

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
WANG JIMIN

王继民

● 主编 贾德江

胡间家园 Moon Festival of My Hometown 2006年 布面油彩 60cm × 60cm

朴素的小巷，怀着朴素的梦。

封面画：放城年轮（局部） 2007年 布面油彩

21世纪有影响力画家个案研究·王继民

图书在版编目 (CIP) 数据

21世纪有影响力画家个案研究·王继民 / 王继民 / 曹继民
主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.12

ISBN 978-7-80526-663-3

I. ①王… II. ①王… ②曹… III. ①绘画—美术批评—中国—现代
②绘画—美术批评—中国—现代 IV. J205.2 J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 181160 号

主 编 曹继民

责任编辑 陈朝华 袁崇洲

书籍设计 汉唐艺林

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平门北口 邮编: 100018)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室) / (010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045 / 84255105

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 635 × 965 1/8

印张 6 印数 1-3000

版次 2007年12月第1版 第1次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-663-3 / 1-580

全套 10 册定价: 38 元

本册定价: 3.8 元

王继民·21世纪有影响力画家个案研究

780526663384555

RMB 38.00

奥运中华魂 China's Olympic Spirit (为迎接2008年奥运会而作)
130cm x 158cm 布面油彩 2007年

百年奥运，千年华夏，在同一个日子里圆梦。

灵山秋歌 Autumn song in lingshan mountain 80cm x 130cm 布面油画 2000年

秋山的颜色，是天意人文的律动，自穆的绚烂，是物华天宝的丰献。

我的追梦之旅

■ 王继民 / 文

茫茫光阴，悠悠岁月，四十余载风雨路。

儿时家贫，又逢动乱，自觉一事无成；幸而还有点涂鸦涂抹的爱好，而立之年再入大学求索，学中国文学，学西方文化，学艺术，学绘画。长大后才知道手中的画笔有生命，它是天空，是海洋、是思想，是性灵。所以才舍去凡间的欢娱和恩宠，风来雨去，飞行暮归，同孤独和空灵为伴，与艰辛和幻想相依。尝尽生活的酸甜苦辣，也体味到了追求的快乐。

父母给予我的唯一财富也许就是纯朴和仁厚，这使我自小内心就滋生着对故土的依恋和热爱。生于北京，长于北平，古城淳朴的民风以及这里厚重的文化气息，无时不在推动着我内心的思绪。感于它的伟大，感于它的美丽，流连于古道商榷，徜徉于祥和的胡同小巷，仰望于巍峨壮美的红墙金顶，沉思于古朴深邃的青砖灰瓦，那每句门联上书写的处世哲学和治家经典，那静默的石墩承载着岁月的累累变迁，还有那飘动的风筝、轻细的鸽群，牵动着人们多少的思绪和希冀。街巷深处传来的吆喝声，勾起了人们多少的幻梦。郊区的田野，小河，牛羊，山村更是我梦中的家园……

学艺廿载才知艺无止境，自己并无天分。全凭一腔执著，创作出的作品常带原色，真挚切切，只想聊表对这片土地的拳拳寸心。匆忙中出了这套油画作品集，愿把它献给热爱与追求善良和美好的人们。

特别感谢帮助、支持我的众多艺术家、老师和朋友们！

2007年11月于北京

与妻子和
女儿在公园

在烂漫的纯真中，
找寻着
那块自由的净土，
找寻着
那片圣洁的天空。

指导学生写生

J222.7/111

:48

2007

21 世纪有影响力画家个案研究

王继民 WANG JIMIN

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03]

上下求索

——《王继民油画作品集》序

王复丰

[06]

童谣悠悠说古都

魏南平

[13]

纯朴笔触画古都

——记北京风土人情画王继民

冯 茜

[20-21]

王继民画胡同情深深长

刘 爽

[34-35]

在自然和梦想之间追寻

——朴实无华 真实唯美

李燕君

[42-45]

北京为我打开一座纯真的门

麻 雯

二十一世纪有影响力画家王继民个案研究

主编感言

以反映北京民俗而著称的油画家王继民，是一位对古都有着特殊感情的画家。他的民俗风情油画体现了画家对老北京的景貌有着新的理解和对生活的无限思考。画家善于揭示历史的变迁在这些景观中留下的痕迹，善于捕捉岁月的沧桑所引起的微妙变化，这一切都鲜明直接地呈现在他的画面上。

