

王彦萍篇

主 编 龙 瑞

河 北 美 术 出 版 社

王彦萍从书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婍娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 王彦萍 / 龙瑞主编; 王彦萍绘. — 石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②王… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第137884号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

王彦萍 简历

祖籍河北省宁河县，1956年生于北京。1982年毕业于中央美术学院中国画系；1987年考取母校卢沉教授研究生；1989年获硕士学位，现在中央美术学院攻读博士学位，任北京工业大学建筑系艺术教研室教授。

舞动心灵的翅膀

□ 李晨辉 李普文

在中国当代的女画家中，王彦萍无疑是佼佼者。她1956年出生于一个知识分子家庭，自幼耳濡目染便喜欢上绘画艺术。十年浩劫给她的精神带来了挥之不去的压抑，然而她始终笔耕不辍，练就了扎实的基本功。17岁时就在《北京文艺》发表美术作品，并参加了“北京市美展”。在中央美术学院大三时创作的《粮站》，于1985年荣获“首届民族大家庭绘画展”优秀作品奖而被收藏家看重。她执着专注，敏感多思，生活在现实中，更生活在艺术里，关注、思索、创新，使她常常保持艺术上的创造力和新鲜感。她的画不大讲究规矩，却十分耐看，有一种特殊的诱惑力。那交错、绚丽的画面往往能紧紧抓住观者的目光，迫使他们去解读，去剖析，去探知。画家就像是一位真诚与你交谈向你倾诉的朋友，把自己的内心拿出来让你看，而其独特的艺术性格和丰富的内心世界，又让这样的交流显得隐晦与深邃。“我们感到惊讶、迟疑、困惑、警觉甚至厌恶，我们要求对此做出评论和解释。它不是使我们回忆起任何与人类日常生活有关的东西，而是使我们回忆起梦……”（荣格语）因为在那些暧昧、朦胧乃至怪异的形象、不和谐的色彩、交错的空间背后，潜伏的是心灵层面的东西。它不是对外指向鲜活的事物，而是强烈地内指自己鲜活的心灵，其中的“色、线、形也许并不是再现任何自然存在的事物，而是企图表现艺术家的内觉生活”。就像是意识在笔端的自由流淌，隐喻、梦幻、随性而带有想象性和象征性艺术的特点。

在王彦萍的艺术生命中，两个地方的游览采风也许应该写入她的艺术史册。第一个是1986年和1988年的两次云南之旅。云南那神秘的热带雨林风光和纯朴稚拙的民族风情，给了她心灵上极大的震撼和共鸣。她曾这样描述：“在云南的写生日子，从没有过的舒心。不用顾虑下乡的期限，不用担心挂念身边杂事……那些当地人特有的嗓音，让人捉摸不定的调子，使你心醉，使你溶化，似大自然的灵魂在颤动、召唤，真是与自然通灵的地方。”也许，这里正是王彦萍潜意识中苦苦寻觅的那片生机盎然的生命绿洲。从此，一直到1992年左右，她一直醉心于热带雨林和云南少数民族风情的主题。这一时期的作品，从内涵上说大多表现了她非常个人化的生命感受与内心经验，与前比较，画中已经融入了许多非自然的因素，一些自然事物如低沉盘旋的云朵、吃草的动物、洗浴或劳动的男女，则变化成了某种人生思想情感的符号与象征，而具有内心世界活动的暗示性。如作于1988年的《回声》之一，就是表达了作者“平稳的灰紫色心情”，那竹笛中飘扬出来的不是悠扬的乐声，却恰似其内在的压抑。从风格上，标志着诗性又略带拙涩的画风已经形成，她喜欢采用积墨法做画，笔墨沉滞凝涩，丰富有韵，所塑形象简朴稚拙，一派天真。从本质上说，则是画家灵性的觉醒和对自我意识与追求的认定。

这一时期，她似乎在作品中倾注了对自然对原始的淳朴的生命状态的归依。自然是人类最奇妙的精神家园，在这里，“心灵无须前瞻瞻后，就能找到它可以寄托、可以凝聚它全部力量的牢固的基础，时间对

《静》1988年

70个展 1992年

与父母在一起

参加世纪之交展

和朋友们在一起

它已经不起作用。”(卢梭语)对人类而言,自然的意义首先表现为对世俗社会与物质文明的制衡。1989年创作的《路》好像就是针对这样的主题。它描绘的是一辆闯进静谧原始的小山村的汽车却被土著的毛驴挡住了去路。画家着意渲染了汽车与毛驴的不和谐,呆头呆脑的汽车,木然的毛驴以及车中人诧异的眼神形成鲜明的对比,同一条路上,是毛驴挡住了汽车,还是汽车侵袭了毛驴?

