

王林旭

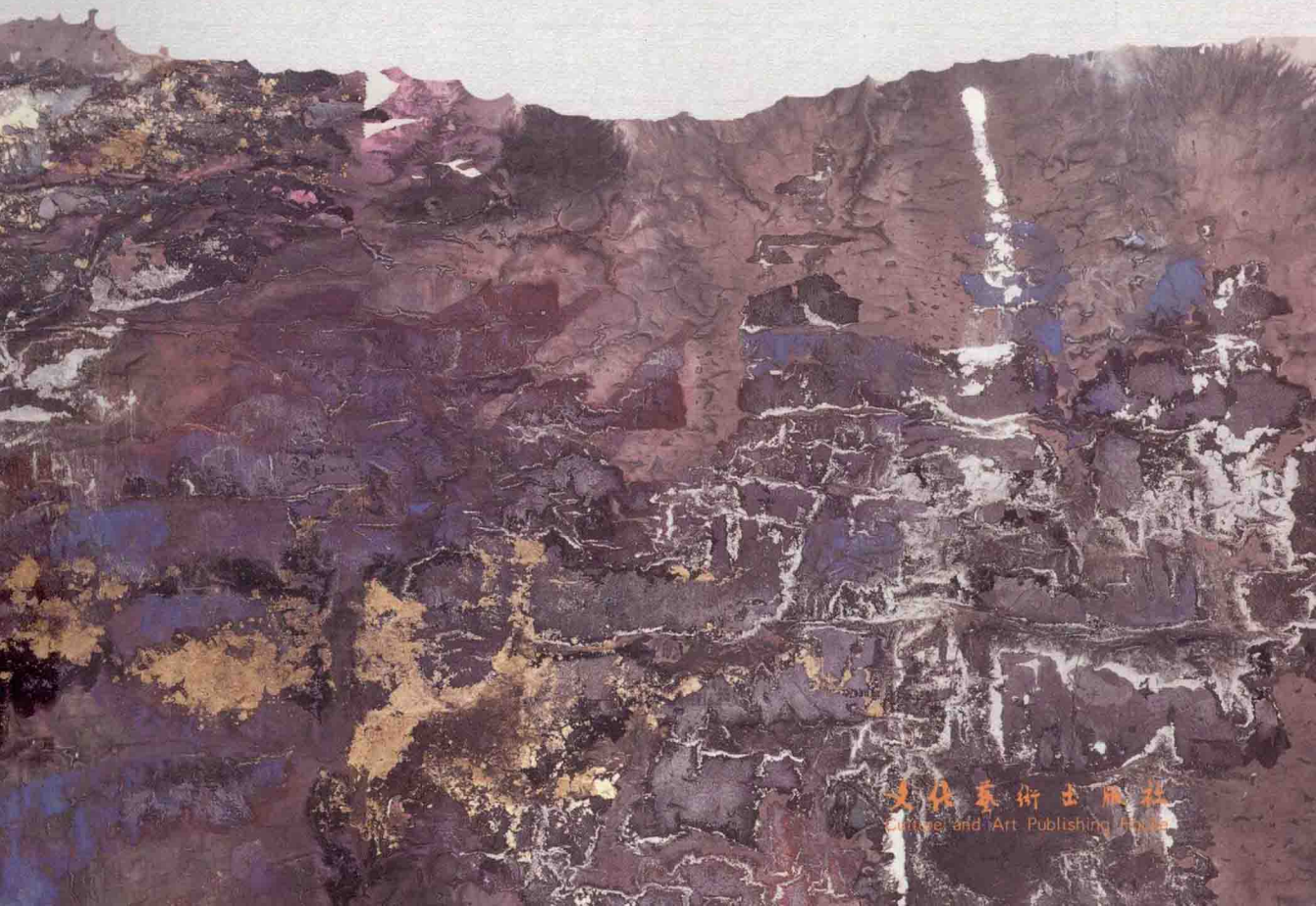
超象艺术评论文集

王林旭的超象艺术坚持从一切事物内在的形态和精神根源入手，以宏大、辉煌的图景令人信服地展现了我们这个物质世界的本质性和不可穷尽性，而不是具体的形象、特定的惰性和狭隘的地域性，因此，更易于被不同文化背景、不同种族的人们所接受，更易于成为沟通世界各国人民的艺术样式。他的超象艺术在联合国和美国有关机构和院校展出的成功，充分说明他多年的创新探索相比较于他此前声名雀起的墨竹，能够赢得更加广泛的国际接受和认同。

