

中国画廊推介画家精品

ZHONGGUO HUA LANG TUIJIE HUA JIA JINGPIN

主编 贾德江

王珂

域

澄明的心

澄净的大地

澄澈的苍穹
造就了纯净

北京工艺美术出版社

魚戲

魚戲荷葉出淤泥
不染
玄光之寶耳
仲秋節
畫

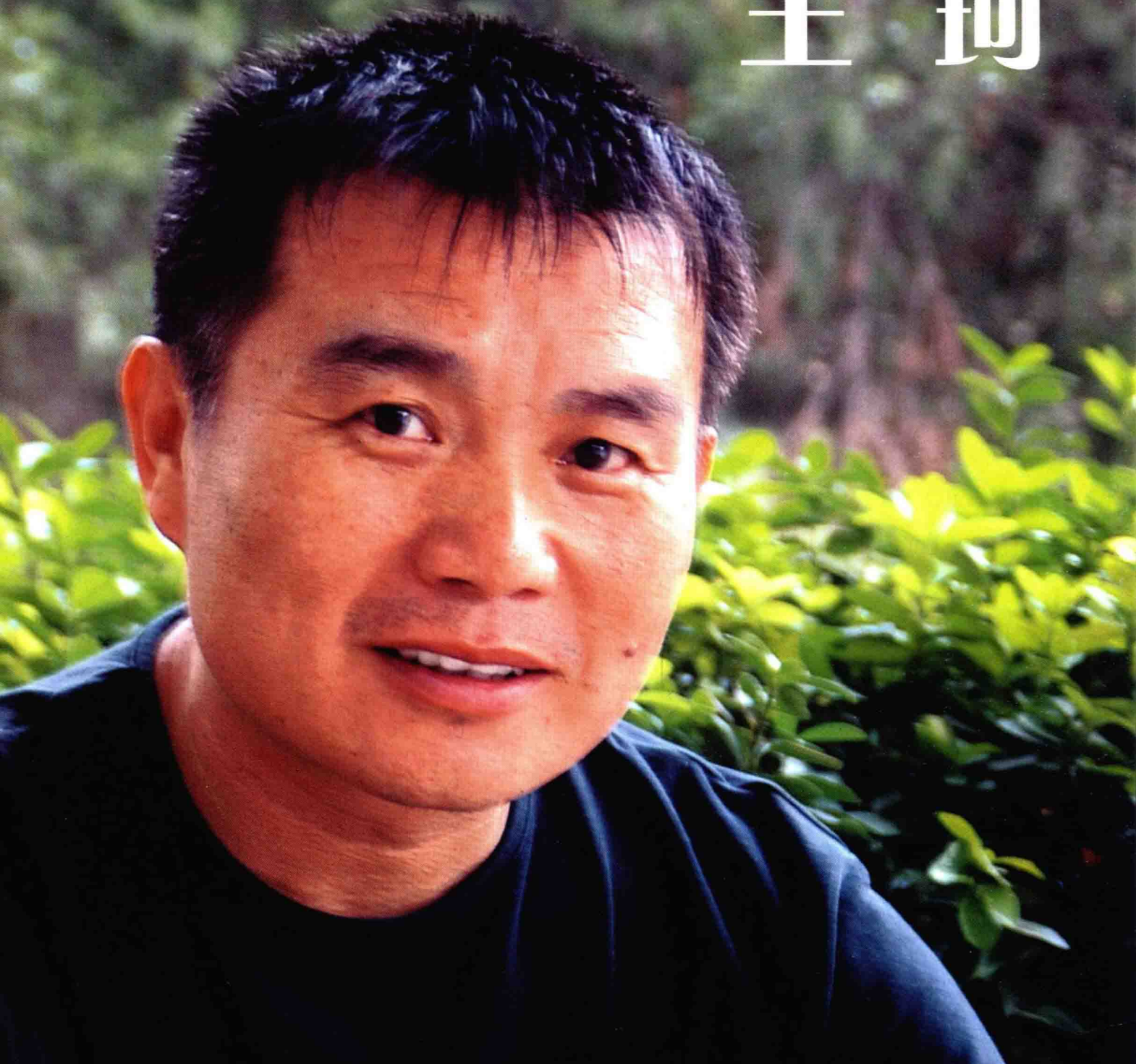
吳昌碩
壬子年
於京
吳昌碩

◎ 魚戲圖

2005年 紙本 136cm × 68cm

王珂

1960年生于山东省潍坊市。1983年毕业于曲阜师范大学美术系，1993年入北京画院王明明工作室进修一年，2000年考入中央美术学院国画系韩国榛工作室硕士研究生同等学历班，学习两年，2002年考入中央美术学院中国画博士课程高研班，师从卢沉、张立辰教授。中国美术家协会会员，荣宝斋画院教授，现供职于中国画研究院。
1999年作品《儒河之源》入选中国美协

中国画三百家作品展，《画室情》获“鑫光杯”迎澳门回归全国中国画精品展银奖，《画室》入选第九届全国美术作品展，《疏林雅集图》获“'99联合国世界和平国际教育者——教授招待展”世界和平教育者奖，《走进陕北》获中国美协2002年中国画大展银奖，《陕北人之五》获中国美协2003年中国画大展银奖，《老俩》获第二届全国中国画大展铜奖，《陕北人》获中国美术“金彩奖”全国美术作

品展优秀奖，《给我们照一张》获2003年全国中国画提名展银奖，《又是一个春天》获2004年“菜乡情”全国中国画提名展金奖，《快乐陕北》、《较量》（合作）入选第十届全国美术作品展，《姊妹》入选首届中国美协会员中国画精品展，《三代人》获第二届中国画人物画展优秀奖。2005年作品《守望家园》在首届中国写意画展中被评为优秀作品，《雪晴》入选第三届全国画院优秀作品展并获奖。

