

学院油画家档案

董晓丽 著

董晓丽

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈律师

图书在版编目(CIP)数据

学院油画家档案 董晓丽 / 戴士和主编；董晓丽著. —南昌：江西美术出版社，2011.4

ISBN 978-7-5480-0577-3

I. ①学… II. ①戴… ②董… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第041841号

主 编：戴士和

著 者：董晓丽

责任编辑：陈 波

助理编辑：蒋 博

学院油画家档案·董晓丽

XUEYUAN YOUHUAJIA DANGAN DONGXIAOLI

出版发行：江西美术出版社

地 址：南昌市子安路66号

网 址：www.jxfinearts.com

E - mail: jxms@jxpp.com

经 销：新华书店

印 刷：深圳市森广源实业发展有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：21

版 次：2011年4月第1版

印 次：2011年4月第1次印刷

印 数：600

书 号：ISBN 978-7-5480-0577-3

定 价：280.00元（全套七本）

赣版权登字—06—2011—31

个人简历

董晓丽，女，1978年出生于山东日照

2004年 毕业于山东艺术学院，获油画专业硕士学位

2008年 美国加州大学访问学者

2009年 中央美院访问学者

山东省美协会员，山东省油画学会理事，现任教于山东大学艺术学院

1998年 作品获庆祝改革开放二十周年山东美术作品展优秀奖（山东省美术馆）

2001年 作品《幸福时光》参加“庆祝中国共产党成立80周年山东省美术作品展览”获三等奖（山东省美术馆）

2002年 作品《大海潮》、《夏天》参加“体验与实验——第二届山东小幅油画展”获优秀奖，并入选北京国际艺苑美术馆“小幅油画展”，被收藏（北京国际艺苑美术馆）

作品《雨季不再来》参加“纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年全国美术作品展”获铜奖
董晓丽2002个人油画展（山东艺术学院美术馆）

获山东艺术学院2002年度研究学术成果、创作成果奖

2003年 作品《秋馨》《游戏者》参加山东省第10届新人新作展（山东省美术馆）

作品《渤海之夏》入选第三届中国油画展（中国美术馆）

《自画像》系列作品在《中国油画》发表

获山东艺术学院2003年度研究学术成果、创作成果奖

2004年 期刊《东方艺术》发表《画室一角》、《墨西哥彩盘》、《胖妇人》、《三姐妹》及文章《颜色与线条的游戏家——亨利·马蒂斯的绘画世界》

《海风吹过后的天空》入选庆祝建国55周年山东美展，获银奖（山东省美术馆）

获邀参加北京第七届国际艺术博览会，获银奖，多幅作品被收藏（北京）

《名家北京》杂志发表作品《听海》

2005年 《中国妇女报》连续特邀发表作品《海之风》系列

“感知·生命”董晓丽香港个人油画展（香港世界画廊）

作品入选2005年山东油画风景展（山东省美术馆）

《红色晚妆》入选“视觉惊艳——2005上海青年美术大展”（上海刘海粟美术馆）

2006年 作品入选“仁川·山东代表作家国际美术交流展”并赴韩国展出

《那时花开》入选“时代的诘问”山东写实油画作品展（山东省美术馆）

作品入选首届（2006）“新动力·中国”当代艺术双年展

董晓丽北京油画个展（北京世纪翰墨画廊）

《美术文献》2006年第5期发表《大海》、《下午茶》等作品

《海之风2006 II》入选“风景·风情”全国小幅油画展，并被收藏（上海刘海粟美术馆）

获2006山东省艺术院校美术大赛指导教师奖

2007年 承担省级课题“山东大厦形象塑造工程”，创作巨幅油画《黄河》（山东大厦）

获邀参加“山东2007青年油画家提名展”

