

中国当代名家油画集

王光新

WANG GUANGXIN

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

中国当代名家油画集

王广新

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA YOUHUAJI
WANG GUANGXIN
主编 贾德江
北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家油画集. 王光新 / 贾德江主编; 王光新著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5140-0526-4

I. ①中… II. ①贾…②王… III. ①油画-作品集-中国-现代 IV. ①J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 127440 号

出版人: 陈高潮
责任编辑: 张怀林 张 昉
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

中国当代名家油画集·王光新

贾德江 主编

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8
印 张 18.5
版 次 2014 年 6 月第 1 版
印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷
印 数 1~2000
书 号 ISBN 978-7-5140-0526-4
定 价 188.00 元

王光新 油画家、壁画家。1954年生于新疆，毕业于中国新疆师范大学美术专业，并研修油画专业硕士研究生课程，为中央美术学院访问学者。先后受文化部、中国油画学会选派赴意大利博洛尼亚美术学院、意大利中意艺术研究中心进行艺术交流，赴欧洲九国，俄罗斯莫斯科、圣彼得堡进行艺术考查，赴美国由他洲、华盛顿、纽约进行艺术交流。

现任教于中国新疆师范大学美术学院，教授、硕士研究生导师。中国美术家协会会员，中国油画学会会员，中国教育学会美育分会会员，中国新疆油画学会副主席。作品先后入选第七、八、九、十、十一届全国美展，参加第三届中国壁画大展、中国首届油画精品展、中国首届油画静物展，参加“正义——和平”国际美术作品展，第二、三届中国油画展，第二、三届中国五个自治区美展，中国十大行业美展，2010年世界博览会中国美术作品展览特邀作品展，第16届亚运会当代艺术展，第152届法国国际沙龙展等国际和国家级重要展览，并获金奖、银奖、优秀奖多次。

应邀在意大利举办中国艺术家五人作品展。参加“来自欧洲的报告——中国艺术家九人作品展”。出版个人作品集有《王光新油画艺术》《中国新疆当代油画家王光新》《当代中国油画家精选集——王光新》。

部分作品被中国美术馆、意大利博洛尼亚美术学院、意大利中意艺术研究中心等机构及个人收藏。主要作品、论文曾先后在《美术》《美术观察》《装饰》《中国油画》等专业核心刊物、艺术专集上发表。

从意象写实到抒情表现

● 贾德江

——王光新西域风油画的审美价值

中国油画审美价值的构建，不是一两代人的问题，而是整个中国油画家所共同关注的命题。如果说第一代、第二代中国油画家的使命，重在引进法国从古典主义到现代主义的油画，重在引进俄罗斯从批判现实主义到社会主义现实主义的油画，那么第三代、第四代中国油画家则在前辈引进与承传的基础上着重于中国油画本土化的构建。

王光新出生于20世纪50年代，是介于第三代与第四代之间的油画家，崛起于改革开放的新时期，以表现新疆题材的风土民情油画著称于世，是新疆油画界具有影响的代表性人物。他成长于“文革”期间，在80年代初真正开始了学院油画教育，第一代、第二代油画家的造型水准和创作思想是他们这一代人的油画教育基础，但他的艺术生长点和他的许多同辈画家一样，则直接受益于新时期的思想解放运动的恩泽。正是在改革开放的时代背景下，他有机会走出新疆，不仅深造于中央美院，还走出国门逡巡与选择欧洲油画的本源，由此形成比他的前辈更加深厚更加宽广的油画传统与现代视野。他的可贵之处，或者说他的与众不同之处，在于这种传统与现代油画视野的选择，总是和他生于斯、长于斯的新疆文化现实和人们的生存状态联系在一起。油画在他的笔下，更加具有本土化的自觉性与主动性。他热爱西北边陲这片神奇而美丽的土地，更热爱生活在这里善良而热情的人民，他的油画的西域风也由此而展开。

