

大艺术书房

周加华
◎ 著

生活记事

图画·文字

LIFE RECORDS Drawings • Characters

生活週刊

LIFE WEEKLY

大艺术书房

萧关鸿主编

周加华◎著

生活记事

周加华 著

文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生活记事/周加华著.-上海:文汇出版社,
2004.12
ISBN 7-80676-739-8

I. 生 ... II. 周 ... III. 散文-作品集-中国-当代
IV. 1267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 129632 号

**·大艺术书房·
生活记事**

作者/周加华 丛书主编/萧关鸿

责任编辑/雍启昌 特约编辑/梁伟 封面设计/吴玉涵

美术编辑/吴军 封面摄影/周诗元 图片摄影/陈志平

出版发行:文汇出版社 上海市威海路 755 号 (邮政编码 200041)

经销/全国新华书店

印刷/装订/上海长阳印刷厂

版次/2006 年 1 月第二版 印次/2006 年 1 月第一次印刷

开本/640×960 1/16 字数/250 千字

印张/13.75 (彩色插页 26 面)

ISBN 7-80676-739-8/D·058 定价/38.00 元

古 希腊神话里讲，奥林匹斯山上有九位美丽而智慧的少女，她们是万神之主宙斯和记忆女神的女儿，是分司音乐、诗歌、戏剧、舞蹈、悲剧、抒情诗、史诗和天文的九位缪斯，是她们给文学家和艺术家带来了灵感。这是人类对艺术最初的认识和分类。

以后，缪斯女神走下了奥林匹斯山，走进宫廷、走进沙龙。再以后，她们走向社会，走向公共空间，走向生活的每一个角落。

艺术不再是祭品，不再是象牙塔，也不再是生活的点缀，而是生活的一部分，甚至就是生活本身，她关系到生活的品质和生存的环境。

这段历史的进程，走了几千年，缪斯也由女神变成了平民。

这是时代的进步，也是艺术的进步。

我们把这套丛书命名为“大艺术”，就是想与一般的艺术丛书有所区别。我们走出艺术的框架，把艺术的视野扩展到最广阔的领域，把艺术的触角伸展到过去人们并不认为是艺术的层面；同时，用更新颖的观念，更丰富的视角，更多样的形式来讨论艺术，力图给人不拘一格、耳目一新之感。

