

◎ 叶国丰

图书在版编目(CIP)数据

远方: 叶国丰油画作品集/叶国丰著. 沈阳: 辽宁

美术出版社, 2006.3

ISBN 7-5314-3280-3

I. 远… II. 叶… 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020089号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北路29号 邮编: 110001)

印 刷 者: 杭州富春电子印务有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 10千字

印 数: 1-1000

出版时间: 2006年3月 第一版

印刷时间: 2006年3月 第一次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 伍纪元

版式设计: 蒋 骅

责任校对: 张亚迪、孙 红

摄 影: 林 松

翻 译: 韦 珏、张彩霞

定 价: 160.00元

邮购电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnpgc.com.cn>

「远方」From Afar

叶国丰 油画作品集

YE GUOFENG

Oil Paintings

2003-2006

辽宁美术出版社

ISBN 7-5314-3280-3

9 787531 432807 >

ISBN 7-5314-3280-3/J.2298

定价: 160.00元

「远方」

From Afar

叶国丰

油画作品集

YÈ GUOFENG

Oil Paintings

2003-2006

辽宁美术出版社

主要作品参展、获奖与发表

1987年《好友》入选浙江油画展/1989年《最后一节车厢》入选中国美院建院六十周年优秀美术作品展/1989年《伞》《曙光》入选浙江省庆祝建国四十周年美术作品展/1990年《心相连》入选浙江省第二届体育美展，获创作奖，发表于《今日生活》/1990年《瑞雪》《三月》入选中国首届油画精品展，《瑞雪》获首届油画精品大赛优秀奖，赴日本展出，同年被日本千代田美术俱乐部收藏/1991年《戴斗笠的姑娘》入选中国西湖艺术节同年被日本千代田美术俱乐部收藏/1992年《阳光·桥》入选中国风情油画展（香港），并被收藏/1992年《穿毛衣的女孩》入选中国青年油画展，发表于《中国日报》海外版/1993年《暖冬》入选中国油画精品展（香港），并被收藏/1993年《水乡春色》《晨曦》入选中国风情油画展（香港），并被收藏/1994年《船》入选第八届全国美展，获浙江省庆祝建国45周年美展铜奖，获省青年美展铜奖，获王铜奖，发表于《浙江日报》《杭州日报》/1995年《江南水乡》入选中国东部油画精品展/1998年《收获的季节》入选浙江省首届教育系统艺术节美术作品展，获银奖，发表于《浙江日报》/1999年《夏季》入选第九届全国美展，获浙江省庆祝建国50周年美展铜奖/2001年《2001·诞生地》入选浙江省庆祝建党80周年美术作品展/2001年《城市阳光》入选中国油画大展/2004年《海港日记系列之三》入选第十届全国美展，获浙江省第十一届美术作品优秀奖/2005年《皖南印象》入选浙江省第四届职工美术作品展览/2005年《海港日记系列之四》入选浙江省油画大展获铜奖、入选杭州市油画大展获银奖

