

当代最具潜力的中国画家

董永健

油画精选

DONG YONGJIAN
YOUHUA JINGXUAN

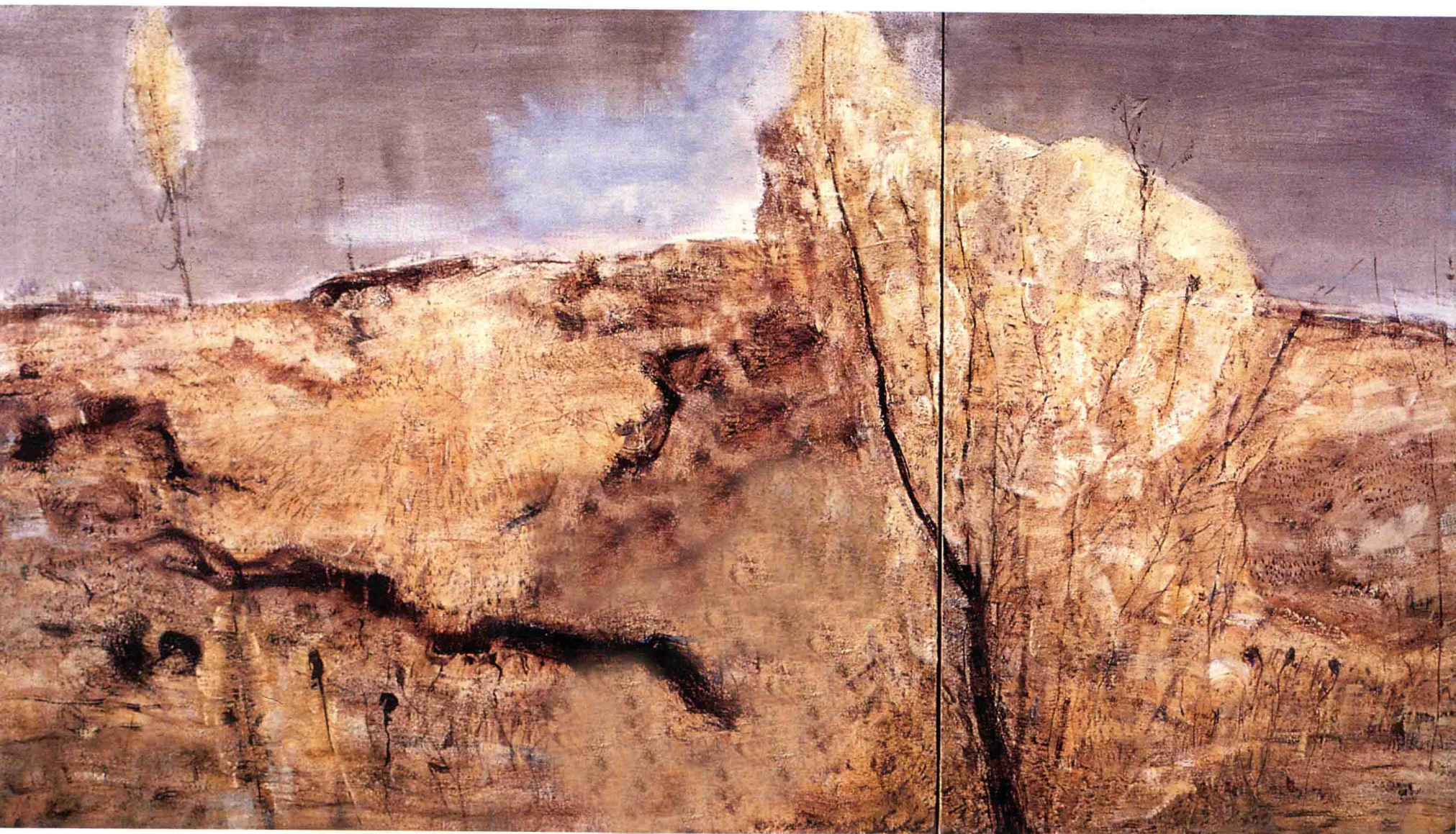
主编 贾德江

北京工艺美术出版社

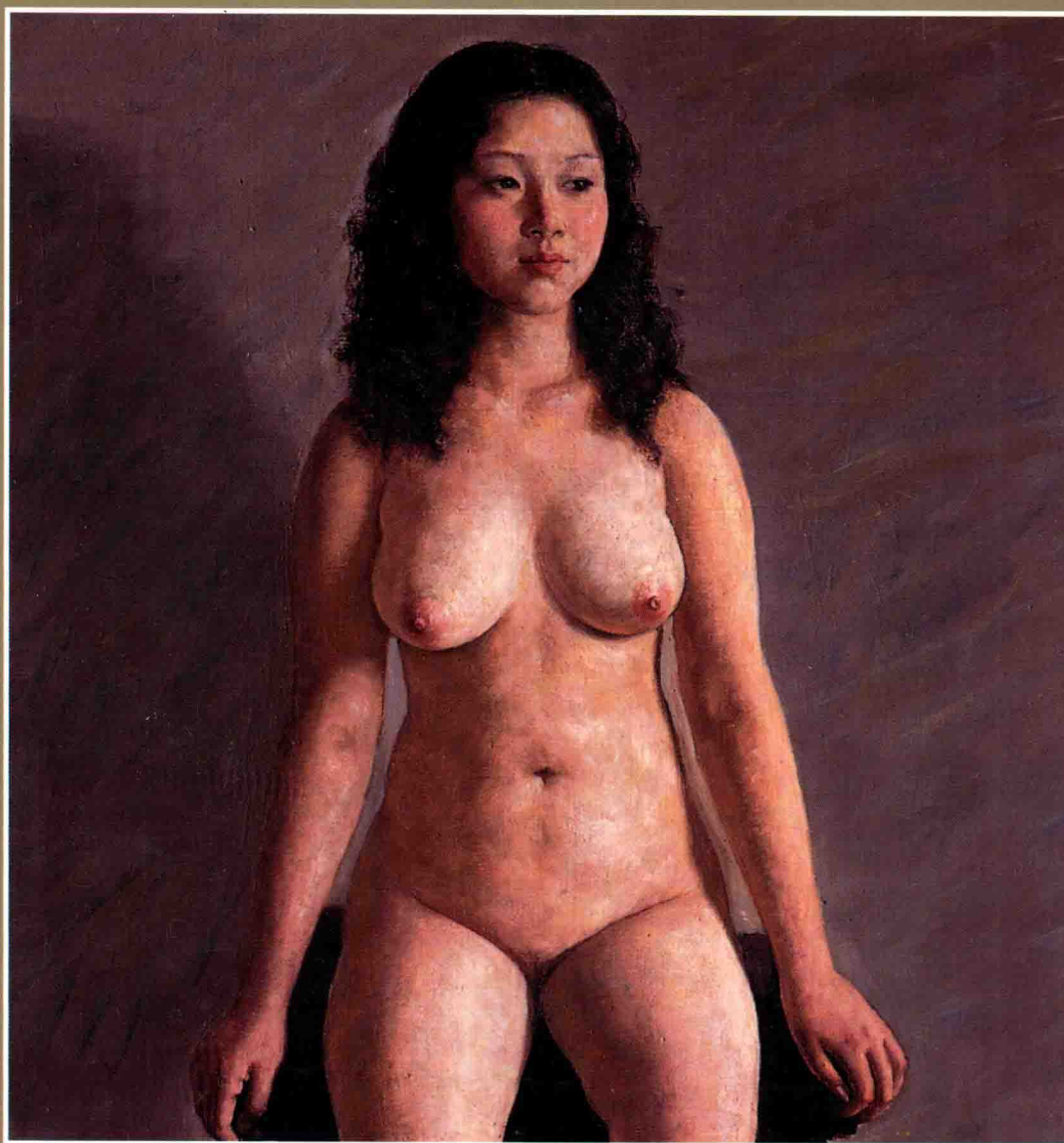
当代最具潜力的中国画家

董永健油画精选

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

女人体(局部) 2006年 布面油彩

图书在版编目(CIP)数据

董永健油画精选 / 董永健著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2013.10

(当代最具潜力的中国画家 / 贾德江主编. 第3辑)

ISBN 978-7-5140-0406-9

I. ①董… II. ①董… 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(2013)第238400号

当代最具潜力的中国画家·董永健油画精选

贾德江 主 编

出版人: 陈高潮 责任编辑: 杨世君

出 版: 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013) 发 行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制 作: 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印 刷: 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司

