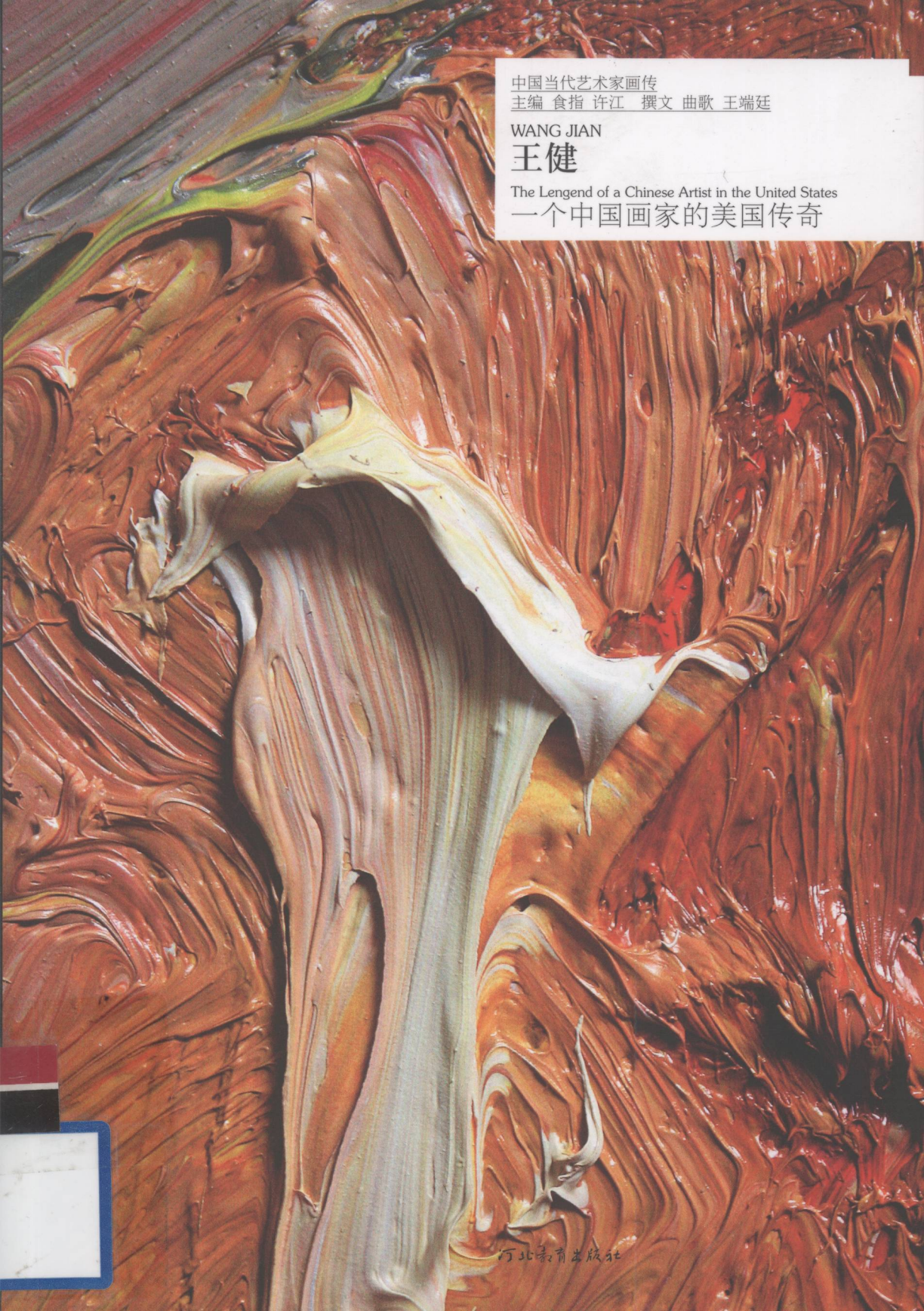

The background of the entire cover is a large, abstract painting by Wang Jian. It features thick, expressive brushstrokes in a palette dominated by warm, earthy tones like ochre, sienna, and terracotta. A prominent, lighter-colored, almost white, form emerges from the center, resembling a stylized, elongated figure or a piece of fabric caught in a wind. The texture is highly tactile, with visible ridges and valleys in the paint.

