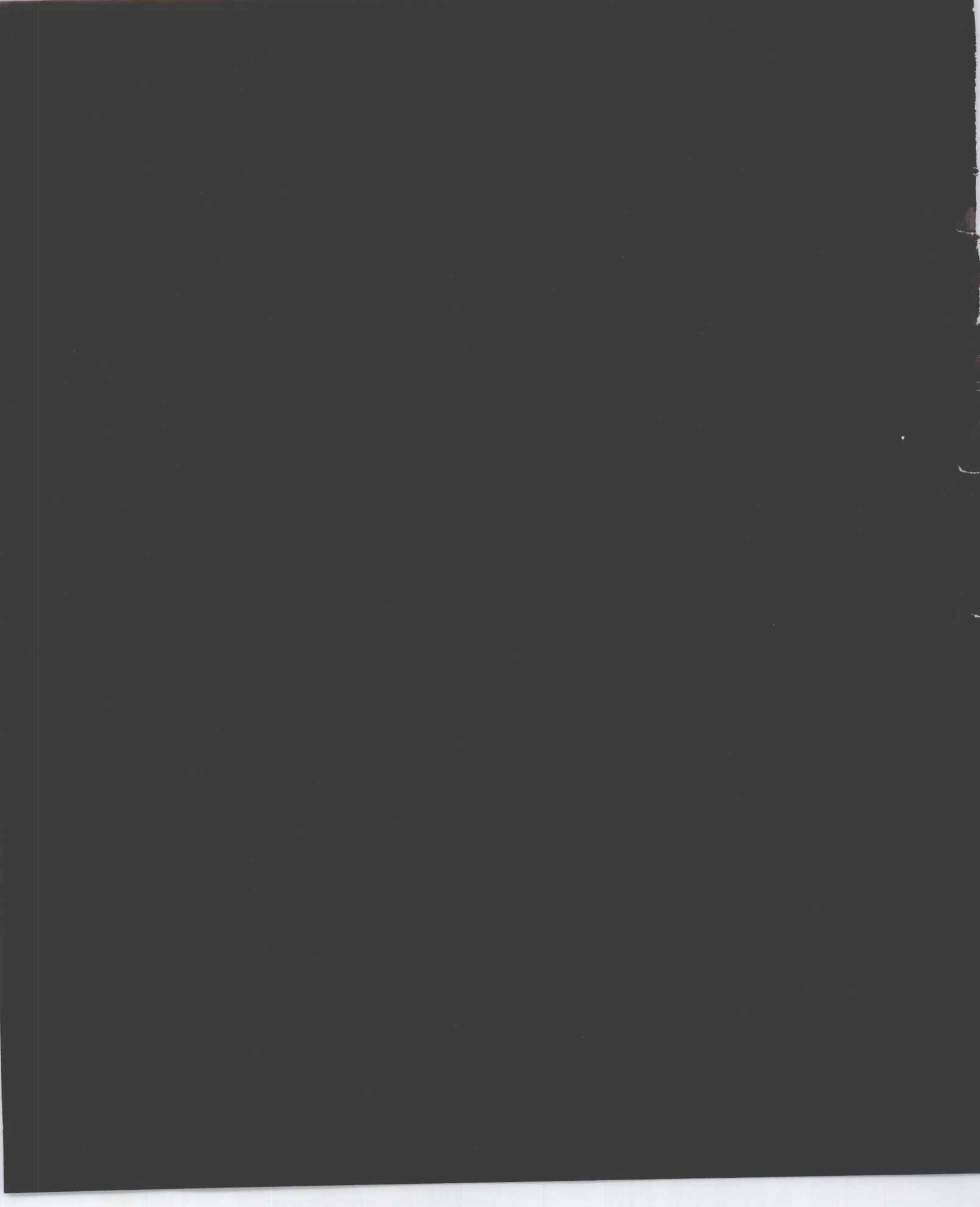

巨匠

王华祥 Wang Huaxiang

Wind

WANG HUAXIANG

前言

二十世纪的中国是一个充满激情和变革的一百年，其间发生了“五四”新文化运动，这标志着中国开始走向世界。诞生了共产党领导下的新中国，这被看作是真正意义上中国近现代社会运动的一个转型。特别是在二十世纪的最后二十年里，中国在追赶全世界的全球化进程中，一跃完成了一次从农业社会到后工业社会的转型。同样，中国当代艺术也在二十世纪的后二十年和二十一世纪的头十年完成了从零到世界艺术中心之一的这样一跃。这些来自中国艺术内部的变革，他们走了一条完全不同于西方的建立在基金会、博物馆体质之上的艺术之路。这种中国模式它是以村庄和工厂结合的艺术区为模式，在北京、上海等地形成了即美国之后的艺术品工业化之模式。它的创新在于除了有美国赤裸裸的工业化艺术生产模式，还加进了很多中国乡村手工业生产的温情模式，而且是以家庭为单位，每个艺术家在今日中国都在制造自己的艺术品牌。2010世界博览会在上海的召开。据4月2日《参考消息》转载的一则新闻称，2010年的上海世博会场馆区用地面积是上届在西班牙萨拉戈萨举办的世博会规模的二十倍。从以上情况来分析的话，刚刚要打开的中国的新的十年将会是怎样的令世界期待。现今中国不仅是世界工厂，也是即美国之后的全球的第二个发动机，艺术也同样如此，在此背景下由中华慈善总会主办的“巨匠：中国当代艺术的十个个案”将于2010年5月1日与世博会同期在上海800艺术区开幕。

该展览囊括了中国当下有代表性的十位艺术家，艺术种类分别有国画、油画、实验水墨与观念摄影。其中国画家分别有范扬、李孝萱、刘进安、何加林、贾广健；油画家分别有尹朝阳、王华祥、马堡中；实验水墨艺术家有李华生；观念摄影艺术家有黄岩。该十人均代表了中国当代艺术在各领域的艺术成就。显现了改革开放三十年后，中国当代艺术从拿来、借鉴、融会、创新的文化苦旅与文化自醒。