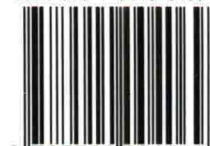
开 本: 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 4.5 印 数: 1~3000 2013年10月第1版 第1次印刷

总编室: (010)84255105 编辑部: (010)64280399 发行部: (010)64283671 传 真: (010) 64280045/84255105

书 号: ISBN 978-7-5140-0406-9

全套6册定价: 228.00元(38元系列丛书)

ISBN 978-7-5140-0406-9

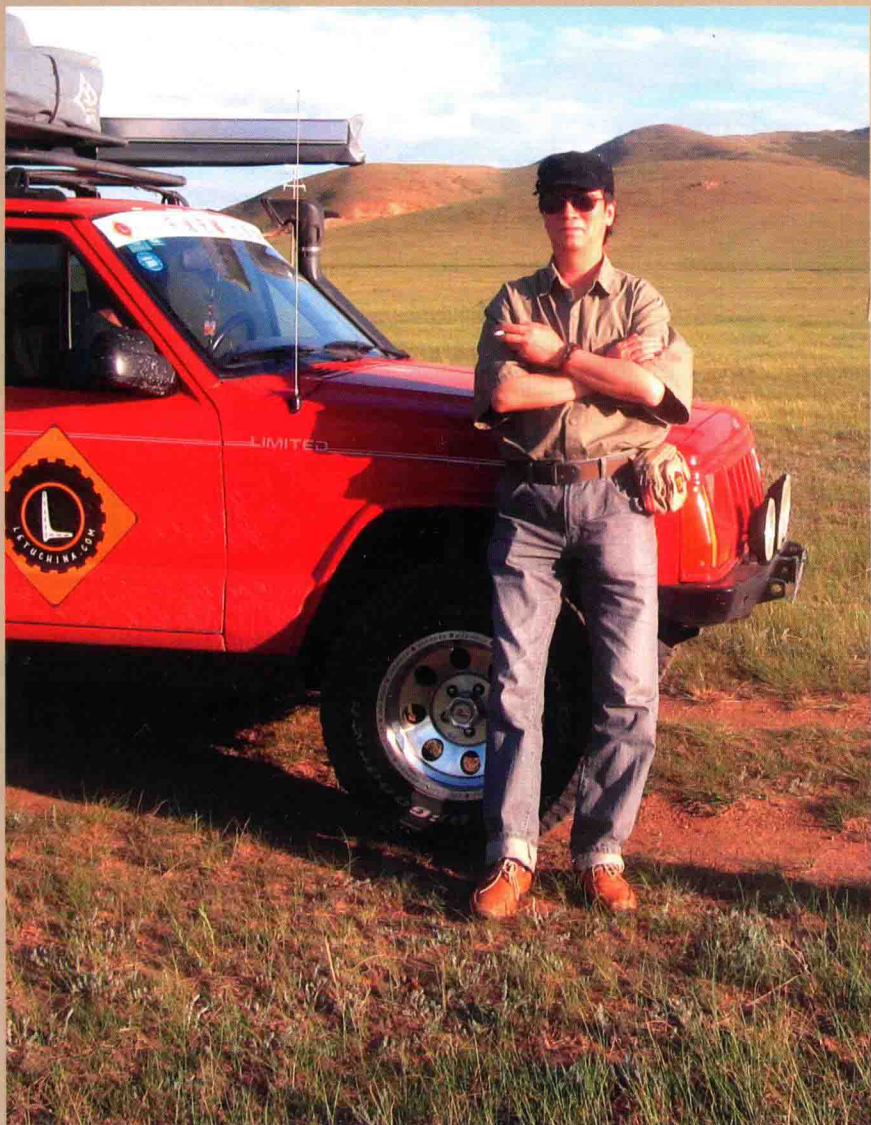

9 787514 004069 >

© 女人体

2006年 布面油彩 145cm × 74cm

董永健艺术简介

1984年毕业于河北师范大学美术系油画专业。1999年毕业于中央美术学院第十届油画研修班。编审职称（国家一级美术师），中国油画学会会员。

1993年在北京中央美术学院画廊举办个人画展，作品《金色的十月》入选1993年“中国油画展”并获铜奖；1994年作品《东坝梁》入选“第二届中国油画展”；2002年作品《鸡冠花》入选中国“研究与超越”小幅油画展。

