

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

ZHANG YANLING YOUHUA YISHU

张彦灵油画艺术

中国工人出版社

一直埋首于国外进行创作的女青年油画家张岩灵，终于将自己多年来的作品展示于这本画集里，终于从那静寂之中走出来。她所面对的是一个变化着的、前进着的、走向现代化的新世界，以她的独特的语言在追寻失去的梦幻天堂。

张岩灵是一个充满激情、热爱生活、沉缅于色彩的人。从她那一幅幅洋溢着色彩旋律的作品中，让我最为感动的是那颗对真理、永恒、生命的追寻与渴求的心灵。其绘画技法、表现形式等方面看上去虽未跳出现今世界艺术的流行模式，然而，从中却有一种人们不易去思考、去把握的真实自己。面对繁杂喧嚣的世界，她从不盲目地去顺从一个潮流，她只想她想画的东西，这便促成其作品个性的自然流露，并非刻意强迫地去表现，可谓“心灵真实的记录”。

当前卫艺术流行之时，她在画学院式的写实作品，而当新写实、

新学院派颇为盛行之时，她又转为抽象、半抽象的探索。经历了国内、国外多次“新潮美术”的洗礼之后，画家在拼命抓住那留存心底的真实。从其代表作品《天堂系列》、《房间系列》、《面具系列》中，可以感受到她的失望飘荡疲惫的心灵多想得到安息。她的作品不是抽象空洞的理念，而是在“激情的色块、自由的笔触、奔放的线条、流动的形体”表现中，把自己的经验和对自然人生万象种种的表现与剖析，铺排在观者眼前，而又能深入现象的表层试图探寻个人意义。

细细赏读她的作品，在其背后有她极其孤独、真实的追求。她的画风明显地受到西方表现主义的影响，而具有浪漫主义的情怀，会使人看到她那潜藏的属于自己的语言而非他人所能替代，心灵与诚实流溢于笔端，其色彩的丰富表现形式，是其表达心声的一个强有力的呼应，隐含了画家对人类根本问题的探求与思考。

著名油画家 张岩灵 简介

■ 1963年生于辽宁省沈阳市。1981年毕业于鲁迅美术学院附中。1985年毕业于北京中央民族学院美术系。1988年北京中央民族学院美术系硕士毕业。受教于刘秉江和罗貽教授。

■ 1989年应美国芝加哥艺术学院及当地画廊邀请赴美参加“当代中国油画新秀展”。1997~2003年为亚特兰大当代艺术中心工作室画家。现居美国。

■ 自1988年底赴美后，一直参加美国各地及德国、英国、法国、西班牙和日本等国举办的个人画展和群展。其作品多次被世界各地报纸发表及画廊和个人收藏。1996年亚特兰大奥运会其间作为20位艺术家之一代表亚特兰大赴德国及英国参加一年的巡回展。2003年获纽约布鲁克林“威廉斯堡艺术中心”举办的世界现存超现实主义、象征主义、幻想主义……艺术家联展“优秀奖”。2004年初在加州首府萨克拉曼多举办首次“张氏三姐妹”联展。

天空 苹果 火焰

· 杰瑞·卡洛姆 ·

——评张岩灵作品中对失去的梦幻天堂的追寻

张岩灵的作品存在于一个想象的空间里，这个空间悬浮于东方宗教的神话和用天堂及失乐园所编织的故事里。她的作品展现了东方佛教神话般的世界和西方犹太与基督教失乐园中的瑕疵与可怕，同时我们也可从以上的两方面看出她在寻求找回那失去的乐园。在这个迷途的世界里，我们每个人都戴着一副面具，就像诺曼·欧·布朗所说“人是他自己的角色”，也就是说所谓的“平凡的自我”只不过是我們为了去面对我们周围世界的挑战与冲突而自我塑造的脸谱。然而佛教的坐禅和心理学的深度探索向我们展示了另一个理解世界的方式，即我们现存的世界是一个如风似云转眼即逝的世界；人生存于天地之间，就像阳光掠过，片刻之间而已。另外，张岩灵的作品也在多方面涉及到了自我的同一性，以及这种自我是如何统一于幻想之中。作为幻象，她的绘画明显地体现出虚幻世界积极与消极的一面，然而从某种角度上讲在她的作品中两者共存。显而易见，个人自我的净化是从宗教及某些哲学中得到启迪的先决条件。在我们有限的生命中，有时我们会自觉或不自觉地产生某种错觉和幻想，这也许是自欺欺人，但认识它并从中得到启迪却是视觉创作的前提，它可以让我们去探寻心灵的深处，从而在生命中得到创造的灵感。在张岩灵的作品中，无论是表现西藏喇嘛的僧袍还是弧光闪烁的蓝天，它们的色彩与形式都极富魅力；想像赋予其美的最高形式，所有这一切象征了神性在现存世界里的顿悟与升华。在这个生命的世界里，我们通常可以发现性的选择和欲求错综复杂地交织在我们的生活中，我们越是解放就越是迷惘。我们总是认为当我们超越了那暂时的束缚，面前便是顿悟的曙光，就像赫曼·梅奥维尔所说“穿透那张面具”，其实这并无法保证在那张穿透了的面具后

面具系列之十八 2003年 纸本 116cm × 116cm

面我们能够看到真理；这也是梅奥维尔他自己所为之恐惧的。我想张岩灵清楚地知道未知的黑暗交织并与那些失败的希望、沉沦的故事共存。在她的作品中，尽管某种原始典型故事中特定的情节没有

