

孤寂的极限

YENAN · 叶南作品集

江苏凤凰美术出版社

孤寂的极限

YENAN · 叶南作品集

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

孤寂的极限 : 叶南作品集 / 叶南著. —南京: 江苏凤凰美术出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5344-9940-1

I. ①孤… II. ①叶… III. ①造型艺术—作品集—中国—现代 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第302086号

选题策划 毛晓剑
责任编辑 孟 尧
责任监印 吴蓉蓉
装帧设计 孙 韬

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
制 版 北京雅昌艺术印刷有限公司
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/8
印 张 35.5
版 次 2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-9940-1
定 价 480.00元

营销部电话 025-68155677 68155679 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

法明、梅尔尼科夫赠言	006
基于现实 超越现实	邵大箴 008
精神的穿行	范迪安 010
时代的“精神图像”	陶咏白 012
荒原下的岩浆	李建群 014
《孤独》组画在列宾美院答辩会上的理 论及学术评价	018
叶南作品	020
黄河大合唱创作随笔	叶南 260
生命不再孤寂	孙韬 266
叶南简历	276
叶南年表	280

孤寂的极限

YENAN · 叶南作品集

江苏凤凰美术出版社

中央美术学院副教授

中国油画学会理事

中国美术家协会会员

列宾美术学院名誉教授

俄罗斯美术家协会会员

国际美术家协会会员

Associate Professor, China Central Academy of Fine Arts

Council Member, China Oil Painting Society

Member, China Artists Association

Honorary Professor, Russian Academy of Arts

Member, Union of Artists of Russia

Member, International Federation of Artists

доцент Центральной академии художеств

член Китайской ассоциации художников

член Китайской ассоциации художников

почетный профессор Государственного академического института имени Репина

член Союза художников России

член Международной Ассоциации художников

目 录

法明、梅尔尼科夫赠言	006
基于现实 超越现实	邵大箴 008
精神的穿行	范迪安 010
时代的“精神图像”	陶咏白 012
荒原下的岩浆	李建群 014
《孤独》组画在列宾美院答辩会上的理 论及学术评价	018
叶南作品	020
黄河大合唱创作随笔	叶南 260
生命不再孤寂	孙韬 266
叶南简历	276
叶南年表	280

我非常高兴有缘与中国的优秀年轻画家叶南相识。祝天资聪颖的叶南不断取得新成就，创作出更优秀的画作。

法 明

我很高兴看到优秀的画家叶南和孙韬的画展。他们以优异的成绩完成了在彼得堡美术学院的学习。他们的作品完全有资格在博物馆中收藏，他们的作品也应该在中国的美术史上占有一席之地。我祝他们幸福，祝他们在创作和生活上取得成功。

安德烈·梅尔尼科夫

1996 年

[illegible]

Я рад публиковать в своей
ежедневной колонке авторы
художников Э. Натан и
Сунь-Тео. Это прекрасное
заключение Петербургского
Академического Художественного
их работы российскими
близко представляется в
лучше и их творчество
замечательное российское
искусство в творчестве
благодаря им.

А также мы ставим
и учеников в творчестве
и жизни

Игорь Леонидович
1996г.

基于现实 超越现实

——叶南绘画的审美追求

邵大箴

我最早是在 1997 年中国油画学会举办的“走向新世纪——中国青年油画展”作品评审展场上看到叶南作品的，那是一幅题为《负重》的画。一位年迈的妇女在海边背负着沉重的木桶，步履艰难地向前行走，虽然是侧面形象，但画面简洁，人物造型结构单纯而严谨，技巧娴熟和富有力度，色调浑厚而和谐。因为在当今中国青年油画家中有如此古典油画功力的人不多，这件作品使评委们的眼睛为之一亮。我当时揣测，可能是出于一位谙熟欧洲油画的人之手。稍后才知道，这位作者是刚刚从俄国圣彼得堡列宾美术学院留学回国的女画家叶南。《负重》是她系列组画《孤独》中的一幅，这是叶南第一次在国内大型展览会上亮相和获奖。后来，在全国美展和许多专题展览上，都有叶南作品的出席，受到好评并多次得到奖励。

