

WANG FUMIN ARTBOOKS WANG FUMIN PEINTURES WANG FUMIN GEMALDE

新华出版社

王 輯 民 畫 集

王輯民

王輔民畫集

王輔民

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王辅民画集:汉、英、德、法 / 王辅民著.—北京: 新华出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5166-1129-6

I. ①王… II. ①王… III. ①意笔人物画—作品集—中国—现代

IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165727号

王輔民畫集

著 者: 王辅民

出 版 人: 张百新

责任编辑: 刘燕玲

设 计: 王 攀

英法文翻译: 裴心语

德文翻译: 安 尼 姚 月

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路8号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

印 刷: 北京启航东方印刷有限公司

开本尺寸: 787×1092 1/8

印 张: 26.5

字 数: 20千字

版 次: 2014年7月第一版

印 次: 2014年7月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-1129-6

定 价: 380.00元

图书如有印装问题请与出版社联系调换: 010-63077101

中国民间表现主义

——王辅民的写意人物画

◎ 文 / 王镛

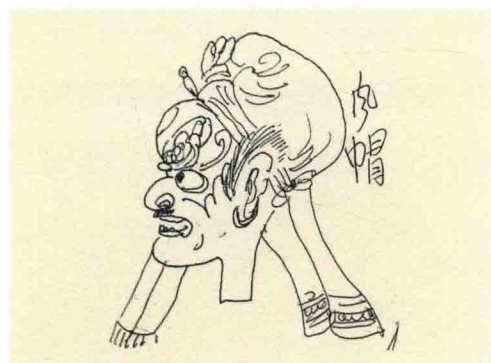
当代中国人物画名家王辅民，曾任甘肃兰州画院院长，现为中国国家画院画家、一级美术师。2014年1月王辅民出访德国，参加了在杜塞尔多夫市德中艺术设计交流协会举办的“美丽中国——中国国家画院扇面艺术展”。他参展的团扇作品是表现中国民间社火题材的写意人物画，引起了德国观众的浓厚兴趣。据德国人士评论：“王辅民的作品很自然、自由、真纯，很多参观者觉得有点像德国表现主义，不过王辅民的绘画还有很深的中国感觉，让人想象着中国农村生活的场景。”这一评论比较准确地概括了王辅民的写意人物画的艺术特色，可谓“中国民间表现主义”。

表现主义这一术语在艺术史和艺术批评中通常是指为达到情感效果而采用夸张变形手法。在广义上，表现主义泛指任何一种主观情感高于客观观察之上、表现艺术家的心理状态而不是反映外部世界的形象的艺术。在狭义上，表现主义特指20世纪初期欧洲现代艺术流派之一，特别是德国表现主义，主要包括德累斯顿的桥社、慕尼黑的青骑士社等表现主义社团。法国野兽派也属于表现主义的变体。不论哪一种变体，西方现代表现主义的共同特征都基于“表现”这一核心概念，背离古典学院派写实主义传统，崇尚原始活力和个性情感，屏弃自然主义的客观再现，追求自我感受的主观表现，诉诸非写实的形象和情绪化的色彩。美国学者维尔纳·哈夫特曼在《20世纪绘画》中曾经分析西方现代表现主义的法国变体与德国变体两种表现方式之间的区别：“法国变体强调形式的方面——‘表现’意在‘形式’；德国变体强调题材——‘形式’意在‘表现’。”相

对来说，法国野兽派更多致力于探讨造型、线条、色彩等绘画形式的要素，尤其注重色彩自身的表现性，唤起人的审美愉悦。德国表现主义更为关切人的生存境况和社会问题，突出社会的邪恶环境与人的情感的爆炸力量之间的剧烈冲突，激发人的心理骚动。

20世纪30年代，法国野兽派和德国表现主义都曾对中国的现代艺术团体决澜社和新兴木刻运动产生过一定影响。80年代，德国表现主义以及新表现主义对中国美术界的“85新潮”影响更大，中国美术界一度流行自我表现的观念和夸张变形的手法。实际上，在中国传统艺术的写意精神中也蕴涵着类似西方现代表现主义的基因。中国传统的文人写意画强调抒发性灵，就是强调表现个性情感。中国当代画家詹建俊说：“西方的表现主义相通于中国的写意画，中国的大写意其实就是西方的表现主义。”除了中国传统的文人写意画，还有一条与西方现代表现主义精神相通的渠道，那就是中国传统的民间艺术。这条通向现代艺术的渠道也非常重要，却往往被我们忽视。“中国现代艺术之父”齐白石，并没有受过西方现代艺术的影响，但他的写意画包括李铁拐、钟馗、不倒翁等人物画，吸收了中国文人画抒发性灵的写意精神和民间艺术质朴纯真的审美情趣，表现了自己异常鲜明的个性。中国现代艺术先驱林风眠，尽管接受过西方现代艺术的洗礼，他的彩墨画也仍然从中国民间壁画、陶瓷、剪纸、皮影和戏曲人物造型中提取了现代感强烈的中国式表现主义语言。

