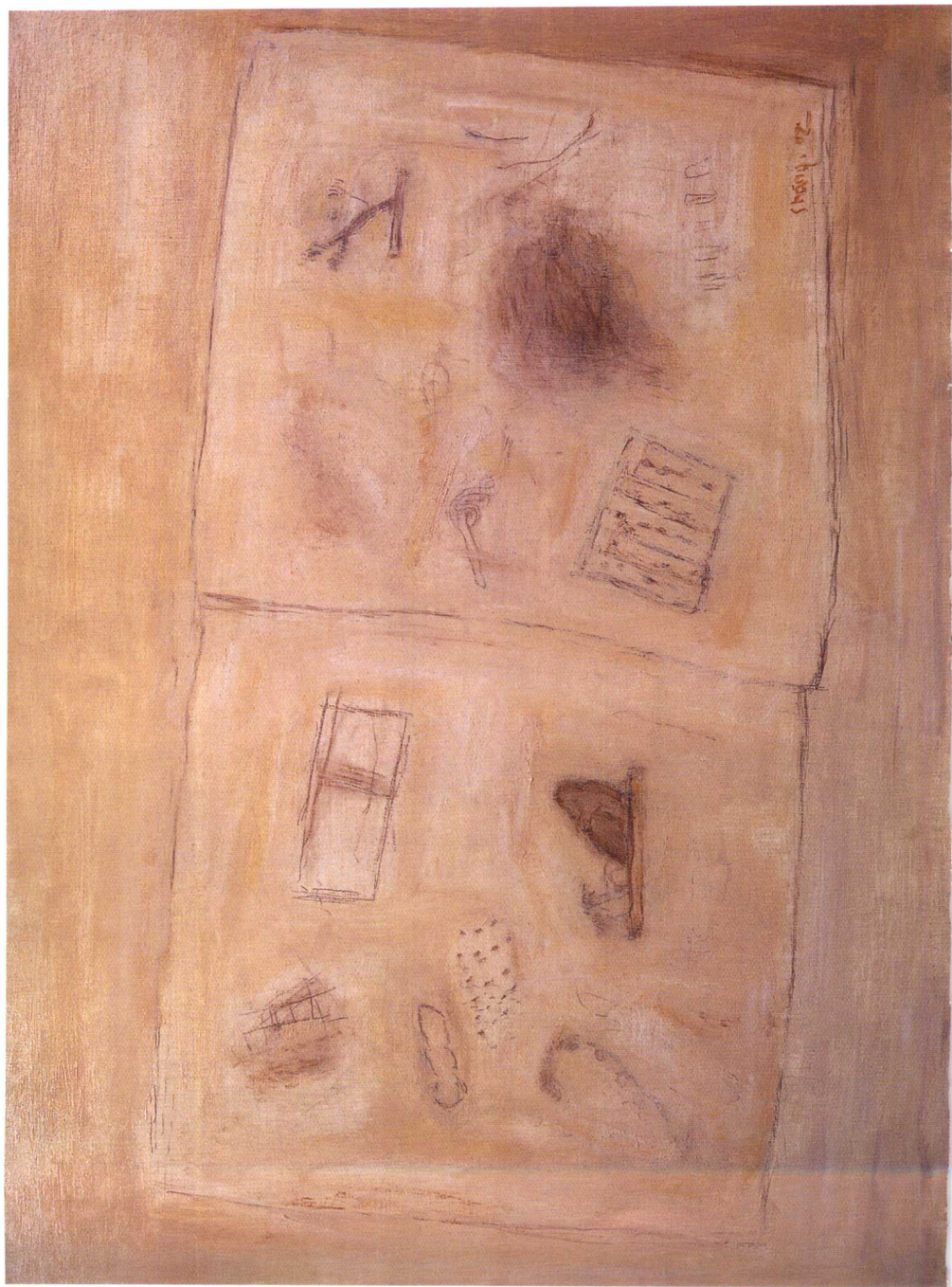
归于平静，归于和谐，归于自然。

这或许就是一切艺术所追求的终极目标。

《记忆的性质·之二》(布面油彩、丙烯 200cmX300cm) 2001年 尚扬

《山水画入门·之三》(布面油彩,内稿 93cmX128cm) 2002年 尚扬

诗性话语与宏大叙事

尚扬先生是一位深具文化品质和诗性话语风格的艺术家。

对人类智慧成果的整体把握,对文化精神和物质世界的透彻认识,对生命本质与人生况味的深度体验,使他的艺术创造充满了非凡的灵感与想像力。他用一种独特的视觉形式创造了一种极其宏大、悠远的艺术境界。

请看他的“大风景”系列:

《许多年的大风景·之一》(布面油彩、丙烯 153cmX193cm) 1994 年 尚扬

久远的时间沉淀与当代生活的图景和符号在深厚的地层中
浑然杂陈；

人类社会风景中曾经有过的激荡和喧哗在这里沉寂下来，归
于平静。

历尽了久远年代的风化而像地质断层式的画面呈现，与东方
古典山水的空灵意韵交织在一起。

艺术家在一种纯粹的具有东方色彩的思辩中反观历史风景
的变迁，悟想人类文明的进程。

茫茫的天空，深深的大地，日月山川，沧海桑田……

在这里，记忆和想像融为一体。而所有的想像其实都来自于
记忆。它们在画家的心灵里会合，然后化为有生命的线条、图案
和色彩。

保罗·克利说，一个真正的画家应该就是一位诗人、一位大
自然的发现者和探掘者、一位哲学家。他断言：“精神何时达到至
纯之境？一开始之时。”

他是这样想像着那个境界：远方传来的声音。一个朋友在山
后的清晨中。吹响翡翠绿的号角。它是一缕召唤我的可见思绪。
它应允轻拂预感的灵魂。它是一颗系结我们的星星。昨天的圣
石，今天不再是谜语……

尚扬先生正在用自己的笔触剥开这些昨天的圣石，一如轻拂
预感的灵魂。

干净、简练和具有诗性的绘画语言以及张弛有度、空灵朴素
的抒写方式，正在完成着他那悠远辽阔的宏大叙事。

神秘的星星已在不远的地方闪烁。

尚扬简介

1942年生于湖北，四川开县人；1981年湖北美术学院油画专
业硕士研究生毕业；1997年任首都师范大学美术学院教授；1999
年任首都师范大学现代美术研究所所长；中国美术家协会油画艺
术委员会委员；自1964年开始参加国内、国际画展百余次。

