

王 琨

*A Collection of
Comments on Modern Chinese Arts
21st Century Edition*

Wang Kun

主编 戴士和

中国现代艺术品评丛书●21世纪版

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王琨 / 王琨著, — 南宁: 广西美术出版社, 2006.7
(中国现代艺术品评丛书: 21 世纪版)
ISBN 7-80674-993-4

I. 王… II. 王… III. ① 油画 - 作品集 - 中国 -
现代 ② 油画 - 艺术评论 - 中国 - 现代 IV. ① J223 ②
J213.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 077718 号

出版策划 / 苏 旅

责任编辑 / 冯 波

责任校对 / 陈小英 刘燕萍 罗 茵

审读 / 林柳源

责任印刷 / 吴纪恒 凌庆国

中国现代艺术品评丛书 · 21 世纪版

王琨

著作 / 王琨

终审 / 黄宗湖

出版人 / 伍先华

出版发行 / 广西美术出版社

中国广西 · 南宁市望园路 9 号

邮编: 530022

电话: 0771-5701356 5701357

传真: 0771-5701355

经销 / 全国各地书店

印刷 / 南宁嘉彩印务有限责任公司

开本 / 889mm × 1194mm 1/24

印张 / 3 插页 / 4

2006 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

书号 / ISBN 7-80674-993-4 / J · 644

定价 / 38.00 元

版权所有 翻印必究

王 琨

*A Collection of
Comments on Modern Chinese Arts
21st Century Edition*

中国现代艺术品评丛书 ● 21 世纪版

名誉主编 / 水天中

主编 / 戴士和

副主编 / 苏旅

广西美术出版社

中国现代艺术品评丛书·21 世纪版

总 序

这套“中国现代艺术品评丛书”真的跨世纪了！上个世纪其留下的时代刻痕依旧，成为当代中国美术史不可或缺的一环，21 世纪的新版又开始编辑、出版。这批油画新锐都有实力，又都在激流中奋进，在过渡，在个人从崭露头角到名满天下的临界点上。从全局看，层出不穷的新锐，既是油画艺术兴旺的明证，同时也是民族艺术兴旺的明证。油画西来，但它早已经是我们自己的东西了。民族大传统浑厚华滋到如今，并非只有水墨这么一脉单传筌路蓝缕，仅此一家绝无分号。我们民族艺术传统雄沉博大，她的创造精神、人文取向等正被油画新课题重新激活并且直接地、鲜明地体现在油画艺术中。今天油画的量与质、短处和长处都是民族艺术的当代代表之一，是其当代艺术的典型形态之一，不折不扣。当下的课题不在于是否民族，而在于是否精彩。这个课题无论是油画新锐或大家都在作出回答，或者为了艺术本身，或者并不为了油画甚至不为了文化，而只是为了人活得更好些，都行，都可能达到精彩。

2005 年 12 月 30 日

王琨算是个迟慧的画家，倒不是说王琨以前的画画得不好，而是说，王琨的画就如同他这个人，开始并不显山也不露水。王琨第一次站在我旁边的時候，我还以为他只是个普通的美术爱好者，交往的时间长了，王琨的厉害也就慢慢地显现出来了。王琨的画也是这样，看时间长了，画里的魅力就如同南方俗语说的“冷水泡茶慢慢香”，越看越有味道。王琨喜欢画西藏高原的牦牛，迷恋于那种纯粹的黑和白、天和地、人与他者的共存关系，并且把油画中的黑白语言玩得炉火纯青和充满张力。王琨的作品试图表现一种可以称之为自由和勇敢的高贵品质，突出人和天地的精神交融，自有一种寂寥高远纯净空明的宗教感，因此站在王琨的作品面前，对大自然的敬畏会油然而生。王琨的厉害是多方面的，他的书法老辣沉雄，不让书法正宗；王琨的文章在油画界有很多“粉丝”，我想除了王琨那股子特有的津门幽默感，最重要的还是王琨口无遮拦敢讲真话的气度，而且讲得有理有力有节有品位有水平，你想不服都难。王琨主持的《中国油画》已经成了“名角儿”，有一大堆堪称油画界非常有水平的“粉丝”每一期都等着看王琨的卷首语，至于杂志中那些了无新意的油画倒是少有人关心了。我以为，王琨和他的艺术有那么一股牦牛的劲儿：不起眼，不张扬，但有品位，有内涵，有魅力，能亲和人。在中国哪个角落都有王琨的朋友，我这话可一点都没有夸张。