如果谈到大国崛起的话，文化的崛起应该是很硬的指标。正是因为外来文明依附到了中国传统文脉的正根上，它才能结出让世界动容的艺术成果。展览的大标题我们提出了“巨匠”的概念。我们以历史的、前瞻的视角规定了2010世博展同期的这个展览的这种性质，我们相信，这一时刻是历史选择了中国，选择了中国的当代艺术。这是让世界见证中国发生了什么，中国将发生什么的一刻！

——编者

被誉为九十年代以来最优秀的中国当代艺术家之一（尹吉男语）

“10位当代中国自由艺术家”（现代艺术部落网站）

“中国素描教学和版画创作的第一把交椅”（巫鹏辉语）

“中国美术界的崔健”（画廊杂志）

“九十年代中期文化波普的代表人物”（韩盖语）

“王华祥是一名战士”（康弘）

“王华祥是一个长于变换视角和工作方位的艺术家”（贾方舟）

“真不知道这个世界上有一个王华祥，还是有一千个王华祥”（彭峰）

上帝给人的东西没有一样是坏的（王华祥语）

目录 / Contents

030
壹

088
贰

214
叁

1、贵州人之槐树 2、牧人 3、侗乡童话3

	1
2	3

王华祥变形记

文 / 徐聪慧

鸭池河，乌江的上游支流，位于贵州省境内。鸭池河的一侧是悬崖峭壁，万丈砺刃，另一侧的山谷里分布着一些村镇，1962年的一天，就在河边的一个茅草屋里，一个名叫王华祥的孩子降生了。

幼年的王华祥，就是在这天然的美景中快乐的成长。鸭池河两岸一年四季树木常青，到了雨季，河水更是产生了由绿而黄的奇妙交替。雨季的河水流量是平常的几倍，河水湍急，河面宽阔，不论是多高的树木还是多大的石头，也不论是多壮的牛和多有智慧的人，都能被滚滚的河水所吞没。面对自然，人是那样的渺小，生命也是那样的脆弱。对自然的恐惧使他感到又危险又刺激，同时也带给他一种挑战。神奇的自然变化和大自然带来的强烈震撼，让王华祥触摸到了生命的气息，也体味到了大自然的魅力，这样的生态