艺术之大已不再是少数艺术家的专利。但只有到大多数人都来关注艺术、创造艺术和享受艺术时，艺术才真正是大艺术。

主编

生活记事

目录

序/萧关鸿 8

序二/出世与入世 时同乐 10

序三/自序 12

文字部分 15

1

在幻觉中寻找自我 17

解读我的绘画语言 21

2

虚拟的身份 24

要破除人在自我心中的“贼” 28

3

阳光灿烂的童年印象 32

刻骨铭心的记忆 35

童趣与职业选择 40

老家的宅院和门口的一条老街 47

4

父子亲情小记 54

儿子元元,似乎已经长大了 58

5

65 我的老师

71 孔柏基作品的人格力量

6

75 允恭、虚静和自藏
——我所认识的陈森田先生

81 眷恋与执著
续写中华内衣文化的企业家——王文宗

7

86 宁静、自在、悠闲的油画家汪志杰

89 精神物化的诉求
——纯粹超然的艺术家李山

92 初识张洄先生偶感

95 沉重的历史使命
——读李坦克新作《故土在召唤》

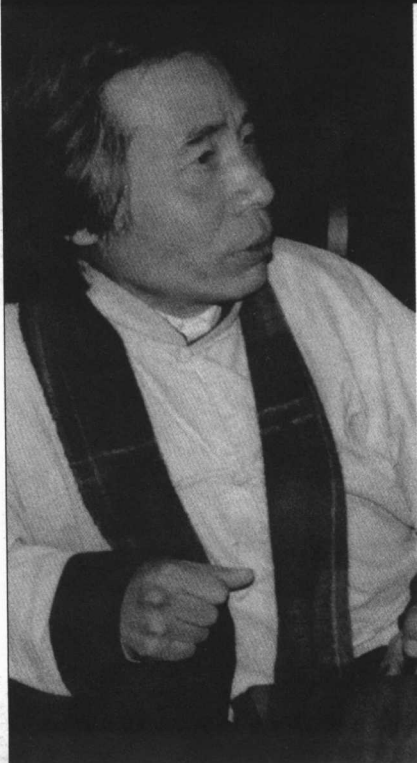
97 美哉，自然
——解读新加坡画家陶祚增作品

99 游走于古典与现代的浪漫里
——解读阿曼作品

101 经典·时尚的符号演绎
——读王天德作品图像随感

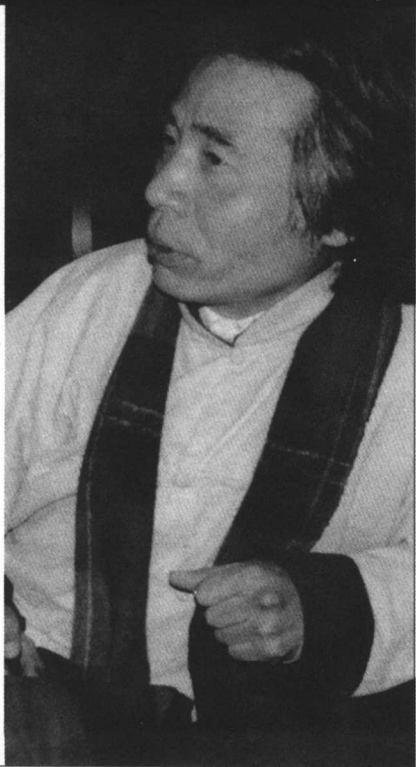
生活记事

目录

生活记事

目录

淡淡的,儒雅的情怀 105

——读张正刚作品

入俗而脱俗 107

——张森的书法印象

古乐声声 秀雅清逸 110

——读冷宏作品印象

淡泊、执著 113

——偶访庐山先生

徜徉在山山水水的图像中 115

——李文连先生的水墨山水情结

张跃的抽象油画 118

8

一南一北两地情 120

——为《白羽平、张冬峰画展》作序

看《吉尔伯特与乔治访华展览》121

新生代的锐气 123

——解读《俄罗斯现实主义新生代作品展》

再见《朝元图》的辉煌 125

——读永乐宫壁画摹本《朝元图》随想

追忆和纪念 129

9

生活记事

目录

132 西风东渐
——美术创作领域的一个怪圈

135 假冒伪劣,混淆视听
——闲话文化产业之“美术商品”市场

139 整装待发
——寄语中华工艺美术事业

10

141 不妨先做一些减法
——要重视都市环境的视觉污染

143 国际化都市形象与房产品牌意识

146 不妨再做一些加法
——博览上海万国建筑之余

150 策马入林
——阿曼作品在城市空间的律动

153 上海城市公共环境中的雕塑景观

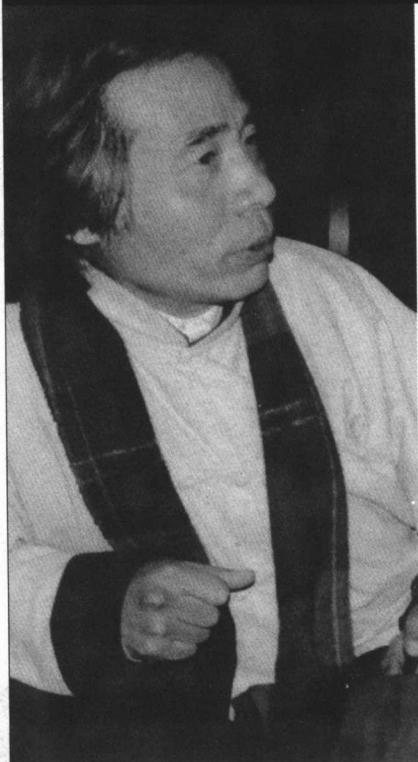
11

159 寻找记忆中的江南小镇

12