作品入编《山东美术全书》

作品参展山东“新农村建设写生作品展”，获一等奖（山东省美术馆）

获邀参展“艳色记录——当代女性艺术家邀请展”，关山月美术馆收藏作品《生命的绽放》

《物语》获“美好的礼赞——山东庆祝十七大美术书法摄影大展”一等奖（山东博物馆）

《黑珍珠》《花香袭人》入选“时代精神——全国人物肖像油画作品展”（北京凯晟美术馆）

2008年 作品及专题介绍刊登于《新鲁商》杂志 2008年第一期

作品《秋实》参加“纪念改革开放30年——2008山东油画展”获二等奖（山东省文化厅）

作品多幅及专题介绍刊登于《精品》2009年第一期

被评为“山东大学第四届教学能手”称号

作品《大海风》入编《日照书画30年》（日照市政协、日照市委）

2009年 作品《21世纪人与自然系列——城市生态》参加“庆祝中华人民共和国成立60周年山东省美术作品展”获二等奖（山东省文化厅 山东省美协 山东省文联）

课题“中国民间艺术色彩研究”被列为全省艺术科学重点课题立项（山东省文化厅）

2010年 获邀参加“视觉的延伸”当代学院油画家作品展（宁波美术馆）

主持“山东大学自主创新基金项目”课题：“中国民间美术与当代高等美术教育的融合与发展”

作品入编《中国当代艺术年鉴》

作品《城市幻想》获2010山东省艺术院校美术大赛金奖（山东省文化厅）

看“风景”

几位高校老师的油画作品各有不同的风格指向，但又很在意写生这个问题，这本身就很有意思。

写生，对景作画，大自然千变万化，每天都有新的惊喜。面对大自然的丰富，我们抱着开放的心态，好奇的心态，学而不厌的心态。我们每天展开画布支起画箱的时候，都盼望着新的课题，难解的、难遇的课题，而不是盼望着重复，不是盼望着大自然每天重温功课，每天验证成见。大自然慷慨地展示出无尽的变化，正是命运对我们的恩赐，开拓和滋养我们的心胸，使之丰厚起来。

坚持写生，永远爱大自然，与大自然建立起牢固的联系，这样，我们的画笔就总能得到山川的滋润，想象力的翅膀就有密实的羽毛，我们的各种创造就是有源之水、有土之木，前程不可以限量。

中央美术学院造型学院院长 戴士和
2010年12月

ENJOYING"SCENERY"

These oil paintings are created by several teachers who teach in university, with different styles and directions. However, the painting itself is significant as every artist paints it from nature.

Painting from nature, so painting right in front of the scenery, everytime nature changes tremendously and always gives us surprise everyday. With the abundance of nature, we open our heart to learn desperately from it with curiosity. Whenever we set up the easel, we expect the new theme appeared in front of our eyes, sometimes obscure or difficult to explore. We do not want to repeat, neither expect all the same scene occurred from nature. We witness its glory that nature is generous to demonstrate us its endless variation. Thanks to life, that we feel grateful because we are able to discover and cultivate our heart, which is enriched by nature.

Keep up painting from nature, love nature forever, and establish a solid connection with nature. Hence,our brush can be endowed by the rivers and mountains. With the wings of imagination flying higher by its dense feather, each creation has its foundation of water and earth, therefore our future is limitless.

By Dai Shihe, the director of Fine Art School of China Central Academy of Fine Arts
Dec. of 2010.

海的女儿

——读董晓丽及其作品 文 / 苏葵

第一次看到董晓丽的作品，是她的一组“海之风”系列写生作品。那些画一下子让我怔住了——画布上恣意涂抹的色彩和线条，强烈而坚实，绚烂又质朴，画面鲜活得甚至有点生猛，迸发出一股原始的、压抑不住的、无所顾忌的生命力——看到那样的作品，我想很少能有人不受到冲击。

画布背后是怎样的一位画家呢？随心所欲的表现力像个无邪的野孩子，简洁的构图和大胆的用色个性极端张扬，画面张力和情感的力度强悍得几乎霸道，画面里隐藏的情绪又有些许神秘莫测……董晓丽的画对我来说，产生了谜一样的诱惑力。

于是，从2005年末，我开始关注董晓丽的作品。我发现，无论她画海边的风景或晒太阳的泳者，画渔船或者渔民，还是画室内的花卉、植物、静物或人体，我总能从那些画里闻到大海的味道——饱满、神秘、充满力量、极富变化，即便风平浪静也隐藏着强烈的冲动。后来我认识了画家，知道她很年轻，知道她原来是海的女儿。