中国当代艺术家画传

主编 食指 许江 撰文 曲歌 王端廷

WANG JIAN

王健

The Legend of a Chinese Artist in the United States

一个中国画家的美国传奇

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代艺术家画传/食指, 许江主编. — 石家庄: 河北教育出版社, 2008.8
ISBN 7-5434-6317-2

I. 中... II. ①食... ②许... III. 艺术家—评传—中国—现代—画册 IV. K825.7-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第156578号

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

www.songyafeng.net

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层, 邮编 100101

电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

文字总监 / 郑一奇

责任编辑 / 杨 健

设 计 / 王 梓 张 凯

作品摄影 / 陈 健

印 制 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本 / 787×1092 1/16 12印张

出版日期 / 2008年8月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-6317-2

定 价 / 58元

版权所有 翻印必究

中国当代艺术家传记

主编 袁振 执行 魏文 曲歌 王端廷

WANG JIAN

王健

The Legend of a Chinese Artist in the United States

一个中国画家的美国传奇

序言一

如此规模地组织当代重要诗人写画家介绍画作，不仅是一个创举，准确地说，是恢复了一座古老的文化桥梁，把诗人和画家传统意义上的朋友兼兄弟关系又建立起来。从文化的角度看，一批在汉语中成长的画家当然要用汉语的眼光来理解、认识、批判。

精神转化为产品，是时代的趋势，也是文明进步的表现。精神文明和物质文明按照各自的规律向前发展，它们并不同步，但在某一点上有时会达成平衡或统一。比如一幅画在一个家庭体现了双重价值。

但艺术品进入民间市场不应该是一件盲目的事情，必须建立良好的秩序，这需要时间和过程，重要的是需要一批人为此付出努力。首先就是要培养大家的感受力和鉴赏力，逐渐让更多的人知道什么是具有生命力的作品，什么是传统和创新，怎么样的画才有价值，但这一切的前提是谁是一个真正优秀的画家。

通过人类学意义上人性最敏感的诗人，我们进入一个个画家的灵魂。他们有血有肉，有喜怒哀乐，有生老病死。大多地方他们也是普通人，而在某一处，他们显现了神奇的记忆。对一幅作品的评判首先是对一个人灵魂的拷问。

这套书的出版可喜可贺，它填补了一个空白，如此大面积的当代中国最优秀的诗人和最重要的画家在同时做着一件认真细致的工作。

我感谢他们！

食指

2006.8

Preface

For the first time, the most important contemporary Chinese poets are gathered together from all over the country to write about painters as well as their masterpieces. This large-scaled activity serves not only as a pioneering work, but a bridge through which the classic relationship of brotherhood between poets and painters is restored. Culturally speaking, painters raised in a Chinese-speaking environment will undoubtedly try to appreciate paintings with eyes peculiar to the Chinese.

To convert spiritual intelligence into tangible products is the current practice, which shows the progress of our civilization. Though both spiritual and material civilization advanced in their own orbit yet not synchronically, the point will somehow be arrived at when balance or unity is reached between them. A painting hanging in a room is just an example to the point, which demonstrates the above-mentioned double values for a family.

But art works should never hit market blindly. A fine order is a must, which requires time to develop, and most of all, efforts devoted by lots of people. To begin with, we should nurture people's sensibility and the ability to appreciate. Gradually, we must let more to discern what a lasting art work is, what tradition and creation are, and what a valuable painting is. But all of these are possible only when the precondition is satisfied, that is, there lives a real excellent painter.

Anthropologically, poets, through whom we may enter into painters' souls, are the most sensitive to human nature. They are mostly ordinary mortal people of flesh and blood, whose lives are also full of joys and sorrows. But in one particular place, they, somehow, display their unique wizardly power to see A to Z of all details of everything and express them without any omission, which can be briefly said as the unique combination of his emotion, imagination, intellect and intuition. Therefore, for a poet to pass his judgments on to a piece of art work, he has to be first all of put to the torture of his soul.

The publication of this set of books is a delightful event, for it fills up the gaps, and gathers together nationwide the most excellent poets and important painters to be painstaking with the common task.

I hereby give my thanks to all of them!