王辅民1961年生于甘肃庆阳的民间艺术研究世家。他的父亲王光普是海内外知名的甘

肃民间艺术收藏家和研究者，出版过二十多部专著。王辅民从小受到父亲的教诲，受到剪纸、皮影、面具、刺绣等民间艺术的熏陶，他的女儿王博颖也是皮影艺术研究的后起之秀。1995年，王光普把自己几十年收藏的上万件民间艺术作品全部捐献给国家。在此前十几年间，王辅民帮助父亲整理过这些作品。在画家眼里，这些民间艺术是最自然、最真纯的。画家说：“我非常崇尚民间艺术造型的处理手法，民间艺人围绕主题无拘无束地自由表现他们对生活的向往和对美好的追求，不去思考时空自然的合理，而是合情。所以，他们的作品充满朴素的意念、单纯的语言，没有故弄玄虚的技巧，而我们专业画家正是缺少这种意念，这种意念正是作品的灵魂。中国民间艺术造型曾经启发了西方印象派之后的现代艺术，而我们自身却在冷落这种本土的民间造型体系。而像齐白石、林风眠这样的大师都受过民间艺术的滋养。当今大多数画家是以西方写实造型体系为主（我也是经受了素描造型基础训练多年），如何在素描造型训练后的基础上，运用民间艺术的意念，比较自由的造型方式来创作中国画，发挥中国画的笔墨造型的优势，并融入中国民间艺术的淳朴的意趣，这是需要我们不断探索的问题。”王辅民的写意人物画，走的正是齐白石、林风眠等前辈开辟的中国现代艺术之路，他把中国传统绘画的写意精神与民间艺术的质朴情趣结合起来，创造了一种中国民间表现主义的独特风格。

王辅民的中国民间表现主义风格的写意人物画，以他的“藏族系列”和“社火乡系列”作品为代表。

中国西部人物特别是藏族人物已成为当

代中国人物画的热门题材，也是王辅民多年来专注的创作题材。画家是从描绘西北黄土高原的风土人情进入雪域高原的藏族民俗生活题材的。藏族民俗生活与画家从小熟悉的西北风土人情非常贴近，所以他的情感非常投入，而藏族民俗生活中虔诚、神秘的宗教精神氛围，对他的吸引力特别强烈。他在兰州画院任职期间经常到藏区写生，创作了一系列表现藏族民俗生活题材的作品，代表作有《阿尼玛卿的歌》、《香巴拉之境》、《天地之神》、《康定情歌》等。他2004年创作的《阿尼玛卿的歌》曾获全国画院优秀作品最佳作品奖，在众多中国画家表现藏族人物题材的作品中脱颖而出。他画的藏族人物笔墨苍劲，造型朴拙，并不留意藏族服饰的细节刻画和人物形象的写实描绘，而是追求超越表象的精神氛围和自然生命的浑朴状态。基于画家自己深厚的西北生活体验和民间艺术素养，他把西北风土人情与藏族民俗生活联系起来，或者说他是以西北民间艺术的眼光来观察和表现藏族民俗生活。于是，我们在他的《天地之神》系列和《香巴拉望果节》等作品中，看到了类似西北民间社火的藏戏面具、盛装游行、迎神赛会的热闹场面，只不过藏族人物比西北人物更加剽悍刚健，藏戏面具比社火脸谱更加诡谲狞厉，但藏族民俗生活那种质朴的民间情趣与西北风土人情一脉相通。

社火是中国民间传统的春节庆典活动，约略相当于西方的狂欢节或万圣节游行。西方的狂欢节可以追溯到古希腊的酒神节，中国的社火也可以追溯到远古时代娱神驱鬼、祈福禳灾的祭祀仪式。“社”是土地之神，“火”指燃放烟火。社火自古在中国西北地区农村流行，传承至今已为群众性的综合民间艺术表演娱