苏 旅

王混

本色王琨

戴士和

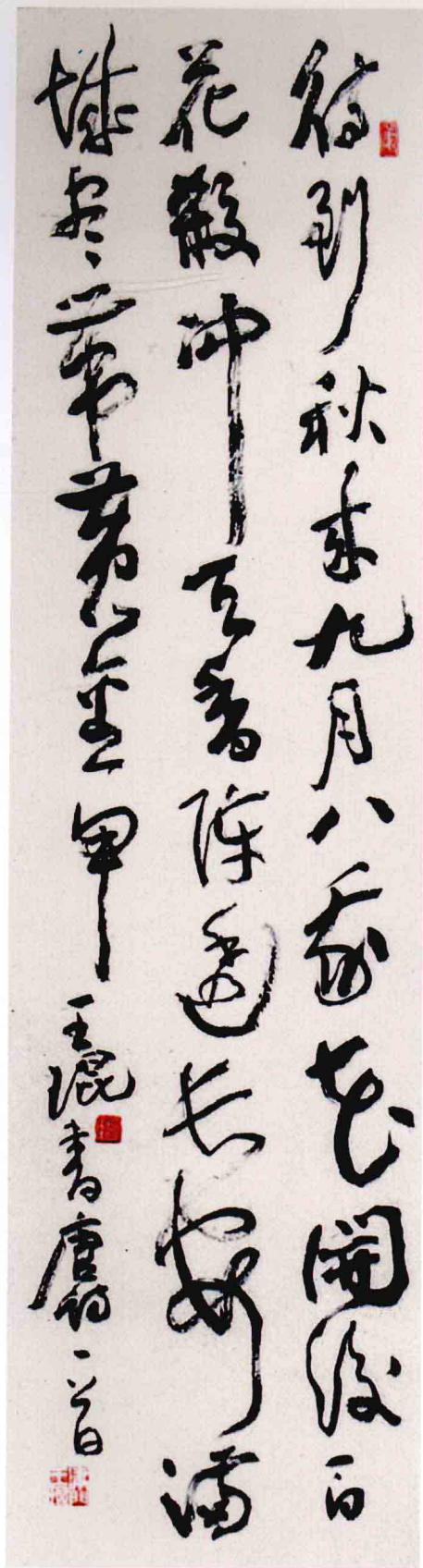
有道是绚烂之极归于平淡。

王琨曾经如何绚烂？我记不得了。是否曾经“之极”过？更不敢臆测。从我认识王琨，仿佛他就是平淡的，仿佛他从来如此，来之于此归之于此的本色的平淡。

平淡与否并不在于外表。

白皑皑雪原莽莽，这与花花世界相比就算是平淡了吗？牦牛脸上黑白相间如同木版水印，甚至连一抹红带也隐去不画，这就是平淡吗？不一定。在王琨笔下的它们，平淡，但并不是因为颜色的物理性能，并不是因为色彩的饱和度降至某一数量级。王琨的笔下，有一种气度，有一种不肯俯就潮流的、不甘心孜孜为利的态度，一种疏疏朗朗的画面的风采。中国笔墨里，多少种描、多少种皴法之上有更高的品位，比如说，笔墨间透出一种“浑浑噩噩”之气。那是造化本身的气韵，是常识常规之外的，更加原本的东西，更可宝贵的境界。并不是人人都能领略到，更不是人人都能传达出来。

