

LUNWANG TAIOEHU AHU

论王泰戈画虎

天津人民美术出版社

论王泰戈画



天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

论王泰戈画虎 / 王泰戈绘. —天津 : 天津人民美术出版社, 2010. 3
ISBN 978-7-5305-4134-0

I. ①论… II. ①王… III. ①虎—工笔画: 翎毛走兽画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第042032号

论王泰戈画虎

出版发行: 天津人民美术出版社
地 址: 天津市和平区马场道150号
电 话: 022-23280484
邮 编: 300050
网 址: <http://www.tjrm.cn>
经 销: 全国新华书店
出 版 人: 刘子瑞
主 编: 刘庆刚
出 品 人: 新刘安文化
艺术传媒: 藏天下艺术网 <http://www.cangtianxia.com>
策 划: 北京昊艺轩文化交流中心
责任编辑: 齐 林 陈 一
技术编辑: 李宝生
整体设计: 张云飞
印 刷: 北京画中画印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 10
印 数: 1—3000
2010年3月 第1版
2010年3月 第1次印刷

编辑委员会：

名 誉 主 任：杨海波

名誉副主任：刘恪山

主 编：刘庆刚

副 主 编：白 杨

编委会委员：西 沐

Andrew Strauss 安德鲁·施特劳斯（美国）

浅野纪子（日本）

慕白严少

韩中人

提中太

张济海

焦子生

闵 旻（台湾）

云 波

净 慧

巴钢普力布

怡 诺

赵 欣

张萍肖

张学峰

黄 苏

佳 佳

张 静

笑 梅

徐亦心

王占娥

韩 涛

Tobak Bence（匈牙利）

JuniorLeo

David West 大卫·韦斯特（以色列）

Mark Jeans 马克·金斯（德国）

摄 影：Andrew Strauss 安德鲁·施特劳斯（美国）

Strobist（闪卓博识）

冯 博（时尚芭莎）

虎為百獸之王亦為祥瑞之獸
庚寅虎年元旦大吉喜見王
泰弋先生所画之虎神形
俱佳威風凜凜乃兆吉祥是
為佳作

楊海波



杨海波 共青团中央原书记处书记
全国人大常委会委员
全国人大教科文卫委员会原副主任委员
中国联合国教科文组织全国委员会原主任
安徽省原政协主席



庚寅虎年伊始有華拜讀王泰戈先生
所畫之虎細察其趣之整至極令人敬佩
古往今來畫虎者多矣多為形似之作有
形無神徒成下品神形兼備方為上品
泰戈先生所畫之虎尤以所畫虎眼細目
光震撼人心大有虎視眈眈威風凜凜之感是
為上乘佳作也

劉恪山於北京



刘恪山 中国少先队队徽设计者
1997年荣获国务院颁发“政府特殊津贴”证书及奖金
2006年荣获中国工艺美术学会授予“终身成就奖”
中国美术家协会会员
中国书法家协会会员
中国社会名人工作委员会常务理事
中国工艺美术学会民间工艺美术委员会副主任
共青团中央《辅导员》杂志社编审（退休）
著名美术评论家

王泰戈足迹

刘庆刚

很少有人像王泰戈一样对野生动物有着浓厚的激情，他一直在他追求的动物世界里探索，他最喜欢的是老虎，在画虎方面，他受到了多方面的赞誉，在世界各地都能看到王泰戈画虎作品的展览。

王泰戈出生于中国，他大部分时间花费在偏远的丛林及野生保护区、沙漠和很多国家野生动物公园。他花费了很多资金在旅游写生方面，无论走到哪里都会随身携带很多的摄影器材及他绘画所需的所有材料，他会把他捕捉到的精彩镜头用工笔画的方式表现出来，他有可能在一个地区待上数周就是为了一个精彩瞬间的镜头，并将这个精彩的定格以其画笔表现得淋漓尽致。

他拍摄了很多狮虎照片，在多次拍摄过程中，他揣摩动物的习性和肢体语言，细心观察动物的眼神和表情变化，只有这样细致的观察才能让王泰戈的笔下创作出许多栩栩如生的狮虎作品。

