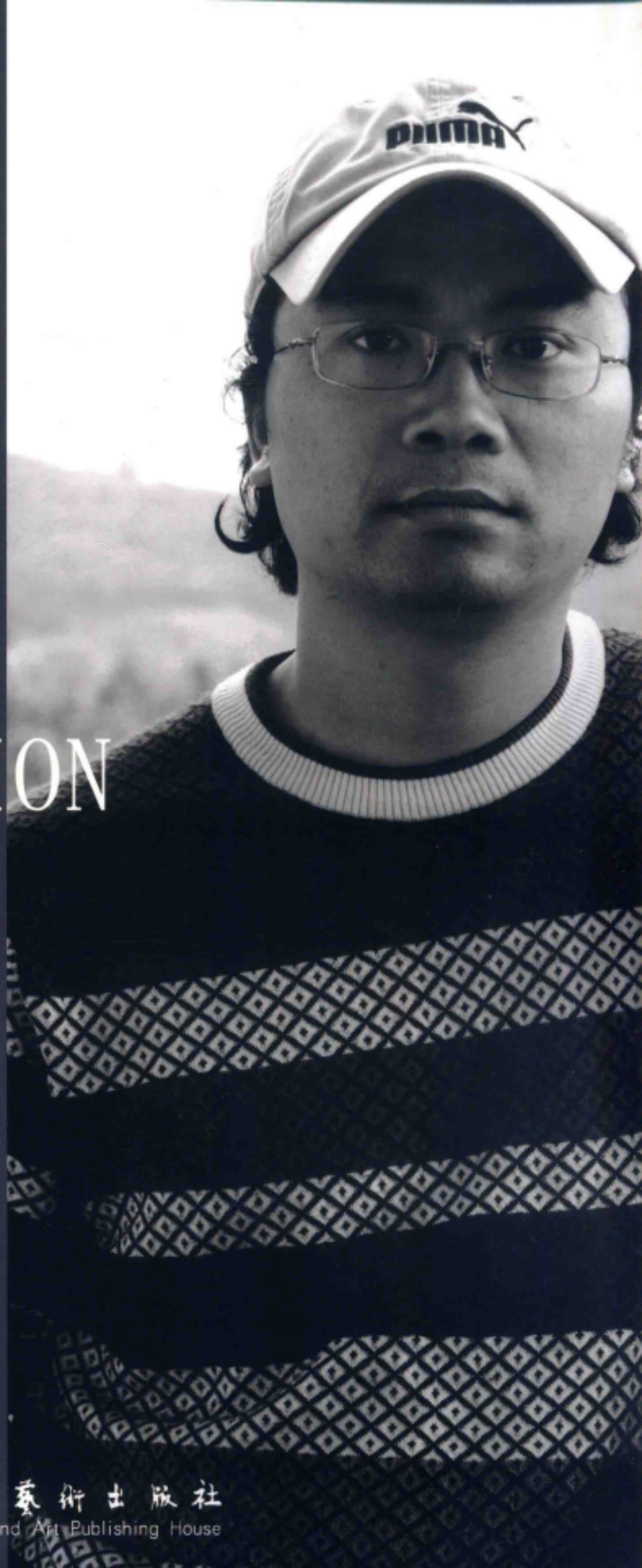

玉溪师范学院

专业建设项目

MAJOR CONSTRUCTION

玉溪师范学院艺术学院
教师作品集（第二辑）

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

作者简介

张小东，1981年生于陕西省西安市临潼区，2004年毕业于西安美术学院油画专业，2006年考入云南艺术学院攻读硕士研究生，师从武俊教授。现供职于云南省玉溪师范学院。

油画《老人》入选“陕西省第一届油画作品展”

油画《窥》参展“2008年昆明艺术博览会”

油画《肖像》系列在云南艺术学院展出

油画《欢之物语·之一》参加“云南省油画展”

