

王雲鵬

中國當代油畫藝術名家

CONTEMPORARY OIL PAINTING ART MASTER OF
CHINA WANG YUNPENG

 吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代油画艺术名家王云鹏 / 王云鹏绘. -- 长春 : 吉林美术出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5386-6920-6

I. ①中… II. ①王… III. ①油画-作品集-中国-现代②油画-绘画评论-中国-现代 IV. ①J223②J213.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第179527号

中国当代油画艺术名家

王云鹏

作 者 王云鹏 著
出 版 人 石志刚
责任编辑 李 伟
装帧设计 郭 丽
开 本 210mm × 230mm 1/20
字 数 10000千字
印 张 4.5
印 数 1—2000册
版 次 2012年10月第1版
印 次 2012年10月第1印刷

出 版 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 吉林省新华书店
印 刷 长春市金源印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-6920-6

定价: 58.00元

画家简介

RESUME OF THE ARTISTS

王云鹏1955年农历3月25日生于吉林省舒兰县。中国美术家协会会员；吉林省美术家协会常务理事；吉林省美术家协会油画艺术委员会秘书长；瓦萨书画院副院长。现为吉林日报社美术部主任、高级编辑。吉林省书画院特聘画家，国家一级美术师。

1985年由部队转业到吉林日报社从事专业美术工作。1991年参加法国著名油画家克劳德·依维尔先生主持的“古典油画材料技法研究班”。主要作品：1981年创作的油画《早安江城》1985年获国际青年年“前进中的中国青年”全国青年美展鼓励奖（北京中国美术馆）；油画《毕加索的鸽子》1995年获“正义·和平——纪念反法西斯战争胜利50周年”国际美展铜奖；油画《关东大姑娘系列·大身板》1996年获全国美术大展优秀作品奖（北京中国美术馆）；油画《晴雪》1987年入选建军60周年全国美展（北京中国美术馆）；油画《秋日印象》入选第八届全国美展、第三届中国油画年展（北京中国美术馆）；油画《香月嫂子》2001年入选庆祝中国共产党诞辰80周年书画精品展（北京中国美术馆）；油画《关东大姑娘·大月亮》2011年参加庆祝中国共产党成立90周年吉林省美术作品晋京展（北京中国美术馆）。1989年应邀参加在新加坡举办的第一届中国现代油画展；1990年应邀参加在新加坡举办的第二届中国现代油画展；1992年应邀赴香港举办“吉林名家油画展”（三人作品联展）；1998年应邀参加吉林省文联艺术考察团赴韩国考察及艺术交流。作品多次入选国内外美术大展、邀请展等，其油画作品被国内外收藏家、艺术馆、博物馆等广泛收藏。自1996年起，油画作品在“中国嘉德”、“北京保利”等拍卖公司多次春、秋大型艺术品拍卖中拍卖成交。其绘画作品在国内外数百家报刊上发表和转载。

出版个人专集有《中国当代美术家精品集——王云鹏油画专集》1996年辽宁美术出版社出版；《纸上黑白集》2000年吉林美术出版社出版；《中国艺术家名片图册——美术家王云鹏》等。

王云鹏于北京人定湖

谢和赓先生1989年为王云鹏赠词：
“天边云起，地上鹏飞”。

谢和赓 中国著名文化学者，作家、革命家、外交家。
1985年因工作关系与谢和赓先生相识，成为忘年好友。

天
地
上
飞
起
云
边
走

云鹏同志补壁一笑

谢和庚
己巳秋

王

徐鹏飞先生1986年为王云鹏所作的漫像

徐鹏飞 中国著名漫画家。

中国美协漫画艺委会主任；

人民日报社《讽刺与幽默》主编。

心鵬

漫像
年六
正月
鵬

大俗大雅

——谈王云鹏的油画艺术

●胡悌林

通观王云鹏的油画，没有眩目的形质和迷离的色彩，也没有奇妙的画境，一切都那么简朴和直白，但在恍目中却有一股拨动心弦的力量。

粗看云鹏的油画，貌似无奇，甚而稍嫌匠意，可看了之后却不能不感受到它带给你一种崇高、完善的精神滋养。

云鹏以画人物见长，他笔下的人物艳美并不轻佻、硕壮不失典雅、普通却又圣洁、矫饰并不虚假；

云鹏的油画色彩明丽而厚重、明暗醒目又温雅、色调沉稳却有活力、颜色饱和却不浮夸；

云鹏的油画质地平滑却不失丰厚、笔迹无痕也不感贫乏，虽看不到灵动的偶发性技巧，却充满了智慧性的技法。所有这一切，构成了王云鹏个人独到的、别人难以企及的艺术风格——大俗大雅。

