

21 世纪有影响力画家个案研究

周建朋 ZHOU JIANPENG

主编 / 贾德江

Individual case study of influential artists in 21st century Zhou Jianpeng ■ 北京工艺美术出版社

21 世纪有影响力画家个案研究

周建朋 ZHOU JIANPENG

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]	艺术简历
[03-05]	新疆山水画写生与创作随笔
	周建朋
[58-61]	艺术散论
	周建朋
[62-63]	行吟天山
	周建朋
[64]	创作及科研活动

◎ 周建朋近影

周建朋艺术简介

- 1980年出生，浙江永嘉人。现为清华大学美术学院艺术学博士、新疆师范大学美术学院讲师、中亚美术资讯室主任、新疆美术家协会会员、新疆石河子大学大山水画会研究员。
- 作品曾参加“第四届中国北京国际美术双年展”等十多个展览，有多幅作品被中国美术馆、内蒙古鄂尔多斯市政府收藏。有数十幅作品、十几篇论文发表在《美术观察》《装饰》《美术报》《南京艺术学院学报》《中国书画报》等核心专业报刊上。
- 主持一项国家教育部课题、多项校级课题，参与多项国家课题和省部级课题。多次被公派出国与国外画家进行艺术交流并考察国外绘画状况。

温州书画院院长林剑丹题

可贵者识

新疆地域辽阔，经度和纬度跨度都很大，山水面貌丰富多样，一种表现技法无法用于所有的山水对象。因此一位画家可能只能专注于一个地区的山水，或者是沙漠，或者是大峡谷，或者是戈壁，或者是绿洲、或者是森林等等。而每一处山水又与传统山水画中的山水有很大差别，画家无法用传统技法去表现。因此在新疆进行山水写生的画家第一个要解决的问题是对其进行地域特征的研究。

李可染的那方著名的闲章“可贵者胆”，其意在“敢于突破传统中的陈腐框框”，他说：“任何个人的研究探索，任何一点前进，都要付出一个人一生的艰苦努力，甚至几代人的艰苦努力，才能得来。”这样的条件与这样的使命感当然需要艺术家具有非常的胆魄，才能真正做到开宗立派。当国画界已经走出了保守势力的重围后，当艺术家都愿意与传统保持一定距离的时候，“胆”就不是最重要的因素了。与之相应的，“识”就成了艺术家首先具备的一个条件，因此不妨将“可贵者胆”演变为“可贵者识”。

喀纳斯的色彩美

到过新疆的人都说新疆的风景很美，但是很少有人能将美的原因分析得很清晰。即使是很多专程去新疆写生的画家，也未见得能讲得出原因来。然而对于画家来说，能否讲得清楚美的原因是非常重要的，因为这会直接关系到画面的地域性特色。

喀纳斯的色彩美在哪里？

对比强烈，主要由红、黄、蓝、白构成。山上的树叶或黄或红，天空与湖泊为蓝色，其明度纯度都非常高。天上的云朵是白色的，几乎是没有杂质。色彩明度高，不仅仅与它的自然色有关，还与太阳光以及天空的能见度有关。新疆的太阳光特别足，强烈的光线照射到物体上之后，在没有水气和浮尘的遮蔽的情形下，能比较强地折射到人眼里，观者便能比较清晰地辨别出自然物的色彩。

色彩成块，色彩都因自然依托物的形体不同而呈块状分布。喀纳斯湖的湖面广阔，一平如镜，与辽阔的天空相呼应。喀纳斯的山都不高，也没有江南那种叠起迂回的峰峦，所有的山在整个轮廓上都呈不等边的方形，呈线性的方式排列。树木也依水源而形成不等边的形状，秋天染色之后，色彩就自然成块了。因此从视觉上来看，眼前的风景就是由几个色块组合而成的。从这一点来说，喀纳斯的山是符合塞尚的讲求块面分割的绘画理论的。

色彩令人愉悦。如前所述，喀纳斯秋天的色彩主要由红、黄、蓝、白组成，而分布最广的还是红与黄。那种红与黄都没有夸张无节制的强度，而是在艳丽中有一种受控制的温和美，并且互相夹杂，形成色彩斑斓的美感，令人心情愉悦。

