

写意画家 XIE YI HUA JIA

总编 | 岳增光

王彦萍

天津人民美術出版社

写意画家

王彦萍

天津人民美術出版社

王彦萍

1982年 毕业于中央美术学院国画系，获学士学位。

1987年 毕业于中央美术学院国画系，获硕士学位。

现任北京工业大学建筑系艺术教研室教授。

1973年 “北京市美展”，中国美术馆。

1992年 “王彦萍个人展”，中国美术馆。

1993年 “93年度批评家提名展”，中国美术馆。

1994年 “中国水墨十家展”，新加坡斯民画廊。

1997年 应英国妇女博物馆之邀，随中国女画家代表团赴英参加“东方面对西方——中英当代女画家展”。之后赴法国、西班牙、荷兰艺术考查。

同年九月，赴德国波恩、联合国画廊，参加“来自世界九国——九女画家展”。

1998年 “王彦萍个人展”，荷兰候和芬画廊。

1999年 A “进入城市——当代水墨实验专题”，广州美术馆、深圳美术馆巡回展。

B “世纪之门——1979,1999中国艺术邀请展”，成都现代美术馆。

2000年 A 代表中国女画家赴美国纽约联合国总部，参加由50多个国家，70位女画家组成的“世界女性的进步展”。

B “王彦萍个人展”，瑞典福斯特画廊。

2001年 A “水墨本色——中国当代文化情境中的水墨”，中国美术馆。

B “中国现代水墨画和雕塑展”，中国赴法国艺术节。

C “中国水墨实验二十年”，广州美术馆。

2002年 “王彦萍、李爽画展”，瑞士利达，弗莱彻画廊。

丛书总编：岳增光 责任编辑：姚重庆 装帧设计：岳增光

图书在版编目(CIP)数据

王彦萍 / 王彦萍绘、——天津：天津人民美术出

版社，2002

(写意画家，7-5305-1963-8)

ISBN 7-5305-1963-8

I.王... II.王... III.写意画 作品集—中国—
现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第(077509)号

写意画家

王彦萍

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：(022)23283867

出版人：刘建平

北京百花印刷厂印刷

2003年3月第1版

开本：889×1194毫米 1/16 印张：2

ISBN 7-5305-1963-8

新华书店经销

2003年3月第1次印刷

印数：0001—3050

定价：18.80元

◆ 罗世平

心能转物

——读王彦萍的“新屏风系列”

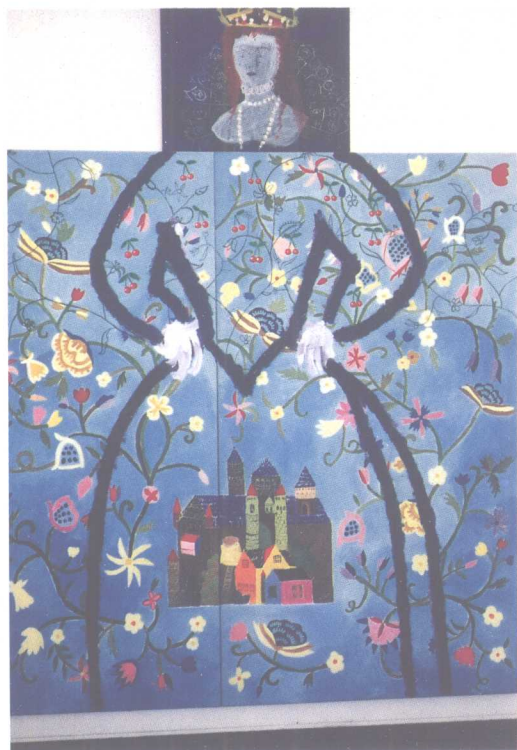
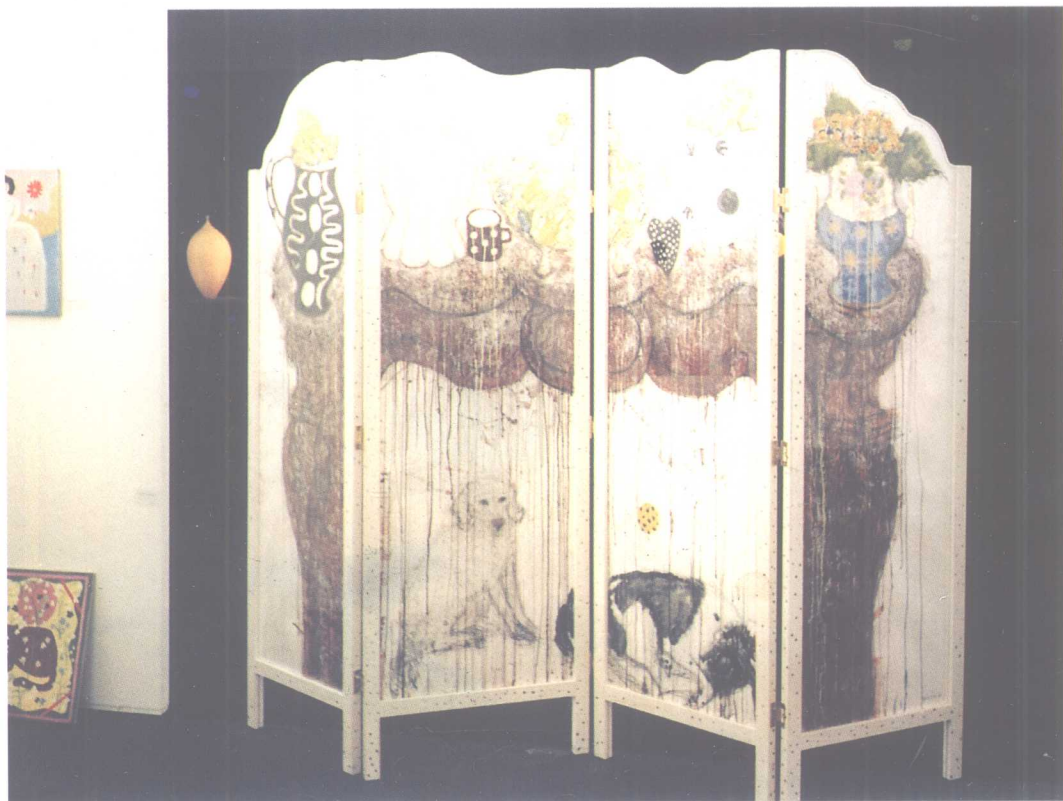
■王彦萍在画室。

