

自然点再自然点

王建油画作品集

云南出版集团公司 云南人民出版社

王建油画作品集

自然点
再自然点

王建

自然点

王建油画作品集

WANGJIAN YOUHUA ZUOPINJI

云南出版集团公司 云南人民出版社

没有找到进山的路，却把山装进了眼里；我没能带走一片风景，却把它留在了心上！

再自然点

图书在版编目(CIP)数据

自然点 再自然点 / 王建著. — 昆明: 云南人民出版社, 2011.5

ISBN 978-7-222-07767-6

I. ①自… II. ①王… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第032008号

责任编辑: 马 滨

装帧设计: 马 滨

责任印制: 段金华

英文翻译: 卢 冬

书名: 自然点 再自然点

作者: 王建 著

出版: 云南出版集团公司 云南人民出版社

发行: 云南人民出版社

社址: 昆明市环城西路609号

邮编: 650034

网址: ynpress.yunshow.com

E-mail: rmszbs@public.km.yn.cn

开本: 787 × 1092 1/12

印张: 6

字数: 10千

版次: 2011年5月第1版第1次印刷

印刷: 昆明富新春彩色印务有限公司

书号: ISBN 978-7-222-07767-6

定价: 68.00元

目 录

自 然 点 · 再 自 然 点 / 王 建 油 画 作 品 集

008 / 50cm × 60cm 《5 p.m.》	《下午五点》50cm × 60cm / 008
010 / 73cm × 100cm 《Dazzling》	《刺眼》73cm × 100cm / 010
012 / 50cm × 70cm 《Sea's Tongue Park》	《海舌公园》50cm × 70cm / 012
014 / 60cm × 100cm 《xiao Zhongdian》	《小中甸》60cm × 100cm / 014
018 / 52cm × 36cm 《Impression of Zhongdian》	《中甸印象》52cm × 36cm(水彩) / 018
020 / 60cm × 100cm 《Road's Right》	《路右》60cm × 100cm / 020
022 / 50cm × 100cm 《Road's Left》	《路左》50cm × 100cm / 022
024 / 60cm × 80cm 《Stop》	《停》60cm × 80cm / 024
028 / 60cm × 120cm 《The Foot of Shika Mountain》	《石卡山脚》60cm × 120cm / 028
030 / 60.4cm × 120cm 《Backcountry》	《远山》60.4cm × 120cm / 030
032 / 80cm × 120cm 《Wall》	《墙》80cm × 120cm / 032
034 / 80cm × 120cm 《The Ridge of Huohong》	《火红梁子》80cm × 120cm / 034
038 / 62cm × 82cm 《An Afternoon in Gentle Breeze》	《微风的下午》62cm × 82cm / 038
040 / 80cm × 60cm 《Rain flower Village》	《雨花村》80cm × 60cm / 040
042 / 40cm × 30cm 《Brookside》	《小河边下》40cm × 30cm / 042
044 / 79cm × 60cm 《Daibu's Backcountry》	《待补后山》79cm × 60cm / 044
048 / 62cm × 82cm 《Whose First Step》	《谁的第一脚》62cm × 82cm / 048
050 / 40cm × 30cm 《Waxberry Mountain》	《杨梅山》40cm × 30cm / 050
052 / 62cm × 90cm 《Red Houses in the East Lakeside Road》	《环湖东路上的红房子》62cm × 90cm / 052
054 / 60cm × 120cm 《Daqiao Reservoir I》	《大桥水库一》60cm × 120cm / 054
056 / 60cm × 90cm 《Daqiao Reservoir III》	《大桥水库三》60cm × 90cm / 056
060 / 82cm × 100cm 《xiazhuang Village》	《下庄村》82cm × 100cm / 060
062 / 60cm × 120cm 《Sai Kung Pier》	《西贡码头》60cm × 120cm / 062
064 / 80cm × 100cm 《Here is a Tree》	《有棵树》80cm × 100cm / 064

