

-任传文-

浮生·意象

Floating Perception
REN CHUANWEN

策 划：圣菱画廊 陈 刚

责任编辑：祝平凡

责任校对：陈昌林

责任出版：葛炜光

整体设计：成朝晖

图书在版编目(CIP)数据

浮生·意象：任传文/任传文绘. —杭州：中国美术学院出版社，
2006.4
ISBN 7-81083-484-3

I. 浮… II. 任… III. 油画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第026330号

浮生·意象——任传文

任传文 绘

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路216号 邮政编码：310002

制 版：杭州华仪电脑制版有限公司

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

经 销：全国新华书店

版 次：2006年4月第1版 2006年4月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/12

印 张：12

字 数：15千

图 数：100幅

印 数：0001-1000

ISBN 7-81083-484-3/J·465

定 价：280.00元

-任传文-

浮生·意象
FLOating Perception
REN CHUANWEN

任传文表现主义式的艺术手法已日臻成熟。

他时而厚重时而轻松的笔触犹如牧歌般舒缓而安祥。

无论是对景写生还是凭空想象。

他都能组织起妙趣横生的构图。

也准确地传达出天人合一的禅意。

他把热爱生活、皈依自然就做艺术的最高境界。

他画面中所描绘的对象，好似一篇篇清新的散文。

在记录着日常经验那些细枝末节的同时。

也透露出对人生和生命的无限思考。

这些作品的结集出版，是圣姜画廊与任传文近年来真诚合作的结果。

在此，我做为画家的朋友，衷心祝愿他的艺术更上一层楼。

希望他的作品能够被越来越多的人所了解和喜爱。

陈刚

圣姜画廊 主持人

二〇〇六年三月十四

FlOating Perception

REN CHUANWEN

自从摄影技术被发明以来，

原本以记录现实世界为重要目的的写实绘画便处在不断萎缩的趋势之中。

为了重新确立自身的地位，

一代又一代的艺术家们于是开始了还原绘画身份的实验，

艺术本身的独立性越来越明确。

艺术家的自我意识也得到了充分的张扬。

表现主义、超现实主义、抽象主义……画布上的语言越来越丰富。

实践证明，绘画的特殊价值是摄影永远无法超越的。

当我们凝视一张风景照片时，

你所看到的仅仅是客观世界的记录。

但当你看到一张风景画时，

你会感受到艺术家独具的才情、智慧、技巧和品味。

优秀的风景画家，都是热爱自然的人，

是心中洋溢着诗情的人，

是能够把某种永恒性感受对象化了的人，

而任传文，就是一个这样的人。

在中国当代众多杰出的油画家中，

任传文是擅长表现风景题材的佼佼者，他那充满情感的畫面，

令人想起无忧无虑的童年时光。在他的作品前，我们可以在幸福中体验惆怅，在都市里感受乡思。

他出生在南阳，却成长在北京。

儿时的田园生活对他的一生有着决定性的影响，

在那些描绘着田野、山岗、村舍和河流的作品中，

我们可以持续地感受到土地和自然的勃勃生机，

并欣赏画家对精神故乡那纯真而深切的眷恋。

-任传文-

浮生·意象

PREFACE 序

图式·背景

李 豫闽