一位文豪说过，风格就是生命。生命是不可取代的，这是一个可遇不可求的境地。云鹏的生命轨迹，铸就了他的艺术风格。

中国的东北土地厚重得发黑，中国东北的气候爽快得急煞。生活在这里的农民不容纤弱，为人处事来不得浮滑。这里的物象形态硕大，这里的人民情感炽热。在靠天吃饭的日子里，农民要有机智的

目光，在艰难条件下存活的人们必定伴随着美好的向往。作为一名普通的农民的儿子，王云鹏从父亲那里承袭了质朴和机敏；从母亲那里领悟了灵巧和善良。更主要的是，他那深植在民间的灵根，培养的率真天性，终于冲破了后天文化的积压，云鹏所裸露的美的理想大而秀、实而华，就像他的油画《香月嫂子》身上那一朵朵大丽花——饱满、火辣。

云鹏的油画，用的是俗语，画的是俗风，但透出的却不是俗气；他将通俗的语言锤炼为精美的语句，他从日常习俗中提炼出神圣的精华，其中的奥秘就在于他对人世的生活有着真诚的爱意；他对身边的姐妹，怀有崇高的情涯。这就是博大。

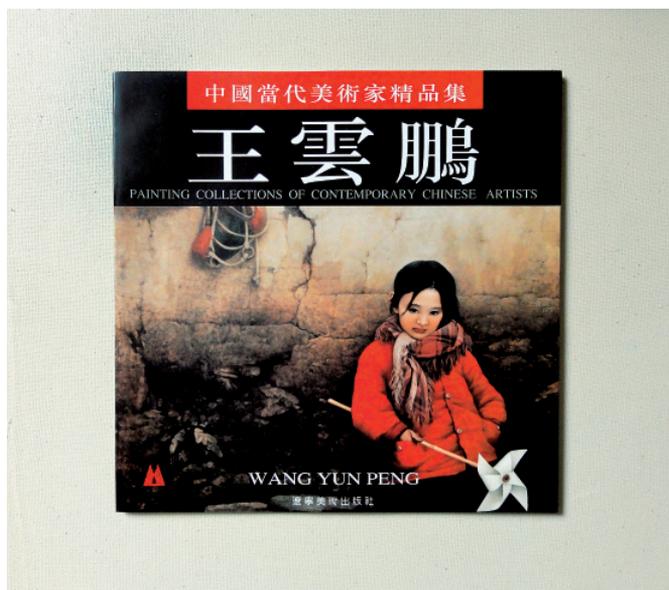
云鹏的油画《关东大姑娘》系列俗景、俗情，在云鹏的笔下，大体量的身板、大跨度的曲线、明晰有力的轮廓、浓烈沉稳的色彩、纯朴的画面质地以及高强度的黑白反差，传递出来的不仅是人物爽朗的性格，更主要的是作者健美的情趣和坦城的心态，超越了低俗的窥秘的猥亵心理，使展示着姑娘硕大的臀部和丰腴的半裸胴体的画面，呈现出积极向上的精神品格。

云鹏油画由俗而雅的途径还得力于他对俗言俗

语的锤炼，他从最习以为常的大众形象语汇中筛选出最具典型意义的语句，极而用之使之与绘画的经典语言相沟通。

在云鹏的油画里，人物的轮廓线条精致而优美，它不单是运动着的形象的界定，更是作者审美意愿的载体，其中蕴含着千百年来人们追求自由、舒展、和谐、协调的精神走向。这是最具线条和旋律感的民间俗言俗语与最为典雅的绘画元素的完美结合。

云鹏的过人之处，还在于他奇迹般准确的寻找到了适合于他并能够独属于他本人的创作题材领域和艺术表现的个性化思维空间。以及他对画面独到的经营掌控，对画意理性、隐喻、神秘、含蓄的构思和巧妙处理。这一切，正是艺术家难能可贵的艺术天分所在。云鹏的油画造型布局极为简洁，其中没有繁琐的铺陈和无谓的烘托，貌似的同时却又与一切有高度概括力的艺术经典的艺术方法相源。无论是油画《秋日印象》中的一抹秋叶或是《古老的歌》中的棉被一角，其形状的切割和形体的传承都可看出作者经过百里挑一的精心推敲和慎密的安排，以与形体构成的心理效应和审美的形式法则相合。