王泰戈的作品之所以非常受欢迎，和中国12生肖有着很多的关系，很多收藏家和属虎的人疯狂地追逐泰戈先生的作品，很多人都是通过展览会收藏到王泰戈的作品。

泰戈的作品在欧美华人中最受欢迎的除了12生肖里面的虎以外，还有羊和马。泰戈先生的工笔作品在狮子和熊猫上也很有造诣，他所创作的作品和他四处旅游写生是密不可分的。

泰戈先生为人低调，不愿意抛头露面在闪光灯前，他根本不想出名，他的人生格言是让作品来延续他的生命，他会在有生之年去追求他的梦想，在大自然中寻找他的生活，他的最大愿望就是简单的生活，在工笔虎画中努力地探寻自我……

The Tiger King

Few people have as big a passion for wildlife as Tiger Wang. He has dedicated his entire life to exploring the world in his search for interesting and exciting animals, his favorite of which is the Tiger. He has received an extraordinary amount of acclaim for his life-like depictions of these animals, and has displayed his work at exhibitions throughout the world.

Tiger Wang was born in China, but spends most of his time travelling to remote jungles, wildlife preservations, deserts, and international zoos. He spends nearly all of the money that his work generates on travel, a quest which his close friends describe as a never-ending pursuit of new and interesting animals. Wherever he goes, he carries an arsenal of photo gear and painting materials, and is always ready to document what he finds. The search, however, can be very tedious at times, as Tiger Wang will spend weeks in one location waiting for wildlife to get used to his presence and approach his position.

His encounter with the subject, however, is just the start of his process. He first uses film to record what he sees for later reference. When he returns from location, he begins the process of painting. Tiger Wang is famous for extremely life-like recreations of animals, a style that requires spending several months creating just a single image. This type of lifelike recreation is further enhanced by Tiger Wang's ability to incorporate traditional Chinese styling that creates a wonderful synergy of nature and ancient Asian culture.

Tiger Wang has reached a high level of popularity in Asian culture because of his work's relationship with the Chinese calendar. People who were born in the year of the tiger have collected Tiger Wang's work in record numbers. Tiger Wang eventually produced a whole series of paintings featuring each of the 12 symbolic Chinese animals for each year (Monkey, Rooster, Dog, Pig, Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, and Sheep). These were based on the animals he saw during his travels, but had an even larger focus on the symbolism of each animal in ancient Chinese and its implications.

After the extremely positive response to this series of works, Tiger Wang continued to do several works based on the western zodiac signs. These were again a hybrid of what he saw during his travels combined with Asian styling, and have been very well received in both the Americas and Europe.

Even after all the positive response to his work, however, Tiger Wang continues to lead a fairly solitary life and tries to stay out of the spotlight. Most of his work is displayed and managed by his agent, Leo Chingong, while Tiger Wang searches for new adventures and inspiration throughout Africa, the Middle East, Asia, and other exotic locales. Tiger Wang doesn't want to become famous and tries his best to keep his face out of the press. His true desire is to simply remain with the animals, explore the world, and keep painting. He is only able to produce a few works each year, and the growing demand has left many art collectors waiting in anticipation of Tiger Wang's newest creations. It is clear that Tiger Wang has become the definitive Tiger King.

Tiger Wang

Tiger Wangほど野生動物に情熱を注ぐ人はいないでしょう。彼は人生のほとんどを、興味深くワクワクするような動物を探し求め、世界中を旅することに費やしています。なかでも虎は彼のお気に入りです。彼はその真に迫った動物の描写に対し非常に多くの称賛を受け、これまでも世界中で展覧会を開いています。

Tiger Wangは中国に生まれましたが、ほとんどは人里離れたジャングルや、野生動物保護区、砂漠、万国の動物園を旅しています。自身の作品で得たお金のほとんどは旅費に充てます。それは、彼の親しい友人が「新しく興味深い動物に対する終わりのなき探索」と称するような探究をするためです。彼はどこへ行くにもカメラと絵を描く道具一式を持ち歩き、いつでも記録できるようにしています。その探索は時には非常に長い時間がかかります。というのも、野生動物がTiger Wangの存在に慣れ、彼に接近してくるようになるまで同じ場所に数週間留まることもあるからです。