任传文的油画作品流露出一种浓郁的自然意象，仿佛是一个梦境。孩童时残留的山村记忆是他艺术冥想的宁静而温馨的心界，我们在他的作品里找到了这种深刻的印痕，在恍惚倏忽的寻梦里他将记忆的残片合成一幅“纯净”的山水意象。他曾感言自己与自然之间的对话。他曾在荒郊野外的漫天雪地里，面对凝视的乌鸦，伫然涕下。触摸自然，谛听自然，饮吸自然，归化自然，这是多少艺术家寻觅的化境，他亦寻找这种境界。哲学家尼采在他的《悲剧的诞生》中，引用德国16世纪诗人汉斯·萨克斯的《名歌手》一语里的诗局来说明自己对神秘的审美经验世界的观应：“我的朋友，那的确正是诗人的任务，记下他的梦并解梦的意义。相信我，人的最深奥的幻想，他是在梦中被显示给它的；而一切诗歌的艺术，都只是它们的解释。”艺术的世界如一座座的神秘、深奥的迷宫，让人常常会感到“此中有真意，欲辨已忘言”（陶渊明《饮酒》），置身于宇宙生命的广阔结构之中，承担起外界的重压与内心的超越，艺术家比任何人受到更大的推动，以尝试去探索生活的神秘面孔，以艺术的诗性与超验的态度，在重构人的世界经验的同时，创造出前所未有的新的意义。任传文适时地意识到：艺术创作过程，充满了神秘的不确定的指向与遥远地不可企及的真实遭遇的磨蚀和宗教启示的预感，也许是“解脱性的慰藉”。（卡夫卡语）任传文就说过：“以一种神宗式的心境去品味和观察生活和自然，那么热爱生活 and 皈依自然的情感便随时在内心深处升起，能获得一种手段把这种精神和灵魂永恒地截留下来，还一个宁静。恬淡的清凉给这个纷繁劳顿的物质世界。”从兆示人类命运的世界万象中破译出神秘的启示，并将超出经验世界之外的绝对价值引入到生存之有限性和世界的无目的性之中。任传文就是以这样的眼光看待自然，以更方超验的感觉去聆听自然的喁喃的一切，通过“一个持续的具体化过程”努力使记忆的瞬间蕴含永恒，让作品成为生命和神秘之物的栖居地，体现了他这样一种万机幽玄的艺术真谛的体悟与瞻望。

创造的观念隐含着对寻找、发现与超越的渴望，以人的自身来看，人的理性和自由，愈来愈精致的感觉和本能，往往被视为人的高贵教养的东西。但是，人在参与到文化和社会中去时，会面临许多义务和习惯，会更加聪明，也更加成熟。“人在迎送岁月之中，蓄存起许多世俗的经验；获得许多正常的反应的同时，获得了暂时的满足。就是以这种方式，人们对同遭一些原本陌生的东西变得熟悉，而对另一些陌生的东西，则觉得愈加陌生与疏离”前者意指功利虚荣，后者指天真、纯洁、童心不泯。任传文尝试着超越世俗经验，达到一个他认为理想的深度去聆听真正的艺术家的心灵深处，所激荡起来的声响。画家任传文在他平涂过的纯色底子上，用“书写式”的笔触、流动的线条、晕染的色团画出树木山体和小舟、牧童的形貌，以绿的悠远、褐色的深邃、蓝色的幽静和白色的炫目来组合画面的基调，营造出柔和而忧伤的阴来之美。因而，宁静、静穆、温情而伤感是他作品所传递的一股亲切宜人的气息，而又充满矜持的距离感。作者画出一个远离现实的自然，一个与自我贴近的自然，画中的自在小鸟、闪烁的星星、漂浮的流云、升腾的气球，似乎述说着他那无法抑制的升腾的欲念，生存和理想的欲念在升腾中幻灭，在升腾中升华。任传文叙述着他的童年童年时的山丘、树林，夏日的夜晚，叮咚作响的山泉、山涧的印象，同时叙述着深埋内心的企盼：一种在大自然中找到的自己身心的归宿。当现实展开了一个纷繁混沌的俗世，他却进入了超然于功利现实之外的梦乡。

立象以尽意

——任传文的东方意象图式

张群

在当今多元文化碰撞的状态下，东西方文化正在相互交融、嬗变和浸润，随着文化和观念的裂变，艺术也毫无例外。架上绘画自八十年代以后，绘画语言与形式发生了前所未有的颠覆，这是一个富于激情和理想的年代，各种思潮和理念萌动而生。中国本土油画家整体性的从图式写实走向图式写意。而逐渐转向以东方文化为积淀的绘画样式，象征性占据了主要部分，视觉元素由原来的西方具象式而渐入使艺术家转向了对中国哲学的关注或是对人生哲理的注解，绘画已不具有原先的使命，而是对原始、神秘、朦胧、畸变的迷恋和对自由狂放笔法的偏爱等。画家对传统理式的偏爱兴趣日增。传统水墨画的形式与笔墨，甚至书法结构和书写方式、民间美术的平面艺术形式，都给油画家的创作带来了极丰富的文化符号。画家已不满足于传统绘画的艺术再现，而是进一步追求传统艺术境界和传统的精神家园，从情感、心性入手，使传统的中国文化成为艺术家个体创作的本源。当然，油画家的不同之处，不是对传统的文化的摹写，而是运用西方绘画手法来研究传统。油画这一作为外来的艺术形式，当代画家在认真学习和研究西方绘画艺术的同时，积极地汲取本土传统艺术的养分，继前肇发展和延续新的方式式的绘画语言和表达形式，已成为当代中国油画家重要的课题。各种艺术门类和文化融合与消解，是当今世界性文化和艺术发展不可遏制的趋势。