By Shi Zhi August, 2006

序言二

西汉扬雄曰：“言，心声也。”诗与画都从于心。

今天，我们带着一颗诚挚的心在这里相会。

“似曾相识燕归来”。我们在这里，诗与画在这里，找寻彼此相识相知的气息和心迹，并以此去召唤真正富于诗性和画意的生活。

诗人不是一种职业，也不是一种社会阶层。诗人是一种灵魂的类型。这种灵魂总在漂泊，居无定所，并总是从躯体上抽离出去，在遥远的地平线上回望自己，返观自照。诗人总是在远方看到了自己，看到了真正的生活，但是他却永远到不了那里去。并不是所有写诗的人都称得上诗人。许多从事别的行业的人们那里，却蕴含着诗性。真正的诗人在生活中。我们向真正的诗人们致敬！

我们所处的年代是一个缺少诗人却盛产歌星的年代。那歌总将诗思想和激愤掷去，却将浮华张扬；我们所处的年代是一个将一切都插电的年代。诗言志的本色被淹没在世界的图化和碟化的绚烂之中，诗人的赤诚与明澈正面对着媒体独裁和技术优先的双重黑衣。

我们可以容忍没有诗，但我们不能容忍没有诗性的生活。我们可以容忍没有诗，但我们不能容忍将许多假象滥充为诗性。所以，我们走在一起，重新寻找诗的气息，重新寻找诗性和诗人的灵魂。

许江

2006.5

Preface

A well-known Chinese poet once said: Words are the voice of the heart, so are paintings. Also, our ancestors believed that both writings and paintings originate from our heart.

And today, with sincere hearts, we, poets and painters, are meeting here.

As one passage from a poem goes, "Swallows, like the ones I knew, return". Like the swallows we are now here in search of a kind of feeling and atmosphere that are understood and familiar to us, in an attempt to call on a truly poetic and picturesque life.

Poet is neither an occupation, nor a social stratum. Poet is kind of an unsettled soul, always on the drift. Often it retires itself from the flesh body, and looks back on itself from the remote horizon. It is usually in the distance that poets find his true self, as well as true life, a place he can never reach. Not all that compose poems are poets; poets may also be found among people in all works of life. True poets hide themselves in our daily lives. Let us salute to all the true poets at present.

Ours is a time which lacks in poets and which produces too many popular stars, who, more often than not, cast away poetic thought and feelings, leaving only the vain glory. It is time in which everything is plugged in. The mission of the poetry to express one's ambitions has already been forgotten and lost in the false splendor of the madding world, and the loyalty and purity in poets are now faced with the double dark forces: media which dictates, and technology which is put on priority.

We can have no poems in our life, but we can never tolerate life without poetry or life permeated with pseudo-poetry. So, let's be together, rediscovering the aroma of poems since forgotten, the poetry in our time and the soul of the poets.

By Xu Jiang May, 2006

目 录

一个中国画家的美国传奇 / 曲歌 ...	10
艺术憧憬 ...	10
奔赴美国 ...	11
从师所得 ...	12
美国河 ...	14
漫游在色彩的光影中 ...	16
王健的艺术殿堂 ...	17
自我风格的奠定 ...	18
美国的二十年回顾展 ...	21
寻找东方印象 ...	22
王健的艺术人生 ...	24
光色无限 ——王健油画解读 / 王端廷 ...	27