動物との出会いは、彼の創作活動の序章にすぎません。まず彼は、後に参考にできるようにフィルムに証拠を残します。そして現場から戻って絵を描き始めます。Tiger Wangはその真に迫った動物の再現力と、たった一つのイメージを創造するために何カ月も費やすスタイルで、とても有名です。野生動物を再現する彼の手法は、自然と古代アジア文化の素晴らしい相乗作用を生み出す伝統的な中国風スタイルを取り込むことで一層素晴らしいものとなります。

Tiger Wangは中国風カレンダーに関する作品をきっかけに、アジア文化の中で大変人気が出ました。寅年生まれの人々は彼の作品を非常に多く買い求めています。彼は後に全ての干支（子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥）に関する作品を制作しました。それら作品の全ては、彼が実際に旅して見た動物をもとに描かれています。古来の中国に深い影響を受け、それを象徴化して描くことに焦点が当てられています。

Tiger Wangはこのシリーズに関して大変多くの反響があったことを受け、星座に関する作品も描きました。これらもまた彼が旅を通して実際に見た動物とアジア的スタイルの融合から生み出されたものです。その結果、欧米でも高い評価を得ました。

これほどまでの称賛を受けても、Tiger Wangは人里離れた場所で世間の注目を避けた生活を送っています。彼の作品のほとんどは代理人であるLeo Chingongにより管理されています。その一方でTiger Wangは更なる新しい冒険とインスピレーションを求め、アフリカ、中東、アジアをはじめ、珍しい場所を旅しています。Tiger Wangは有名になどなりたくありません。報道機関に取り上げられるもの好みません。ただ動物と共存し、世界を探検し、絵を描くことだけが彼の望みです。彼の作品は年に数点ほどしか仕上がりにません。そのためTiger Wangの最新作を待ち望むアートコレクターは増える一方です。Tiger Wangが今では権威ある虎王となったのは言うまでもありません。

泰戈之虎：自然神韵

西沐

虎为猛兽，也称山林之王、百兽之王，其威猛的形象，镇定的神情，是威猛强力的象征，为古今中国画家所偏爱与崇尚，颇具图腾意义。但总的来讲，对虎的艺术形象的刻画，有两种倾向：一是人文化，一是自然化。

其实，虎的艺术形象，在我国最早出现在器物中，后经艺术家们的努力，渐成局面。我国商代的龙虎尊、玉虎及虎纹陶片；西周的虎尊及虎门神；战国的虎牛形祭台；秦朝的铜符虎及瓦当上的虎图案；汉代的画像砖、刻石上的虎形象；魏晋南北朝的大画家张僧繇的《格虎图》，王翼的《虎豹图》及敦煌壁画等的群虎形象；隋唐时期画圣吴道子的《搜山图》；五代石恪的《二祖调心图》；宋朝包贵、包鼎父子“世以画虎名家”，辛成“工画虎”；元代著名画虎大家周耕云；明代戴进的《罗汉伏虎图》（现藏故宫博物院），人称“赵虎”的画虎大家赵廉；清代画虎的名家如张穆、华岳、高其佩、任预、王震等，都留有画虎的大作。但概括地讲都是沿着人文化的路子推进。从魏晋南北朝的大画家张僧繇到清代画虎的名家华岳、高其佩；从近代最有名的胡爽庵、张善孖，到当代最知名的冯大中，其作品传递出不同时代背景，技法由精细的小写到工笔，知著探微，创造了一个个经典。而之后的画虎作品，特别是在当下，似乎再难野逸起来，驯化与拟人化的媚俗态，与虎应有的雄浑、博大、崇高、悲壮，越来越有距离。与此相对应，走自然化路子的虎画，可以说并不多见，而泰戈的探索，可以说是近几年来，画虎沿着自然化走向的又一次有高度的冲击。