Main works

[Good Friend], which was selected in Oil Painting Exhibition of Zhejiang in 1987/[The Last Carriage], which was selected in The Outstanding Fine Arts Exhibition in celebration of the 60th Anniversary of the Chinese Academy of Fine Arts in 1989/[The Umbrella], and [Exposure], which were selected in Fine Arts Exhibition of Zhejiang Province in Celebration of the 40th Anniversary of the Founding of PRC in 1989/[Heart Linked With Each Other], selected in The Second Sports Art Exhibition of Zhejiang Province won the Creation Award, and got published in the fourth issue of Life of Today in 1990/[The Timely Snow] and [March] were selected in The First Oil Painting Exhibition of China in 1990. The Timely Snow won the excellent prize and was exhibited in a Japanese exhibition, then collected by Qiandaitian Fine Arts Club of Japan in the same year. [The Girl Wearing a Bamboo Hat] was selected in The West Lake Fine Arts Festival, China and collected by Qiandaitian Fine Arts Club of Japan in 1991/[Sunshine Bridge] was selected in Oil Painting Exhibition of Chinese Customs in Hong Kong in 1992, and was collected. [The Girl in Sweater] was selected in Oil Painting Exhibition of Chinese Youth in 1992, and published in the overseas edition of China Daily. [Warm Winter] was selected in Chinese Fine Works of Oil Painting Exhibition in Hong Kong in 1993, and was collected. [A Spring Scenery in a Region of Rivers and Lakes], The First Rays of the Morning Sun was selected in The Oil Painting Exhibition of Chinese Customs in Hong Kong in 1993, and was collected. [The Boat] was selected in The Eighth National Art Exhibition in 1994, and won a copper medal of the Fine Arts Exhibition in celebration of the 45th anniversary of the founding of PRC and got published in Zhejiang Daily, Hangzhou daily. [The Harvest Season] was selected in The First Exhibition of Fine Arts Festival in the Educational System in Zhejiang Province in 1998, winning the silver medal of the Teacher's Group, and got published in Zhejiang Daily. [The Summer] was selected in The Ninth National Art Exhibition in 1999 in celebration of the founding of the PRC, and published in Oil Painting Collection of the Ninth National Art Exhibition. [The Birthplace, 2001] was selected in The Exhibition of Fine Art Works of Zhejiang Province in Celebration of the 80th anniversary of the Founding of Communist Party in 2001/[The City Sunshine] was selected in The Grand Exhibition of Chinese Oil Painting in 2001/[The Third Series of Harbour Diary] was selected in The Tenth National Art Exhibition in 2004, winning the excellent prize of the 11th Fine Art Exhibition and got published in The Oil Painting Collection of the Tenth National Art Exhibition. [An Impression on the South Anhui], which was selected in The Fourth Workers' Fine Art Exhibition of Zhejiang province in 2005/[The Fourth Series of Harbour Diary] was selected in The Grand Exhibition of Oil Painting in Zhejiang Province and won the copper medal, meanwhile it was selected in The Grand Exhibition of Oil Painting in Hangzhou City and won the silver medal in 2005.

叶国丰

1965年1月生于浙江象山，1989年毕业于中国美术学院美术教育系，中国美术家协会会员，浙江省美术家协会理事，浙江省国际美术交流协会理事，浙江商业职业技术学院艺术系主任，副教授。

Ye GuoFeng

was born in Xiangshang, Zhejiang province in January 1965, and graduated from China Academy of Art in 1989. Now he is a member of the Chinese Artists Association, council member of Artist's Association of Zhejiang province, council member of International Fine Arts Exchange Association of Zhejiang Province. He is also the dean and associate professor of Zhejiang Vocational College of Commerce.

东方神韵

——叶国丰作品集序

读了叶国丰的画，给我强烈的感觉是：他有朝气，有才气。

叶国丰画的是油画，油画是西方的，对东方来说，它是“外来的品种”。外来的品种，种植在中华民族的本土上，作为艺术，这就不简单，也非三言两语而说得清楚。记得20世纪的下半叶，我们的美术界，曾花了不少时间与笔墨，专门探讨“油画民族化”等一系列问题。当时如敲鼓，愈敲愈响，故对问题愈谈愈深入，至今还可以谈，还需要谈，使油画在中国，以至在东方更上一层楼。

我认为，油画还是油画，决不可以变成“中国画”，因为任何一种艺术都需要有各自的风格特点。

顷者，叶国丰力事油画，他把全部精力倾注在油画上，每抓住一个题材，他作了一系列的构思与构图。在创作中，他有自己的领会，有自己的想法，有自己充满理性的感悟，也有自己的绘画语言。看他作画，他那画笔，随着他的灵感在画布上独往独来，他那色块，在画布上移动、堆积，出现了光彩。画家的神思，画家具有的哲学能量，画家诠释并传递的对世界、对时代的看法与观念……都逐一地体现在画布上。这一切的一切，构成了叶国丰的绘画艺术，不论其用了多少“意象”与“抽象”的表达，叶国丰的油画作品，一句话，富有东方的神韵。

让我重复一句，“东方的神韵”，这是我对叶国丰绘画的总的感觉与印象，也是对他艺术的品评。这个品评是一种概括，它是“抽象”的语言，所以对“东方神韵”一词，我不能具体地再说什么了，但是应该明确这句话，这个品评，又是我对年轻画家的一种厚望，是为之序。

中国著名美术史学家
中国美术学院教授、博士生导师

王伯敏

2006年2月15日于杭州

Oriental charm

— Preface to "paintings by Ye Guofeng"

I am strongly impressed by Ye Guofeng's young spirit and great talent in his paintings.