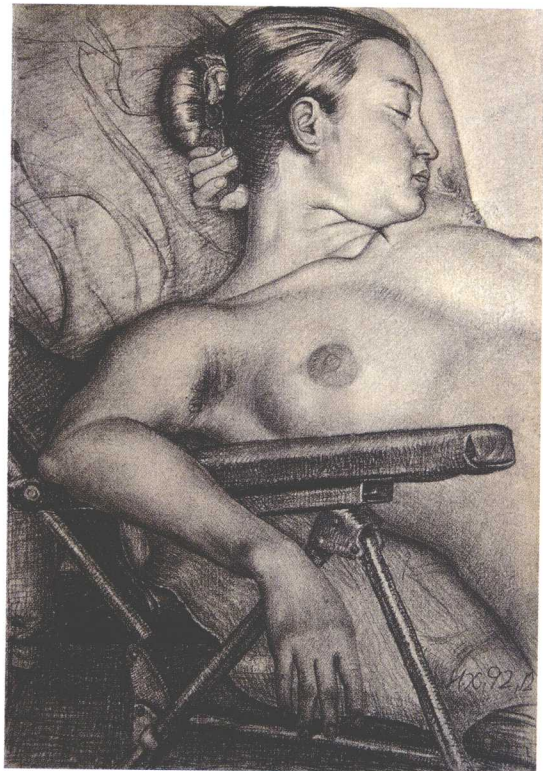
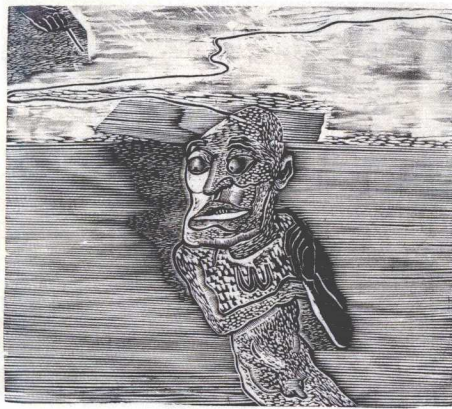
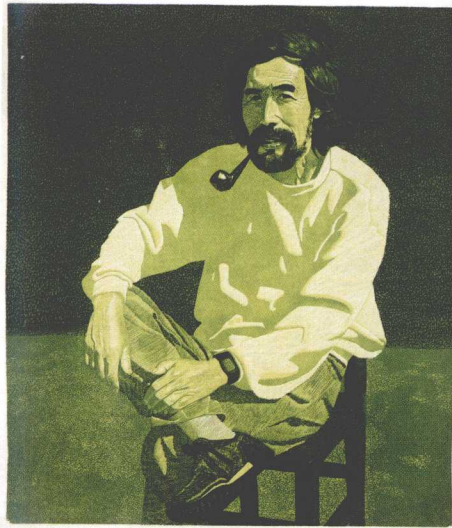
环境的浸润，为以后成了艺术家的王华祥积累了宝贵的视觉经验，也影响到了他对人生的价值判断。

那时候，在这个偏僻的山村里，偶尔看到一张色彩鲜艳的日历画，就能让他兴奋很久。每次他都要赤足走上2个多小时从山谷里爬到山顶的那个距他居住的村子有十几公里的小镇，为的是能花上两毛钱买上一本连环画，还有小镇上的那些塑料制品、印花布都对他有着强烈的吸引力，他被迷住了。后来，他便经常在作业本上画画，练手。由于画的好，学校的黑板报、宣传栏都是他一手包办。在王华祥高中的时候，国家恢复了高考，中专、大学都开始招生，他的一位亲戚建议他去报考贵州艺校。但是，那时候对于王华祥来说，对画画只是单纯的喜欢，并不知道该如何去考试，有人建议他去找中学里的田世信老师拜师学艺，在跟田老师学习了一段时间之后，王华祥顺利的考上了贵州艺校。再来说一下这位田世信老师，他是我国著名的雕塑家，当时他正下放在王华祥所在的那个中学执教，他对于王华祥的影响并不仅仅是绘画的启蒙，更多的是对于艺术及做人的态度的影响。