对一个艺术家来说，在当下中国画的创作中，非常投入地感悟自然与体验文化都需要一定的定力与精神的坚守，都市化的时尚与现实物质化的追求，使人在浮躁中难以专注，难以闪现精神的高度与力量。在观读泰戈的一批虎画后，最深切的体悟就是他表现的是自然之虎、自然之魂：自由、神秘而又雄健，一如作者本人，让人充满了更多的遐想。

首先，泰戈的虎是自由的。一举一动，一神一态都带着山谷的深远与丛林的幽然，去除了时下不少虎画的家养之气与拟人化的俗气，这种自由之态，我们可称之为特立独行，具有平步天下的王者之风。画虎能有此气象可谓当居不易也。

其次，泰戈画虎展现出了百兽之王的森然与神秘。神秘，是一种自然而然的流露，而不是一种做作。在泰戈的虎画中，我们看到了一种源于自然的气度——神秘。这种神秘所表达的是一种正气、傲然与力量，正是这种神秘，才使泰戈之虎在神秘中显现出威严与正气，而这正是中国文化精神的一个重要体现。

最后，泰戈的虎画体现出了山林之虎的雄健与气魄，而不是讨人喜欢的媚态。雄健，当然，首先是一种力量的展现，其次才是体姿的一种张扬，但在泰戈的虎画中，我们可能会更多地关注虎的一种生命状态的弥漫，以及在这种状态之下的勃然而又温情的精神力量。作为自然韵化的泰戈之虎，可能更多地传递的是这样一种风采与样致。

我对泰戈没有接触也缺少了解，但泰戈的虎画作品，彰显的是自然在民族文化的空间中，如何得到一种安放。世俗化、都市化带给人们心灵上的盲目与浮躁，需要一种自然的安抚。也许，这正是泰戈探索自然之虎的文化意义。