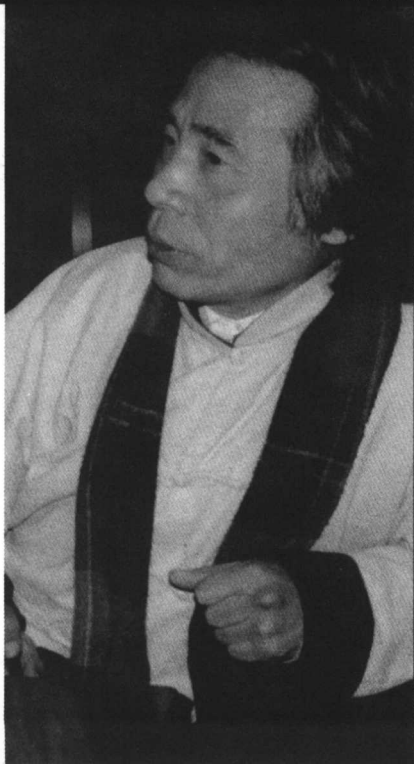
163 小猫“基诺”之一

167 小猫“基诺”之二

生活记事

目录

13

平山郁夫谈文化的引进消化发展 173

中国“敦煌”在日本 175

日本画廊和艺术市场 177

14

绘事杂言 179

图画部分 183

静物写生作业(图说)184

小树林写生作业(图说)185

人物速写(图说)186

惠安风景写生(图说)187

永乐宫写生 No.1(图说)188

暮归图(图说)189

一堆房子的构图(图说)190

静物构图(图说)191

仕女图(夏)192

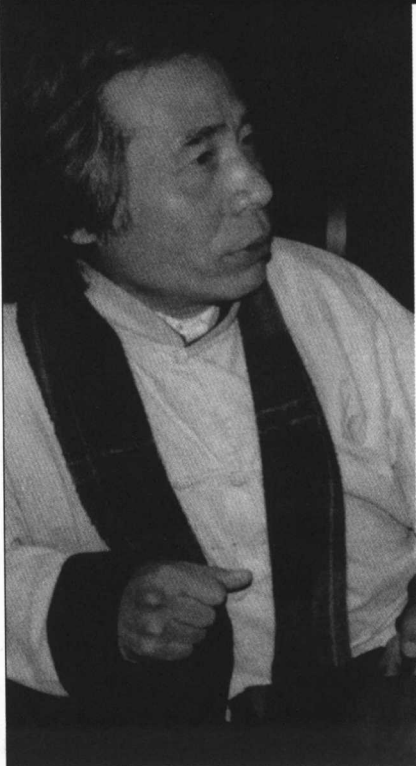
鱼的骨刺(图说)193

悲怅(图说)194

生活记事

目录

- 195 自题小像 (图说)
- 196 在暴风雨来临的前夕 (图说)
- 197 池塘月色 (图说)
- 198 旷野风情 (图说)
- 199 月明酒酣图 (图说)
- 200 纯朴与迷惘 (图说)
- 201 敦煌造像图 1 (图说)
- 202 乡村系列作品 No.1 (图说)
- 203 乡村系列作品 No.17 (图说)
- 204 有鱼的静物构图 1 (图说)
- 205 自然景物的图式演绎 79 (图说)
- 206 对一张旧照片的整形
——李立三与第一安源路矿工人俱乐部 (图说)
- 207 香港的早晨 (图说)
- 208 镇南关起义 (图说)
- 209 编后记
- 211 附录
- 212 作者简介
- 214 创作年表

萧关鸿

序

为加华的书写序很费踌躇，不知如何落笔。认识加华愈久，要描绘加华愈不易。你刚刚以为已经把握他的基调了，他又显示出另一面来让你惊讶不已。要界定他很难。

他在二十年前就是沪上知名油画家。他出过洋，但很快决定还是回到自己的祖国。二十年来不停地作画，但有谁像他这样不张扬、不办展览、不卖画，默默耕耘，你想他已经积累了多大的能量，期待着一朝进发。

加华不仅仅是油画家，还是设计师，他是市政府形象设计团队的主要成员之一，上海市有许多重要标识出自他之手。设计渗透到我们生活中来还是近几年的事，这是我们社会进入现代生活的重要标志。而现代生活是设计师的天下。但在设计还没受到重视，设计师还没受到尊重时，加华已经兴致勃勃地投身其中。这是他的远见。

加华还是艺评家。中国油画家中能写文章的屈指可数。他对文字的兴趣不亚于对色彩的兴趣，这本书就是证明。我总是批评艺术家缺乏起码的人文素养，更不用说哲学素养。但艺术史上哪一位艺术家不具备深厚的人文素养和哲学素养而能够成为艺术大师的？我们的时代不缺少艺术家，但缺少艺术大师。而缺少艺术大师就像缺少灵魂，缺少旗帜，缺少领军人物一样难以成大气势、大气候。

