

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

王克举

WANG KEJU FENGJING YOUHUA

风景油画

图书在版编目 (CIP) 数据

王克举风景油画/王克举主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2006. 6

(中国当代著名画家个案研究·第6辑)

ISBN 7-80526-609-3

I. 王… II. 王… III. 油画—欣赏—技法 (美术) IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第042812号

责任编辑 陈燕池 陈剑宇

责任印制 宋继明

版式设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

王克举风景油画

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平门内大街16号 邮政编址: 100011)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889毫米×1194毫米 1/12

印张 3.5 印数 1-3000

版次 2006年6月第1版

印次 2006年6月第1次印刷

ISBN 7-80526-609-3

9 787805 266091 >

ISBN 7-80526-609-2/1 · 467

全册10册定价: 80元

编辑人语

将中国文人画中的写意精神与西方现代油画中的结构、造型、色彩、笔触的表现力深度融合在个人的创造中，这曾是林风眠、吴冠中等老一辈艺术家艰苦摸索了一辈子的课题。当前一批中青年油画家正以更大的活力、更新的思路开拓着、深化着这一课题，出现了多种多样的探索方位。

当代著名油画家王克举便是其中的一位。他遵循中国传统绘画“应物象形”的创作原则，以写生油画表现农村风景为切入点，体现了独特的文化精神和强烈的抒情表现性给人留下深刻的印象。

大自然的万千气象为他提供了灵感的源泉，也为他的艺术发展提供了坚实的基础。常常使他激情澎湃，思如泉涌，佳作迭出。他特别钟情于北方的高景、玉米地及乡村寻常的景物，善于把那些能够激发他创作灵感与有利于风格完善的普通场景，表现为更广阔的审美空间。从外在形态看，大体可以分为两类：一是写实的情情，二是抽象的表现。无论怎样，都可以看出他的作品是感性的，是他敏感于自然风光的独特面貌而引发的结果。

面对自然风景，他凭借创作上的经验，调动了多种技法以强烈的表现性用笔、用色，使每幅作品形成不同的节奏和韵味。有时候，他在对树木的刻画和近景的表达中，采用了活跃的笔触，制造出光影闪烁的效果，让人联想到法国印象派绘画的优长。有时候，他用平整的色层和整体的色调表现辽阔的云天，用绒面壁画中的山石、田园，则让人看到了来自俄罗斯油画的影响。画面中也常常出现色线的流动和大笔触的挥洒，显然又源于中国画的写意理法。多种情趣融会在一起，使他的作品达到一种新的语言境界。即在表现性的语境中渗透着抒情写实的性质。他的笔触取力正多于笔端，饱满多于轻柔，作品富有大气、明朗、率意的艺术特色。这种品格将是难能可贵的，它是王克举艺术上追求真诚和拥有自信的一种表现。

文 / 黄建江

王克举

1959年生于青岛，1983年毕业于山东艺术学院。1987年毕业于中央美术学院油画函授进修班，2002年毕业于中央美术学院高级研修班。现为美国美术家协会会员，中国人民大学艺术学院教授。

其作品曾获1981年第二届全国青年美展三等奖，1984年第六届全国美展优秀奖，1993年第九届全国美展优秀奖，当代中国青年书画展优秀奖，2001年庆祝建党80周年美展优秀奖。

其作品曾参加1987年首届中国油画展，1989年中国现代油画展（日本），第七届全美展，1991年中国现代油画展（美国），1995年中国油画展，2002年中国小幅油画展，今日中国美术展，2003年第三届中国油画精品展，第二届全国画院双年展，2004年第十届全国美展，2005年惠东双喜——中韩两国画家首次面对面互动创作和写生画展活动，第二届油画风景——山水画廊，第二届北京国际美术双年展，1976—2005年新时期中国油画四展展，2006年1月举办的“2005年首届中国美术年鉴展”。

1986年于济南举办首次个人画展，1998年于北京举办个人画展，2004年于上海美术馆举办个人画展。

中国美术馆收藏作品《收获》、《初春春早》、《山里》、上海美术馆收藏作品《秋棉花》、《高粱》、《深秋》、《苞米地》，华人当代美术馆收藏作品《黄昏》之一、之二，北京国际艺苑美术馆收藏作品《秋柿子》、《城市的边缘》、北京国际展览中心收藏作品《雄辩》，宁波美术馆收藏作品《青纱帐》，北京会议中心收藏作品《青纱帐之二》，并有若干作品被国内外私人及画廊收藏。