1996年由辽宁美术出版社出版的《中国当代美术家精品集——王云鹏油画专集》

云鹏的艺术手法是写实的，但貌似写实实为写意，进而以意写神。出现在云鹏的画面上的大至人物塑造，小至每个衣纹、一根手指、一条系绳无不注入他在画面上营造的总体意境中的活的灵魂。所以无论绘画的形态是粗是细、绘画材料是油是粉、绘画历史是古是今，俗到极度直白、雅至极度斯文，在传神这一点上就可以达到了共通。正如我们看到云鹏的油画《古老的歌》画的是最为俗套的题材，传出的却是最为圣洁的歌，云鹏歌颂的是生活中的诗、现实中的梦。

应该说，云鹏在自己的艺术道路上经过了几次跨越，现在他已经接近了成熟境界，必将取得更大的成功！

1996年10月于长春

胡悌林：著名油画家，教授。中国美术家协会理事，第三、四届吉林省美术家协会主席。

云鹏印象

——为《纸上黑白集》作

●易洪斌

王云鹏，油画家。报社跟他熟络的朋友有时相聚爱叫他“酷哥”。每当听到这个带点亲昵，有点调侃的戏称时，云鹏总是腼腆憨厚地笑笑。于是大伙也笑。

2000年由吉林美术出版社出版的画册《纸上黑白集》

这称谓是我戏赠他的。因为云鹏给人的印象有点“特别”：身材清瘦，脸形瘦削，细细的眼睛上架一副大眼镜，长发擦肩，衣着不修边幅却很整洁，乍看透着画画儿的落拓不羁，但为人诚恳谦和，讷言敏行，绝无与艺术家的落拓相配套的玩世不恭和自命不凡。当然，更重要的是他的画画得“酷”。他油画作品中的人物几乎清一色是女性，这些女性又多是身板大、关东姑娘。在看惯了、看厌了那些甜腻腻的淑女、美女、裸女、古装女之后，一见这些粗胳膊壮身腰，浑身上下散发着关东情、田野气、清香味的大自然之女，体味着这种女性形象所传递出来的信息（社会的、思想的、情感的），人们不觉眼目一新。能够画出这等别具风情与众不同的关东女性的王云鹏你说是不是有点儿“酷”？这些女性形象给人的印象如此之深，以致一提云鹏就联想到这些大身板的关东女儿了。似乎画这种女

性非他莫属，他只画此种形象的少女了。

最近，我欣赏了云鹏即将付梓的黑白插图集，使我一改原先的印象，原来云鹏笔下的人物博及古今中外男女老少，形象是这样多姿多彩，构图也常常独出心裁。其造型的严谨准确、线条的流畅生动、立意的别致新颖，都表明云鹏思考的深度和功夫的扎实。我说云鹏，你也来画中国画吧，很可能搞出大名堂呢！他却受惊似地连连摆手，笑着、退着。