就王继民的作品而言，无论是表现老北京的胡同小巷，还是民居四合院的门楼、砖墙、石墩，也不论是紫禁城红墙金顶的庄严肃穆，还是飘动的风筝，飞翔的鸽群，天真无邪的孩子们，王继民的全部作品，都是以幽默写实的表达方式来自表现自己的唯美色彩和创作理念。他的作品当属写实主义绘画无疑。的确，写实主义绘画是王继民创作的生命线。在他看来，不论社会如何发展，只要有人存在，有大自然存在，有人类艺术存在，写实主义就不会消亡。它具有永恒的生命力。从深层次上说，写实主义是绘画艺术的一种方法论，是一种艺术思想、艺术精神和艺术态度。它的基本要点是艺术关注社会，个人关注人类，精神关注人生，生命关注自然。更确切地说是通过有形有色来表现现实生活。表达对人类的关爱，关注民族的生长环境，关注人类命运，关注现实状态，是艺术家对生活的情感表达。基于这种理念，王继民置身于形形色色艺术与传统艺术潮流中，使他未受到浅薄的流行样式和浮躁情绪的污染，也从未动摇过自己的信念和追求。他的作品以其宁静、平和、唯美、写实为特征，与现代绘画的翻红、翻绿、怪诞、抽象拉开了距离。

王继民的写实油画大致分为四个部分：一是京城风貌，表现老北京的街巷景观；二是京郊叙事，展示乡村的田园风光；三是自然写真，讴歌大自然的美景；四是人物花卉，折射出人生的哲理。为了尽可能地再现景物的真实，王继民曾着油画和走访了北京的大小胡同、京郊的沟沟坎坎。在注重写生的同时，还注意收集一切有关创作的文字、照片资料，倾听人们对昔日的追忆。为了实现艺术理想，他常同孤独和艰辛作伴，也尝到了收获的喜悦。他的作品原汁原味，真实真切，体现了他对艺术的虔诚和对绘画的专注，寄托了他对生于斯、长于斯的古城民风和文化气息的真挚情怀。在他的作品里，无论采用什么样的色彩，表现什么样的景物，使用什么样的笔触，王继民始终不忘在传统模式中融入自己鲜活真实的感受，并以自己的艺术方式呈现自然的本来状态。艺术的潮流此起彼伏、时涨时落，而王继民在艺术中追求自然与真实的精神始终如一。

艺术档案

■ 王继民

■ 1960年生于北京。分别毕业于中央民族大学中文系和首都师范大学美术系。师从卫祖荫、崔开建、赵一唐等名家。

■ 现为北京美术家协会会员、北京油画学会会员、中国国际精英书画院副院长、中国收藏家协会会员、北京涉外经济学院客座教授。

■ 作品栩栩如生地反映了老北京文化与生活风貌，色彩质朴，节奏明快，感情真挚，浪漫抒情，意境深远，内涵深厚，具有抒情诗般的韵味和理想主义美感。

■ 多次参加在法国、意大利、埃及、马来西亚、日本、新加坡、美国和中国香港等地的艺术交流和展览，深受国内外人士的喜爱与收藏，并被《美术》、《北京日报》、《北京晚报》、《北京青年报》、《人物周刊》、《新华航空》、《北京纪事》、北京电视台等众多媒体所报道。

王继民油画作品集

沈鹏

上下求索

——《王继民油画作品集》序

■ 王复羊 / 文

20年前，中国画坛发生了巨大变化。人们摆脱了十年文革的精神束缚，艺术上克服了单调模式，向多样化发展。多种风格和流派的绘画都在兴起，给画家提供了个性发展的空间。在中国画界看来，这是一个难得的历史机遇。就在这个时代背景下，王继民步入了画坛。