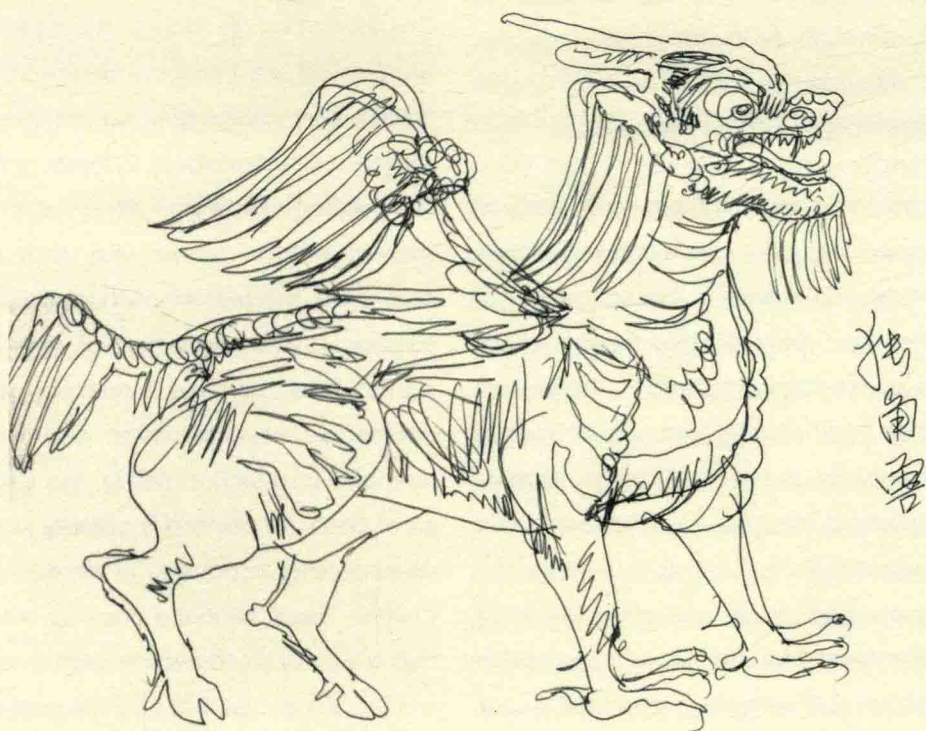

乐活动，包括高台、高跷、旱船、秧歌、锣鼓、戏剧、舞狮、舞龙等等。随着中国传统文化的复兴，王辅民家乡甘肃庆阳的社火近年来尤其兴盛，为他的写意人物画提供了丰富的创作素材和灵感。近年来他创作了一系列表现社火题材的作品，代表作有《社火之一》、《社火之三》、《社火三国》、《社火乡系列》、《马年社火》等。他的作品正如德国人士的评论所说：“很自然、自由、真纯，有点像德国表现主义，不过还有很深的中国感觉，让人想象着中国农村生活的场景。”他的“社火乡系列”更多吸收了中国民间艺术的造型元素，打破了学院写实绘画的时空概念和透视关系，人物造型适当夸张变形，不合常规比例大小，不仅大量采用了中国传统戏剧的服装、脸谱，而且借鉴了民间剪纸、皮影、面具的造型，自由地表

现西北农村生活热烈鲜活的生命意象和画家自己朴野纯真的个性情感。画家并非写实地再现社火的场景或叙述故事的情节，而是借助社火这一题材表现自己对社会人生的独特认识和重新解释，寄托自己对“人生如戏”的感慨，对“乾坤清气”的呼唤。因此他笔下群众扮演的《三国演义》、《西游记》、钟馗捉鬼之类人物都具有特定的象征涵义，这些人物在社火表演中的非逻辑组合，产生了陌生化的魔幻式效果，可以引发人对社会人生的自由联想。

王辅民的写意人物画，无论“社火乡系列”还是“藏族系列”，最醒目的特色是他个性化的笔墨语言。他的笔墨语言粗犷率真，线条刚劲，色彩明快，得益于中国传统文人写意画的修养，也得益于中国传统民间艺术的熏陶，既适宜表现“社火乡系列”和“藏族系列”的题材，也适宜抒发画家的个性。他的写意人物画的中国民间表现主义风格，从中国传统文化包括文人写意画和民间艺术的背景出发，在一定程度上综合了西方现代表现主义的法国变体与德国变体两种表现方式，既意在“形式”又意在“表现”，但仍然立足于中国传统文化的根基。如果说法国野兽派注重色彩自身的表现性，那么王辅民的写意人物画更注重笔墨自身的表现性，而笔墨正是中国传统文人写意画表现个性的最重要的载体。如果说德国表现主义突出人与社会之间的冲突，那么王辅民的写意人物画更强调人与社会之间的和谐，而和谐正是中国传统文化以至当代文化梦寐以求的理想境界。

（作者为中国艺术研究院研究员、博士生导师，中华书画家杂志社总编辑）

The Folk Expressionism in China

-The Freehand Brushwork Figure Painting Of Wang Fumin

Wang Yong

Wang Fumin, the contemporary figure painting artist, former dean of Lanzhou Academy of Painting, now is the painting artist in China National Academy of Painting. In January 2014, he visited Germany, participated in the *Beautiful China-China National Academy Fan Art Exhibition* hosted by the Art and Design Association in the German city of Dusseldorf. His exhibition of the fan artworks is the performance of Chinese folk community fire, with the freehand brushwork figure painting, which aroused great interest in the German audience. According to the German commented: "Wang Fumin's artworks are of nature and freedom and are real pure art." Many visitors feel it a bit like German Expressionism, but the paintings of Wang Fumin also embody a deep feeling of china, bringing people to imagine the rural life of Chinese people. This comment accurately summarizes the artistic features of Wang Fumin, described as "The folk expressionism in China."