插页一 / 《松赞林寺后山》 / 80cm × 120 cm / 《Songzanlin Lamasery's Backcountry》

插页二 / 《以礼河》 / 80cm × 120cm / 《Yili River》

插页三 / 《起风了》 / 160cm × 70cm / 《Wind Rises》

我一直认为能够自然面对，但每每融入它的怀抱时，才发现还是紧张了！！！！

王 建

汉族

1984年3月生于云南省会泽县

2003—2007年云南艺术学院油画系 学士学位

2007—2010年云南艺术学院硕士研究生 师从陈流教授 硕士学位

2007年至今担任专职年级班主任任教于云南艺术学院美术学院

2010年加入云南省美术家协会 云南省美术家协会青年艺术委员会委员

油画、水彩画作品多次参加省级、国家级展览并发表，主要从事油画、水彩画、壁画的研究与创作。
海埂会议中心《高原阳光》等大型壁画主创人员。

Han nationality

He was born in March, 1984 and in Huize County, Yunnan Province

2003—2007 He attended in the painting department of Yunnan Arts Institute, and was conferred with Bachelor of Fine Arts

2007—2010 He was further trained in Yunnan Arts Institute, Professor Chen Liu's postgraduate, and conferred with Master of Fine Arts

From 2007 to now he has been teaching in the school of Fine Arts, Yunnan Arts Institute.

2010 He joined in Yunnan Artists' Association and became a member of Youth Art Committee.

His canvases and watercolors often appear in the provincial and national exhibitions. He is mainly engaged in the creation and research on canvas, watercolor and wall painting. He is the main painter of Plateau's Sunshine in Haigeng Conference Center.

白云浮动的蓝天下，泥路、房舍、粉墙、粮架、梯田、沟渠、湖水、树梢……虽不见人影，却处处显示出人们生存活动的痕迹。

冷冷的阳光，寂静的画面，朴实的描绘。使我们仿佛踱着闲散脚步，悠然环视四周或眺望远处，让松懈的心尽情感受大自然的“呼吸”。

作者王建从乡村旷野带回对田园诗意的眷念，让我们细细品味。

2011年5月

序一

张志平

在当代艺术流行的今天，风景画似乎离我们越来越远，多数人更关注画些什么更具影响、更有市场。至于他们为什么画画已不重要，重要的是画画的结果和其带来的价值那才是关键，作品的价格或价值更容易让大家兴奋。艺术家变得更像经济界金融界的人士。风景画的创作在这个特定的年代应该算是非主流的，坚持或是固执是让风景画存在的要素。艺术家画风景需要摆脱现实利益的束缚去真正感受绘画的意义，从而调和和自己浮躁已久的灵魂。风景对艺术家而言不仅是学业阶段的训练更是寻找精神归宿的境域。看完王建为个展准备的资料后我不再想干扰他的创作思路。当代还是传统，主流或者非主流对于他已不是关键。

每个人心中都有属于自己的风景，其中承载着我们对于景物的依恋，对往事的回忆，对世事的態度。王建热衷于油画风景的写生，这个兴趣的养成也许源于他每年必去的下乡写生。每年我们都会选择气候相对理想的一段时间到中甸也就是香格里拉写生。对香格里拉从向往到熟悉再到乏味直至反思，那反复经过的既熟悉又陌生的沿途风景因我们的每次心境的不同而不同。风景的美或不美，熟悉或陌生都已不重要了，那些风景已经走进我们的心灵深处成为抹不去的记忆。王建的风景画很少描绘风景名胜以及那些美得让人窒息的景色，这也许是源自他本身特质中那些许的叛逆吧。在平常或者平淡甚至是乏味的自然风光中寻找美的存在是困难的，但是寻找的过程和结果却是愉悦和有意义的。在我看来，其作品和人一样都属于主流中的非主流。

王建的风景画正从对自然美好景色的真实摹画转化为把自己内心对这一景色的真诚感悟后的心境传达。于是王建的作品中逐渐地少了美的修饰多了真实情感的体现，而我们也能够通过观赏他的画感受到他内心的质朴与纯净。

2011年5月

序二

陈
流

序三

汤海清

多1° 的风景

——关于王建风景画创作视阈的维度

列奥纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》惟一被诟病的是透视“错误”的背景。很不幸，这个背景就是被割裂为两半的风景。如果大家略微留意，就会发现两侧的风景无法落在人物形象后面的假想的焦点之上——其实，这是我们自身视觉上的一个错觉，达·芬奇只是没有交代清楚风景中道路和桥梁的走向，如果他愿意妥协一些，我们看到的《蒙娜丽莎》堪称完美。也就是说，如果不是达·芬奇刻意为之，故意留下这个话柄给人以谈资，那么他对于风景绘画的态度显得就太过轻率了。因为在旁人的提醒下，所有人都会发现如此明显的错误，而在达·芬奇创作这幅作品的几年之间，他一直都熟视无睹。