进入艺校之后，王华祥那时候并不清楚什么画对什么画，对于学习什么专业完全没有概念，他并不清楚这些专业之间有什么区别，后来，还是田老师建议他跟蒲国昌老师学习版画，因为蒲老师的素描很厉害。这位蒲老师也是在中央美院毕业的，接受的是正统的学院教育，他和田老师学习的都是苏派素描，写实的功底很深厚，正是得益于这两位老师的教导，才让王华祥的绘画水平有了突飞猛进的增长，打下了扎实的素描基本功，这些使他终身受益。蒲老师的思想很新，极具现代意识，介绍了很多国外的现代流派和名家给学生，时值改革开放初期，大量新鲜思想一股脑的涌了进来，这让正在学生时期的王华祥，吸收、理解了大量的现代艺术，并对他的创作风格产生了一定的影响。他的毕业作品《风》获得了全国少数民族美展的优秀奖，19岁的王华祥成为了最年轻的获奖者。

毕业后，王华祥被分到了一所中学当老师，学校里的职工有很多都是中年的妇女，很积极的张罗着给他介绍对象，可是因为他的学历只是中专毕业，很多人都不愿意把姑娘嫁给他，有一位亲戚说：“你如果能考上大学，我就把女儿嫁给你”。这件事深深地刺激了王华祥，他便决定考大学，报了个补习班去学习文化课，第一年报考中央美院落榜了，他很不服气，第二年接着考，功夫不负有心人，王华祥顺利的考入了中央美院的版画系，开始了另一段学生生涯。

在央美上学期间，由于素描画得好，经常有外系的老师带着学生来参观。随着时间一长，新鲜感渐渐消去，王华祥越来越发现这里的学术气氛

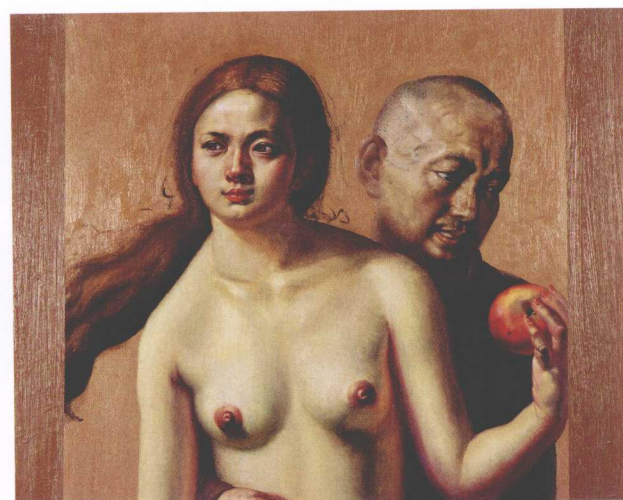
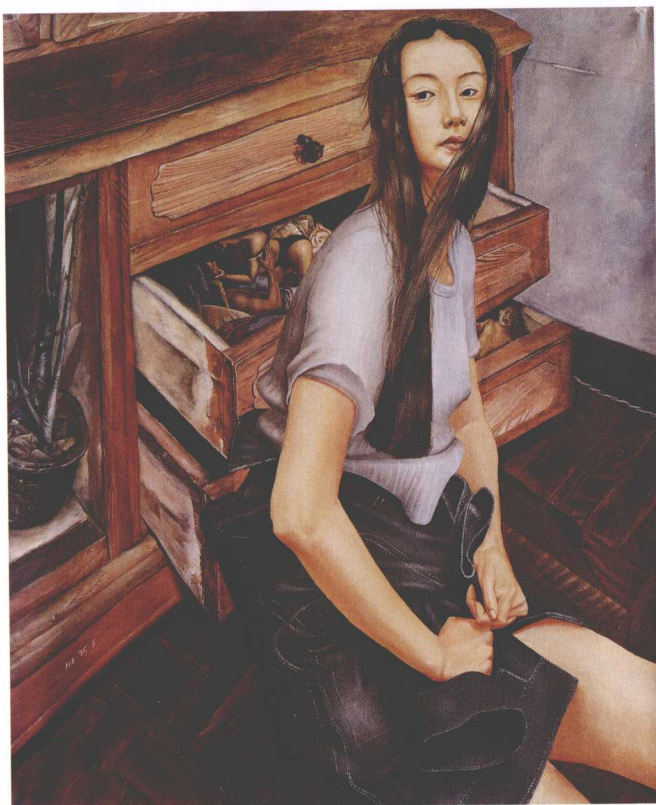
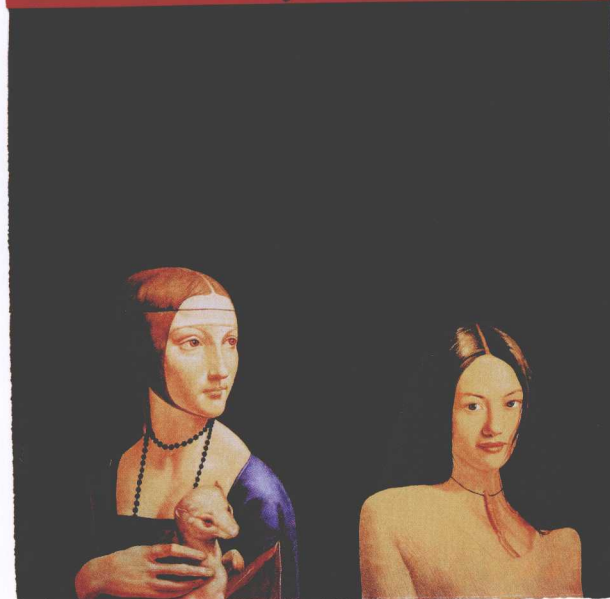

