

应天齐 世纪遗痕

TRACES OF CENTURIES BY YING TIANQI

 湖南美术出版社

ISBN 978-7-5356-4284-4

9 787535 642844 >

定价：480.00元

应天齐世纪遗痕

TRACES OF CENTURIES BY YING TIANQI

图书在版编目(CIP)数据

应天齐世纪遗痕 / 王林主编. — 长沙 : 湖南美术出版社, 2011.2
ISBN 978-7-5356-4284-4

I. ①应… II. ①王… 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(2011)第011128号

应天齐世纪遗痕

出 版 人：李小山

责任编辑：杨小兰 罗 彪

整体设计：王 呈 抱朴子

中文校对：徐 盾 伍 兰

翻译：张晓红 辛广勤 李列海

摄影：周 炜 朱开文 黎映现

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印制：深圳雅昌彩色印刷有限公司

开本：635×965 1/6

印张：50

版次：2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷

印数：1—1300册

书号：ISBN 978-7-5356-4284-4

平装定价：480.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731—84787105 邮编：410016

网址：<http://www.arts-press.com/>

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

我一直在寻找物质的真实和精神的真实二者之间的荒诞。当精神的真实转化为物质的真实之后，精神被矫饰、夸张甚至于变形。于是我干脆沉入一些局部，一些实物组成的细微的局部去寻找和发现，在亲近和触摸的经历之中好像找到了答案。

