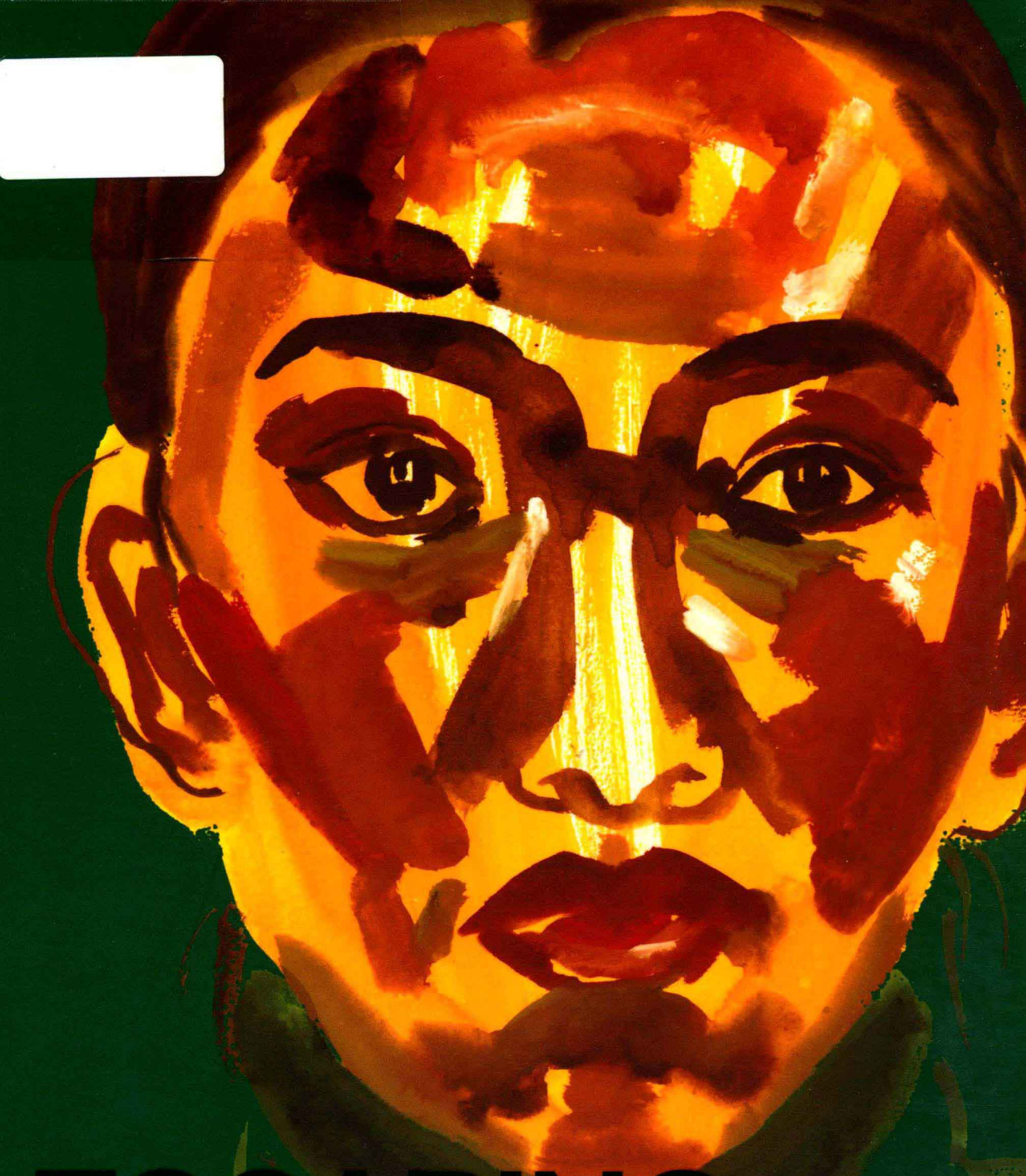

ESCAPING FREELY

自由出逃
陈曦的艺术世界

—— 华艺画廊 ——

CHEN XI'S ART WORLD

广东省出版集团
广东人民出版社

ESCAPING FREELY

自由出逃
陈曦的艺术世界

—— 华艺廊 编

CHEN XI'S ART WORLD

广东出版集团
广东人民出版社
· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

自由出逃:陈曦的艺术世界/华艺廊编. —广州:广东人民出版社,
2011.5
ISBN 978-7-218-07138-1

I. ①自… II. ①华… 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084919号

自由出逃——陈曦的艺术世界

华艺廊 编

 版权所有 翻印必究

出 版 人: 金炳亮

责任编辑: 刘晓菁

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路10号(邮政编码: 510102)