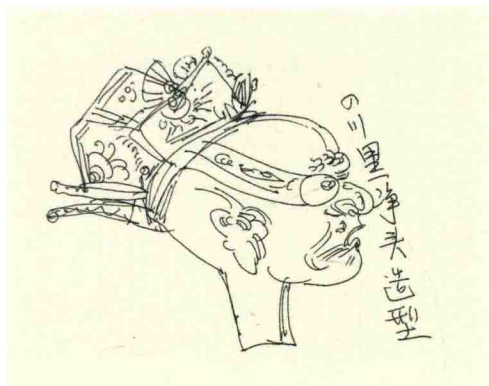
The term expressionism in art history and art criticism usually means to achieve emotional effect with the use of exaggerated and distorted artistic methods. In a broad sense, it refers to any kind of art that the subjective feelings are above the objective observations, which performs the artist's state

of mind rather than reflecting the image of the external world. In a narrow sense, expressionism refers specifically to one of Europe's modern art schools in the early 20s century, especially German Expressionism including Dresden Die Brücke, Munich Blaue Reiter communities. The French Fauvist also belongs to expressionism in a variant way. For all kinds of expressionism, a common feature of modern western expressionism is based on "Expression", which is the core concept, referring to the being away from the classical academic realism tradition, respecting the original vitality and emotional personality, rejecting the objective representation of naturalism with the pursuit of self-perception and subjective expression, resorting to non-realistic image and emotional colors.

American scholar Werner Haftmann analyzed the difference in modern western expressionism between the variant way of French and German: "The French variety stresses the formal aspect—— 'expression' implies 'form'; the German variety stresses the subject matter——' form' implies 'expression'." Relatively speaking, the French Fauvist committed more to explore the shapes, lines, colors and other elements of the form of painting with particular emphasis. The expressive color itself evokes people's aesthetic pleasure. German

Expressionism concerned more about the situation of human existence and social issues, highlighting the conflict between violent environment and human emotion, stimulating people's mental disturbance.

In the 1930s, the French Fauvist and German Expressionists both have influence on China's modern art and movements like Woodcut Movement and Juelan groups. In the 1980s, German expressionism and neo-expressionism have greater impact on the "85 New Wave" in Chinese art world. The exaggerated and distorted way of self-expression has always been popular in Chinese art world. In fact, the traditional Chinese art like freehand brushwork also implies the similar spirit as the western expressionism. Traditional Chinese painting like freehand brushwork emphasizes the expression in a spiritual way, that is, to emphasize the performance of individual emotion. Chinese contemporary artist Zhan Jianjun, said that there is communication between western expressionism and Chinese freehand brushwork painting. The China's great freehand painting is actually western expressionism. In addition to the traditional Chinese literati freehand painting, there is also a way of performance related to the modern western art. This channel leading to modern art is also very important, but often

ignored by us. Father of modern Chinese art Qi Baishi, never had the influence of western modern art, but his freehand brushwork paintings, including *Tie Guaili*, *Zhongkui*, *tumbler* and other portraits, absorbs the aesthetic express spirit of Chinese literati paintings as well as the innocence fun of folk art, expressing his own distinct personality. Chinese modern art pioneer Lin Fengmian, despite the nourishment of western modern art, his color paintings still extract much from Chinese-style expression language such as folk paintings, ceramics, paper cutting, shadow puppets and drama character modeling.

Born in 1961, Wang Fumin was in a folk art family. His father is Wang Guangpu, who is well-known both at home and abroad as folk art collectors and researchers. He has published more than twenty books. Wang Fumin had been influenced by his father since his childhood with the art nurturing from paper-cut, shadow puppets, masks, embroidery and other folk art. His daughter Wang Boying is also a rising star on shadow art research. In 1995, Wang Guangpu donated his own collections for decades over 10,000 items to the country. In the previous ten years, Wang Fumin helped his father to collect these artworks. In the artist's eyes, these folk arts are the most natural and the purest ones.