当代著名画家技法经典

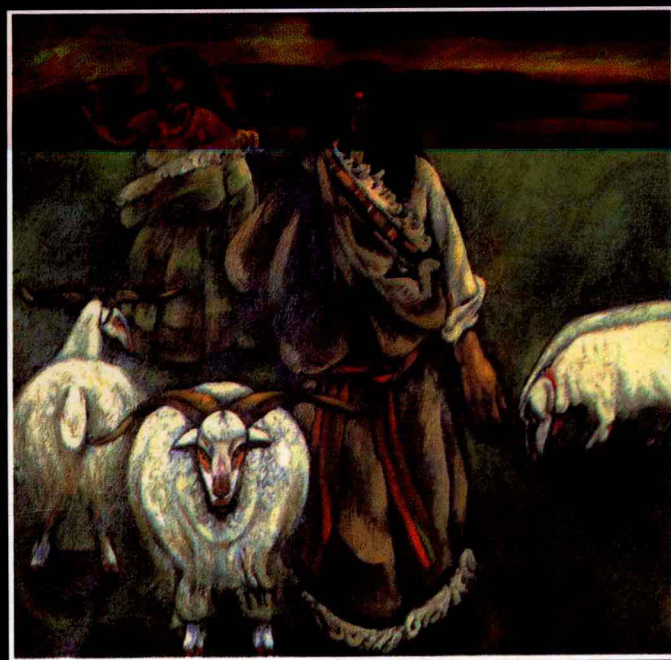
起步 (局部) 2002年 综合材料

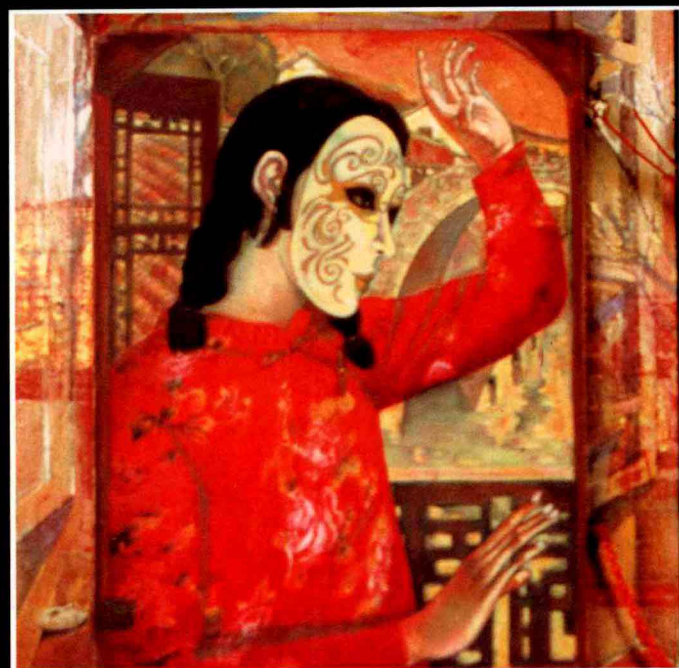
丰收 (局部) 2003年 综合材料

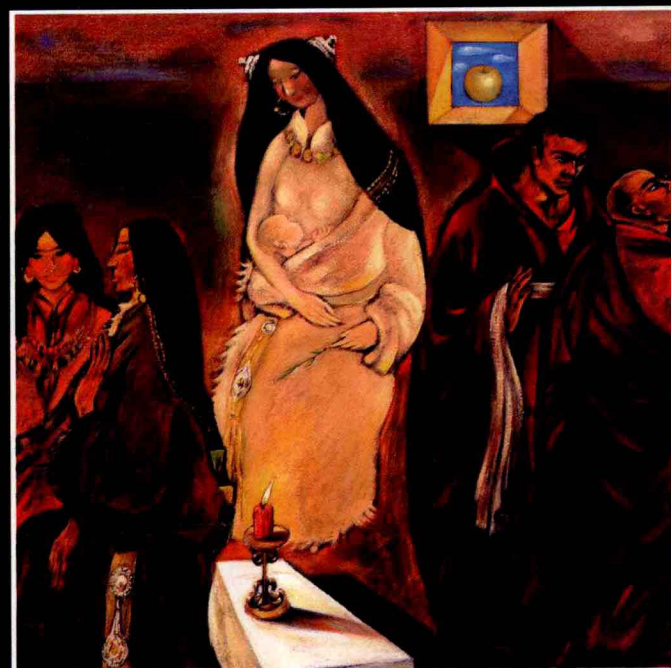
夏天的日记之四 (局部) 2002年 木板·丙烯

重归草原组画 (局部) 1988年 布面油彩

对话 (局部) 2003年 综合材料

日落 (局部) 1988年 布面油彩

封面画：夏天的日记之六 (局部)
2002年 木板·丙烯

图书在版编目 (CIP)数据
当代著名画家技法经典. 1 / 贾德江主编. — 北京：中国工人出版社，
2004.8
ISBN 7-5008-3368-7

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第070337号

当代著名画家技法经典·张岩灵油画艺术

主 编：贾德江 策 划：董 民 责任编辑：吕伯平 装帧设计：秋 韵

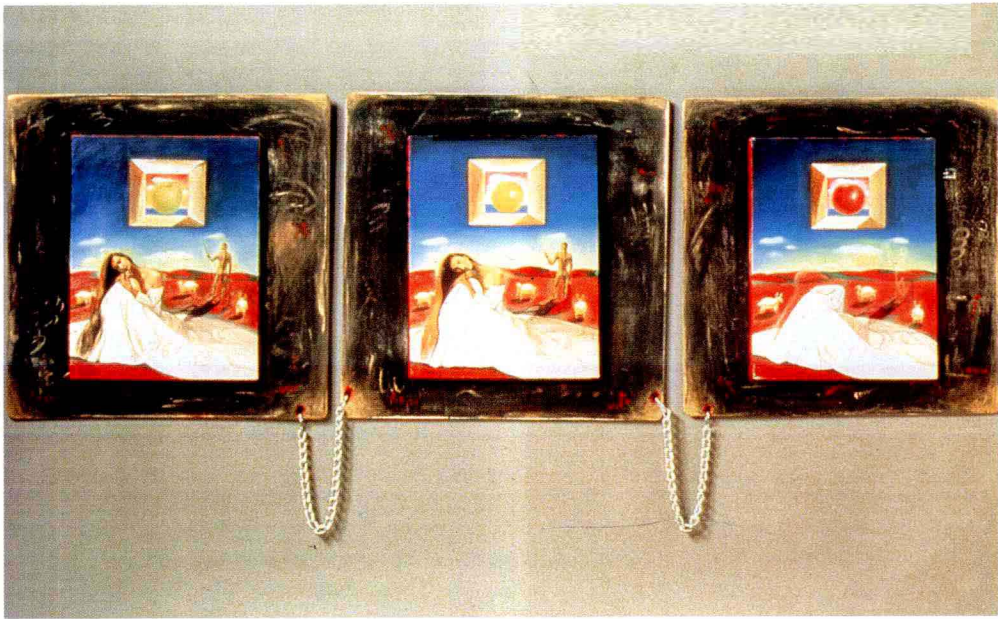
出版：中国工人出版社 (北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码：100011) 发行：中国工人出版社 全国新华书店经销
制作：北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷：北京盛通彩色印刷有限公司 开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：3.5
印数：1~3000 2004年8月第1版 第1次印刷
书号：ISBN 7-5008-3368-7/J·276

全套10册定价：300.00元 本册定价：30.00元

ISBN 7-5008-3368-7

9 787500 833680 >

消失 1995年 布面油彩 86cm × 86cm × 3

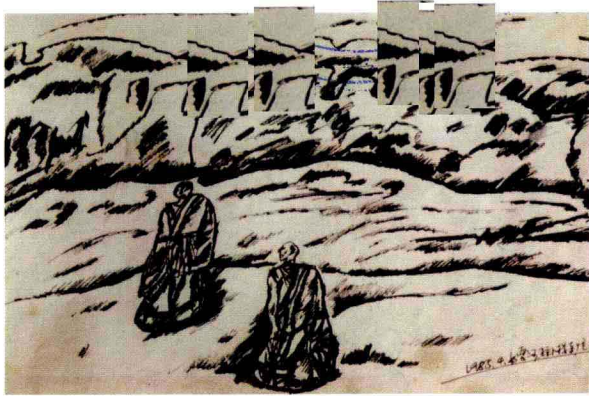
