

陈静艺术创作集
Chenjing's Fine Art Creation

生生之仁
Life is Love



陈静艺术创作集
Chenjing's Fine Art Creation

生生之仁
Life is Love

图书在版编目 (C I P) 数据

生生之仁：陈静艺术创作 / 陈静著. -- 南昌：江西美术出版社，2013.10
ISBN 978-7-5480-2459-0

I. ①生… II. ①陈… III. ①中国画-作品集-中国-现代②中国画-绘画创作-文集 IV. ①J222.7②J212.04-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第249802号

责任编辑：李 佳 吴文龙
书籍设计：朱晶军

生生之仁 陈静艺术创作集

编者.....陈静
出版.....江西美术出版社
社址.....南昌子安路66号
邮编.....330025
电话.....0791-86566241
发行.....全国新华书店
印刷.....江西华奥印务有限责任公司
版次.....2013年10月第1版第1次印刷
开本.....889×1194 1/16
印数.....600
印张.....9
ISBN 978-7-5480-2459-0
定价：100.00元

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。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师
版权所有，侵权必究
赣版权登字-06-2013-529

孕育与升华

夫子曾曰：三十而立。陈静今年 31 岁，这本图文并茂结集出版的丹青华章和她 3 岁的女儿，可以说是她作为一位女画家和高校美术教师，自信转身迈入人生新阶段时的立足状态与写照。

初识陈静，是当年考入厦门大学岩彩工作室读研时。她带来的本科学习时期的作品，不加修饰的粗犷表现、情绪性的原生态宣泄和画面直观的冲击力，给我留下深刻的印象。随后，在工作室攻读学位的三年学习生涯中，她充分利用了岩彩工作室的开放研究环境，除了导师的艺术表现和研究心得外，她还从到访工作室的众多海内外著名岩彩艺术家的前沿研究和创作经验中，从丝绸之路的瑰宝——克孜尔千佛洞的岩彩壁画的现场模写里，从创作的探索性实践的反思中，拓展自己的岩彩表现能力。记得她曾为掌握岩彩中灰调

子微妙的丰富色彩和空间的精致变化，超越自己当时敷色技巧简单化的局限，对东山魁夷的作品《冬华》中繁杂树枝的层次表现，作了数月的研究。她的刻苦、执着和努力，赢得了工作室内外师生们的交口赞誉。总的说来，读研究生期间，她关注的重点是掌握岩彩的古典和现代的表现形式和技巧，并尝试着运用到自身艺术创作中。因此，当时习作的制作上还略显拘谨与稚拙。但是在毕业创作时，她开始从紧紧把握岩彩表现的一般法度中解放和放松开来，一些作品中糅入了自由、宣泄和奔放的本性东西。例如被中国美术馆收藏的作品《霓虹城市系列之律》，其画面的律动除了娴熟的技巧外，更注入了心灵的内在骚动与情感的抑扬抒发。以“追求自由奔放，不拘一格，尽情抒发自己的情绪”，自然开始受到行内广泛的注目。

自陈静毕业离母校去南昌大学执教（2007年）以来，我还是第一次系统地看到她这数年来的作品，和在不断试行创作实践中的心得、内省反思与自我求证的文稿。本以为这六年间因生孩子，加上刚执教鞭，投入创作的时间和精力应困难不小。不料她竟然还有如此多个性化的佳作问世，我十分欣喜，她在岩彩艺术领域拓展表现幅度和深度的长足发展。

著名美国教育心理学家杜威认为：“艺术就是个体的独特体验。”陈静近年来的主要作品，是从自身女性个体十月怀胎的体验中引导、孕育自己的创作，抒发自身的独特感受。她将自身孕育过程中每时每刻身体的变化、心灵的律动、生命的体会，极其自然地与岩彩画面的每个笔触、肌理和痕迹的制作，悄无声息、潜移默化地对应地同构起来；