从20多年前创作的《无花果》(1988)、《今天的红牛仔》(1990)、《野地的紫葡萄》(1992)，到近年创作的《那时的青果》(2009)、《暖巢》(2011)、《高原黄杞》(2013)，王光新致力于表现新疆塔吉克族、维吾尔族、哈萨克族的人物风情油画坚持画了20多年。画家对他们的生活情景和喜怒哀乐的描述，大抵是劳作、赶集、携子、跋涉、聚会、谈心等情节。“近距离”的日常化描写是他塑造新疆各民族人物形象的新视角，是他描写和把握社会现实、丰富和发展现实主义油画的

基本审美方式。他力避以往人物形象的概念和虚夸，也少有歌颂和批判的价值判断，他注重的是对少数民族人物日常生活真实感的捕捉，以及对日常生活中不经意间流露出的精神状态与心理情绪的揭示。这种刻意的日常性，甚至于人物形象选择的即时性、随意性与纪实性，并不代表这些形象的刻画是完全自然的纯客观纪录的图像，而是这种刻意的日常性本身就是艺术家主观选择与主观创造的结果。王光新一方面从欧洲写实油画的传统源流与当代写实油画大师乃至某些现代主义艺术语言中直接获取写实油画的技艺与语言；另一方面则是将这些技艺与语言创造性地运用到当代中国西部少数民族人物形象的塑造中，力求在这种属于异质文化的油画语言体系中渗入更加浓郁的中国文化的精神和品格，也更注入与突显中国油画的本土化的审美意蕴。概言之，他的油画是写实的，又是写意的，充满了一个中国画家用“意象写实”的造型语言对西方油彩和笔触的演绎，从而使其具有鲜明的民族化的地域性特征，这才是王光新西域风的油画审美创造的价值所在。

对于第三代、第四代的油画家而言，他们都自觉或不自觉地接受了从上世纪50年代到80年代苏派写实性绘画的影响。王光新也不例外，较为浓厚的现实主义情结渗透在他的作品中。但是，民族审美心理与审美结构对于他艺术创作的浸染无时无刻不在发生着作用，尤其是前辈画家关于油画民族化的提出和讨论也促使他对于油画本土化的关注。在他看来，中国油画本土化的重要特征和主要方式就是中国油画的意象性。其实，当我们试图用民族文化的审美心理和审美结构去搜索和探寻中国油画的百年历程时，中国油画的意象性早已客观地存在那里，那些闪烁着意象油画光彩的作品早已告诉我们，中国油画的历史有多久，意象油画的历史也就多长。

应当说明的是，意象油画的边界非常宽泛，不仅在已接受了东方文化影响的西方现当代艺术中屡见不鲜，而介于具象、表现、抽象之间的艺

术样式也不算少。但中国意象油画的内核非常明确——中国人的文化性和文化性的中国特征，即作品怎样透视和凸显中国人的文化观念、人格境界和品位格调。还应当说明的是，意象油画不是油彩的中国画，它是中国文化精神、民族审美心理和地域特征对于异质艺术的“我化”与“转换”。

王光新油画的“我化”与“转换”，体现在创作观念上，他一方面要求以物为主，以心服从于物；另一方面又要求以心为主，用心去驾驭物。就创作主体而言，不是局限于一时一地的形象再现，而是提炼、综合对审美客体的印象与感悟。对于“意象写实”油画的探索，他更加注重创作方式上的意象性，往往是从创作观念上的“意象”进入语言的“意象”，以此凸显意象的地域化特征。在他的作品里所反映的视觉特征至少表现在以下几个方面：

一是以意构境，即把有意味的形式美感想方设法渗透在作品中，营构具有中国诗性文化特征的意境，而不满足于外在形、光、色的描绘。王光新天生一副诗人气质，内心不断涌动着丰富而略带浪漫的真挚情感，一笔一笔地倾诉在画面上。或像《那时的青果》《大漠风》那样的热情洋溢如歌如吟，或像《太阳月亮》《黎明无语》那样的安宁沉寂如诗如画，或像《季风掀起一片云》《风动》那样的飘忽不定似水流年，或像《播种时节》《傍晚高原》那样的时而模糊人物，时而虚化背景，在朦胧迷离的感觉中寻找心灵意象。可以说，是形式因素的魅力使他的作品情深而意长。

