

WANG DONGCHUN 王东春

王东春 画

北京美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

WANG DONGCHUN **王东春**

王东春 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

王东春 / 王东春著. -- 合肥 : 安徽美术出版社,

2017.4

ISBN 978-7-5398-7632-0

I . ①王… II . ①王… III . ①油画-作品集-中国-
现代 IV . ① J223.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 055300 号

王东春

Wang Dongchun

王东春 著

出 版 人: 唐元明

责任编辑: 熊裕明

选题策划: 张李松 詹 灵

特邀编辑: 王梦竹

责任印制: 徐海燕

责任校对: 刘 欢

装帧设计: 杨 慧

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内)

0551-64533607 (省外)

印 刷: 上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/8

版 次: 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

印 张: 23

书 号: ISBN 978-7-5398-7632-0

定 价: 268.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换

版权所有, 侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

王东春 俄罗斯 圣彼得堡 / Wang Dongchun St.Petersburg Russia 2001

目录 CONTENTS

02	差异性追求与自我个性塑造 ——陈孝信、王东春访谈录
10	PURSUING DIFFERENCES AND SHAPING PERSONALITIES Edited transcript of interview of Wang Dongchun by Chen Xiaoxin
25	造像 I THE STATUES SERIES I
47	造像 II THE STATUES SERIES II
71	西游记 JOURNEY TO THE WEST SERIES
83	造像 III THE STATUES SERIES III
105	十月 I THE OCTOBER SERIES I
127	十月 II THE OCTOBER SERIES II
153	艺术年表 ART CHRONOLOGY
163	作品索引 WORKS INDEX

差异性追求与自我个性塑造

——陈孝信、王东春访谈录

时间：2010年9月

地点：南京幕府山艺术园区王东春工作室

陈孝信（以下简称陈）：你个人的学习经历比较长，也比较丰富，你在国内有一个相当长的学习过程，又去俄罗斯学习了一年多。这两个阶段，在两个不同国度的学习，给你带来的最主要的影响是什么？在这个学习的过程中，最难忘的导师又是谁？为什么难忘？

王东春（以下简称王）：在学生阶段也许每个人都希望能多看看大师的原作，而对于我来说能有机会去国外学习，对我的帮助的确是非常大。之前除了画画之外，大部分时间都在看书、思考、翻画册，有很多问题一直在心里纠结着、矛盾着。当真有一天站在大师的作品前，自己原先的诸多想法与观点，似乎都会得到一个很好的纠正或修正，甚至是印证。当然还有很多感受是无法言说的，而且也是说不清楚的，只有自己在反反复复的手追心摩的过程中才能渐渐地感悟出一些道理。同时，出去以后自己在思想上、心理上也变得轻松、自由了许多，少了诸多琐事的纷扰，也才有可能远距离地审视原来的自己和艺术创作。对于很多问题的思考角度也发生了本质的变换，似乎少了一些先前的思维惯性，变得敏感、直接了许多。

陈：补充一点，比如说我知道你的学习经历当中，一开始是受了沈行工的影响，到了南师以后，你又受了徐明华、盛梅冰的影响。这些老师给予了哪些难忘的指导和影响？他们创作的本身是你的榜样吗？

王：每个人的身边都会有许多良师和益友，他们既是我们人生的重要组成，更是人生中不可或缺的宝贵财富。我一直心存感激地珍惜我身边的每一个人，他们给予了我的绘画和人生许许多多的帮助与扶持。比如说您、徐明华老师、沈行工老师、盛梅冰老师……你们对于我的帮助实际上是融入了我的整个生活及学习过程中的，很难用几句话来说的，因为这样的关爱和帮助是无私的，让人受益终身。比如像沈行工老师，他平时的话语并不多，但是他说话往往一语中的。有时候他也会用他的个人创作经历与绘画经验来作比，更让人茅塞顿开。盛梅冰老师是我研究生时的导师，那年他刚从美国访学回来，儒雅内敛，艺精学博。读研时我的每一个阶段作品的变化与进步都受到了梅冰老师的影响与指导，同时梅冰老师也给予我在生活上许许多多的帮助与支持。十多年来，我们常聚常聊，梅冰老师的敏锐与才情总能给我很多很好的激励。