多篇作品发表于《中国油画》、《美术》、《美术研究》、《美术观察》、《艺术界》、《美术博览》、《江苏画刊》、《美术大观》、《艺术研究》、《亚洲艺术家》、台湾《艺术家》、《典藏》等刊物。作品编入《中国当代油画1979—1989》、《当代中国油画》、《中青年油画家百人作品精品集》、《中国当代人集体艺术》、《中国当代美术家图鉴》、《艺术家工作室报告·解读色彩》、《油画语言研究——色彩解析》、《中国美术全集·现代卷（油画第三、第四卷）》等大型画册。

出版的個人画集有《当代油画精品集——王克举》、《名家名品——王克举》、《现代艺术品评丛书·王克举》、《北方·萌动——王克举2006》。

当代油画家 王克举 艺术档案

封面：静谧的晨昏 2005年 布面油画 150cm×150cm
封底：葱郁一周湖（局部） 2005年 布面油画

风格的建构与色彩的想像

赵力

家乡之红门 2005年 布面油画 150cm x 150cm

杭州小石门 2004年 布面油画 150cm x 150cm

寂静的山村 2008年 布面油画 150cm x 200cm

王克举是当下美术界公认的“大好人”。有人因此把他比作为“老黄牛”。这既是对王克举处处为人善、乐于助人的人格品行之极大赞赏，同时也是对他数十年如一日地在艺术创作领域埋首耕耘的形象喻指。

王克举的创作最早进入人们视野的是一系列具有浓烈乡土味的写实主义作品。这些都是他在20世纪80年代完成的精品。这一时期的王克举刚刚进入山东艺术学院学习油画，在当时美术界改革创新的大背景下，画家自觉自愿地选择从写实主义风格入手。从表现自己熟悉的农村生活入手，以此形成自我的艺术方向与艺术特色。与同类的画家不同的是，王克举作品中的那种“土味”——在这里“土味”并没有任何褒贬的意义，而是对画家作品风格特征与艺术内涵的某种概括。“土味”既是指王克举如此真实地反映了当时中国农村的生活现状，使得整个作品洋溢出极为浓郁的“乡土”气息，又是指与农村的题材表现相得益彰的造型、构图与技法等等风格因素。至今人们仍对王克举这一时期创作的经典画作津津乐道：强壮的人物造型，憨厚的人物情态，只有经过深入生活才能够把握与捕捉到的那些画面中的类似“道具性”的物什描写，以及一种戏剧化的经典场景与氛围的有意识营造。

在大多数人看来，20世纪90年代的王克举毫不留情地进行了一场风格的“反叛运动”，这是对业已僵化的绘画命题与风格技法的背离。事实上王克举的绘画变革是经过了长期的内心挣扎，是凝聚了自我意志的智慧结晶。王克举像所有锐意进取的当代艺术家一样，并不墨守陈规，成为自我风格的复制者甚至是模仿。而当美术界的拓展节奏和当代社会的发展步伐愈加迅速之后，艺术家们的着眼点一方面是要追求自我艺术之更协调的求变转型，一方面则要进一步完善个性，力图从众多的画家、流派、风格中脱颖而出，以成就自我艺术的最大完满。此时王克举的选择具有一定的示范性，他对旧有风格的“反叛”并不是一种全盘的否定，而是在题材保持某种连续性的同时，通过风格表层的巨大转移而结构出全新的形式语言，即仍然以自己熟悉的农村风景为切入点，在绘画语言上做出更当代性的调整。在作品中，高粱地、玉米地以及乡村中的寻常小景被延伸为无限的“语汇”，与此同时画家以现场写生的创作方式来提倡某种眼与手的积极应对，其中丰富的能量被尽情地发挥，并在这种尽情地发挥中走向某种自在而自足的境界。