电 话: (020) 83798714(总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdpph.com>

印 刷: 广州市恒远彩印有限公司

书 号: ISBN 978-7-218-07138-1

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 20 字数: 380千字

版 次: 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

印 数: 2000册

定 价: 198.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020-83795749)联系调换。

售书热线: (020) 83790604 83791487

A woman with dark hair, wearing a light blue traditional Chinese robe, is leaning against a dark brick wall. She is looking off to the side with a thoughtful expression. The lighting is soft, highlighting her face and the texture of the wall.

画画对于我, 就像吃饭睡觉一样, 早已成为每天自然的某种需要, 虽然如今的生活状态已少有较大的跌宕起伏了, 但内心世界还是依然激情四溢, 一如既往。

画画可以把这些激情、欲望、想象尽情地释放, 所以这个就变成了我的必须。

那些年里, 我特别关注的总是周围众多的底层老百姓生活, 当时不明白为何对此有那么大的兴趣, 那种生活离我很远。女性, 多乐于表达自己的细微情感, 而我对此好像缺乏兴趣, 我喜欢观察生活中大的场景, 人群当中发生的故事, 观看我们生活的环境变化; 人们跟环境之间奇妙或冲突的关系, 看出许多人物矛盾的交错, 更看到由于这矛盾而呈现

出异常旺盛的，不会熄灭的生命之火焰。后来我意识到之所以为那些街上走着的普通人所吸引，乃是感悟他们在一起时那鲜活的生命力，这种生动的活力是我一直着迷的。当我描绘他们，是试图呈现那种生气，那种热力，那种欲望挣扎，是不分高低贵贱的最根本的动力，也是最根本的人性之一。

对这种人性的宣扬没有身份等级的差别，境遇不好的人往往非常顽强。一旦生活优越起来，就容易变得萎靡颓废，因为不再需要挣扎，去拼命。在逆境当中挣扎时，所爆发的能量总是惊人的，作为人的精彩也往往体现在其中。

时间的付出换来的是对生活，和对这个世界解读的不断更新，对自己及他人的认识也更加深刻，会形成越发清晰的观点，自然跟十年前的想法、做法不可能一致了。以前更多的只是凭着感觉画画，很随意。现在会考虑如何以最恰当的方式使观点的表达进入作品里去，因为已不满足思绪的惯性简洁，使得涂画中的快意来得太容易且越发短暂。因此画面终于走到现在的状态，跟以前确有很大的不同了。

最明显的不同出现于《皇后的新装》系列，开始总是出于偶然，在“非典”时期画了几张男子洗澡的画，身体上白色的泡沫引发了继续画的兴趣，但这个泡沫怎么体现得更有意思，作品的意境能否暗含某种时代精神？因为之前所画的总是真实场景，那是最直接、直率的方式，而这次，内心渴望打破这一惯性。

开始找女孩，两个模特长着街上最普通的女孩形象，但是她们看起来都很健康，充满活力，并且体态丰满，绽放着生命的光彩，气质已经完全不同传统的东方女性，味道都变了。这恰恰是我想要的。我先拍她们洗澡，然后在大街、胡同、红墙和后海等地方拍了许多夜景，再尝试把这些浴女巧妙地放置到某个街景当中，于是出现了很荒诞的空间错位感，而那奇妙的荒诞和瞬间状态首先迷住了我。女孩的表情是那么自在无邪的，此时观念

就越来越清晰了，在体现真实与虚幻的时空错位的背后，在精神上，这些生活在当代大都市的女孩、面对世界的不同以往的态度，已全然透过她的身体、表情尽情地展现了出来。

从男性到女孩大概画了近 20 张，我对这个点的兴趣也就消耗得所剩无几了。这时另一个偶然适时出现，我受邀为 MTV 庆典创作一幅有关 20 世纪 80 年代的作品，这让我有机会翻阅了大量的历史资料，看着老的《人民画报》时，记忆之门被打开，随之激情也被再次点燃。接下来想到 MTV 是电视节目，记忆中许多重要的历史章节，似乎都曾被电视这个大众媒体广泛传播，这时才发现自己和大家一样，长久以来忽视了一件每天伴随我们生活的重要物品：电视机。于是历史记忆和电视的结合无疑成为了下一个主题，当第一张完成的时候，我就已确定，将要开始一段漫长的搜索描绘记忆的过程了。