油画《时光飞逝的日子》参加“2009年罗中立奖学金”，获入围奖

油画《90后·迹·刻》入围“2009巨人杯当代艺术院校大学生年度提名展”，获提名奖

油画《80后青春往事》入选“庆祝中华人民共和国成立60周年第十一届全国美术作品展览·云南省美术作品展”

油画《边缘地带》参加“西南地区青年艺术家作品展”，被昆明99起义画廊收藏

油画“青春酷系列”参加“云南省第二届艺术家与艺术管理人合作项目暨美术作品展”

油画《我们俩》入选“2010鲁艺杯全国艺术院校教师油画作品展”

油画《追忆古典——冥想之旅》入选“展望十年”2011年全国教师作品展，并获高校组二等奖。

玉溪师范学院艺术学院教师作品集
玉溪师范学院专业建设项目（第二辑）

MAJOR
CONSTRUCTION

文化艺术出版社
Cultural and Art Publishing House

序·三十而立

文/熊术新

艺术学院的老师们要出一套“范画”，郭巍教授托我写个序，我赶紧紧紧地答应下来。因为这一群有艺术生命的群体，是我所真心尊重的。经常在他们的作品中漫游，看到了他们的智慧与直觉，形态与表达。但是，我还是想走进他们的内心，为他们的作品寻找一种阐释之机。这是“范画”，而不是画册。“范”可以是类型，可以是风格，可以是一种趣味，也可以是一种哲学。每位老师的语言阐释就是艺术的宣言与心灵的理性范式。

玉溪师范学院艺术学院创立至今已近三十年。三十年，是时候了，是该坐下来，聊聊过去，想想未来。

过去的三十年，中国经历了一段惊心动魄的“物质脱贫”的历程，改革开放前被压抑的物欲，在这三十年，如此放肆地宣泄而出。但同时，艺术创造也开始遭遇现代社会商品化和工业化的双重冲撞，我们不难发现期间的沉沦、凋敝、碎屑与迷茫。正如本雅明所说：“在技术复制的时代，萎缩的是艺术品的韵味。”于是，对于中国的艺术家们，如何重新收拾起艺术的韵味，成为了一个难以回绝的质询，甚至——责任。

我们生活在云南，收拾起“云南韵味”成为我们的使命。三十年，无论是版画、国画、油画还是雕塑，我们都致力于把云南元素打理成艺术创作的精神魂魄，我们不断地通过创作以告诉世人——什么是云南。由于中国文化的独特偏好，喜欢叙事文本、玄理抽象、寓言之言，对于文化的感性造型、物化形态相对漠视——所谓的大音希声、大象无形。这使得“何谓云南”常常停留在芸芸众生对“彩云之南”天马行空般的臆想中。对此，前辈艺术家们已然敏感地发现，“何谓云南”这一问题的答案首先来自于具体感性的艺术形象。他们也曾如橡之笔为云南贡献了一个又一个符号、一种又一种象征；我们也在愿意继续这样的使命，让艺术创作无声地宣告：云南是什么。

有趣的是，这种对云南的感性书写、长久守候，渐渐地，竟然获得了国内外艺术界的重视和尊敬。很多人本以为，我们身处的全球化，将是一个抹平差异的单向过程，殊不知Thinking Globally, Acting Locally“全球思维，地方行动”会成为全球化时代的生存法门。我们的老师们，在不知不觉中，已然占据的“云南的高度”，在这个位置上，我们可以与世界对话，一切大有可观。

三十年，当然也关乎艺术家们的心灵成长。艺术风格的变迁、转换、游动、疏离恰恰成为了一段心灵成长的纪念。把这段心灵故事向朋友们开通，向学生们畅谈，向自己交待，这是一种生命能量在积聚后的集中迸发和彼此交换。