即便早期的创作转向存在着这样或那样的不足，然而王克举并不在意任何的误解与争议，却把这些误解与非议视为进一步发展与完善自我的动力。在此，对写生无疑问成为了画家手中的一把“利器”。凭借着这把“利器”，王克举一方面始终把握住自我意志的独立存在，一方面又能够吸收各个现代绘画流派的优势并进行有机的整合利用。写性油画的传统在欧洲源远流长。尤其是经法国现实主义的大力提倡，并最终在俄国印象派笔下达到巅峰，由此开启了西方现代主义的新纪元。那么王克举的“写生”是否仅仅是延续着这一传统或是对此的某种反讽呢？回答当然是不尽然。因为，“写生”在画家王克举这里，并不只是对西方艺术现代性的反思或溯源，而是一种自觉自愿的艺术行动，是一种兼合一的创作原则：面对北方浑厚苍茫的山川自然，将个人的身心全部投入，抓住自然中最感人的瞬间，并通过手中的画笔创造出和谐统一的形式。画家似乎更侧重于使用线条与强化色彩，即以线条来形塑对象的特征并以此构筑画面的基本结构，与此同时又逐步强化色彩的魅力，运用色彩去表现空间与塑造形体，从而形成充盈于画面的热烈而抒情的艺术格调。

夏日的风 2002 布面油画
WANG KEJUN

秉持着对景写生的创作原则，近期的王克举不断推出了大量的系列性艺术作品。在创制这些作品的过程中，画家不知疲倦地奔波于不同的地点，寻找那些能够激发出自己的创作灵感并有利于其风格完善的场景。北上河北，南下福建，东奔江苏，西走新疆，王克举总是自己扛着钉好画布的画框以及画架，对着自己所心仪的景致落笔涂抹。对别人视之为“苦”的这种写生，王克举却总是乐此不

疲，毫无怨言，并由此建构起属于自己的那番艺术的新天地。从近期的作品而言，各个系列的作品都能够独具慧眼地抓住不同地点的风貌特征，北方的雄健，南方的热烈，西部的粗犷，东部的清朗，皆在画家笔下指化为一幅幅充满诗情画意的色彩乐章。然而恒一不变的是王克举的那份执著，以及透过画面向人们充分展示出的对自我风格建构的信心与超乎寻常的色彩想像。

青玉米

1999 布面油画
100cm x 150cm

《初来武夷》作画步骤

实景照片,2000年11月我们来到了福建武夷山庄。面对武夷山脉,留下了初来武夷的第一印象。

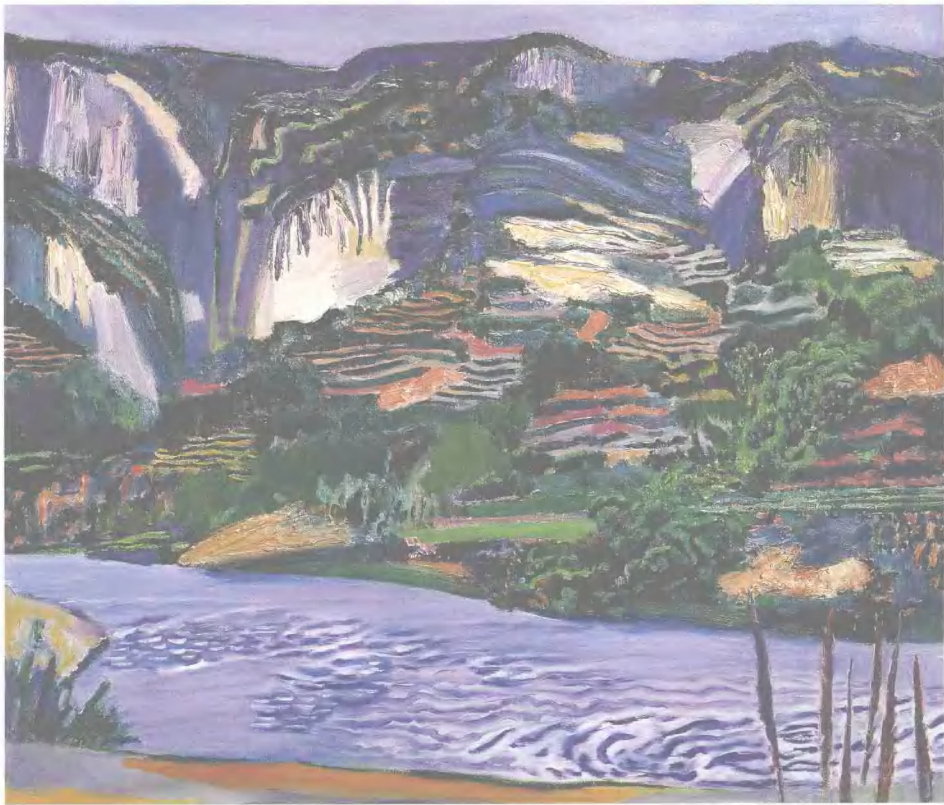
步骤一:用暖色布局整个画面的亮色平衡关系,确定画面的结构框架。

步骤二:有选择地塑造和刻画整体山脉的起伏变化。

步骤三:水的造型为区别与天空的差异,用了许多有变化的流纹。最后再根据画面的关系进行了强弱处理。

(步骤四)

