

微光中的凝望

——刘海洋的生活语境

刘海洋 著



微光中的凝望

——刘海洋的生活语境

刘海洋 著

图书在版编目(CIP)数据

微光中的凝望：刘海洋的生活语境 / 刘海洋著.

—北京：中国轻工业出版社，2017.12

ISBN 978-7-5184-1703-2

I. ①微… II. ①刘… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第285692号

责任终审：劳国强 整体设计：锋尚设计

责任编辑：毛旭林 责任校对：李 靖 责任监印：张 可

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街6号，邮编：100740）

印 刷 北京富诚彩色印刷有限公司

经 销：各地新华书店

版 次：2017年12月第1版第1次印刷

开 本：880×1230 1/16 印张：10

字 数：210千字

书 号：ISBN 978-7-5184-1703-2 定价：198.00元

邮购电话：010-65241695

发行电话：010-85119835 传真：85113293

网 址：<http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

171135W3X101HBW

目 录

04 推荐序 | 生逢灿烂的日子

06 推荐序 | 读刘海洋油画《望》

08 推荐序 | 生命的凝望

11 自 序

14 浮潜海洋的微光

16 好温暖的冰

20 发自内心的爱和真实

26 被观者与观者

28 洛佩斯的生活语境

32 安静中的生命流动

42 内心的瓶子

48 动态中的静态

64 非时间而是时间感

70 追求“美好”的“真实”历练

78 让不可见成为可见

88 妙在似与不似之间

90 让绘画仅仅是绘画

92 学术与绘画之间的张力

94 本来无一物

154 刘海洋艺术简历及展览年表

微光中的凝望

——刘海洋的生活语境

刘海洋 著

 中国轻工业出版社

目 录

04 推荐序 | 生逢灿烂的日子

06 推荐序 | 读刘海洋油画《望》

08 推荐序 | 生命的凝望

11 自 序

14 浮潜海洋的微光

16 好温暖的冰

20 发自内心的爱和真实

26 被观者与观者

28 洛佩斯的生活语境

32 安静中的生命流动

42 内心的瓶子

48 动态中的静态

64 非时间而是时间感

70 追求“美好”的“真实”历练

78 让不可见成为可见

88 妙在似与不似之间

90 让绘画仅仅是绘画

92 学术与绘画之间的张力

94 本来无一物

154 刘海洋艺术简历及展览年表

推荐序 | 生逢灿烂的日子

■ 中央美术学院教授 赵力

刘海洋的画很真实，这种真实不是因为他用了写实的手法，而是他的真情实感以及它的感染力。事实上我们许久没有被艺术作品感动过了，在纷繁嘈杂的当下，当代艺术在更多时候成为了喧嚣的伴奏或者是飘过的浮云，正如一位批评家曾经说过的，“有些所谓的当代艺术就像是在浴盆里被淹死的那种的浅薄”。

我相信刘海洋也认识到了这一点，所以他刻意选择了绘画的方式，并以写实的手法加以描述。这种看似过时的手法，在刘海洋生活和学习的东北早已成为了某种的传统，它可以上溯到40年代的“鲁艺”，并在改革开放后汇为巨流，深刻地影响了几代艺术家。我很欣赏刘海洋的写实的手法，与他的前辈画家相比，刘海洋的写实直接挂钩于艺术家的画面叙事，也就是说这是艺术家自我选择的结果。

实际是刘海洋的画面叙事，是围绕着“一个母亲”和“一个孩子”所展开的，它们构成了一个连续变化的创作系列。美术史上关于“母与子”的描述，是一个经久不衰的话题，即便涌现出了众多的名家名作，但是这个话题永远不会结束。

刘海洋坦诚地告诉我们，母亲和孩子的原型就是与自己朝夕相处的“爱妻”和“爱子”，所以这样的描绘一方面基于每日每时的近距离观察与体会，一方面它们也成为了一段自我生命的真实记录和深刻感悟。很明显的是，在这些画中，刘海洋既非滥情亦非冷酷，而是保持着某种的旁观立场。这样的作品叙事也越发的真实，所要表达的情感也越发的可信。实际上刘海洋所要描述的并不仅仅是

自己以及自己的家庭，于是他将母爱提升为人世间的真爱，并不断唤醒观赏者的内心记忆让人刻骨铭心。

即便是以“母与子”为题，然而刘海洋也有着自己的角度与方法。艺术家总是将母亲与孩子放在一个特定的室内环境之中，加强了与日常生活经验的紧密联系。也就是说，在刘海洋笔下，他选择写实的手法，不是为了回到所谓的经典传统，而是因为这一手法更便于落实自我的艺术角度和创作方法。而大量室内环境在画面中的作用，除了营造出一个真实确定的日常生活空间之外，还提供了一种朴素无华的客观真切感，与此同时刘海洋有时也会借助室内空间的分割、掩映和细节表现，将画面的叙事结构有意识地“曲折”和“叠加”起来，以增强作品的层次与趣味。