王琨的画面上，随性之所至，疏疏朗朗，落落大方，不描摹不做作，既不投合市场添些细腻局部，更

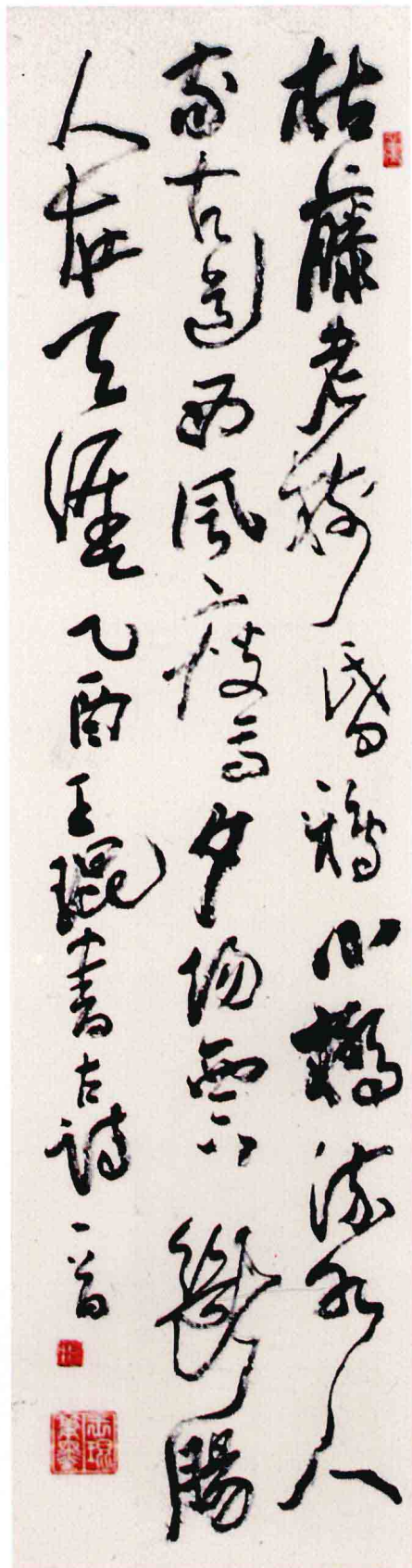
不装疯卖傻、撒泼打滚。王琨脸皮没那么厚，他谨守着自己的真诚在画面上，舍不得用时尚装点，坏了自己的平淡天然。

平淡者也，本色而已。

该红的不画红，并不是平淡。比如时下常说的所谓“性情中人”，已经特指一种假面具了：特指酗酒的，特指骂街不讲理的，那种丑态往往是表演出来的，却被恭维成了“性情中人”，殊不知王琨好酒量却从不当众逞能，写得一笔好字却从不炫耀。

绚烂之极归为平淡。这话如果不是说王琨自己，而是讲观众诸君，那么，我以为看过了如今大大小小的画廊，见过了全国省市的画展，看遍了万紫千红的婀娜，阅尽了苦心经营的雄篇力作之后，诸君确实可以在王琨先生的油画里看到一种平淡天然，看到一种真正的贵重。随着时间的积累，王琨作品的可贵将越发明显，越发出众，超出很多人的预计。

2006年6月

似师似兄是王琨

任传文

多年前提起王琨这个名字我总有一种现在想起来都觉得特别奇怪的感觉：我总觉得王琨就是一本，一本现成的书，一本叫做《中国油画》的书。

至少在我和王琨谋面之前我一直以为王琨是一位庄重老道的长者，偶尔的想象里，他当会是那种额头发亮，毛发稀疏，一脸瀚海般学问，冷峻严肃的样子。也可能到现在那些只闻王琨其名未谋王琨其面的朋友们还是会和我当年一样，是这般来猜想王琨的吧？

毫不夸张地讲，在中国大凡画上几笔油画的人没有几个会不知道王琨的，我敢说你这个领域里可以不晓得许许多多的英雄豪杰，但你不可以不知道王琨！我一次和王琨戏称：王琨就是中国油画，中国油画就是王琨。这就是说如果你连王琨还不知道，那就一定意味着你还距这个专业领域有差不多几百公里的路要走啊。

记得一次和王琨在安徽黄山脚下写生，那是个金灿灿的秋季，有一天在山下的村子里遇见了一群国内艺术院校里的学生也来此地写生，当得知《中国油画》的王琨在此，整个队伍顿时开了锅！他们相互转告纷纷前来一睹心目中的王琨，尤其是那队伍里有个看上

去大约十六七岁光景的女孩子，名字竟然也叫王琨，还甭说，这个女孩子长得还真有点王琨的意思。女孩王琨见到了真佛王琨，脸上荡漾着像花一样幸福的、灿烂的微笑！一天下来紧跟王琨左右，仿佛是想要把和王琨这同一个名字的不同内涵用一根最最结实的线穿起来紧紧地系在她身上似的。那天我给他们两个王琨拍了几幅合影照片，我说的这种感觉有表情为证。