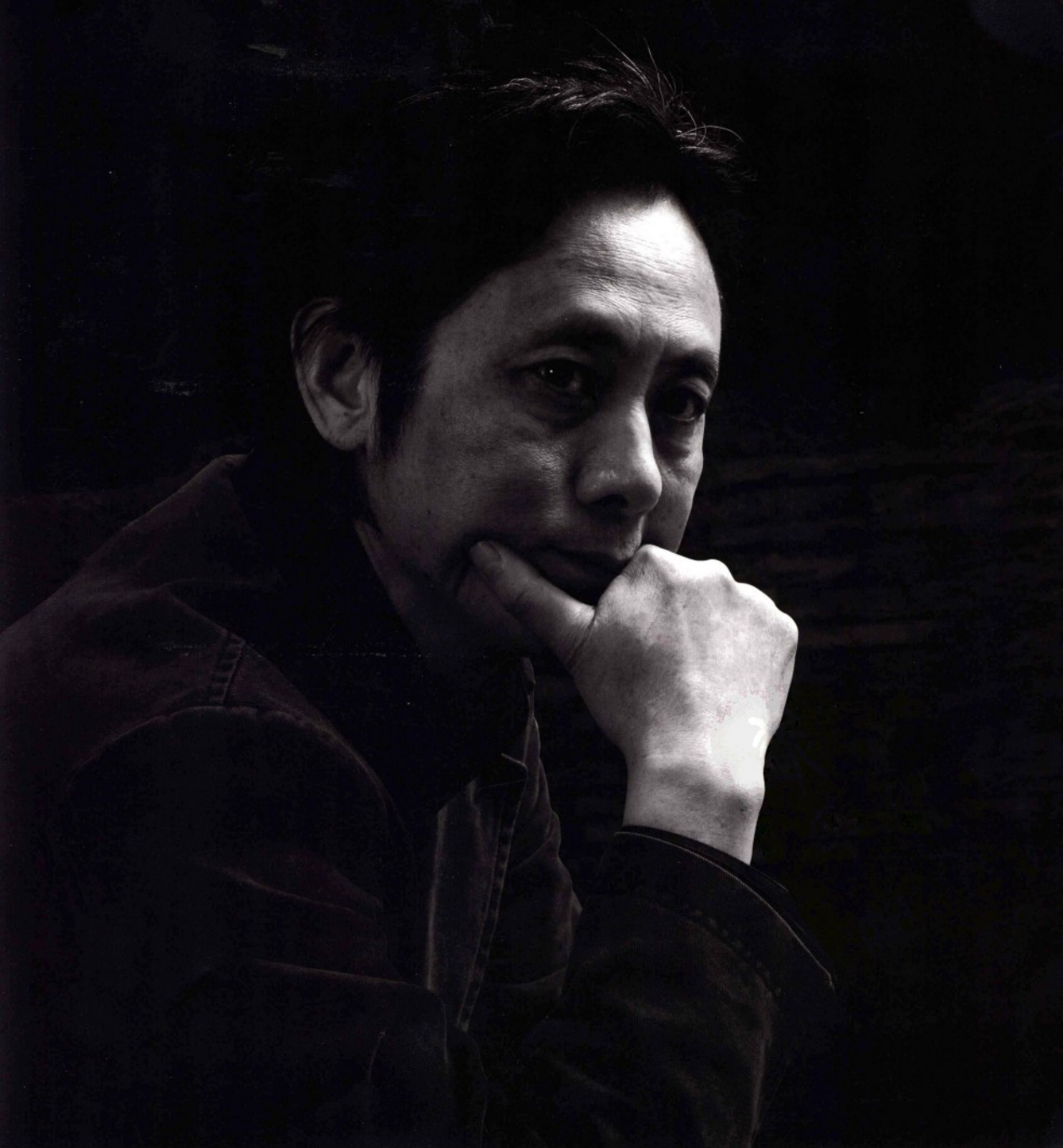
——应天齐

I have always tried to find out the absurdity between the reality of the matter and that of the mind. When the reality of the mind turns into that of the matter, the mind is dissembled, exaggerated or even distorted. So I pay attention to some parts directly, those parts of delicate materials, in order to feel and find something as if the answer lies readily in this immediate touch.

Ying Tianqi

应天齐
2010

PDG

006	前言 李小山		Preface LI Xiaoshan
008	个体叙事的历险者——应天齐的艺术追求 王 林		An Adventurer of Individual Narrative—Ying Tianqi's Artistic Pursuit Wang Lin
036	木雕之一	123cm×180cm 2006年	Woodcarving NO.1
042	问道	122cm×148cm 2007年	Asked
046	裂开的墙	164cm×122cm 2007年	Split Wall
050	出绿	76cm×186cm 2007年	To Green
054	失忆	122cm×130cm 2007年	Amnesia
058	竹帘	122cm×244cm 2007年	Bamboo Curtain
066	走不出的精神家园——应天齐的艺术轨迹 彭 德		Clinging to the Home of Spirits—The Trajectory of Ying Tianqi's Artistic Career Peng De
070	木板墙	92cm×120cm 2007年	Wooden Wall
076	天井	120cm×200cm 2007年	Patio
082	裂缝	122cm×244cm 2007年	Crack
086	消失的故事	122cm×244cm 2007年	Vanishing Story
090	乡关日暮梦里情怀——应天齐作品分析 易 英		The Sunset of the Past and the Dreams of Home—An Analysis of Ying Tianqi's Works Yi Ying

096	木雕之二	110cm×155cm 2008年	Woodcarving NO.2
102	见光	95cm×122cm 2008年	See the Light
106	灰色的墙	90cm×130cm 2008年	Gray Wall
112	木雕之三	110cm×155cm 2008年	Woodcarving NO.3
118	老庄	164cm×122cm 2009年	Lao-tzu and Chuang-tzu
122	劫后	122cm×164cm 2009年	Aftermath
128	城	143cm×244cm 2009年	Town
132	灼痛的记忆——应天齐对于我们这一代人文化迁徙的见证（节选） 尚 辉		Scorching Memories—Ying Tianqi as a Witness to Cultural Migration of Our Generation (selection) Shang Hui
136	残壁	110cm×154cm 2009年	Ruins
140	无歌	173cm×244cm 2009年	The Unsung
146	紫气 木雕之四	122cm×164cm 2009年	Purple Air Woodcarving NO.4
154	罗马	164cm×244cm 2009年	Rome
160	木板墙之二	110cm×155cm 2009年	Wooden Wall NO.2
164	门里门外 木雕之五	122cm×164cm 2009年	Indoors and Outdoors Woodcarving NO.5
172	历史遗迹与文化感怀——评应天齐的现代绘画艺术（节选） 常宁生		Historical Traces and Cultural Recollection—Comments on Ying Tianqi's Modern Paintings Art (selection) Chang Ningsheng
178	抱元守一	244cm×80cm 2010年	Embracing the Vitality and Contemplating the One

182	浊气	244cm × 80cm 2010年	Foul Air
186	清气	244cm × 80cm 2010年	Clean Air
188	空	244cm × 80cm 2010年	Emptiness
190	墨气 木雕之六	122cm × 244cm 2010年	Aroma Of Ink Woodcarving NO.6
196	断层	167cm × 244cm 2010年	The Fault
202	迷失	179cm × 244cm 2010年	Lost
208	曲线	154.5cm × 99.5cm 2010年	Curve
212	往昔如烟	167cm × 244cm 2010年	The Past Is Like a Mist
216	迷墙：昨天，空间，现在——应天齐艺术作品分析 (节选) 崔灿灿		A Wall Of Enigmas: Yesterday, Space, Now—An Analysis of Ying Tianqi's Artworks (selection) Cui Cancan
222	文明之一	167cm × 244cm 2010年	Civilization NO.1
226	文明之二	167cm × 244cm 2010年	Civilization NO.2
232	厚黑	167cm × 244cm 2010年	Thick Black
236	无极	167cm × 244cm 2010年	Infinity
238	王者	167cm × 244cm 2010年	The King
242	玄关	244cm × 488cm 2010年	Vestibule
250	应天齐年表		Chronological Table of Ying Tianqi