五年已过去，“中国记忆”系列终于完成，并将在一段连续的展出之后，暂时关闭这道记忆之门。对记忆中的故事究竟是确定无疑还是因为已经麻木，真实的世界和粉饰过的世界，到底哪个更能为人们所乐于接受呢？又或者现实的人们太过忙碌，已无力追究了呢？

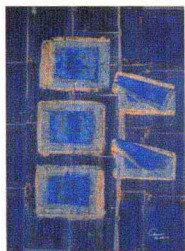
关于这一段，说法很多，不同的声音很多，关注也很多，能引发众人的思索是艺术的价值体现。若干年后再看这个系列，或许像是一次出轨，或许仅仅是出轨的开始而已。重要的是，这又是一次验证，让我有机会看见了，一些本就存在于自己内心深处的，从未曝光的情结。而这种真实才是我永远逃离不掉的。

2007 年 10 月 5 日

1 Preface 序

- 1 过去的, 现在的 / 陈曦
The Past, the Present / Chen Xi

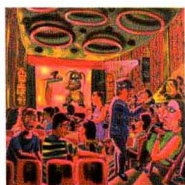
6 The Place Where the Dream Begins 梦的开始 (1987-1991)

- 11 捕捉感受 / 陈曦
Seize the Feeling / Chen Xi
- 15 附中的片段记忆 / 陈曦
School's Memories / Chen Xi

30 The Eye of Expressionism 表现主义之眼 (1992-2005)

- 33 喧哗与骚动 / 张晓凌
Blatancy and Disturbance / Zhang Xiaolin
- 55 后新生代与陈曦的绘画 / 易英
The New Generation and Chen Xi's Paintings / Yi Ying
- 75 陈曦的都市绘画 / 葛鹏仁
Chen Xi's Paintings of the Capital / Ge Pengren
- 87 希望的一代 / 闻立鹏
The Generation of Hope / Wen Lipeng
- 105 谁是陈曦 / 岛子
Who is Chen Xi / Dao Zi

132 The Queen's New Clothes 皇后的新装 (2004-2007)

- 135 从视觉“表现”到文化“表现”
——陈曦油画创作评述 / 孟禄新
From Visual Representation to Cultural Representation
—— Review of Chen Xi's Oil Paintings / Meng Luxin
- 145 冷眼的琐碎与表达的放纵
——对油画家陈曦的世俗情怀的一种体认 / 杨小彦
Trivial in Cold Sight and Self-indulgence in Expression
—— On the Mundane Feelings of Oil Painter Chen Xi
/ Yang Xiaoyan
- 159 裸身, 泡沫及时间的摧毁 / 汪民安
Nude, Foam and Time Destroy / Wang Minan

170 So We Remember 所以记忆 (2006-2010)

- 173 被记忆 / 舒可文
Be Memorized / Shu Kewen

- 179 仪式化的记忆 / 王璜生
Memory in Ritual Practice / Wang Huangsheng
- 185 自由的出逃, 还是出逃的自由?
—— 艺术家陈曦的双重境遇与对立选择 / 杨小彦
Escape, or Freedom to Escape? —— Chen Xi's Double
Encounters & Contrasting Choices / Yan Xiaoyan
- 197 陈曦的历史油画 / 杰夫·凯利
Chen Xi's Historical Oil Painting / Jeff Kelley
- 201 重返记忆之门 / 陈曦
Paking up Memories: My Life in a Snapshot/ Chen Xi
- 211 重返记忆之门(续) / 陈曦
Flow-up of Paking up Memories: My Life in a Snapshot
/ Chen Xi

223 Interview 访谈

- 225 颠覆的价值 —— 黄笃对话陈曦 / 黄笃
Value Subversion —— Dialogue between
Huang Du and Chen Xi / Huang Du
- 241 《大家东方艺术》访谈
Oriental Art Master Interview