叶南早年受家庭熏陶爱好绘画，少年时期又受热心的美术老师指导，考入中央美术学院附中后，浓厚的艺术氛围和较为开放的学习环境，加上她的好学与对艺术的领悟力，使不善于在公众面前显示自己才能的她脱颖而出，不仅以优异的毕业成绩受到老师们的关注，而且被选送出国学习。在圣彼得堡列宾美术学院，她在俄国人民艺术家法明教授工作室勤奋攻读，受到他真诚的教诲，也得到享誉世界画坛的另一位绘画大师梅尔尼科夫的亲切关怀和指导。叶南有明确的学习目标：深入掌握油画素描造型和色彩的基本功，提高自己艺术的领悟力和创造力。她从法明教授的教学加中深了绘画是书写而不是描摹的信念，梅尔尼科夫重视构图以及追求色块组成形象的剪影效果，给叶南尔后的创作有不小的影响。当然，观摩和临摹俄国各大博物馆珍藏的世界各国古典和现代绘画的经典作品，也给她体悟艺术原理以很大的启发。她在列宾美院的毕业创作——系列组画《孤独》，受到教授们的高度评价，获“全俄艺术研究院奖”，叶南的名字也被载入俄国艺术院向外介绍院史、现状和优秀人物的手册中，这对非俄籍的学子来说，是很高的荣誉。

叶南作品的艺术手法基本上可分为两大类型：以写生为基础的较为写实的构图和人物形象，这是其一；超现实的、富有想象力的艺术构思，这是其二。这两种类型的创作手法有时在同一系列的不同作品中出现，在内容和形式上互相补充，强化同一主题。这一倾向在《孤独》系列中已见苗头。当然，这种艺术手法的分类是大致的，一般是你中有我、我中有你，只是在作品中各有侧重而已。总之，叶南不是循规蹈矩的写实派画家，也不是超现实主义的追随者，她的绘画有自己独特的个性面貌。她的创作都基于她的生活感受，都有社会现实的依据，不是凭空的虚构与臆造。虽然前者较为接近实际生活的场面，后者是较为虚拟的情景，但都反映出她坚实的造型功力和丰富的艺术修养，而且也显示了她的审美理想：不直接摹仿现实或历史人物、事件的原型，而是从中获得灵感，用超越的态度，创造新的艺术场面或情景。

艺术反映生活这个道理为我们熟知，但这不意味我们对艺术与生活之间的关系有真正的理解，缺少提炼和加工、直接摹拟真实的客观景象的作品，常常被误解为是生活的真实反映。叶南绘画创作的重要特点，是在认真观察和思考客观现实的基础上加以提炼、升华，发掘题材的文化内涵，发挥自己的想象力，调动自己的幻觉和错觉，用富有形式美感的绘画语言去酝酿和构思画面。即使较为写实的形象，在她的笔下也有所夸张和变异，呈现出既与客观真实相似而又有新的意象。这新的意象突出了她的主观感受，是她对客观人物或景象的理解与解释，包含了相当的主观性。至于那些不是直接描写现实人物、富有想象力的超现实的艺术构思，也是有感而发，是她内心情感的流露。

叶南给我的感觉，是一位天性中有浪漫情怀和富于幻想的艺术家，她沉醉在想象的世界里，给我们创造似真似幻的艺术世界，传递她对现实、历史和人生的认识。不用说，这些作品内在的人文精神和现实品格是无需怀疑的。

叶南意志坚毅，生活态度乐观，为人落落大方，着眼整体，不拘生活小节，她的绘画造型结构严谨，色彩雄浑，有力度，有气势，有艺术品格，语言有很强的感染力。鉴于叶南良好的艺术素质和修养，詹建俊先生选择她作为助手，共同完成重大历史题材《黄河大合唱》的创作。在参与绘制这件受到人们一致赞赏作品的过程中，叶南与病魔顽强搏斗，奋不顾身地投入创作，虚心向詹先生学习，其精神是令人感动的。