在文艺复兴时期，风景是可有可无的“添头”，很多画作中的风景是画家为了填补画面，作为一种绘画构成惯例那种聊胜于无的小把戏。所以，更多的时候，我把《蒙娜丽莎》背景的透视“错误”看作一种证据，来证明风景画是在17世纪突然成熟起来的。

雷斯达尔、霍贝玛画笔下的风景，是那个遥远时代的记忆。一个新兴的国家关注着自己的海军、关注着自己的海外贸易、关注着钱囊里的金币……这个时期，大家在视觉和心理上，都没有时间和耐心来接纳风景画。人们更愿意在自己的客厅里悬挂静物画，上面描绘着锃亮的银器、透明的玻璃器皿、珍贵的水果……哪怕维米尔的作品是何等的出色，那种德尔夫特小城中平淡的生活，以及陈旧的器物，也不为人们所重视。所以，荷兰阴霾天空下咯吱作响的风车，偶尔晴朗天空下延展着的林荫道，是人们匆忙之间瞥见的风景，在画面上还是在现实中，一直是如此的平淡。以至于雷斯达尔、霍贝玛终老于养老院；而维米尔数个世纪后才为人们所重视。但是，随着时代的推移，蕴含在画面背后，人类对于风景之外的共通的情感因素，日益显现出它的价值。

如若不是为了纯粹的基本功训练，那么以最为写实的手法表现的风光画，总是带有画家特定的隐忍表达。其实风景永远在那里，如果不是我们心灵多了一份感动，那么风景画就没有了那种动人的力量。

云南的风景，带有某种“神性”的气息在里面。其实这样的“神性”并不带有那种唯心的成分在里面，云南的风景只是因为多样，只是因为遥远，只是因为陌生。有时候我们认知云南的风景，往往通过画家的作品。如果碰巧这个画家本身只是将风景当做载体，来表达自己的审美态度，往往会由形式感带来一种神秘感。在云南，风景画有时候是一种绘画语言和语汇转换的中介。有人从风景里走出来，例如画圭山的张晓刚、毛旭辉、唐志冈，在现当代绘画创作中风生水起；也有人走进风景，例如陈流、范例、王建、彭飞，在风景绘画中涅槃升华。

在我看来，王建是那种笃定和传统绘画保持距离的人。他的水彩、他的油画，都在寻找现当代的表达语汇。他沉淀下来，突然开始画风景，一开始有些让人感到意外，突然想明白云南的风景，以及围绕着云南风景进行的绘画创作，也就明白了王建画风景的意图。

或许我的表述并不准确，但是一直以来我都是这样认为：对于风景而言，我们关注的并不仅仅是风景，而是多1°的风景。而正因为这多1°，让我们云南的风景画，有了更为广阔的视阈维度。王建在这样的视阈维度中，找到了自我表述的语汇，逐渐形成了特定的风景绘画的语境。

香格里拉的风景在王建的画面中，是一个明亮的所在。有时候，直视这些画面，感觉有点刺眼——这显然不是全部的香格里拉风景。宗教有时候会描述一个“大光明”的所在，相较而言，王建香格里拉风景画中的明亮少了几个梯度。任何人在香格里拉，在可视度极佳的视阈中，看到的是格外鲜艳的色彩——而这样的色彩又以补色的关系出现，十分刺眼。而王建关注着的是那种暖色调明亮中，香格里拉呈现出来的那份安详和宁静。在我的记忆中，在这个高原的一隅，即使视觉感受到了类似的光线，空气中依然涌动着一种冷。作品《刺眼》或许就是画家本人对那种光线之下风景的记忆。作品《墙》中，横亘在画面中的墙，突然有了指向性。或许出于画家的无意，但是有时候会感觉到其中的“所指”。

《路左》、《路右》是一个风景的两端，很少有人在画风景的时候，具有这样的全景意识。王建很安详地画着，而且东张西望。《小河边·上》、《小河边·下》也是这样，正所谓“王”顾左右。这样的状态挺好，视阈选择也极富哲学意味。《环湖东路上的红房子》中，那突兀的红房子是城市建设中，孑遗下来的痕迹。王建注意到上班40公里途中的这个片段，接近它并且表现了它。痕迹总会消失的，所谓的“风景”不会消失。