大凡真有两下子的人往往都这样。

他创作油画，画得慢，也可能画得苦。但画一幅成一幅。在画界和市场已相当看好。

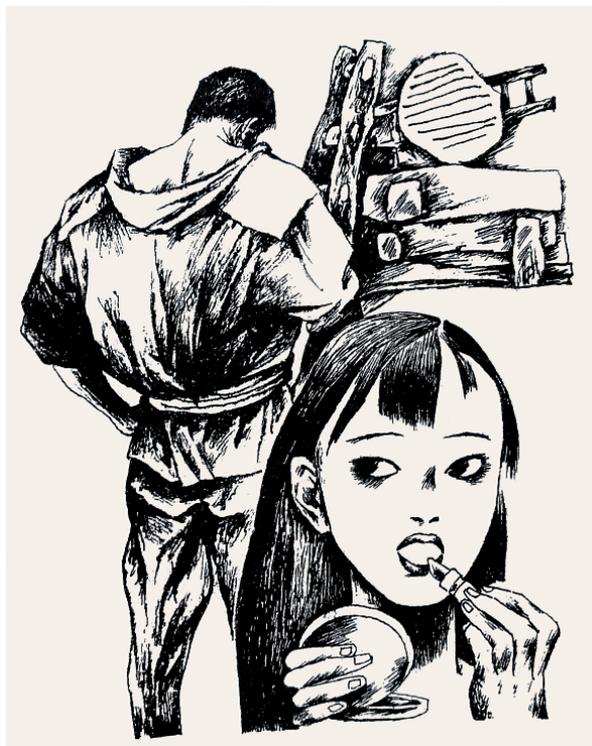
他才四十五岁，如云鹏奋翅，前路正长，前程也未可限量。

2000年仲夏於长春

易洪斌：著名国画家、作家，中国美术家协会理事，第五届吉林省美协主席。

郭沫若的日本恋情（插图）

彩色的诱惑（插图）

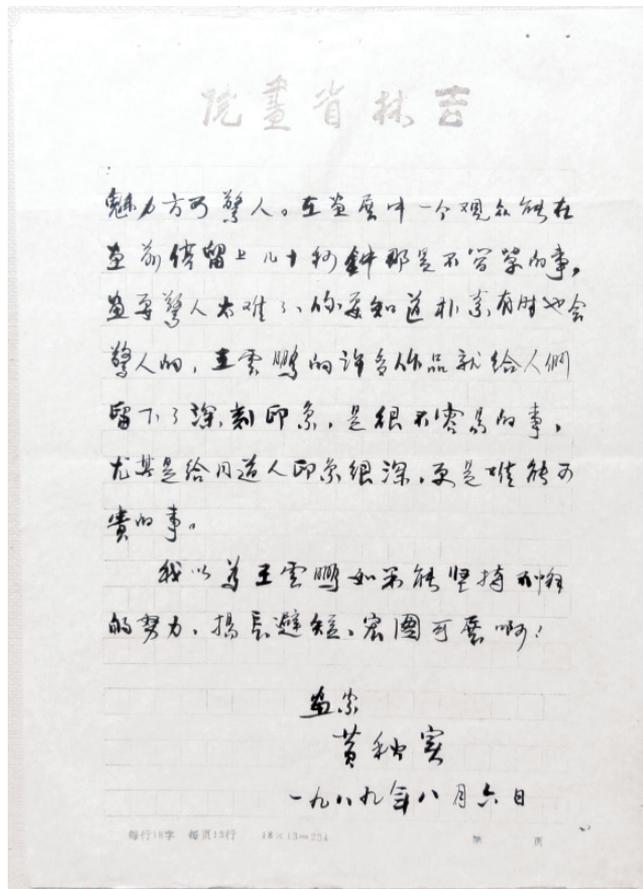
华，也就是我们在他所创作的许多作品中找不到丝毫哗众取宠的痕迹，他是老老实实做人，认认真真作画。例如《北方三月》这幅画是他的精心之作，从他许多作品中可以充分的说明一点，一幅好的作品，没有深刻精湛的人物形象的刻画，很难谈到艺术的感染力。“语不惊人死不休”古人说得好，做为画家也应如此，一幅画要有强烈的魅力方可以惊人。在画展中一个观众能在画前停留上几十秒钟那不是简单的事，画要惊人太难了，你要知道朴素有时也会惊人的，王云鹏的许多作品就给人们留下了深刻印象，是很不容易的事，尤其是给同道人印象很深，更是难能可贵的事。

我以为王云鹏如果能坚持不懈的努力，扬长避短、宏图可展啊！

画家：黄秋实

1989年8月6日

黄秋实：著名国画大师。曾任中国美术家协会理事，吉林省美术家协会顾问，吉林省书画院院长。

黄秋实先生文章手稿

执着的乡土守望者

——走进王云鹏的油画世界

●张振洪

每个人的心灵都是一个独特的世界，每个独特的世界都难以言说，因为心灵世界难以名状，只有艺术才能重现心灵之光。现实与梦想的不断交替激发着艺术家的创作灵感，心灵感悟的不同呈现了不同的艺术面貌。王云鹏的油画作品就呈现出他心灵深处的乡土情结和对生命的讴歌。他的作品以朴实的画风、真挚的情感，既展现了现实主义的细腻笔触，又洋溢着浓厚的浪漫主义情怀。

中国乡土油画是以具象写实手法表现农村题材的绘画，是中国20世纪50、60年代兴起的一种绘画形式。20世纪80年代兴盛于中国画坛，并逐渐走向主流，在当时几乎就是中国油画的代名词。自20世纪90年代以后，中国乡土油画逐渐淡出主流，成为多元绘画的一支。