扮演其角色,但它的某种外在形式却在张岩灵那充满象征的个人世界里起到了一定的作用。同时从她作品的另一面我们可以看到那充满阳光的亮丽色彩暗喻着人类的反璞归真;那是一个摒弃了苦难和虚伪而达到了高度和谐的人类最高境界。然而“伊甸园”的禁果让我们认清了真伪,走出“乐园”再回归“乐园”是人类在经历了“失乐园”的苦难后对生命的最真诚选择;人类在经历了无数磨难后对生命的怀疑和反思在某种情况下远远超越了对它的肯定。无论如何,在张岩灵的作品中都没有向观者展现任何去解决问题的答案。因为她清楚地知道,在这严酷的现实面前,所有的美妙幻想都如同彩云掠过转眼即逝。所以她更多地用象征的手法去展现某种抗争与矛盾,同时又用这种象征的手法去展现某种和谐与顿悟,即人类所向往的生命最高境界。现在让我们来谈谈符号与象征,“苹果”这个象征“诱惑”的符号被画家们一遍遍地用过了。我们都记得这个“伊甸园”的禁果曾让亚当和夏娃走上“邪路”(它同时出现在希腊神话的“帕里斯审判”中),但从另一个角度来说“苹果”同时象征着新生命的诞生与茁壮成长。“苹果”作为象征的符号出现在画面上的时候,我们应不仅仅能够从中看到那近乎于“毁灭”性的“诱惑”,同时也应看到万物复生的希望,就如同任何事物都有其两个皆然不同的方面,关键是作者如何去平衡它,从而使它既对立又统一。在张岩灵的《面具系列之四——苹果与火焰》中,背对我们的女性向外微微伸出的手臂,在她张开的手里放着一个绿色的苹果,就如同画面中反复出现的火焰一样具有某种暧昧的喻意。这些符号既代表了诱惑又具有一种性暗示;它既预示了毁灭又象征了新生,同时,这里的火焰又代表着某种冥想的顿悟。在张岩灵的另一幅画《面具系列之五——天之窗》中,这个苹果又出现在西藏喇嘛教的守护神旁,但这一次它代表了智慧,预示了慈爱与宁静;它是指引生命走向无极的使者。面对张岩灵的作品,你可以花上些时间去研究,去解析。但至少有一点非常明了,那就是她的作品中所存在的逻辑辩证法。张岩灵在她的作品中结合了不同文化背景下的象征符号,以及现存人类的心灵顿悟,并使这些因素相互间产生共鸣。张岩灵的作品向我们揭示了人类挣扎中的希望;古往今来,那驱之不散的黑暗时刻伴随着人类,但我们却从未放弃过希望。希望永远与黑暗共存。