出版有《当代名家油画精品·董永健》。

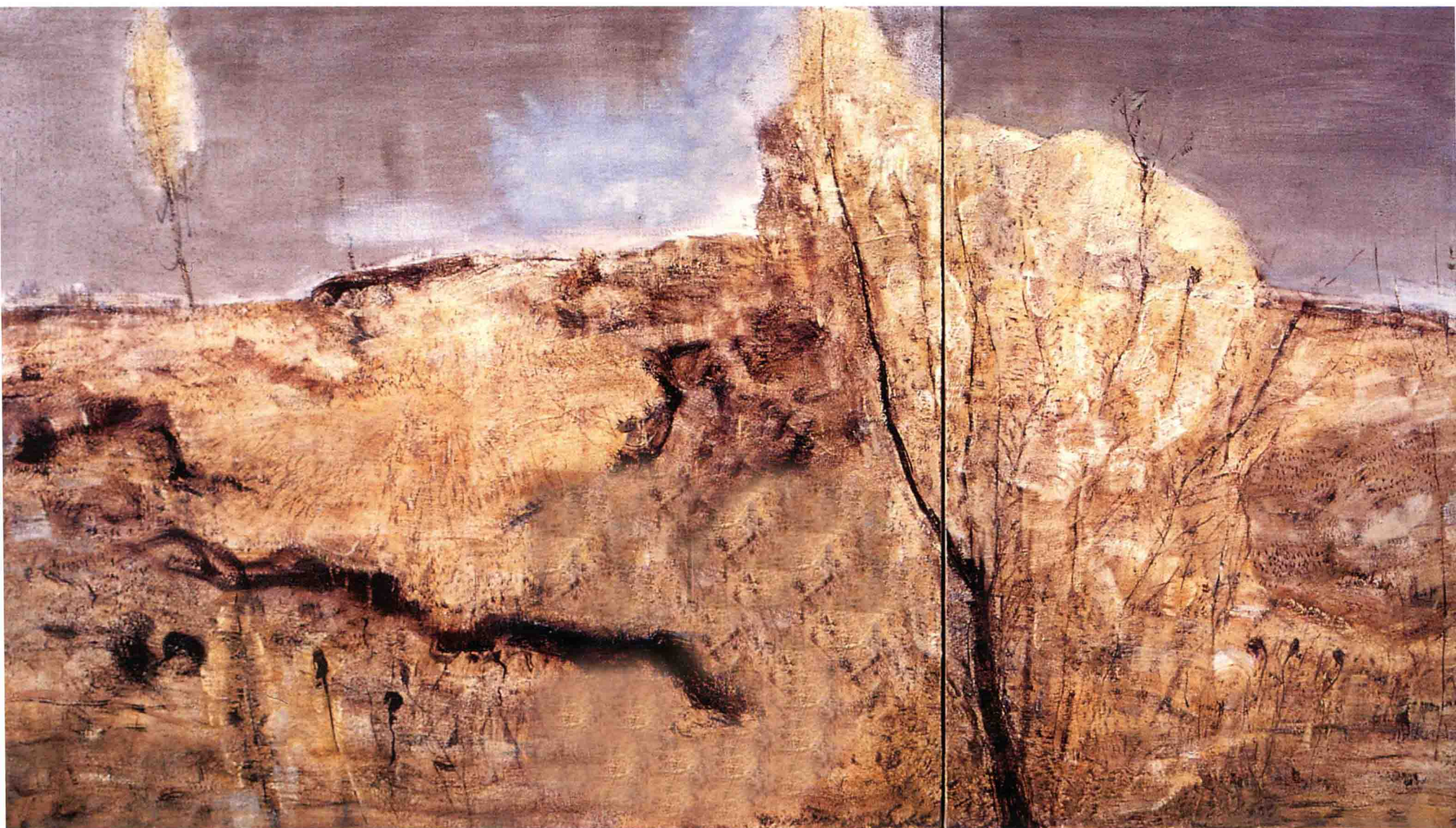
目录 MULU

睡在画布上的山冈·····	王焕青	3
东坝梁·····		5
艺韵永健·····	常磊	6
空濛·····		6
经丘寻壑·····		7
弧风口·····		8
野旷·····		9
女人体·····		10
狮家沟·····		11
霜露·····		12
鸟岛·····		13
女人体·····		14
霜降·····		15
女人体·····		16
惘·····		17
东正坡·····		18
女人体·····		20
猎·····		21
女人体·····		22
夕照灵水·····		23
暖阳·····		24
女人体·····		25
女人体·····		26
云岳 / 语乐·····		27
女人体·····		28
苍 / 雁南飞·····		29
天工开物·····		30
唐韵·汉风·大宋·····		32
女人体·····		33
女人体·····		34
九月·鄂尔多斯·····		35
金秋·····		36
女人体·····		37
璞·····		38
雪舞回风·····		39
北方·九月·····		40
山西写生 / 山西写生·····		41
苏家坡·····		42
太阳花·····		44
香堂小路 / 山西写生·····		45
晚秋·····		46
山西写生 / 山西写生·····		47
雨后 / 日照黑山寨·····		48

