

艺术家档案

王剑

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

章剑/《美术文献》编辑部、世纪翰墨画廊编
—武汉:湖北美术出版社,2001.11

(艺术家档案)

ISBN 7-5394-1183-X

I.章…

II.美…

III.中国画—作品集—中国—现代

IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第077886号

艺术家档案——章剑

出版发行:湖北美术出版社

编 辑:《美术文献》编辑部

世纪翰墨画廊

策 划:刘 明 林 松

责任编辑:柳 征 向 冰

装帧设计:向 冰

技术编辑:李国新

地 址:武汉市武昌黄鹄路75号

电 话:(027)86787105

邮 编:430077

h t t p : //www.hbapress.com.cn

E-mail : hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷:深圳华新彩印制版有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:3

印 数:2000册

版 次:2001年12月第1版

2001年12月第1次印刷

I S B N 7-5394-1183-X/J·1067

定 价:30.00元

目 录

2

美好与忧伤

——章剑艺术初析

易 英

6

梦与诗意的构图

刘 野

7

章 剑 作 品

45

章 剑 简 历

章 剑

目 录

2

美好与忧伤

——章剑艺术初析

易 英

6

梦与诗意的构图

刘 野

7

章 剑 作 品

45

章 剑 简 历

章 剑

美好与忧伤

——章剑艺术初析

易 英

《少女像》

40cm × 33cm
1994年

《一个星期五的下午》

100cm × 80cm
1995年

作为一个画家，章剑是纯粹的：作为一个人，他是很诚实、很单纯的，就像他的画一样。章剑认为画画就是自己的兴趣，他不认为自己的画有什么社会的含义，也不关心社会的问题。他的关注主要集中在两个方面：一个方面是怎么画，怎么使画面的效果与自己的想法达成一致；另一方面是自己的内心世界，为什么要选择这样的题材，为什么要这么画。他觉得他画出来的不仅仅是画面的效果，还画出了自己的情感，尤其是内心深处难以捉摸的情感。他感到美好的事物总是一瞬即逝的，阳光带来的美丽也是一瞬即逝的，于是他那敏锐的目光捕捉到了这瞬间的美丽；把这种美丽记录下来的过程，仿佛是他心中的渴望不断外化的过程。在这种渴望中确实包含着伤感，因为在这些画中也包含着对美的向往和对美的挽留。我们被章剑的画所感动，明亮的阳光、如盖的绿荫、湛蓝的天空，好像是记忆中的一个梦境，那是一个正在远离我们的世界。

章剑的画犹如天籁之音。他为什么能从一个普通的生活场景中悟到比别人更多的东西？章剑是一个很有天赋的画家，他有非常敏锐的色彩感觉，有捕捉生活瞬间的能力，那种个性化的笔触似乎是情感的诉说，他在颜色运用上的大胆和新鲜感有旁人难以企及之处。就动手的能力而言，很多画家也有同样的水平，虽然重点各不相同。他们画风景，画静物，也画日常生活场景，但很难像章剑的画那样给人以心灵的感应。看章剑的画你会感到一个活生生的人站在你的面前，他在跟你对话，跟你诉说；尽管诉说的是一些很平常的事情，却是用一种略带忧郁的诗意语言来表达的。于是你被这些非常普通的东西所感动。章剑画的是90年代中期的生活场景，这个时间对他是有意义的。

章剑1993年毕业于中央美术学院壁画系，这一年也是他开始创作的时间。章剑在中央美术学院只学习了两年，而且是在壁画系学的油画，学院的训练对他的影响是有限的。这使他在作画时没有那么多的条条框框，不仅是可以用兴趣来选择自己喜欢的题材，也是凭兴趣来选择自己的画法。但这还不够，他还有一个机遇。他开始创作的时候正好是赶上了一个新的时代，也就是以“新生代”画家为代表的新的艺术思潮开始出现。这是一个艺术运动与思潮的新旧交替时期，从更大的背景来说，是整个社会的转型期。在商业化的大潮中，涌动着不安与焦虑，这与个人价值的实现有很密切的联系，个人的生活方式和生存状态成为艺术关注的主题，这在新生代画家中体现得很明显。他们在一些日常生活的题材中画出他们对生活的态度，那些显得迷茫和无奈的画面实际上隐藏着对新生活的向往。