COLLECTED DISCOURSE ON THE ART OF WANG LINXU

主编 高岭

Chief Editor: Gao Ling

文化艺术出版社
Cultural and Art Publishing House

王林旭

— 超象艺术评论文集 —

COLLECTED DISCOURSE ON THE ART OF WANG LINXU

王林旭的超象艺术坚持从一切事物内在的形态和精神根源入手，以宏大、辉煌的图景令人信服地展现了我们这个物质世界的本质性和不可穷尽性，而不是具体的形象、特定的悟性和狭隘的地域性。因此，更易于被不同文化背景、不同种族的人们所接受，更易于成为沟通世界各国人民的艺术样式。他的超象艺术在联合国和美国有关机构和院校展出的成功，充分说明他多年的创新探索相比较于他此前声名雀起的墨竹，能够赢得更加广泛的国际接受和认同。

主编：高岭

Chief Editor: Gao Ling

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

王林旭超象艺术评论文集 / 高岭主编.
— 北京: 文化艺术出版社, 2012.3
ISBN 978-7-5039-5350-7

I. ①王… II. ①高… III. ①水墨画 - 绘画评论 - 中国 - 现代 - 文集 IV. ①J212.05-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第050773号

王林旭超象艺术评论文集

主 编 高 岭
责任编辑 帅 克
装帧设计 北京亚里奇设计公司
出版发行 **文化艺术出版社**
地 址 北京市东城区东四八条52号 100700
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 84057660 (总编室)
(010) 84057691 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京兰星球彩色印刷有限公司
版 次 2012年04月第1版
印 次 2012年04月第1次印刷
开 本 787 × 1092毫米 1/16
印 张 18
字 数 150千字
书 号 ISBN 978-7-5039-5350-7
定 价 86.00元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

◇ 岩 爆

136 × 335cm, 2001年, 纸本 综合材料

序

中国美术家协会主席

刘大为

在建设创新型国家的进程中，文化的发展和繁荣扮演着十分重要的角色，它能够丰富和提升人民精神生活水平，为建构和谐社会发挥独特的作用。在国际交往上，文化是一个国家的形象名片，它作为软实力与经济实力一道共同构成了一个国家的整体综合实力。

长期以来，王林旭是中国文化的辛勤创作者和国际推广者。三十年来，他在研究、学习、继承优秀传统文化的基础之上，又将西方艺术的形而上精神追求，与中国传统艺术超越有形物性和形式去把握宇宙生命的诉求，在自然和生命的层面上统一了起来。他在这条融合中西的道路上，进行了一系列创作实践，取得了令世人瞩目的艺术成绩。他以中国古代“超以象外，得其环中”的哲学和文化命题为自己艺术创作的最高目的，又以开阔的文化视野和国际眼光来审视当代社会丰富多彩的大千世界，下大气力改造中国水墨画，在提升水墨画的色彩感、光感、量感和体积感方面进行不懈的努力，使画面充满了澎湃的活力和能量。与此同时，他的艺术创作，因为以中国传统绘画材质为主，以大量的水分渗入墨和色，配合各种特殊材料，随机泼洒和滴溅，使得画面上氤氲幻化、着色与空白、偶然与人为、漫漶流淌与拼贴制作等各种元素，相互映衬、互为表里，较之于西方

抽象艺术更加完美地体现出精神世界的内在涵蕴，极大地丰富了平面艺术的生命力。

王林旭的超象艺术从事物内在的精神根源入手，以宏大、辉煌的图景形态展现了我们这个物质世界的本质性和不可穷尽性，而不是具体的形象、特定的物性和地域性，因此，更易于被不同文化背景、不同种族的人们所接受，更易于成为沟通世界各国人民的艺术样式。他的超象艺术在联合国和美国有关机构和院校展出的成功，充分说明他多年的创新探索相较于他此前的传统墨竹，能够赢得更加广泛的国际接受和认同。

中国对世界的文化影响力随着中国经济举世瞩目的发展成就而日益加强。越来越多的国家对中国文化产生重视和兴趣。党的十七届六中全会提出繁荣和发展中国文化的历史性任务，中国文化走向世界，参与世界当代文化的创造之中，成为各级文化部门和所有富有使命的艺术家的共同愿望和行动方向。王林旭在其与联合国等国际组织长达十几年的交流经历中，率先践行中国优秀艺术的国际化，积累了丰富的经验，非常值得认真研究和总结。这其中，首先要研究中国文化中最容易在西方引起共鸣和认同的成分及其原因，这样才能制定出具有针对性的中国文化传播战略。而要产生共鸣，就应发现双方在文化上的共同点，就应该增强对话和交流的机会和平台。

中国文化走向世界是一个庞大的系统工程，涉及范围广，时间纵深长，需要许多人的共同努力，更需要有目的、有组织和有重点地立项研究和培养人才。《王林旭超象艺术评论文集》的编辑出版，正是这个系统工程建设的一部分，具有非常重要的意义。