第一辑入选了16位老师。郭巍的“自然性灵”，汉东的“万物有灵”，赵芳的“盛放与凋零”，宏志的“精神性仪式”，李华的“悲剧式残梦”，王飏的“本土化时尚”，小兵“稚气的深刻”，郭仁海的“绿色情人”，王玄的“心灵栖息的窠臼”，吴婉希的“艺术的偏执”，向艳乔的“民族原型的置换”，黄庆明的“古典式伟岸”，李吉的“刀木之美”，杨应清的“笔墨在心灵”，孙丹婷、许金的“设计——人的情感意志表达”，甚至缪远洋的“头都大了”，你能说不是艺术哲学吗？哲学启示就是有智慧。“头都大了”，可与“上帝死了”相PK。因为中国没有上帝的形而上存在，而众生都有头，头经常都大了。这样，“头都大了”不是形容词，而是名词，是当下的存在之境。艺术穿透了人生与社会之伪装，有了真实与真诚，也就接近了真理。第二辑入选了5位老师。杨凤梅的“浮生日记·四季”，徐曹明的“域境·空间设计”，蔡金荣的“心境·平面”，林义淋的“倾听系列插画”和张小东的“迹化的青春”。

学生们看到老师的成长，由此，可以获得某种参照，某种支持，某种灵感，某种鼓励。是所谓：“道之所存，师之所存也。”

夫子教诲，三十而立。

所谓的立，倒未见得是指有什么外在的大功业已然树立，已经达成；所谓的“立”恐怕更多地是指一个生命个体的内心对自我、对周遭、对志趣、对自然，有一份笃定安稳的自知自晓、温朗通明。说句大白话，就是已经上路了。

海德格尔说，艺术是真理的原始发生。所以，守护艺术，便是守护性灵的光，人伦的真，世间的纯，就是守护人本身。所以，郭巍教授托我写个序，我赶紧紧紧地答应下来。因为在你们守候艺术前进的路上，我愿意为你们见证，与你们同行。

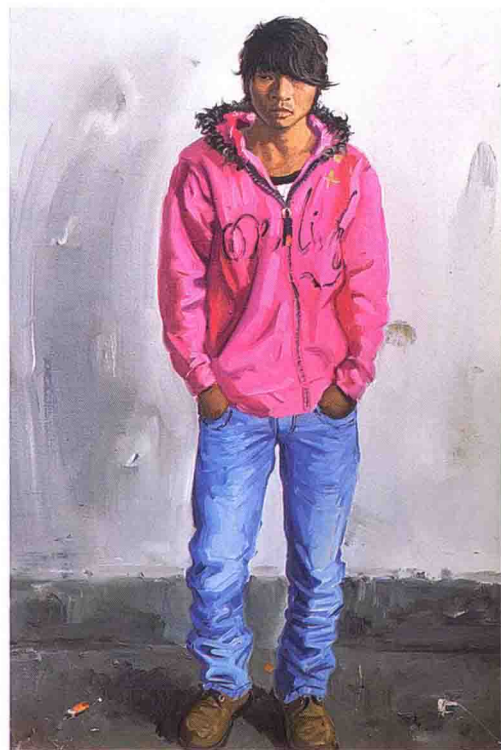
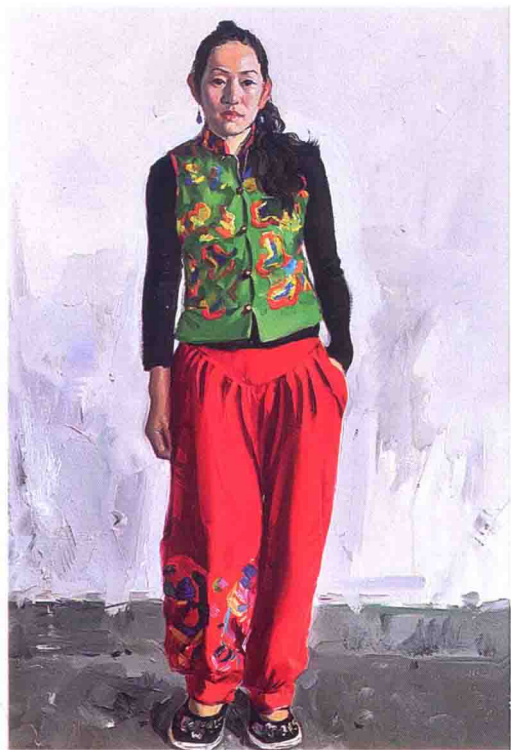
是为序。