王彦萍是位用心作画的画家，早在80年代中期，“女性意识”在中国尚未成为艺术的自觉时，她的绘画就在表达作为个体女性的内心感受和情感体验。生活中每一缕情感波澜和瞬间感觉对于她都是一种心灵的体验，因此，她不仅从不把生活与艺术分开，而且是她格外用心培育的温床，时风时雨，移动变幻，在找寻内外相应的过程中收获着心中的现实，或者说她是生活在艺术中，而且是真实的。画就是她的生活日记，通过长长补短，浓浓淡淡的笔道墨痕吐露着心曲，通过支离和多重的画面空间为自己构筑起遮风避雨的精神港湾，通过曲曲折折的物态变相体验着社会与人生的沧桑。

王彦萍的心路历程能够在她的画中清晰地读到，她把自己的艺术划分成前后两段，以1997年作的《肖像系列》为分界，这之前的《母与子》、《画室》、《白屋》等属于专注

个人生活体验的内心独白，这以后由《画室》中演变出的《屏风》系列则跳出了封闭的个人空间，开始寻找个人与社会的亲和。“从关注和敏感内心，到关注客观事物”（王彦萍《这是生活》），这一步也是她用心迈出的。

作品变化的前提是画家生活态度的变化，在我看来，1997年的欧洲之行是该记入王彦萍个人史册的。因为这次旅行的经历，让她直接感受到一种不同于个体生活的社会文明，眼见心会的人情物态激活起生命的热情，化现为美感、浪漫、透明、自然、还人天性……，这许多现场心态深深浅浅，都储存在印象中和画面上。有了新一轮的体验，王彦萍懂得了如何读解生活和读解艺术。能读解生活，因为旅行经历告诉她，生活中人们所关注的问题和角度都有所不同，经常会让人大吃一惊和恍然大悟。她因此而反省过去曾经不自拔的自闭状态，试着站在不同的

角度去看生活的意义，认识自己，也认识他人。能读解艺术，是因为她站在新的生活立场来读艺术，于是她更欣赏毕加索多角度的形象结构和视觉寓意，分享着蒙德里安从自然结构走向内心结构的辉煌与宁静，也真正体会到“文学即人学”的命题意味。不过，她仍然生活在艺术状态中，关注社会生活、关注客观事物既是她生活的主题，也是艺术的主题。

渐渐转变的生活角度，使王彦萍找到了画屏风的感觉，转变的迹象都留在了《画室与屏风》系列中。在这之前，她画屏风，只是用作人物或静物的衬景，起着规定画面空间和分割红、蓝色块的作用，画室中的人和物是主题。而在这之后，屏风被看作是生活现实与心理现实的中介，它的在场，将同一