244 On the Road to Freedom 自由之路

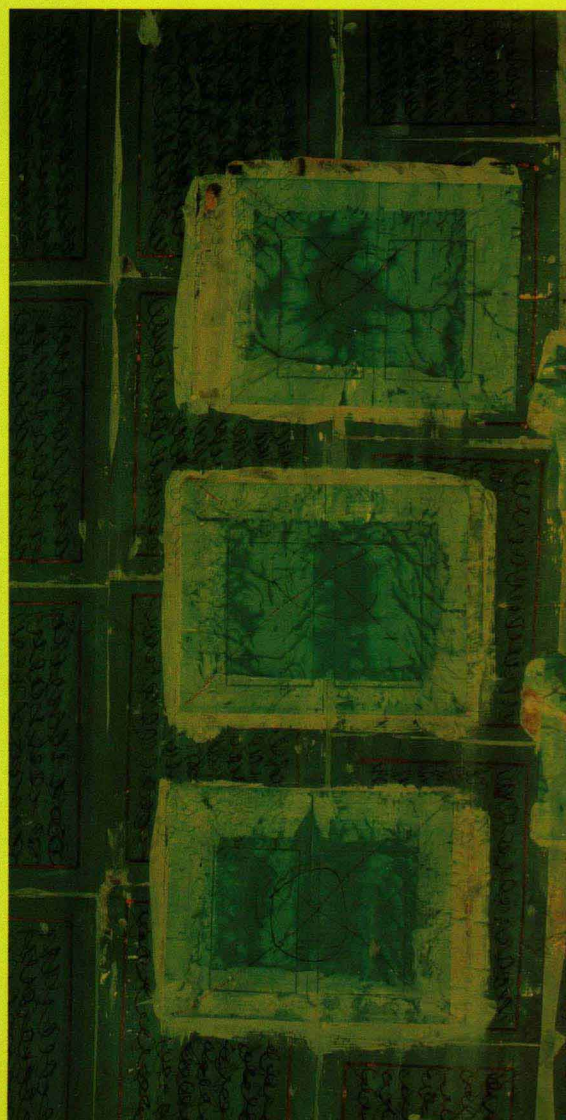

- 247 安妮的窗口 / 陈曦
Annie's Window / Chen Xi
- 259 老友皮特 / 陈曦
Old Friend Peter / Chen Xi
- 263 永远的乐园 / 陈曦
Forever Paradise / Chen Xi
- 273 意大利游记 / 陈曦
Italy's Travel Notes / Chen Xi
- 281 2009年初夏, 某星期一 / 陈曦
One Monday, in the Summer of 2009 / Chen Xi
- 287 所谓喜新厌旧 / 陈曦
On "Love the New and Hate the Old" / Chen Xi

289 Appendix 附录

- 291 陈曦大事记
Chen Xi's Annals
- 309 陈曦艺术简历
Chen Xi's Art Resume
- 314 图版目录
List of Plates