前言

2010年初夏，著名版画家应天齐先生给我打来电话，他为另一位版画家向我社索要刚刚出版的《春华秋实·1949-2009——新中国版画集》。我和他虽素未谋面，但对他的作品却十分熟悉，因此在电话里谈得甚是投缘，就像多年未见的老朋友。

应天齐先生的版画《西递村系列》，是中国现当代最重要的版画作品之一，那沉寂、苍凉、厚重以及深藏其中的神秘让人过目难忘。我社出版的《春华秋实·1949-2009——新中国版画集》中，理论家邹跃进、尚辉，版画家广军，对新中国版画六十年的进程进行过系统和深入的梳理。他们在论及新时期版画的发展时，探讨了应天齐对中国新兴版画从集体叙事到个体叙事的转型中所作出的重要贡献。

应天齐先生的油画《世纪遗痕》是近年完成的新作。创作始于2006年，至今已历五个年头。这些作品篇幅宏大、气的深沉，我和理论家兼副社长黄啸曾亲临深圳，在应天齐的画室里观看了这些作品。我们未曾想到，他虽长年从事木印版画创作，但对油画创作也如此擅长和出色。他的作品《世纪遗痕》以材料、实物作为主要载体，将一种“实存”观念延伸至绘画。这一实存的遗痕，又一如既往地画家对历史、文化、人生的诘问。在画面中以一种悲凉的情绪层层推进。画面或凹凸起伏，或平整无痕，或色彩浓烈，或淡墨素裹，在西方现代构成横平竖直的形式表象中，暗藏着中国数千年的文化积淀和艺术家自身独具的情感体验。面对作品，我们看到一个艺术家在浮躁、喧嚣的当下，虽有人类精神家园失落，但仍然表现出淡定、沉静和由此而产生的深邃思索。这是一个艺术家面对自己的社会责任所肩负的使命感。

对应天齐的艺术探索产生了很大影响的美国波普艺术之父劳森伯格曾经说过：“共享各自不同的特点，会使我们更加亲近。”而我们湖南美术出版社的职责，就是为杰出艺术家所创造的杰出艺术作品搭建一个平台，共享、传播并推出他们非凡的艺术成果，共同推进中国美术向前发展。

应天齐先生“世纪遗痕艺术展”将在北京中国美术馆举办，我社特聘请四川美术学院教授、理论家王林先生担任主编，陆续出版《应天齐世纪遗痕》画册、《当代艺术家个案研究——应天齐艺术文献》，以及《一个人的艺术世界——应天齐传记》等系列专著。希望以上工作能在一定程度上记录并反映中国美术发展的历程，能更好地促进中国美术在新时期的发展和繁荣。

祝应天齐先生画展成功！

Preface

In the early summer of 2010, the famous print artist Ying Tianqi called me, requesting our newly-published *Vernal Flowers and Autumnal Fruits · 1949-2009—A Collection of New China's Print Art* for another print artist. Although I had never seen him, I was quite familiar with his art works, and so we talked over the phone like old friends who had met a long time before.

Mr. Ying Tianqi's Xidi Village Series is one of the most significant contemporary Chinese print art works—its deep sense of stillness, desolation, substantiality and mystery concealed therein is really unforgettable for the audience. In our publication of *Vernal Flowers and Autumnal Fruits · 1949-2009—A Collection of New China's Print Art* theorists Zou Yuejin and Shang Hui together with the print artist Guang Jun give a systematic and in-depth account of the progress of print art over the past 60 years in New China. In discussing the development of print art in the new era, they accepted Ying Tianqi's remarkable contribution to the transition of China's new print art form from collective to individual narratives.