时下，在架上绘画向中国意象图式的发展过程中正处在探索与尝试阶段，并将臻于成熟与完善。在这个领域里取得成功的艺术家，我们不能不提目前国内很有影响的意象表现主义油画家任传文，这个出生在江南而成长在北国的才俊，以其文化底蕴之深厚、画面形式感之清新，内涵之丰富而自成一派，是个学术型的画家。他是从中国传统文化和中国艺术精神背景下走出来的一位具有新人文主义思想和新意象主义的油画家。任传文在他的意象图式里，更多的是对人类整体精神的关注和人类情感的传达。绘画的载体本身的意义和外在的形式都是在为整一的“和”，并且是“大和”。作为一个东方文化的人文型画家，他常常感到有明显的自身压力，尤其是在文化的心态上要想把中国文化、东方精神与西方绘画形式强行揉到一起，这并非是轻而易举的，融合不好会产生“夹生”或“造作”之感。在这方面有很多失败的尝试者或望而怯步者，但画家任传文却凭着对东西方文化的参悟，知难而进、勇于探索和开拓，是一位很成功的尝试者。他很早或可以说是从起始就一直朝这个方向定位的，研究和探索性的思维方式是他成功的基础之一，这我们可以从他的绘画轨迹中找到。

任传文不是那种看似“聪明”的画家，但他却是一位重修养和智能型的画家，智能和聪明是不同的两个大概念，我们周围确实有许多“聪明”并且很“时尚”的画家，他们除了冷漠的面孔加上满嘴艰涩的哲学词语和苍白的造作之处，再无别物，除了制作艺术垃圾以外别无所能。在这鱼目混珠、学术浮躁的年代，艺术家任传文在这样的境况下沉潜下来了，用对艺术对生命的虔诚，探求艺术的真谛，他是从传统脚踏实地的一步一个足迹走到今天自己的艺术尺度，他从没有奢望艺术会给他带来什么。除了对艺术的虔诚和膜拜就是执着，在他的作品中体现的是形式美感的震撼力和看似轻松写意，实际上却是极严谨的用笔，特别是近期的作品，画家似乎在用笔上更加简洁和写意了，颜色也更加倾向于意象性，形象更加表现性和艺术语言的符号性。绘画本身的意义和技法已不重要，艺术家试图以这种图式阐释中国大文化背景下的意境、境界，“立万象于心胸”。以达到“以象明理，以理尽意”。正如《文心雕龙》：“观意象而运斤”，意象是充分体现了艺术家主体思想情感的艺术形象，艺术家任传文不满足于有形有限的象，而是寻找到了—种可以表达无穷尽之意的象，这就是“象外之象”，既“境”，以达到“境生于象外”。其实任何一位艺术家其作品就是对他本人思想及艺术追求、思维方式和品位的最好注脚。

任传文是一个具备思想型、文化型、艺术气质型的艺术家，他大多显出不那么高调，深知对艺术的探索必须具备的各种潜能。他常常会走在意象绘画潮流的前面，不是标榜自我，保持着长长的沉默，或至多还是几声低语或自嘲。在他的言谈举止中我们丝毫看不到或听不到“主义”之类的词汇或壮举，或拿出画笔面对画布而不避黑白的去胡涂乱抹的伪艺术家，他是一个很重视技巧同时又艺术思想至上的艺术家，是那种形式上相当单纯考究而背后充满了“思想和哲理”的艺术家，是游走于具象抽象之间的写意型的艺术家，欣赏他的作品，总能让你的心绪感到清新、轻松、静谧。我们似乎很难解释他作品本身传达给我们的形式语言载体后面的深刻的艺术哲理性、思想性，我们只能体味和感悟。这感悟让我们深感艺术家任传文是这个浮躁年代的沉潜者，是物质与欲望横流时代的思想者，也以他个性鲜明的画风向人们诠释了的人生志趣和艺术理想。