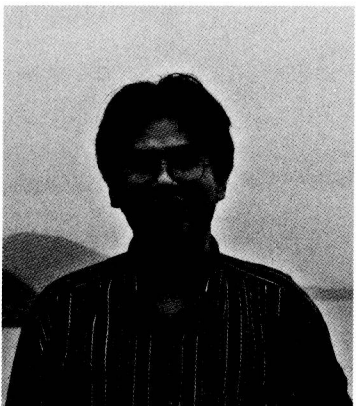

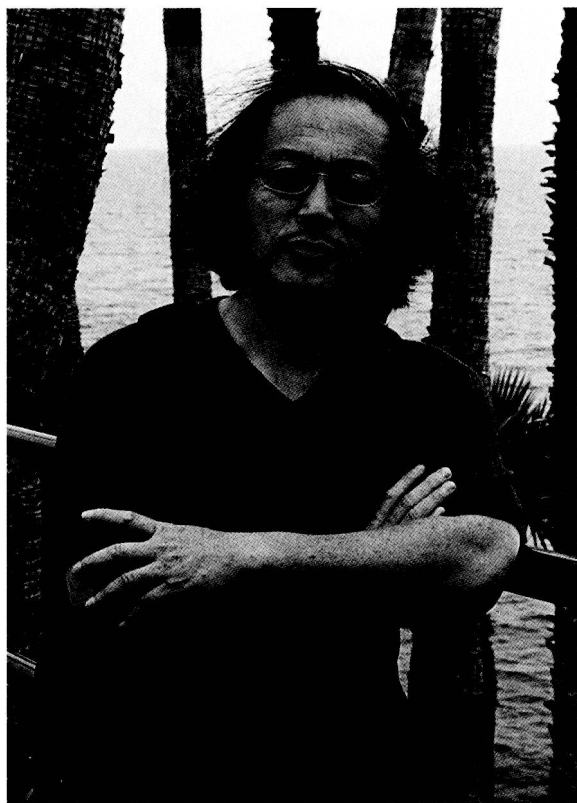
曲歌

生于辽宁，旅居美国。
行走天涯，感悟人生，是一个对生活充满激情的人。
曾从事影视制作，做过主编和主持。
跨越美国，以摄影记录探索美国的文化之旅。
出版影集《自然的礼赞》

王端廷

1961年生，湖北蕲春人。
中国艺术研究院美术研究所外国美术研究室主任，
研究员。作为国家公派访问学者先后留学于法国巴黎
第一大学艺术史与考古学研究院(1997~1998年)、
意大利罗马第一大学文学与
哲学学院艺术史系(2002~2003年)。
已出版译著《抽象绘画》，专著《新现实主义》、
《超前卫艺术》等14本。
发表论文一百三十余篇。

王健

画家，美籍华人，1958年生于大连。

获美国加利福尼亚州立大学的艺术硕士学位。

在美国举办个人画展五十余次。

作品被当地美术馆，

美国各级政府部门、大学、企业及私人收藏。

曾出版《王健——二十年美国回顾展》等十余本画册。

2008年8月，在北京中国美术馆举办个人画展。

2007年3月,美国国家电视台PBS的加州首府萨克拉门托KVIE电视台首次制作了一部关于一名来自中国艺术家的节目。节目的主人公是一位22年前从大连来美的画家王健。期间采访了多位与他有着紧密关联的美国艺术界的前辈、当地有影响力的收藏家和知名人士。其中包括加州夸考艺术博物馆(Crocker Art Museum)艺术总监斯科特·西尔德斯博士。在《王健——美国的二十年回顾展》一书中斯科特·西尔德斯坦诚:“加利福尼亚培养了他的艺术造诣,塑造了他的艺术风格,也为他提供了创作题材。”无疑,王健如今已成为旧金山海湾具象画派的主要代表画家之一,他的艺术成为加州多彩的集体创作的一部分,在最近半个世纪中,该画派的艺术贡献已经超出了加州的界限,代表了美国当代艺术的一个方向。

王健还获得过无数的荣誉:2007年,加利福尼亚州萨克拉门托郡政府通过决议表彰王健为该郡艺术的贡献,加利福尼亚州参议院通过决议表彰王健为加州艺术的贡献,加利福尼亚州立大学萨克拉门托分校表彰王健为该校艺术发展的贡献。2006年,加州萨克拉门托市政府通过决议表彰王健为该市市政厅艺术的贡献。从2007年到现在,在加利福尼亚州立大学萨克拉门托分校担任客座教授。2006年,被评为加利福尼亚州博览会艺术评委员,2005年起,担任北加利福尼亚州第48届国际艺术大赛评委等职务。当年怀着作一个艺术家的梦想,孤身从大连来到美国的王健,二十几年后,凭着他那放纵不羁和欢快热情的艺术风格,使众多热爱艺术的人们为之痴迷。他对艺术的执着和热情深深的打动了这里的人们。