这些年轻人在面对一个日益多样化的社会时总有一种无所适从的感觉，他们没有名声，没有地位，经济上的窘迫与物质日益丰富的社会形成很大的反差，这种感觉在新生代画家们中直接表现了出来，实际上这也是一种普遍的社会心理。

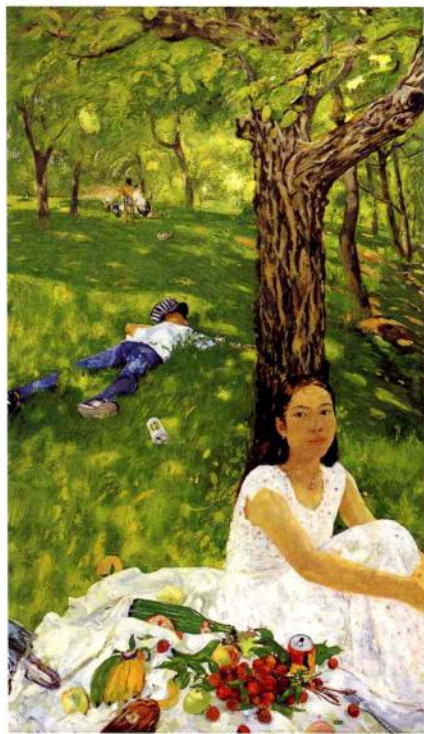
与新生代的画家相比，章剑显然没有那么明确的认识，但日常生活的表现也很自然地把他纳入这股思潮。只能说章剑是借了新生代的东风，现实题材与青春的感觉确实使他们有很多共同之处。但是两者的区别还是很明显的，如果说新生代画家是一种现实主义倾向的话，那么章剑的画则是一种浪漫主义倾向。新生代的画家画出一个真实的现实，章剑则是在现实的表现上画出一片理想的天地。章剑不是有意去描绘一个生活的片断，他是在“为艺术而艺术”的过程中流露出的生活意识。他自己认为他只是在画写生，画画就是目的，他要画出阳光和草地的感觉，画出人在外光下的状态。他在繁杂的都市里面找到一片安静的小树林，找几个朋友当模特儿，在白布上面放上水果作为道具，阳光透过树叶斑斑点点洒落在草地和人的身上，画出这种印象派和外光效果是他最直接的动机。外光写生的结果给人的感觉并不是都市里的一块飞地，而是郊外的春游或野餐，是新版本的《草地上的午餐》。

章剑的阳光是具有象征性的，它代表了非常短暂的美好，在一个充满欲望、诱惑和竞争的社会里，对这种美好的向往是每个生活在当代社会中的人一块心底的飞地。章剑正是通过他的艺术语言准确地把握了自己的内心世界，人们不仅是被他的形式所感动，而且通过他的形式唤起一种普遍的向往，即是向往重建失去的家园。在章剑的画中没有任何调侃与无奈，这是他和新生代画家非常不同的地方。他好像是用一种天真的眼光来观看生活，生活在他的笔下就像他的颜色一样，纯净得没有一点都市的污染。他运用了一些印象派的观念和手法，但他的色彩比印象派更加强烈和单纯，在几乎无法协调的颜色中找到协调的关系。他在很多画中用了大面积的绿色，这些绿色就像没有经过调和的纯色，同样单纯的蓝色和浅黄穿插其中，有一种斑斓的图案感，给人以非常美好的感觉。由此看来，章剑的写生只是他的一个媒介，他对生活的观照和潜在的愿望通过这个媒介真实地表现出来。当他把心底的真实一览无余地反映出来的时候，他在绘画上的才能，如对色彩关系的独到感觉，对于纯色的超常把握，笔触的随意与轻松，都随着他对生活的真诚愿望一起流露了出来。