在艺术语言的表达上，松驰、精致、不矫揉造作，有条不素、不拖泥带水，不落窠臼，在思想底蕴上，他绝对是一个独立无羁、我行我素，彰显个性的艺术家。的确，现在是一个彰显个性标榜自我的时代，可惜有的只是喧嚣一时，随后便是昙花一现，而任传文的意象图式和审美理念却是画坛茂盛久远的长青藤，这完全是艺术家自身的文化积淀和对艺术创造“度”的把握和成熟的结果。任何一种事物都是以度来作为衡定的，这从艺术家的作品外在形式和美感就能看到艺术家的艺术情感和审美理想及深藏这形式背后的就是艺术家向我们倾诉的大东方文化背景下的意象理念和图式，形式唯美、清雅而不艳俗，内涵深广而不浅薄，你可以说他是高是抽象的或变形的，但我们从中看到的却是具象的元素，可谓万变不离其宗、变化无穷，总是能那么恰到好处的准确传达艺术家的内心情感和精神。

任传文的绘画很轻松但让你丝毫未感到轻率，结实而不沉重。读他的画你似乎仿佛听在金色的音乐大厅里听高雅的轻音乐一般，每个音符都演奏的那么和谐悦耳、那么到位，画面上经常让你感到有极其松散的不经意的飞来之笔，流动、飞扬。正流从任传文的画布上我们触摸到了东方意象图式的内蕴、精神和华夏这个古老民族醇厚的文化积淀。

-任传文-

浮生·意象

说起传文的画作，免不了想起唐朝诗人常建的《江上琴心》：

江上调玉琴，一弦清一心。

冷泠七弦遍，万木澄幽阴。

能使江月白，又令江水深。

始知梧桐枝，可以耀黄金。

诗中描写了调琴的境界之高，把听者带到了感悟进化的境界。这种微妙的情与境在传文的画面中也感同身受。我们随同画家一起深深体验了日常生活中所不易经历到的感动，不由自主地被画家引领着走入画面的意境中去，那是画家郭连翻译出来的生活，那种意境，传文自己称之为“白日梦”。

传文作画是在与造化会晤，他在合适的角落里默默的观察着芸芸众生，寻找着心物交融的灵感刹那。事实上，他自己也相信，画面对于他是一种手段，他用它来与自然沟通，或是与潜在的自我谋面，今日的自我是在赶赴前生与天地之约。这并非是一玩类似的自夸，而是他意识到自己与造化的不解之缘，赋予了他表达自我艺术语言的使命感。

我们看着《秋生》这幅作品，这幅作品作于1993年，是令传文终于在辗转求索中确定了自己的方向，直往前趋的几幅作品之一。即使与日后的作品相比，仍然显得有些刻意拘谨之痕迹，但我们看到画面中处处生机盎然，找不到“成法”。“大师”之类的阻碍他与造化沟通的屏障，白桦树摇曳着铜钱般的叶子，为湖边小路铺满闪光的地毯，小男孩挥舞着风车贪婪的吮吸着秋高气爽。画家试图把放在人物中的表情放到景物中去，那是个不小的震撼，于是你在景物那里就能看到情绪，甚至是心灵。绘画的表达方式上传文享受的是现在，他在自然中寻求充实，不为过去的收获而放弃当下的体味与超脱，作品洋溢着觉悟后的畅然洒脱。

这种能力的产生不仅经历了艰苦的锤炼，更要归功于传文自身的文化修养，与他交往你很容易体会到在他的艺术世界里，中国传统的美学思想占据着绝对的主导地位。在他的画作中就更加明显，所有对象都是动的，不仅是那些原本有生命的事物，就连山川、土地、晴空朗日和湘江夜色也都心走灵动；一切又都是静的，并非是某个特定的瞬间，而是经过画家本真的心灵加工的定格，在这里，动静，虚实，观众的感受与画家的感受彼此心通神遇。有的时候我们不能强制性的分清人与景哪个更代表生命，他们根本就是一回事，都诉说着生命的本质。