艺术憧憬

1958年,出生于大连的王健,从小酷爱艺术。还在上小学二年级的他经介绍加入了大连第五中学美术教师张福来老师的美术班。张福来老师对艺术教育的热情,使他把大部分的时间用于培养学生们的身上。王健回忆时说:“张老师是一位伟大的老师,当时他就像一位父亲一样的关照我,使我可以整夜地在他的工作室画画。那时我的父亲在海军造船厂工作,是一名雷达工程师,一年只能回家里住上几天,因而张老师对我关心就更增加了一成的父爱。”母亲则给予我很多的支持,王健在仅有12平米的祖孙三代同堂起居室的一角勤劳画画,经常画到深夜12点,到了母亲规定的熄灯时间为止。每当他画了一部分后,就在周末向张老师请教,在张富来老师的耐心指导下,王健为日后的艺术生涯打下了坚实的基础。

一年后,王健进入了大连市青少年宫美术班。当时的青少年宫是市政

2006 年在北京

2006年与恩师温尼·提伯（中）

2007年与作者曲歌（右）和《世界日报》记者Vicky接受萨克拉门托郡通过决议表彰王健在加州为艺术所做贡献的证书

府为培养有艺术才能的孩子们所提供地学习和活动的场所，王健在那里刻苦地学习了六年。在此期间，使他有幸接触了一些画家，从而使他立下了志向，将来要成为一名艺术家，希望向张福来老师那样接受良好的学院教育。张福来老师是在“文革”前毕业于学院派的革命现实主义阵地的鲁迅美术学院，因此，王健也深受当时占据统治地位的苏联现实主义学院派的熏陶。在那期间，艺术被广泛的运用于政治宣传，王健也同其他学习艺术的人一样，画了无数描绘工人、农民、士兵的公告牌和海报。

1977 年中学毕业后，王健在申请鲁迅艺术学院时，由于没有邮寄报名费，这一疏忽，使他失去了参加鲁迅美术学院考试的资格，最后在父母的劝导下参加了高考，并顺利地进入了大连铁路学院（现大连交通大学）。然而，他内心一直没有放弃对于艺术的憧憬和向往。王健创办了大连大学生书画协会，并任首届主席。他把全部的业余时间用来练习艺术，包括传统书法、篆刻艺术创作。与此同时，他还利用业余的时间努力学习荷兰画家伦勃朗和意大利艺术家米开朗琪罗的风格。

四年后，王健毕业留校工作。也正是在此期间，王健遇到了他的艺术人生中最重要的一人，正在大连铁路学院教授英语的马乔里·弗朗西斯科 (Marjorie Francisco) 女士。马乔里·弗朗西斯科女士是一位来自美国加州首府萨克拉门托市的退休美术教师。她深深地被王健的作品而感动。于是，她决定资助王健去美国深造，以使他的艺术才能得以发展机会。

奔赴美国

1986 年，王健在马乔里·弗朗西斯科的帮助下取得了去美国的签证。其实马乔里·弗朗西斯科并不富有，但她对艺术的热爱，使她决然地拿出退休金收入中的 1000 美金为王健购买了飞往美国的机票，余下的 200 美元则是王健的日常开销。就这样，王健带着画家

与范迪安馆长就 2008 年 8 月中国美术馆个展交流

的梦想，怀里揣着仅有的 200 美金，义无反顾的来到了美国。在王健刚到美国的前几年里，跟那个年代的大部分留学生一样，面对艰苦的生活，使他不得不花掉大部分的时间打工来赚钱谋生。除此之外，他也经历了文化情境的价值转换，每天需要面对学习新东西的压力。在他赴美学习艺术的第二年，王健的太太和女儿也相继地来到了美国。他除了要面对语言和文化的差异所带来的挑战，还要面对着巨大的生存问题。在整整的头三年的艰苦日子里，对艺术的追求成为了王健的唯一精神寄托。在他用自己的画制作成小卡片，拿到跳蚤市场出售的那一刻，他的艺术已经紧紧地和他的生命连接在一起而无法分割了。在当时，虽然艺术还不能成为他唯一的谋生手段，但已经成为他生命中的一部分了。“当时的确很艰难。但是在弗雷德·道尔克(Fred Dalkey)老师和马乔里·马乔里·马乔里·弗朗西斯科(Marjorie)等其他好心人的帮助和鼓励下，算是苦中有甜。我觉得很享受，因为艰难中有某种希望，我知道并没有到绝境。有一天我会成为一名艺术家。眼下的辛苦只是一个过程而不是结果”，王健回忆时说道。

