

当代 工笔

王晖·画集

WANG HUI · PAINTING

王晖 绘

河北出版传媒集团
河北美术出版社

当代工笔

王晖·画集

WANG HUI · PAINTING

王晖 绘

图书在版编目（CIP）数据

当代工笔王晖画集 / 王晖绘. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2014.9
ISBN 978-7-5310-5973-8

I . ①当… II . ①王… III . ①工笔花鸟画-作品集-中国-现代 IV . ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 214185 号

策 划：田 忠
责任编辑：杨 硕
责任校对：齐少楠
翻 译：郑 娜 王佩
装帧设计：蓝图印刷

当代工笔·王晖画集
王晖 绘

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：北京蓝图印刷有限公司
印刷：北京蓝图印刷有限公司
开本：889mm×1194mm 1/12
印张：5
印数：1-1000 册
版次：2014 年 9 月第 1 版
印次：2014 年 9 月第 1 次印刷

定价：88.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

蓝图印刷

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

WANGHUI · PAINTING

云何应住？自由见性

文：2046

对于画画的人来说，作品是他们内心的最好表达。工笔，作为一种由慢致精的艺术，在细腻至极纤毫毕现的画面中，创作者的心迹，经三矾九染而层叠展露。

一切景语皆情语。东方文化千年一脉的是委约清丽。写池中之鱼、云中之鹏，画他山之石、心外之物其实都是在诉说作者自己的心绪和意旨。中国的文人、艺术家，从古到今，代代如此。

青年工笔画家王晖，近年的《云石》系列，以云石和野兔的形象贯穿作品。一个千态万状，天然之巧，一个生于蛮荒，长于草莽。两个看似有所反差的元素，在王晖笔下并置，呈现出来的却是有致与盎然。王晖用石与兔想表达的，正是对自然与自由的向往，不被束缚。

云石是云端的石头，具体形象取自太湖石。太湖石作为中国四大名石之一，历代都被遵奉。中国文化是一个崇尚自然的文化，石头被认为是代表混沌自然的元气。晋人孙赞《石人铭》说石：“大象无形，天气为母。杳兮冥兮，陶冶众有。”其中的“杳兮冥兮”说的是“道”。而“众有”讲的是万物。“陶冶众有”讲成白话，就是集自然灵秀所在石头以本真感化大千万物。

同时,值得注意的是,古人的诸多行动,也都以“道法自然,师法自然”为宗旨。历代就不乏以太湖石自喻的君子。为什么呢?让我来列几个文献,《周易·豫》六二爻辞讲:“介于石,不终日,贞吉。”《淮南子·说林训》:“石生而坚,兰生而芳,小有其质,长而愈明”。唐代白居易写了这样一首《太湖石》:“天态信为异,时用非所任。磨刀不如厉,持帚不如砧。何乃主人意,重之如万金。岂伊造物者,独能知我心。”以上都是在说石头象征独立之精神,自由之思想的高贵人格。中国古代文化人的引石自喻,入诗入画,表明他们追求的正是这样一种人格精神。因为不自由,因为禁锢,因为高压,才会有向往。

而野兔,似乎极少出现在传统的花鸟作品中。这是王晖的巧妙之处。她以当下的目光,一反常规图式,把花鸟题材从幽暗泛黄的程式里移到了今天的视野之下。为什么工笔就一定要画野兔呢?要说自由,野兔自然比圈养于庭院深深的家兔更有话语。在王晖作品里,完全用个人化风格处理丝毛的野兔,机敏异常,以一种炯炯的目光和矫健的姿态自在游走。正好与太湖石,一动一静。动静之中,自由彰显。

在构图方式上,王晖也与传统有很大差异,既不是之字形构图,也不是叠层式构图,她的作品大多采用的是中轴式构图,明显是吸收了油画和摄影的构图经验。成长是人生最好的导师,我们所经历的,必然是滋养我们成为世间独一无二的自己的苦药。印证在王晖创作探索中的,便是她早年曾从事视觉设计的工作,这一经历导致了她现在面对工笔,所用的是一种中西结合的视角。她用自己的方式,处理程式化、图式化两个问题。在破立之间,在精神上,她与古人仍一脉相承的。