One painter said: "I admire the folk art very much. Folk artists express their yearning for a better life in a free way. They do not perceive like that the space and time is rational, but sensible. Therefore, their artworks are full of simple ideas, simple language, no trick tips, which our professional painters precisely lack. The idea is the soul of the artworks. Chinese folk art forms have inspired western modern art after the impressionism, while for our own, this local folk style system has begun to be cold and dumb. The masters like Qi Baishi and Lin Fengmian have also been in the folk art's nourishment. Most of today's painters are trained based on the western modeling system (I have also endured years of basic training on sketch modeling). The issue we still need continue to explore is that: how to create Chinese painting in a more liberal approach, taking advantages of Chinese ink painting's nature, integrating the honest charm of Chinese painting after being trained on the western modeling method for years? The freehand brushwork figure painting of Wang Fumin is on the road which was opened by the seniors like Qi Baishi and Lin Fengmian. He combines the Chinese freehand painting spirit with the simple but pure approach of Chinese folk art, creating a unique style, that is, the folk expressionism in China.

The Chinese folk expressionism style freehand figure painting by Wang Fumin, is mainly represented by two series: Tibetan series and Community fire series.

Chinese characters especially the Tibetan character portraits have become a popular theme in contemporary Chinese art. Wang Fumin has focused on this theme for years. Through the painting of the northwest loess plateau, the painter began to get familiar with the theme of snowy Tibetan folk customs and life styles. The Tibetan folk culture is familiar with the life and customs in the northwest and that is the reason why his feelings are very involved when creating artworks on this theme. In addition, he pays much stronger attention to the piety and spiritual religious atmosphere in Tibetan folk culture. During his tenure in Lanzhou Academy of Painting, he often went to Tibetan folk places to practice sketches, creating a series of artworks which performance the vivid life of Tibetan folk, representatives like *Song of Anyemaqen Mountains*, *The Shambhala*, *God of Heaven and Earth*, *Kangding Love Songs* and so on.

The artwork *Songs of Anyemaqen Mountains*, created in 2004, won the best artwork in the National Award Painting Exhibition, standing out from the many works with the Tibetan character theme. The characters in his painting are with vigorous ink style and

simple modeling, without paying attention to the details of Tibetan costumes or realistic portray, but on the spiritual atmosphere and nature of life beyond the appearance. Based on the profound life experience in the northwest of the artist himself, he combines the northwest folk customs with the Tibetan folk customs. Or we could say he observes the Tibetan folk life with the view of northwest. Therefore, from his *God of Heaven and Earth* series and *Shambhala Ongkor Festival* and such artworks like these we notice the opera masks, parades and other lively scene which

have the similar elements in the northwest folk culture, while the Tibetan ones are wilder and more masculine, the masks more vigorous and exotic. However, the folk life of Tibetan folk customs and the northwest folk life are intricately connected.

The community's fire is the traditional Chinese folk celebration, roughly equivalent to the Western carnival of Halloween Parade. The Western carnival can be traced back to the ancient Greek Dionysian Festival. China's community's fire can also be traced

back to the ancient times that people used fire as ritual to bless the Gods as well as removing the ominous. The Community is the God of earth, while the fire refers to fireworks. The community fire has always been popular in the rural community in the northwest of China. Now it has become an integrated mass folk art performances and recreational activities, including high-profile, stilts, land boats, Yangko, percussion, theater, lion dance, dragon dance and so on. With the revival of Chinese traditional culture, the hometown of Wang Fumin, Qingyang Gansu has flourished on the community fire in the recent years, which provides a wealth of creative materials and inspirations for his freehand portraits. In the recent years, he created a series of works expressing the theme of community fire, representatives like *Community Fire the One*, *Community Fire the Three*, *Community Fire the Three Kingdoms*, *Community Fire the Township Series*, *Community Fire the Year of Horse* and so on. His works, as the German puts, is of freedom, purity, a bit like German Expressionism, but with a deep feeling of China, which makes people imagine the scenes of the Chinese rural life. His Community fire series absorbs more elements of Chinese folk art style, breaking the space-time and perspective relations of the academy realistic painting with the figures being exaggerated and distorted in an appropriated way. His artworks not only

learn from the Chinese opera costume, mask, but also draws on folk paper-cut, shadow puppets and the shape of the masks, expressing the image of free life and the pure personality and emotion of the artist himself. The painter is not just producing the community fire in a realistic way, but to show his unique understanding of life and society through this subject[]expressing his feeling of "life is like a play" and recalling the spirit on heaven and earth. Therefore, the characters played by the people as Three Kingdoms, Journey to the West, Zhong Kui the Ghost Catcher all have the specific symbolic meanings. The non-logical combinations of these characters in the community fire performances, results in a strange type of magical effects, leading people to reflect on life and society in a free way.