二是以意造型，既不精审具象——写实主义，又不唯心抽象——抽象主义。线面结合是王光新以意造型的手段，他对“线”的运用特别敏感，尤其注重所画形象的大的外轮廓的强调。他观察的起点几乎就是对象的轮廓线，他把围裹人物结构的轮廓线和背景清晰地间隔起来，造成形体介于平面与体积之间的浮雕感，同时体现出生命肌体与外界接触的活力。对于王光新，线是富有生命意义的，因为线条比光影更实在、更冷静，更有抽象意味。他作品中的装饰性特征固然离不

开新疆传统文化平面化的运用与表现,显然也离不开西方与东方强化结构线的魅力。

三是以意生色。光色是油画的魂灵,有如中国画的笔墨。意象光色,既是浪漫、梦幻、错觉的色彩,又是具有地域特征和人文特征的光色。王光新的意象色彩是“自主”的,他是对自我生活环境色彩的发现与升华。阳光明媚的暖色调,是王光新对新疆地域性特征的总的直觉,他是在丰富的暖色调的微差中弹奏着一曲曲西域情歌。这些暖色调鲜有雷同,变化丰富,特别是在纯净、浓烈的色块转折之间穿插补色进行对比,显示出他精湛独到的识辨才能和驾驭能力。在某种意义上,王光新把中国油画的色彩意象性推进到一个新阶段。他改变了中国意象油画那种简单的冷暖对比而造成色彩贫瘠化现象,他的色彩在意象中把握着条件光色的变化,在醇厚浓重的色彩之间寻求着变调、转换与层次的差异。他的意象色彩以淳朴、稳健和真挚取胜,不仅揭示了新疆人的形象气质,而且反映了新疆人的基本色彩观念。

四是以意抒写。一方面他将油画笔触书法化,讲究笔触的笔性、笔意和笔韵;另一方面这种意写的表现性,并没有完全从形象的表述中独立。他的那些意象造型、意象色彩无不借助于书法性用笔时的精神状态而把精、气、神灌注于作品中。他的笔法似有碑派的浑厚与粗犷,也有帖学的灵秀和洒脱,既具有理性的直觉,也透露出诗性的典雅,在他那以意抒写的背后,不知掩藏了多少艰辛推敲和惨淡经营,那上面浓缩的是中国文化人的生命律动。或许这才是王光新的油画在借鉴俄罗斯以及欧洲油画大师艺术语言与审美品位之后还能表现出的民族个性,而这种个性的凸现,也正是中国油画在世界绘画史上存在与立足的空间和价值。

应该说,对于西方油画传统的研习与继承,不仅为王光新的油画创作增添了丰厚的传统意蕴,而且为王光新的油画创作的个性化打下了坚实的基础。他的“意象写实”语言的探索充满了创造的生机,更多的是偏重于意写性,即通过对异质文化进行渗透、修正和同化的笔触夸张色彩、简括造型、营造诗境。这种突出的现象应当和一个油画家所具有的国学修养分不开的。重要的是王光新的变通创造性,即他能够将东西方的不同审美取向与艺术技巧加以融会贯通,出神入

化地重新整合为他自己的个性血脉,并由此运用到当代中国人文形象的塑造中,由此构建当代中国意象写实油画的审美价值。

年逾40年艺术生涯的王光新,无疑是一位人物画家。从新疆师大油画系学习到毕业后留校,再从中央美院的访问学者,到先后赴意大利、俄罗斯、美国、欧洲九国等美术学院进行艺术交流,他在人物画领域用力甚深。这期间除了创作数量可观的具有西域画风的主题性作品之外,还作了大量的人物(包括人体)写生,进行造型研究,在教学指导上也以人物为主,同时也作风景。但他笔下的人物和风景都不是静态的写生概念,而是体现了主观创造的带有写生特点的油画创作。如他的肖像写生《暖光从这里掠过》(2002)、《高级技工莫合德尔》(2004)、《复苏二月》(2005)、《带刺玫瑰》(2007)、《双城女孩》(2011)、《哈萨克女演员》(2012)、《尤里吐兹》(2013)等作品,都可以证实他构筑自己独特艺术境界的努力。这些画中的人物虽是从现实生活中的写生而来,但已超出了具体人物的肖像性质而成为抒情表现的载体,以意写代替了如实、精确的描绘。他抓住了人物活动中最体现性格的表情与动态,果断地肯定地表现出人物的神韵,用极为概括的线条勾勒出处于显露个性状态下瞬间的身影,大笔阔略地表现最生动的感觉,绝不拖泥带水,拘泥于细节。每一笔落在画上,既塑造了形和面,也表现了色彩和光影,几块大形甚至有抽象的形式美感。他还特别注重运用主色调统领全局,或热烈明亮,或温润清新,或深沉含蓄,它们实是画家要表现的情感基调。这种意象写实的造型效果只有在良好的感觉与娴熟的技巧高度统一的层面才能达到。