陈：我的意思就是要你谈这些东西，这里面还有一个，比如徐明华，国内公认的最优秀的留苏学生之一，在国内也有相当的影响，在南师油画系有“一代宗师”的称号，你和他有什么具体的接触吗？

王：我和徐老师接触还挺多，而且认识也很早，上学的时候常去徐老师的工作室，他在师大的三楼有一间不大的工作室。寒来暑往，一年四季，他除了回家睡觉之外，都在工作室画画。徐老师那幅著名的《三月》画的就是从他那间画室后窗望出去的师大校园风景。不大的画幅画了好几个春天，我那时常去观摩，静静地立在身后，看他临窗写生。徐老师画画的习惯非常好，他用的大多是那种进口颜料，他很珍惜，用多少挤多少，不会像我们那时毫无节制地挤一大堆，一段时间用不完都干了，很浪费。他的油画笔也永远是用

完后洗得干干净净的，再用废报纸撕成的小纸片包好放得整整齐齐的，然后才离开工作室。徐老师那么高的艺术造诣、艺术修养，平时却很少说话。我毕业后不久要出一本《俄罗斯印象》的作品集，约请徐老师帮我写些文字做序言。徐老师说他平时很少写文章，要我等上一段时间，隔了好几周，他给了我两张信笺纸，上面用圆珠笔修修改改地写满了，有四五百字，但字字句句似乎都是经过他精心斟酌的。

陈：请问你对中外美术史上的哪些大师情有独钟？情有独钟的理由是什么？你从他们那里吸取了一些什么东西？

王：大师对我们的影响是无所不在的，大师们的高度更是后来者所仰止的，每个人都或多或少地从大师那里吸取了自身所需的精华与养分，甚至在不同的阶段，对于同一位大师作品又会有不同的偏爱与感悟。

乔托、丢勒、弗鲁贝尔、鲁奥、苏汀、基弗、奥尔巴赫等，有一长串的名字。弗鲁贝尔的作品在我去俄罗斯之前，所见并不多，偶见一两张印刷品，当时就特别偏爱，在特列恰科夫博物馆见到了他许多巨幅作品之后更是感动与叹服，他的作品从中世纪壁画中汲取了许多养分，粗犷狂放、气势恢宏，画面上有一种无以名状的厚重与张力。同时他学生时代就与当时风头正劲的学院派脱离与决裂，也体现出他身上那种非凡的勇气。鲁奥也是我很喜欢的大师之一。他的作品尺寸都不是很大，以前翻过鲁奥的画册，有文字说鲁奥常常在一张画上涂涂改改，直到数年后才完成。原先的体会并不深，在见到了作品后才真正地领悟到大师的高人之处，画面上的笔触不仅仅是一个三维的构建，更是大师作画时的时间与思维的凝固。其作品中的崇高肃穆的气息更是让人动容。还有一个我特别喜欢的大师就是苏汀（读大学时，曾为了攒钱买一本他的外文画册，刷了一个暑假的户外广告牌），他的作品里有一种东方式的写意表现的性情，他爱用狂野表现的笔调，涂抹出数幅人物或风景的变体。以暴风骤雨般的笔触绘就而成的画面，看了让人心醉。我似乎觉得他在追寻东方式的心手合一的境界。

陈：那中国美术史上的大师，你也有情有独钟的吗？

王：中国美术史上的大师更是浩如烟海，仅是南北朝时期就不胜枚举，同时东方绘画的繁盛期也远比欧洲早了几百年。范宽、梁楷、徐渭、八大山人……每个人都是一座高峰，梁楷的《泼墨仙人图》酣畅、诙谐、大气磅礴、空前绝后，创立了中国写意人物的顶峰。徐渭的《墨葡萄》更是疾笔狂放、老辣淋漓、托物言志，成了他的艺术与人生的独到注解。

陈：我关注你在成名后，你的题材有几次大的系列转换。第一个阶段，你的侧重点放在了《战士系列》，后来，你的侧重点又转换到了《西游记系列》，而你最近一段时间，主要是《守望者系列》与《造像系列》，各种题材的转换，有什么内在的动机？这些题材的转换，对于你确立自己的个人风格，有什么考虑？