第二个是1997年的欧洲之旅。从英国到西班牙、法国、荷兰、德国,西方有别于东方的文明和艺术,使她恍然大悟,原来人应该自不同的角度来关注问题、看待生活,只有这样,才能接近事物的真相,发现生活的意义,也才能认识自己又认识他人。她开始站在新的立场上来解读艺术。“从关注敏感内心,到关注客观事物”,于此,她欣喜地发现屏风并把屏风看成是既单纯又有意义的形式、生活现实与心理现实的中介。她说:“屏风本身是为了规定时间。在生活中,……屏风将同一空间,改变成不同的意义。在画面中,屏风割断了视线,占据了视野,观众被迫进入屏风的世界。从形式上,屏风前或屏风中的物都成了屏风的点缀,屏风变得泰然,而屏风将什么挡在身后?”

在其代表作品《新屏风系列》中,她进一步深化

「新屏之二」 1994年

「新屏之三」 1994年

「新屏之二」 1994年

「新屏之四」 1994年

「在中华女画家画展上」

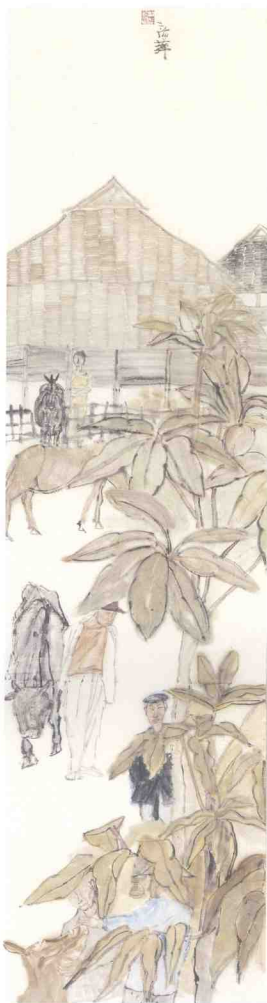
「和同学们在一起」

了屏风的这种特性，并把对屏风的感受延伸到造型、色彩等诸多方面。波折错落的图像组合，多种不同的表现角度和种种变相。色的变化对比以及肌理的粗细搭配，使物象显现了一种既存在又不完整，既真实又有些虚幻的状态。作者在包含些许无奈的情景中，向人们揭示出生活深刻的寓意，也就是画家铭心的人生感悟和生命体验升华而成的哲学意蕴。

之前，屏风更多地是被置作配景来衬托人物、花鸟等，而王彦萍却如此突兀地将一个色彩斑驳、物象错杂的大屏风直截了当，顶天立地于画面之中，把这带着象征意味和梦幻色彩却又最真实精彩的东西，生生地拉到观者的眼前，使人们感受它，理解它，从而感受生命，理解生活，理解艺术。这不能不说是个创举。

而1992年到1999年间，可以说是她的艺术风格进一步突出和成熟的时期。以《田野》、《春光》、《写生系列》、《母与子系列》、《画室系列》和《自画像》等为代表，她作品的形式技巧和主题构成都发生了变化。她更钟情于用鲜明的色彩来诉说心绪，水墨则退隐其次。在1990年的《红叶》、《奔跑的云》等作品中就开始成为主角的红、蓝二色，几乎覆盖了此时的重要作品，深沉的蓝，微俏的红，跳跃，闪动，奇异而有力的对比，与其他颜色种种不同的组合，构成了她丰富心灵世界的外化，而扎实的基本功，又使其饶有笔情墨趣，耐人寻味，这已成为她画风的重要标志。

云南的生活体验也渐渐淡出了她的主题领域，更多的则是对当代都市生活和都市人物心态的感受与思考。她甚至让自己直接进入作品化为画中人，审视自我，展示自我独特的人生体验。作为一名女画家，其作品或多或少地流露出一定的女性意识，但这决非刻意图解女权主义，她只是真诚坦率、自然而然地抒写自己的内心，让心灵在画面上自由飞舞。从自我入手，关注当代生活和当代人，正如郎绍君所说的，她的成功之处在于：“以女性艺术家的细腻执著和率真，发掘了当代人的内在丰富性。”

「村寨景 2000年」

「村集市 2006年」

题目 落日
创作时间 1990年
尺寸 68cm×68cm
材质 纸本

题 目 日光
创作时间 1990年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 山水
创作时间 1990年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 园林之一
创作时间 1992年
尺 寸 100cm×120cm
材 质 纸本

题 目 模特儿
创作时间 1994年
尺 寸 100cm×200cm
材 质 纸本

题 目 农民写生之一
创作时间 1994年
尺 寸 100cm × 110cm
材 质 纸本

题 目 田野
创作时间 1994年
尺 寸 88cm × 89cm
材 质 纸本

题 目 农民写生之二
创作时间 1994年
尺 寸 100cm × 100cm
材 质 纸本

展厅
1994年
68cm × 68cm
纸本

题 目 母与子——春
创作时间 1995年
尺 寸 200cm × 100cm
材 质 纸本