Ye is a painter who endeavors himself to oil painting. To Orient, oil painting is an exotic from Occident. As an exotic variety, oil painting could grow in our Chinese land as a type of art, which is not simple or can be illuminated in one or two words. It's well known that during the second half of 20th century the aesthetic circles had specially spent a lot of time and writings on debating "oil painting nationalization" and a series of such questions. This kind of debating was just like drumming. The stronger you drum, the louder it would be. The more the questions are debated, the further we go. So the questions could be and should be discussed up to future, promoting oil painting in China and even orient to a higher level.

In my opinion, oil painting is oil painting all the while. It must not be changed into "Chinese painting", for any kind of art has its own style.

As a hard worker, Ye devotes himself into oil painting. His every subject of painting has been given a series of conceiving and designing. During creation, he puts in his own original intuition, reflection of feeling, a sense full of sentiment and a painting style of his own. Watching him painting pictures, you can see his painting-brush shuttling through along with his intuition and the colors moving, piling until you see the whole gloss. The artist's mind, the philosophy power he possesses, the view and conception to the world and the age he annotates and expresses..... can all be embodied on the canvas. All of these consist of Ye's art of painting. No matter how many "ideological" and "abstractive" expressions he use, the works of Ye Guofeng are rich in oriental charm, in a word.

Allow me to repeat the phrases "Oriental charm". This is my general perception, impression also judgment to Ye's paintings. This judgment is a kind of generalization, which is represented in abstract language. Therefore, I can't tell more details about "oriental charm". All I can say is that different people hold different opinions to wards it. But for certain, this judgment is also my great white hope for young artists.

February 15th, 2006 in Hangzhou

Wang Bo-min:

Chinese famous art historian

Professor and Tutor for doctor degree of the China Academy of Art

心灵的远方

——叶国丰艺术释读

若非梦往神游，何谓设身处地。——清·李渔《闲情偶记》

远方是梦想，远方是追求，远方是希望，远方是期待……心灵的远方凝固在画布方寸之间，浓缩、沉淀、变幻、升华。在历代中国知识分子的心灵深处，或许都潜藏着一方圣洁无染的桃花源，并以诗文书画去表现返顾。而今在21世纪大都市钢筋水泥丛林中生存的叶国丰，同样无法忘怀幼时的记忆，生长于浙江海滨象山的叶国丰，心中的桃花源没有“夹岸数百步”的桃花，也没有“良田美地桑竹之属”，而是艘艘帆船、星星渔火、朵朵白云、蜃蜃鱼虾、翻卷的浪花、翱翔的鸥鸟……叶国丰用手中的画笔描绘着蒙眬自身的大海，表达着几时对远方的感悟，将之幻化为抽象的点线面，迅捷的笔触，厚重的色块，他的画正是在简约和纯粹里寄寓着点点遐想，丝丝追忆。

20世纪，随着国门的开启，中国文化的发展，无可回避地与西方文化相参照、相砥砺、相抗争、相交融。与以往的主动进取，接纳融合外来文化合理因素形成差异的是，东渐的西方文化挟军事、经济之强势，迫胁着、变异着有着几千年深厚底蕴的本土文化，中西文化交融、合璧、全盘西化、文化守成、保守主义诸多问题浮出水面，成为百余年来剪不断、理还乱的话题。

在这样的情势下，一方面中国画的执守传统、传统出新成为焦点话题，另一方面，油画本土化、民族化也成为争论的热点。中国的油画家固然可以试图摆脱生活环境，创作出“纯粹”的油画，然而在中国文化背景中成长起来的油画家，又何尝能够完全离世绝俗，更遑论有力的油画家希望藉助这一外来艺术展现中国文化的特质。百年前，朗世宁们用毛笔宣纸创作了一幅幅宛然若真、令人几欲走进的“中国画”，在当代，去国多年的赵无极的作品，依然散发出浓郁的东方意蕴，并由此别于西方，打动西方，荣膺殊誉。生活的空间可以变化，国籍可以更换，生活的履痕、文化的印迹却不易轻轻抹去。对于叶国丰来说，赵无极或许就是他追随的榜样，对本土文化的关怀与回归，使他的绘画自觉地流露出东方诗意的灵光。

