

彩

ZHOU QING'S OIL PAINTING CREATION

周青油画创作

《周青艺术系列丛书》

四川美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

周青艺术系列丛书 / 周青绘. -- 成都: 四川美术出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5410-7868-2

I . ①周… II . ①周… III . ①艺术—作品综合集—中国—现代 IV . ①J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 005151 号

周青艺术系列丛书

Zhou Qing Yishu Xilie Congshu

周青 / 著

出品人 马晓峰
责任编辑 汪青青 秦朝霞
责任校对 张拾羽
出版发行 四川美术出版社
成都市锦江区金石路 239 号 邮政编码: 610000
成品尺寸 205mm × 275mm
印 张 85.5
图 片 1700 幅
字 数 150 千字
印 刷 北京中华儿女印刷厂
版 次 2018 年 1 月第 1 版
印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷
印 数 500
书 号 ISBN 978-7-5410-7868-2
定 价 2680.00 元

■ 版权所有·侵权必究

■ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

周青

教授，硕士生导师，任职于南开大学文学院艺术设计系。
中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，天津美术家协会会员，天津动画学会理事。

主要经历：

1965 年出生 浙江省杭州市人
1993-1996 年 天津美术学院美术教育专业学士
1997-1998 年 天津美术学院高研班
2002-2005 年 天津美术学院油画系硕士
2006-2007 年 中央美院造型学院访问学者
2007-2009 年 中央美术学院油画创作研究生班
2007-2009 年 中央美术学院艺术管理与收藏研究生班

个人画展：

1999 年 中国美术馆举办“周青个人画展” 学术主持：栗宪庭
2003 年 天津美术学院美术馆举办“周青个人画展” 学术主持：邓国源
2004 年 中国美术馆举办“周青个人画展” 学术主持：范迪安
2005 年 中央美术学院美术馆举办“周青个人画展” 学术主持：戴士和
2005 年 中国美术学院美术馆举办“周青个人画展” 学术主持：贾方舟
2005 年 南开大学东方艺术馆举办“周青个人画展” 学术主持：薛义
2008 年 天津原乡画廊举办“一意孤行——周青作品系列画展” 学术主持：贾方舟
2012 年 作品“交流”参加国际艺术家创作营举办系列作品展（台湾东华大学）
2014 年 树下画廊举办“白夜——周青绘画作品展” 学术主持：郝青松、岛子
2015 年 洛阳白马寺释源美术馆举办“家园——周青个人作品展” 学术主持：郭贯真
2015 年 “绽放——2015 年中国首届百位当代女性艺术家作品展”之“娜拉出走后，爱永不止息——当代艺术名家邀请展”
学术主持：郝青松、徐虹、栗宪庭
2015 年 天津大礼堂举办“周青诗词演唱会”

作品收藏：

- 1999年 中国美术馆收藏
- 1999年 天津经济技术开发区泰达管委会收藏
- 1998年 天津泰达艺术中心收藏
- 2002年 北京国际艺苑画廊收藏
- 2003年 天津美术学院美术馆收藏
- 2004年 中国美术馆收藏
- 2005年 中央美术学院美术馆收藏
- 2005年 中国美术学院美术馆收藏
- 2005年 南开大学东方艺术馆收藏
- 2008年 中央美术学院美术馆收藏
- 2012年 中国台湾东华大学美术馆收藏
- 2014年 北京树下画廊收藏
- 2015年 洛阳白马寺释源美术馆收藏

主要著作：

- 1998年 《1985-1998 周青画集》 世界华人艺术出版社
- 1999年 《中国当代实力派艺术家丛书——周青》 天津人民美术出版社
- 2003年 《孤独是美——诗画集》 中国文联出版社
- 2004年 《另类尖叫——世界女性主义艺术思潮》 九州出版社
- 2004年 《2000-2004 周青画集》 天津人民美术出版社
- 2005年 《1985-2005 周青版画集》 天津人民美术出版社
- 2005年 《流动的自闭思维——我的艺术观》 天津人民美术出版社
- 2006年 《紫藤花在蔓延——周青诗画日记》 天津人民美术出版社
- 2006年 《飞蛾划过的影子——周青随笔》 黑龙江人民美术出版社
- 2007年 《一意孤行——周青作品系列》 作品分类：《女红》《青丝》《照片》
《诗歌》《画画》 亚洲艺术出版社
- 2008年 《艺术解读——周青作品系列》 天津人民美术出版社
- 2009年 《周青造型基础系列教程》（四册） 河北教育出版社出版
- 2010年 《世界女美术家系谱》 河北教育出版社（四册）；《中国女文学家系谱》
河北教育出版社（一册）
- 2011年 《雾里看花——一本献给艺术家的小册子》 湖南美术出版社
- 2012年 《世界女画家——杜马斯绘画手稿》 天津人民美术出版社
- 2013年 《青蛾文集》 诗文分类：《琼瑶》《秋水》《芙蓉》《远山》《乌云》
（五册） 中国文艺出版社
- 2013年 《青蛾画集》 作品分类：《生相》《线行》《游景》《顾影》《孤芳》
《梦魇》《碎片》《随形》《禅境》《化界》（10册） 中国文艺出版社
- 2013年 《小人书》 版画漫画集 四川美术出版社
- 2013年 《周青画集》（上下册） 中国文艺出版社
- 2014年 《丛庐琴谱》（上下册） 中国文联出版社
- 2015年 《家园》 四川美术出版社