平易、淳厚、质朴、性灵

贾德江

——王珂的水墨人物画艺术

进入 21 世纪以来，一批生于 60 年代，被称为“新生代”的青年画家，活跃在中国画坛。他们这代人的人生经历了理想主义运动由巅峰跌落低谷的阶段。他们看透了伪崇高的假面，常陷入信仰和信任的危机。

他们迷惘过，也慵懒过，像鼓满风帆的小船在大海中原地打转，无所适从。然而，在人类走向经济一体化、文化走向多元化的新世纪，“新生代”又表现出焦灼、浮躁和饥不择食的生存状态，像“猴子剥玉米”似的

这山望着那山高而迷失自我。

王珂生于 1960 年，按年龄当属于“新生代”画家，但他却不属于失却了精神向力的那拨人。或许与他的性格有关，对于形而上的精神追求似乎有一种天生的执著。在

一些重实利的人们进一步追求更大物质利益的时候，王珂却进行着冲破物质遮蔽的超拔思考。在他看来，人生苦短，如若跌入了掠夺纷争的物质深渊，如同夜雾中的困兽迷羊，离自己追求的目标会愈来愈远。他很清楚经历了十年动乱的年代，他们这代人缺少的是什么，所以他一直在补课。从1983年大学毕业以后，他先在北京画院王明明工作室进修一年，又在中央美院韩国榛工作室硕士研究生同等学力班读了两年，随后再考入中央美术学院首届中国画博士课程班师承卢沉、张立辰先生又读了两年，专攻水墨写意人物画。九年寒窗，终于使他蕴藏在自身的水墨写意天赋被唤起、被激发。长时间不断的系统学习，他总算找到了自己的绘画领域，并开始了充满乐趣和艰辛的探索。