南疆的阴影美

库车大峡谷以其绝壁千仞、峡谷幽晦闻名于世。库车的山呈赭红色，太阳普照的时候，赭红色都变成了灰白色，令人心生困倦。此外，库车的山只有山峰，极少山峦，而且山峰尖锐，绝似哥特式建筑的尖顶，却见不到主体。如此一来，观者只能见到蓝色的天和细细麻麻的灰白的山峰，那是一片没有造型、没有性格、没有情绪的风景。

異域逢君本
不期浩然深
恨識男遲
清詩厭世光
千古逸華
窮人自一時
字老本未
道雅淡吟
成元不尚
新詩
出倫詩華
服男妙哭我
區亦強為
郭仲楚好
詩杰
庚寅建明

異域逢君本
 不期 湛然深
 恨識君遲
 清詩厭世光
 千古 逸筆驚
 人自一時
 字老本來遵
 雅淡 吟成元
 不尚新奇
 出倫詩筆服
 君妙 笑我區
 區亦強為
 耶律楚材詩
 意 庚寅建朋

異域逢君 70cm × 90cm 布本 2010年

款识：異域逢君本不期，湛然深恨識君遲。清詩厭世光千古，逸筆驚人自一時。字老本來遵雅淡，吟成元不尚新奇。出倫詩筆服君妙，笑我區區亦強為。耶律楚材詩意。庚寅建朋。

但是当光线倾斜时，产生的阴影就渐渐显露出大峡谷神秘的风姿。每到日落时分，大峡谷则完全呈现出另外一番动人景象了。一方面，阳光倾斜，产生的阴影增加了风景中有别于山体形状的块面感；另一方面，日头还有三、四丈高时，略带红色的阳光照射在赭红色的山上，形成几个不同的色彩层次。阳光照到的山体最亮，并略呈金黄色。阳光照不到的地方又形成两个色彩层次，一是山体的自然色，这主要是阴影下的山体色彩，二是发亮的黑色，这是不见光的地方的色彩。而在这两个层次之间还有一个渐变的色彩层。因此这个时候的大

峡谷就是由色彩对比强烈的色块组合而成的。有阳光就会有阴影，这种由阴影而形成的神秘景观也出现在乌鲁木齐的南山。观者可以在短短的几分钟之内见识太阳迅速去时的各种阴影美。