Where the

The Place Dream Begins

1987 - 1991

梦 的 开 始

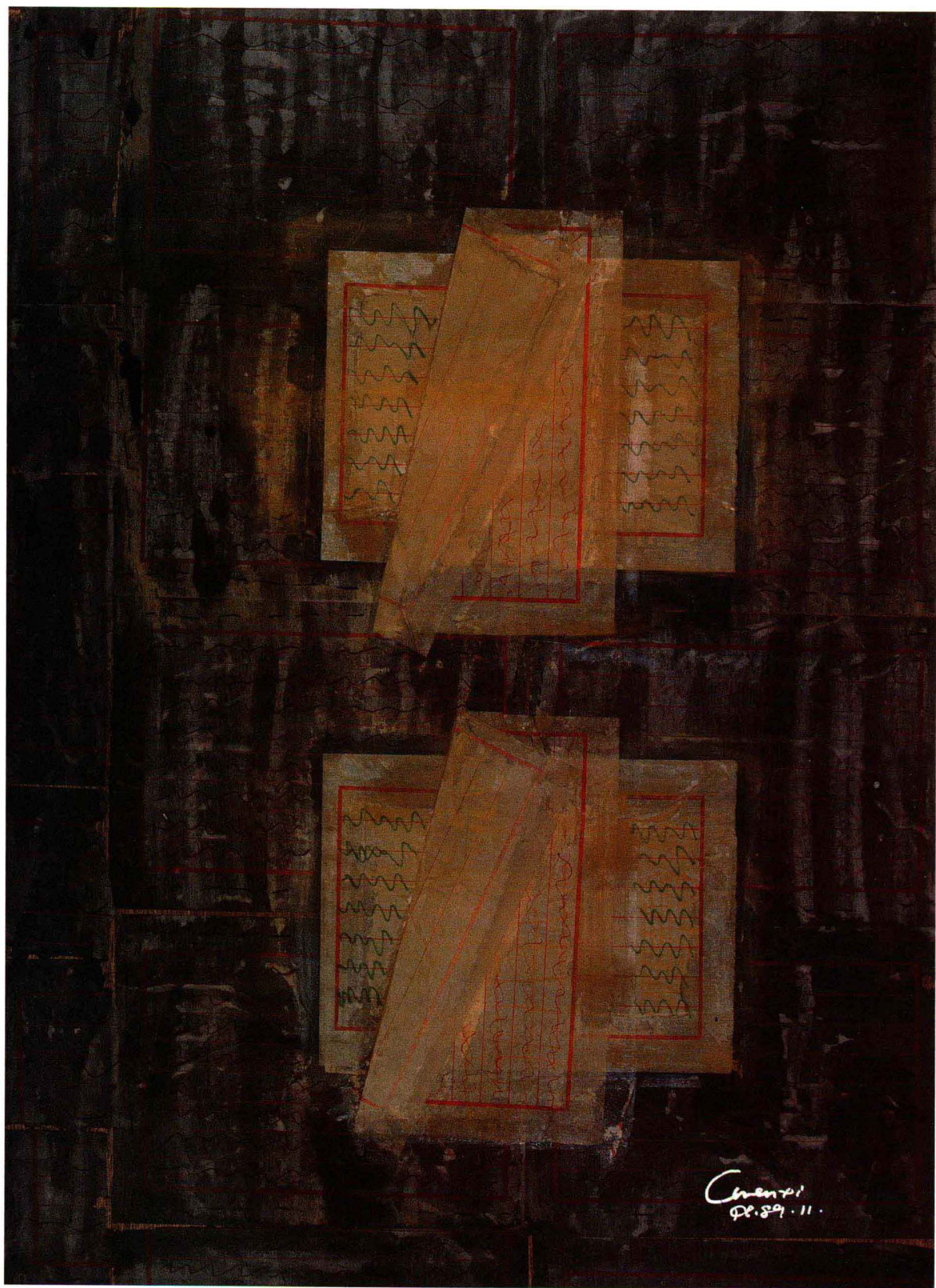
在这四年不算太长的时间里，我们可能体味了一生都不会再有的情感经历，我们时常会说附中是一个大染缸，但我们也被它滋养，因为养分藏于一片混沌之中，必要经历些磨难，一旦走出那混沌，就会越发坚强。那就像是成人之前的洗礼，这个特殊环境的烙印已深深的刻在我们的记忆中、身体里，它已经给我们涂上了异样的色彩，终会使我们在芸芸众生中发出不一样的亮光。

—— 陈曦

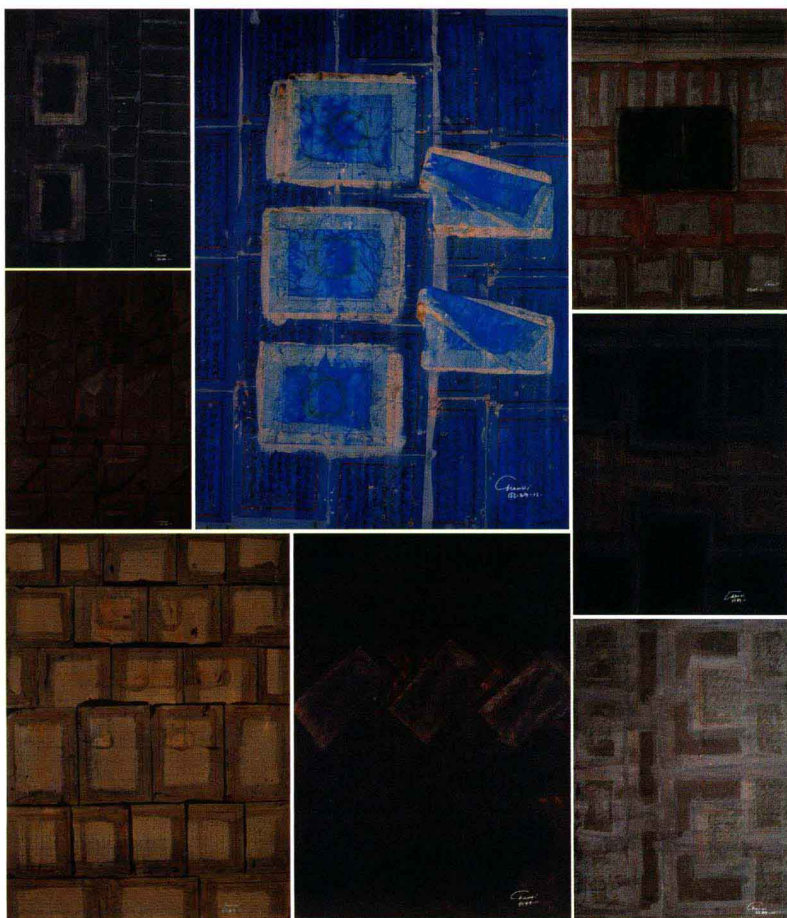
In the very short time of four years, we can experience feelings that will never come back in our life time. People say school is a big dye vat, but we are nourished by it, the nourishing elements lie in the middle of chaos, so we have to live through trials and hardships to extract them and make them stronger. It is like the baptism someone has to go through to become an adult, and this specific environment leaves a very strong mark in our memories and in our bodies. The school gives us a fresh coating of different, shining colors, which will make us stand out in the crowd.