杰瑞·卡洛姆为美国著名艺术评论家和《美国艺术》ART IN AMERICA和《艺术新闻》ARTNEWS的撰稿人,同时为《艺术文献杂志》ANPAPERSM 明 AZINE 的主编。

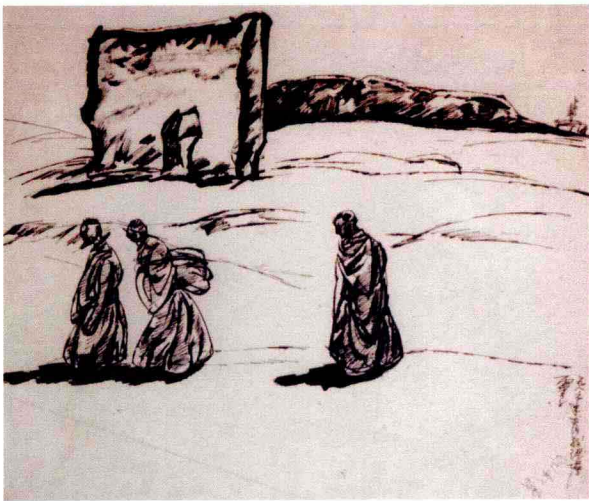
面具系列之九——自画像 2001年 纸本 91cm × 116cm

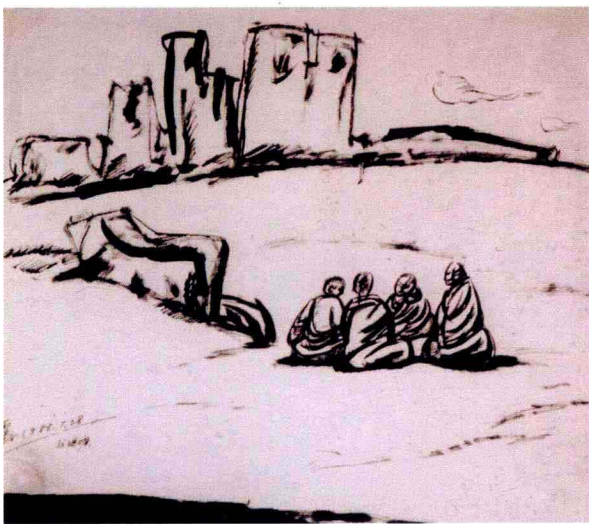
藏区速写 1985年

藏区速写 1986年

藏区速写 1986年

藏区速写 1986年

藏区速写 1986年

《面具系列之五——天之窗》作画步骤

草图一

步骤一：在画板上先用铅笔起轮廓，再用油画单色加松节油进一步确定形的准确性。人物构图恰如其分，不能太大，否则有压抑的感觉。也不能太小，而显得画面空泛。

步骤二：像画水彩一样，油画可多用些油，把它的基本色铺出来。注意画面的黑、白、灰大的关系。在铺大色块之前，可以画些小色调稿或多画几张草图。通过草图逐步完善自己的构思，通过几块色彩的组合，使自己心中有数。