◇ 雪 晴 (局部)

68 × 126cm, 2008年

纸本 综合材料

目 录

序

◎ 刘大为

001 当代世界的超象艺术——王林旭艺术创作的启示

◎ 高 岭

019 抒情、写景与造境的统一——王林旭“超象绘画”解读

◎ 王端廷

036 王林旭给我们的惊奇

◎ 陈履生

045 王林旭“超象”水墨艺术的价值与意义

◎ 岛子

053 超越物象存在的心灵图景——王林旭的《超象》系列

◎ 徐恩存

058 立足当代、面向未来的艺术观的一种重要呈现方式
——从王林旭的“超象绘画”三谈中国当代艺术的价值观

◎ 高岭

- 064 追寻心中的情韵
◎王明明
- 069 造化·超象·心象·入境·入心·入魂
——观王林旭《超象》绘画展有感
◎唐勇力
- 076 王林旭北京画院画展研讨会
◎2010年11月17日
- 111 王林旭超象艺术学术研讨会
◎2011年2月19日
- 166 从文化视角把握当代世界艺术的脉动
——王林旭超象艺术学术研讨会综述
◎高岭
- 182 超以象外的畅想与神思
——当代文化语境中的艺术思考与实践
◎王林旭
- 202 “超象艺术”是当代世界性艺术的一个方向
◎王林旭
- 217 我的超象艺术
◎王林旭
- 223 王林旭艺术的意义与价值
◎朱维毅

- 238 国内主流媒体对王林旭超象艺术的报道评价
- 245 海外主流社会对王林旭超象艺术展的反响
- 253 王林旭艺术活动年表

当代世界的超象艺术

——王林旭艺术创作的启示

高 岭

当代中国能否给世界提供可以共同讨论和分享的艺术创造？如果能够，那么，什么样的艺术创造能够适合这个人类共同的目的和心愿？

在相当长的历史时期内，中国的艺术家为了民族独立和人民解放，为了建设新中国和为了摆脱左倾政治路线的束缚，将自己的创作与现实的生存斗争需要和政治斗争需要相结合，让自己的创作成为反映中国社会各阶段现实的视觉工具和武器，创作出了许多优秀的作品。改革开放三十多年来，中国的艺术家在思想解放、观念更新和语言实验方面进行了坚持不懈的探索，使艺术创作以更加自由和自主的方式反映中国社会所发生的巨大变化，并因此而在国际重要展示活动中引起关注。然而，这些记录着三十多年来中国社会和中国人精神变化的艺术，并未能够真正有效地给世界艺术的视觉宝库提供富有前瞻性、建设性和共享性的提示，理由是这些艺术的价值观几乎总是与艺术的社会观联系在一起，艺术为人，还是为社会？为国家或政治？成为艺术创新的不二法门。艺术如果不表现或表达人的问题，似乎就不是当代艺术，特别是在中国这样的社会背景下。这种艺术的社会观似乎应和了世界民主化和自由化的趋势，

◇ 夕山初雪
68×68cm，
2006年，
纸本 综合材料

然而这样的艺术社会观却是以牺牲完整的艺术观为代价的，而且丝毫触动或者影响不了西方当代真正的前沿性艺术。因为以艺术的方式去寻求社会政治制度的自由和民主，过去和现在都不是西方艺术的主流，对整个人类生存境遇的自然与环境意识的表现才是今天西方艺术真正的关注重点。就西方民主、自由和公民意识的培养而言，几百年前开始的启蒙运动和工业革命，才是思想上和技术上的关键因素，而西方艺术却因为要克服工业化带来的弊端和挑战，便转而在风景画和绘画语言本体进行了长时间的探索。

这就是说，我们误读或者说放大了西方艺术对于西方社会民主化和自由化的作用，却疏忽了西方艺术自身逻辑演进的完整价值支撑以及当今世界艺术的发展方向。

艺术的确是因人而生的，艺术为人的社会观的确是艺术首要和根本的目的，但这并不意味着艺术的视觉表现对象和题材必须完全充斥着人及其组成的社会，尤其是中国这个似乎特殊的社会国度。人的社会不仅是人组成的，还是自然环境组成的，没有了自然环境的人及其社会是难以想象和根本不存在的。这一基本的道理在这三十多年中国艺术的发展中却被整体忽略甚至遗忘了，而这个注重人与自然关系的道理却是我们的祖先在艺术上给世界视觉宝库提供

◇ 隐 雪
67×67cm，
2010年，
纸本 综合材料

出的最丰厚的财富。或许是因为我们这三十多年的社会各个方面所发生的变化是前所未有的强烈和丰富，使得我们的艺术家要用手中的画笔去见证这种巨变，而无暇顾及艺术的其他内涵，无法将艺术的视野从人与人、人与社会及人自身的关系，拓展到更加开阔和广袤的人作为“类存在”的外部世界——山川、自然、环境这样的天