从师所得

幸运的是，美国的艺术环境给予了王健无限的创作空间。他开始认真地成为一名画家而努力。他先在萨克拉门托市城市学院跟随艺术系老师弗雷德·道尔克教授学习。两年后便转入加利福尼亚大学戴维斯分校，在那里他有幸跟随美国当代艺术大师温尼·提伯(Wayne Thiebaud)、曼纽尔·纳利

2007年在加州州立大学“王健——美国二十年回顾展”上

(Manuel Neri)、罗兰·皮特森 (Roland Petersen) 以及大卫·哈勒维尔 (David Hollowell) 学习, 使王健收益菲浅, 至此让他得以窥见艺术殿堂和艺术真谛。作为一名艺术家, 王健在他前进的每个阶段上都得到过许多人的帮助。就像萨克拉门托城市学院的第一任艺术系指导老师弗雷德·道尔克 (Fred Dalkey)。王健从他的作品和他对作品的理解中学到了很多东西。以至今, 他们已经成为王健的挚友。王健回忆说, “我当时的生活状况很困难。” 是弗雷德·道尔克借给了我第一套色彩笔, 以便使我能够为我的第一次画展创作。他为我所做的事情已经超出了教师的范畴。为了我的幸福和成功, 他给予了真诚的关照。王健是一个乐观的人, 虽然他在刚来美国的那几年吃了很多的苦, 但是他认为在其艺术生涯中, 自己一直是一个幸运儿。“我的每位老师, 教授了我不同的技艺, 从而为我迎接下一位教师做好准备”。是的, 张福来老师和马乔里·马乔里·弗朗西斯科 (Marjorie) 女士都在王健的艺术人生中起到了至关重要的影响。如今, 现年 70 多岁的张福来老师得知王健有此艺术成就时, 感到非常高兴。

王健回忆说: “我确切地知道是谁升华了张福来老师所传授给我的艺术技术和理念, 他就是我的导师温尼·提伯 (Wayne Thiebaud)。在跟他学习期间, 他帮助我发现了我自己。现以八十几岁高龄的导师温尼·提伯曾告诫道: “你的作品的色彩和用笔都太过于刻板, 其中没有生气。绘画不只是一要表现黑白关系, 需要有勇气用色彩去表现, 去造型, 为作品注入生机”。他曾把沃尔夫·卡恩 (Wolf Kahn) 的作品推荐给王健去鉴赏, 沃尔夫·卡恩也是王健在艺术

献身和自我修养方面的典范。王健曾临摹过卡恩的若干幅画作,同时在温尼·提伯的指导下,不断地去挖掘色彩的丰富层次和笔触的表现力。温尼·提伯坦诚:“我非常喜欢王健。他在听我上的课时,进步很大。他接受中肯的批评。作为教师,当你看到一个可以那么真实地而充满激情去发掘事物的学生是一件非常幸运的事情。”

弗雷德·道尔克回忆时说:“二十几岁的年轻人来美国接受西方现代学院的教育,做点这个,做点那个,常常有很多的想法。但是从来没有见过谁能够与真正著名的画家一起做展览。我对学生的这样说法已经不以为然了。只有王健对我说他可以做得。我说好吧,你说能做到,那就做吧。后来他居然真的做到了。当时,我在给当地的一个当代艺术家画廊做艺术顾问,我就把王健介绍给画廊,并且为他办了一个展览,结果大获成功。而且从那以后王健的艺术生涯便一发而不可收了。”在1988年王健首个画展展览时,他卖出了所有的作品,也从此踏上了艺术家的道路。