上世纪70年代末，董晓丽出生在山东日照的大海边。她的父母都是普通的职工，他们没什么大学问，却也没有任何条条框框，对于孩子从不约束。因此，画家在成长的过程中享受了充分的自由，这对她后来狂放无羁的艺术风格产生了重要的影响。董晓丽生在海边，长在海边，从小在渔船和渔民中间玩耍，养成了无拘无束的性格。她率真、直爽，有点男孩子气。和你说话的时候她直视着你，你可以从她不设防的眼睛看到她的内心。晓丽曾告诉我，她小时候身边接触的人，都是些朴实的小人物。他们每日为了生计而努力，生活简单、艰苦，却很快快乐。多年后她回忆起来，觉得那些人的快乐是那么单纯，那么真实，充满着勃勃的活力——这活力已经融进了画家的血液里，随着时间的流逝，浓缩进入了她的作品。她认为自己继承了父母和身边的小人物身上那种原始的生命冲动与活力，继承了他们自由的天性——它们成了她艺术生命中的动力与核心。

晓丽很小的时候就喜欢涂涂画画，在学会用文字表达之前，绘画就成了她表达对美好事物向往的最简洁的手段。她朴实的父母没有用任何世俗的规矩约束过她，他们从不要求晓丽应该做什么，或者不该做什么——他们给了晓丽最宽松自由的成长空间。爱画画的晓丽在这样的环境中，就如同鱼儿游进了大海，成了海的女儿。

对绘画的热爱，从懵懂变成自觉，是从晓丽的高中时代开始的。她开始清晰地意识到，绘画不是一种游戏，它是自己生命的需求。高中毕业，她以优异的成绩考入山东艺术学院美术系，开始了油画学习的科班训练。爱好与专业训练毕竟不是一回事，真正把绘画当作专业之后，日复一日的练习是艰苦的。她曾经回忆道：“考前的绘画学习枯燥而乏味，本科阶段把握艺术规则的过程痛苦而漫长。”因为在那个时期，她的独立人格尚未完全形成，幸好，她遇上了一些好老师，他们教她渐渐掌握了用油彩和画笔表达个人意识的方法。2000年，她的作品《女人体》参加了当年的优秀毕业生作品展。次年，董晓丽考上了本院的硕士研究生，师从著名油画家阎萍等教授，在油画创作上进入了一个新时代。从研究生时期开始，她的作品不断入选省及全国的各种画展并获奖。连续两年获得山东艺术学院研究生学术成果、创作成果奖；在学院举办了“董晓丽个人画展”；2004年，晓丽以山东艺术学院优秀毕业生和山东省优秀毕业生的杰出成绩，获得了油画专业硕士学位，并分配到山东大学艺术学院当上了讲师。

近两年，董晓丽的独立人格和自我意识越来越清晰，她的创作欲望如同大海的波涛，几乎可以用“汹涌澎湃”来形容，她的创作显示出“井喷”般的势头——2004年她的作品获邀参加第七届北京国际艺术博览会，获得银奖；2005年，她的作品入选“视觉惊艳——2005上海青年美术大展”，在上海刘海粟美术馆展出；2006年，她在香港世界画廊举办了“感知·生命”董晓丽个人油画展，在北京世纪翰墨画廊举办了董晓丽油画个展；同年，她的作品还入选了“新动力·中国”当代艺术双年展；2007年，她的多幅作品获邀参加了关山月美术馆举办的《绝色记录——当代女性艺术家邀请展》；同年其作品还参加了“2007山东青年油画家提名展”……

董晓丽的创作不仅高产，而且作品越来越张显出自己的个性，以及她对人生的独特理解。她坦承：“我更加深化了对绘画，对艺术，对生命，对人性的理解，我感觉到自己意识的成长，甚至听得见这种成长所发出的声音，因为它那么真实，那么贴切，而且正在发生。正如《绽放》系列作品中的花朵簇拥着开放所发出的轻微的‘噼噼’声。”而我看到的是，她的作品里越来越蕴藏着故事和符号，无论是花卉、静物，还是猫或者人物，我总感觉画家在深入不同的生命，或者，她在用画布为舞台，演绎着不同的生命的故事。