代山川立言的叶国丰，“以一管之笔，拟太虚之体”，对中国自然山水人文精神的悟念，与东方式抽象话语空间的有机结合，使他的画作蕴含着“诗性”，每一处涂抹，每一个片断，都使人进入一种沉思，充满着活力，仿佛是不可分割的整体，扣着不同寻常、激动人心的力量。充满张力的形式，几何的运用，毫不妥协地将自然与规整碰撞，在抽象的外表下涌动着其对生命独特的感悟。在他的作品中，对于笔墨、气韵的欣赏，已完全脱离了所描绘的对象，成为单独的审美客体。于线条和块面的抽象意味的强调，让叶国丰的作品，在纯粹形式的探索上，亦如徐青藤在《杂花图卷》中狂放的挥洒一般，与中国传统大写意有了几分相似，谱写了中西绘画异曲同工之妙处。

在叶国丰笔下，形式不再是约束，不再是限制，而是自由的、多重的，充满着张力的对比。点洒流淌间的微妙对应，复杂而丰富，形成了一种动态的平衡。精致的细节，使单纯的形式更显意味深长，增强了画面灵动的表情。在画笔、刮刀与画布的直面交锋与对话间，笔触流淌着强烈的情绪，激荡着观者的心。丰厚肌理、材质体量，被不拘一格地重新组织在简洁的构成元素

里，个性的表现形式，产生了强烈的视觉冲击。随机性效果的合理控制，将无意识的流变纳入有意识的次序。画面在无序中透出有序，在紧张中蕴含着轻松，时而涌动线条和色块交杂纠集的对抗，时而尽情沉醉于材质的流淌，画家似乎有意识的需要观者细细体会其内心的体验。

康定斯基认为抽象的精神是一种力量，正是这种力量使形式获得了生命。且只有通过“抽象的构图”、“纯粹形式和色彩的语言”，艺术的内在精神性才能得以实现。在对于抽象意义的回归和脱离传统绘画的叙事性的同时，叶国丰并未堕入单纯图像的陷阱。他将生命对自然的渴求转为笔底风光，伴随艺术本体语言的进一步纯化，情感流向画外，延至无限，渗透出强烈的生命意味。他的绘画有力度并充满情感，表达着对生活、对爱的神性感情和热忱，幻化出东方式的宇宙精神和人生体验。他的抽象绘画，或许可以看作是中国传统文化形式与精神的延续与扩展，蕴蓄浓郁的东方精神，承载着他个人的理想与思索。

“仰则观象于天，俯则观法于地”，叶国丰钟情于赏月数星、枕流听涛，痴迷于表现自然的山野荒坡、海港河塘，执著于揭示天地之大美……在叶国丰看来，这归因于孩提时代对远方不变的情结。那缓缓白云飘过的山那边，满是追忆和诉说，唤起了自我的沉思与忧伤。对自然的感恩与虔诚，是内心深处空阔的境域。在绘画表达上，区别于人物形象指向性过于明晰而易于产生的过多约束，自然的山水草木，更能酣畅地传达出《周易》“无形之象”与“忘己之象”含蓄、混沌的意象，且契合艺术家本人的灵魂历程。作品的风貌没有一成不变的固定式样，不拘泥于任何特定的艺术符号，他以生命不断显现的语言和形式作为艺术的价值所在，在不断地否定、反思、批判自我的同时，创造出新的格局。画面那永恒的“一瞬”，伴随着他的突破，显出各式各样缤纷的面目。在以中西交汇、引进异质因素为主要特点，封闭的、超稳态的格局不断被打破的今天，他所创作的《山野随想》、《生息》、《盘桓》、《天际》等系列抽象作品，不仅表征着与传统相对的社会和文化的变迁，并且体现着自我精神的嬗变。