传文用画象独特的眼睛洞悉着身边的生活。当然，那不仅仅是视觉的获取，更是心神的关照。你说那是天人合一也好，禅宗物语也罢，传文正试图用它控制着自己的眼睛，用心把握着。他的“白日梦”是他对日常世界的关照，不是一个别的世界，这种心神的关照净化了自然，让我们听到了自然的话语，净化了自然，进而也就深化了画面。

至情至真“白日梦”

李 天慧

“真”也是传文一直追求的东西。追求“真”是美术史上的一个老话题，欧洲“文艺复兴”运动在复兴希腊罗马传统的同时提倡崇拜自然的精神，提出艺术创作要追求真，那一时间，所谓真，乃是对于自然忠实的描摹，以形似者胜。美家们悉心研究透视学解剖学，并将其运用于美术创作之中，从而使形体写实主义趋于成熟，艺术进入了一个辉煌的时代。中国五代时荆浩的《笔法记》也提到“图真”的问题，并且作为《笔法记》的中心理论出现，“似者，得其形，遗其气”。“真者，气韵俱盛”，也就是说形似为低，形神兼备为高。我以为，“真”可以分为三个层次：形容肖似，此境界一也；形以神通，此境界二也，分别前两者为例；若能冲脱单纯的形与神的藩篱，创造自然物语灵性的启示，想必就该是最高层次的“真”了。传文追求的恰恰是这种真实，在他的画面中他逐渐摆脱了具象。笔法的束缚，有些东西他不做谨慎的描摹，色彩运用也极为自然、大气，并不拘泥于单纯色彩的表现。如果说绝妙的形象是“大象无形”，高级的音乐是“大音希声”，那么传文的色彩撇开以往线条的那些条条框框也就自有他的道理了。

绘画就是用艺术手段从平面呼喚出对象的形象来，画家要受反作用于描绘对象，他的敏感性和视觉方式本能的受到了对象的激荡。传文向外用心灵观察着自然，领悟着世界，使每寸光阴都呈现了新的灵魂，新的生命，同时自然向内深化了他的心灵，进而逐渐深厚的心灵更又感知生活，在这种往复循环中他的人物精致化了，他的风景情趣化了。情与灵会，令他的画面真气袭人。

说传文不做“形”的传达，并非是他疏于处理此类元素，相反，它们在传文的画面中相当丰富和充实的，他善于对它们实行反控制。我们先从笔法上析，树木是传文常常表现的对象之一，他在树叶上施展的笔法是极多样的。如前所述《秋声》中如金黄色的光华中颤动的叶子，《生》中被微风轻轻吹动，层次丰富，秩序井然的叶子，《天蓝蓝·水蓝蓝》中的远处虚无缥缈和近处光影斑斑的叶子，《远渡》中团团圆圆簇簇如云叠聚的叶子……很难在传文的画面中找到两种相同的表现树叶的方法，他不追求把他们处理的光滑美丽，而是使每种植物都体现了画面的统一韵味，每一种表现方法，他不追求把他们处理的光滑美丽，而是使每种植物都体现了画面的统一韵味，每一种表现方法本身都是画面语言的一部分。在这些笔法里隐约如中国画中短线条顿、雨点皴的存在，从传文整体的绘画风格上看，多半是中国传统文化根基在艺术实践中的不经意流露，并非刻意追求。而恰恰是这不经意间的放置，带来了不经意间的感动。

再从形式上看，与传统画把人物作为毫不动摇的主体不同，传文的画面中，景物占据了面积上的绝对优势，它们常常左右横贯、连天接地，甚至冲出画面，人物安排在山巅、树下、水旁，有的比画面中的点景人物大不了多少。小，是为了与人物本身到画简约的处理方式相匹配，并试图分配给景物以更多的表达机会。然而，小，并没有动摇人物视觉中心的地位，并没有使人物的表现力遭到减损。看不见具体的五官特征，说不出你是谁、我，还是他，但那分明就是活潑潑的身边的某些人，这种欲擒故纵的方法乃是传文自我独特的艺术语言的一方面，是他试图摆脱束缚，进入语言新境界的一种表征。