他清楚地记得20多年前，以卢沉、周思聪为代表的一批画家在当时是怎样地以崭新的人物画作品激动过画坛的感觉。他们在当时的“变革”与“突破”是关涉艺术观念与艺术语言两个方面的。一方面他们描绘了生活中平凡的劳动者人物，赋予笔下形象以真实的人的本质，体现了“文革”结束后艺术家对生命价值的重新关怀。另一方面，也是更重要的，他们用了朴素、浓郁而含有充沛感性的笔墨语言塑造形象，以丰富的用线和丰富皴擦相间的水墨淋漓样式建立起人物画的面貌。他们的这种水墨人物画风，影响了整代后来的画家，也深深地影响了王珂。王珂一直沿着这条写实主义的道路，更深入地下着学问功夫。即使在面对艺术思潮此起彼伏、画风流变的多元格局形势下，王珂仍然坚信，写实性绘画有着光辉的前景，水墨语言有足够充分的表现力量，特别是当你把水墨语言作为一种当代艺术方式的时候，它的可能性变得更多，

◎ 对弈图（左图）

2005年 纸本 68cm × 68cm

◎ 雪晴（右图）

2005年 纸本 180cm × 96cm

王珂画集

老来伴

中国画廊

也更加具有实验性和探索性。

多年受学院式造型基础训练和传统笔墨的锤炼，使王珂写实基本功极为扎实，深谙传统绘画的理法，又领悟西方文化的观念。王珂感受到了西方绘画令人震撼的表现能力，以及西方当代艺术富有创造性的艺术形式，同时也使他感受到传统的中国绘画，尤其是文人画，虽说可构建生动之气韵，能使墨分五彩，能营造出浓烈的书卷气，但其表现能力受到局限是不争的事实。千余年来，传统中国画在绘画样式上几乎没有大的突破，历代虽不乏高唱“笔墨当随时代”的画家，但基本上还是在“笔墨”里转圈，明清两代更是至每一笔要有出处之境。是选择牺牲传统的笔墨韵味和人画标准去迎合西方的各种造型模式，还是忠实地保留这种传统，抑或还有第三条道路？王珂有他的解题方式。

在王珂面前，人物画至少有三种可供选择的方案：其一，线描人物画传统；其二，泼墨人物画传统；其三，卢沉、周思聪式的融入西方写实因素的水墨人物画传统。王珂在经过短暂的阵痛和反思之后，选择了当年徐悲鸿所倡导的“古法之佳者”留之，“西洋绘画可采纳者”融之的中和态度，在传统与现代之间不断调整自己的画风，集腋成裘，捕捉更接近自己个性气质的东西。他一方面既迷恋于传统中国画意境之灵动，造型之传神，笔墨之精妙，但同时又不满其观念之单一，构图之僵化，表现力之缺乏；另一方面既欣赏西方绘画所具有的新颖的绘画观念，丰富的表现手法，但又对其所散发的偏激、没落气息不以为然。变革中国画是王珂发自肺腑的呼号，可是这种变革对他来说，绝非简单地全盘否定传统，因为将传统消融于变革之中并