■ 2000年在纽约联合国总部，代表中国女画家参加来自世界60多个国家，70名女画家参加的“世界女性的进步”画展，安南及夫人接见并谈话、观看作品。

空间化出不同的意义，由此生出了多少的神秘与诱惑？又变出了多少的困惑和猜度？站在屏风前正视，转到屏风后反视，隔着屏风窥视，穿过屏风透视，如此等等，诱发的各种心理和行为既有真相，又有虚相，立场角度不同，结论迥然有别，这与生活何其相似乃尔。屏风的冠冕堂皇，就像是生活的当然外衣。于是屏风的寓意就成了画的主题，屏风前或屏风中的的人和物则退位成了点缀。原来置于画内的屏风一下子被拉近到眼前，赫然充满画面，惊异而有意味，它强迫着观众走进这屏风的世界，也分享一份虚虚实实的无奈。

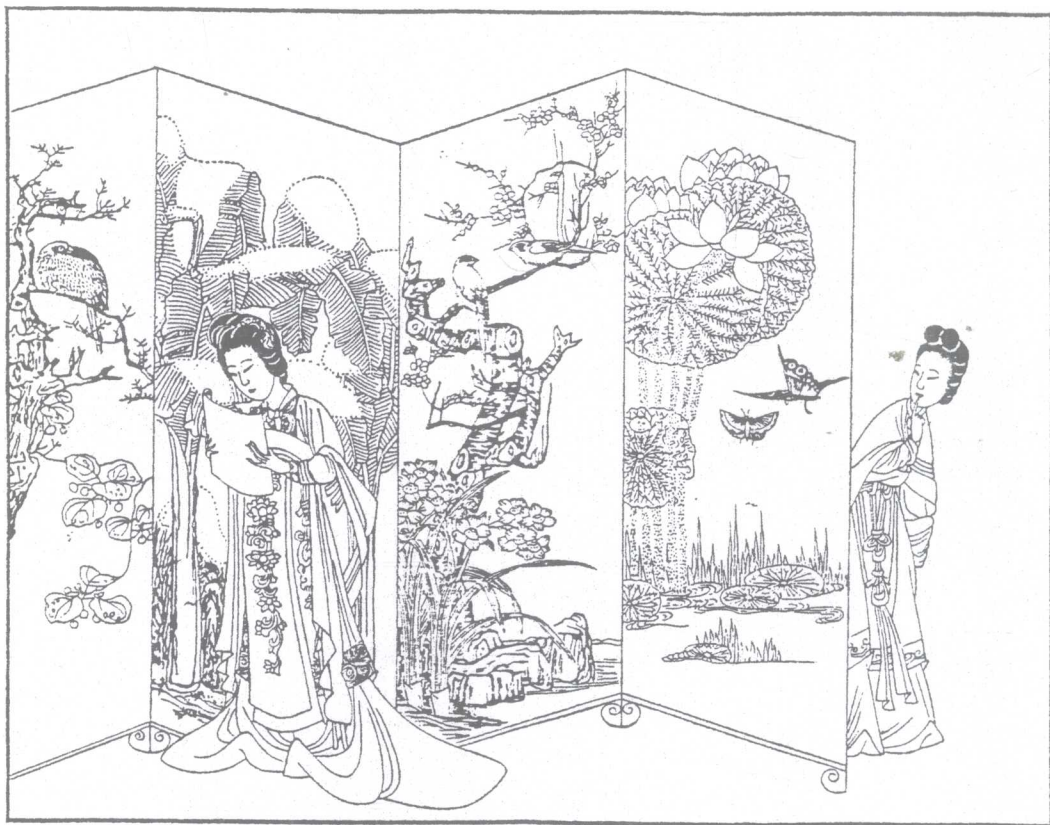
画屏风的感觉让王彦萍十分兴奋，她饶有兴味地在“新屏风系列”中延伸着这种感觉，并把这种感觉放进波折错落的屏风图式中，错落的组合提供了多种表现事物的角度，形象折叠，前后错位，远近相衬，以及由此化现出的种种变相，正如同站在不同的角度去诉说生活。这种变化在《八仙桌》、《生

■ 1997年6月，应英国妇女博物馆之邀，随中国女画家代表团赴英国，共同参加“东方面对西方——中英女画家联展”。

■ 在德国波恩参加联合国画廊《来自世界九个国家——九女画家展》，与各国女画家及德国外交部部长金克尔夫人乌尔苏·金克尔(左二)在一起。(右一)本人，(右二)是联合国秘书长安南先生夫人。