加华还是个策展人，而且不是一般的策展人。他要做的是美术馆。几年前，他说起美术馆计划时，我以为他是随便说说而已，我说我只能为他敲敲边鼓。其间有过几次计划和行动都没成功。他第一次告诉我要在中国第一高楼金茂大厦做美术馆时，我以为听错了。结果，他真的办起来，而且有声有色。所有朋友都为他高兴，也都为他捏把汗。以后夭折，不是他的过失，而是还不具备这样的条件。这不是个人能力所能左右。但加华是执著的。他一直没有放弃他的美术馆计划，这甚至成了他锲而不舍的理想。不了解他的人初听他的计划都像是“痴人说梦”，但他总能一

步一步接近他的目标,把梦想变成现实。其实,真正的艺术家都是梦想家,只是加华的梦想比别人多一些。

如果说,油画家、艺评家、设计师和策展人还是一个艺术家的传统身份,那么,对于文化产业和创意产业的投入是加华不同于一般艺术家的地方。

加华会花很多精力在古镇保护和民间艺术的开掘上。现代艺术都把眼光重新投向自己的传统和民间艺术。作为艺术家,加华一直对民间艺术抱着浓厚的兴趣并在自己的作品里留下痕迹。但作为一家海外财团的艺术总监,他则是从文化产业的角度来重新审视这些民间艺术品的开掘。这样,加华便有了与一般艺术家思考问题不一样的角度和立场,也形成了不一样的眼界与气度,也养成了不一样的手笔和洒脱。

这不能不归功于加华的走出画室。当代艺术家与作家一样,如果只是坐在书房里写作,只能是书呆子。加华是最早走出画室的一批艺术家,所以他的身份难以确定。这种不确定正是他的确定性。

这就是艺术家周加华。

2004年12月27日

出世与入世
时同乐

2003年11月,微凉的深秋再度回到上海,经大都会集团董事长陈森田先生引荐,我认识了周加华先生。我俩一见如故,天南地北聊了几天,丝毫没有一丝初识的拘谨,也没有话多词穷的枯索,仿佛是睽违数十年,再度聚首的陈年故己。

翌月,我与加华在大都会集团成为并肩作战的团队伙伴。这份不解之缘,在无边无垠的话题里,深化了我对加华的深层认识。这是一个奇特的人,出世的超尘脱俗和入世的柴米油盐,都是他每天的工作。艺术领域的形而上与寻常生活的形而下,是两种迥异又互不兼容的因子,却不断地交互上演在他的日与夜。如此冲突的角色扮演,加华总能恰如其分,拿捏得当。艺术领域中,他的绘画堪称上海顶尖人物之一;放下画笔回到家中,他又是一把抓的上海新好男人。套用广告词:“这样的男人在世上已不多见了!”

我总隐约在加华身上看到冲突与调和的影子。绘画领域中的加华,让我看见了唐朝诗仙李太白的痴、狂,一付“黄河之水天上来,奔流到海不复还”的才气纵横;居家生活中的加华,又有诗圣杜子美的勤与真。

我本身喜爱收藏中国古董字画,加华擅长的是西洋油画,但是两人却能天南地北、从形而上到形而下,聊得意犹未尽。以一个欣赏者的角度来看加华的画,其实画并不是画,而是一连串符号的集合,是画笔随着潜意识中的意识流而走,是心理情绪的抒发。然而奇妙的是,画中的线条、颜色、布局、对比又非常精准,具备大师级的才气灵感。

可惜的是,画中的线条太过沉静、冷酷,画家的心里沉淀着太多的苦闷、孤寂,流泄在纸上、布上的也尽是孤冷。这样的作品并不是到处都可以悬挂,所以加华也不喜欢出让自己的作品。几百幅的画卷,几百次的心灵潮涌澎湃,都静静躺在自己的画库中。离开画纸、画布的加华,显现出来的另一个影像则是热情、慷慨、爽朗,只要朋友有求,

