

ZHOUQING'S INK ART

周青水墨艺术

《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

在《禅镜》系列作品完成之后，我又开始《化界》系列作品的创作，作品以一种笔意，倾入另一种境界，带着禅意的空灵。这种自然存在和主观的意境使得绘画语言传递出自己在当下思考的独特信息。

我的山水画在笔墨与气韵中寻找一种语境，不以实景的描绘而将意境的营造视为自己追求的主要目标，“外事造化、中得心源”。自由随意、如诗如梦，敏感的我，希望作品唤起的是视觉次序的旷达，表达新的人性空间，激发起对世界变化的直觉回应。我的作品有着神秘、朦胧、苍凉和凄婉，急促、舒缓有张弛的节奏，而且有梦幻、联想的诗意和潜在的精神。

我身边每时每刻都在改变，激起我创作的欲望，我呼吸着过去的历史与现在向往着的未来，唤醒成千百万个精灵，如蒙德里安所说，“如果我们不能解放我们自己，我们可以释放我们的视觉”。幻觉、梦中的世界，把中国写意画与新表现主义联系起来，在浓淡墨迹间，幻化出一草一树、一石一壑，皆灵想所独辟，淋漓氤氲、斑驳陆离，笔墨挥洒在山水意境中。

作品展示着虚实相间空灵悠远的文人油画意象、幽暗浓郁的山水古木，瞬息间被浓雾遮掩，沉浸在一片朦胧之间，满眼的灰，让我跟着迷失了方向，虚幻与真实之间是一道离得很近却不能触摸的感觉。我以系列创作不断再现山水、风云、花草、雪霜、星月、禽鸟，与人相依，相互交错、互相融合在一起，注入在文人画的精神的空灵境界里。

《化界》系列作品，虚幻而又真实，隐藏在画面灰色的空灵境界。亦像在苍茫语境里呼吸的精灵、肃穆的山川、平静的溪流，在超越中找到了归隐。大地在熟睡、风在打盹，独自守望的是摇曳的树枝、微颤的花蕊，似闪烁的放空。

《化界》系列作品展现了“我”的精神世界，也体现了我将人文水墨画融入油画媒材的创作实验，把禅学思想从传统的中国水墨画进行转化，从水墨到写意油画，作品追求运用媒材转嫁的思想。在画面中，我关注的是人的精神世界，人与超越，是对本真的超越者本身的信仰寻求，是内在心性的超越，画面中的人与佛相度，意味人的存在，始终同一位超越性的存在者意味着人只有在和自己绝对差别，在事物中才能真实地确定自己的身份，使自己成为独立的主体生命。基于这人和佛（超越与拯救）的关系，分离、合并、合一。写意油画透过“我”跃然纸上。

画，是我灵性的思考，我是一个健忘的人，我把深刻或简单的片刻感受全部记录下来，无须写实，只要能够传达强烈的感受即可。

多年来，我的作品不断成长与发展，将真我压缩于其中，早已成为我真正的艺术形式。作品是我生命的一部分，我怕出售它们，不同作品，不管有没有装裱，都是我生命中完整的一部分。

青娥

2013年3月写于千岛湖洲际度假酒店

【目录】

前	05	言
化	09	界
家	91	园
演	135	戏
生	179	相
后	190	记

化 界

《山外有山系列之 1-10》

《山外有山系列 1-1 禅语》

古树峰之巅，
禅者非等闲；
此处非沃土，
不闻钟鼓声。
缘何安于斯，
贵在远红尘；
智者多孤独，
高处不胜寒。

《玉蝴蝶 - 禅语》

云峰枯树落晖，不见春芳菲。远到有僧来，
寒岩映景凄。
红尘相隔绝，悲悯世人痴。智者久徘徊，
断了是与非。

《山外有山系列 1—2 读心》

似坐非坐皆为静，
经书在手亦在心；
长空朗朗云如絮，
山间缭绕可是云？

《忆江南 - 读经》

心无垢，但觉悟真如。
轻诵莲经一世净，细说禅语遍体舒，
寥落少人居。

《山外有山系列 1—3 悟梦》

悬崖醉酩酊，日月脚下行；
放眼众山小，安身石板青。
绝处心神定，黄粱我成仙；
人生谁非梦？悟梦我为先。

《如梦令 - 悟梦》

不辞辛苦北行，来听万壑松声。初日挂高岭，
未妨宿雾身萦。
云霓，云霓，似梦净土心澄。