王继民出生在工人家庭，他的父辈和其他家庭成员都与绘画无缘。他选择美术为自己的终身职业，完全是个人爱好。早在上小学和初中时，少年王继民在学校的墙报上就崭露头角，也给了他绘画的兴趣和信心。但因生活所迫，没有条件系统地学习绘画，而是后来进了印刷厂，当一名排字工人。但是，想当画家的崇高目标始终挂记在心头。他利用业余时间，进了一家美术班学习绘画，一学就是五年。为了给自己争取一些画画的时间，他要求上早班，这样整个下午他都可以去写生。北京的大街小巷、郊区的山乡农舍，不知有多少地方都留下了他的足迹。为了丰富自己的修养，他又考入了大学，先后学习了中文和油画专业。他深知，如果没有深厚的文化积淀，就不能成为一个出色的画家。从上世纪90年代开始，他的作品已陆续在众多画展上露面。并且登上了中国美术馆的殿堂举办展览。还经常参加国外和港澳地区展出。王继民的油画以北京地区的市井风貌和山村小景为主。他在这些作品中寄托了自己的审美理想、澄明的品位、凝练的笔触、浪漫的诗情、深邃的意境，赢得了广泛的赞誉。“继民的画，重在真情，表于含蓄，抒于寓意。”这是王继民的导师卫祖荫先生对他作品的评价。非常中肯。在王继民的油画中，没有当今雨后春笋般拔地而起的楼群，而是对古老的、富含淳朴民风的胡同民居和具有古城特色的门楼情有独钟。他描绘的景象，是首都人文风貌的重要方面，目前已进入逐渐缩小的行列。画家以至诚之心将自己的真挚情感、人生追求和审美理想定格在画布上，激起人们怀旧的情愫和更多的思索。

除了风景画，王继民还喜欢画儿童。除了在大学任教外，他还曾经多年教授儿童美术创作。他特别喜欢天真无邪的孩子们。在孩子们中间，他感到非常舒畅。这里，没有令人厌恶的猜忌和暗礁，一切都是清澈、透明的，这是一片心灵的绿洲。其实，王继民就是个大孩子，虽然他已年近不惑。但是，在人际关系的虚情假意、唯利是图面前，他是个绝缘体。这是他的生活准则。同样，在绘画上他绝不投机取巧，也没有盲目追求那些哗众取宠，故作玄虚的“新派”，他喜欢写实主义，始终不渝地在这个领域里孜孜以求，没有急功近利地炫耀自己。有时不免寂寞和清贫，但他心里坦然。他在艺术领域又十分谦逊，多次拒绝了《世界名人录》等众多刊物的登入邀请，只是期待着重在绘画技艺上有更大的提高，向人们展示出自己满意的作品。在浮躁之风盛行的当今画坛，他的这种精神实属难能可贵。

王继民在漫长的征途上，像一个顽强的登山运动员，一步一个脚印，向高峰攀登。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”这是屈原的言志名句，也是一切成功者的人生之路。王继民已步入中年，如日中天，在不断的探索中，一定会取得更大的成就。

（作者为原北京美术家协会主席，著名漫画家）

定格岁月

■文/杜芳伦(北京劳动人民文化宫创作室主任)

画家王继民,北京人,先后毕业于中央民族大学中文系、首都师范大学美术系,师从卫卫荫、崔开基、赵一唐等前辈画家。现为北京美术家协会会员、北京书画学会会员、中国国际书画函授学院副院长。

王继民对胡同以至北京民俗文化从偏爱到挚爱,已是难解难分,为之传神写照,似乎是他的前世情愫,也是今生使命。请大雅裁的老北京城,仿佛十分认可继民的忠厚和才气,于是才有了那么多绘声绘色、原汁原味的京家风情作品;他画题材可谓广远,但有时他“重复”。比如胡同院落的大门,就靠片特写式的表现,尽显沧桑的无华之美。爱建民颇具匠心的点睛之笔,北京民俗的核心心理在应是“和顺”二字。老门上的对联一再宣示的便是这一主题。继民作品营造的氛围柔和而明朗,含蓄而凝重,或冷或暖的灰调里,鲜红总是欢快地飞翔。门楼、春联、雕窗、雕窗,清丽以及亮丽的风车、葱郁的芭蕉,诸多元素相辅相依,构成了一种和谐美好的精神象征。

王继民笃定不渝而又从容不迫的艺术态度令人感动;他将京城的情感岁月挽留在他的画面上,使我们获得无限的美好联想和憧憬。

真情的表现 深长的回味

■文/崔开基(解放军艺术学院教授、著名油画家)