己丑隆冬急就于水木轩

搜山丛林静 一啸百兽惊

——论泰戈画虎 韩涛

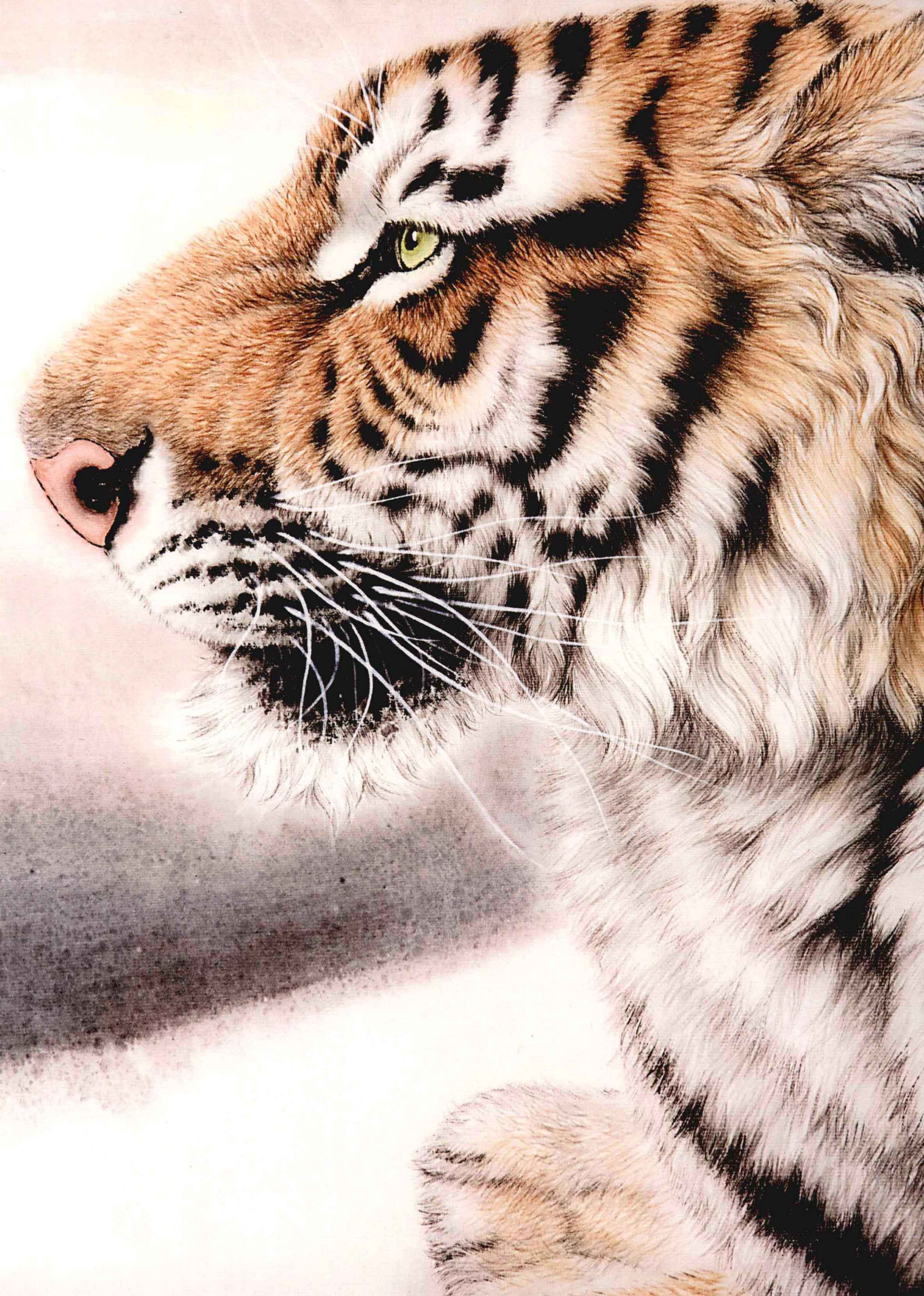
今年是中国农历庚寅年，也就是虎年，虎作为一种动物，世人心里都给予它许多不同的称谓和赞誉。尤其在中国，更是把虎视为刚强坚毅、勇猛顽强的象征，是兽中之王，也是唯一可以和中华民族的图腾标志龙相提并论的动物，如龙腾虎跃、龙行虎步等等，都是在描述龙与虎的精神。在中国百姓心目中，虎是可以驱邪镇恶的祥物，这一点在中国历来的神话故事及传说中可见其端倪，而在艺术家眼中虎则是可以抒发心中逸气，表达内心思想的理想创作题材，从古至今凡是以走兽为创作题材的画家大都把虎作为首选。翻开中国美术史，多位以画虎成名的前辈画家，名垂中国美术史史册，从五代时期的历归真至近代的张善孖，何香凝，以及刘奎龄，刘继卣父子等等，都是以画虎闻名于世的前辈先哲。而虎在老先生们的笔下被赋予了崇高的艺术思想和完美的艺术感染力，从而直接或间接影响着后辈画家在创作时的审美取向和审美属性，同时也给后来人提出了更高的创作要求。突破和创新，我认为是当代画家所要面临的首要问题，没有突破创新就谈不上中国画的发展。石涛先生早就提出“笔墨当随时代”的论点，而这一论点是中國绘画史上恒久不变的硬道理。虎王泰戈先生，用自己独特的笔墨语言给予了最佳的诠释。

王泰戈先生寄情于中国画中走兽题材的刻画创作，尤其是对狮、虎等大型猫科动物的描写用功极深，此外对人物及书法都有甚深的研修。就绘画路线而言，泰戈先生大致上属于在传统中求创新的画家。从创作历程上来说，他又是一位“苦行派”画家。首先，王泰戈先生懂得“美”的含义和审美对象独特精神价值。什么是美，我觉得美是有积极精神价值内容又赏心悦目的形象展现，而审美对象是对于人而存在的，审美价值是审美对象必不可少的特性。王泰戈先生明白此中意义，因此从他的作品中折射出来的美感是绝对正宗的，是对传统绘画深刻领悟后的升华。但是王泰戈先生并没有亦步亦趋地模仿前辈画家，步前人后尘，他知道那样是永远走不通的，充其量只能成为一个画匠。为了使画作更具视觉冲击效果，更富有艺术感染力。王泰戈向其他画种进行了行之有效的借鉴，从而催生出他绘画作品崭新面貌。