云石与野兔 Marble and Hare
72x57cm 绢本 silk 2013

“在很小的时候，就喜欢涂涂画画，画岳飞、画杨家将、画杨排风，后来虽然在艺术院校学习，但与绘画也只是擦肩而过，小时候的梦还在，只是它就像种子一样藏在心底，等待某一时刻的催发。”

直到那个有风飘过的夏末，云状的种子在心底强烈的碰撞，后来的我不能不被绘画带来的奢侈的、动人的、疯狂的、惊喜的、绝望的心境一步一步拖拽，渐渐感到无以名之的敬畏，我几乎自以为是地认定这就是遇见，虽然这里百般滋味，却再也无法离开。”

两段自述，道出了王晖自幼对绘画的热爱和执着。我们今天见到的，是一个在经历兜兜转转之后，已然进入了异彩纷呈的绘画世界，并在艺术探索的道路上小有成就的工笔画家王晖。她的人生轨迹和作品，都在向我们述说追求自由与不受束缚。

《金刚经》里有一个问题：“云何应住？云何降伏其心？”大意是我们需要怎样做，才能降伏自己妄想有烦恼的心。佛经给出的答案是让心住在该住的地方，自由澄明，见心见性，这样就没有烦恼了。自由不是无度、贪婪和挥霍，而是自然而然，如春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪般因循规律，保有本真，了无所羁的心的自由，才是真正的自由。让我们与王晖共勉。

李乾/《饗宴》A Banquet of Marbles
138x85cm 絹本 silk 2014

A Free Spirit

By 2046

A piece of painting could express a painter's heart to the fullest extent. Meticulous painting (Gongbi), as a slow-paced fine art, unfolds true state of the painter's mind through multiple rendering and delicate images.

Eastern culture enjoys its delicacy and beauty deeply rooted in the past thousands of years. Be it fish in the pond, roc in the cloud, stone from other hills or things outside one's mind, every scene is about the artist's feelings and intentions. Chinese writers and painters have followed this tradition from ancient to modern times.

Wang Hui, a young meticulous painter, energizes her *Marble* Series with images of marble and hare. Marble of natural shapes, delicate and ever changing; hare born in the wild, shuttling through uncultivated lands. The two seemingly contrary elements go hand in hand under Wang Hui's brushes, presenting an unconventional scroll overflowing with vigor. Marble and hare, as she has intended, are symbols of nature and freedom, yearning to go without constraints.

云石之宴局部 A Banquet of Marbles
138x85cm 绢本 silk 2014

Marble is stone high in the clouds, with image taken from Taihu Stone, one of the four famous stones highly respected in China. The Chinese culture has always respected nature, and stone is regarded as the vigor from primal nature. Sun Zan of Jin Dynasty spoke of stones in his Inscription on Stone Man: "the great image is shapeless; stone, in its profound and everlasting silence," cultivates everything under heaven with the aura and elegance from nature.

We should also observe that ancient Chinese always acted in the belief that "Tao models itself after Nature" . Many a gentlemen referred to themselves as Taihu Stone. Why? A few quotes here from ancient literature. I Ching: Book of Change: "He is firm as a rock, and acts without the delay of a single day. With firm goodness there will be good fortune." Chapter Shuolinxun from Huainanzi: "Rock is strong and firm by nature, orchid fragrant and pleasant; such innate qualities are ever-growing as time goes by." And poet Bai Juyi of Tang Dynasty wrote an ode to the rock titled Taihu Stone. Stones were described as symbols of an independent spirit, a noble personality with a free mind. Intellectuals in China used to compare themselves to stones, and stone images in poems or paintings indicated their corresponding pursuits. Such longing came out of illiberality, imprisonment and suppression.

But hare is rarely seen in traditional Chinese style painting of flowers and birds. Wang Hui ingeniously embraces hare in her painting, offering a modern twist on the dim paradigm of traditional flower-and-