叶南不受当前浮躁社会风气的影响，在认真教学的同时，默默地耕耘自己的绘画艺术，不断有新作问世。她最大的抱负是为社会大众奉献更多的有精神品格、有艺术质量的好作品。她为人艺的作风显示出一种攀登艺术高峰的势态。我相信，假以时日，这位勤于思考和勇于探索的杰出女画家，肯定会创造出一片更新的艺术天地！

精神的穿行

范迪安

作为 20 世纪最后一批公派留俄学生，他们获得的学习机会是难得的，这是他们的幸运。在列宾美术学院，俄罗斯艺术传统的主脉贯注着它办学的历史。这股主脉的源头可以上溯三百年前俄罗斯民族艺术的滥觞时期；在 19 世纪巡回展览画派产生之后，它的流向更加明确；到了前苏联英雄辈出的时代，它已犹如宽阔的涅瓦河，汇聚着多股源头活水，成为俄罗斯艺术图版上的一条大河，也在 20 世纪世界艺术的格局中冲刷出自己的路向。叶南的留学过程，就是在这条大河中浸染身心、学会游泳并努力搏击的过程。他们接受了列宾美院的严格有序的造型训练，在“现代写实”这个具有独特文化内涵的教学体系中形成了感受与表达的基础。特别是通过名师的教育，贴近了俄罗斯美术教学的优长，并且养成了认真钻研艺术学问的品格。一方面是具体专业的基础，另一方面是艺术认识的基础，在他们那里，这两个基础都打造得比较扎实，这就使他们后来的艺术能够茁壮地发展起来。他们踏上俄罗斯土地之时，正值俄罗斯经历剧烈的社会变革与转型，文化艺术也相应起着变化，这是他们这一代留俄学子遭逢的特殊境遇。置身于稳定的教学结论与变革的艺术思潮交汇的 90 年代俄罗斯美术现实中，他们的视野超越了课堂所习的内容，在技术训练中自觉地思考艺术发展的规律，谋求自己艺术创造的主动性，这就有了他们回国之后的后劲，表现出极大的创作热情，也由此获得了大面积的丰收。从他们的作品中能够看到他们走向异国又回归本土的精神历程。

可见他们广泛吮吸俄罗斯艺术文化营养、艺术视野不断开阔思考也不断深入的过程，更可见他们不断地在艺术表达中追求自我风格的探索过程。在他们年轻的勇敢和激情驱使下，他们正在努力动笔和动脑两个方面营构属于自己的艺术世界。

叶南经过了列宾美术学院严格的训练，也体现出这个学派的造型特点。她的学生时代作品就在色彩的敏感性和造型的细腻度上更多体现列宾美院另一位名家法明教授的教学风格，也显示出她作为女性的性情。可以看到她一方面注意观察生活现实，一方面也在作品中加入她的心理感受，在热烈的色彩世界中透露出几分忧郁，甚至趋于孤独。在画中往往体现出不一般化的构图与构图上的不完整性。在毕业创作的选题上，这种心理和性格更加落实为直接的表白。

叶南的毕业创作在列宾美院获得了好评，她画中呈示出的强烈感性色彩和带有人性关怀的主题既是女性的、个性的，也有着含带了中国文化素养的内涵，那就是以深沉的意境感人。这组作品的总题为《孤独》(1996)，在静物中，她塑造了披染着精神光采的相互对象，侧面的冷光照亮了物体，而物体的大部分深藏于阴影之中；她使用的笔法是平静但有力的，每一笔都如似透过物体的表层，塑造的是物体的本质，这样的静物超越了对物体外貌的写生，就像西班牙的僧侣画家苏巴朗笔下的静物那样，在平凡的形态中显现出画家的内心世界。在这个系列中的人物作品更加集中地体现了叶南的心态，其中的《重负》和《孤独》就展开了荒凉的世界：地平线压得很低，天空与大地一样沉寂，看不见人物的面容，只见他（她）们孤立的身影，灰绿色调使全画透露出明确的心理意识，就像俄罗斯作家陀斯妥耶夫斯基小说中那种悲凉的梦境和蒲宁散文中那种冷寂的白光。