大多时候我们的想象总是会与现实生活有许多的差异，我第一次见到王琨的时候真的是让我生生地体验了这一点，并惊诧于这种差异之大！1998年我被王琨等几个画家邀去举办我们的一个绘画联展，在北京中国美术馆布置展览的那天上午王琨来了。记得当时我放眼望去，看到已经来到我们身边的王琨是一位还不曾说话脸上就似乎略带些腼腆的微笑，年龄大概在三十四五岁的大哥，只见他上身着黑色衬衫，下身穿深色牛仔裤，一头略带卷曲的长发，一米八几的个子显得高高大大，说话间亲切中含几分谦逊和机敏，朴实里透着十足的干练和洒脱！王琨竟是这个样子的啊，一时间我脑海里那个想象中的干瘪老头儿顿时被这个年轻倜傥的王琨给冲得无踪无影了！

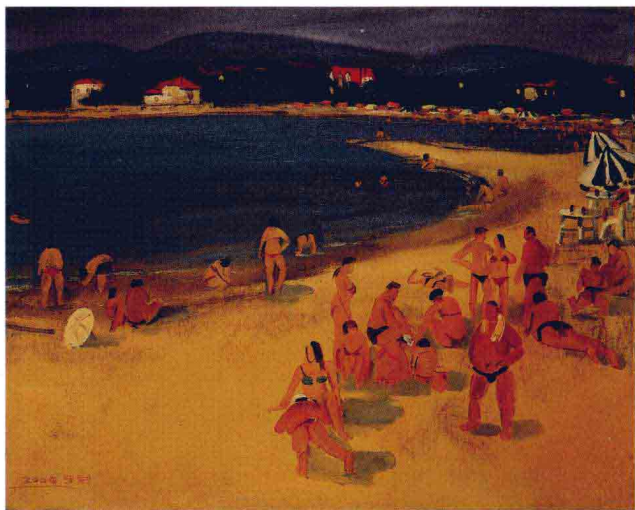
不过我的想象力也还没有那么完全糟糕，至少有一点我没有估计错，那就是王琨身上那些良好的品质和丰蕴的才华，这一点我是在日后和他相处交往中慢慢地、且越发真切地感受和体验到的。

画家王琨写得一手好字，更写得一手好文章。那次展览会上王琨送给我一本他刚刚出版的作品集，集子里的序是他本人写的，那是我第一次读到他的文字，也是我迄今为止读到的唯一一篇由一个画家所写并能让我感动良久的自述。我也是通过这篇文章来了解和理解王琨本人和他的作品的。王琨的文章深入浅出质朴无华，那篇自述里字里行间包含着他对绘画艺术的热切追求和对父母养育之情的感恩之心，尤其对他那已经仙逝西去的父亲的无限怀恋和切切深情的描写，读来感人至深。有一个细节，当我读到他把父母为了不让几个孩子挨饿而紧衣缩食把所有好吃的都留给他们时，写道：“在我的记忆里，我的父母从来不喜欢吃好的”，我已然潜然泪下不能自禁……每每回想起这篇文章，我内心深处能够真切地感受到王琨的那种心境，那是一种充满着对父亲过早离去的遗憾和永世相隔无法回报其养育之恩的数不尽的苦楚！

王琨是个性情中人，他常常称别人是大侠，其实真正的大侠是他自己，一个有情有义的豪侠。

生活得比较明朗的王琨，在我的印象里他好像没有什么不良嗜好，不爱张扬，不喜欢抛头露脸，走到哪里话并不多，但只要他开口，一准儿就会击中要害。不动声色的他总能把所涉及的事情的发展方向 and 脉络捋得清清楚楚，且预测和判断能力特强。有一次在国外他和我谈，“看着吧，回国之后那件事肯定会怎样怎样”。我当时还听得一头雾水半信半疑，结果过了一段时间果然如他所料，简直神了！

很怪，王琨他在哪里大家都会自觉不自觉地把他当成主心骨，他之所以有这么良好的亲和力，究其原

因,我想还是他那性情中所包含的真。他的这种真,表现在他在公众面前敢于说真话说实话。我直接或间接地知道一些他在某些场合、会议上的谈话,他的话常常是别人想说而不敢说或不能说的话,我也看过近两年他在《中国油画》上公开发表的一些编辑手记,同样是这一脉真率的风格!记得有几篇写得相当精彩,文章中真话实话俏皮话妙语连珠,鞭挞丑陋、针砭时弊往往总能一针见血。每每读到精彩之处要么使人忍俊不禁,要么让人拍案叫绝!我有时想,支撑这些精彩的文字,如没有侠肝义胆和真诚负责的人生态度恐怕是万万不能的!纵观历史,历代社会中说实话和真话的人往往都是需要付出代价的,有时甚至是巨大的代价,因此,能够凭着一颗真诚之心对人对事都抱着真诚求实的态度,的确是一种难能可贵的品质,王琨有时事后也曾简单地反省自己,他打趣地说自己有时也是犯傻犯楞,但只就那么一瞬间他又恢复坦然,扔下一句地道的天津话:“嗨,说就说了,有嘛了!”可见一个人的亲和力正是源于这些丰厚结实的人格魅力。