战士 060123 / Warrior 060123 2006

战士 060427 / Warrior 060427 2006

战士 060126 / Warrior 060126 2006

王：实际上这个问题比较难以回答，我个人觉得，作品的题材并没有特别大的转换，十多年来，基本是延续着《战士系列》这一母题在创作，只是每一个阶段都会有一个偏重，有一个相区别的系列作品的名称。我画《战士系列》，更多的缘由还是出于对中国传统文化的偏爱（小时候翻看的缺页少张的《三国演义》《水浒传》小人书，以及百听不厌的广播评书《杨家将》《岳飞传》），甚至包括我在国外看到的很多欧洲的圣像画对我的影响。凝视那些肃穆、神圣的耶稣圣母像会让人不自觉地融入虔诚的宗教氛围，同时也让我联想到敦煌的莫高窟、秦汉的兵马俑，似乎觉得自己找到了某种文化的切入点。从《战士系列》开始，一画就是好几年，努力尝试着去表现内心中的那个自小就塑就的英雄形象，试图去唤醒或警示当下中国文化的衰微。《西游记系列》《守望者系列》以及近两年的《造像系列》，我同样希望我的作品在当下能找到自身的一个文化关怀的角度，希冀作品能够与时下西方的政治霸权、文化强权的现象有些许的关联，同时对于后殖民时代的文化冲突能找到一个自我的诠释。艺术作为社会精神的某种隐喻，是艺术家表达其心灵深处的探询与索引、迷离与惆怅以及自身思想深处的某种追问的需求。我是期待自身的这一份偏执能够具备一定的社会性的公共意义。

陈：我补充一点，你的题材转换，后来讲到了东西方文化的冲突、矛盾、碰撞等，但实际上我在你的作品当中所感受到的是：对西方强势文化的态度，已经不是一种仰视的角度，在你的画面上出现了这样的现象——东西文化的共处和你所采取的一种平视的视角，东方兵马俑和西方的巨石阵、自由女神像等，都是被放在了一个平视的角度，这应该是你把握这个切入点时，所能体现到的一个很重要的方面。就是说你现在已经不像近代的很多文人志士在西方强势文化压制下对西方采取一个仰视的态度，一种不平等的态度，那个时候就是一个后殖民心态，但是我觉得你现在所采取的这个平视的态度、宽容的态度、开放的态度、东西方共处的态度是真正地告别了后殖民心态的。

王：也许应该从个人的潜意识里面去寻找相应的问题答案，这一系列作品也是我之前《战士系列》作品的一个延续。古人说：日有所思，夜有所梦。也许每件作品都是艺术家自我思考的一个投射，每个人其实都是一个矛盾体，似乎是在不自觉中有了一个自我的文化关注。

陈：现在你在画面的表现上出现了大量的留白，你原来还是擅长于色彩的，现在你把色彩基本变成了黑白灰，这是一个重要的变化，在造型上呢，现在也变得简约化，甚至更加倾向写意和抽象，这样一些变化你是怎么考虑的？

王：十几年来，我一直是遵循系列的方式在创作，从《战士系列》到《西游记系列》《守望者系列》以及现在的《造像系列》，对于自身绘画语言的反思与转换，或许能够更好地发挥自我的创造力，力图避

战士 040528 / Warrior 040528 2004

侍人 060801 / Servant 060801 2006

战士 040809 / Warrior 040809 2004

免陷入概念性的思考之中。个人认为艺术作品一旦成为某种既定的图式，其内在的活力与精神也已基本耗尽。而相对于斑斓的色彩，灰色更是自我色彩观的一个重要的更新与认知高度，并非有意而为。东方式的书写性韵律与节奏，以及刀刮线刻的抽象表现，只是力求能够做到表达上的直指本心的纯粹性与直接性。而在每个系列的作品之中一以贯之的还是试图努力对于个人东方身份的认同与重构。