将繁衍肉体生命的体验和升华精神生命的表现互动起来；将孕育过程中日积月累带给她身体微妙、细腻、缓慢的变化烙印，投射转化为岩彩形式的各种诸如细巧精致的纹脉肌理，缠绕穿插的曲线、色彩的抑现等造型要素，由于是其心灵的无意识选择，冥冥之中让生命的赞歌沁入人们的心灵，这正是艺术家与人为本的对话。这种叙事对话摒弃了空洞乏力的宏大叙事，而关注当下个体日常生活的切身感受，切合了当今人们后现代转向的审美新潮流与时代新精神。

当代台湾金鼎奖的获得者、美学教育家蒋勋先生曾强调：“美学的本质或许就是孤独。”人应该有足够的空间去体会和享受孤独。创新即需要孤独。从本书陈静的作品张力、艺术探究和反思笔记中可以窥见，她正是由于进入了这样孤独的境界，而具有足够的空

间与自我对话和创新制作。回想起厦门大学岩彩工作室自 2005 年起，即与台湾东海大学蒋勋首任主任的美术系建立了师生学术交流的渠道，当时适逢在校的陈静，因而有机会作为岩彩专业的首访学生，在蒋勋先生创立的该系胶彩专业学习，并举办个人画展进行艺术交流。除蒋勋先生的美学讲座外，该校杰出的师生诸如詹前裕、李贞慧和张贞雯等教授，饶文贞等校友在岩彩艺术领域的文化深度思考，以及对女性艺术家自身的视角（诸如繁衍生殖等）、个性化的审美表现，给了当时单纯沉浸在岩彩形式语言探索中的她，以很大的刺激与启迪，从而深刻地影响了她至今的创作思维。我们可以从本书中她的艺术随笔、自我对话和制作思考的字里行间，寻觅出种种可贵的端倪。

作为女性，她自觉繁衍生命是自己独自

的生活方式，是为了延续、扩大生命，使生命力得以持续勃发。另一方面，作为女性艺术家，又将独自孕育女儿的亲身体验、感悟与心迹，同时投射到“孕育”岩彩作品的过程中来，在此种升华的状态下，孕育呈现肉体和精神“双重”或“多重”的生命延续状态。正如蒋勋所谓的“艺术创作对每一个人的最终意义，应该是去体验生命力释放的快乐”。而陈静则将自己的创作行为进一步拓展为：艺术的创作是一种精神性的“生殖”。孕育所带来的人生经验是无与伦比的，孩子的降生，则是帮助自己去开拓生命的另一个层面的天使。她曾说：“倘若没有女儿，就没有自己今天这一系列的创作。”在这两者的互动关系中，她把精神性的“生殖”借由孕生这个主题来揭示与体现，同时经验肉体的生殖，在肉体体验中体会生殖对自身的意味，

在艺术表现过程的精神经验中升华生命对本体的寓意。

以某种私密的自我求证的方式，来演绎自己当下孕育的切肤感受，并升华为心迹流露的岩彩表现。岩彩艺术形式的丰富倾诉语汇：奇妙的肌理、隐晦的色层和材质的对比等，为陈静精神性的“生殖”提供了升华的媒介和平台。当然，这种传达孕育的可贵之处，则是铭刻上她鲜明的女性独特的烙印。

在大众文化时代，倘若私密的孕育表现能够进一步关注到与民众的沟通、理解和接受，这就更好了。正如蒋勋先生摒弃学术语言，在海峡两岸出版面向大众的中外美术史那样；流行歌手周杰伦以母亲叶惠美冠名的专辑中，纯粹的音乐里，增添细腻的情感，渗入诗的意境，同样平添让民众耐听的母子情深的魅力。

寄希望陈静的孕育和升华，在而立之后的人生道路上有新的发展和超越。在母爱的关怀下，相信她孕育的女儿能够更美丽地成长；在不断挖掘女性敏锐的感觉中，相信她的岩彩艺术会融入更多生命的赞歌，升华到更高的审美情境。