我惊讶于刘海洋的写实能力，这种能力在当下往往容易被人忽视。的确，很多的写实创作徒有其表，生硬板结而毫无生机。在刘海洋的系列中，写实首先是观察的角度，系列中的好几件作品都表现为“母与子”在窗边的情景，但是作为特定环境中的“窗户”，有时候是窗明几净，有时候却是窗帘低垂，体现了艺术家多样性的视角和丰富细致的观察；其次写实是描绘的手法，但是刘海洋并不是盲目地照搬欧洲写实主义的传统手法，而是将写实的油画创作上升为朴素真切的描绘手法，有时候甚至不加修饰，将所有的细节原汁原味地加以呈现；最后写实是某种值得尊敬的生活方式，在刘海洋的生命里，写实既是他鲜明的个性与生存的原则，更是他关注现实的文化关怀和社会责任。于是我们通过他的作品，发见的是生逢灿烂的日子，以及平常中的踏实与喜悦！

推荐序 | 读刘海洋油画《望》

■ 同济大学教授 喻大翔

近两年，青年画家刘海洋以自己的妻子和儿子为原型，画了一组作品，构成了“母子情”的新系列。其中一幅入选全国美展的油画《望》所描写的场景，是在生产的一幕刚刚过去，惊心动魄稍微平息之后，产院里留下来的平凡、也是历史的一瞬。

刚出生的婴儿熟睡在小床上，他并不知道这个世界的任何存在，包括哪怕一点点的幸福与艰辛。但是躺在成人床上的母亲，一个经过十月怀胎的人类的生产者，却不像婴儿那般高枕无忧了。她大概并不是顺产的，左手正在量着血压，指头上输着药液，而鼻孔里还插着氧气管，有一些必要的营养来维持创造生命的生命。不过，这脆弱的母亲担心的并不是自己，而是那个懵懂的小家伙。她悄悄地（也许借助了别人）将枕头挪到手底下，以保持一种必要的平衡，不但使自己能接受医疗，也尽可能靠近孩子，感受到她日思夜想的小小生命的律动——通过呼吸，她能从那块洁白的绒布上神秘地领略到。并且，她也不想因为自己的挚爱，而影响孩子来到人间后第一块极其美妙的安宁。这些细节的构描，真可谓无微不至。

一切就像画家在产房一角默默观察到的，如此平静，如此低调，如此真实，又如此让人感动不已！这是一首诗意的叙事，前事虽然复杂，但有经验的父母大约可以体会到；后面的故事山高水长且遥遥无期。有一些光照到了小床那边，孩子微微翘起的嘴唇给了母亲一些安慰。但从孩子头部上方过来的自然之光，即主题之光，照出了母亲的成熟、深思与坚毅！她已经付出了很多，但那若哭若笑的唇边，似在悄悄告诉婴儿：妈妈肯定会承担或照应无论多么艰巨的未来——包括孩子的梦想与希

望！这也大概正是画作标题所寓意的。

细读这幅《望》，不禁想起中西古今母子题材的画作，尤其是基督教中关于圣母怜子的那些杰作，一个又一个世纪的天才画家，对于纯洁、慈悲、伟大和神圣母爱的歌颂！但无论是意大利乔凡尼·贝里尼的《草地上的圣母》、拉斐尔·圣齐奥的《西斯廷圣母》，还是德国马丁·肖高尔的《玫瑰园里的圣母子》等，她们大多是正面刻画的理想形象。我也想起了罗中立的油画巨作《父亲》，一座不可磨灭的正面肖像！而《望》中的母亲是十足的隐身侧面，连眼神也无从去观察，但慈怜、深爱、责任与希冀都尽在这侧望之中。可见，画家不是为了塑造人物，而是为了画出哲学——母亲的哲学、大爱的哲学、人性的哲学。当代中国的圣母，就躺在这间病室里，一个几近于抽象的年轻母亲！