2017 年 《重生》 四川美术出版社
2017 年 《周青艺术作品集》 四川美术出版社

著作收藏：

国家图书馆、首都图书馆、北京大学、清华大学、南京大学、复旦大学、中央美院、中国美院、天津大学、南开大学等重点高校、专业院校、图书馆收藏。

期刊发表：

《美术研究》《文艺研究》《艺术评论》《美术观察》《北方美术》《美术年鉴》《今日民航》《江苏画刊》《艺术生活》《中国油画》等期刊多次发表论文及作品。

网上推广：

2014 年 8 月 16 日 99 艺术网
2014 年 8 月 17 日 中央美术学院艺术资讯网
2014 年 8 月 17 日 cafa.com.cn
2014 年 8 月 20 日 雅昌艺术网
2014 年 9 月 2 日 艺术生活快报
2016 年 7 月 5 日 艺术批评公众号推送“当代女性访谈——周青”
2017 年 3 月 7 日 国家艺术频道公众号推送“周青作品欣赏”（全国书画名家展 2392 期）
2017 年 7 月 23 日 写生啦公众号推送“周青：写生，一切从‘心’开始”
2017 年 9 月 20 日 写生俱乐部公众号推送“周青——画到哪说到哪”
2017 年 12 月 艺术桥推出“一切从‘新’开始——周青的写生艺术”“孤独地冥想者——周青的绘画创作”系列视频，并在爱奇艺视频、腾讯视频、优酷视频、搜狐视频、56 视频、今日头条西瓜视频、新浪微博等多家视频门户网站和新媒体平台推广，播放量过万。
2016 年 5 月至今个人公众号“周青画画”共推送创作 18 期，写生 16 期。

前言

西方的艺术，成就非凡，它们许多研究成果一直影响至今。在绘画艺术上，它们侧重于物体内部的具体比率，比如著名的黄金分割率、等差数列、弗波纳奇数列、平方根矩形等，具有严谨的数的比值。而中国的先哲们，却放眼于物我关系，参悟道的常与变，超脱于客观实体之上，保持了形象完美的直觉效果。早在汉代时，刘安就提出了画家不要“谨毛而失貌”，奉劝大家不必拘泥于小处的形似。东晋顾恺之主张“迁想妙得，以形写神，形神兼备”，他为裴楷中书画像，大胆地添上三根胡须唤出神采，轰动画坛。到南齐谢赫的“六法”提出，明确了骨法用笔、气韵生动的重要性，于是一种世界上绘画性最强的写意画，便开始在东方崛起。

最初，中国写意画是文人墨客茶余饭后自娱消遣的墨戏。源于历代文人特有的气质和目识能力，造就了简洁而又超凡脱俗的绘画艺术，从而蔚成现在意象表现之大观。我的作品风格特点在于以生涩的笔线，简化的形态和单纯的色彩，表现一种稚拙的情趣。笔线排列上独特的倾向，强化了我景物作品的风格。

苏珊·朗格在《艺术问题》中说：“艺术中使用的符号是一种暗喻，一种包含着公开的或隐藏的真实意义的形象；而艺术符号却是一种终极的意象，一种非理性的和不可用言语表达的意象，一种诉诸于直接的知觉的意象，一种充满了感情、生命和富有个性化的意象，一种诉诸于感受的，活的东西。因此它也是理性认识的发源地。”显然，由直觉和功力不期然而然出现的符号（特别是水墨笔线的符号），是中国画意向构思的单元，这些单元具有自由组合的无限空间和巨大可塑性，因此也是画家理性认识和意向表现的起点。也可以说，笔线符号是特定的思想、感情和性格以规范化的简单手段诉诸画面的最基本形式。它的内涵极其单纯而有限，而其外延的构成关系却变化无端，极其丰富。尽管现代构成的对称和交叠表现手法，以及非洲的外向型力感表现都具有强烈的知性效果，但是水墨的特有表现力，更使得作品具有了东方意象的特色。