1	2
3	
4	5

1、绿色背景 2、自然的坐姿 3、风筝 4、二舅 5、裸女侧面

张厚樾收

1、凭什么 2、月静山空 3、拉开的抽屉 4、不用蛇引诱（局部）

1	2
3	4

比较沉闷，对于苏派的那一套教学体系也很不适应，现实中发现许多于自己想象中格格不入的东西，一股叛逆的情绪油然而生，逐渐的变成了一个“愤青”。王华祥开始大量读书和进行艺术实验，那时候版画并不为很多人看好，他决定用自己的能力证明版画的独特价值和魅力，经过无数次的试验，对技术的探索，终于创造出了技术含量很高的版画品种——无主板套色木刻。他用这种技术创作的毕业作品《贵州人》系列获得了全国美展的金奖，那一年，他26岁。著名的油画作品《父亲》获奖那年，它的作者罗中立26岁，那时的王华祥曾暗暗下定决心，等我26岁的时候，我也要像他一样。现在，这个预言实现了，是偶然，却也是一种必然。凭借着《贵州人》的成功，王华祥在毕业之后顺利留校，成为版画系的一名讲师，开始了与艺术同样热衷的教育事业，期间进行了很多的素描教学创作实验，1993年河北美术出版社出版了他的《将错就错》，这是他多年来的教学经验和创作实验心得，介绍了自己重结构形体、轻比例明暗和局部绘画的方法。这本书在圈子里里引起了巨大的反响，出版者曹宝泉先生曾预言此书的出版“将是对素描与教学的一大贡献”。后来的实际印证了他的这句话。当时正处在新旧交替的一个阶段，很多人尤其是青年学子，都处在一个迷茫的境况中，这本书的适时出现极大地满足了许多人的精神需求。院内外师长和同行的承认让王华祥感到了极大的满足，他便以更大的热情投入到了素描教学工作中去，掀起了一股素描热。后来，在一次研讨会上，王华祥对央美的素描教学提出了质疑，这引起了一些领导的不满，认为他提出的一些观点也只是哗众取宠，他的教学思想遭到了正统学院体制拥护者的强烈抵触，一夜之间，王华祥就由榜样人物变成了反面人物。他感到非常的悲愤和失望，那一段时间，陷入了非常孤独的境地，一发不可收拾，越来越偏激，越来越消沉。1997年，他向院里递交了一份辞职报告，成为了中央美院历史上第一个主动辞职的人。院里的领导都找他谈话，挽留他，最后，他也就不再坚持，选择了继续留在美院，但是，他的心境却发生了巨大的变化。