历经二十年的潜心探索，叶国丰的艺力渐臻，由反复推敲而即兴挥洒，由写实而写意，由具象而印象，再由印象而抽象。叶国丰有意识地将中国绘画中的笔意、布局、黑白、造境、诗意、气韵与现代抽象绘画图式相糅合，保留西方绘画视觉张力的同时，凸现蕴蓄其间的东方精神、东方意味。他说：这是蓄积后的顿悟，是穿过狭长、昏暗隧道后的豁然开朗。对精神本体的流露，不再呈现于对自然的如实描绘，而是经过对自然加以减约、提炼或重组，在抽象形式语汇下，寻找到对东方人文精髓的凝练表达，反映着画家个人对世界的认识和体验。摒弃了物质性的标准和技法的框约，寻求着直观随性的绘画语言品质，及思想层面的精神活动。也因此，叶国丰的抽象风景隐含着无尽的韵味，隐喻了自然与人文的双重属性，用生命追寻着存在的本质。对叶国丰而言，一个画家与他的画室构成了他的全部世界，画家主宰着画布，把持着工具，感受着天地的无限，心的旷远。在喧嚣坐下的今天，他仍用画笔坚守这“形而上”的一隅阵地，迷恋于艺术创作过程的所思所得。心灵的时空也许是无法言说和无法描述的，但我们无疑会在与这一幅幅抽象风景的交流与冥思中，体验到某种不朽的存在，在形色交错的世界中找到自己的永恒。1500年前，堪称中国山水画理论鼻祖的大隐宗炳在南阳写下《画山水叙》，仅仅千言的文章如琼浆玉液：“圣贤冥于绝代，万难臻于神思。余复何为哉，畅神而已，神之所畅，孰有先焉。”纵览叶国丰的作品，他于油画创作中企求的终极目标，从某种意义上说可以与中古时期宗炳的理想遥遥相应。

夜深人定，香烟如丝。当我在电脑屏幕前不断敲击键盘，输入一段段文字时，我突然顿悟到，这些跳跃着的方块字，兴许业已不自觉地拼合成一个五彩的万花筒，透过这个缤纷绚丽的万花筒，观者可以多角度地审视解读作为画家、设计师、教授的叶国丰的作品，并与自身的品读感受相印证，得意忘象，得象忘言。

转型·超越

——叶国丰近期油画简析

用西方油画的手法画中国山水画，这似乎就是叶国丰近期油画给人的直观印象。但这样的直观印象抓住的仅仅是他艺术表层的东西，在这个表层后面的，是叶国丰独特的艺术气质。正是他独特的艺术气质，使他将油画语言与中国山水画图式并置在一起，在西方油画与中国传统山水画的两翼中架起一座通往现代艺术的桥梁，使他的艺术在两翼的兼顾中，既充分张扬了油画艺术的独特表现力与美感，又把中国山水画那如醇酒般的魅力、如甘泉般的美感蕴藏其中。可以说，他为我们提供了一个饶有趣味也颇具启发性的艺术探索个案。

长期以来，从大海边走来的叶国丰将他绘画的题材锁定在“海”上，海边的渔船、海岛的渔民、海上的风浪等等是他一画再画的题材，可以说，海边生活是他油画艺术形成的基石。他的《海港日记》系列，将印象派与后印象派画风融合起来，并以写生建构他的基本艺术语言，一定程度上呈现了他所表现的海岛生活的客观情况，印象派的室外光塑造方法让观者感受到的是客观得如同真实生活的场景，而强调笔触的形式美和印象派主观色彩方法的应用，使得他能将客观得如同真实生活的场景理想化地呈现在观者面前，并借此表达他对海岛生活诗意的、理想性的主观情怀。从这些作品可以看出，他推崇印象派风格，但从自己的性情出发，以我为主，上探下览，有选择地学习，借鉴那些能够进一步丰富、强化自己风格的元素，而不是跟着印象派“同鼻孔出气”。他在继承印象派绘画从审美到形式技法的许多重要的因素的同时，又对其进行了若干或大或小的改进，使印象派的绘画样式在表现当代人的情感和情趣上再现出迷人的现代魅力。而重视写生使叶国丰的艺术创作始终保持着一种勃

勃生气，正是写生使得他对故乡特有的风韵和灵性彻悟于胸，于是人生感受、生命体验、情感抒发都被自然地纳入到对海边自然风物的描绘中。艺术大师潘天寿说“不同才是艺术”，他的这种审美情趣是“外师造化，中得心源”，是追求物与我互为化融，意与境切合相生的艺术境界的必然表现。这也正是他海岛系列作品获得社会认同的重要原因。