■和女儿在外国朋友家写生。

日聚会》、《单背椅》等画面上呈现出形的杂错，色的对比和肌理的搭配，在多向转折的空间中，物象既存在又不完整，既真实又不完全实在。画家的意图十分明确，她想讲述自己的生活寓言：一切的变相与不完整，原本是理解事物的不同立场和方式，尝试和习惯从不同的角度去看事物，才可能获得事物的真相。她的自述是生活化的，但却是用身心体验得来的。

“新屏风系列”之于王彦萍的意义不仅仅在于个人生活境界的超越，还在于找到了心手相应的表达方式。她喜欢用带明显纤维的宣纸，利用其天然的质地和纹路做成屏风画面，构形简洁，色彩纯净明快，物象的形与色被统摄淹没在屏风中，并随屏风的波折而变化。画中特意保留或做出的皱褶与起伏，很好地保有宣纸的柔软和生动，特有的亲切感和呼吸感弥漫于画中，与生活感受气息相通。形与色的极简、极明快，肌理与感觉的极丰富、极细腻构成了屏风的戏剧化情景，视觉图像的明确与心理体验的丰富性被画家生动地提了出来，“新屏风”的言简意赅似乎一点也不弱于西方艺术的“极少主义”。

从关注敏感内心，到关注客观事物，王彦萍用心完成了一次生活观的转变，走进“新屏风系列”的过程是她从生活到精神的一次蝉蜕。屏风记下了画家的心路历程，也验证着“心能转物”这句格言。

◆ 王彦萍

这是生活

——人们所关注的问题和角度都有所不同

我们不得不相信人与人有着巨大的不同，我深有感触，在一次学术研讨会上，一位老师引用了一位名人的话，说：“人与人的不同有时大于人与类人猿的区别”。我真的一惊，而后感叹。

我相信，每个人看世界都站在自己习惯的角度，东方与西方，民族与民族，张三与李四，成人与儿童，甚至此一时彼一时。

我欣赏很多世界大师的作品，在创造力上我最欣赏毕加索，在心态上，我很喜欢蒙德里安，我能理解他的静物，画了十遍、二十遍之后，从自然结构走向他的内心结构——辉煌而宁静，对20世纪的艺术和设计产生了深刻影响，但在20年前（我在美院当学生时），几乎整个美术界不能认同，认为这是玩形式，离我们的主张非常遥远（我也在内）。

1997年，我在德国波恩看到三个主要的当代博物馆，所展的作品几乎都是装置，有的我居然能喜欢，觉得有意思，印象最深的有三件：

一件是一间40平米左右的展室，屋中装着东倒西歪的家具，形象姿态以及相互形成的关系，似乎都很会“说话”，告诉我什么……我也说不清。

另一件是约小点儿的房间，一进门吓我一跳，一张脸，大眼珠东转，西转，满嘴脏话，“滚开”、“出去”、“×你妈”，脸被压在一张大床垫的一个角下，身体着衣露在外面，屋中略暗，只有那张脸显得受光，很活跃。仔细看，地上有个小幻灯射在脸上。但我还是觉得太鲜活太吓人，我战战兢兢将手挡住幻灯，居然止住脸上一切表情，只是一张惨白的“布脸”，表情在我手上活动，叫骂

■ 1960年与三个哥哥和小妹妹在一起。

■ 1989年与父母在一起。

■ 1998年与女儿和大嫂一起晨练。

■ 1997年在荷兰。

■ 1997年在巴塞罗那“毕加索博物馆”。

■ 1997年在法国卢浮宫。

依然让我发颤。

第三件作品是有一间展室其中的一件作品，是一只透明玻璃瓶，约一尺高，圆形，直上直下，清静透明的水中，插着一支鲜艳的玫瑰。从服务员那里知道，每日都有专人换水，并且作者已不在世！这让我很惊讶，“别人在为他继续作品”？从服务员那我也知道，她并不理解这样的作品，和咱们国内一样，很多人不理解莫名其妙的东西。

我一直也不爱记作者的名字，回来与同行谈起，一位山东搞装置的朋友一听就知道我说的这件作品是大名鼎鼎的伯余丝的——《永远的玫瑰》。

对这些作品我还有点感受，可是在巴塞罗那我就不一样了，一点感觉也没有，那里有一座非常漂亮的现代建筑，是一座现代艺术博物馆，很多房间中堆放的东西，恰似一堆垃圾，“这么漂亮的建筑，很多房间是一堆的垃圾！”我记得给我的反差很强。但能进这样博物馆的东西，一定是当代推举的代表作品，或者也是已故艺术家遗作，价值连城，对我却像“垃圾”，也许这不对我胃口，但我知道大多数的普通中国人一定是这种感觉。