为什么艺术风格会是这样神圣呢？为什么艺术家的成败，最终都归结到风格上呢？因为风格就是人。艺术风格是艺术家平生心血劳动不期而至的人格的化身，是他个性的创造。所以格莱兹说：“在个性中，任何东西都是不可重复的。”因此，视风格为自己个性和生命的书画家自然不希望别人去重复他的风格。贡布里希说“一种风格有可能是一套产生情绪张力的程式。”这种程式标志了一种新的逻辑关系，一种新的视觉式样。风格是画家学养、性情、美感反复提炼的结果，正如水到渠成，瓜熟蒂落。所以好的风格有格制俱老而情意生生不息、

耐人寻味的内力。虽然大师几乎毫无例外地都是“偏执狂”“叛逆者”，但都深谙传统的精神和艺术的内在规律，违而不犯，犯而能救。这些正是形成风格的先决条件。苏东坡说“反常合道为趣”，反常是其性格，合道是其功力学养。这与为风格而风格的“商标”行为，有天壤之别。真正的大师，从来都不是根据需要而出现的。真正的风格，是创造性劳动不自觉的显现。本书中提到的众多人物都是能以鲜明突出的风格先声夺人的画家。

写意画逐渐积淀了民族的审美心理，所以辽金入主中国和西域佛教的传入，最终反被汉文化所同化。及至当代的西方大师马蒂斯、毕加索，也挡不住中国意象表现的魔力。因为这种艺术，具有中国特有的思维方式。它给欣赏者带来一种智慧的启迪和学养的观照，以及非凡的表现力。我甚至认为，它还在构成效果上启发了德国表现主义艺术。至少，二者在对黑墨与笔线的知觉效应上，是殊途同归的。就是在那个时代，先后出现的“四僧”、“八怪”的标新立异，无非是他们的“游戏规则”超出了人们习见的“规则”罢了，他们的艺术价值同样也在于此。若是不分中西绘画领域自我立法，自然也有其存在的价值。如林风眠、吴作人、吴冠中诸位先生的不少作品即是。但是也必须看到，他们正在一个新的审美背景下营造着自己的表现方式。即使是毕加索，我看也难以摆脱这个“牢笼”。

所以，对于一个画画的人来说，继承前人的方式只是手段，目的是要构筑起自己“特定的格式”即自己的方式。当然，从能随心所欲地籍笔墨色彩来抒情写意，方式也不过是一个载体。然而，正是这个载体包含着画家的功力、学养和胆识。因此，它也必然地蕴含着画家的精神世界、焕发着卓尔不群的个人风格。从这个意义上讲，“特定的格式”就是画家综合实力的体现、个人面貌显示、绘画史新篇章的期待。

话还得回过头来说，画家固然有营造自己方式的自由，但在前人大规模垦殖过的土地上再要建立起自己的方式“庄园”，是极其困难的。关键是如何发现认识这个属于自己领地的“秩序”。

由于千百年来中华民族审美心理的积淀，中国画各个门类对各种物象的描绘及其相互关系，均提炼和归纳为一定的符号表现和方式表现。这既是历代画家描绘大千世界的有效手段，也是世代师徒相传的唯一通道。相对于以素描、色彩、写生为基本功的西洋绘画来说，更显示出其感情与理念相结合的东方精神气质。正是有了这样的方法理序，才能产生这样的中国绘画；说它万变，历代慧质灵心的画家在总的理序下，总是能创造出别具一格、不可替代的独家方法来，在意象表现上一些常规的或特殊构成规律，如“重点突出”、“简约与内向”、“完整性”、“喻意”、“一块元气团结而成”、“S型律动”、“对应法”、“三角力构成”、“空间与构成”、“画幅边框的作用”以及印章题跋与构成关系等，甚至绘画的工具和材料，都可以视为“秩序”和“数”的外化。也就是营造自己程式的各个有机局部。明白了这个道理，现代的中国画家就不能满足于如古代文人那样的即兴“墨戏”了，应该通过对构成艺术的学习来促进自己对独特程式的探索，从而取得对美的深层次感悟。