对于家乡而言，王建作品的画面变得包容起来。也就是说，和香格里拉的风景作品相比，在类似的题材处理当中，会泽的风景更像“风景”，画面中有种可以安顿身心的意味。

起风了，于是树的顶端开始摇曳起来，王建把视线抬高了，在特定的视阈中，让我们看到了十分寻常，却又不同寻常风景。如果说，之前王建的风景画还在犹豫是否应该多1°，《起风了》应该就是他坚定的选择。

我们看不到土地，看不到树干。只看到了细密的叶，只看到了摇曳的树冠，在天际之间，晃动着我们的视线。风景画的规范，风景画的来龙去脉，在这里，在《起风了》这幅作品中，变得多余起来。

抬高了1°，王建便看到了神性的风景。

看到了，就接近它。

想必王建会这样做的。

2011年5月19日0点06分

云南艺术学院雨花校区

目 录

自 然 点 · 再 自 然 点 / 王 建 油 画 作 品 集

008 / 50cm × 60cm 《5 p.m.》	《下午五点》50cm × 60cm / 008
010 / 73cm × 100cm 《Dazzling》	《刺眼》73cm × 100cm / 010
012 / 50cm × 70cm 《Sea's Tongue Park》	《海舌公园》50cm × 70cm / 012
014 / 60cm × 100cm 《×iao Zhongdian》	《小中甸》60cm × 100cm / 014
018 / 52cm × 36cm 《Impression of Zhongdian》	《中甸印象》52cm × 36cm(水彩) / 018
020 / 60cm × 100cm 《Road's Right》	《路右》60cm × 100cm / 020
022 / 50cm × 100cm 《Road's Left》	《路左》50cm × 100cm / 022
024 / 60cm × 80cm 《Stop》	《停》60cm × 80cm / 024
028 / 60cm × 120cm 《The Foot of Shika Mountain》	《石卡山脚》60cm × 120cm / 028
030 / 60.4cm × 120cm 《Backcountry》	《远山》60.4cm × 120cm / 030
032 / 80cm × 120cm 《Wall》	《墙》80cm × 120cm / 032
034 / 80cm × 120cm 《The Ridge of Huohong》	《火红梁子》80cm × 120cm / 034
038 / 62cm × 82cm 《An Afternoon in Gentle Breeze》	《微风의下午》62cm × 82cm / 038
040 / 80cm × 60cm 《Rain flower Village》	《雨花村》80cm × 60cm / 040
042 / 40cm × 30cm 《Brookside》	《小河边下》40cm × 30cm / 042
044 / 79cm × 60cm 《Daibu's Backcountry》	《待补后山》79cm × 60cm / 044
048 / 62cm × 82cm 《Whose First Step》	《谁的第一脚》62cm × 82cm / 048
050 / 40cm × 30cm 《Waxberry Mountain》	《杨梅山》40cm × 30cm / 050
052 / 62cm × 90cm 《Red Houses in the East Lakeside Road》	《环湖东路上的红房子》62cm × 90cm / 052
054 / 60cm × 120cm 《Daqiao Reservoir I》	《大桥水库一》60cm × 120cm / 054
056 / 60cm × 90cm 《Daqiao Reservoir III》	《大桥水库三》60cm × 90cm / 056
060 / 82cm × 100cm 《xiazhuang Village》	《下庄村》82cm × 100cm / 060
062 / 60cm × 120cm 《Sai Kung Pier》	《西贡码头》60cm × 120cm / 062
064 / 80cm × 100cm 《Here is a Tree》	《有棵树》80cm × 100cm / 064