Mr. Ying's oil painting collection *Traces of Centuries* was completed this year, which was started 5 years ago in 2006. These works of art are vast in measure and profound in spirit, which were displayed in his studio to me and Huang Xiao, art theorist and vice president of our publishing house who accompanied me to Shenzhen. It was really a surprise to us that Mr. Ying is no less of a master of oil painting than printing despite his persistent work on watermark printing for so many years. Mainly conveyed by materials and substances, his *Traces of Centuries* extends the concept of "solid existence" to paintings. With the painter's customary interrogation of history, culture and human life, these traces of solid existence are advanced in his painting layer by layer in a mood of desolation. These works, either uneven in a texture or traceless on a plane, intense in colour or light in ink, conceal the millennial deposits of Chinese culture as well as the artist's emotional experience of personal life, yet all presented in the western parameter of horizontals and verticals. In front of them, we sense the composure and detachment of an artist with his corresponding meditation in this agitated modern world—all due to an artist's missionary sense of social responsibility despite the fall of spiritual Eden in modern society. "Sharing our different features will get us closer," said Rauschenberg, father of American pop art, who once had a significant effect on Ying's art exploration. And it is our Hunan Fine Arts Publishing House's duty to establish a platform for those brilliant artists so that their outstanding works of art can be shared and disseminated, thus effectively promoting the progress of Chinese Art.

Mr. Ying's Art Exhibition: *Traces of Centuries* is to be displayed in National Art Museum of China in Beijing, and we have engaged Mr. Wang Lin, professor and theorist in Sichuan Fine Arts College as chief editor in publishing a series of books concerning Ying: *An Art Album Ying Tianqi-Traces of Centuries*, *Studies on His Art Like Art Literature of Ying Tianqi-A Case Study of Contemporary Artists*, and his biographies like *A Man's World of Art*. Hopefully such works will more or less record and reflect the progress of Chinese art, thus stimulating her blossoming in the new era.

We all wish great success for Mr. Ying's art exhibition!

LI Xiaoshan President of Hunan Fine Arts Publishing House

2010-12

个体叙事的历险者

——应天齐的艺术追求

王林

艺术经历的几个点

1985年，一个自学成才的老小伙子，从安徽芜湖来到北京，进入中央美术学院版画系学习。他没有去绘画专业进修生的大寝室，而是直接搬入了美术史系的小房间。这个径自闯入者十分地不受欢迎，五位原住民不约而同地排斥他。直到第二学期才有所缓解。

这个人就是应天齐。我25年前的室友和同学。当时对他没有太多印象，他总是昼出夜伏，沉默寡言，避免与人交往。但第二年看劳森伯格展览是个例外，因为大家都激动不已，而应天齐一人去中央工艺美院听了劳森伯格讲座，他忍不住向室友热情转述。那一年中寝室里最融洽、最兴奋的一次交谈，记得他情绪高昂，声音洪亮，说起话来很有理思。多年之后，他才告诉我，他还参加过我在中央美院举办的讲座，并记得我讲了“艺术不仅是一种社会意识形态，而且是一种社会交际工具”的话。那是学术委员会主任钟彦同意的。我也不知道钟先生为什么要让一位进修生走上学院讲坛。反正进修的同学都觉得很荣耀，于是奔走相告，来了不少人捧场。我认为“艺术的客观性必须归结为交际双方的互通性，即相互感觉的可传达性和可证实性”¹，应天齐很认可这个观点，2004年他和刘骏轶对话时就说：“我觉得艺术不管怎么说它是一种可传递的东西，艺术本身是需要传递的；如果认定它是需要传递的，我们就要研究它的接受对象。”²这似乎成为他介入社会现场，从事戏剧、行为、装置、环境艺术的理论根据。

刚才提到美国艺术家劳森伯格在中国美术馆的展览，对应天齐及其创作有至关重要的影响，不仅扩展了他对装置、行为等非架上艺术形态的认识，也让他体会到波普观念中的大众化倾向，更为重要的是劳森伯格对艺术与人世间关系的表达，让他深有所悟，受益匪浅。有两句话值得一提，一句是劳森伯格讲座的开场白：“如果全世界的军人都打仗，为艺术家搞画运画办展览，那该有多好啊。”（因其画太大，在各国巡展都用军用飞机运送。）另一句话是展览前言上的结束语：“前我在艺术学校当学生时，四周的艺术家都在研究及比较事物的相同点及相像点，等我认识到事物的不同点时，我才成为一个会看的艺术家。”这些话成为应天齐多年来鼓励自己进行艺术探索的信条。同样的经历还有他和徐冰的交往。徐冰对艺术和社会、文化相互关系的注重，很早就对应天齐产生过不小的影响。徐冰对他说：“你要把自己放在一个大的时代文化背景下，你现在的做法是往里走，不是往外走的。你是往你的心灵深处走的，这样走下去会有危险。”³而徐冰在1989年现代艺术展上展出的作品《新世袭》，更是让应天齐佩服不已。他还专门写过文章，来反驳我对徐冰作品的不同看法。⁴不过即使现在看来，本人基于民间立场对其学院化倾向的批评仍然有效。徐冰其人，才气横溢但人格双重，既有像《新英文书法》那样的杰作，也有像《凤凰》之类无聊的作品，此处姑勿论。徐冰和应天齐一样受到劳森伯格展览的影响，劳森伯格在他的讲座中说：“一个艺术家的使命是不断地寻找神秘，要练习和学会看，多看才会发现神秘，我编我自己的歌，发现新的神秘，再编新的歌。”⁵两人几乎是不约而同地对历史文化的神秘性产生了兴趣。在讨论徐冰艺术的那篇文章中我曾写道：“神秘作为一种感觉被创生出来，是不可言状的，有不可穿透的深度感。”⁶这样的说法用来阐释应天齐后来的《西递村系列》版画创作，其实是很合适的。