我只感到人和人关注的东西是多么的不同，特别是我们不清楚人家的文化心态，不了解人家关注的焦点，就有点风马牛不相及。

在巴塞罗那毕加索博物馆，也有同样的遭遇，我亲耳听见两个中国人参观完议论，“这画是什么，小孩子不也这么画吗？”我听了心里很难过，有口难辩，心想艺术的事情对不理解的人一句怎能说得清呢。也害怕，幸亏他们在这儿说的是中文！我与一位荷兰

老画家（我非常欣赏的一位）谈起此事，他哈哈大笑：“哪儿都一样。”(same evergwhere)他说：“某某画家的画像儿童的，我也可以画，这儿也有同样的说法。”他告诉我。

能试着与西方人交流，谈论生活、艺术、社会，真是一件很快乐的事，我也惊奇地发现，东西方人有很多共同点！

经常走动，试着站在不同的角度都看一看是非常有意义的，但最终也不能说明就“知己知彼”。认识自己和认识别人都不是易事，有句话叫“天外有天”，生活经常让我们吃惊和恍然大悟。

旅行中新的生活经验，使我渐渐转变了生活角度，从关注和敏感内心，到关注客观事物。

在《画室》系列中演变出《屏风》系列开始在1999年，我越发认定它对我是既单纯又有意义的形式。风景人物静物放入屏风既定的空间，与屏风产生一种关系，情景变得不同一般，给人一种特殊的心理角度。

屏风本身是为了规定时间。

在生活中，

当我们站在屏风前，转到屏风背后，隔着屏风窥视，穿过屏透视，都会有不同的心里感受。屏风将同一空间，改变成不同的意义，这，即是屏风具有的神秘与魅力。

在画面中，

屏风割断了视线，占据了视野，观众被迫进入了屏风的世界。

从形式上，

屏风前或屏风中的物相都成了屏风的点缀，屏风变得泰然，而屏风将什么挡在了身后？人们站在屏风面前或许常有这种疑问，

■1992年在国际艺苑艺术研讨会上与导师卢沉及著名理论家郎绍君、贾方舟、水天中、刘骁纯先生合影。

勿抚摸展品

■“九三年批评家提名展”与著名画家陈平及夫人在一起。

■2000年8月在纽约参加联合国举办的“世界女性进步”画展期间，拜访著名艺术家徐冰夫妇。

■ 1992年导师卢沉和周思聪老师在中国美术馆观看《王彦萍个人画展》。

■ 2000年在瑞典拜访好友、中央美院同学王春黎(现任瑞典斯德歌尔摩美术学院院长)。左一我女儿，右里侧为王春黎的儿女。

■ 2000年在波士顿现代美术馆。

(也许是下意识的)在画面前或许也能感到同样的暗示。

生活中我们也许会用类似屏风的事物遮掩自己，屏风是冠冕堂皇，或者当然的外衣，而背后才是它真实的故事……。

在“新屏风系列”中，我越来越喜欢采用带明显纤维的宣纸，纹路天然，或聚或散，或是局部粘贴时做成自然的褶皱，这是宣纸的特有质感和本色，加上近纯，对比的色彩，从正面，也许背面托或画在宣纸上，形与色淹没在整个屏风之中，不喜托裱，保持纸的自然起伏，柔软和呼吸感，整体亲切自然，有手感。(有时展览与硬材质如玻璃、木框等放置一起，产生相互对比衬托)形色却明快，清醒，可以从整体中获得屏风的经验。

我进一步发现，屏风造型错落波折，使透过屏风的事物起了变化。形象相错，远近不一，出现多种角度，部分的变态，些许的无奈。

我极兴奋和快乐地在每扇屏风中寻找这

写意画家 ● 王彦萍

种变化,由于角度的不同,使物体产生部分的变相,正可谓站在生活的不同角度去诉说生活,如“新屏风系列”中的《八仙桌》、《生日聚会》、《单背椅》等,利用色的变化对比,形的相错,特别是肌理的粗细搭配,使屏风中的形既存在又不完整,既有点实在又有些虚无,以此做一种象征——即 ① 我们看到的变相与不完整,原是生活中不同角度事物的正常状态。② 尝试和习惯从多种角度看事物,才可能获得事物的真相。

这原本是一种理解事物的方式,也正是我体验过的生活。

□玫瑰色画室 68cm × 68cm 1990年

□画室 100cm × 100cm 1992年

□植物 68cm × 68cm 1993年

□春光 100cm × 100cm 1993 年

□模特 100cm × 200cm 1994 年