绘浮世 120cm×100cm 布面油画 2007年

当一个人在没有足够的改变自己周边的不适应的环境的时候就要学会习惯并忍受这一切。

——选自《浮世感言录》

80后青春往事 60cm×90cm×3 布面油画 2009年

快乐时光 80cm × 120cm 布面油画 2009年

画家对生活的把握是灵动的、鲜活的、敏锐的，我喜欢画我周边的人：像我的同学、女友，更喜欢以“广角”的视域对其“生命性”进行酣畅淋漓式的“书写”，创造出富有个性的“绘画性”。

90后·迹·刻 60cm×90cm×4 布面油画 2009年

老王 60cm×90cm 布面油画 2009年

作画贵写其生，能得似与不似即为好矣。一是“生”，它包含了真实，但远不止真实。“写”是一种非常放松的精神状态，更是种境界。二是似与不似，其实就是形式感，或曰有意义的形式。

——选自《齐白石语录》

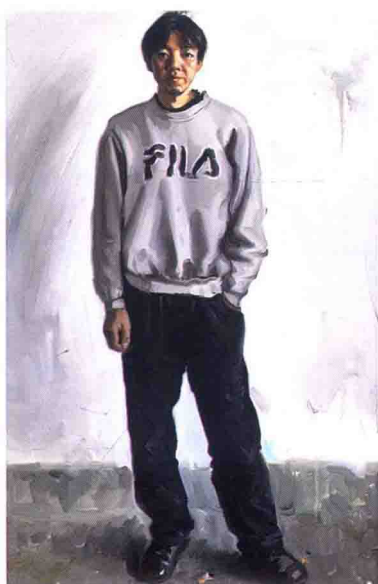

暮归 60cm×90cm×4 布面油画 2009年

女朋友 60cm×90cm 布面油画 2008年

青春是奔腾的河流，激荡着永恒的情怀；青春是含苞的花蕊，孕育着盛绽的希望。青春是美好的，又是残酷的；青春又是短暂的，时刻带给我们欢乐与淡淡的哀伤。

众生相 60cm×90cm×4 布面油画 2009年

小蔺造像 60cm×90cm 布面油画 2008年

造像，像是对对象的模仿。画家的目的就是致力于捕捉住游移不定者使它成形再定形，正如孙周兴指出的艺术现象学探索的目的是要在不确定的“对象”与同样不确定的“自我”之间重新寻找一种新的艺术构成和创作方式那样，用真诚、澄明的心去表达一种“真实的存在”。几个钟头后，小蔺的全身像已塑成，看上去很逗乐，尤其是那对炯炯有神的小眼睛和那双粗大而又白嫩的手。

瑰涩创想 162cm×130cm 布面油画 2009年

小王 60cm × 90cm 布面油画 2009年

这幅作品是我最喜欢的一张，特别是胖女孩王蕾那双唐代李贺《唐儿歌》中的“一双瞳人剪秋水”的眸子，再加上水灵天真的脸颊，越看越惹人爱怜。再瞧左下角的翻着大眼的巴吉度犬，那极富挑逗性的眼神与憨态更是有趣，其隐喻性和调侃性与胖女孩相映成趣，这令我想起靳尚谊先生对当代视觉感受的论断“新奇、有趣、恶心是当代艺术的特点”，其中好玩是有趣的一种，它又是最有发展潜力的。画中对胖女孩和狗的淋漓描绘，正是切中了应有之义，“聚焦”式地表现了趣味点。（右图）

青春酷之我们俩儿 162cm×130cm 布面油画 2008年