古人强调画家要行万里路，要车马遍迹半天下。黄宾虹先生也说：“作画当以大自然为师，若胸有丘壑，运笔便自然畅达矣。”叶国丰近期油画的题材出“海”入“山”，便是他远足海内外“饱游沃看”和“搜尽奇峰打草稿”给他提供了源源不断的创作灵感和素材。这“山”有他多次去的徽州的山岚，也有他欧洲游踪的记忆。徜徉于大自然的万千造化之中，使得叶国丰情感日益丰沛，境界日益宽广。感之于心，形之于画，出“海”入“山”之际，他实现了风格转型和艺术形态上的超越。简而言之，我认为他近期作品的转型，是从具象走向意象；其超越，是从古典形态向现代形态的超越。

从具象走向意象的自我转型，反映在表现手法上是以写意代替写生。显然，他现在的“山”与以往的“海”在表现上有着很大的不同。以往的“海”是西方焦点透视理论支撑下的产物，大抵眼前所见便是画上所画，是写生性质的；而现在的“山”是中国山水画散点透视下的产物，采用的是一种写意的手法，体现的是一种“游”的情怀。它与中国的山水情怀、中国的文化思维方式密切相关，表现了中国人特有的联结自然与文化的方式。与古人誉念庐衡，笑荆荆巫，“思浩荡”，“神飞扬”乃至“披图幽对，坐究四荒”在思维方式上是极度一致的，一定程度上体现的是传统山水画“质而有趣灵”的特点。

代有升降，法不相沿。毛笔与油画刀，一个软，一个硬，毛笔借水墨挥洒而汪洋，油画刀借油彩刮擦而恣肆。叶国丰爱使刮刀作画，但他自始至终在自己作品中保持着笔精墨妙与大气磅礴的品格。这是一种不知不觉、从容自然的表达，是一种超越了复杂过后的升华与明确。只有拨开了浅显层面的浮云，对艺术深层的意蕴、内涵有了游刃有余的洞悉与开垦的画家才能站在个性语言的巅峰上，建构他所感知的艺术天地。这种建构是耐人寻味的，它勾连着传统、现实与未来，在点、线、墨、色中充盈了画家对历史、对文化、对自然、对生命、对艺术意义的叩击与追问。

在当今这样一个大交流、大融通、大碰撞的时期，画家只有尽己所能地不断推陈出新，才能创造出具有时代特征和精神力度的作品。也只有这样高扬原创精神的画家才是真正意义上的现代画家。叶国丰的可贵品质正是如此，他的作品体现了他从古典形态向现代形态的超越。这样的追求使得他的作品大不同于传统绘画的精神与格调。无论在形态上、表现方式上，抑或是情怀上，他的作品都呈现出一种“当随时代”的努力。关心艺术思潮变化的叶国丰思考最多的和在实践中孜孜以求探索的，是如何在自己的作品中表现时代的感受，所以他才能在创作中既注重油画语言的纯粹性，又灵活吸收传统中国画艺术语言以及装饰绘画中的构成知识等来丰富自己的作品表现力，探索一种新的表现形式和艺术语言。在他的作品中所呈现出来对中西艺术的取精用宏和深厚的人文素养，使他的作品越看越有份量，越看越有意境，越看越觉得格调高。体现了对中国文化艺术精神的传承和文明的积淀，是一个冷静而又有卓见的现代人对传统的诠释。他近期的油画《远方》系列，近看色彩单纯，气韵和谐，远看又很苍茫、厚重，把山水的诗意美传达出来，给人以含蓄氤氲，幽深通脱之感。一山一石、一草一花的布置处理，无不源于传统，而又自有境界，令人耳目一新。

历史是在承传与变革中前进的。叶国丰的探索，体现的不是那种打倒过去重建未来的革命式的做法；而是体现出有传统，而不满足于传统，有创新，又未走得太远的改良式的渐进性的特点。他超越自己，紧跟时代，并以自己气势磅礴的意象绘画创造了一个全新的语境，在油画民族化过程中奉献了自己的热情和才智。