对于王健来讲,那一切才仅仅是个开始。他经过了几年的刻苦学习,1994年,王健在导师奥立沃·杰克逊(Oliver Jackson)的授教下,成功地在美国加州州立大学萨克拉门托分校完成了他的艺术硕士学位。艺术系主任菲尔·希区科克(Phil Hitchcock)说:“我常对学生们说,你们当中只有不到的1%的人日后可以成为艺术家,因为要努力地工作是非常必要的。我想王健是永远不会停止工作。”的确,王健以非凡的精力作画,不久他被邀请在全美国举办画展。当西方艺术家们在苦恼和彷徨,在成功和不成功之间徘徊时,来自中国的艺术家王健的成功让人们感到吃惊,以致让大多数当地西方艺术家不敢想象,他以一种冒险精神和无比坚韧的勇气挑战绘画和展览中的问题,使得更多的门为他敞开。王健相继于加州萨克拉门托当代艺术家画廊、加利福尼亚州立大学萨克拉门托分校雷和乔伊斯·维特画廊、加州圣地罗莎卡尔·沃尔伯格画廊、华盛顿亚伦画廊、加利福尼亚 Los Altos 太阳鸟画廊、加州萨克拉门托卡尔·沃尔伯格画廊、乔治亚州亚特兰大 Fey Gold 画廊、加州萨克拉门托 Sierra 健康基金会、田纳西州孟菲斯科萨·科兹画廊、加利福尼亚旧金山山托马斯·雷兹画廊、纽约泼罗尔画廊,等举办个人画展,作品被广为收藏。1997年4月加州萨克拉门托当代艺术家画廊为他举办第一个十年回顾展,王健获得了艺术上第一的黄金时期,从而也肯定了他学术界和商业上的成功。

美国河

离王健居住不远处有一条河,叫美国河(American River)。是加利福尼

亚州首府萨克拉门托地区的两条河流之一。每年大约在 11 月份的北加州的早晨，低温的空气和夏季的暖温还没有完全散尽的河水相接触所产生的雾气由河面微微上升，停留在离河面有半公尺的空中。透过薄雾可隐约地看到河对面的树林。那些好像是刚睡醒的鸭子懒懒的在河水里游动。有时冷暖相差比较大，雾气变得浓重，让人几乎无法看到两米以外距离的任何事物，朦朦胧胧的。可是，一旦太阳升起，就像是一个金黄色的麦饼从远远的雾里钻了出来。这条如诗如画的美国河吸引着王健每天早晨来到这里，用他自己的方式诠释着晨光与河水之间那轻盈的舞动。他那蘸满各种色彩的画笔看起来好像比它应有的重量重了很多，他的目光一会停留在一个点，一会又不停地移动，那几乎齐肩长而黑白相间的头发，这时候，他看上去好像一个稳重、干练极具经验的猎人。他那画家特有的敏锐观察力，总是可以让他捕捉到他想要的事物，他对创作事物的一瞥仿佛相机的快照。有时画着画着太阳升高了，眼前的景色已经发生了变化。可他还是站在那里，靠着感觉和脑海中的记忆去完成他的作品，直到满意为止。

虽然在生活上王健是一个性格温和自然的人，可是做起画来却是一丝不苟。在常人看似相同的景色，可在王健的眼里，哪怕是那掠过的一缕缕微风或是那潺潺的流水声，都可以激发出他那细致而敏感的创作激情，用自己独特的艺术表现方式来赞美生命中短暂的瞬间。他用丰富的色彩把萨克拉门托平坦的风景表现的如诗如画。他是一个为艺术着魔的画家，使他潜心在他的艺术世界里耕耘了二十多年。由于他常年的努力工作，右手腕严重的受伤，使他不得不接受手术治疗。术后医生建议他，需要一段长时间的恢复。可是他在经过了短暂的恢复之后，很快就重新地拿起了画笔。他无法想象没有画笔的日子要怎样地度过，正如王健自己所说：“对我来说，奋斗不仅在于总结出一个绘画的标准，它是表现我内心的一种挣扎。”当别人称他为一个不知疲倦的画家时，王健坦诚地认为自己不是一个能走捷径的人，所以只有努力。他常说，画家是一个蓝领知识分子，其所取得的成果是辛苦劳动的代价。这种说法用来形容他自己非常的贴切。为了追求他作品的质量，王健曾经从画布的选择到镶框，全部亲自的动手。他的画室就像一个画家工场。一直以来他对自己的一个标准就是，每一个画展都必须是他全新的作品。尽管，他在艺术上已经取得了如此大的成就，但是他并没有满足于已经取得的成就，相反，他仍然保持着作为一名狂热艺术家的准则，在继续不断地探索和尝试新的改变，希望通过不断地磨练自己，使自己的作品达到更高的艺术境界。

在取得成就之后一段短暂的时间里，王健每天除了花一小部分的时间创