© 老来伴

2005年 纸本 180cm × 96cm

非他的初衷，也毫无价值。同样，在变革的名义下，将传统中国画千百年积淀而成的独特图式语言世界化，对他而言是幼稚和愚蠢的。于是，当西方艺术思潮随着全球化潮流席卷而至时，选择适度交融便成了他的自觉，这是一种非常理性的抉择。由此，在王珂的作品中，我们可以看到两种截然不同的造型方式：一种诸如获2002、2003年中国画大展银奖的作品《走进陕北》、《陕北人》，获2004年“菜乡情”全国中国画提名展金奖的作品《又是一个春天》，获全国首届写意画大展的《守望家园》及第三届全国画院双年展的获奖作品《雪晴》等一系列获奖作品，画家着力表现的都是些质朴、纯真、快乐和勤勉的陕北农民，用的是水墨写实的表现方法。他喜爱那些朴实、生动、感人的人物形象，喜欢用具体的形象来表现自己的感受。他不想在自己的作品中表达什么哲理、思想，他的画很平实，画中的人物就像邻居的大叔大嫂，朴素、平易、自然、亲切。水墨写实人物最大的难点是如何把造型的写实和笔墨趣味结合起来，因为写实的造型在很大程度上限制了笔墨的表现，这是当代写实主义人物画家都必须面对的课题。显然，对西方造型方式的理解和笔墨传统的深厚功力帮助了他，使他成功地创造了一种水墨语言的新的“修辞”方式，把西画的素描造型理念不露痕迹地融入传统绘画的笔情墨趣之中，充分强调了写意人物画的表现性、将自己的气质与秉赋在塑造的形象中流露出来，显示了鲜活的当代特征。但在他的另一种表现古代人物画的题材中，他的这种方案被搁置起来，他用了古拙、隽秀、含蓄而略带夸张的线性造型代替了黑白灰层次丰富的墨迹效果，人物造型的处理也呈现出一种随意性的趋势。画面上没有那么多颜色和皴擦在那里表白，却以泼墨大写意的花鸟山石作衬景，情

© 相伴

2005年 纸本 180cm × 96cm

赶集市的藏民

西藏是自由的国度

◎ 天界子民 (左一)

2005 年 纸本

210cm × 54cm

◎ 赶集市的藏民 (左二)

2005 年 纸本

210cm × 54cm

◎ 荷动知鱼游 (右上图)

2005 年 纸本

68cm × 136cm

◎ 赏荷图 (右下图)

2005 年 纸本

68cm × 136cm

赏荷图

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

乙酉年三月

潭清魚淺動新荷

其 秀 姿 卓 爾 不 群 冰 霜 白 雪 乙 酉 年 秋 月 王 珂 畫

◎ 赏菊图 2005年 纸本 54cm × 240cm

◎ 手谈乾坤图 2005年 纸本 54cm × 240cm

景交融、物我两忘，把传统文人画推向一个新的境界。王珂以他的韵味隽永的简约性古代人物画，让我们不仅品味到了传统的魅力，而且体会到了作者超越传统的自信。

画如其人，文如其人，自古皆然。文艺家总是通过自己的作品观照自身的。不管是托物言志也好，抒情寄兴也好，也不管是

自觉还是不自觉，从其人的作品中总是可以看到其人的品格，其人的面目和其人的性情。画如其人，贵在一个真“字”。只有那些有自己真诚追求的画家，只有感情真挚、感情真切的画家，只有独立卓行，不肯囿于古人藩篱、不肯依傍他人门户的画家，才能做到人画如一，见画如见其人。

王珂的画风正和他的为人一样，是平易中见淳厚，质朴中寓性灵。平易不是平庸，那是一种平实、自然、朴素、真切的艺术格调。平易不易，平易而能淳厚则更难。只有富于蕴藉，精于提炼，厚积而薄发，才能做到平易又淳厚。诚如清人戴熙在《习苦斋题画》中所说：“画令人惊，不如令人喜；

芳菊開杯耀青春 冠冕列德

令人喜，不如令人思。”王珂的画，不事奇巧，不求怪诞，不走极端，不趋时尚的表面效果，力求平易而深厚的笔墨语境，却能令人喜，更能令人思，皆因其注重内涵和文化精神品质而使作品耐人寻味。

王珂在古代人物和写实性现代人物画上的距离甚大的追求都与传统的笔墨语言

联系在一起，正是那种来自传统的笔墨的滋养和西画造型所铺垫的坚实底子，使得画家有一种不逾矩钁的特殊力量和自由张力。他或者是将熟知的形象融进新意盎然的造型格局里而并不显出突兀和生硬；或者以某种感性的契机切入一种似乎常常只有迂回才能达到的心曲，使之化为一片粲