草图二

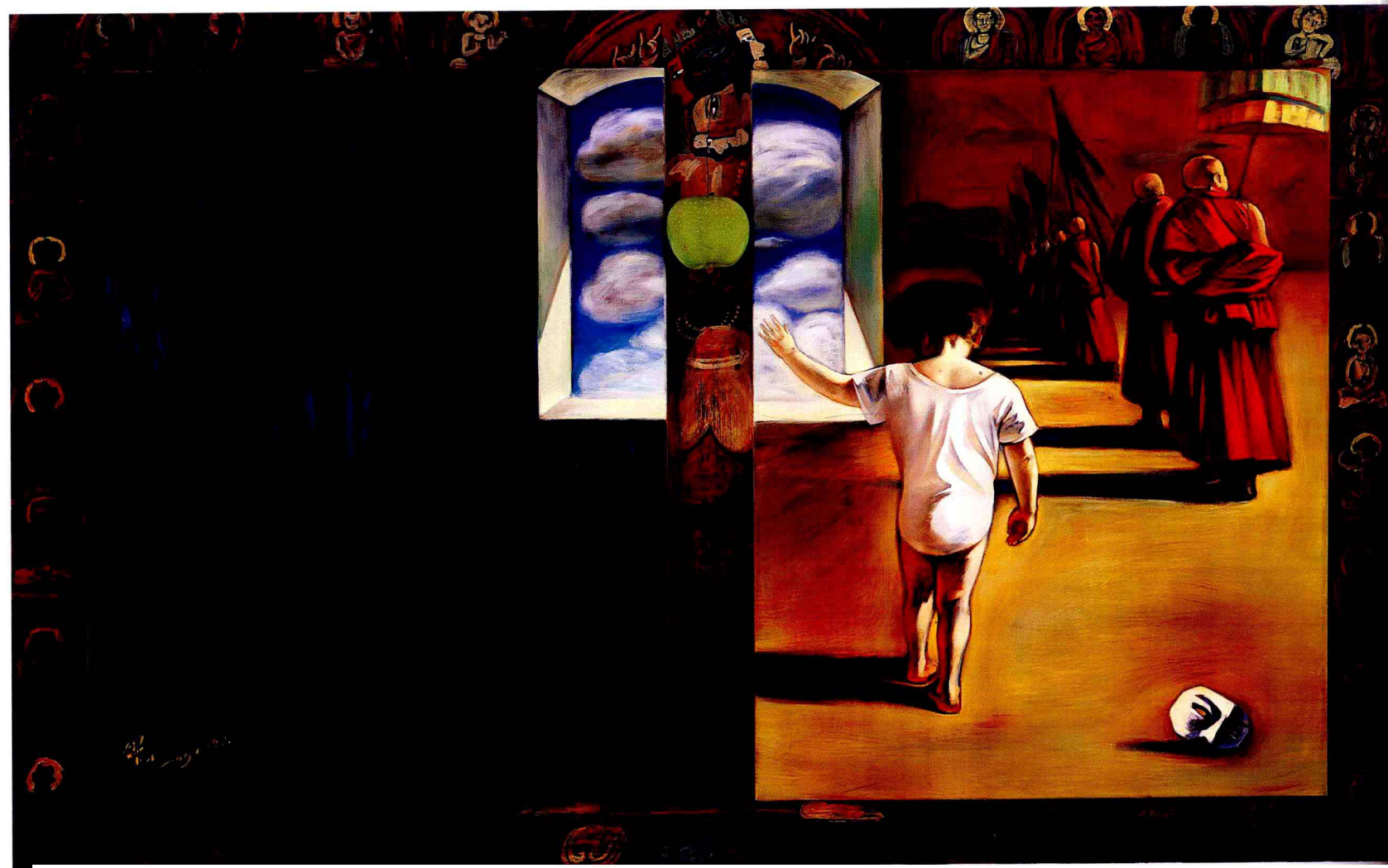

草图三

步骤三：用大笔涂抹画面，色彩可鲜艳一些。这时的形可不必注意，笔触随心所欲，在画布上搅动颜色。总的来说，这幅画的特点是以红黄暖色为主调。一切环境，周围的色彩配搭均以此为基调。

步骤四：这一步为深入刻画。人物的头部与手可着重刻画。而衣服、背景则可以放松，做到有松有紧。有的地方可画厚一些，有的地方可画薄一些。有虚才有实，有强才有弱，对比是为了强调主次。无论是强弱、松紧、虚实、急缓，或是色彩的冷暖、明暗的对比等，都是为了强调主次的对比，做到形与色的结合。有色没形使人感到画面的松散，有形没色，又使人感到单调，二者缺一不可。