王琨自己活得简单不复杂,也不给别人弄复杂,对生活的要求不高,同样他也不过高地要求别人,朋友投缘喊过来聚聚,一杯浊酒侃侃古今中外天南海北,长短肥瘦统统相安无事。近几年国内兴起的写生活动王琨无疑是个不声不响的牵头人,大家都玩笑着喊他为师爷,尽管他现如今也没那么老迈,也尽管这是大家的一个戏称,但不能不承认,这期间或多或少地表露出来的是大家一种发自肺腑的钦佩和爱戴之意。

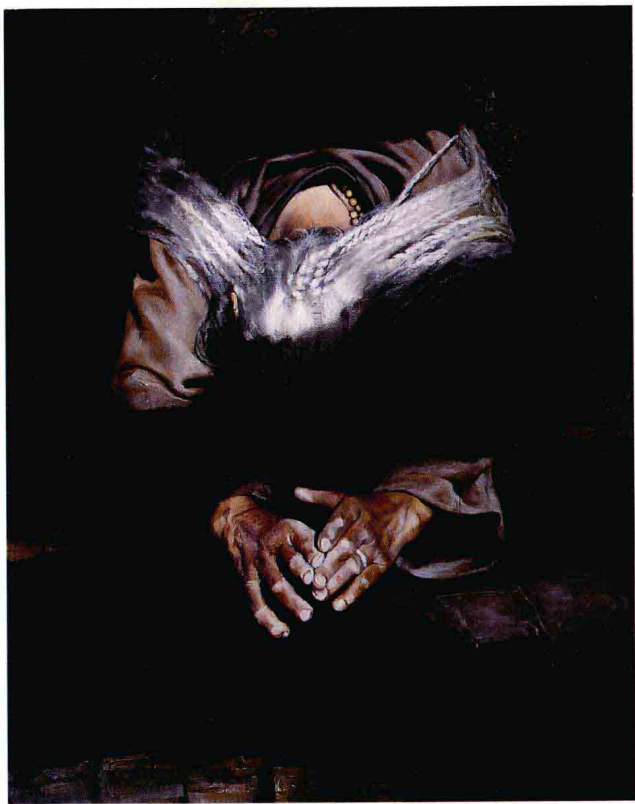
人常说,文如其人画如其人,在王琨身上这个说法便又一次被清晰地印证了。王琨最具代表性的作品是他画笔下的青藏高原和牦牛。从早年的写实风范到现如今的表现意味,一路下来王琨的牦牛早已经连点

成群，并同那雪色齐云的青藏高原一起，驮起王琨内心深处那缕缕金色的霞光与自由洒脱的激情游牧于四方，给生活于世间的人们增添一道道美丽的风景……难怪人们都喜欢他的草原和牦牛，就是这些被他自己戏称为“夏天看着雪地凉快，冬天看着牦牛暖和”的画作其实承载的是他自己那些浓重的生命特征——有着像草原那样广阔的胸襟，像牦牛那样坚忍不拔的人生态度。其实说到底大家喜欢王琨这个人！和他在一起交往处事你心里会觉得由衷的踏实。因为他有时像老师——在你迷惘困顿时给你排疑解惑；有时他又像大哥——在你失意无助时给你力量信心。

我敢打赌，即便是对于一个文笔较好的人让其来写王琨都会是一件比较困难的事情，何况我这只笨笔就更加难以成全，因为面对王琨这样一位堂堂正正的，只需用一个字或一句话就能定义的人你说该怎么来写才合适呢？说多了画蛇添足，说少了遗珠漏珠，索性不再写下去了，还是让我们一起去看看王琨那些精彩的文章与画作吧，在他的人与作品面前，我们看到和得到的可能会比任何评论和介绍更多出一些真切的感觉和由衷的感动。