1. 引自王林《“统一——分离”的艺术观》，《当代艺术家》1986年总第3期。

2. 引自《对话：关于“西递版画”和现代艺术》，《中国当代版画名家访谈：应天齐》上海书店出版社2004年5月版。

3. 引自应天齐《劳森伯格讲座笔记》，应天齐保存。

4. 引自应天齐《劳森伯格讲座笔记》，应天齐保存。

5. 引自应天齐、王林对话记录。

6. 见应天齐《从“一头饮水的熊”到“又一头饮水的熊”》，《潜流西递：应天齐艺术研究》，海天出版社2001年4月版。

7. 引自应天齐《劳森伯格讲座笔记》，应天齐保存。

8. 引自王林《徐冰艺术：又一头饮水的熊》，《江苏画刊》1990年第2期。

“文革”期间在安徽繁昌县绘制巨幅油画 1968年
Creating a huge oil painting in Fanchang County Anhui Province during the Cultural Revolution 1968

应天齐生在安徽芜湖，安徽的文脉，芜湖的灵气，在他体内皆有灌注。在我的印象中，安徽人自信而执拗，应天齐也不例外。他从小习艺，天分自高，但家庭出身不好，没有资格上大学。“文革”期间父亲被关进“牛棚”，他的第一次个展就是在“牛棚”土墙屋里挂出的一幅幅小油画。长期的政治压抑，造成了应天齐孤寂内向的心理。在他英俊沉静的外表下，总能见到一丝莫名的忧伤。北京进修之前，应天齐在当地已颇有名气，1979年他的水印版画《渔汛》就获得过安徽省青年美展一等奖，但没考上正规美术学院，是应天齐的一块心病。进了中央美院，他也与当时青年人义无反顾的革命心态不太一样，对传统的质疑同时夹带着对学院的崇拜。这一点对应天齐来说很重要，因为他的创作不仅非常强调技术性而且非常看重学者化。我这样说无关褒贬，只是想指出其艺术感受与心理倾向的独特性。这是我们分析一个艺术家不可不察的地方。

应天齐的故乡安徽，是中国传统民居最为成熟、最有成就的地方，芜湖原有的十里长街就非常之典型。其营造方式和空间结构的形态，对应天齐有潜移默化的巨大影响。也许他并没有意识到，他的艺术总是不由自主地在和建筑、建筑环境、建筑的历史以及建筑内外的人发生关系。而中国建筑乃是关于大地与母体的诗意，其深沉与厚重，滋养了应天齐内心的艺术精神——文化特质、艺术直觉与理性力量在形式语言中的三位一体。

难以告别的西递村

让我们再次来到西递村。

就在应天齐从中央美院返家不久，他在屯溪遇到了一位黄梅戏校的女孩儿，这位陌生的女孩主动邀请应天齐到西递村去。他是这样描述的：“毛毛细雨中，这位女孩打着伞，引领着我，一步步登上了西递古民居的石台阶。当我从现代生活步入西递村时，它呈现的古朴、典雅、沉静之美使我震撼。那斑驳的马头墙，低矮倾斜的木屋以及石雕、漏窗、斗拱、飞檐都处在冷峻肃穆之中。一处处古屋、一处处构件似乎都刻录着过去的故事，诉说着历史的变迁。从这一天起，我离不开了西递。”后来他又写道：“然而，当《西递村系列》成名后，那位曾打着雨伞引领我走进西递的女孩却悄然隐去，直至若干年后，由《西递村系列》催生黄梅戏《徽州女人》，而最后又演为《徽州女人》是非时，她再次以其良知和正义，让我又一次感到了她的人性之至善至美。”这是命运的安排，注定应天齐要走进诗人戴望舒笔下的“雨巷”，去邂逅那位丁香一样、幻觉一般的姑娘。

9. 引自应天齐、陈鹤人《艺术人生》，《中国当代版画家个案实录：应天齐》，上海书店出版社2004年5月版。