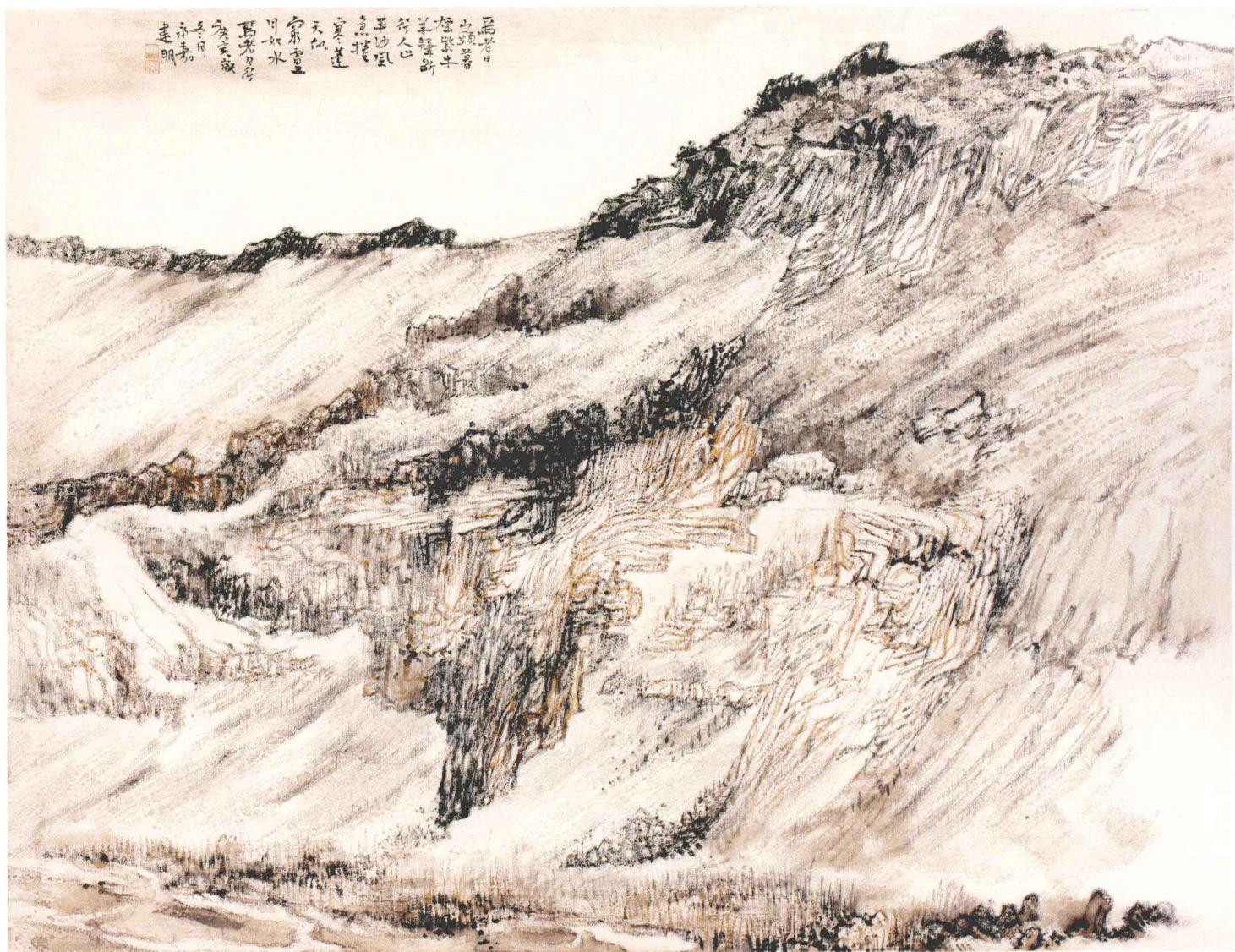
有云的时候也常常会产生阴影。这些阴影投射到物体上之后就形成了一个特殊的造型，具有自然的构成美。这种阴影会产生特别的块面感。我在《西域佛地》中使近景树木成块，并以浓黑色使其成为一块阴影；《龟兹十万峰之图》中让山顶成一黑块，这些都是新疆山水自身的光影与构成美带给我的启发。

火焰山下旧王城 70cm × 90cm 布本 2010年

款识：

火焰山下旧王城，日暮似闻钟鼓声。
烽火台高存百尺，宫前野草不春生。
当年鞠氏干戈日，断发男儿上大营。
回鹘绣罗衣战马，重工善酿醉名伶。
街坊爱说中原事，堂庙常鸣域外箏。
虔诚沙门开石窟，洞天彩绘华法经。
骆驼结队望北斗，商贾负丝举兕觥。
宛马锦囊藏碧玉，青霜大路踏三更。
莫言戈壁茫茫甚，狮吼风前立老牲。
吁噫兮，吁噫兮，今毋见，不虚行，
虽似云烟消失也，万方来客尤关情。
王伯敏先生高昌有怀诗意，庚寅岁冬。建朋。