近年来,中国画坛呈现多元化的景象,这是艺术的繁荣开掘和探索创新的必然趋势。但是艺术的生命在于真实。当今不少人却以所谓标新立异追求新潮的目标,忘却了基本的造型塑造,忽略了艺术来源于生活的准则。艺术品本身就是一件情感的结晶。一个画家的作品如果不能注入他真挚的情感,只在画作的表面上做点文章,恐怕也不会是经久耐看之作。

王继民的油画朴实无华,真挚唯美,他人虽深,没有过多“求新”、“变异”之笔,而是用“含蓄”、“隐寓”的方法表达出了意境深远、耐人寻味的意韵。我喜欢王继民画的那些老北京的市井百态,以及巍峨壮丽的红墙金瓦,胡同小巷中那些古井民风。老门头上的对联题联,处世哲学,京山乡野的风光,田园牧歌和山居里的朴素生活……正因为它们饱含着画家内心深厚的情感,用朴素的笔调描绘出来,才让人品评出画面中的深奥寓意。也许这些作品正是画家的圆梦之笔。画了继生千斯、长于斯,钟情于斯,表现于斯的愿望。

有迹是艺无止境。每个画家面前都矗立一座难以攀登的艺术高峰。这座高峰上有深邃的艺术修养,有难于掌握的绘画技巧以及开阔潇洒的色彩……当然对于王继民来说也不例外。但我相信,对于不知疲倦、不满足于现状的王继民来说,只要锲而不舍,定有佳绩再展其兵。

真情的呼唤

■文/卫卫荫(中央美术学院教授)

王继民由于环境所迫,没能及时地参加正规的学习和训练,过早地参加了工作。20世纪80年代初才开始参加由中央民族数位教师任教的美术学习班,此时的王继民才真正进入正规的学习课堂。工作之余利用晚上和假日刻苦地学习了素描、色彩及油画。当时我与王继民同学有着一段师生情缘。而且至今依然如故。90年代后,凭着他的努力和学习。先后考入了中央民族大学中文系和首都师范大学美术系,进行了全方位的艺术修养的提高和绘画技巧的成熟表现。圆了他进入高等院校学习艺术的梦。

王继民用他勤奋的艺术实践,身有画地推开了北京郊区的山村和古铜色的胡同街巷。十余年来,画出了大批表现京郊民风民俗与京郊胡同情调的写生和创作。并多次参加国内外的美展和展览,影响愈加扩大。

他的油画作品寄托了他深刻的思想感情,表现出了很深的京族文化内涵和浪漫唯美的审美理想。他的画风朴实细腻、亲切动人,重在真情、表于含蓄,抒于寓意。他坚持精选自然的写实手法,其作品受到了艺术家的首肯和广大民众的喜爱。

而今,已近不惑之年的王继民,仍在不断地拼搏学习和攀登。我们期待他在未来的艺术宝库里,更上一层楼,取得丰硕的成果。

返璞归真 民风存厚

■文/赵一唐(原北京教育学院美术系主任、教授)

上世纪90年代,我与王继民等人在中国美术馆东南厅举办油画展。那时他已画得很好了,特别是炮画的北京胡同。他爱北京,爱北京,让世界人民了解北京,定在了许多画家的前头。他为人谦和、正直无私。从那时起,就认准做他的老师,我算有点担当不起。

十多年来,他对美术孜孜不倦地追求,深深地感染了我。每每看到他的画作,从构图到色彩到表现,不断有新的追求和变化。他的油画作品朴实、大气、色彩醇美,显示了他深厚的文学底蕴。作品充满诗情画意,耐人寻味。

王继民先生坚持画自己喜爱的题材,坚持走自己选择的绘画形式,不追“时尚”,一直走下去。在新世纪里画出自己风格的更多更好的油画作品。

求朴厚之美 抒故土情怀

■文/刘孔喜(首都师范大学美术学院副院长、著名油画家)