色彩始终是董晓丽绘画最重要的表达方式，在画布上，色彩就是她的语言。那些变幻多端的色彩被她赋予了生命——它们能够传递画家的感觉、情绪、思考，甚至对事物的认知。或许正因如此，她早期的作品有着童言无忌的张狂，色彩绚烂得有些生猛；而近期的作品则越来越体现出成熟女性特有的丰饶和细腻，特别是她对笔下的模特的内心世界的挖掘，渐渐显示出深意——无论是化妆间里的青衣，还是躺椅上慵懒的孕妇；无论是读书的少女，还是听海的少妇……她们在董晓丽的画布上都流露出独特的气质和情感——色彩传达出了每个人物无声的情绪、个性、气质，甚至性情。她的线条总是简洁到了某种极致，对于复杂内涵的表达，她更倾向于使用色彩。我觉得，假如画布是晓丽的舞台的话，她是把色彩当成了表演手段，她擅用最极端或者最微妙的色彩变化，来演绎她所认识的生命，她所认识的世界。近年来董晓丽非常高产，但她的每幅画都言之有物，她从不为画而画。一旦她在画布上动笔，那一定是因为她有话要说——无论她画猫还是花卉，画人还是渔船——画面都传达了强烈或神秘的情感，讲述着令人遐想或感动的故事。她说：“我关注的事物都与我的生命有关系，或许是我经历过的，或许是我向往的，或许是感动我的，如此等等。那些我所关注的事物，每一个都有他独立的色彩，他们具有不同的含义，包含不同的情感。”

当然，到目前为止，晓丽的绘画尚未定型，还没有自己鲜明的符号。这两年关注下来，我发现她绘画的对象每个时期都在变化着——这当然与她青春年少有关——总是依从自己的兴趣和欲望来画，与那些成熟的著名画家相比，这或许不太明智，但却使作品充满乐趣，同时也意味着她仍在摸索和探索。

一个艺术家过早地定型，在我看来并不是什么好事。我欣喜地发现，在董晓丽的生命里，在她的作品里，始终都溢满了海的气息——自由、鲜活，充满变化。正如晓丽所说，“人投入大海时总是赤裸的、纯粹的、抛却社会身份的，投入大海里生命会变得更原始，更单纯，更充满活力，更少世俗烦忧。”而董晓丽和她的画，正如投入大海的生命——鲜活，有力，饱胀着想象力，充满无限可能。

相信在不远的将来，晓丽的作品能够破蛹化蝶，绽放出生命最美的姿态。我坚信，那一刻很快就会到来。

生命的绽放

纯真、质朴、奔放以及对生命真谛的诉求是董晓丽的油画留给我最深刻的印象。

如花似玉的青春年华，热情开朗的性格，纯真朴实的人生追求，给董晓丽的艺术注入了明媚的阳光、清新的气氛和欢快的情绪，这使得画中的那些少女、海滩、天空、鲜花、景物无不透射出勃勃的生命活力。当我们满怀兴趣地欣赏她的画作时，她在作品中所塑造的诸多形象，又会将我们带入一个丰富多彩的独特艺术世界。

她在运用色彩、线条等绘画语言时倾注着独特的感情寄托，显现出来的是与众不同的画风和品位，她绝不刻板地套用比例、透视、构成等画面、造型法则，而是凭借着对客观事物质朴、细致的观察和理解，将自己的情感即兴地付诸于绘画手段中，或点、或勾、或涂、或染、或薄、或厚……一切运势而行，依情而动，在经意与不经意中构筑起一幅幅耐人寻味的生动画面，就像用色彩和线条谱写出的一曲曲醉人乐章。这使我们在读她的作品时，一方面能感受到画面的意境和形式带来的美感，另一方面还能在线条、色彩交织流动的轨迹中聆听到作者那神秘的心声，窥视到作者时而激昂、时而平静、时而欣悦、时而忧伤的丰富而细腻的情感变化，通过画面与观众的交流，董晓丽的艺术径直走进了我们的心中。

晓丽的作品中经常出现的盛开的花朵、热烈奔放的女性形象以及许多具有生命隐喻的绘画符号，似乎有意无意地向人们传达着某种近乎原始又毫无矫饰的感情呼唤，传递着生命与人性的萌动，同时传递着对纯真人性境界的久违的渴望。这些饱蘸情感的笔触与色彩正以这种鲜明而独特的方式绽放着晓丽的艺术生命。

陈国力

红妆 布面油画 100cm x 160cm 2008

镜花缘 布面油画 120cm × 140cm 2009

秋实 布面油画 120cm × 130cm 2009

都市镜象 有机玻璃、丙烯、丝网印刷 90cm × 120cm × 4 2010

大花猫 布面油画 73cm × 92cm 2009

纽约印象 水彩 30cm × 40cm × 2 2008

红颜 布面油画 60cm × 80cm 2008

坝上小景 布面油画 40cm × 50cm 2009

海之风IV 布面油画 50cm × 60cm 2008