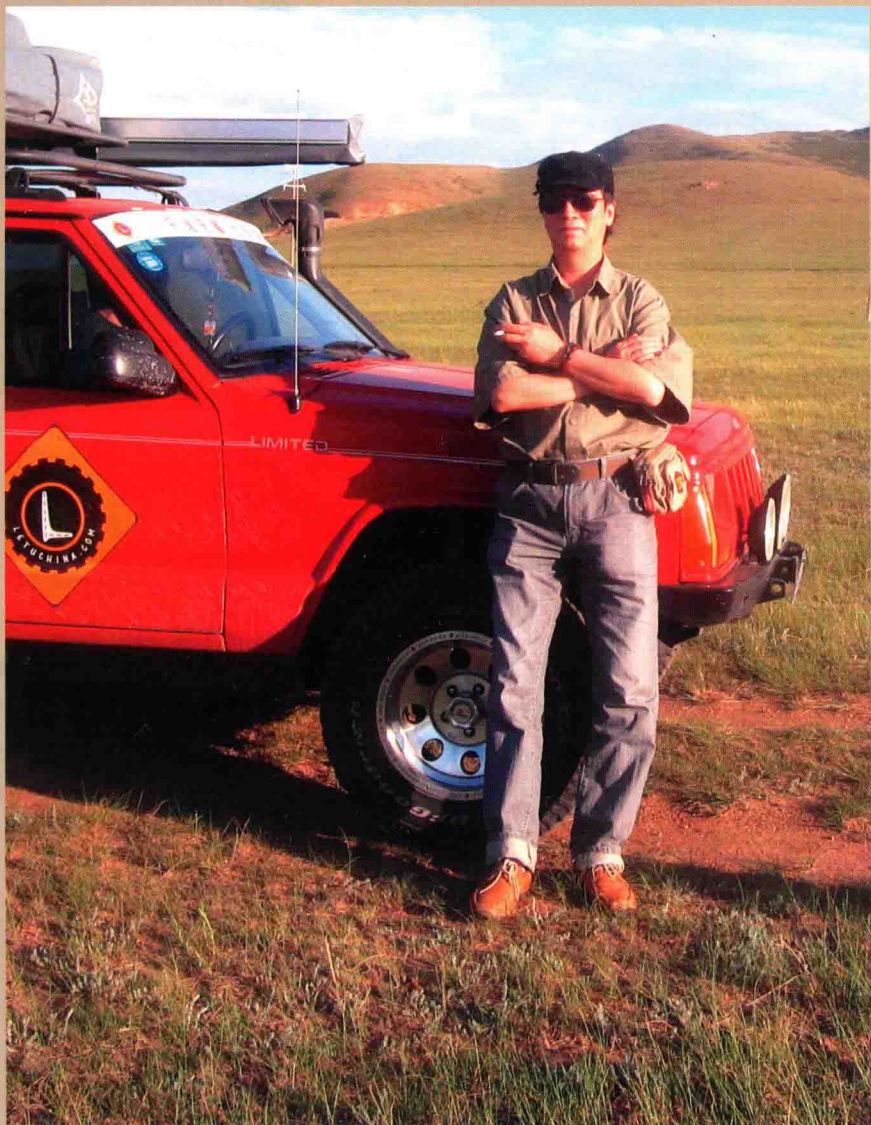
当代最具潜力的中国画家

董永健油画精选

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

董永健艺术简介

1984年毕业于河北师范大学美术系油画专业。1999年毕业于中央美术学院第十届油画研修班。编审职称（国家一级美术师），中国油画学会会员。

1993年在北京中央美术学院画廊举办个人画展，作品《金色的十月》入选1993年“中国油画展”并获铜奖；1994年作品《东坝梁》入选“第二届中国油画展”；2002年作品《鸡冠花》入选中国“研究与超越”小幅油画展。

出版有《当代名家油画精品·董永健》。

目录 MULU

睡在画布上的山冈·····	王焕青	3
东坝梁·····		5
艺韵永健·····	常磊	6
空濛·····		6
经丘寻壑·····		7
弧风口·····		8
野旷·····		9
女人体·····		10
狮家沟·····		11
霜露·····		12
鸟岛·····		13
女人体·····		14
霜降·····		15
女人体·····		16
惘·····		17
东正坡·····		18
女人体·····		20
猎·····		21
女人体·····		22
夕照灵水·····		23
暖阳·····		24
女人体·····		25
女人体·····		26
云岳 / 语乐·····		27
女人体·····		28
苍 / 雁南飞·····		29
天工开物·····		30
唐韵·汉风·大宋·····		32
女人体·····		33
女人体·····		34
九月·鄂尔多斯·····		35
金秋·····		36
女人体·····		37
璞·····		38
雪舞回风·····		39
北方·九月·····		40
山西写生 / 山西写生·····		41
苏家坡·····		42
太阳花·····		44
香堂小路 / 山西写生·····		45
晚秋·····		46
山西写生 / 山西写生·····		47
雨后 / 日照黑山寨·····		48

睡在画布上的山冈

● 王焕青

靳尚谊先生观看画展

赵友萍先生为画展提字

苏高礼先生和十届研修班同学在一起

杨飞云、王沂东先生指导创作

这些睡在画布上的山冈，寂寥、疏远，寒气和萧索的诗意混合在一起。想想那些画北方山水的古人，他们的宣纸和丝帛上也曾荡着寒气和令人诧然的意境。要不是看到董永健的《东正坡》这一系列作品，我以为那种古典图像所独有的意境是不大可能复活在布面油彩之中的。

董永健从大学时代就花很多时间游走在太行山里，渐渐变成一位出没山林的画家。他画过很多北方的山林风景，却很少画高山大壑。但他的画总是能把观众的眼神引向山陵质朴的起伏，像用手抚摸富于质感的心境，由近及远，缓缓地伸向人迹罕至的远处。

没有什么像一座山那样具有时间性了，即使山上的树木，虽然有的历经数百年，可和山体比起来也不过是简短的时间记录。微风掠过，山林像一具硕大无朋的乐器，演奏出无人能及的音乐，间域宽广，音乐复杂，乐声中生灵共舞，可没人知道确切含义。身处其中，有一种被裹挟而去，但又不知去往何方的刻骨铭心的感受。在这个幻化无穷的现场，像野兽一样聆听，像一株草般感觉，打开被城市规划了的心情，一定会有神秘的气息——曾经穿透范宽或者倪瓒们的气息贯通心灵。我猜董永健就是受过这样的感染，所以画布上才透出有历史纵深感的寒意。

其实，绘画不见得非得抒发点儿什么，画画又不是作诗或唱歌；也不必非唠唠叨叨讲点什么，小说和电影更擅此道。但诗意却是和人生或艺术分不开的，想想海德格尔引用荷尔德林那句“人诗意地栖居……”而写成的文章。在董永健的风景里，不仅与这个命题相遇，同时也与中古文人的意见相合。