The freehand figure painting of Wang Fumin, regardless of the Community fire series or the Tibetan series, the most striking feature is his personalized ink language. His ink style is with bold lines, bright and vigorous colors with the nourishment of Chinese literati painting and also with the influence of traditional Chinese folk art. It is both suitable for the performance of community fire series and Tibetan series theme, also suitable to express the artist's personality. The folk expressionism in his freehand figure painting, based on the traditional Chinese culture and the background of Chinese folk

art, combines the western expressionism of French and German styles. His art both intends to the form and performance, but is still based on the traditional Chinese culture. If we say the French Fauvist emphasizes on the expressive elements of color itself; the freehand brushwork figure painting of Wang Fumin, however, pays more attention to the performance of ink and color itself, while the ink expression is the most important carrier in Chinese art. If we say the German expressionism emphasizes on the conflicts between people and society; the art of Wang Fumin, however, emphasizes more on the harmony between man and society, for the harmony is the ideal form both in traditional Chinese culture and in the contemporary China.

(The Author is researcher at Chinese National Academy of Arts, doctoral tutor, chief editor of Chinese painting and calligraphy magazine)

Le Folk expressionnisme en Chine

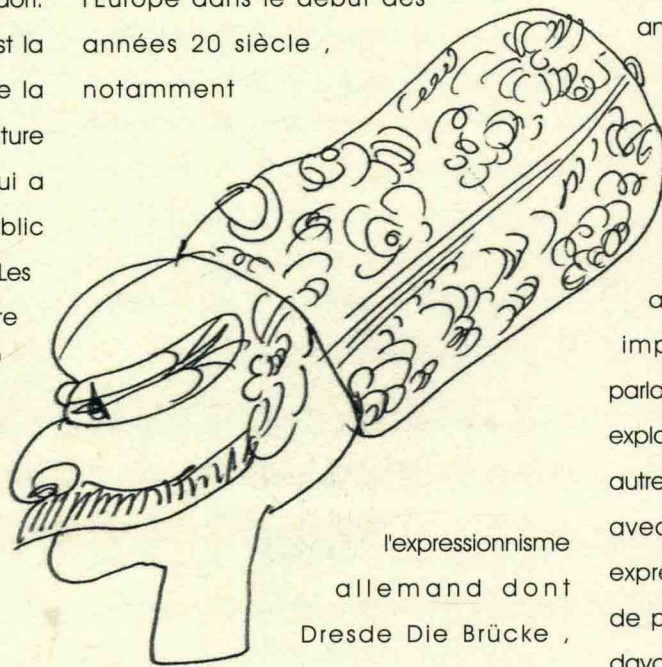
-Le travail au pinceau à main levée Figure peinture de Wang Fumin

Wang Yong

Wang Fumin, l'artiste de la peinture figurative contemporaine, ancien doyen de Lanzhou Académie de peinture, est désormais l'artiste de la peinture à l'Académie nationale chinoise de la peinture. En Janvier 2014, il s'est rendu en Allemagne, a participé à la *belle Chine-exposition National Academy Fan Art* organisé par l'Association Art et de Design de la ville allemande de Düsseldorf. Son exposition des oeuvres de fans est la performance de chinois incendie de la communauté populaire, avec la peinture au pinceau figure à main levée, qui a suscité un grand intérêt dans le public allemand. Selon l'Allemand a déclaré: «Les œuvres de Wang Fumin sont de nature et de liberté et sont de l'art pur réel.» Beaucoup de visiteurs se sentent un peu comme l'expressionnisme allemand, mais les peintures de Wang Fumin incarnent aussi un profond sentiment de chinoise, amener les gens à imaginer la vie rurale de la population chinoise. Ce commentaire résume bien les caractéristiques artistiques de Wang Fumin, décrit comme "l'expressionnisme populaire en Chine."

L' expressionnisme terme en histoire de l'art et critique d'art signifie généralement pour obtenir un effet émotionnel avec l'utilisation de méthodes artistiques exagérées et

déformées . Dans un sens large , il se réfère à toute forme d'art que les sentiments subjectifs sont au-dessus des observations objectives , qui effectue l'état d'esprit de l'artiste plutôt que de refléter l'image du monde extérieur . Dans un sens étroit , l'expressionnisme se réfère spécifiquement à une des écoles d'art moderne de l'Europe dans le début des années 20 siècle , notamment

l'expressionnisme allemand dont Dresde Die Brücke , communautés Munich

Blaue Reiter . Le fauve français appartient aussi à l'expressionnisme façon de variante . Pour tous les types de l'expressionnisme , une caractéristique commune de l'expressionnisme moderne occidentale est basée sur "Expression" , qui est le concept de base , en se référant à l' être loin de la

tradition de réalisme académique classique , en respectant la vitalité originelle et la personnalité émotionnelle , rejet de la représentation objective du naturalisme à la poursuite de la perception de soi et l'expression subjective , le recours à l'image non réaliste et couleurs émotionnelles .