看王继民的油画作品,没有沾染当下所谓“艺术风潮”流变的影响;只有扑面而来的朴厚与真情。他以高度写实的油画技法表达了他对京城故土的深深眷恋与敬慕,其作品格调清新,直抒胸臆,笔触沉稳,色彩明快,题材的寓意与情感的抒发相得益彰,十分协调。京城的风物、郊野的风貌生动感人;汇成了他作品中的故土情怀;观后使人有心胸豁然开朗之悟。王继民对于油画艺术语言的把握正在走向成熟。体现了他以绘画的手段技巧对于本土文化的探索与追求。

葵花朵朵向太阳 Sunflowers 100cm × 120cm 布面油彩 2007年

影壁是庄严的青山，菊花是追忆的音符，演绎着永恒的高山流水。

童谣悠悠说古都

■ 魏洲平 / 文

故事是人们在生活这块大幕布上，不经意留下的一段有趣痕迹，北京、自古灵天宝地，人文荟萃，玉石共存，鱼龙混杂，便不得生出许许多多故事来。

北京故事，源于周口店人，东胡林人“飞土逐肉”的生命搏击，传于妙峰花香，紫塞龙游的山魂水魄的自然流韵。它挂在清朝的“卢沟晓月”上，它藏在朦胧的“箭门烟树”中，但更多的是，装在寻常百姓的四合院里，盛在老人浓烈的酒里以及“小小子儿，坐门墩儿……”的遥远童谣中。在惊讶，欢笑，哀叹，畅想中，北京暂时忘掉了皇室宫禁的诡谲，天桥艺人的泪哭，望着翔舞蓝天的风筝，听着悦耳欢鸣的鸽哨，又对明天寄托了新的期望。又演绎着一个不见休止的故事。北京故事，总是这样回肠荡气，余味无穷。

好像是西方那个长着大胡子的先哲的意思，对后来人来说，人类的传说故事，永远是不可企及的一个美丽。北京故事就是这个为现

代水泥大厦，钢铁汽车及迷人灵魂的霓虹灯所不能比拟的美丽，这是当代和未来北京文明的交替和演绎。

故事讲着北京，北京讲着故事，这是智慧的人永远解不开的美丽困惑……

继民忠正、朴实、聪慧、勤恳。他热爱家乡北京，十数年来，他将油画这种西方绘画艺术，融于民族博大的民俗艺术和文化中，用画笔饱蘸心血，将求索的汗水洒遍了北京的市井街巷，皇城宫苑，郊野深处。他的北京风情画，人们也亲切地称为“北京胡同文化”，或凝重、或含蓄、或明丽、或淡远，或土或洋，都深刻反映了一个逝去或将要逝去的辉煌，极具历史的厚重感和艺术独创性，在当今美术界独树一帜，颇具影响。