初来武夷 2005 年画前画

120cm x 140cm

当我确定了一个我感兴趣的表现主题或对象时,首先想到的是如何突出它的特点,如何牢牢地抓住当时当地的感受,并特别注意针对不同意景色的感受采用不同的表现手法。同时探索新的绘画

表现语言。就个人的创作经验而言,我遵循“变化中求统一”的作画原则。这种“变化”依托于各种各样的对比关系,如强弱对比、虚实对比、形色对比等构成画面的诸多元素相互之间的关系。

北方的风 2004 布面油画
140cm x 110cm

每个人都会有自己的理想、看法和处世的态度，并坚信存在就是合理的这一说法，因此也就能比较放松下来，按照自己的意志去做事情。画画我会很固执地、津津有味地去追求

我的想法，直到把想法画出来或者画不下去了。在这当中听不进别人的意见。我很理解也能接受自己以外的艺术样式。绘画风格没有高下之分，发自内心的东西非常重要。

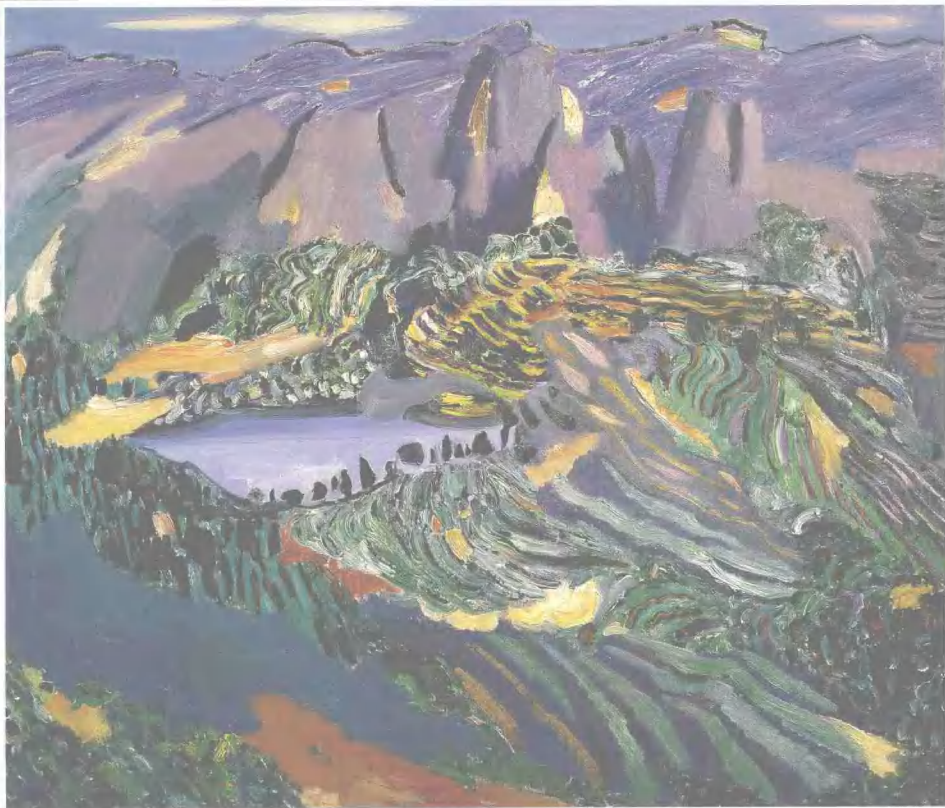
轻风吹拂美樱花

2004 年
10月

07

王冬青 吴树青 画

武夷山远眺 2005 油画

12000 X 14000

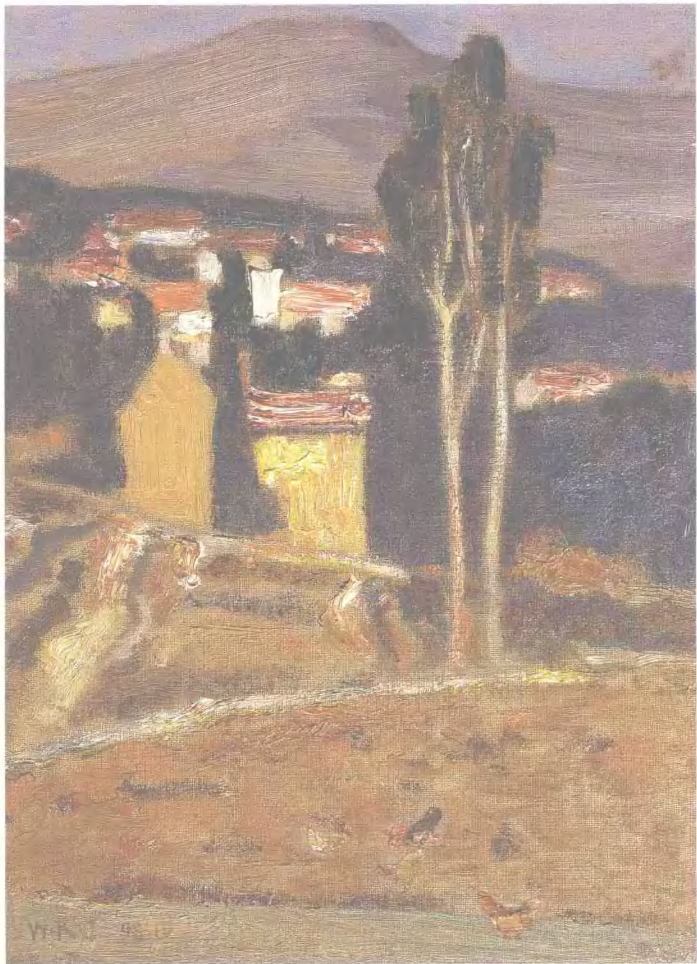
画得像一幅“画”是我在1987年第一次进入中央美术学院时所遇到的问题，画了那么多年的画，研究的只是如何再现，怎样画得有立体感有空间感，而艺术表现研究甚少。也就是从那个时候我开始注意绘画本身的问题，并着手研究画

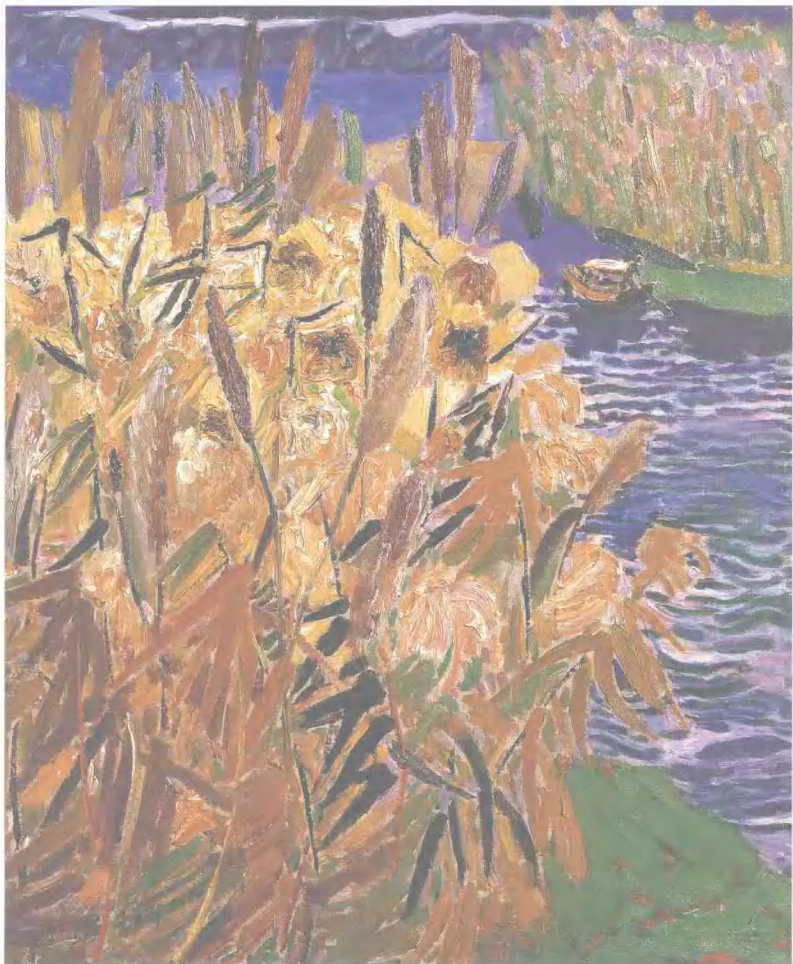
面问题分析大师绘画作品。1997年我开始在风景画中尝试自己的想法和艺术追求，并且在实践中发现了许多意想不到的东西，那就是把自然景色变成画这样一个过程中所遇到的问题——人的精神与绘画技法的融合。