王光新的风景油画最有意象性,充满了激情与活力,更多地表现出他对中国书画笔墨意趣的理解。那晴朗天空下晶莹剔透的冰山,那燃烧着火焰般的炽热沙丘,那辽阔的绿茸茸的草原,以及那风沙弥漫的乡村古镇,都赋予了他的画面以气象万千的色彩。无论《一棵树部落》(2003)、《吐峪沟村》(2001),还是《白沙湖》(2011)、《木垒·木垒系列》(2011),画家都以粗犷的笔触、大块的色彩捕获他对那片高原的神奇感受,或大笔挥扫,随意勾点堆塑,或以“刀”破笔而出,增加用笔的力度,客观的、主观的、心绪的、情感

的更具后印象派表现性特征的色彩支配着画面的全局。这些作品看上去是写实的,实际上都不是对某一固定视角与场景的实写,而是深悟并极其自然地运用了中国艺术的创作方式,用意象表现来纯化他对于特定地域景观的色彩表达。透过这些意象写实的作品,你可以看到和中国画相通的那种生动气韵,厚重饱满,豪放奔突。这些作品既有西方油画的写实塑形,更有中国画的大气放逸,而其间所表现的那种在大漠雪域、边城荒原的沧桑境界里注入精神情感的力量,则是地道的中国气质与民族气派。

我所以用《从意象写实到抒情表现》为题概括王光新的油画的审美价值,是试图贴近他一贯注重艺术形式语言的表现与追求的西域画风。他的这种画风起步于写实,是新疆的自然景观与人文景观的切身感受改变了他的经验和艺术手段,使他的写实油画在充分发挥油画媒材特性和语言特质的前提下转向中国意象性的构思、意象性的画境和意象性的形色。王光新的这种意象写实油画的审美价值构建,在很大程度上体现为对当代中国人文精神风貌的捕捉,对中国当代审美方式的凸显,对中国艺术现代性的切入以及油画审美品格与油画艺术语言的地域性特征的铸造。

写实性是王光新这一代画家十分共同的特点,意象性是王光新不同于其他画家所选择的一种精神方式,当二者富有情感地有机地结合在他的表现新疆题材的油画作品中的时候,王光新便有了自己成熟的艺术个性、艺术风格与艺术成果。

2014年6月2日于北京王府花园

品味王光新的绘画品位

● 孙景波

秋之气节 2012年 布面油彩 60cm × 80cm

沙湖 2013年 布面油彩 60cm × 80cm

雪域风骨 2012年 布面油彩 60cm × 80cm

坚韧的风采 2012年 布面油彩 60cm × 80cm

2010年9月末,王光新从新疆到北京,以“访问学者”的身份来中央美术学院研究生处,选择在我主持的学科工作室,参与教与学的实践。我了解到:“访问学者”的王光新,此前已是新疆师范大学美术学院的教授,是学院教学研究所主任,且自20世纪80年代末开始,他曾多次赴欧美多国,进行过多次、多方面的艺术考察和交流。从申请来中央美术学院的资料看他的绘画作品和论文时,我已经对这位“来访学者”有了一种要“另眼相看”的感觉了。他“别具一格”而个性鲜明的绘画作品,他观点静定、取向明确的理论思考,都让我对他的来访有了乐观的期待之情。