古人在山水画中追求的“意境”既是一种图像学见解、强调观看的玄机，也是诗意的人生观的投射。另外还和现代主义以来的西方绘画中强调观看的那些意图，有令人惊讶的超越时间的交汇。“意境说”从某种意义上是古典诗意的图像别裁，通过或具体或简括的图像激发观看者的感受力，一同来建构更复杂、更有意蕴的心灵场景。就仿佛一片树叶，一道水波参与到空气流荡所激起的万籁齐鸣的律动之中。万物和谐的理趣和人生妙境感应总是和优美的古典绘画的意境构成表里。应该说万物和谐观念的敌人是人自己，人类文明史就是一部不和谐史，人们强调天人合一，就是因为人从整体的自然观跳出来，凌驾于其他之上。这种人与自然关系的破裂，就成为一种持续的哀痛。所以古典时期的图画意境，或是所谓物我两忘茶呆呆地陶然，或是人与自然不可缝合的愁绪，要么只能坐看风生水起却不得其门而入，人成为自然的遗弃物。

在董永健的油画里，这些自然之物都有古老而世俗的名字。命名和占有很大程度上是一回事，不要说家门前的一座山梁，南极大陆和天上的星星我们都没放过。命名不是亲近，不是爱恋，甚至也不意味着责任，只是强调了彼此的关系。这些山躺在那儿，被我们看见，起了名字，我们消失之后，它们依然在那儿。看看这些叫做“东坝梁”、“苏家坡”、“狮家沟”的山冈吧，被董永健用清冷的颜色塑造出来，那些黄和那些紫色像是被蒸馏出来的忧伤，浸透了画布，一点一点积攒出山冈的轮廓，堆积成供我们识别的物体。尤其是《东正坡》，在

速写四幅

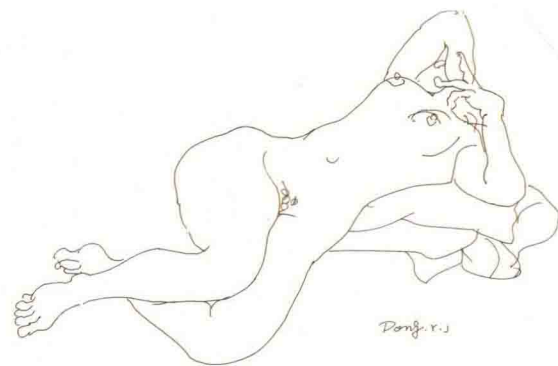
这幅作品里，他让情绪有了方向，朝着我们以为司空见惯的地方，可又跨过对具体景象的描写，越过肤浅的抒情，穿过常规老套的羁绊，径直抵达了物象本身的诗意。在基弗的某些作品里我们看到过这种直截了当，剔除冗余，让物象自信地待在那儿，比说明力更有震撼力，你又无法用逻辑推导出被打动的理由。《东正坡》显示的是董永健作为具象画家的独到之处，他不耽搁在一般性的美感上，也不把写实绘画的理序视为圭臬，意境才是他的着力点。而他的意境的确又与古人有很大的不同，这是从东西方两种文化样式中发现异质同构因素后提炼出的本地属性。

具象油画在很长时间内专注于客观性，而粗疏于物象的表现主义绘画，在乎的是作者绘制时的情绪和控制形体的态度。这种历史性的演化，被中国一些中年画家截取为历史片段，浓缩成由具体而变形又夹杂些许表现性因素的造型观念。董永健的油画大体在这个范畴之中，但他属于在本土艺术精神里能发现内在动力的油画家。他能在风景画里摒弃矫揉造作和虚张声势，拒绝肤浅的样式化，剔除技术小把戏，而这些恰恰是很多同龄画家为了摆脱陈旧图画观而陷入的另一种毫无新意的陈规旧俗。

与那种旧衣店里改裁破衣服的朴素习惯相比，董永健是在图画气象上做文章，把所表现的对象场景化，在自自然然中流露富于意蕴的气息。这种做法很大程度上与中古时期的山水画近似，山水依旧，但气象有别。而这其中的气息，微妙地呈现了画家的在场感。置身山水现场，心与境浑然一体，心绪油然而生，就像“东坝梁”，简单常规的场景呈现在眼前，一种心境也随之展开。粗疏的画面，空旷的荒野，每一个细节都带有情绪。这个有情绪的空间构成了东坝梁特有的感染力，这是只给眼睛观看的诗意。沉睡在阴霾之中的雪野，它们早春的萌动，盛夏的生机勃勃，灿烂美丽的秋天，那些靠地表土壤过活的人们以及万千各处生物和植物在哪里呀？它们现在滞留在哪个时间维度？四季会更替，但生命呢？在这凛冽的时刻和凛冽的场景中，萧索在那些枯萎的植物上现形，意蕴却穿过眼睛飘荡在我们心中了。

在董永健《东正坡》等一系列作品中，既能优美地表达中国人独有的内在情绪和美学特质，也能充沛地利用源自西方的技术手段，用圆熟的油画语言表现出当代绘画该有的水准。这些作品向我们提供了写实绘画经过表现主义的干预之后，在具体的景象里探讨精神性的实例，就像弗洛伊德在其写实作品里所做的那样。所不同的是，董永健更加关注人与自然唇齿相依的联系。

坦率地说，古典中国艺术精神是不可复制的，也不必复制，因为它总能在承续这种气质和文化涵养的艺术家身上不断地轮回转世。尽管形式不同，外观大异其趣，就像董永健的风景，在汉诗古歌的遗韵里再生出当代意境。