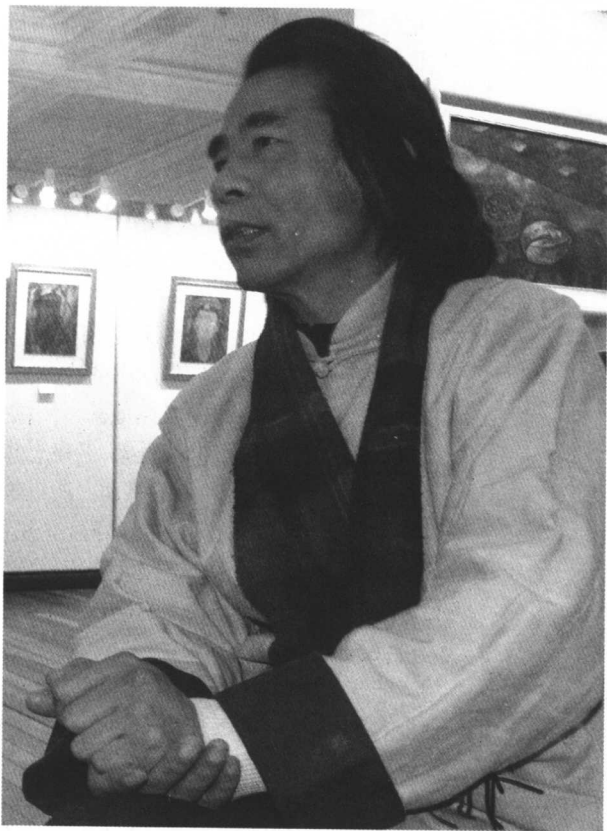
一定两肋插刀相助，而嘹亮开怀的笑声也经常不经意地从他的办公室传出来。更令人惊奇的，是他粗旷外表下包含着了一颗温暖柔软的心。他与儿子元元捡回一只野猫，几度因猫性难改而野放，父子俩又担心小猫无处觅食挨饿，连夜又开车把小猫带回家，现在猫儿已经被训练的像条忠犬。这个上海新好男人，不但每天回家为儿子做饭，终年两套中装打理门面，就连袜子破洞都要打补丁。

这个多重性格面貌的男子，探索其内心世界，其实可以从他书中文章找出痕迹。加华画中的冷漠、孤寂与年少时期家庭变故有着深切关联。虽然他甚喜阅读孔、孟、老、庄圣贤书，但儒家思想侧重世俗表象，老庄思想则太过孤僻冷傲，激进不出心灵对生命的感动。所以加华的画独树一帜，像香格里拉的圣洁冰山，静静矗立在青藏高原，兀自芬芳。加华即将步入“知天命”之年，生命过往的担子该是放下的时候了！此时，走过庄周梦蝶、游鱼快乐不快乐的机锋，如果能进入佛家的思想，圆融、自在、放下，生命的智能花朵绽放出来的光彩，将更加瑰丽经典。放眼古今中外名垂青史的大家，成熟期的作品都是富有宗教素养，投射出大圆融无碍的智能光芒。放下“人之生也，与忧俱在，寿者昏昏，久忧不死，何苦也，其为形也，亦远矣”的戚戚，走入无生无死的自在，真真切切品尝生命的原味，将出世的高洁情怀投射于入世的清朗生活，相信加华的创作将步入温暖的感人境界！

诚如加华自我的期许“平静地安下心来，抱着一份赤诚的入世态度，多多地顺其自然，给自己一个清澈明亮的心境”，达到“君子无忧”的出世精神层次。相信加华今后就是朝着这个人生目标迈进！

2004年7月

自序

公元 1956 年 11 月 11 日子时,那天应该是一个十分寒冷的日子。

在上海市郊嘉定县城厢镇的一条老街上,在一栋早已陈旧的、呈江南传统民居样式的宅院内(人民街 174 号),有一个小生命出生了,是一个男婴,头发是乌黑而长长的,他,紧捏着一双小拳头,似乎对未来有着很大的诉求,那便是我,被冠之以父母给取的身份名号“周加华”三个字。

在相伴着一阵阵响亮而莫名的啼哭声中,茫然间来到了这

芸芸众生相的世俗人间,要开始其人生有限的生活之旅。

.....

多少年来,懵懵懂懂地一路走来。

偶尔一回头,人生 49 个春秋,亦已然成为了过去。我亦已是两鬓斑白,早已过了人生不惑之年华。

这恰如自然界四季运行的金秋时节,应该是硕果累累的,成熟而丰富,象征着收获的季节,亦表示着人到中年的成熟和思想的稳健。

而我则不尽然。

在这个季节,我却又似乎感受到了冬天即将到来的气息。隐隐然,在心中略带着丝丝的忧伤,不由感慨人生命运之