◇ 天 恋

136 × 68cm, 2006年,
纸本 综合材料

地。

没有自然意识的艺术观就像没有社会意识的艺术观一样，都是不完整的。我们的祖先因为在自己的艺术观中包含丰富的自然意识而彪炳古代世界艺术史。在今天全球化背景下和当代艺术注重气

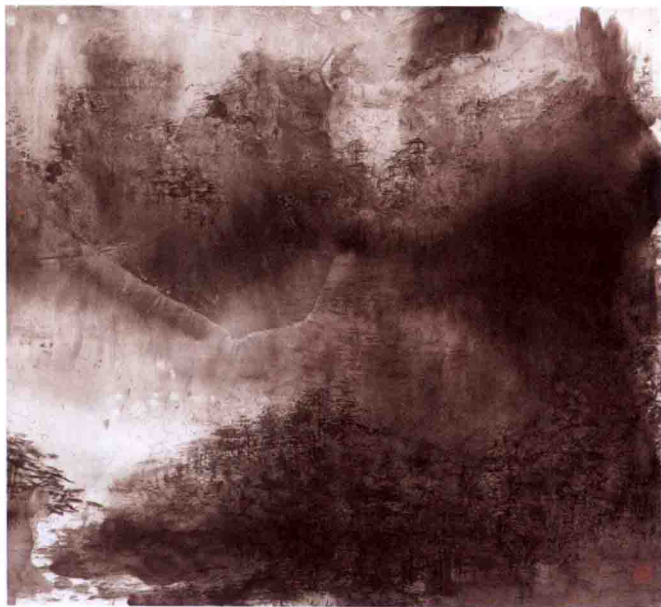
候、环境和自然的趋势中，我们如何运用当代国际化的视觉语言 and 材料，将祖先在人与自然意识方面的贡献转换和提取出来，形成符合当今艺术方向的新的视觉形象和风格，将是我们与西方艺术跨越彼此因为历史和现实的种种原因而形成的隔阂和错位，在完整的艺术观视野中相互吸收和融合的最好途径。因为只有而且恰逢人与自然的关系成为当今世界可持续发展的首要问题，我们传统艺术中的自然意识，才能够为世界艺术的发展增添迫切和及时的思想 and 创造养料。

王林旭的超象艺术正是在这样的背景下，成为我们能够提供给世界共同讨论和分享的视觉形式。他的艺术保持着中国传统艺术的最基本的元素，如水融性的墨、颜料和生宣纸这些材料，以及自由开合的空间意识，同时也大量吸收和融入了世界其他地区视觉文化中对物象光感、质感和色彩明度的表现方式。换句话说，他把原本生长于各自不同文化语境中的优秀的视觉表现方式，在人与社会之外的人与自然这个更高一级的层面上融合起来，克服了其各自在表现人与社会关系方面固有的局限性，达到了融会中西并生长出全新视觉形象语言的境界。

王林旭从小就喜爱绘画，在大学时代系统地学习了美术的基本技巧 and 专业知识，但是他却从不刻意固执 and 炫耀绘画技巧，而总是从逆向思维的角度换位思考技巧的最终用途 and 目的。在他看来，绘画技巧 and 手法来自于生活，更是为了更加真实地传递出生活现实中不被常人注意的另一种真实，因此，当有一种真实是既有的表现手法 and 技巧难以表现的时候，那么哪一种方法更能够体现出这种真实，就应该义无反顾地选择这种方法，哪怕这种方法是现实生活中

最普通的方法而非专业训练出来的方法。比如，我们在他的超象艺术作品中不时看到生宣纸上各种物象拓印的痕迹，便是他早在1981年春夏之交泰山写生时的发现。当时他不小心将墨水翻洒在了摩崖岩石上，急忙用宣纸拓干岩石，结果发现蘸上了墨印的宣纸视觉效果极佳，这是现有的各种表现山石的皴法所难以企及的。于是，王林旭便发现了借助自然之手来表现自然山石纹理的方法，这是对绘画语言技巧的突破，更是艺术观念的突破，而这时的他并没有接触到西方的拼贴艺术。

不仅在绘画技巧和手段上，王林旭不拘一格，重在实际功效，而且在造型结构上，他也放弃了亦步亦趋的惟妙惟肖，把表面逼真的形象再现交给了照相机和电脑，自己却走向了人物形象之外更加博大和深邃的自然，试图从中捕捉到宇宙生命在微观和宏观之间交会的视觉印迹。这是王林旭对绘画艺术的使命在哲学层面上的思

◇ 云山西照
177 × 188cm，
1988年，
纸本 综合材料