王云鹏的油画作品就是具象写实油画风格，他以传统为基点，在走向现代的过程中，吸收、消解并超越传统，最后达到个性化的形式、风格和表意手段的完整。

儿时的梦想使王云鹏走上了油画艺术创作之路。1955年，他出生在吉林省舒兰县一个闭塞的山村里，画画是他儿时最快乐的事，他从涂鸦到临摹

连环画、年画、水彩画和油画，表现出了极高的艺术天赋。15岁时，他的绘画作品如《新苗》、《秋收时节》等便开始参加省、市级美术作品展。

青年时代他参军入伍，十几年的军旅生活使他的精神得到丰富，也更坚定了画画的信念，从此以后开始学习和探索艺术创作的更深层问题。自信和自我审视、自我推翻在他的体内并存着，如何找到一种更加符合自己的艺术识别语言和艺术形态尤为重要，在不断地学习探索中，他最终选择了写实主义绘画，从此沉浸在他的艺术世界里，坚守着自己的精神家园。

早在上世纪80年代初，以“伤痕”绘画、乡土写实绘画为代表的关注社会与现实的潮流和强调纯艺术的唯美主义潮流为代表，两者都在各自的轨道上力求发展，虽艺术主张并不一致，但都是出于对文革的一种反思，前者从社会现实的角度对历史进行了批判，后者则是从纯粹的形式美的要求对文革的一种背离。而王云鹏油画艺术的乡土写实和形式美的探求自然与上述情况有所不同，虽然他从艺也经历过文革的时代，但毕竟又与那种批判性、针对性极强的乡土写实主义和形式唯美主义产生出很

大的距离，他始终以自己的体验和独特方式去观察世界，在乡土写实题材和追求形式美的方面探寻出一条属于自己的相得益彰的道路。

在这样一个背景下，1981年他创作了油画《早安江城》。在这幅作品中，为了强化视觉上的冲击力，作者在具像造型中融入了一些抽象因素，既保证对像的浑厚坚实感，又强调了形式的柔美。经过色彩上的提炼，更是感觉清新。当时在国内油画界反响强烈，《早安江城》1985年入选国际青年年“前进中的中国青年”全国青年美展并获奖。用他的执著和刻苦精神终于打开了自己的一片蓝天，他的作品逐渐被社会认可并接纳，并成为油画艺术节和当今艺术市场中的重要画家。

近些年，他进入创作的高峰期，他曾多次参加国家各类学术性作品展以及个人作品展。他把中国文化的简练、夸张、节奏等观念和手法融入自己的油画创作中，使作品呈现出立意简练纯净、内涵深厚凝重、造型严谨质朴、色彩夸张强烈的独具魅力的中国艺术神韵。王云鹏擅长于以古典主义技法为基础，在唯美主义的情调氛围中再造一个民族身份特征鲜明的民间乡土。《关东大姑娘》系列中显

露出来的民族民间特色在王云鹏此后的创作中得到了更加强有力的发展。这从两个方面表现出来。首先从题材上看，他加强了对生活场景的风俗性和特色化的想象和揣摩。《香月嫂子》以戏剧性的描绘乡村生活为题材，表现出艺术家非常生活化的民俗想象。身穿花衣色彩艳丽的造型叙述着经典的中国北方风俗风情。其次，在表现技法上，他与中国民间绘画进一步趋近。色彩上加强了大面积、纯度极高色彩对比，画面更加减弱空间性，明暗光影变化的西洋古典油画要素被进一步削弱，平面感和装饰性更为鲜明。《留不住春天的风》采用单纯的黑、红、黄三种主体颜色的对比，浓眉大眼的小女孩身着红色的棉衣，花格的围巾使色彩单纯又产生和谐的魅力，手中的风车表现出女孩的纯洁天真，而背景则被处理成大片的黄色土墙，色彩的运用烘托出中国乡土的文化气氛。

在1994年以一种凄美而又不失希望的诗情创作了《秋日印象》，为乡土现实主义风格树立了一个典范。这是一个充满诗意的画面，一个美丽的女孩，站在金黄的庄稼地边，迷茫而又深情的目光望着飞舞的蜻蜓，秋天的微风吹动了她的黑发。这个

