

《周青艺术系列丛书》

版

周青版画艺术

版

ZHOU QING'S ENGRAVING ART

周青版画艺术

《周青艺术系列丛书》

作者
周青

四川
美术
出版社

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 《世界女艺术家系谱》 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

作品《梦魇》系列，这些充斥着残酷、绝望、无助、失落、痛苦与无奈气息的综合材料绘画作品，给我的人生增添了神秘的预言性。2009年夏季的一个傍晚，我慌张、不知所措地离开了家，独自开车去了另一个城市，开始了我梦魇的生活体验。在那间尚未装修的画室，我在水泥地上打一个地铺就开始了痛苦的创作。创作是心酸的，因为要把尚未愈合的伤口，反复地撕开去看。决堤的泪水肆意流淌在无眠的夜晚，画画停停，难以完成。一直到2011年孩子出国读书，我才开始重新整理它们，结集成册，以此作为那段艰难时光的见证。

我尝试不同的材质：纸、木板、宣、卡纸，坦培拉、布面油画。这些材料的负重使得本来就讲究内在戏剧张力和表现的作品，有了更浓烈的叙述性。然而，这种创作手法在以观念、装置、行为为主流的艺术界显得十分不入流。我尽量把黑白处理得单纯一些，很多人对我的作品中的悲观个人情怀不予认同。但我认为这就是创作，而且秉持这个想法走过了30多年。如果我们把客观和主观想象成一个类似地球的球体，客观在北极，主观在南极，从北向南，或从南向北，在这种无限可能的选择性中，我要追求自己的表现。

多年来，我通过身体和精神去探讨兼有绝望与希望的主题，通过使用铜版画、油画、水墨等绘画技法，表达内心的惊魂。这个创作母体已融入我的生命，悄无声息地与母性融合，画面里一个孩子、一个母亲的形象反复出现。在作品尚未完成时我又听到了孩子的召唤，心痛地放下了我的创作回到了家中。因此，《梦魇》系列整个创作过程由2009年延续到2011年。我试图凭借作品去探讨“一个母亲的无助”这个主题。但这个想法并不是从一开始就那么具体，相关的重要元素是在实践中逐渐呈现出来的。事实上，我的想法是在创作过程中一点一点地形成的，在试验进入尾声的时候，我的整体设计也变得清晰。当一切都清楚明朗时，我充满了希望，如同看到了一个婴儿的诞生。

今天，在经济高速发展的中国，出现了一批有着重要影响力的前卫文化人，他们进行的现代文化运动也是这一时期的重要文化符号，我却独自远离热闹的中心，把内心深处的伤，一点一点地舔舐愈合。我抵挡着、忍耐着，在这些体验中，孕育了悲欢，忽又顿悟，这些感觉用话语也表达不明白，只能用作品宣泄内心的痛苦，恣意地描述从母性的身体中散发出的希望与失望气息。

《梦魇》系列通过自传体的叙述，分段的创作，迥异的题材与材质，呈现

了我的世界。我的母性之爱，如颤抖的游魂，播散着神秘凄厉的风格，这种风格在作品里被表现得无以复加。从个体意义上，我完成了对记忆的复原和延伸。作品中的母子场景和偶然的自发关系，似魅影游弋于现实，黑白两色中却有一种动人心魄的希望。绘画就是描绘自身生活的历程，《梦魇》是一种内心的纪实，或者说是一种主观的纪实，浸透着我中年的记忆，尤其是“无助”，它像一种妖怪，有着尖刀一样锐利的爪牙，无情地刺痛我。暗夜中的噩梦总是悄然隐藏在我内心的某个角落，如箭矢般袭击并射中我身心的每个部位。在我脑海中总会浮现这样一个场景“一个母亲闭目蜷缩在水泥地上，身上趴着一个出生不久的婴儿”。