插页一 / 《松赞林寺后山》 / 80cm × 120 cm / 《Songzanlin Lamasery's Backcountry》

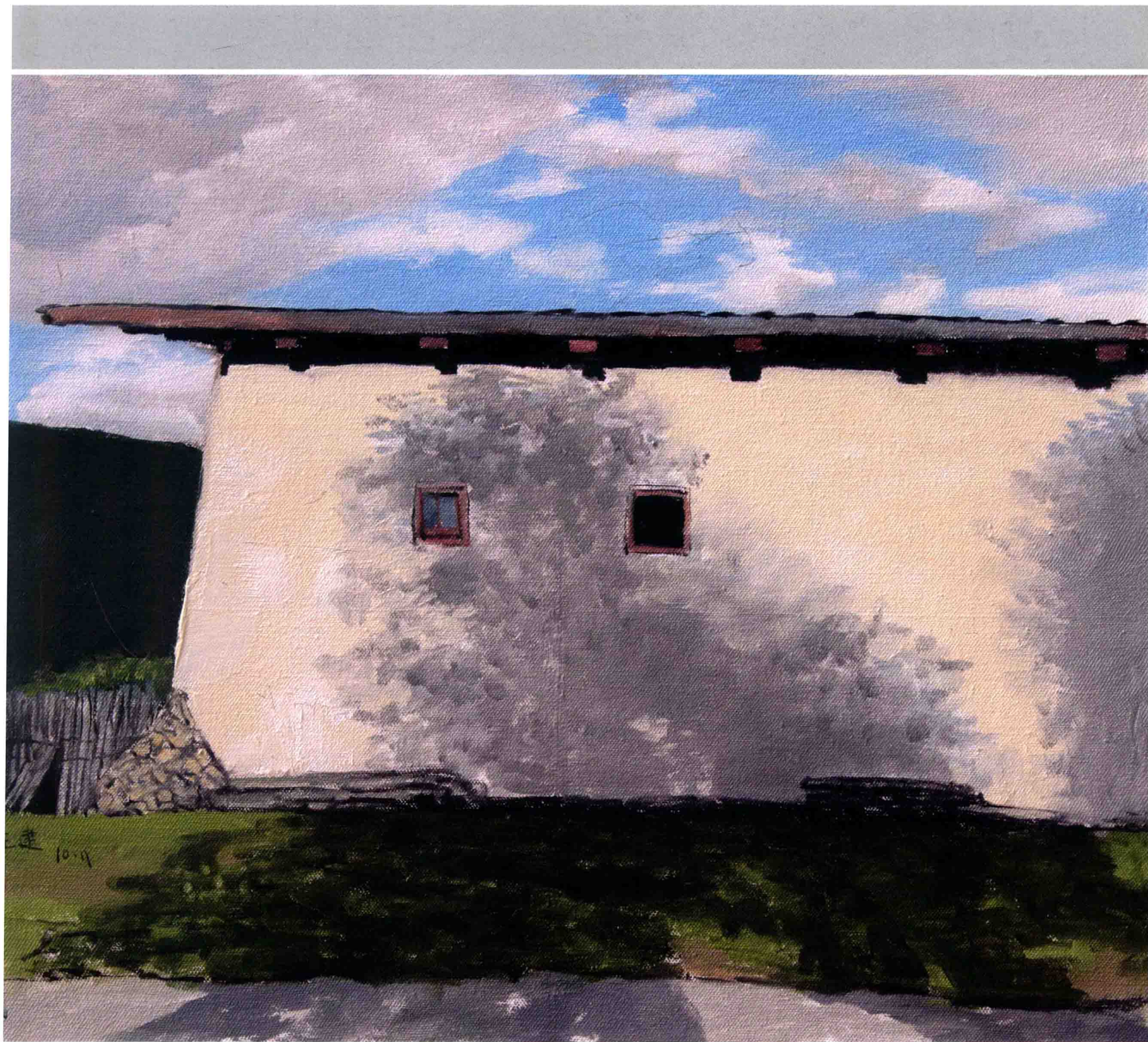
插页二 / 《以礼河》 / 80cm × 120cm / 《Yili River》

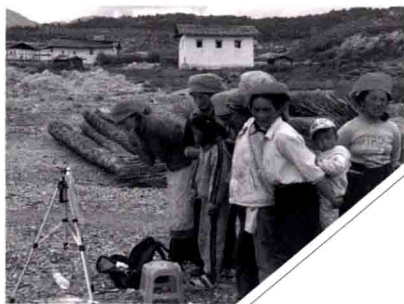
插页三 / 《起风了》 / 160cm × 70cm / 《Wind Rises》