叶南的画可能更接近艺术中的俄罗斯精神。其一是象征主义。20 世纪初的俄罗斯诗人索洛维约夫在一首诗中这样表达了象征主义的实质：“我们所看到的一切，只是反光，只是阴影，来自肉眼看不见的东西。”象征主义相信有另外的世界，象征只是两个世界之间的联系，是另一个世界在这个世界上的标记，因此，象征的形象表示总是符号化的，抽象性的，带有作者内心复杂的意绪。叶南画中大片的天空和遥接天际的地平线以及雕塑般静穆的人影，就是一种种象征符号。其二是“朝圣”意识。在历史上，朝圣是一种很特殊的俄罗斯情结，塑造了俄罗斯人的灵魂。朝圣是精神的朝圣，朝圣者在广阔无垠的俄罗斯大地上行走，寻找真理，想往天国，向着远方，追求的是精神的超越，达到希冀的彼岸，叶南在画中所表达的“孤独”，不是一种自然现象，而是一种精神现象，她笔下刻画的人物，在本质上就是一个精神世界的朝圣者。

回国之后的叶南继续发展着这种意识和感觉，而且画得更加集中和明确。在《召唤》(1999)、《失落》(2000) 等系列中，她使用了条幅式的画面，空间变得局促，人物在画中显得更加冷峻，犹如一尊尊雕像，仍然不见面容的身影突出地体现了象征手法，而且由于运用明暗对比十分强烈的光影，使形象十分醒目，精神性也更加强烈。从这种连续的系列中可以看到，她的性格已经更趋于内倾。在与人交往中，叶南是一位平和的女性，在自己的艺术世界中，她的个性是鲜明的、并且不断向内心去。

在我与他们的交往中，经常听他们谈到希望“走出列宾美院”。我理解他们在艺术中体现自主性并较快形成自我风格的愿望，艺术家总是不满以往的。但我更希望他们的艺术取向不离开他们曾经驻足过的俄罗斯艺术土地，他们特殊的学习经历以及获得的艺术经验是他们的同龄画家所不具备的，这是一份可贵的资源，也是融于他们身心的养分，如果能不断地回望和怀想那片土地，反当起养分，于旧影中悟出新知，他们当会在创造的征途中走得更加坚实。依他们对艺术的挚爱与真诚，我相信他们能够做到。

时代的“精神图像”

——解析叶南的油画

陶咏白

叶南的油画简洁、厚重、刚硬而有力，以凝重、悲壮、苦涩、孤寂而震人心魄。

但你一定不会想到这是一位轻声细语小个子女艺术家的作品。她是中央美术学院的副教授，曾留学俄罗斯列宾美术学院7年，其硕士毕业创作《孤独》获得该学院最高奖。

《孤独》画面所呈现的是茫茫的原野，空寂寥廓，清冷的月光透过黑压压的云层，踽踽独行的一位身披蓑衣的老翁，他衣衫褴褛，瘦骨伶仃，硕大的斗笠遮掩着悲伤的愁容，唯有身旁不忍离开的狗，陪伴着他。阴森空旷的画面，沉郁忧伤的悲剧情调，怎不令人心生悲悯？梅尔尼科夫大师对此画赞口不绝，他称：“《孤独》这件作品可以挂到世界任何一个博物馆中！”也许画中饱含着人道主义的情怀，深深地感动了梅尔尼柯夫大师。

《孤独》的成功，似也奠定了叶南往后艺术发展的基调。1996年回国任教，她以自己的生命体验，用象征性的手法，揭示了社会转型中人们的生存的困境，心理的纠结，精神的迷失等等现实问题，创作了系列博大深沉的作品。

离别的7年，祖国改革开放日新月异的气象，令她惊诧不已。困惑、迷茫之中诞生了《悬念》组画。那个被铁练重重捆绑，蒙着眼睛踩着高翘的猎人，虽然前进路上坑坑洼洼，前有泥塘深渊，路边还有虎视眈眈的狼群，但他依然一往向前。在另一幅中，那闭着眼睛踩独轮车的花季少女，在众目睽睽中，她要穿行在钉子、铁锹之间。这等图景，无疑象征在危机四伏行进中的紧张和恐慌心理，这些带有些黑色幽默的象征性绘画语言，形象地表现出了当时人们在现代化过程中“摸着石子过河”的焦躁不安的心态和情绪。