Universitaire américain Werner Haftmann analysé la différence de l'expressionnisme moderne occidentale entre la façon de variante du français et de l'allemand: "La variété française souligne l'aspect formel -« expression » implique« forme »; la variété allemande souligne le sujet - «forme» implique «expression» Relativement parlant, le fauvisme français s'engage plus à explorer les formes, les lignes, les couleurs et autres éléments de la forme de la peinture avec un accent particulier.. La couleur expressive se évoque le plaisir esthétique de personnes. Expressionnisme allemand davantage préoccupée par la situation de l'existence humaine et les questions sociales, en soulignant le conflit entre l'environnement violent et l'émotion humaine, stimulant perturbation mentale des gens.

Dans les années 1930 , le fauvisme français et expressionnistes allemands ont tous deux une influence sur l'art et les mouvements

comme les groupes de gravure sur bois et Juelan Mouvement moderne de la Chine . Dans les années 1980 , l'expressionnisme allemand et néo-expressionnisme ont un plus grand impact sur le " 85 New Wave " dans le monde de l'art chinois . La façon exagérée et déformée de l'expression de soi a toujours été populaire dans le monde de l'art chinois . En fait , l'art traditionnel chinois comme pinceau à main levée implique également le même esprit que l'expressionnisme ouest . La peinture traditionnelle chinoise comme pinceau à main levée souligne l'expression d'une manière spirituelle , c'est pour souligner la performance de l'émotion individuelle . Chinois Zhan Jianjun artiste contemporain , a déclaré que la communication entre l'expressionnisme occidentale et chinoise peinture de pinceau à main levée . La grande peinture à main levée de la Chine est en fait l'expressionnisme ouest . En plus de la peinture chinoise traditionnelle à main levée lettrés , il est aussi un moyen de rendement lié à l'art moderne occidental . Ce canal menant à l'art moderne est également très important , mais souvent ignoré par nous . Père de l'art moderne chinois Qi Baishi , n'a jamais eu l'influence de l'art moderne occidental, mais ses peintures pinceau à main levée , y compris *Cravate*

Guaili , *Zhongkui* , *verre et autres portraits* , absorbe l'esprit expresse esthétique de peintures lettrés chinois ainsi que le plaisir de l'innocence de art populaire , exprimant sa propre personnalité . Chinois pionnier de l'art moderne Lin Fengmian , en dépit de la nourriture de l'art moderne occidental, ses peintures de couleurs extraire encore beaucoup de langage d'expression de style chinois tels que les peintures folkloriques , de la céramique , découpage de papier , marionnettes d'ombre et le caractère dramatique.

Né en 1961 , Wang Fumin a été dans une famille d'art populaire . Son père est Wang Guangpu , qui est bien connu à la maison et à l'étranger en tant que collecteurs d'art populaire et les chercheurs . Il a publié plus de vingt livres . Wang Fumin avait de l'influence de son père depuis son enfance avec la maturation de l'art du papier découpé , marionnettes d'ombre , des masques , de la broderie et d'autres l'art populaire . Sa fille Wang Boying est également une étoile montante sur la recherche de l'art de l'ombre. En 1995 , Wang Guangpu fait don de ses propres collections depuis des décennies sur plus de 10.000 articles pour le pays . Au cours des dix années précédentes , Wang Fumin a aidé son père à rassembler ces oeuvres d'art

. Aux yeux de l'artiste , ces arts populaires sont le plus naturel et le plus pur ceux . Un peintre a dit: «J'admire l' art populaire beaucoup. Des artistes populaires expriment leur désir d'une vie meilleure dans une voie libre . Ils ne perçoivent pas comme ce que l'espace et le temps est rationnelle , mais sensible. Par conséquent , leurs œuvres sont pleines d'idées simples , un langage simple , aucun des conseils de tour, que nos peintres professionnels manquent de précision. L'idée est l'âme de des œuvres d'art.» Chinois formes d'art populaire ont inspiré l'art moderne occidental après l'impressionnisme , tandis que pour la nôtre, ce système de style folklorique locale a commencé à faire froid et muet . Les maîtres comme Qi Baishi et Lin Fengmian ont également été dans la nourriture de l'art de la folk . La plupart des peintres d'aujourd'hui sont formés basé sur le système de modélisation de l'Ouest (J'ai aussi enduré des années de formation de base sur la modélisation croquis) . La question que nous devons continuer à explorer est la suivante: comment créer la peinture chinoise dans une approche plus libérale , en tenant avantages de la nature de l' encre de Chine peinture, intégrant le charme honnête de la peinture chinoise après avoir été formés sur la méthode de modélisation de l'Ouest depuis des

années ? La peinture au pinceau à main levée de la figure de Wang Fumin est sur la route qui a été ouverte par les personnes âgées comme Qi Baishi et Lin Fengmian . Il combine la main levée chinois esprit de la peinture à l'approche simple mais pur de l'art populaire chinois , créant un style unique, qui est, l'expressionnisme populaire en Chine .