面具系列之五——天之窗 1999年 木板 油画 32cm x 52cm

夏天的日记之二

2002年 木板·丙烯

51cm × 41cm

飘浮，是在天空还是在海洋？坠落，你不想知道下面的距离。爱可以让你轻飘而无法找到落脚点……

夏天的日记之四

2002年 木板·丙烯

46cm × 46cm

夏天的日记之五

2002年 木板·丙烯

46cm × 46cm

梦想可以带你到任何地方，梦想不需要伪装，梦想不相信眼泪，梦想不会衰老，梦想是你我都无法摆脱的现实……

夏天的日记之一

2002年 木板·丙烯
51cm × 41cm

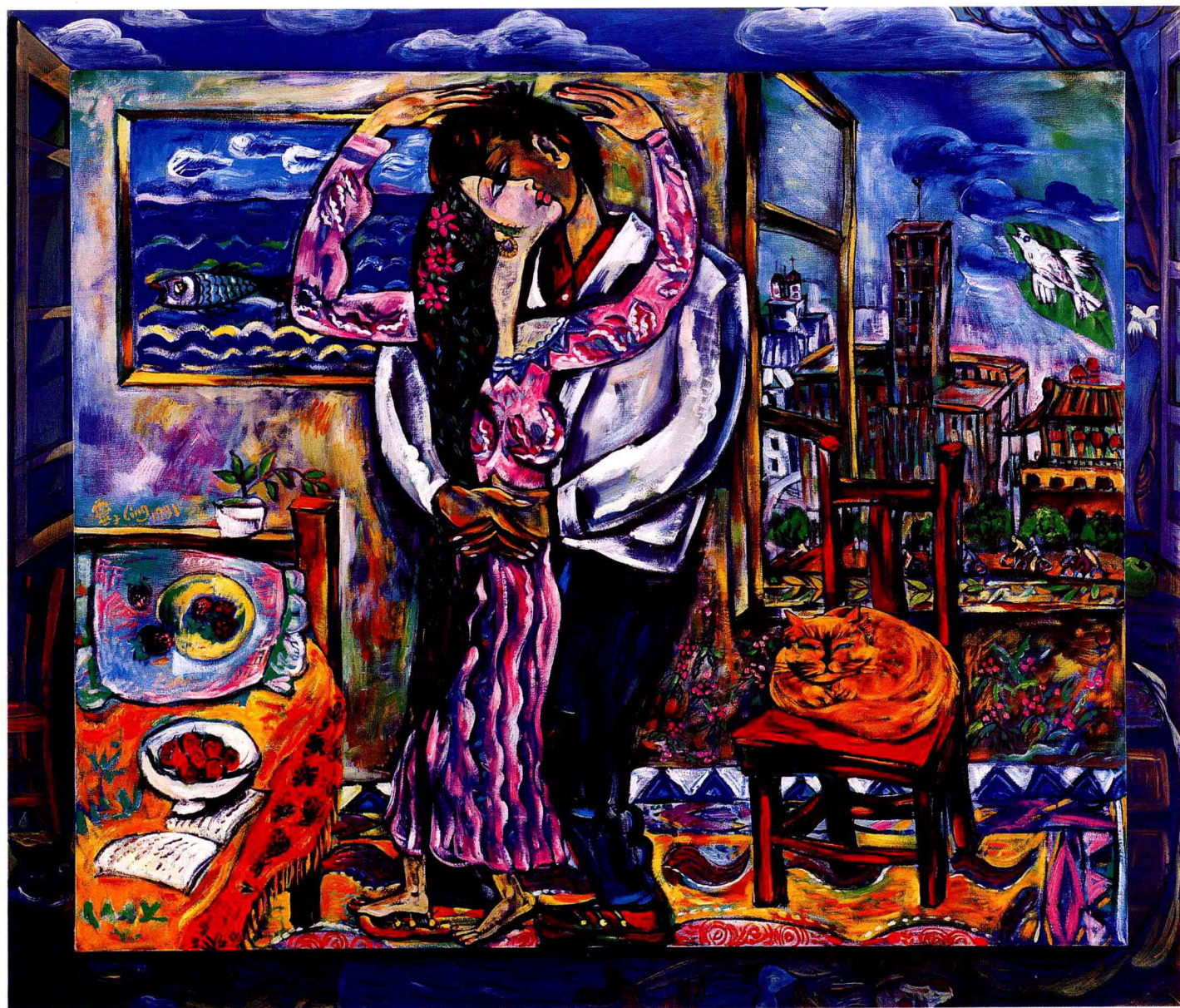
每个夏天都有蜥蜴爬进屋来,有时一只有时一对。它们的颜色会随着时间的变化而变化,就像我们的情感永远不知道明天的色彩……

孤寂的兰

1993年 布面油彩
117cm × 142cm

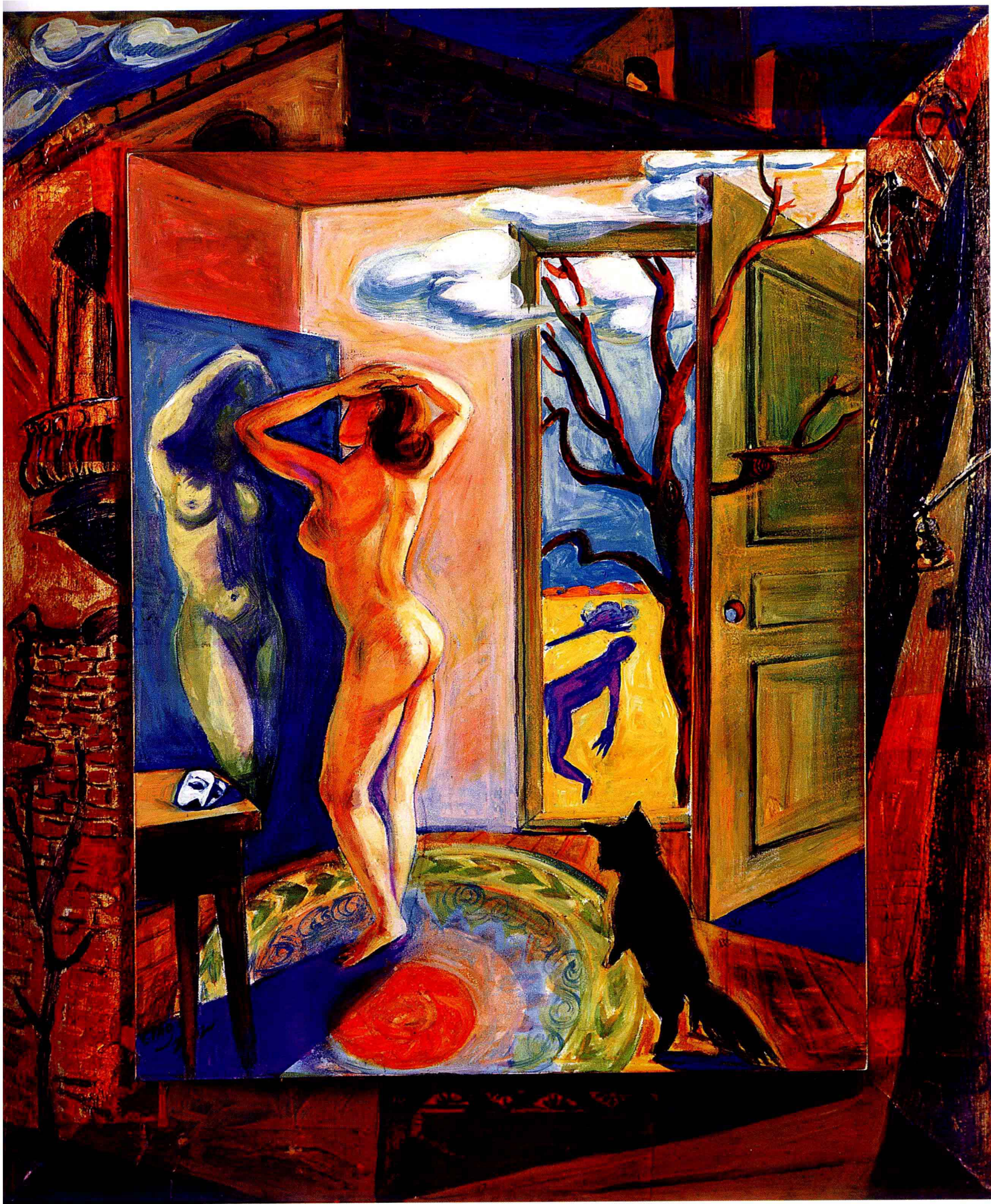
1993年画的这幅画是我住在洛杉矶时完成的，也是我当时生活的写照。我试图用蓝色调来表达一种当时孤寂的心情。画面的主要人物也为我自己。