《下午五点》➡
50cm x 60cm

我画在布上！他们画在地上！画完我才意识到，我已经输在了起跑线上！

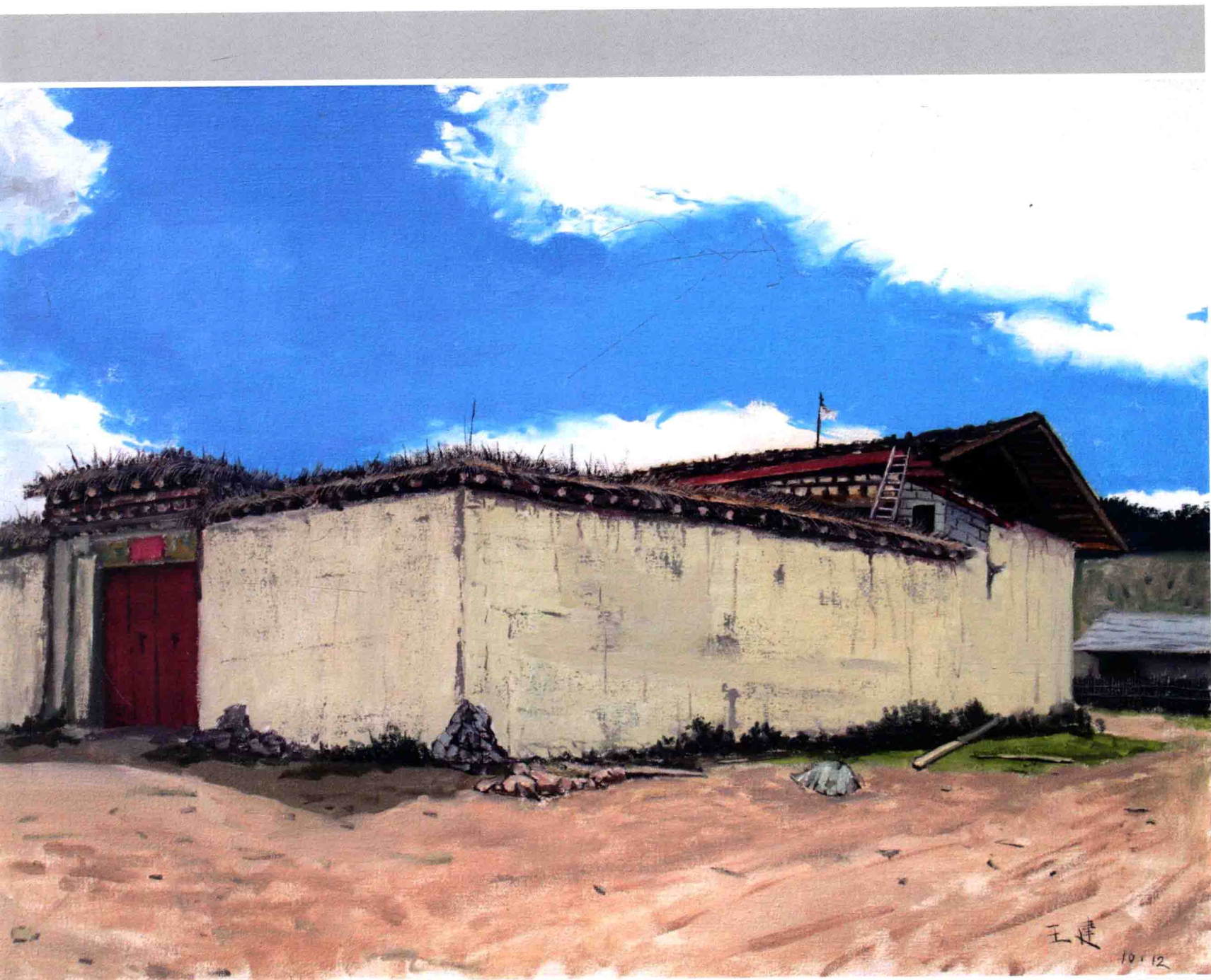

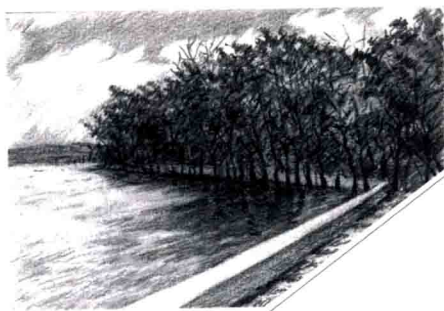

《刺眼》➡

73cm × 100cm

大姐们说：这颜色
刷的，比我们家墙
土刷的还好！

《海舌公园》➡

50cm x 70cm

这个角度有一种莫名的吸引力，可心
旷神怡，可画意咋显！所以陈师、彭
飞、晓旺和我都被它征服……