青娥

2007年写于北京香颂

【目录】

前	05	言
梦	09	魇
演	17	戏
小	89	人书
紫在	127	藤蔓花延
后	202	记

梦 魇

木 刻 木 版 画 系 列

《白 夜》

分明是白昼，却黑暗如漆。我们的现实一如白夜。

神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。

要么白昼，要么黑夜，人生的自信往往这么认为。我们也想当然认为我们身在白昼，阳光朗照，却忽视了在炫目的光芒下视线已经迷失，不再能看清存在的真相。虽为白昼，却如雾霾密布，所见并非所以然。

周青认真地看着这个世界，也认真地在其中行走。她满怀激情地热爱艺术和生活，希望借此带来光明与未来。依然如少年和青年的心境，蓝天，白云，阳光，清风。如果可能，希望无限期持续下去，直到永恒。她画画、写诗、教书、谈艺，心澈如水。毫无疑问这是白昼的时光，生命的意义似乎全在于此。而黑夜只是属于白昼间隙可以忽略不计的休息时间，被匆匆掠过。白昼是有，黑夜是无，无中能生有，自信之处，狂欢的黑夜也是白昼。

白昼的自信不仅属于青春，而且属于人性的致命的自负。神说：“要有光”，就有了光。但也有了夜。但夜不只是用来休息的时间，它也是掩盖罪恶和产生梦魇的空间。多少不义之所在暗夜中潜行，密谋之思在夜黑风高时策动。

可怕的是，白昼竟然如夜。

我们想当然对白昼的想象，只是一种期许，而非真实情状。这是一个伪装的白昼，伪装的盛世。夜很黑，白昼更黑。夜从晚上蔓延出来，铺满整个白昼，覆盖了所有空间。窒息，目盲，雾霾和废墟之中寸步难行。不在八零之末，就在一九八四。

人很渺小，但也极有尊严。爱、正义、自由、平等、公义，皆是我之存在最基本的要求，却都为白夜所不容。心灵焦虑，精神恍惚，周青度过了几年难忘时光，无关艺术，不涉审美，却与对周遭现实的冲突有关。她强烈地不适应现世的物质逻辑，不理解众人的蝇营狗苟。面对白夜，要么庸俗，要么孤独。

周青本能地捍卫自己的孤独，用自己热爱的绘画。她似乎处在一个非理性的状态中，如果站在那个世俗逻辑的彼岸来看。周青正是在这种所谓非理性之中真正面对了自己的内心，她没有被功利理性所规训，她在艺术的癫狂和偏执中完全释放了自己。白昼如夜，她瘦弱的身躯被黑暗包围。眼睛始终射出一束光泽，那是永不屈服的意志。怀疑这个世界，拒绝这个世界，与之争战，寻求救赎。

周青画出我们身在这个异化诡谲的社会，它像一个超级怪兽肆意欺凌、倾轧我们的心灵。还有一个非我潜伏在我的身体中，也有一个他需要我去拥抱，另有一个观者凝视我心。我似乎已被分裂成碎片，工具化地应对各种需求。因此人生隐藏了一个巨大的危险，很容易就葬身在回应外在压力之下的庸碌和琐碎之中。周青及时警惕了这个如影随形的魅影，在一望无际的雾霾之中用刚硬的线条刻画了一个微小但坚强的个体，她是一个精神体，目光如炬，心意虔诚。她在天地间坦坦荡荡，心生盼望。她孤独而自由，但绝不庸俗。

仿佛有一场戏，在白夜上演，也有一束光，冲破白夜。

周青画了这场戏，她是戏中的主角。

文 / 郝青松

名称: 《木已成舟——木板系列之1组》
类型: 综合绘画
材料: 木板
尺寸: 240cm × 130cm × 2
时间: 2009年

名称: 《木已成舟——木板系列之 2 组》
类型: 综合绘画
材料: 木板
尺寸: 240cm × 130cm × 3
时间: 2009 年

名称: 《木已成舟——木板系列之3组》
类型: 综合绘画
材料: 木板
尺寸: 240cm × 130cm × 3
时间: 2009年

名称: 《木已成舟——木板系列之 4 组》
类型: 综合绘画
材料: 木板
尺寸: 240cm × 130cm × 3
时间: 2009 年