天堂之二

1990年 布面油彩
96cm × 122cm

1990年那个时候是我刚到美国一年多，那也是我刚刚能够真正拿起画笔画画的时候。也许是因为我那时无法适应当时的生活，所有能进入我脑海的只有回忆。这幅作品与《天堂之一》是我在北京生活的写照。那是一段短暂而快乐的时光。

房间系列之一——门

2002年 木板油画

51cm × 41cm

这幅画充满恬静和愉快的色彩，但黑猫、桌上的面具和门外的影子预示了某种不安和潜在的危机。这幅画为木板丙烯/油画棒完成，背景为木板和手工纸/丙烯。

房间系列之三——镜子

2002年 木板油画

51cm × 41cm

这是一个镜子所反映出的景象，它来源于我在新奥尔良所做的一个梦。这幅画反映出某种神秘与不安。创作手法与上一幅相同。

房间系列之四——早晨

2002年 木板油画

51cm × 41cm

这幅画以紫色为基调，从画面上可看出夏日早上的清新和恬静。这幅画来源于我在欧洲的短暂生活。创作手法与上一幅相同。

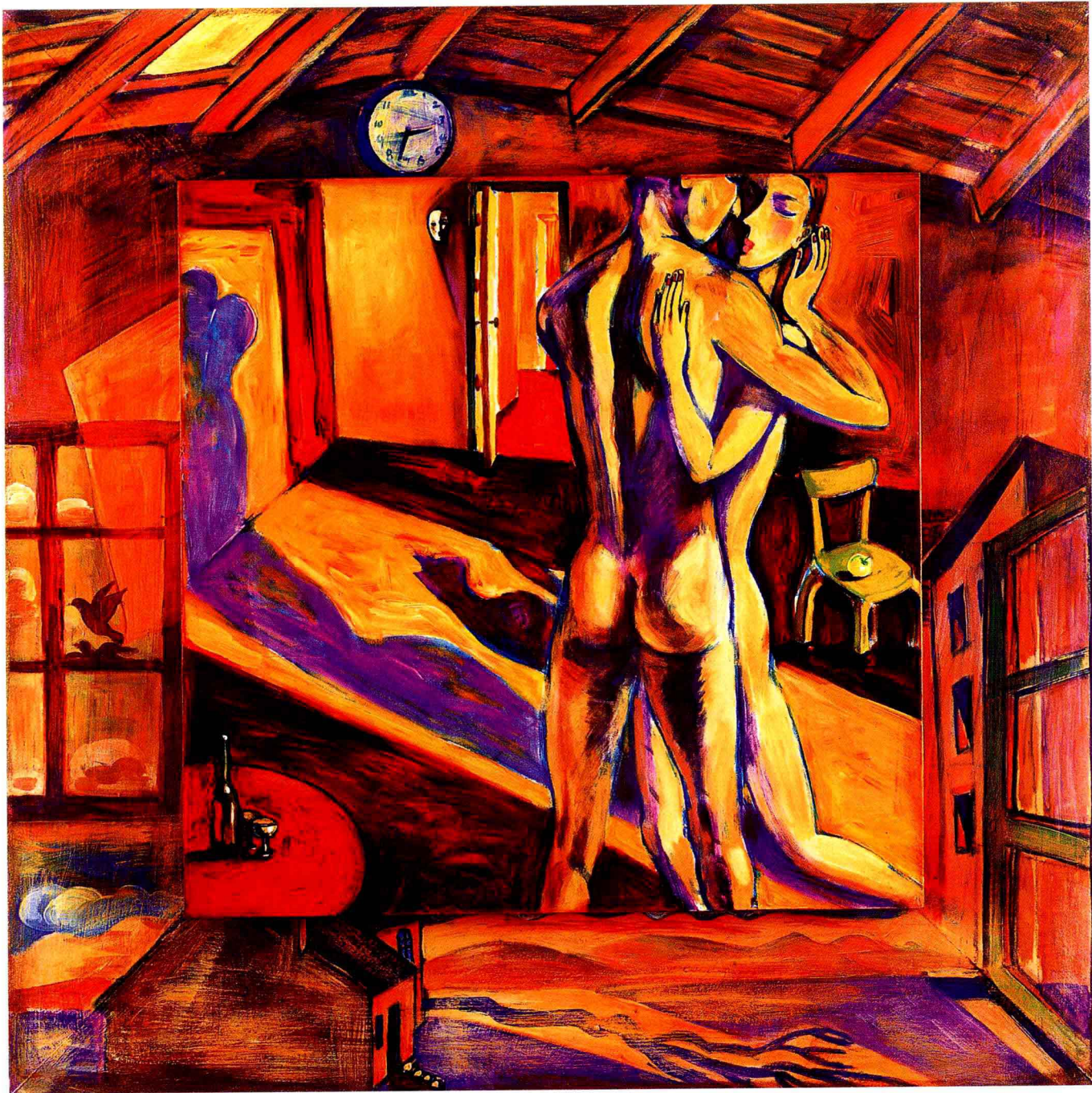
房间系列之二——窗

2002年 木板油画