焉耆山头暮烟紫 70cm × 90cm 布本 2010年

款识：

焉耆山头暮烟紫，
牛羊声断行人止。
平沙风急卷寒蓬，
天似穹庐月如水。
焉耆行，庚寅岁冬
月。永嘉建朋。

也可亚大叔寓所 70cm × 90cm 布本 2010年

款识：

也可亚大叔寓所。
庚寅岁夏月，永嘉
建朋于乌鲁木齐写。

昆仑山万丈 70cm × 90cm 布本 2010年

款识：

昆仑山万丈，
山北春常在。
我欲乘风去，
犹有不当时。
庚寅岁冬，建朋。

维吾尔农舍 70cm × 90cm 布本 2010年

款识：
维吾尔农舍。
写于于田也
斯尤勒滚村，
建朋。

维吾尔民居 70cm × 90cm 布本 2010年

款识：
维吾尔民居。
庚寅岁冬月
于于田奥依
托格拉乡也
斯尤勒滚村，
建朋。

五月天山雪（附局部） 41cm × 55cm 纸本 2009年

款识：
 五月天山雪，
 无花只有寒。
 笛中闻新柳，
 春色未曾看。
 己丑岁冬雪窗，
 建朋写。

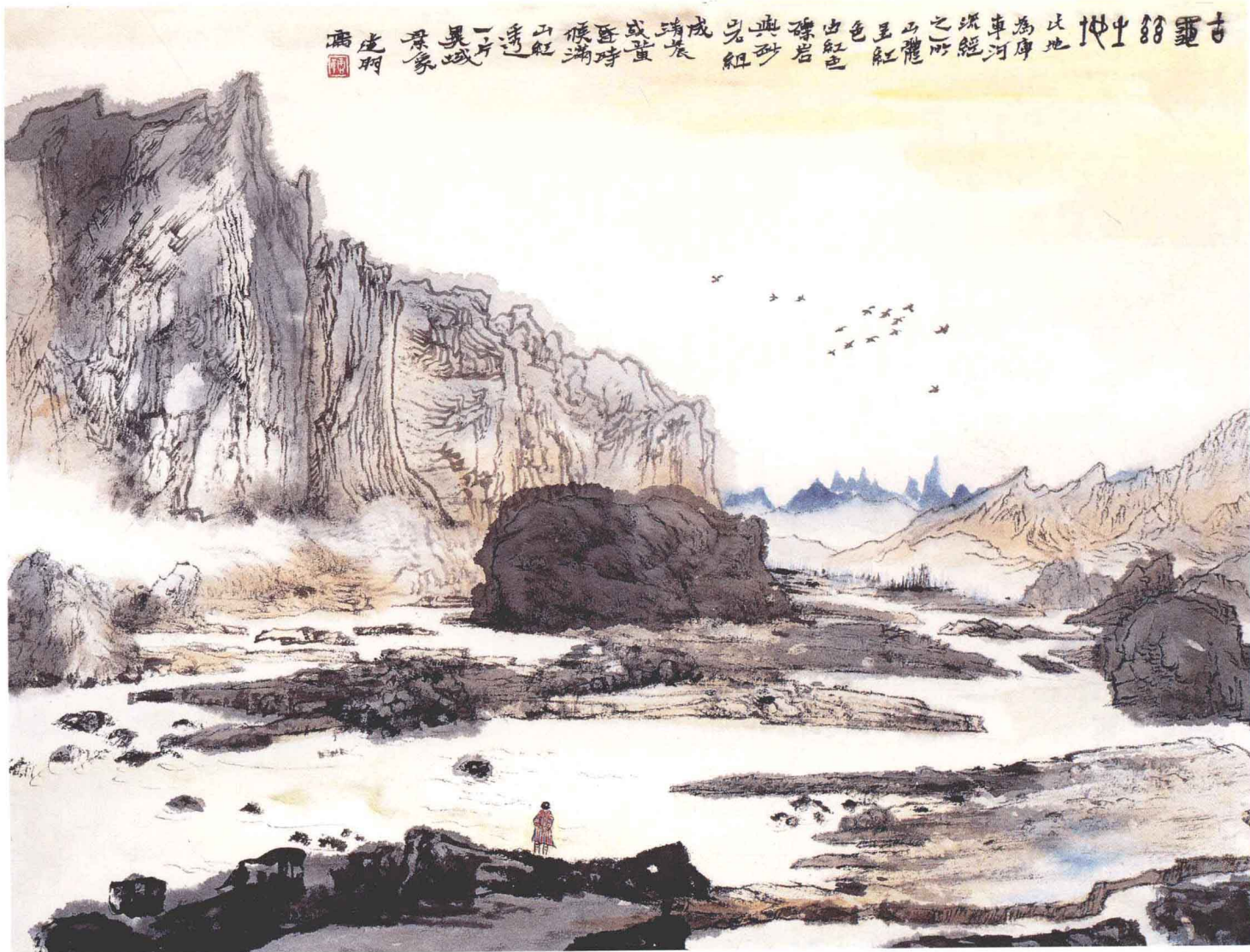
雪溪图 41cm × 55cm 纸本 2009年

款识：
阿热勒雪溪。
戊子岁末，
永嘉建朋。

查干郭勒 41cm × 55cm 纸本 2009年

款识：
查干郭勒科克玉衣村。
戊子岁末清河写生，
永嘉建朋。

古龟兹之地（附局部） 41cm × 55cm 纸本 2009年

款识：

古龟兹之地。此地为库车河
流经之所，山体呈红色，由
红色砾岩与砂岩组成。清晨
或黄昏时便满山红透，一片
异域景象。建朋写。