经历了“写生”的阶段之后，章剑的画风逐渐发生了变化，他开始觉得这种画法过于客观。尽管他的这种客观包含了潜在的主观性，但毕竟还是受对象的制约。大约在1998年前后，他开始尝试另外一种风格，即更具图像化的风格。他不再是把朋友请到小树林里写生了，而是把自己对生活感兴趣的某个场面拍下来，有些是偶而看

《护城河》
65cm × 43cm
1995年

《阳光灿烂的日子》
190cm × 110cm
1995年

到的场面，有些还是请朋友做的模特儿，不过都是用照片记录下来后再作画的。这个转变不仅是从静的题材转向动的题材，而且更具有生活的多面性和直观性。实际上，这还不是最重要的。从《草地上的午餐》到游泳的题材，本质上并没有什么变化，关键还在于形式上的变化，从非常复杂的图案化的印象派构图转向非常单纯的图像化画面，反映了他在艺术观念上的很大变化。这种变化并不轻松，在两者间的过渡反映出他的犹豫和矛盾，但最后的转变是非常成功的，他不仅创造了一种新的形式，而且还进入了一个新的境界。

这种转变对章剑来说似乎是从现代主义转向了后现代主义，不管他自己的意愿如何，他的作品给人的强烈印象是渴望回到自然，回到没有任何污染的环境。这些作品的规模都非常大，有些甚至是2m×2m的画幅，当你站在画幅前面时，似乎整个身心都融入到水面、天空和空气中去了——这就是让生命融入自然的渴望。章剑想在画中营造一个恬静的环境，但我们却感到了一种紧迫，这实际上是一个已经失去的家园。他采用的这种图像的方式与原先的印象派风格大不相同，但颜色的强烈和单纯依然如故，好像是把前期绘画的某个局部作了无限的放大。单纯的图像和颜色正是当代视觉文化的特征之一，章剑用绘画的方式反映了这个特征，把现实的视觉经验直接纳入他的绘画，但又不像波普艺术那样直接模仿图像，他还是在绘画的形式中处理图像的经验。对他来说，绘画是一种生命的存在，在绘画的过程中，生命的印记也留存在的画中。因此，不能简单地说章剑后来的作品是一种图像的风格，他画中的单纯与空旷都具有生命，即使是只有水面和天空，只有一个很小的人影浮在水中，但我们一点也感觉不到空无，感觉到的是和自然融为一体的充实。这个世界与他原来画的阳光下的少男少女是一样的，仍然充满着向往，我们每天都在向往着那个世界，但又到不了彼岸，因为我们有太多利益的重负。章剑用他的真诚描绘了这个世界，我们也从他的画中感到了亲切。

我们无法把章剑归于哪一类画家，我们从他的画中感到了真诚，实际上是为我们自身的处境所焦虑。在视觉艺术蓬勃发展的今天，绘画的技巧早已失去了原来的意义，但章剑仍然坚持用绘画的语言来述说当代的经验，他那种富于诗意的表达把我们带到了精神的桃花源。现在诗人已经不多了，就像章剑为我们描绘的那个世界，本来是我们周围的现实，现在却成为理想和向往，所以章剑描绘的美好是掩藏着忧伤与沉重的。