美术报副总编、浙江省美协副秘书长、中国美术学院美术学博士 王 平

2006年3月1日于杭州

远方·心景

——自序

■ 记得孩童时代，躺在草地上仰望天空，看着白云缓缓地飘向山那边，我的心也随着那白云去向远方。对远方的遐想是不变的情结，我钟情表现自然山水，山河、云朵、海港、荷塘、山野……有壮观、有悠闲、有宁静、有追忆、涌动着、诉说着，我其实一直在表达着儿时对远方的心景，那是深含意蕴的无尽世界。远方是梦想，远方是追求，远方是希望，远方是期待……

■ 十数载的心路历程自2004年4月创作的一组《海港日记系列》开始，实现了从写实绘画到意象表现，由印象而抽象的“脱胎换骨”式的转换与通脱。创作《海港日记》时，我大胆尝试着即兴、写意式的表达，直面画布，激情挥洒，一气呵成。这组系列作品的其中一幅同年入选了第十届全国美展，获浙江省优秀奖。之后，我不断尝试着这种表现形式，“厚薄肌理”、“平铺色块”、“捉挑点线”、“点洒流洲”同时出现在画面中，并倾情于油画材质、画笔刮刀与画布的对话与交锋，在铺陈、刮压、捉挑、滴洒、涂抹中体验油画材质所带来的笔意与美感。并用抽象的眼光来重新阐释中国绘画的人文精神，把中国画中的笔意、布局、黑白、造境、诗意、气韵，有机地结合在着重强调色彩、结构、肌理、材质、体量的现代抽象绘画图式中，有着可看性极强的视觉语言，极力探索着东方式抽象的诗意化话语空间并形成特定语境，而这种特定的语境不仅是视觉的，更是心灵的，是对大自然的感恩与挚爱，是自己内心深处的一片广阔无疆的境域。

■ 我们无须担忧架上绘画仍在主流，还是趋向边缘的问题，就如思佐·古契所言：“他们讨论着什么‘不会有绘画了’”，“绘画总有一天会回来的”，但事实上绘画一直都在那儿，从不曾消失。”又语：“画画就像着了魔，像是某种荒诞的恶习，某种迷信的行为。”一个画家与他的画室构成了他的全部世界，这世界要有多大就有多大。画家主宰着画布，把持着各种工具材料，表达着心境，感受着天地之无限。在喧嚣浮躁的今天，坚守着这隅“形而上”的世界，着迷于艺术创作过程的瞬间穿越，高扬隐入，尽显着离开世俗规范的生命自由度。在这里艺术家的个体生命得到强悍呈现，人格内核可以直截外化，能把生命对自然的渴求转化为笔底风光。如此意义，能说架上绘画过时了吗？架上绘画与时下流行的装置艺术、多媒体艺术并不相悖，仅是诉求点不同。

■ 思想情感与技艺技巧两者是统一体，相互依存，思想情感的表达依靠技艺技巧来实现，技艺技巧的本身包含着思想情感，就像中国绘画中在笔墨之间带有整体性的境界与感悟，为此作为画家是要不断研究与把持的。另外熟练的技艺技巧目的是要创造特定的个性语言，而特定的个性语言目的在于对事物万象的真切表达，只有这样技艺技巧才不会做作、刻板，不至于成为为技而法的技法，也只有这样艺术家才能逾越技艺技巧之障碍，尽情表达着思想情感。艺术之所以被大众倡导和称颂，主要是因其精神的力量。杜尚说：“重要的是艺术家作为一个人，而人作为一个脑袋。”试想我们用“笔墨趣味”、“气韵生动”等词语去描述徐渭的《墨牡丹》就显得无知了。

■ 余秋雨有过这样的论述：“毫无疑问，并不是画到了人，画家就能深入地面对人和生命这些根本课题，倒是山水、花鸟画更有可能比较曲折地展示画家的内心世界。”因为人物有太多的指定意义与联想的局限性，艺术家本人的灵魂历程并不能酣畅自如地传达出来，我觉得大自然的山水、草木，在表现时更可以做到有象无形，如《周易》中阐述过的“无形之象”与“忘己之象”。含蓄、混沌、大空间、大视野更能表达画家的心境与主观意图，更能达到物我相融与物我两忘的境界。我选择表现自然之物作为题材，以艺术的方式呈现自然本身的状态。画什么这就表明了性格与立场，思想与情感。我将极力还原着绘画的视觉价值与精神价值，并一路走下去。