陈：当代艺术的现状确实存在着一些问题，有的人认为主要的问题是金钱问题，但是更多的学者认为这主要是一个精神问题，对此你有什么看法？

王：当代艺术在当下早已成为国家力量的竞技场，艺术家与批评家在其中的作用从根本上已经无法撼动或改变中国当代艺术的现状。宽松自由的社会大环境才有可能给文化艺术一个自然成长的空间与土壤，艺术家关注的话题才有可能突破原有的狭隘与局限，从人本主义出发，去审视与内窥社会性的问题，以推动人性本身与社会的进步，艺术才有可能真正参与到当代文化的建构中去。

陈：我觉得中国当代艺术家还存在一个危机：过于看重名和利，所以也造成了当代艺术虚假的繁荣，缺少一些实质性的东西和有力度东西，还缺少一些有精神内涵的东西，你以为如何？

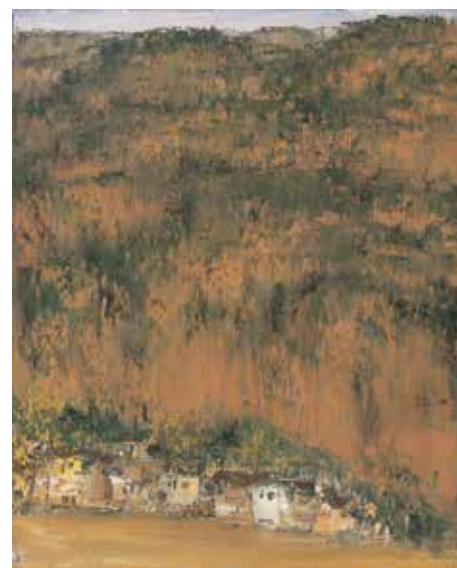
王：我同意您的观点，在目前中国当代艺术的名利场中肯定也掺杂了很多粉饰与炒作，资本的介入，机构的炒作，社会的浮躁，群体审美品位的低俗……这一切似乎更加重了艺术名利场的泡沫与虚假，真正具有批判性、精神性的作品并未赢得当下的艺术市场的认同，倒是些充斥粉饰讨巧的装饰画成为市场的主流。目前中国艺术市场的水准也仅止于沾沾自喜的小资与自以为是的文青的格调之中。更多的人把艺术市场也看作一个江湖，并为之陶醉，极少有人真正去关注艺术的命题与艺术语言，这在当下极其危险。其结果是使得这一社会，这一民族缺少真正的自我造血与自我更新的能力。

陈：可不可以强调艺术家的自律呢？

王：这一问题实质上和上一个问题有着很大的关联，艺术家的自律其实就是知识分子的自律，是其自身必备的素质。当代艺术的精神实质也可以说是一种批判与怀疑的精神，就是对自我的障碍与世俗的约束的质疑。艺术对于社会的改变就是以不同的思考方式质疑与追问，从而能够有效地去影响整个社会思维的可能性。

陈：现在的“70”后、“80”后和“90”后在中国的当代艺术当中的确存在着模仿西方潮流的东西，甚至有的不止西方，还有日本、韩国等。我最近注意到一个六十年代就成名了的女艺术家，她的大头像在中国竟成了一个泛滥的符号。对这样一个现象你是怎么看的？

王：真正的艺术作品是艺术家用自己的触角去感知和表达这个世界，并在其中努力尝试个人的突破。

太行 090428 / Taihang 090428 2009

太行 120426 / Taihang 120426 2012

对于这类变相拿来主义的风格与拙劣的模仿，其实是自身创造力的匮乏与自欺欺人。这种盲人摸象式的抄袭与自我浮躁心态下的标签式作品不仅没有生命力，同时和真正的艺术之间也是没有任何关联的。

陈：我反馈一点对你的画的批评，有人说“王东春的画已经不属于我们所说的传统油画了，他的油画是时尚画派、流行画派，对这样的反馈你作何看法？”

王：其实时尚和传统界定起来很难，我无法也无须去改变别人对我的评价，我甚至觉得自己画得很传统，一直在努力使自己的作品能够有着更大的突破。我的作品所关注的话题，还是植根于自身对中国传统文化的一些理解与消化，而对于绘画语言的反思才是个人创造力的真正开始，在当下任何东西都可以成为绘画借口的时代，时尚与流行也许与我的作品更是无从联系，我所关注的依然是我十多年来一直偏执于东方身份的探究与重构。