凡是种种，归根结底是传文找到了独特的“看”的方法的结果。“对于艺术家没有比画一朵玫瑰更困难，因为你必须忘掉他以前所画过的所有玫瑰才能创造”。（马蒂斯语）大自然是美的，这是一个无可争议的事实。“你远远处云朵卷曲颤动，湖中绝影光影交织……艺术家的任务就是要将它们描摹下来，使人们享用它。可是没有心灵的映照，自然是无所谓美的，我们不需要画家从事刻板的客观对象的描写，摄影是为了这个而存在的，它干的更好、更快。”我们对绘画有更高的要求，画家们要打开自己独特的心灵关照自然，接句活这个人格的形成就在于心灵如何用自己独特的方式关照自然。传文在这一方面的极为认真严谨，时时刻刻把掌握着的方法作为自己的第一要务，独特的风格不是刻意制造出来的，他说他只画他所看到和感悟到的东西，并坚持这个看的方法必须要在实践中不断地加以磨炼。

对于传文，每一次尝试对造化的一瞥，都是一个新的开始。每一次创作结束，从遥远的地平线上即会升起一个崭新的世界来。而传文很快就会回过身去谦逊地把自己牢牢的扎根于丰润的沃土之中，再去感悟造化新一轮的涟漪。

任传文

REN CHUANWEN

1963年2月生于江西丰城

1990年毕业于吉林艺术学院油画系

2002年结业于中央美术学院油画系高研班

R E N C H U A N W E N

现任吉林艺术学院教授 硕士研究生导师

中国美术家协会会员

中国油画学会会员

- 1993年作品《平原的太阳》入选首届中国油画双年展。
- 1994年作品《秋声》入选第二届中国油画展并获中国油画艺术作品奖；同年该作品入选日本东京现代中国油画展。
- 1995年作品《梵梦》入选东北油画艺术大展并获艺术奖；同年作品《瓜盘》入选首届中国油画静物展。
- 1996年作品《净土》入选首届中国油画学会展。
- 1997年作品《润》入选中国青年油画展并获艺术作品奖。
- 1998年作品《秋天的日记》入选中国国际美术年——中国山水、油画风景展；同年作品《浮生》等入选当代油画九人展。
- 1999年作品《流年似水》入选中国名家百人大小幅油画展；同年作品《初春》入选时代风采——全国写生画展并获佳作奖。
- 2000年作品《松花江畔》入选。
- 2000年世界文化论坛中国风景画芬兰展；同年作品《生》、《春风吹来》等入选上海国际美术双年展。
- 2001年作品《夜》入选中国油画香港邀请展；同年赴欧洲艺术考察。
- 2002年作品《净土》入选二十世纪中国油画展；同年作品《流》入选超越与研究——中国小幅油画作品展。
- 2003年作品《普照》入选首届北京国际美术双年展；同年作品《有水塔的家园》、《夏夜》等入选上海刘海粟美术馆精神——中国新表现主义名家作品展；作品《听绿》入选第三届中国油画精选作品展。
- 2004年作品《日月平凡》入选第十届全国美展；同年作品《春·果园》、《冬天》等入选“白石·油纪”纪念齐白石诞辰140周年中国写意油画作品上海、北京邀请展。
- 2005年作品《写生山海关》入选第二届中国山水、油画风景展并获佳作奖；同年作品《浮生旧梦》入选第二届北京国际美术双年展；作品《生》入选大河上下——中国油画30年回顾展。
- 2006年作品《秋日》、《严冬》入选首届中国当代艺术年鉴展。

近年来，作品曾经多次在海外举办个展、联展，并由国内外多家出版社编辑出版，入编《二十世纪中国油画卷》、《中国油画全集》、《中国美术全集》等书籍，出版《二十一世纪中国艺术家研究——任传文作品集》、《中国现代艺术品评丛书——任传文》、《中国当代油画家任传文绘画作品集》等，作品被海内外收藏家、美术馆等广泛收藏。