—— Chen Xi

创作于美院四画室，二年级用写满“x”“o”符号的报纸
信纸作成的拼贴系列，展出于中央美院画廊。系四画室
87级第一个展览《四画室七人展》。

裸

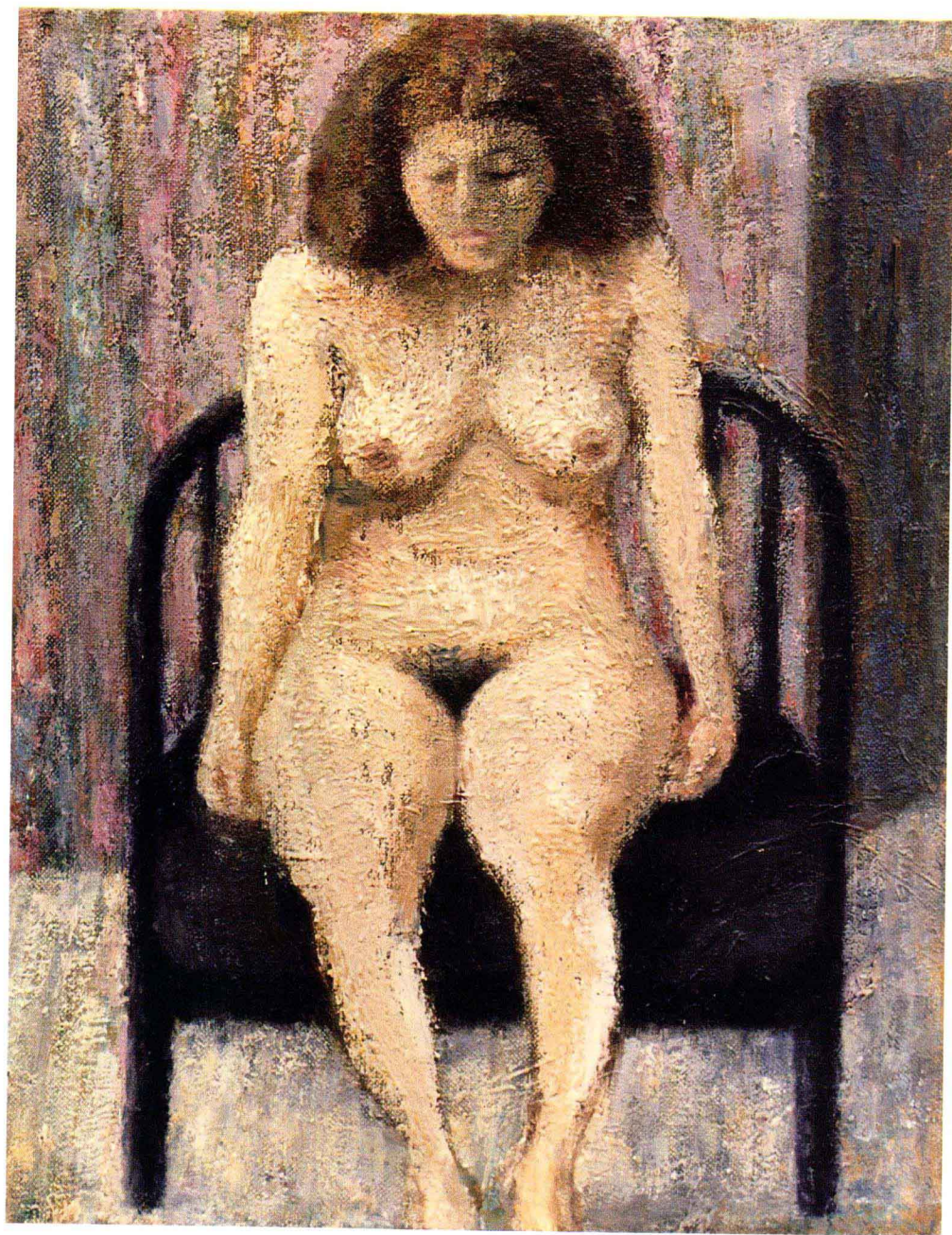
Nude

80cm×60cm

布面油画

Oil on canvas

1989 年

无论艺术家有多么惊人的想象力，他都不可能脱离生活环境的影响。如果大师凡·高终日只在城里的酒吧中度日，他绝画不出那样金灿灿的麦田和向日葵来。而像我们现在这样的城市人，把偶尔一两次钻山沟叫做春游的人，我们的艺术表现了什么呢？只能是表现赖以生存的城市生活和城市人的精神状态。

尽管每个展览会上都可以看到那么多样的表现形式，似乎每个人都有独到的个性化处理，而事实上都是从不同的角度反映同一种生活状态。

城市——这个人类文明的集中载体，它使人与自然越离越远，使人与产品越来越相似，使人的精神空间日渐狭窄。城市的发展造就了人类日益复杂多样的性格特征，我们可以说对它的感情是既爱又恨，却再也离不开它的包围。城市的繁华与喧嚣，它那外表让人眼花缭乱的色彩，还有那钢筋水泥的冷漠，它的夜夜笙歌和那些黑夜中的影子，却一直让我着迷。我想用画笔尽心尽力捕捉它的身影，发现它的精神内涵，有时不惜忽略自我情感的表现。那些常常是人们司空见惯的场面：因为吃饭而天天进出的酒店，因为买菜要天天经过的市场，诸如此类的公众场所。人们彼此早已熟视无睹，好像已没有什么值得注意的地方，而当我画出这一切，就有了意义。

红

Red

140cm×120cm