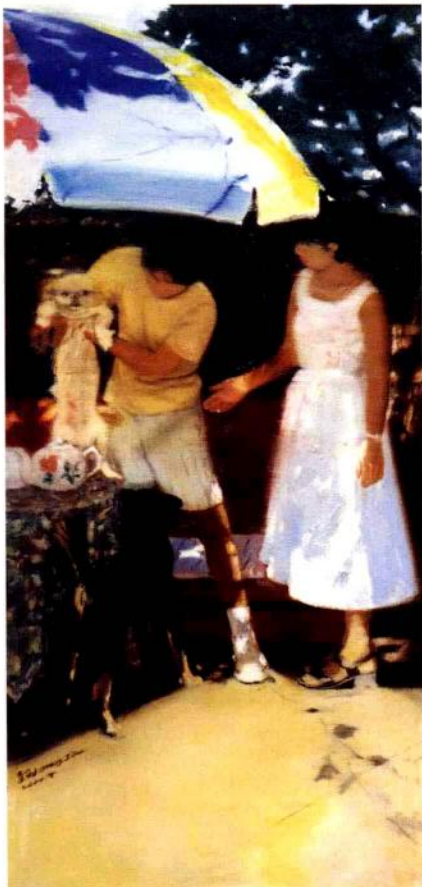
《葡萄架下的少女》
180cm × 110cm
1994年

梦与诗意的构图

刘 野

《夏日》
180cm X 100cm
1998 年

看章剑的画使我想起了《让我们荡起双桨》这首歌，这是一首我这一代每个人都熟悉的歌。弦律响起，眼前映出碧绿的湖水，嫩绿的柳枝，湖面上点缀着漆着蓝色的小船，戴着红领巾的少女少男坐在船上唱着歌，这时，暖洋洋的晚霞照在幸福的脸上，一切都充满希望，都是那么纯洁无瑕。这是一首制造梦幻的歌，可以使你泪如雨下。当然，只有生活在梦幻中的人才是幸福的。

如果这个梦破灭了，我们将面对怎样的一个世界？章剑想在他的世界中抓住这个梦，他可能太害怕失去这个梦了。

也许，我们周围的世界和这个梦太不一样了。章剑显然不是一个斗士，他一介书生。当面对这个太过现实的世界，他只有进入梦中。

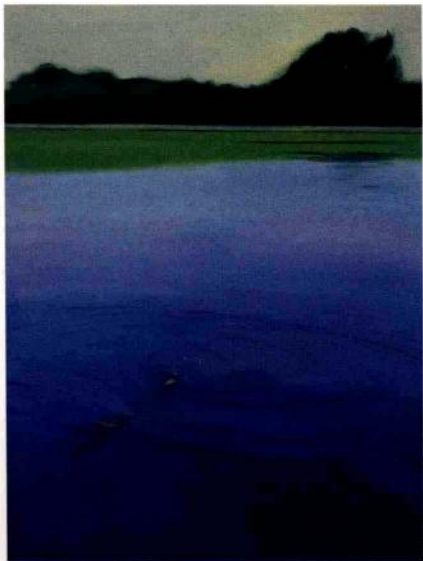
章剑的画中反复出现阳光下的少女、草地上的情侣、充满阳光的室内、湖中游泳的少年、岸上观泳的男女，还有动物园中看狗熊的游人……而草地上的情侣有时竟不知不觉地睡着了，湖边看情人游泳的少女也若有所思。这时，人们忘记了时间，是过去、现在，还是将来？惟一使我们意识到时间的是，有时画中的男子在拨打手机。

早期章剑的画很明显受到印象派的影响，画家仔细地描画光线穿过树叶和窗子，洒在室内和人物上的光影，使我想起了雷诺阿、莫奈等法国大师。草地题材更是对马奈《草地上的午餐》的敬意。这些作品漂亮、完整，但很明显没有脱离印象派的影响。章剑近期作品发生了很大变化，这种变化就是从忠实描绘客观世界走向了自己的内心世界。色彩、光影已不是那么遵守写实原则了，它们被随心所欲地设计在画面中，有时是大面积的平涂，有时是未加调和的纯色，用笔也更轻松。

章剑的新作不再更多地描画现实，而是走进了自己的内心世界，更加随心所欲，更像诗，略带伤感。

当代艺术要冷与酷，要丑、恶心、对立、刺激、极端，这些都没有错，但不要忘记诗意与美好。这种感情是那么单纯——当花开时，情人堕入情网时，春风拂面时，果子熟了时，烟草的香味飘来时，烦恼忘却时……