陈：对现在国内正在流行的欧洲“坏画”——强调画面的残缺感、痕迹感和不完全感，现在成为一种时尚的画法，有人认为这种东西影响了王东春，你对此有什么看法？

王：这一问题与上一个问题是同一个命题。当代艺术不仅仅在形式上有别于之前的传统艺术，更重要的应该是在美学上的区别。残缺感、痕迹感、不完整感以及刚才所说的“坏画”，我个人的理解：它是当代艺术家对于传统绘画形式或风格的某种解构与反叛，也是艺术发展的一种方法与动力，与现代美学思想有着很多的契合，我觉得这不是什么时尚而是某个时代的审美特征。相对于每一个艺术家个体来说，任何具备共性的时代审美特征都需要更为具体的绘画语言来支撑与表达，而对我来说，个体独特艺术语言的探索与表达方式的突破才是具备超越时空的艺术价值所在。这种碎片化的概念性参照其实是毫无意义的。

陈：你个人油画理想的效果和追求的目标是什么？

王：艺术就其实质而言是艺术家个人与社会的战争。每一个艺术家的终极目标都是挑战一个个公众审美的临界点以及世俗的边缘线，对他们来说，作品是其用自身触角去感知世界的重要方式，而个人的偏执、自我、焦虑、狂妄的某种状态或许才是艺术走向某种突破的前兆。艺术家需要挑战的是自身的一个个临界点，其作品所传达的仅仅是自我体验的感动与创造，而其中的标准似乎也是一个不断变化的感觉。公众所能感知到的是透过技巧之后的某种追问精神。每一人的艺术理想都是其某一个阶段的个人阅历、经验、修养的集中体现，是随着时间的推移而不断地累积、演进，我多年来一直努力尝试着实践的就是以个人的视角寻求文化的差异性与重构，科技的发展已经让世界变得更加融合与趋同，但文化的差异性与个人视觉的不同或将更能体现艺术的独特性与必要性。

陈：油画在当代中国应该如何来发展？中国油画可不可能形成自己的个性和特点？更高一点看，能不

能在世界范围内打造一个中国油画的学派？

王：这样一个话题的讨论似乎由来已久，伴随着科技的进步、信息化、全球化给东西方文化带来很大的冲击，似乎越来越难区别东方与西方、中国与欧洲，甚至艺术家自身身份都已经是多重的。全球化以一种惊人的速度与方式在扩张，全方位地挤压艺术家个人身份的认同，甚至是政治身份的探究，同时，艺术市场已经变成国家力量的竞技场也似乎日趋明显。艺术与生活的边界也在不断推移，绘画的问题也由语言扩大到界限，而这其中艺术家所能做的就是自我救赎，坚持自身个体的差异性，从而避免落入一个虚拟的全球化泛艺术的圈套中。而某种地域性概念或地域精神凝聚而产生起来的地域性差异也许就是我们所说的学派。

陈：我最近在《中国油画》上发表了一篇比较长的文章，我恰恰认为中国现在有条件而且也应该有这样的自觉来打造学派，是时候了！你刚讲了中国一两百年的油画史大多数的时间都在学别人，都以西方为楷模，不断地借鉴和学习，可以说中国的一两百年间很少出现过世界性的大油画家！到了我们这个时候，我们已经把这个问题想明白了，看透了，各种条件都具备了，现在是考虑我们应该有世界性的大油画家的时代了！而且是可以产生一个学派的时代了！只要我们意识到这个问题，只要有潜质的油画家每个人都向这个方向去努力，这个目标是可能成功的！这个问题已经提到日程上来了，应该有这样的集体自觉性。差异性是一定存在着的，而我们就是要强调和突出这个差异性的东西，并使它成为一个学派。

2014/7/29 陈孝信执笔，重新修订于草履书斋

STORY 5 2000

战士 060126 / Warrior 060126 (局部 Detail) 2006