

The background of the cover features a light beige, textured surface. In the corners, there are large, curved sections of wood grain, showing concentric rings and natural textures in shades of brown, tan, and blue. The text is centered on the plain background.

周青

ZHOU QING'S

周青木雕艺术

《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

木雕作品，是我在2011~2012年期间创作完成的。“山”这一主题是我1995年至今油画创作中始终表现的内容，万物生于山，生命结束也归于一抔黄土，逝于山，我的“山”也是我的精神家园。在画油画“山”创作草图时，萌生了创作木雕的想法。东方造型中用线塑造型，我在木雕上用铜丝铁丝，穿插在木雕之中，抽象概括，减去烦琐细节，用中国的哲学理念，表达我对人与生命的理解与关注。从草图、选材、制作（破材、打磨、打蜡、刻线、盘线、埋线、抛光），反反复复，不停地实践，因为用杂木易裂，特意选择用密度大的泰国柚木，木刻刀刻不动，只能用金属钻刻线，使用的力气要巧，不然就跑线或成了一个坑。各种工具，电锯、斧子、刻刀、钳子……将铜线缠绕，穿透高密度的柚木，将近一年多的时间，工作室活脱脱像木匠的施工现场。终于完成了这一组共77个形态各异的木雕作品。作品完成了，该如何用文字阐释？

读到寒山诗，是偶然得之。寒山拾得二位高僧的诗词，俯仰之间活泼泼的禅，是天地之间大有生机的奇文妙语。巧合的是，木雕作品创作的很多想法与寒山诗的思想不谋而合，因此，我决定以弘一大师的字体，书写寒山诗文，与木雕作品相互印证。更绝的是，这一系列的作品，展览地点选在了洛阳白马寺中的释源美术馆。“白马驮经事已空，断碑残刹见遗踪。”唐代著名诗人张继，曾在白马寺留下这样的诗句。作为我国第一古刹，白马寺历史悠久，佛教文化积淀深厚，且因“白马驮经书”的传说，平添几许庄严而神圣的历史想象。

在坐落于白马寺藏经阁的释源美术馆举行“家园”个人作品系列画展，于我而言，是一种难得而特殊的缘分和情怀。“家园”二字，意味着回归。我借用了水墨、木雕和书法多种艺术形式，表达自己对信仰的追寻，对佛性的顿悟，最终寻得了信仰的归处、精神的“家园”。宗教，是这一组作品的主要元素。对人的精神追求，对人心与佛性的共同关注，使得我的木雕、书法作品与白马寺及释源美术馆拥有内在的相通与潜在的契合。

我无意博取浮名，这组作品纯粹是自己对信仰的一次朝拜，愿与观看者的你一道体察超身世外的舍离、真实与空寂。

青娥

【
目
录
】

前 05 言

09
木雕与诗词

山 系 列
39

树 系 列
47

舟 系 列
55

渡 系 列
65

道 系 列
75

空 系 列
87

禅 系 列
97

成 长 系 列
103

后 记
118

木 雕 与 诗 词

原诗

益者
益者益其精，可名为有益。
易者易其形，是名之有易。
能益复能易，当得上仙籍。
无益复无易，终不免死厄。

注解

懂得增益的人更懂得增益自己的精神，可以叫作“有益”；懂得变换的人更懂得变换自己的形体，可以叫作“有易”。能增益又能变换，才能羽化飞升，得道成仙；不能增益又不能变换，最终不免老死的厄运。道家修炼以求返老还童，羽化成仙。本首诗体现作者佛、道兼容的修行主张。

《山系列之益者》 20×20×25cm 2013年 材料：柚木、铜丝

原诗

山乐

自羨山间乐，逍遥无倚托。
逐日养残躯，闲思无所作。
时披古佛书，往往登石阁。
下窥千尺崖，上有云盘泊。
寒月冷飕飕，身似孤飞鹤。

注解

我喜欢这身处山间的快乐，无拘无束没有羁绊与牵挂。每天都保养着老朽的身体，悠闲自得不需要做什么。时而翻看一下古代的佛经，也常常爬上山顶。往下看深逾千尺的山崖，往上看白云舒缓不动。寒冷的月亮凄冷幽清，我的身体仿佛是独自飞翔的仙鹤。整首诗写作者在山中隐居时自由逍遥的生活。暗含两个比喻：上句以月喻佛心，清冷明澈；下联以鹤喻身，无挂无碍，无染无著，与天地万物合而为一。

《山系列之山乐》 20×20×25cm 2013年 材料：柚木、铜丝

原诗

多事人
世有多事人，广学诸知见。
不识本真性，与道转悬远。
若能明实相，岂用陈虚愿。
一念了自心，开佛之知见。

注解

这世间有好事的人，广泛地学习各种知识与见解。不知道自己本来的真性，与佛道反而越来越远。如果能够明白宇宙的真理，又何必空论虚幻誓愿。一旦了悟了自心的佛性，就能开示佛一样的真知灼见了。佛法无边，直指人心，心外无法，即佛关键在于悟性，有时知识越多，反而迷障。

《山系列之多事人》 20×20×20cm 2013年 材料：柚木、铜丝

原诗

大丈夫

男儿大丈夫，作事莫莽卤。
劲挺铁石心，直取菩提路。
邪路不用行，行之枉辛苦。
不要求佛果，识取心王主。

注解

男子汉大丈夫，做事情的时候不要马虎鲁莽。要保持坚定如铁石般的决心，直接踏上通往佛教真理之路。邪路不用去走，走了也是白白辛苦一场。不要从外在的行为求得成佛，而应认识自己心中的佛性。告诉世人佛性在心中，不用外求，而应求于己心，彻悟真如之性，明心见性就可成佛了。