◎ 东坝梁 2009年 布面油彩 120cm × 180cm

◎ 空濛 2010年 布面油彩 80cm × 190cm

艺韵永健

● 常磊

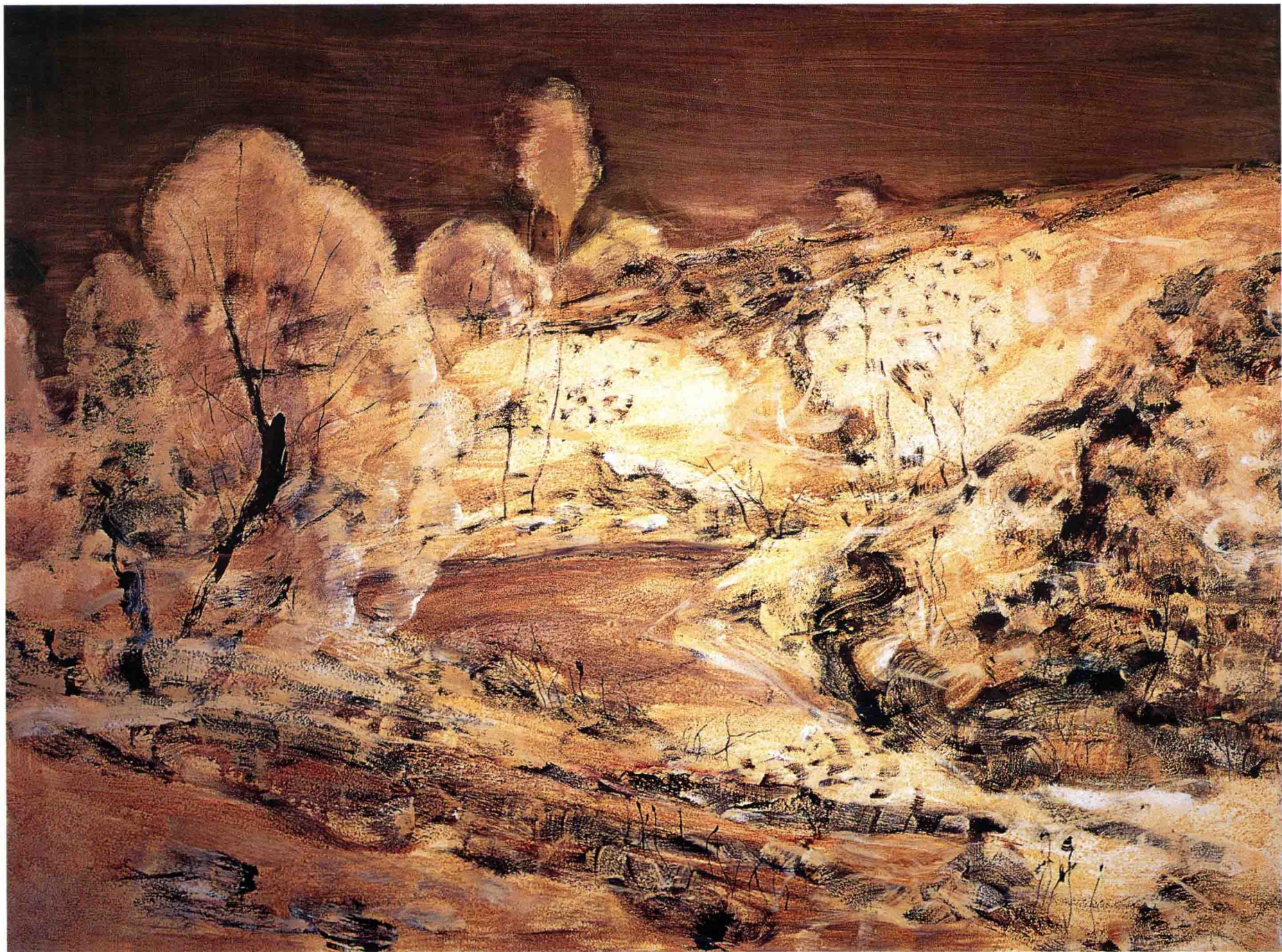
永健兄是我在中央美术学院油画研修班学习时的同学，光阴流水，转眼已成既往，这竟然已经是15年前的事情了。那时，永健兄不知，初识之前，我们很多比他年轻些的兄弟已经很熟悉他的名字了。在某些展览上，在某些刊物上，我们常常拜读他的作品，尤其他的一些静物与风景，意蕴流溢，令人神往。一起学习的时间仅两年而已，对于身心状况都已经恒定的成年人来说，两年犹如白驹过隙，转瞬即逝了，但留给记忆的，却又那么丰富和充实。尤其是永健兄，无论从艺术和做人的角度来说，都给予我们以深刻的印象。

永健兄制艺之执著勤奋是一般人不具备的，经常出现在我们周围的艺术家人很多，闲散是艺术家留给人们的常态印象。永健兄则与这样的常态不同，他

有艺术家的闲情逸致，但我们常觉察出他在创作时对画面质量尽善尽美的求索态度，他的心情亦常随之起落，窥此一斑而知永健兄追求完美的敬业精神。某些时候，他示人的是放浪形骸，某些时候则是静思沉郁，这些情绪背后写照的其实都是作品的品质给予他的影响。

我们最早观摩永健兄的作品，以静物和风景居多。一个艺术家选择的主题往往是有审美范围的，古今中外，很少有全面涉猎的艺术家。比如十九世纪以前的古代大师就是这样，而我们可以接触到的当代艺术家往往也是如此。可后来，我们渐渐发现，永健兄是全面涉猎的，他的创作所涉及的题材之广，是很多艺术家没有的。油画所能涉及的题材和语言方式，他均有所尝试并深有造诣。他的风景经典雅致，

层次丰厚，把属于绘画的各种节奏因素都控制得近乎完美；淡雅的，偏于灰黄色的色调中又孕育着无穷的变化。人物和人体也是他重要的创作题材，这一领域比较严谨理智，永健兄仍然把握得得心应手，他所描绘的人体优雅得体，既有严谨的造型又不失语言的韵律。画家当中，对于绘画的纯语言因素的偏爱和追求往往见仁见智，各有所好。有的艺术家敏于造型本身和造型的自然关系，有的艺术家敏于色彩的变化和色彩情绪的营造，还有人则对创造人所未见的独特形式情有独钟。永健兄则均有所好，在他的作品里面可以找到各种语言因素，包括形式、肌理、色彩、造型，而且他都很有研究。在这些因素当中，永健兄没有哪一项是弱的，所有语言因素都能被他完美地、诗意地组织起来协调合力，这也

◎ 经丘寻壑 2009年 布面油彩 97cm × 130cm

是永健兄的作品比较经得起揣摩的重要原因。

与永健兄同在的还有一大批兄弟，各行各业均有分布，这些兄弟都是永健兄的挚友。2000年初，永健兄和占山、士进等几位兄弟创办了“同路而行”艺术机构，这是新中国历史上第一次艺术家以结社的方式来办展览。他们同路而行，轰轰烈烈地行进了