在之后的很长一段时间里，王华祥不再画画，确切地说的不想画画，画不出画，他陷入了痛苦之中。契机出现在1999年，那一年，他去了巴黎，在那待了半年，去了无数次的博物馆，在毕加索的画前凝视良久，心境豁然开朗，决定要继续为了实现自己的艺术教育理想而抗争，要自己办学，贯彻并实践自己的理念，于是，他回国后，飞地艺术坊正式成立了。

王华祥买下了位于昌平上苑的一个院子，这个院子是一个被遗弃的学校，他着手将这个院子收拾了出来，并进行了一些改造，做成为了一个工作室，同时，也拥有很大的教学空间。一开始只有十几个学生，后来，

由于在这里进修的学生有11个都考上了大学，并且还有两个分别考上了中央美院和中国美院，一下子名声大了起来，渐渐地学生也开始多了起来。“飞地”的学生并不仅限于考前班，更多的是前来进修的青年教师或者是艺术爱好者，王华祥将自己的理念在飞地的教学中加以实践，同时，自己也进入了新的创作阶段，“飞地”是一片自由的乐土，在这里，王华祥教授给学生更多的是创作，而不是单纯的技法，“飞地”的学生作品的研究方向已远远超出了考生的界限，其艺术水准甚至连许多美院在校的学生都难以达到。很快，艺术坊的师生作品，成为美术出版社争抢的对象，艺术坊出版的书有：《飞地观点素描》，《飞地观点速写》，《触摸现实——王华祥的素描教学》，《飞地艺术坊素描》，《再识大师》之系列丛书六本，《你和学院的一座桥——素描》、《你和学院的一座桥——色彩》、《和毕加索一样多变》等，随着飞地艺术坊的扩大与发展，如今的“飞地”已不仅仅是一个教学机构，它同时还是一个创作实体和私立美术馆，那些毕了业的学生们许多成为了职业艺术家。艺术坊已经有计划地为学员推出展览，出画册并收藏艺术品。艺术坊还要设立画廊，帮助有才华的艺术家卖画，为他们提供经济上的支持，把他们推向社会和市场。

“飞地”的教学所取得的巨大成功，让王华祥重拾信心和对艺术的热爱，同时，随着中国经济的高速发展，艺术圈也开始越来越“好玩”，他决定结束在上苑的隐居生活，重回圈子。对自我价值的确认让王华祥有了明确的奋斗目标，这一段时间他的艺术事业也有了突飞猛进的发展。他先后参加了“二十世纪中国大展”、“后八九中国新艺术展”、“中国现代油画展——从现实主义到后现代主义”、“中国之梦”、“中国当代美术二十年启示录”、“世纪之门——批评家邀请展”、“广州艺术三年展”等一系列展览。出版了《中国名家美术指导》、主编《美术文献》素描专集第一期、第二期、策划世纪末书系之《画坛偶像》、《色界枭雄》、《女娲之灵》、《水墨潮流》等著作。随着创作的深入，王华祥的艺术创作在技术和精神表达上也日趋成熟，而此时，对于圈内日趋抬头的浮夸之风，也很是看下去。2006年，王华祥在北京举办了名为《整容》的展览。他从美术史大师的经典作品中挪移形象，并进行结构和重置，对这些作品做出了新的阐释，他想整艺术的容，整艺术家的思想的容，整艺术圈的浮夸之风的容，展览取得了巨大的成功，但整容的效果却没有达到，于是，他宁可喜入迷途。2007年，王华祥于北京Ku艺术中心（韩国）举办了名为《喜入迷途》的个展，展览的全部是他作品的草图，展示给大家一个创作的片段，可以说，他是在用