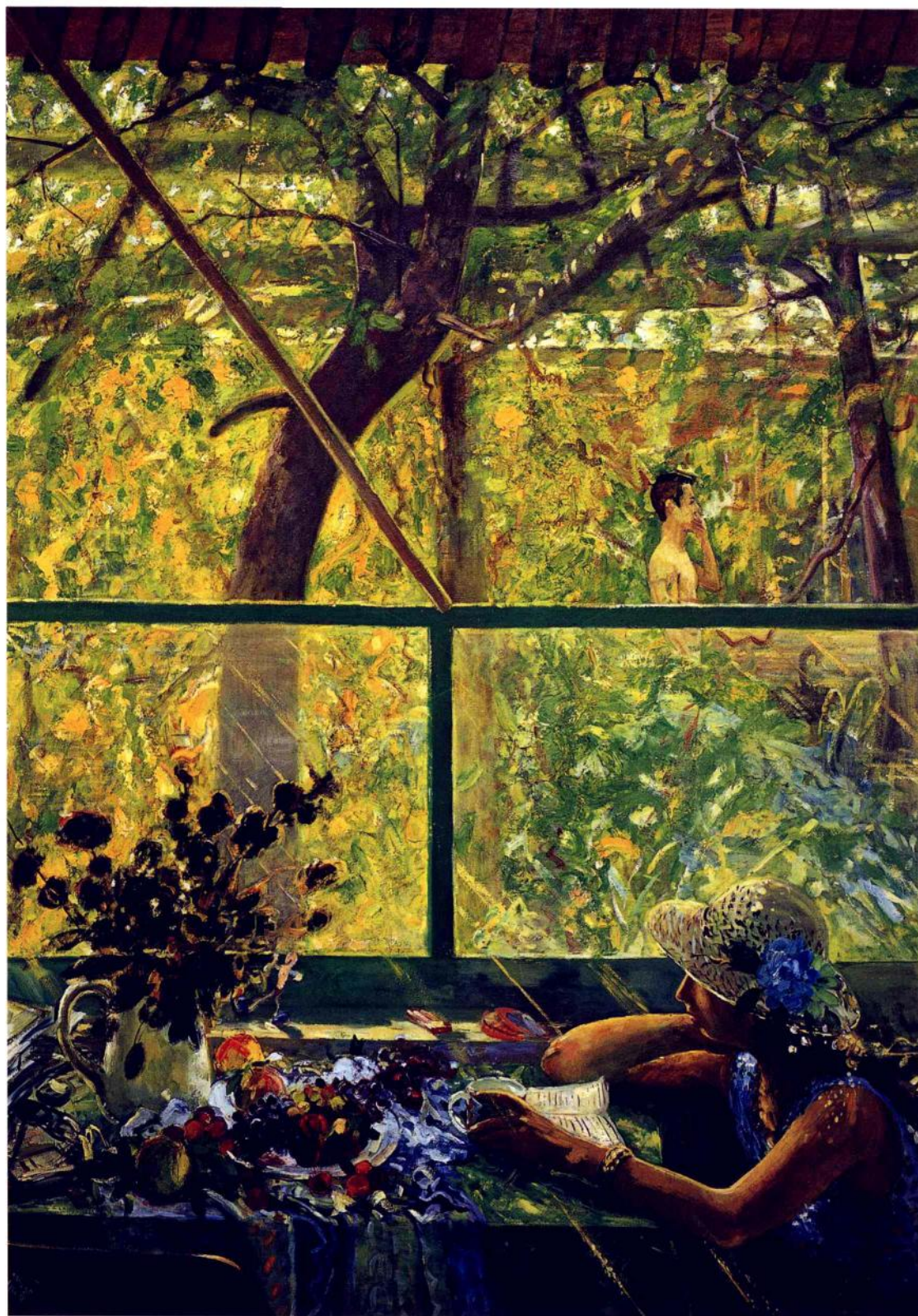
希望章剑为我们保留住这些美好，继续他充满诗意的构图。

《热身》
130cm X 97cm
2000 年

章剑作品

《窗前》
200cm × 150cm
1996年

《下午》
160cm × 140cm
1996年

《院子里》
200cm × 150cm
1996年