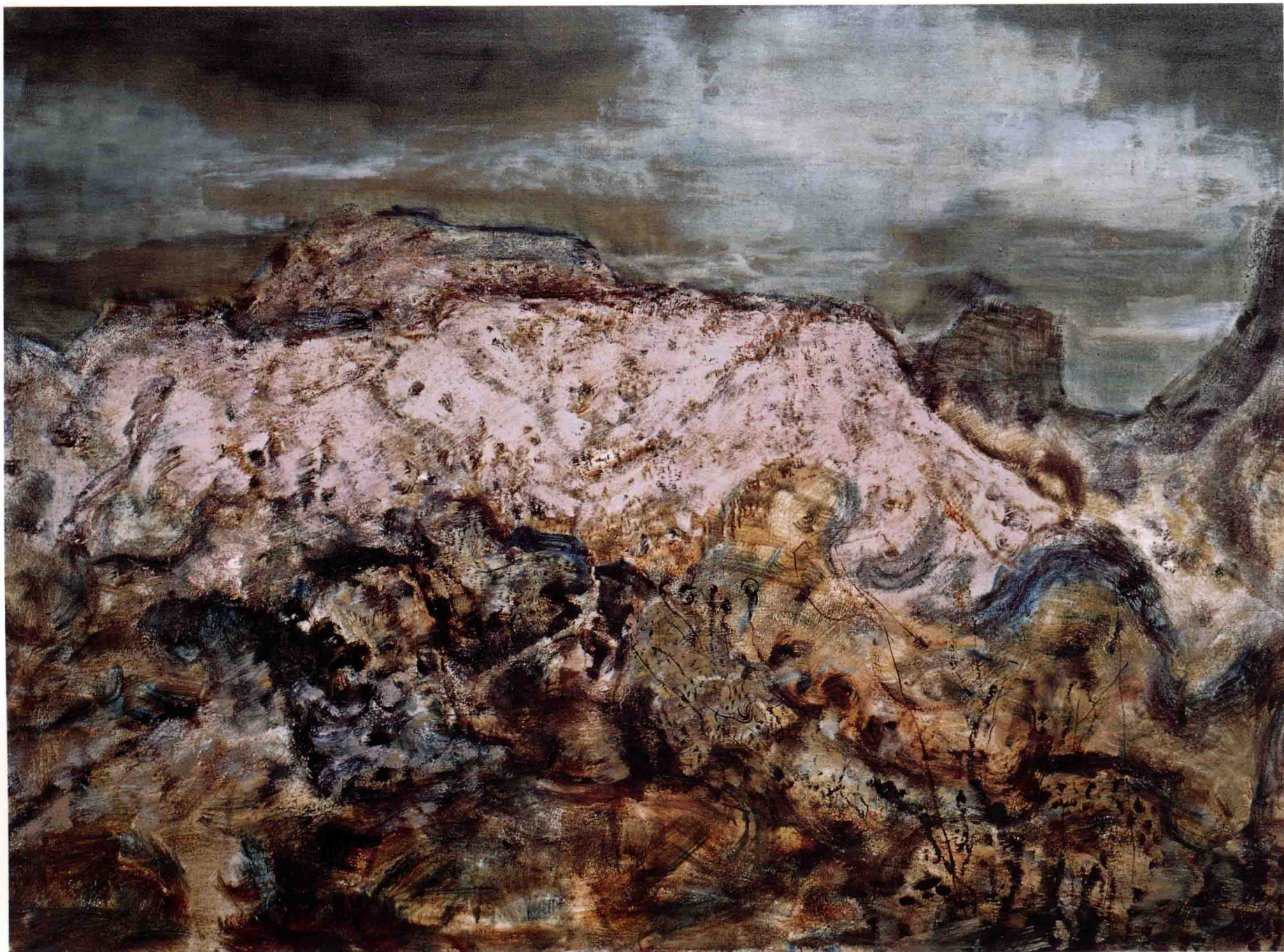
几年。永健兄就是这样的人，他所培育的友谊都不是刻意的、功利的，而是随缘的、随性情的，是经得起时间和事件考验的。

永健兄是一个值得信赖的朋友，他对兄弟肝胆相照，情真意切；他付之以朋友的感情犹如他付之于艺术的诚恳。永健兄更是一位值得称道的艺术家，

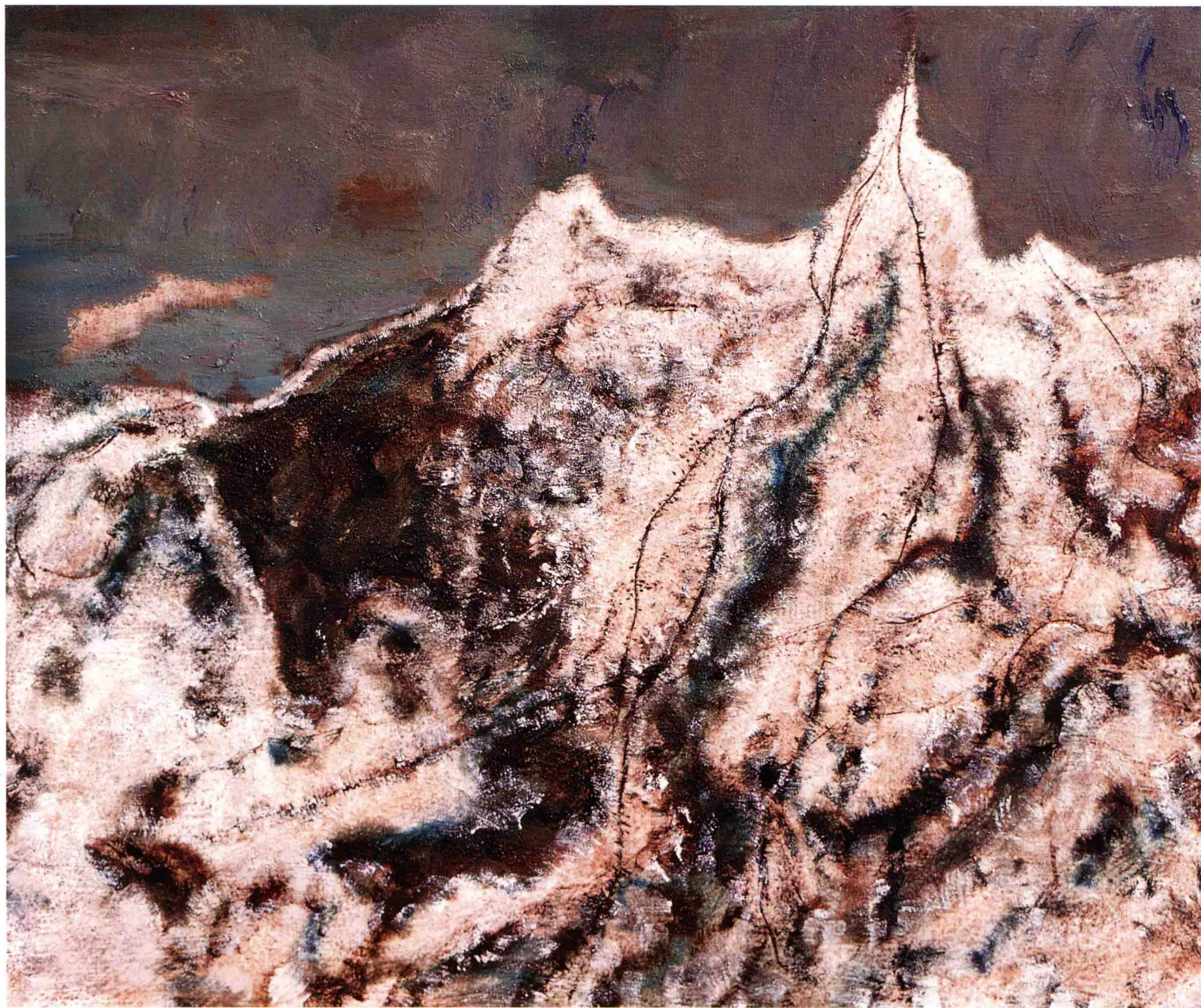
他敬业忘我地创造属于他的艺术，不造作、不媚俗，所有的创作原则均依据于真实审美的需要。制艺与做人在永健兄那里始终是合而为一的。