张小鹭

（厦门大学艺术学院教授，著名岩彩画家）

2013年8月于京东潮白河畔

从《缱》和《连绵》想到西奥多罗斯·思塔莫斯 ——与画家陈静作品面对面

在陈静即将出版画册的作品中，《缱》和《连绵》是最先引我入境的先遣之作。它们让我想起了深藏在纽约的 57 街区，那影响当今世界的美国现代艺术博物馆中希腊裔美国著名抽象画家西奥多罗斯·思塔莫斯的早期作品《听摇滚》(Sounds in the Rock)。西奥多罗斯·思塔莫斯早期受西班牙神秘抽象主义影响，特别是受米罗平面绘画、符号形态造型的影响，作品《听摇滚》被极为主观的符号形态所控制，形式节奏分明，形态意味突出，色调统一而浪漫，充满着东方意境的文学色彩，有虚拟的幻境感，符号图形似曾相识，与自然保持着审视的距离，有着君子般节制的约定。在整个现代艺术博物馆中，西奥多罗斯·思塔莫斯的作品充满着神秘的超自然气息。与米罗有着异曲同工的征服力，自由、鬼魅、静谧。

《缱》、《连绵》这两幅陈静的作品有着上述同样的精神志趣。

陈静的作品总体也呈抽象的痴迷感，形式安排多了几分女性的柔情，相对西奥多罗斯·思塔莫斯的深沉和知性，陈静更擅长歌一般悠扬的慢板。这是东方人 DNA 决定的呈现，更何况是一位中国的女画家。陈静没有回避，反而把它演绎成可看的节律，和背景的和声应和着，转换成回响的苏州评弹，缠绵、忧思、轻吟在夜空中回绕。

绘画的形式痕迹是人类思绪真实的反应，对应的形式语境就是人们无法生动言状的心灵图像。传输准确与否拷问的是艺术家真诚夙愿的程度；感染强弱与否追究的是艺术家直面世界的豪放和勇气；勾画的完美与否验证的是艺术家驾驭艺术表述技巧的境界。百年来，科技无数次挑战艺术存在的真谛，每每遭遇，均惭愧地绕道而行，根本无法阻挡艺术推动和承载人文日新的动力。与心对接，与情相融，与思想交相辉映，与世界如期而至，这就是艺术，这就是绘画存在的理由。

陈静将绘画纳入个人心境的置换中，相对五年前她以城市为主题的追求而言，今天的陈静略去了更多现实的纷扰和对岁月流失的伤感。她集中关注自我内心的处境和存留的心里影像，借助艺术语言表达的自体性价值，寻找和建构画面中自我品格的定位。并且概括出简明的图形附在其中，用色的时尚性和透亮感一反往常旧有的斑驳和伤感，取而代之更为重要的是画家充满感怀的期待。在近期以《卷》、《连绵》为代表的大量作品中，设计的意味和不确定的形式俨然已预示出陈静任思绪游走在创作中，显见的未来主义的状态。此时阅读她的作品，我们的视觉很容易不由自主地随她而去，在另一个时空停滞，并且相信那个未来的时空存在一定有可能。这一点和半个世纪前西奥多罗斯·思塔莫斯的精神追求殊途同归，只是陈静受这个消费时代的影响，将艺术品的时尚性界定于当代价值的定义中，并以此体现出她比

西奥多罗斯·思塔莫斯更具期待的未来畅想。也许是今天的陈静太年轻，图式的传递真切地流露出画家轻松自如的生命观。这与五年前陈静刚出道时大不相同，可见抽象形态的符号化和未来观已使陈静的成长进入到新的艺术历程。

当然，在阅读陈静的作品时，我们还是不要忘记西奥多罗斯·思塔莫斯，忘记这个著名的希腊裔现代抽象画家，忘记影响世界的美国现代艺术馆。回到中国，回到今天陈静的现代艺术陈述中，回到陈静那几近抽象符号般的未来语境里，此时，真真切切，陈静给我们带来的精神世界已鲜活地向我们呈现开来。

严智龙

(南昌大学艺术与 design 学院副院长)

2013年8月

捕风捉影

创作时，过程即是全部。如同播种，经历开花的期待，结果的收获，但结局如何，果实以何种方式呈现，不必追究，也不需过于执着。

《生生之仁》中的作品多数以岩彩为主，接触到岩彩是机缘巧合，这些年来坚持用岩彩创作，起初是被其材质吸引，被其变幻多端的“不确定”吸引。后来其繁琐的“程序”反倒变成了我的创作修行与信仰寄托，这是我与岩彩的缘分。另外有少许影像、陶艺，这是我对岩彩、对创作的“贪心”尝试。