此后，她面对高速度建设的一片繁忙景象。画了《奋进》组画，画面舍去了人体整体的具象描绘，截取部分肢体动作，极尽夸张那双爬杆的“大脚”，推着航船前进的“大手”，拉着坚硬、沉重的大铁链前进的“脊背”，只把人与现实对抗的张力充塞画面，也把拼搏、奋进的寓意蕴涵其内。在高歌猛进的同时，她也画着来自农村的农民工建设者们，他们拿着挑担和简单的行装抱着《希望》走向城市，隐忍着《失落》的苦涩，面对这些群体，怀着同情和感恩的心情，画出了被冷落的城市边缘人，农民工们令人感慨的生存状态。与此同时她又把目光聚焦乡村的孩子们，《守望家园》组画，画乡村小女孩挎个篮子还抱着小弟弟，那痛苦忧伤的眼神，《憧憬》中的那一脸委曲在手心上写什么的小女孩，是在向远在天边的妈妈诉苦吗？还有《妮子》惊恐的求教的两眼。画家为这些留守儿童缺失母爱、亲情、家庭，孤独的孩子的身心成长而忧心忡忡。她以悲悯的笔调，揭示弱势群体的生存问题，呼唤着社会的良知。

《大地母亲》三联画，从骑着毛驴出嫁的青春美丽的新嫁娘，到母亲像座大山，托举起一个新生命的降临，进入垂暮之年时，她仍拼着最后力气撑着一叶老船走向生命的彼岸。借用象征意味的物件与女人组成的画面，呈现出一个女人的生命历程，也象征大自然界的兴衰枯黄的生命轮回。《召唤》，三代高原上的女藏民，虔诚地在向天神祈祷，两道金色的光芒撕开了灰黑的天空，烘托一轮金色的明月升起，这是多么神奇而神圣的时刻。让人感佩于虔诚的信仰，“天人合一”的神圣境界。也隐喻着当今信仰缺失的人们心灵的空虚，无所皈依的焦虑。

叶南的作品贴近生活，她以敏锐的观察力，总能迅速地把握时代和民生的热点问题，把自己对时代脉搏的感应，所闪现的思想火花，激起的情感波澜，化作画面强烈的视觉形象而直击人们的魂魄。她除了2007年到2009年与詹建俊老师合作过一张巨幅的历史画《黄河大合唱——流亡、奋起、抗争》外，她个人几乎没有宏大叙事的大场景的画，但她关注社会的视角，所触及的面却极为广泛，画出了宏阔的社会图景。“古城往事系列”中我们看到了古城中《铜锅》的小商人、拉《洋车》的车夫、《算命》的瞎子，吹着《酸曲》的卖艺人，还有《磨刀》匠，《担子》工等底层百姓的世态炎凉。在表现当

代青年风貌中有《振臂一挥》的球手，有《奔》中健壮的女运动员，有《射门》中守门员紧张接球的刹那间。还有《坐台》的小姐，中了《头彩》的喜极而发狂的人。让人感受到当年轻人的生动的精神风尚。在《风化》中用自然界风化现象，揭示着岁月将消融一切存在过的事件与物象，让人醒悟人只是宇宙中的尘埃而已。她以自己所见、所知、所感提升为对历史、人文、自然的哲思。在她的作品之中，总有一种忧患意识渗透其中，深深地叩击着人们心灵。从最初的《孤独》组画至《孤独》之二的《重负》（获国内《走向新世纪——全国青年美展》奖）那背负着沉重木桶直不起腰的藏妇，在一无可依的旷野上艰难地独行。之三的《箫声》清冷的月光，伴随着枯树旁的吹箫人，那凄凉的悠悠箫声，弥漫着了广阔寂寞的原野。就连之五的《月光》下的簋子、瓢盆也都显得冷清落寞。在当今，五光十色光怪陆离的消费社会中，在喧嚣繁忙的生活中，科技发达得太多的享受，太多的娱乐，而人反而在内心深处被惆怅、寂寞、孤独感所笼罩。叶南的画，吐露了这种疏离的孤独感，向往着“诗意的栖居”的精神家园。