最后，祝愿永健兄：艺韵永健！

2012年3月写于中国油画院

◎ 弧风口 2010年 布面油彩 140cm × 190cm

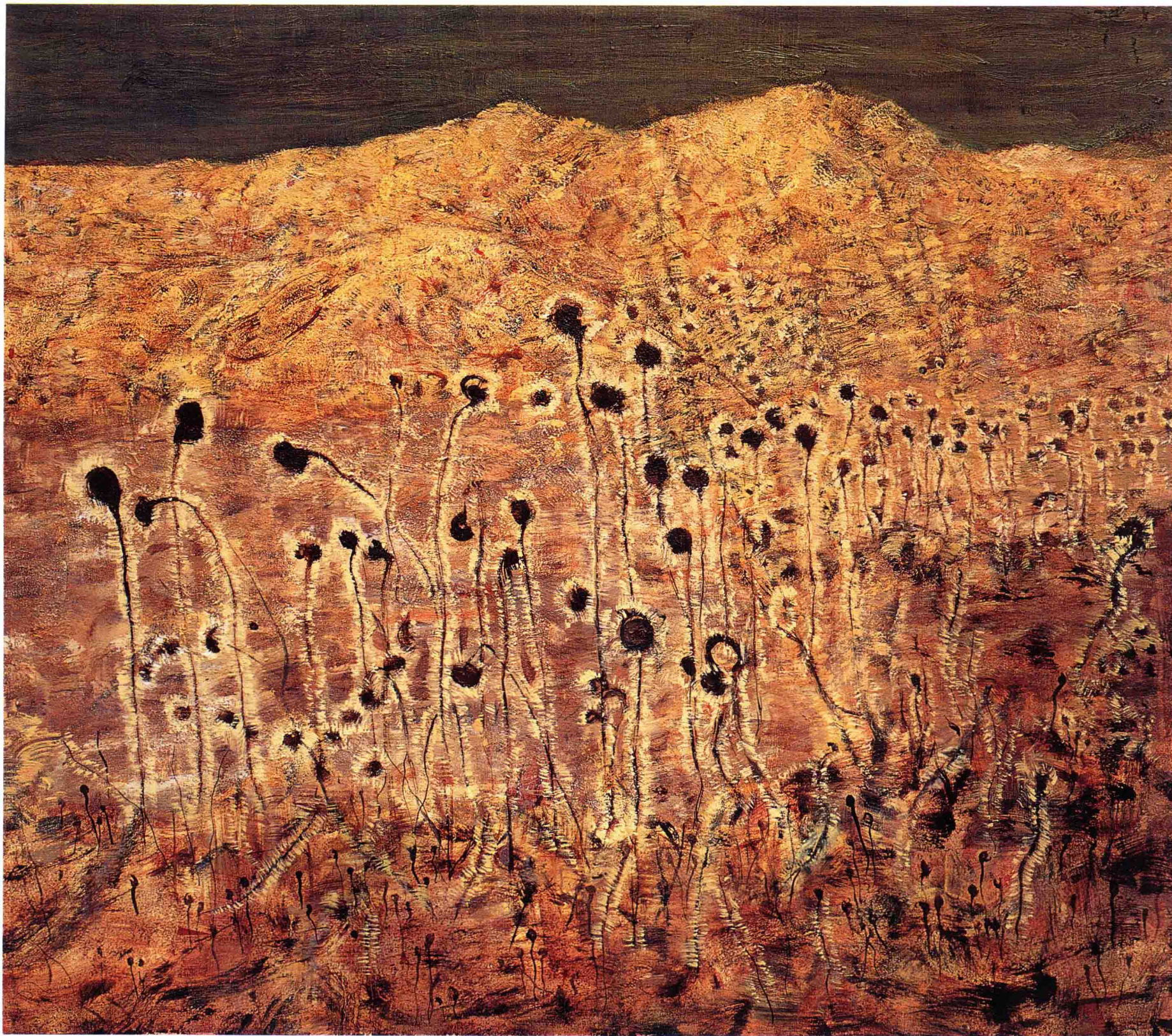
© 野旷 2009年 布面油彩 80cm × 100cm

◎ 女人体 2010年 布面油彩 97cm × 130cm

© 狮家沟 2008年 布面油彩 150cm × 180cm

© 霜露 2009年 布面油彩 100cm × 120cm