然的景致，令人无所言叙而又心有所悟；或者是对自我的单纯而又直接的点化与抒发，自由地流溢着别有意味的墨韵之美；或者以结构平实的肖像式创作昭示一种无以替代的精神气象或现代的特征……总之，不管是对体验中的个体还是群体的表现，抑或是古代人物小品，都或多或少地显示着

賞心圖

乙酉暑月畫於杭州

品蘭圖

乙酉暑月

畫於杭州

王勃

品蘭圖

乙酉暑月

畫於杭州

王勃

© 君子之风四条屏 2005年 纸本 136cm × 34cm × 4

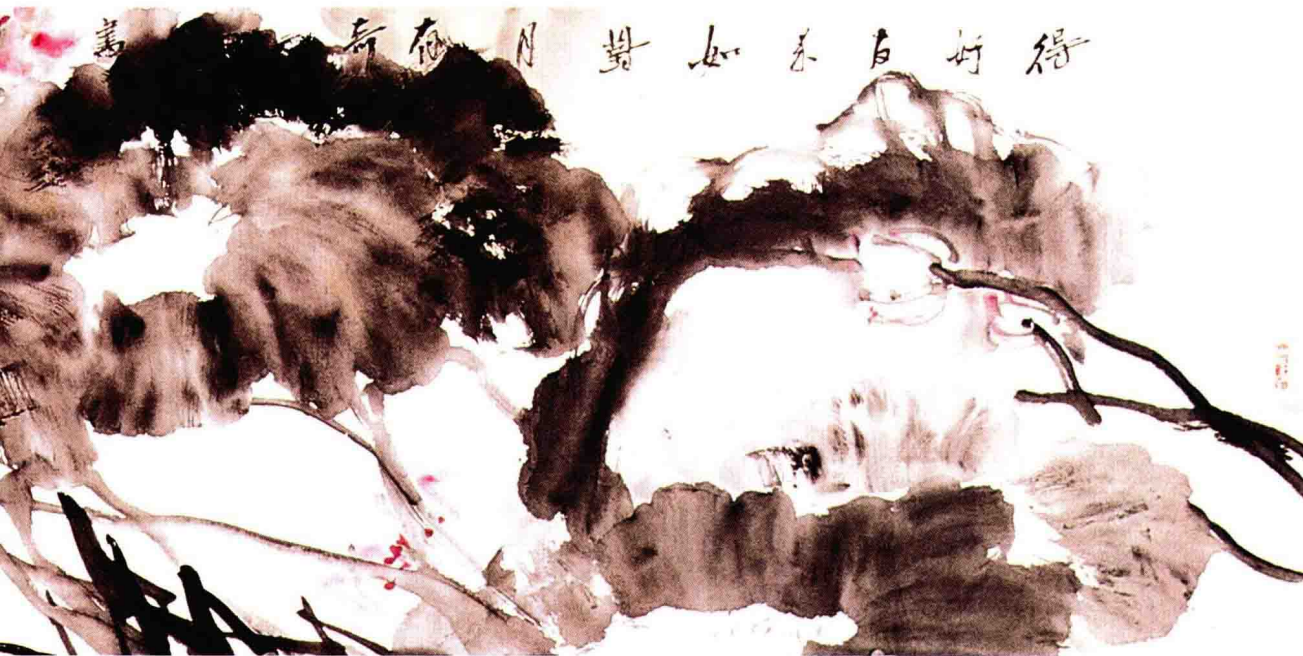
[illegible]

讀書勝於遊覽
夜看月出
自得其樂
此亦人生
之樂事也
有月夜
讀書

集
書
卷上
游覽
秋賞
芳泉
鏡清涼
舟小
觀魚島
結廬而居
隱逸
然老
釋
錢中
常悲
無
之
鳥情
心
百
醉
是
者
於
此
事
有
人
在
此
行
記
一
一

◎ 会友图
2005年 纸本
54cm × 240cm

◎ 雅集图
2005年 纸本
100cm × 240cm

© 疏林贤集图 2005年 纸本 96cm × 180cm