王泰戈先生笔下的虎，无论是工笔还是写意都极富特色，尤其是他的工笔虎更是独具自家风范。从画面的构图、着色、渲染到每一笔的勾描，泰戈先生都力图新意，以求质的飞跃。他极为巧妙地把西画中的色彩学、透视学、光线效果以及现实主义、浪漫主义、自然主义等不同学说和绘画风格纳入工笔虎的创造，使作品迥然于前人画作。他创作的《迎面奔虎》无论是创作理念还是绘画技法都有很大的突破，深具意义。画中老虎正面奔出，野性、孤傲又不失从容，胜似闲庭信步，兽中之王英武之气跃然纸上。在技法上《迎面奔虎》突破了自古画虎无法正面而出的难题，这都源自王泰戈的勤勉刻苦和内心的灵性，他笔下的虎之所以充满野性，霸气十足也源于此。王泰戈所刻画的虎是原生态的，是具有真正意义上的丛林王者，不同于笼中之虎，毫无野性可言。这也是他深入山林腹地，从自然界中捕捉到的灵感，为此他尝尽苦果，然而也让他赢得了“虎王泰戈”的美誉。

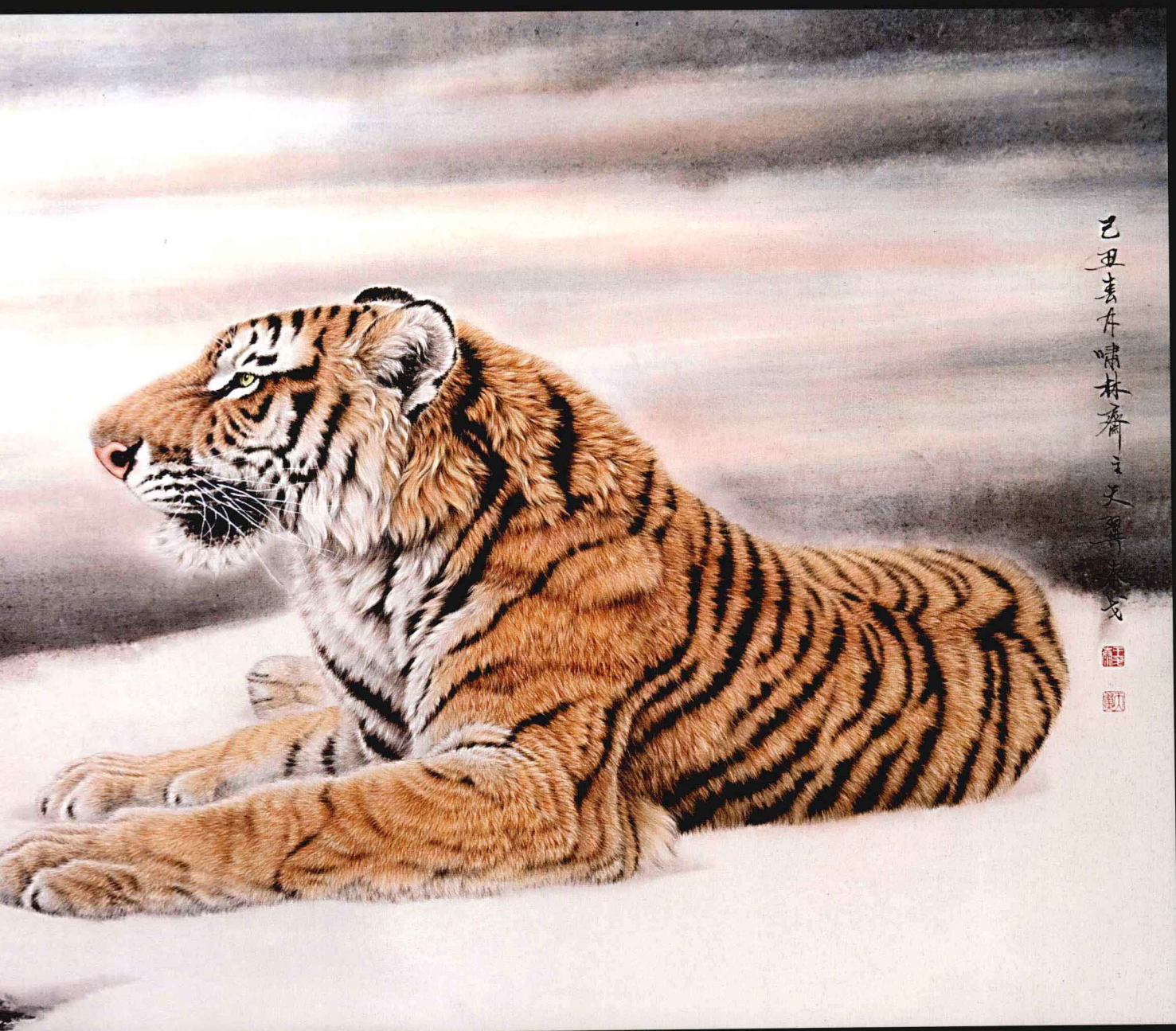
如今的王泰戈在画界已经功成名就。但是他并没有肆意地放纵笔墨，而是更加地收敛心性，向更高目标冲刺。在他的一幅《达摩祖师造像》中，我似乎看到了王泰戈心中的理想境地，画中造像没有用太繁琐的背景，造像本身只是用线描和必要的渲染，但是画中的达摩祖师神情凝重，眼神平和中透着坚毅。试想达摩祖师面壁九年才彻悟不立文字，直指心性的禅宗思想，从而达到理念和个人追求的最高境界，完善了自我又影响了后人。现如今王泰戈先生也用这精神鼓舞自己，为了理想他就像虔诚的殉道徒一样，舍弃了很多，同时也赢得了很多。虎这种论力量不及象，论速度又不如豹的动物，使古人痴迷，使今人痴迷，相信也让后来人痴迷。王泰戈在用画笔向后人述说着今天“虎”的故事，虎年话虎论泰戈，我为泰戈笔下的精灵痴迷。