其实我还是觉得王琨像一本书，就如同他编辑的《中国油画》，有棱有角、方方正正，是一本启迪你怎样画画、怎样做人的好书。

2006年6月写于长春好景山庄画室

朱崖楊遠
夕陽斜
第入品
百姓
謝
王遠
王遠
王遠

司全
楊斜
著中庭
王遠
王遠
王遠

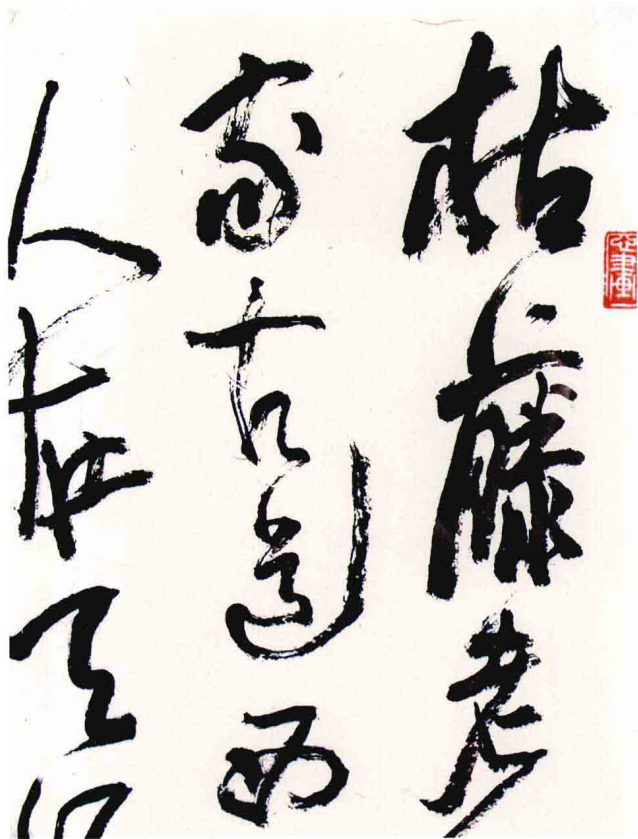
王遠
王遠
王遠

王遠
王遠
王遠

众说王琨

邵大箴：

在油画创作上，王琨已经有了自己独立的面貌。这说明，他找到了自己。是的，是找到了自己，不是找到了一种哗众取宠的时髦语言。这很可贵。一个艺术家要找到自己很不容易，要在长期的社会实践和艺术实践中，清醒地认识自己的个性特质，认识自己的才智、潜能和不足，从而扬长避短，寻找能够贴切表达自己真情实感的艺术语言，方能在艺术上作出自己的贡献。在展览会上，王琨以牦牛为题材的作品很显眼，很突出。它们不仅以色彩单纯的大块面夺人视线，而且是以沉重、厚实的力量打动人心。牦牛，是许多艺术家喜欢描绘的对象。在别人看来，王琨选择这样的题材是有风险的，似乎很难有所突破。但，他仍然坚持画牦牛，而且越画越深入，终于画出了自己的名堂来。事实证明，王琨这样做是对的，他忠于自己的感受。他似乎在牦牛的形象中悟到了什么，或者说牦牛的形象在他的心灵中迸发出了一种感情的火花。他珍视这种灵感，珍惜这种感情火花。他朦胧地觉得他会在牦牛的描绘中有所作为。他经过试验，终于取得了成功。看来，一个画家只有感到描绘客观对象和表现自己的思想感情水乳交融彼此不可分割，感到他刻画客观对象就是表现自己感受时，他才可能踏入创造

的大门。王琨的艺术实践说明了这一点。难怪有读者说，在王琨描绘的许多牦牛的形象中，人们能看到画家本人的影子。王琨性格质朴内向，待人诚恳，做事认真，执著于艺术事业，他身上有憨厚的牦牛精神。

张晓军：

王琨的油画艺术，如同王琨自己一样朴素、凝重，他把所有的艺术激情和心灵的火花融入在宁静朴拙的造型中，融入在浑厚浓重的色调和笔触中。品读王琨的油画新作，你会觉得渐觉生疏的油画美感，重新震

荡着你的心扉，充实在画面中的现代气息又扑面而来。

我们有充足的理由认为，王琨的高原系列是对高原题材的重新审视和重新命题。它以无言生物和自然界的地域氛围来展现和证明人性的净化和灵魂的纯洁。高原之魂其实是牛之魂、人之魂。高原之魂所呈现的是崇高、悲壮、纯净、淳朴的诗情和颂歌，使人与自然在抗争中求得和谐之体验，是人性现有状态和终极理想的多声部和弦。