明了了这些必须遵循的美的关系，那么，“接受这种表现程式的约定和导向”，自然是画家能动性地营造程式的思路和行动了。程式的制约为笔墨的变化带来

了机遇，从而使传统写意画有了与别的绘画不同的构造方式，让我们以积极的态度去对待形式与语言这一课题吧。

2010年《碎片》系列创作完成，我从景德镇回来，孩子以在国外读书很顺利。此时，画室无法容纳我30年的作品，我忍痛把亲手装修的半岛蓝湾的画室给卖了。这间画室留下了我太多的回忆，《紫藤花》系列的创作就是在这里完成的，想起它就感到心里酸涩。这一年的夏天，我在开发区临时借了一个空间，开始我的《随形》系列的创作。没有了蓝湾画室以往的静谧，我艰难地适应这个满是水泥尘土味道的空间。

青娥

【目 录】

04
前 言

09
原 乡 山 水

23
孤 独 是 美

61
陈 迹

81
似 面

136
创 作 场 景

142
后 记

原 乡 山 水

1989-1999 创 作 油 画

《原乡我的精神家园》

20世纪90年代的中国女性艺术，一个最显著的特点就是从男性话语中分离出来，转向对自身经验的表达和自我价值的确认，从而走上了一条自我探寻之路，建立起一种具有独立精神品格和文化指向的女性话语。周青的艺术正是在这样一条自我探寻的道路上不断寻找着自我和超越着自我。

周青的画从材料上可分为铜版画和油画，从阶段上看她的昼也经历了两个不同的过程。她在前期完成的一批铜版画和近期完成的油画《原乡山水系列》，可以看作是这一精神历程的两个阶段，即寻找自我和超越自我的阶段。周青的一组铜版画若从技术角度看，很容易把注意力集中到那些类似于水墨的偶然性效果中来，从而忽略了这些虚幻的图像所隐含的真实内容。事实上，周青这批画最集中地表达了一个女性的心灵状态。那个隐匿在昼中的“自我”时而虚无缥缈时而面对着精神的孤独黯然神伤。这些画无异于她在一个非常个人化的空间中的自言自语。而女性艺术家的自我探寻之路正是从这种面对自我的沉思中开始的。

但是，周青没有将自己永久封闭在这个纯属“自我”的天地之中，她终于从一种自我空间中解脱出来，走向广阔的自然空间。她近期画的一批“油画山水”表明，她面对自身处境所具有的一种自我调适的应变能力。这些“油画山水”不是一般意义上的风景画，它们不仅不是在对景写生中完成，而且也不是将视点转向真的名山大川。她画的实际上是自己心中的山心中的水，是可以寄寓她心灵的“原乡”。

如果与前一段的“寻找自我”联系起来，我们就不难发现，在这里，画家是为自己开拓出一个新的精神空间。“造”既是一种心灵的自我解脱，也是在自己建造一座精神家园。她终于从那个隐秘的自我空间中走了出来，获得一种精神上的拓展。

不少画家都曾尝试用油画画“山水”但多不能如愿。但是她开始不久即很快把握到传统山水画中一些很本质的层面。中国山水画与西洋风景最大的不同是从整体上把握自然的气息，而非截取自然一角真实地再现自然之面貌。周青的油画山水并不着意于描绘一山一石，而在于山石在整体上所形成的气势与气韵。她的画有一种很强的“笔墨感”，笔墨在运行间自然产生出一种节奏和韵律。从而将一种水墨趣味转换到昼布上和油彩中，这是十分难得的。

此外，周青转向山水与她喜欢游山历水也分不开。她每到一地，都要在自己珍藏的地图上标上一个记号，每去一处，就觉着心里多了一块天地。作为一个现代女性这也许不足焉奇，但在过去，“足不出户”的“三寸金莲”与名山大川是无缘的。正因如此，传统山水就是典型的男性艺术，是最具代表性的中国男权社会的文化图式。女性的解放，使她们有条件参与到这一文化图式的创造中来。而用油画来画山水，造就更增加了创造的难度。从这个意义看，周青的油画山水也可视为一个女性艺术家对上千年男权文化的响应。

作者：贾方舟
年代：1999年

《原乡山水系列1》

120 × 120cm 1989年 布面油画

《原乡山水系列2》

120×120cm 1989年 布面油画

《原乡山水系列3》

150 × 150cm 1989年 布面油画

《原乡山水系列4》

30 × 30cm 1989年 布面油画