北京吴艺轩书画院院长



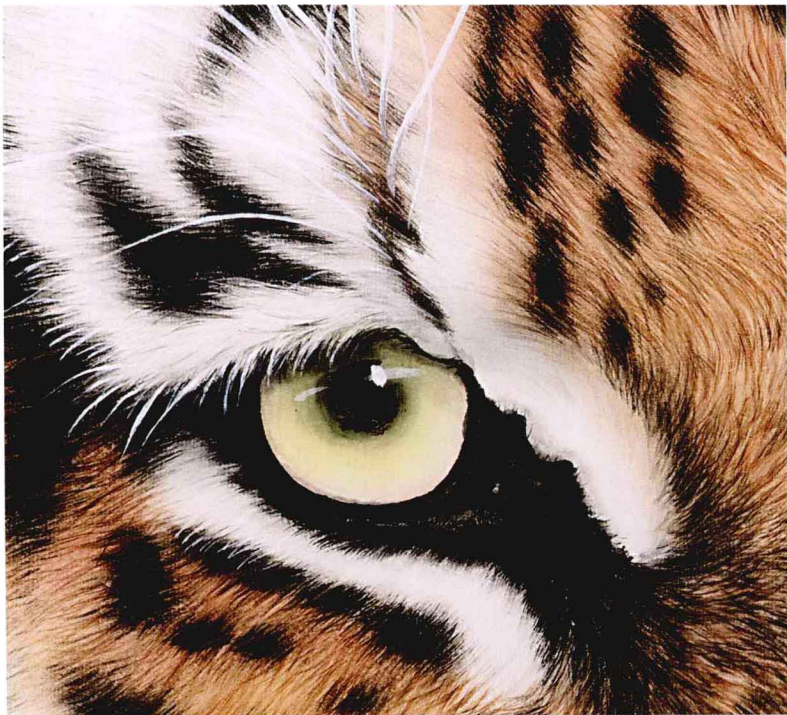


《卧虎图》 180cm×96cm



己丑春月 啸林齋主 文輝 畫







《翘盼》 96cm×90cm



《雄霸天下》 123cm×123cm