在当今花样百出的艺术思潮中，有“玩世泼皮”的，有“娱乐致死”的，有“艳俗”的，有“玩艺术”的种种新样式，而叶南继承着师辈们优秀的艺术传统，满怀着忧患意识，将国家、民族、人民的前途、命运的困境、安危萦于心中，自觉地担当起一种责任感和使命感，用新现实主义与浪漫主义相结合的创作方法，从社会各个方面，把感性的素材经她精神的内省创作出那林林总总的画幅汇成了中国向现代进军中的一部宏大的史诗性的图卷。从而奠定了她在当天画坛上不可替代、不可或缺的美学价值。

不认识叶南的人，总以为这画出自男画家之手。在人们的印象中女画家的艺术总环绕着花花草草，身边琐事，自娱自乐。长于阴柔美，创作些小清新、小格局的作品。这是千年来在“男尊女卑”的历史中形成的性别审美的偏见。如今，走出闺阁，走向社会的女性，同样有心怀世界，大格局艺术面世。“‘阳刚’并非是男性的专利”，审美中的“阳刚”同样属于女性。叶南就是明证。

叶南的画为什么总有一种强烈的视觉冲击力，有一种不用置疑的气势让你心颤，令你正视。也许出自她那不同凡响的艺术构建：

她的画面构成，完全跳出了学院规则，奇崛的画面结构，常有出其不意的作品让人惊诧。《孤独》之一的画面构成，如俄罗斯著名艺术评论家得米特连科的评论所言：“那贯穿画面的地平线划分开了月光下的旷野和夜空，这种构图下的风景有种死的宁静，作者把孤独的情绪推向了顶点，使这种悲剧式的情感达到了极限——一个没有出路的极限。”叶南，善于在画中制造“极限”亦即“险”或“奇”。《悬念》《编制梦想》中“头重脚轻”不稳的构图，有身临险境的危机感。在她那“极限”的造型意识中可派生出如下的特点：

1. 内溢外紧的画面形式：内形式形象的胀满，与外形式空间的逼仄所造成的冲突，突现了形象的张力。《巴金》像，充塞画面的人像，头和肩有部分已被挤出画外，《剃须》《拔牙》空间的挤压，形象的不完整，更突现一种紧张气氛。

2. 形象肢体极端夸张的奇异感：她那撑满画面的形象，那局部手、脚、铁链超比例的夸张，总有被压缩而要反弹的力感，造成了奇异的突兀感。

3. 反差强烈的色彩语言：几乎没有过度的中间色，只有黑白、明暗，没有了中庸圆和的依附，使画面在单纯之中更具有干脆，硬朗的凝重感。

4. 严谨的造型与“神似”观的融合：在叶南的艺术中既有西方和俄罗斯绘画体系中严谨的立体造型感，又有中国传统的“神似”观的写意精神的引领；既有前苏联女雕塑家莫希娜坚实、厚重式的形体造型的基础，更有汉代石刻的圆浑的、混沌的、朦胧美的东方神秘主义精神的熏陶。由此形成了她油画中方刚、曲直，铿锵有力，而又圆浑、厚重，坚如磐石的造型语言独特的美学风格。在油画语言走向现代的历程中，她作出了有学术价值的探索。

叶南，在简洁、简略、简练的奇崛的画面构成中，在方刚、硬朗雕塑似的圆浑形象的体量中，在那黑白反差分明的凝重色彩基调中，饱含着她那深沉的忧虑和希望，塑造着她心中的时代、社会，及“自我”的“精神图像”，也把她那悲天悯人的忧患意识和于国于民休戚与共的大情怀蕴含其内。彰显出一个知识女性的良智，在这个转型的大时代中，以她的知性和爱心高唱着人性美的赞歌，弘扬着人文主义的生命精神！

2015年11月 陶咏白 于名佳花园