艺术简历

PROFILE
OF CAREER

PROFILE

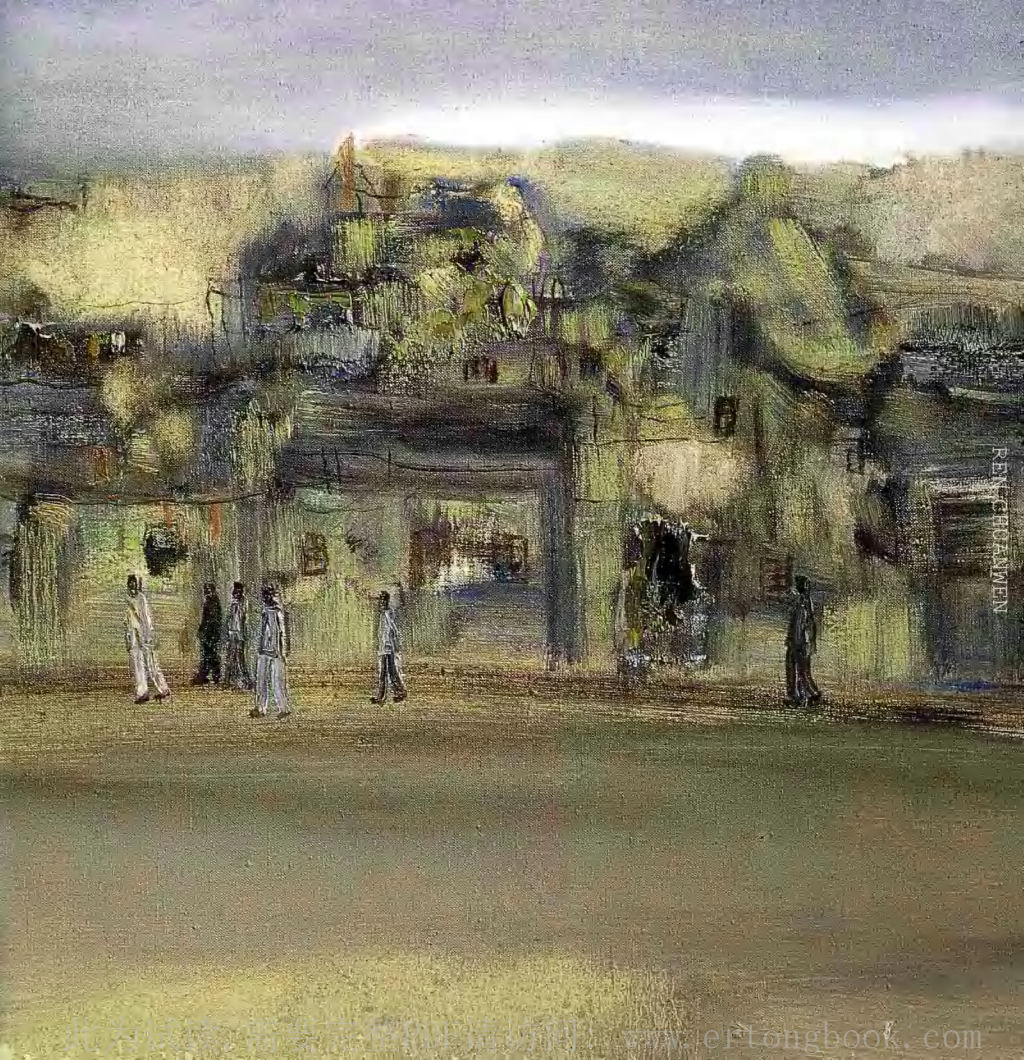
浮生志象 FLOating Perception

以禅宗的心境去品味、观察生活和自然，热爱生活、皈依自然的情感便随时在内心深处升起。我试图找到一种手段，把这种精神和灵魂准确而永恒地保留下来，还一片宁静、恬淡的清流给这个纷繁劳顿的世界。我想，这也许就是
我绘画创作的初衷。

——任传文

任传文

REN CHOWMEN