一般说来,兄弟院校的来访学者,都是负有所在学校科研课题计划和任务的。我院将为他们的研究方向、考察项目,提供相应的教学资源 and 学术交流的条件。来访学者可以在美院多层次、多学科的学术平台间参与考察、交流,有着较宽松的自由、自主的选择。但出乎我意外的是,王光新和他同期来校作我访问学者的另外两位兄弟院校的教授,却都意向明确地选择了当年在研究生部由我主持的一个“研修班”里“插班”,选择陪同研修生们一道“上课”。他们放下“学者”的身份,踏实而真实地当了一年的“学生”。虽然那个“研修班”也有些不同寻常——他们是和当年新科的博士生们,一道听取所有的史论课。而为他们实践课做过讲座或辅导的导师,大多是美院博士生的导师们,如靳尚谊、詹建俊、钟涵、袁运生等美院前辈。我注意到,那间“研修班”教室常常夜深不熄的灯光,我感受到,那几位不同寻常的“学生”在其间所表现出的“不同寻常”的探索和钻研精神。在我,不仅仅是欣赏、器重,更多是感动,是一个同业人对一种敬业精神的敬佩!我深切体会:对一个艺术家的艺术道路而言,你无论走到那里,走到那种地步,无论你已经形成了怎样的个人风格,已经有了怎样的技能,都需要一种永远的“学无止境”心态,都需要一种对外部世界和自己内心世界不断地有所发现、有所思考,不断地有充实的欲望。

来访前的王光新,许多作品曾多次参加全国美展,多次获得优秀作品奖乃至金奖,出版过多部个人画集。他的油画创作以明丽的富有交响乐节奏的色彩感,以劲健的含有感情力度的线条,以多样化的即兴于绘画过程中“触类生变”的笔

触、肌理,在感受现实与意象表现之间,在写实的本质和装饰的手法之间,形成了他特有的来自他个人生长环境、生活地域感受的绘画语境。他来自新疆,出生于新疆,那里有异于内地的民族风情,有异于内地广袤而奇丽的西域风光。在王光新的作品中,我真实地看到“一方水土养一方人”的文化基因的特色和魅力;我还看到,一个走遍世界,对现当代多元绘画观念有深刻认知的他,归于本土之后,立足当地文化土壤,更自觉、更坚定地于那方水土的深情,对那方水土文化基因特色的挖掘、传承和发扬。

我格外欣赏他的油画《太阳·月亮》(1999年)、《月亮走,我也走》(2000年)、《酸月亮》(2006年)、《风动》(2007年)以及他描绘新疆阿尔泰的系列风景。其中《风动》尤其令我心动。

2007年,王光新在他一篇题为《当代油画艺术语言需在多元视觉语言中重组》的文章中,就油画创作的色彩应用、材质表现、造型理念一系列绘画语言的问题,阐述了他自己实践的探索方向和切实体验:

——他提出色彩要“复合自然、复合规律、复合画家情感”;

——提出材质表现的宗旨,是审美精神的显现;

——提出造型应是一种创造性的过程,是画家主观能动的想象与升华。

我看到他在绘画语言“具象”与“表现”之间,实践着融合与变通的多样尝试和探索,且看到他自觉地形成了有其个性特色的艺术风格。

新疆多民族的文化风情,充满神奇与诗性的西域自然神韵,既是画家的思想感受的来源,又是绘画风格独特性生长的沃土,以此为绘画语言的“切入点”,分析王光新的绘画,犹如品尝到一杯用吐鲁番葡萄酿成的红酒,乐享其中品味的醇厚、浓郁!我愿套用且变通一下我们常说的一句话:那是地方的(是新疆的、西域的),又是中国的、世界的。这个可品味的道理,指向着一个无限广阔的时空。王光新的绘画,可信服地印证着这个富有自信心的文化观。

我在祝贺王光新新一部画集出版之际,也祝愿他标志着一个艺术新高度升华起点的开始,我有信心对此充满乐观的期待!