19世纪后期以来，全球艺术经历了现代主义和后现代主义乃至发展到如今当代艺术的多元化格局，中国美术虽经历过文化独立的反思，但也不可避免地被全球化趋势所裹挟。20世纪80年代以降，中国艺术尤其是架上艺术经历了诸多艺术思潮及绘画形式语言的变革，其中写实主义绘画曾一度被置于传统与现代、保守与前卫的简单判断之中，而青年画家刘海洋正尝试以一个新的角度思考写实语言在当代文化语境中的意义与可能。在作品《望》中我们不难发现，他用平实的绘画语言诠释着质朴，诠释着现实，诠释着人类的本真，直面“生命”这一永恒的主题。

推荐序 | 生命的凝望

■ 鲁迅美术学院教授 刘仁杰

在今天，艺术家都会受到各种现当代艺术思潮的冲击，刘海洋当然也面临着同样的困惑。经过一段时间艰苦的艺术探索和冷静思考，他做出了理智的判断，他坚信绘画应是以视觉理解眼前世界的方式，只能专注倾听自己的内心，不为潮流风气所动，坚持传统朴素的写实油画表现语言，画自己最有感觉的。

刘海洋近年倾力完成的《生命的凝望》系列作品就是在画自己最有感觉的那部分。表现母与子是一个古老的题材，从中世纪、文艺复兴时期的圣母子到17世纪荷兰小画派以来的世俗生活描绘，表现母爱的作品已司空见惯。但是，刘海洋选择的角度却独特而新颖，他以自己对朝夕生活在一起的妻儿近距离的观察和体验，采取系列作品的方式，以连续性的画面构成和线性时间的链接，叙述了一个幼小生命和年轻母亲共同成长的故事。这组作品最为打动我的是作者对手的每一瞬间姿态的细微描绘：母亲分娩后躺在医院的产床上，转过头努力把手伸向旁边小床上刚刚出生的儿子；哺乳后，母亲把儿子抱在怀里用手帕擦拭儿子嘴角的奶渍；夜深人静，在微弱的灯光下，母亲轻轻地抚摸熟睡中儿子的头。儿子渐渐长大，我们又看到这样的画面：儿子和母亲在海滩上互动玩耍的手；

母亲在沙发上享受儿子给自己梳头的稚嫩的手……这些平凡、普通、日常化的手，有力地抓取了母与子最具说服力的内在情感，给人以温馨、祥和以及独到的自然原生态美，刘海洋笔下的母与子为我们留下恒久的图像化记忆。

刘海洋毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室，第一工作室的研究方向为新古典油画风格，专业教学强调学生对西方传统油画内在精神和外在形式的把握，本科阶段尤为重视造型基础能力的训练。刘海洋在这一学习阶段就已凸显其造型能力坚实的潜质，多件课堂作业被学院收藏和入选全国艺术院校基础课作品展览并引起广泛关注。刘海洋为人纯朴，是一位勤于耕耘的青年油画家，作为他本科和研究生学习阶段的导师，我目睹了他的成长过程。毕业后，刘海洋除认真完成教学任务，其余时间则全身心投入到油画创作上，并取得了很好的艺术成就，由此，我对他的未来充满期待。

自 序

我自幼对绘画由衷地热爱，童年许多快乐的回忆是与绘画相关的。绘画即游戏，在绘画的世界里我获得了最大限度的自由，我可以创造也可以破坏，玩得不亦乐乎。直到小学三年级我接触到素描，当老师将一个圆圈的一半涂满黑色的时候，它居然鼓起来了，我大呼神奇。不知不觉中，可以画像一个东西所带来的成就感让我越来越快乐。经过初中的美术特长班、高中阶段的美术中专、鲁迅美术学院油画系这一连贯系统的学习和训练，我已较好地掌握西方传统绘画中关于造型、色彩以及材料的应用规律。我选择了写实语言，所以不得不考虑写实绘画在当今时代的意义，这着实是令我困惑的问题，在继承与创新中不免艰难前行。最终当我们心自问绘画对于我究竟意义何在时，却有些惘然若失之感。学生们提及此类问题时，我常会将我的学画经历讲给他们听，从他们的眼神中可以看到似有所悟的神情。

对我而言，绘画很单纯，它让我以最可控的方式保持着与这个世界的联系，又能确定地表达许多内心不确定的感受和不可名状的情感。这确实是绘画很独特的一面。可以沟通与表达的方式有很多，但随着对绘画认识的深入，我越来越发现唯有视觉的方式最能够让我复杂而微妙的内心活动得以释怀。

2012年我的儿子出生了。人之常情，为人父母了才会认真审视父母与我们、我们与孩子以及儿时过往。我的生活以及对待生活的态度随之发生了微妙变化，顺其自然地创作了二十余幅主题油画作品，此次全部收录集结成册，另有部分学生时代写生作品一同收录，对我的绘画历程做一个阶段性的梳理、总结。