（作者为《中国人口报》编辑部主任）

鸣春 Ode to the Spring 73cm x 91cm 布面油彩 2005年

春神，叙写着久长的诗文，阳光，鸣响着永恒的福音。

与中国美术家协会靳尚谊主席在画展中

与徐悲鸿纪念馆廖静文馆长在画展中交流

与原中国美术家协会代主席王琦先生在画展中

童年故事 Story at childhood 100cm × 80cm 布面油彩 2003年

流光抹不去几时的记忆，岁月带不走童年的歌谣。

故城年轮 Annual Ring of the Ancient City 100cm x 120cm 布面油彩 2007年

广阔的云天，抒写着历史的变迁。
风中的彩轮，摇响沉睡中的希望。

与冯法祀老师交流

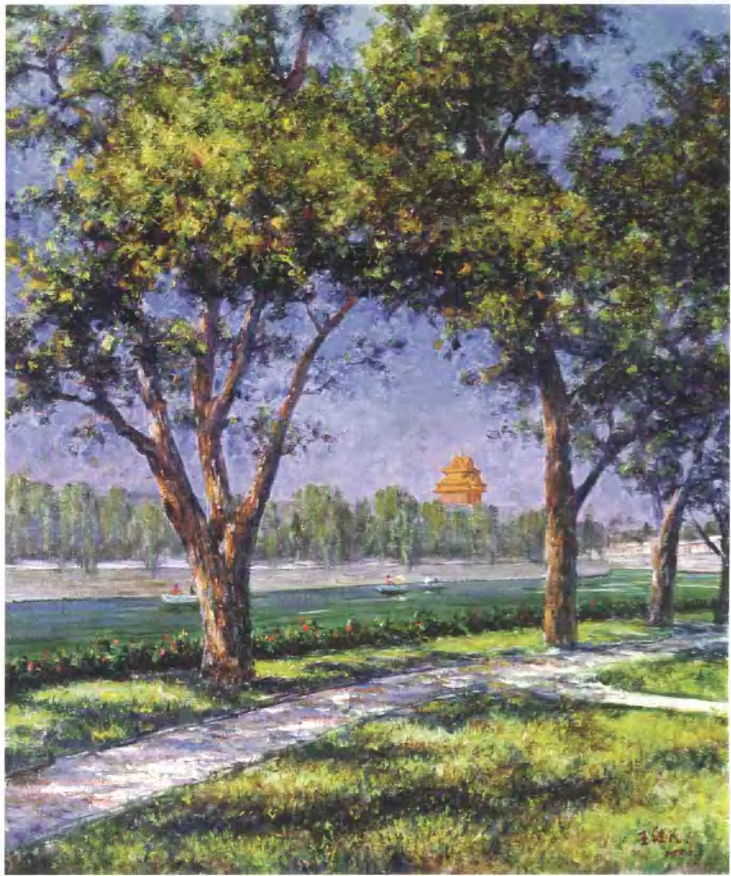
与闻立鹏老师在画展中

与詹建俊老师在画展中

在袁熙坤老师工作室中

阳光下的角楼 A Corner Tower in the Sunshine 85cm x 69.5cm 布面油彩 2007年

阳光是你的容颜，斑斓是你的活力，在这里永远绽放。

老家和声 My Hometown's Harmony 80cm × 100cm 布面油彩 2005年

古训蕴含的是千年的哲理,门第流传的是永久的祥和。

与崔开玺老师在写生路上

与崔祖英老师在画展中

与张钦若(左)和郑叔方在画展中

在恩师卫祖荫老师家中

记忆年代 Time of memory 80cm x 65cm 布面油彩 1988年

一手牵着未来，一手牵着过去，让今天成为美好的回忆。

天坛瑞雪 Auspicious Snow at the Temple of Heaven 92cm × 73cm 布面油彩 2007年

古柏静观着百年的历史，瑞雪浸润着永远的美丽。

静寂之声 Tranquil Sound 80cm x 100cm 布面油彩 2006年

时寂。在历史的掩幕中静默；
古韵，在灿烂的阳光里沉吟。

纯朴笔触画古都

——记北京风土人情画家王继民

■ 冯 茵 / 文

热爱出真情，热爱出勤奋。十多年来，王继民背着画箱走遍北京的街巷。胡同，流连于紫禁城旁和四合院之中，又频频深入京郊的山村，满怀对古都的热忱和对乡土的真情去写生，收集素材。创作出了一批具有浓郁风貌特色的古都建筑、胡同街巷及京郊山村的油画，着重反映了寻常百姓人家的平常生活，体现了作者对生他养他的这块土地的热爱和深情。同时，他在艺术上也得到长足的进步。看王继民的作品，见不到闭门造车、矫揉造作和杜撰挥毫。有的只是真情实感，心灵写照。他的作品中温暖的阳光、柔和的雨露、石砌的房舍、弯弯的山路、宁静的庭院、色调和谐，孕育诗情，寄托希望，给人以淳朴亲切的享受。跃动的牛羊、破旧的门宅和鲜艳的对联，更细致入微地展示了古老民风的深刻内涵。还有那月光下饱

经沧桑的门楼和临暮而归的车队，勾起了人们对老北京旧时的回顾……画家用现代的眼光，透析出了昔日的烙印，用画笔勾勒和涂抹出了对劳动人民的深情挚爱。王继民用笔凝重而不板滞，灵活而不飘忽，画风拙朴亦兼浪漫，有生机且不乏古意。他注重理论与美学的结合，兼融形式与内容的统一。他的每幅作品都有诗一样的寓意，歌一样的顿挫，曲一样的抑扬，活跃着真实生命的动感。这是他长年艺术积累的结果，是他悟性的闪现。王继民的导师卫祖荫评论道，继民的画，重在真情，表于含蓄，抒于寓意。真是一语中的。

——摘自《中国时代》杂志