51cm × 41cm

这幅画以红色为基调，黑猫睡在桌上，窗上一面镜子似是似非地反射出另一番景象。这幅画的创作手法与上一幅相同。

房间系列之五——影子

2002年 木板油画

46cm × 46cm

爱就像斜阳投下的一道影子，它很难被时间所留住……

弗郎迪萨庄园的小窗

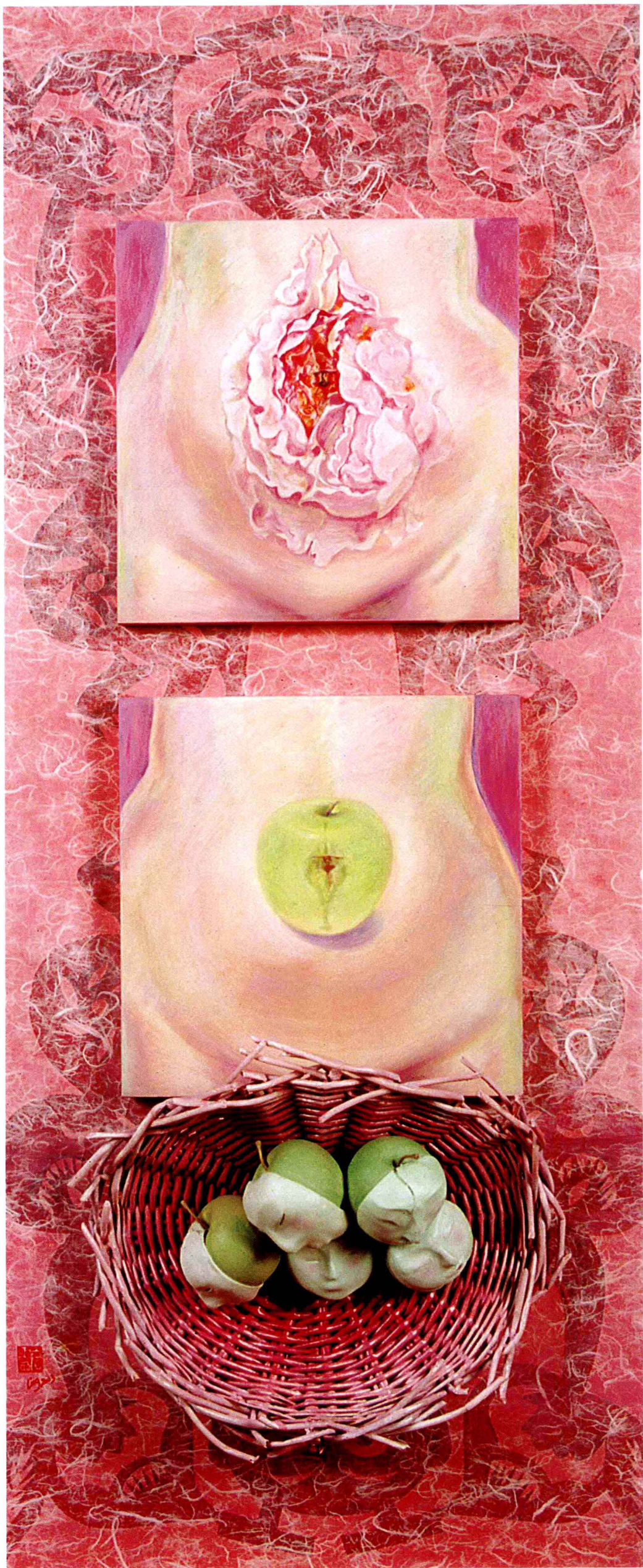
2002年 木板·丙烯

76cm × 91cm

表现手法为布上油画棒。我曾连续几年到欧洲同一地方小住。我想这幅画表现的也许是现实，也许是梦幻。

篮子里的绿苹果
2003年 综合材料
122cm × 51cm

这是我很久以来第一次尝试以粉色为基调并混入雕塑和实物。这幅画显然与女性和生殖有关。绿色戴有人脸的苹果喻示着生命，而装有苹果的篮子喻示着孕育生命的巢穴。

无声的语言

2003年 综合材料

61cm × 122cm

这幅画完成于2003年底。在材料的运用上，背景为木板加手工纸拼贴和丙烯，中间是浮雕和着色树枝，两边为画布

油画。人类的一切行为都有它的肢体表达方式，这种方式超越了一切文字和声音语言的内涵——此时无声胜有声……