1999 布面油画 夕照龙湾村

王克敏 98 x 128cm

人的情感从小到老经历的是一条不断变化的历程。每一个时期都会有不同的理想和情感追求。人总是活在希望和追求之中。那么一个画家的艺术表现也一直处在变化的过程之中的。很难相信他会在没有任何想法和追求的情况下，画出好的作品来。新的情感必然带来新的表现形式。但这种变化是逐渐的，表现形式也不会是截然的。

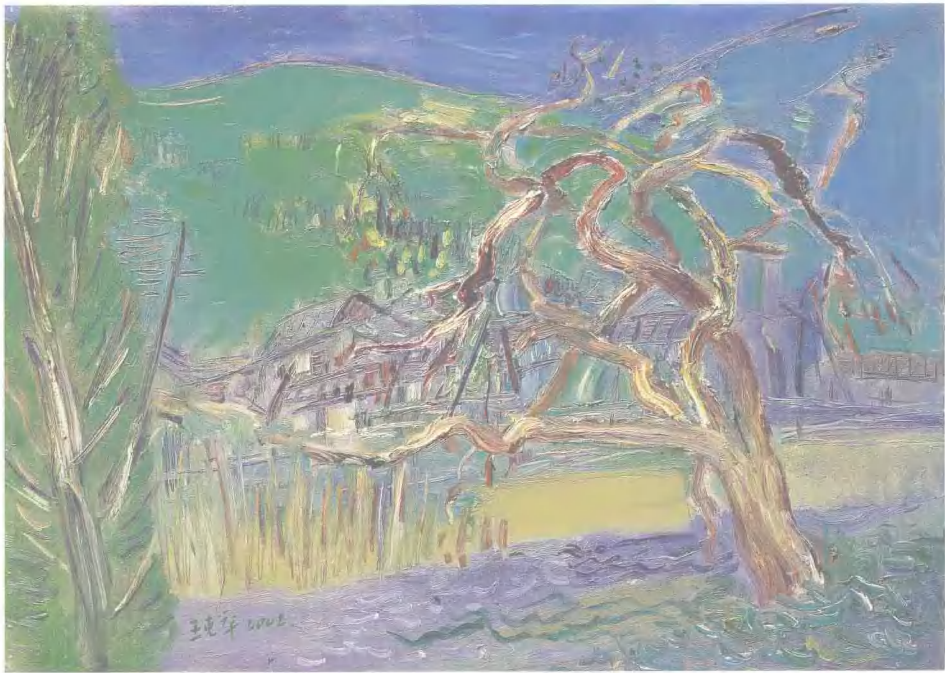

阳澄湖上

2005 考试真题

45cm × 65cm

武夷下梅村 2002 布面油画

WANG JIAHUA

绘画艺术创作是个人化的行为，没有既定的成规，但也不是无章可循。正是由于艺术世界无穷尽的可探索性，才使得艺术如此千变万化。艺术需要激情和

感觉。它带给你瞬间的灵感和顿悟，可以说激情是引导创作的开始。不过，我认为理性地思考也同样不容忽视。不同的艺术追求会使画面的效果大相径庭。

长岛小渔港 2005 布面油画

QIAN CHEN

创作时我几乎不刻意追求画面的空间感，只讲求画面色彩关系的处理和画面各种对比关系的层次安排。点、线、面的构成是画面形式感的基础元素，当绘画抛开了主题性时，画家更多关注画面形式语言的探索。空间意识被弱化，透视规律不再被奉为宗旨之后，绘画回到最本质的表现。

春的气息

1999 纸本

140cm x 220cm

13

王
冰
春
风
景
油
画

秋高粱之二

2005 布面油画

100cm x 80cm