杨悦浦：

我们看到王琨的画面不仅仅是一只牛，一群牛，而是画作整体上涌出的一种超乎牛的存在的精神境界。我们看到了画家对于大自然存在的深切了解，对生命存在的思索，以及对客观世界的厚爱、对人生的投入、对艺术本质的理解。我们会与这些境界产生共鸣，因为画家王琨在艺术表现上完成了这一切。

王琨的成功，来自他所具备的艺术家的特定的“精神”，是与艺术作品中“精神性”所能对应的那种精神，有了这种精神，创作永远不会枯竭。

杜志刚：

总听他的前辈说王琨，谦和，不浮躁，懂得天高地厚。其实，这皆源于他所认定的世间万物皆顺其自然的道理。一个艺术家，有这样的心境委实了得。王琨素日不好滔滔不绝，也从不习于把玩乃至炫耀无声无色、灰不啦叽的观念，倒是在心底执著自己朴素平和的想法，作画与做事专注较真却不偏执，不急不躁，不温不火，偶尔，还来得片刻散拙，颇有几分道家神色（但也有把持不住，修行不到，怒发瞪眼的时候）。

在王琨以牦牛为主角的油画里，精神与意向，你温暖着我，我安慰着你，相依为命，透过意向一眼就

能见到其间精神之所在，神采奕奕，不觉中叫人生出几分敬意。于繁复中求单纯是王琨的人格理想，也是其油画极可贵的地方。我喜欢他的油画，使我情动于衷的不只是技巧，不只是形式，而是其中暗示出来的我们梦想的精神生活。它们大气弥漫，有很高的境界，充满了人性的魅力和想象，象征着人类恒定的命运：迷茫、痛苦、坚定与执著，像西西弗斯与石头。它们与那些令人叫好的艺术品一样，影响而丰富着我们的心灵体验，免不了在我们早睡晚起的平庸中带来某些异响。每每想起王琨的油画，就仿佛见到他的黑糊糊的牛们隆隆地奔突而来，一次一次用它们的悲壮与凄美撞击着我的委顿。也许，如此的观看与想念，将会成为我日后不可或缺的生活期待。

彩图目录

17 高原魂 2002 布面油画
100cm × 80cm 2002 年	39 归 途 布面油画
100cm × 100cm 2000 年	58 人 体 布面油画
65cm × 80cm 2004 年
19 高原斜阳 布面油画
80cm × 100cm 1991 年	40 银白世界 布面油画
34cm × 45cm 2001 年	59 人 体 布面油画
50cm × 90cm 2005 年
21 高原魂 1992 布面油画
130cm × 160cm 1992 年	43 风欲来 布面油画
60cm × 80cm 2002 年	61 山村之一 布面油画
38cm × 45cm 1999 年
22 高原魂 1997 布面油画
130cm × 160cm 1997 年	44 转 经 布面油画
80cm × 200cm 2003 年	山村之二 布面油画
38cm × 45cm 1999 年
25 高原魂 1997 布面油画
60cm × 80cm 1997 年	47 温暖的阳光 布面油画
80cm × 120cm 2004 年	63 老 桥 布面油画
60cm × 80cm 2005 年
27 高原魂 1997 布面油画
60cm × 80cm 1997 年	49 暮 布面油画
80cm × 100cm 2004 年	64 豆腐房 布面油画
50cm × 70cm 2001 年
29 高原魂 1997 布面油画
100cm × 80cm 1997 年	51 斗士 2006 布面油画
97cm × 126cm 2006 年	理发店 布面油画
50cm × 70cm 2003 年
31 自 卫 布面油画
50cm × 60cm 1997 年	53 疾 风 布面油画
97cm × 126cm 2006 年	65 老 屋 布面油画
60cm × 80cm 2001 年
33 天地之间 布面油画
100cm × 100cm 1999 年	55 人 体 布面油画
42cm × 35cm 1997 年	70 过 道 布面油画
70cm × 50cm 2001 年
35 归 布面油画
80cm × 100cm 1999 年	56 阿丽嘉 布面油画
80cm × 65cm 2004 年	
37 大 气 布面油画
100cm × 100cm 1999 年	57 娜塔莎 布面油画
80cm × 65cm 2004 年	