用质朴的真情动人心弦

——云鹏其画其人

●黄秋实

王云鹏同志是我在1978年吉林省文代会上认识的一位部队青年画家，现在已经11年了。当时留给我的印象是热情、质朴、好学、勤奋。这十多年他的画进步是很快的，成熟多了。他的画受苏联绘画的影响是很大的，但是并未妨碍他在油画创作上形成自己的风格。他是在走着油画要民族化的路，当然油画要民族化是一条漫长的路，现在有人赞成也有人反对。我虽然不是搞油画创作的，可我是持赞成态度。我相信会有许多油画家沿着这条路走下去。王云鹏就是走油画民族化之路的有识之士。美术界走自学成才之路在国画专业方面是有人在，因为，中国画在传统教学方面存在着师承之说，油画自学成才可以说是凤毛麟角，很少、很少。王云鹏取得今天的成绩，同他刻苦的努力探索是分不开的，他是走过一段艰难的路，是来之不易的。

画如其人，王云鹏质朴、无华不仅反映在他的为人方面，而且他体现在他的绘画艺术上，一般的讲“文”与“质”是同时存在于艺术家于一身的，

是缺一不可的。我以为一个画家在艺术方面有所作为与成就，“文”与“质”不是平行的，而“质”则应当处于排头的地位。他所创作的油画《早安江城》、《中国人民从此站起来了》、《晴雪》、《北方三月》等参加国家级和国际展览，前两幅还得了奖，他所画的革命历史画也好、人民解放军战士的画也好、劳动人民群众的画也好，都以质朴的艺术语言刻画了领袖人物和普普通通的女清洁工的群像以及大雪纷飞之后女战士形象，之所以动人心弦，这难道不是画家对题材内容的深情的流露、挚诚的真情的显现吗！一幅感人的艺术品总是要把画家的激情揉进自己的作品中，王云鹏的作品所以有质朴的特点，我以为就在于他带着真挚情感在作画。因为艺术不是客观物象纯自然的再现，而是渗透着画家的感情，是人格化的，所以才能沟通观众的心灵，拨动观众的心弦。我们要看到艺术一个鲜明的特点就是艺术家往往比一般人更为敏锐地反映和表达思想、情感和愿望。他作品另一特点是无

完美写实的画面却暗含着寓意，苦难即将过去，希望正在萌生，就像秋风吹拂过的原野，必将是收获的季节。对于有过农村生活经历的画家来说，对这种现象的感受尤为深刻。

而当乡土题材很快变成绘画现实中的“历史”，落入一种程式化的矫饰之风时，他却凭借自己深厚的积淀和独特方式，愈发凸现他崭新的艺术魅力。他认为只要不陷入“社会效应”的程式之中，务必要画出自己的真情实感！1995年，他的油画《毕加索的鸽子》和1996年的《香月嫂子》，之后的《红盖头》等一系列作品，开始呈现出诗意的浪漫，都表露出他独特的艺术方式是一个完美真实的整体。他的大量作品，都极具独特的形式美的追求，人物常常被安置在画面的中心视角，呈现一种端庄、稳定的状态。这些作品通过强烈集中的光线照耀，色彩更加纯化，明暗对比增强，使女性的肌体显现出一种更具形式感的视觉美感。从他的这些作品中显现出他的艺术感觉和表达的逐步完美。

王云鹏经过多年的从艺实践，逐渐把主题、题材与语言之间的关系调节到最佳和谐状态，他不为历史成见所囿，也不以社会效应而“变异”，而是

以自己的真心感受去观摹世界、倾诉情感。他油画中的朴素无华与典雅庄重，亦是一个高层次的统一体，是画家通过自己的心智与真诚构造它的成功结果。

进入21世纪后的作品，王云鹏逐渐把精神内涵的新意置于画布上，把新时代的乡土油画赋予了新的面貌，在表现人物的艰辛、忧思、孤寂、恬静、安逸等复杂的内心世界的同时，他从情感出发，以艺术的方式提取原生态生活的本质，让现实中的世俗情怀、民间质朴的生活本身诗意的呈现出来，这里的呈现不是传奇，而是生命平实、真挚的日常生活体现。

他的油画作品《关东大姑娘·大月亮》、《龙节》就是这一思想的体现，画面中采用一反传统的构图，也有古典主义的典雅细腻，注重细节的刻画和色彩的过渡，营造出清新唯美的画面；也不乏表现主义用主观色彩反衬的人物心理和情绪；这些凝固在本体中的技法，消解在巨大的厚重的写实主义营造的乡土中，服务于画家作品关于生命表现的总主题，是对生命和精神以及大地生机的寻找、发现、表达和讴歌。他这种持久不变的以油画表现的乡土题材的作品，如