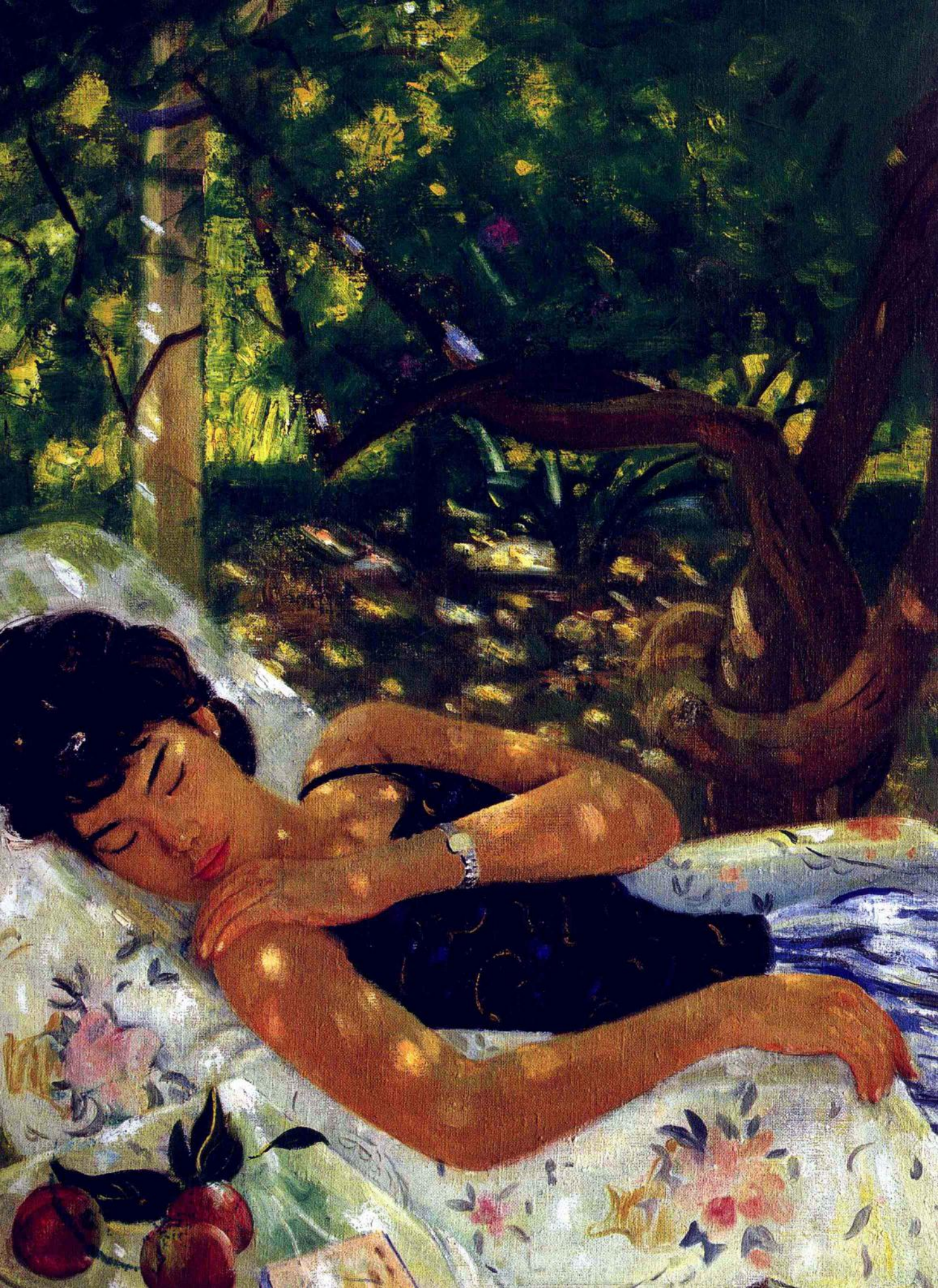
《女人与鹤》
(左页)
130cm × 97cm
1997年

《打开的门》
100cm × 80cm
1997年

《画室》
200cm × 150cm
1997年

《明子》
100cm × 80cm
1998 年

《草地午餐》
130cm × 97cm
1998 年