目录

CONTENT

融 Melting	[017]
涌 Merging	[018]
溶 Dissolving	[019]
奔 Surging	[020]
山魂 Spirit Of Mountain	[022]
霁 After Rain	[023]
山行 Treading In Mountain	[024]
山暮之一 Mountains in the Twilight No.1	[026]
山暮之二 Mountains in the Twilight No.2	[027]
山水 Mountain With Brook	[028]
清灵之一 Clearness No.1	[030]
清灵之二 Clearness No.2	[031]
清灵之三 Clearness No.3	[032]
清灵之四 Clearness No.4	[033]
咏荷 Ode To Lotus	[034]
浮载 Floats carries	[036]
清风 Breezing	[037]
穿越 Over through	[038]
山野随想之一 Dreaming in Wildness No.1	[040]

山野随想之二 Dreaming in Wildness No.2	[041]
山野随想之三 Dreaming in Wildness No.3	[042]
山野随想之四 Dreaming in Wildness No.4	[043]
消逝的风景之一 The Waning Scenery No.1	[044]
消逝的风景之二 The Waning Scenery No.2	[046]
宙合 Harmony	[047]
繁锦之一 Flourishing No.1	[048]
繁锦之二 Flourishing No.2	[049]
繁锦之三 Flourishing No.3	[050]
凝固 Frozen	[051]
经·纬 Longitude·Latitude	[052]
境外 The Border	[054]
寒江之一 Chilly water No.1	[056]
寒江之二 Chilly water No.2	[057]
山风之一 Mountain Breeze No.1	[058]
山风之二 Mountain Breeze No.2	[059]
山风之三 Mountain Breeze No.3	[060]
山风之四 Mountain Breeze No.4	[061]
野望之一 Overlook From Wild Mountain No.1	[062]
野望之二 Overlook From Wild Mountain No.2	[063]
盛开之一 In Blossom No.1	[064]
盛开之二 In Blossom No.2	[065]

盛开之三 In Blossom No.3	[066]
盘桓之一 Winding No.1	[067]
盘桓之二 Winding No.2	[068]
盘桓之三 Winding No.3	[069]
生息之一 Life No.1	[070]
生息之二 Life No.2	[071]
生息之三 Life No.3	[072]
生息之四 Life No.4	[073]
生息之五 Life No.5	[074]
秋鸣 Warble In Autumn	[075]
残山 Sunset Mountain	[076]
叠之一 Folding No.1	[077]
叠之二 Folding No.2	[078]
叠之三 Folding No.3	[079]
家园 Home	[080]
山峦之一 Rolling Hills No.1	[082]
山峦之二 Rolling Hills No.2	[083]
山峦之三 Rolling Hills No.3	[084]
山峦之四 Rolling Hills No.4	[085]
天际之一 The Horizon No.1	[086]
天际之二 The Horizon No.2	[087]
天际之三 The Horizon No.3	[088]

云脊 The ridge of cloud	[089]
初静 Tranquility	[090]
云霭 Floating Clouds	[091]
山色 Color Of Mountain	[092]
雪霁 After Snow	[093]
浩歌之一 Vigorous song No.1	[094]
浩歌之二 Vigorous song No.2	[095]
远方之一 From Afar No.1	[096]
远方之二 From Afar No.2	[097]
旭日之一 The Rising Sun No.1	[098]
旭日之二 The Rising Sun No.2	[099]
山居之一 Dwellings In Mountainous Area No.1	[100]
山居之二 Dwellings In Mountainous Area No.2	[101]
映照 Reflection	[102]
朗月 The Bright Moon	[103]
皖南印象 An Impression on the South Anhui	[104]
村邑 The Village	[105]
丰郁 Richness	[106]
海港日记之一 The Harbor Diary No.1	[108]
海港日记之二 The Harbor Diary No.2	[109]
海港日记之三 The Harbor Diary No.3	[110]
海港日记之四 The Harbor Diary No.4	[111]