夹杂其间的文字则来自始于怀孕初期至

截稿时的随笔中。她们零散记录于我各式各样的笔记本中或信手拈来的纸片上。当时的记录具有即刻的意义。琐碎、零散、敏感、跳跃。是当下最真实、最自然的思考。具有浑然天成的力量。

回头整理时，仿佛一次次和当时的自己对话，虚幻又真实。以时间顺序来看，这是内在自我的逐渐呈现。这些文字并不是对作品的解读，不是看图说话的文字。只是我在和这些作品一起生发，一起成长，一起经历过程中的有感而发。不那么显而易见，也无须对号入座，她们和我，和我的三十多个作

品有着千丝万缕说不清道不明的关系。我们共同完成了作为我人生中的一个时间段的个人经验的纪念，我们三者是一个整体。呈现在您面前的《生生之仁》就是这样一个整体。

如果生活中没有创作，没有书写，我将会如何，从未想过。或许就以另一种“喜闻乐见”的方式度过了也不可知。但每个人的生活，都需要一种可以得到内心支撑的形式度过，也许有时比外在可见可比的目的性存在更为重要。

创作与书写，于我，是一种本能的，直接的，感性的工作（生活）方式。是得以触

摸内心深处自己的途径，是一种孤独的感受。在我与“我”之间，这是私密且个人的，而一旦以展览或书籍的形式被人观看、阅读，就成为我与“你”之间的观照与印证。

愿您在这本书中有所得。

陈静

2013年6月写于工作室



关于《生生之仁》

圣经中曾有“所罗门王所有的财富也比不过野地里的一朵百合花。”的言语，自然中任何一个平凡无比的生命都是无法用任何物质性的东西衡量的。佛经中释迦牟尼在菩提树下的“拈花微笑”，是心与心的领悟。孔子在《论语》中提到一百零九次的“仁”。戴震说“生生，仁也”。“仁”从最原始最表浅的意思来理解即果实，是生命从单细胞分裂历经艰苦逐渐成长为完整健康生命的代

表。是生命的艰难。是生命的愿望。是对生命的“爱”，是“爱人”的生命。这是自然界不断发展的生生不息，也是人类生命繁衍、传承、延续的生生不已。

繁衍生命是为了延长、扩大生命，使生命得以一直延续。而我以我的方式将我的生活“双重”或“多重”延续，证明我曾努力活过。



50cm × 40cm 岩彩 纸本 2011

创作日记

20100315

人生进入新的阶段，有时是水到渠成。先前的恐慌惧怕，一经确实，便不知不觉被坦然期待所替代。我想若是用文字和画面记录下人生这独特的一段经验，一定奇妙美好得很。圆形、鱼纹符号、纠缠的曲线、凌乱的点、壁画的古朴色彩、对孕生的向往、好奇与惧怕，这一切都让我着迷。

20100518

现在看见什么、听见什么，总是不自觉地与你分享，问你是否感同身受。因为我相信心有灵犀，因为我们在一个身体里，血脉相连。

随着你一天天长大，我的创作灵感也在一天天增加（好像）。经常清晰地梦见了一幅图画，半夜醒来思考，立即又衍生出另一幅图像，这时能做到的就是迫不及待地把她们，我的以另一种形式存在的孩子们，记录下来。

20100611

艺术对我的价值，以及我与艺术的关系。我、艺术符号、性情、经验、文化影射……这些字眼是近期一直思考的问题，终于有了一些些看似清晰实际上又模糊的方向。思考的重要性毋庸置疑，但实践对于思考的深入与理解此刻显得如此迫切。再深刻的思考若没有实践的记录也会转瞬即逝，没有实践的证明也会苍白无力。

身体里的你已满十六周。每天微笑着、满足着对你“絮絮叨叨”，已经成了现在每日的必修课。昨晚走进卧室时，居然有一股甜甜的味道，不禁自言自语：“原来幸福是可以这么具体的！”