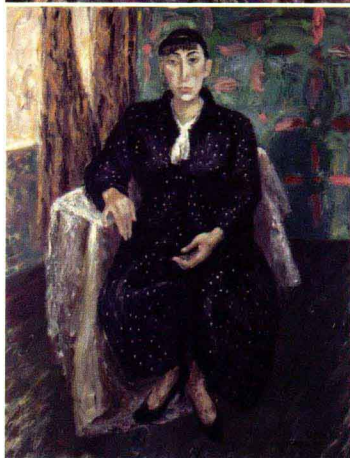
布面油画

Oil on canvas

1988 年

人们会觉得画上的情景既熟悉又陌生，熟悉是因为他们看出所描绘的就是自己的日常生活，是每个人都有过的举动和体验，让本已麻木的心灵被触动；陌生是因为以这种方式观看自己的生活及所扮演的角色，感觉会很不一样。

当别人问我：“你的画表达的情绪是怎样的？”我总是说不明白。我想表达的也的确不是一句所谓“正面高调”或是“反面低调”那么简单的情感。生活的丰富多彩都是我想表现的，人性的丰富多样也都是我想表达的。在城市里每时每刻都有太多的变化。我的视线始终被周围所发生的一切吸引着，从一个城市到另一个不同的城市，我就像个贪婪饥饿的孩子，想要尝遍每一个角落的滋味。别人说艺术家都是张扬个性、宣泄自我情感，而我现在对自我的表现兴趣却不大，只是想寻找我们这个大环境集体中的个性所在，目前这是我创作的动力。要说风格，我认为现在还没有形成真正的个人风格，因为还未能逃脱以往艺术风格所界定的模式，但我觉得只要保持心灵对周围世界的敏感，保持对未知事物的好奇，保持对艺术的一点虔诚，那么不论我们以个人内心世界为主题，还是以社会大环境为对象去画，当我们能够画出像毕加索那么多数量的作品时，也许就有了突破。

1
2

1. 母亲和米娜 Mother and Mina

布面油画 Oil on canvas

160cm×120cm 1990 年

2. 黑衣女子 Girl in Black

布面油画 Oil on canvas

160cm×140cm 1989 年