2011年11月于京郊工作室

图版目录

太阳·月亮 /1
那时的青果 /2
黎明无语 /3
被白雪覆盖的绿原 /4
酸月亮 /5
祥天圣光 /6
月亮湾 /7
大漠风 /8
九月白色的和谐 /9
季风掀起的一片云 /10
暖巢 /11
无花果的叶子 /12
风动 /13
龟兹古渡 /14
温度回味 /15
罗布人村寨 /16
瓦恰 /17
播种季节 /18
傍晚高原 /19
高原黄杞 /20
微风轻轻地吹过 /21
春天的记忆 1954 /22
春天的记忆 1954 局部之一 /24
春天的记忆 1954 局部之二 /24
春天的记忆 1954 局部之三 /25
春天的记忆 1954 局部之四 /25
春天的记忆 1954 局部之五 /26
春天的记忆 1954 局部之六 /26
春天的记忆 1954 局部之七 /27
春天的记忆 1954 局部之八 /28
春天的记忆 1954 局部之九 /28
春天的记忆 1954 局部之十 /29
春天的记忆 1954 局部之十一 /29
高昌轶事 /30
沙雅·沙雅 /31

今天的红牛仔 /32
无花果 /33
萨尔乔克暮年 /34
黄昏时的红云 /35
红果树的阴影 /36
东方红 /37
野地的紫葡萄 /38
双城女孩 /41
哈族姑娘 /42
红衣女孩 /43
伊琳娜肖像 /44
哈萨克演员 /45
初冬 /46
北京大学生 /47
含羞草 /48
暖风 /49
尤里吐兹 /50
复苏二月 /51
暖春 /52
北方姑娘 /53
带刺的玫瑰 /54
暖光从这里掠过 /55
薰衣草 /56
静空 /57
舞蹈家 /58
新生帕哈古丽 /59
大提琴 /60
哈萨克妇女 /61
古丽娜 /62
白云 /63
琴声 /64
月亮走我也走 /65
哈萨克舞女 /66
高级技工莫合德尔 /67
静静 /68

一个并不透明的花瓶 /69
贝贝 /70
咖啡古丽 /71
大学教师 /72
散尾葵 /73
印象+比照=意大利姑娘 /74
印象+比照=法国老人 /75
年轻老人 /76
苦咖啡 /77
橙色牧女 /78
灰色地平线 /79
精灵女孩 /80
自由女孩 /81
空中小姐 /82
著名服装师 /83
红灯笼之一 /84
红灯笼之二 /85
沙发里的女人人体 /86
画室女人人体 /87
背躺着的女人人体 /88
坐着的女人人体 /89
夏季模特 /90
背着的女人人体 /91
躺着的女人人体 /92
红沙发 /93
野刺梅 /94
站立的女人人体 /95
五月的风 /96
金色牧羊女 /97
度假 /98
木垒·木垒之二 /99
暴雪又来 /100
坚强的魅力 /101
瓦恰丽日 /102
风雪已过 /103

木垒·木垒之一 /104
木垒·木垒之三 /105
达布达尔 /106
白沙湖 /107
罗布泊第一村 /108
红柳滩 /109
春秋 /110
意境 /111
秋收 /112
喀纳斯写生 /113
沙湖 /114
雪域风骨 /115
瓦恰 /116
东边有雾 /117
禾木写生 /118
风景 /119
蓝湖 /120
静湖 /121
吐峪沟之三 /122
听云 /123
冬东沟 /124
吐峪沟村 /125
哈巴河的记忆 /126
收获 /127
燕儿窝 /128
冬葵 /129
一棵树部落 /130
冬营 /131
古榆 /132
萨尔乔克 /133
闲暇 /134
威尼斯 /135
威尼斯 /136
远处的家 /137

Guangxin 1999.7
Tai Yang · Yue Lang

© 太阳·月亮 1999年 布面油彩 170cm × 170cm

© 那时的青果 2009年 布面油彩 180cm × 160cm

© 黎明无语 2005年 布面油彩 190cm × 160cm

◎ 被白雪覆盖的绿原 1994年 布面油彩 150cm × 160cm

© 酸月亮 2003年 布面油彩 180cm × 160cm

© 祥天圣光 2004年 布面油彩 190cm × 160cm

© 月亮湾 2001年 布面油彩 170cm × 170cm

© 大漠风 1995年 布面油彩 180cm × 160cm