

《周青艺术系列丛书》

瓷

——周青瓷艺术

ZHOUQING'S PORCELAIN ART

周青瓷艺术

《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

《碎片》系列作品，是《梦魇》系列的延续，在《梦魇》系列创作后期，我发现只有“碎片”玻璃或瓷器这种易碎的材质，才能表现我这一母亲内心破裂，无法黏合，即使粘合也会留下无法愈合的伤口。我带着我的创作草图，来到江西景德镇，在一个民办窑厂，与工人一起吃，日出而作，日落而息，从事大量的体力劳作。江西的冬雨下个不停。水滴冰冷的入骨，一如慈母痛苦又怜爱悲伤的泪。《碎片》指人处于绝对有限却无法超越的语言与时间之间，即便爱得纠结，而终被粉碎。作品通过青花、影青、刻瓷等工艺，把架上绘画与实用艺术相结合，把精神与物质转嫁，是理想与现实的体现。我想通过材质、工艺、色彩、线条，来强化材料语言带来的内在节奏变化。这也是通过“碎片”的空间性展现材质性能，并且呈现了一个呐喊者的形象，她坚定、明确，不断的积累沉淀。

人生，每个人都有得意之日，也有失意之时。如果我们能够自主选择快乐或是忧虑，而不是被他人左右我们的生活，那岂不是一件很美好的事吗？有时候，你无法克服工作中的一些困难，让自己无暇享受时光。面对眼前堆积如山的“作业”，我的情绪低落到崩溃的边缘，压力让我窒息。真希望能做到，无论外面如何风吹雨打、电闪雷鸣，自己的内心依然可如三月春光一般灿烂明媚。创作过程如一台榨汁机，把我的灵感一点一点地榨干，它让我最终沦为一个没有创造力的失败者，继续下去，我只会一点一点地腐烂。这时候，便需要换一个天空、换一个心境。因为，在任何地方都有一种陌生的感觉。这使我获得了“作业”以外的乐趣。随着外部刺激因素和内部信息增加的变动，我的状态总是在不断地发生着各种微妙的变化。大多数时候，这意识不到状态有力地影响了我的创作。但时不时，我们又无法不对自己的状态加以怀疑。“我怎么可以如此浪费生命、荒度时光呢？”在这种情形下，我会愧疚，独自一人反思，不能原谅自己，在无数个梦里拼命地画画。“我没有成就感，不被人重视，没有人认可，我所有的努力都是徒劳，我不属于这个地方！”，在这样的状态下，没有愉快可言，我在情感上没有共鸣，身体也变得很糟糕，我便选择与世隔绝，这让我错过了

生活中的很多感受和尝试。所以生活中必定存在着正面或负面的影响。

高兴或悲伤，积极乐观或是抑郁消沉，这些丰富的情感交织在一起，就构成了所谓的“生活”。然而，问题在于，有时我们会深深地陷入某种状态中无法自拔，以至于喝两盏清茶，向死党倾吐一番，或是出门闲荡一圈都无济于事，你仍无法快乐起来。此时，改变状态的关键在于懂得使用我们的过滤器。过滤器是指我们理解外部事物的各种方式。它们发挥作用的速度总是如此之快，有时候都意识不到它的存在。然而，它却驱动着我们的行为，两种截然不同的领悟，会产生截然不同的效果。它们之所以如此不同，又能引起广泛的共鸣，是因为我们头脑中的过滤器和现实状况之间没有任何关联。我们之所以会产生负面的行动往往是因为我们为发生的事情强加上了自己最虚幻或是最可笑的理解。有可能我们大脑里装的不过是些垃圾，然而它们却被我们视为绝对真理。

艺术治愈了青春期孩子对我的造成的伤痛，我用一切可能的视觉材料来表现，帮助我重新恢复自信。烦琐的工艺，一幅作品需要有一整套流程才能完成，到后来，变得较随性也更赋有实验性，自然而然地变得只是为了表达而创作了。

《碎片》系列创作是对教育、生命、人性进行结构制图学般的细腻描绘，对抵制、反抗和挫败形象犀利刻画。如果我们将画面看作一面镜子的话，它照出教育皮袍下的“冷”，照出的小情调、小感情、小历史、小时代，照出的是猥琐与没落。画面夹杂着大量时空跳跃的对话，还夹杂着母与子的怜爱、矛盾、无奈，《碎片》系列大量用三角形构图，直线如刀割般破裂的伤口，画面读起来并不顺畅，但若仔细咀嚼，反而能从中获得一种“热闹表象背后是悲哀到底”的复杂感受。

青娥

【目录】

前	05	言
瓷	09	瓶
碎	25	片
青	35	花
影	57	青
创	84	作
后	86	记

瓷 瓶

《瓷瓶之群青》 160cm×2 2012年 烧制

《瓷瓶之朱砂》 160cm×2 2012年 烧制

《瓷瓶之棕土》 160cm×2 2012年 烧制