Le style de l'expressionnisme folklorique chinoise main levée chiffre peinture de Wang Fumin, est principalement représenté par deux séries: la série tibétain et la série de feu communautaire.

Caractères chinois en particulier les portraits de caractères tibétains sont devenus un thème populaire dans l'art contemporain chinois. Wang Fumin a mis l'accent sur ce thème depuis des années. À travers la peinture du plateau nord-ouest de loess, le peintre a commencé à se familiariser avec le thème des coutumes folkloriques tibétains enneigés et les styles de vie. La culture folklorique tibétaine est familière avec la vie et les coutumes dans le nord-ouest qui est la raison pour laquelle ses sentiments sont très impliqués lors de la création d'œuvres d'art sur ce thème. En outre, il accorde une attention beaucoup plus forte à la piété et l'atmosphère spirituelle religieuse dans la culture populaire tibétaine. Durant son mandat à Lanzhou Académie de peinture, il allait souvent à des endroits populaires

tibétaines à pratiquer des croquis, la création d'une série d'œuvres dont la performance la vie vivante de folk tibétain, des représentants comme *Song of Anyemaqen Montagnes*, *Le Shambhala*, *Dieu du Ciel et de la Terre*, *Kangding Love Songs* et ainsi de suite.

Les Titres œuvre de *Anyemaqen Montagnes* , créé en 2004 , a remporté la meilleure illustration dans l'exposition de peinture Prix national , de se démarquer de nombreuses œuvres sur le thème de caractère tibétain . Les personnages de sa peinture sont avec le style d'encre vigoureuse et modélisation simple , sans prêter attention aux détails de costumes tibétains ou dépeindre réaliste, mais sur l'atmosphère spirituelle et la nature de la vie au-delà de l'apparence . Basé sur l'expérience de la vie profonde dans le nord-ouest de l'artiste lui-même, il combine les coutumes folkloriques du nord-ouest avec les coutumes folkloriques tibétains . Ou nous pourrions dire qu'il observe la vie folklorique tibétaine avec le point de vue de nord-ouest . Par conséquent , à partir de son *Dieu de série Ciel et la Terre et Shambhala festival Ongkor* et ces œuvres comme celles-ci , nous remarquons les masques d'opéra , défilés et autres scène animée qui ont les éléments similaires dans la culture nord-ouest de folk, tandis que les Tibétains sont plus sauvages et plus masculin , les masques plus vigoureuse et exotique . Cependant , la vie populaire de coutumes

folkloriques tibétains et la vie populaire nord-ouest sont étroitement connectés .

Le feu de la communauté est la célébration populaire traditionnelle chinoise , à peu près équivalent à la fête foraine de l'Ouest de l'Halloween Parade . Le carnaval de l'Ouest peut être retracée à l'ancienne du Festival Grec dionysien . Le feu de la communauté de la Chine peut également être retracée à l'Antiquité que les gens utilisaient le feu comme un rituel pour bénir les dieux ainsi que la suppression du sinistre . La Communauté est le Dieu de la terre , tandis que le feu se réfère à des feux d'artifice . Le feu de la communauté a toujours été populaire dans la communauté rurale dans le nord-ouest de la Chine . Maintenant elle est devenue un système intégré de performances d'art populaire de masse et des activités de loisirs , y compris de haut niveau , des échasses , des bateaux de la terre , yangko , percussions , théâtre, danse du lion , la danse du dragon et ainsi de suite . Avec la renaissance de la culture traditionnelle chinoise , la ville natale de Wang Fumin , Qingyang Gansu a prospéré sur le feu de la communauté dans les dernières années , ce qui offre une multitude de matériel créatif et d'inspiration pour ses portraits à main levée . Dans les dernières années , il a créé une série d'œuvres exprimant le thème du feu de la communauté , des représentants

comme communautaire *Feu la Une* , *Feu Communauté Trois* , *Feu Communauté des Trois Royaumes* , *Feu Communauté série canton* , *Feu Communauté de l'Année de cheval* et ainsi sur . Ses œuvres , comme les options de vente allemands , est de la liberté , de la pureté , un peu comme l'expressionnisme allemand , mais avec un sentiment profond de la Chine , ce qui rend les gens imaginent les scènes de la vie rurale chinoise . Sa série de feu de la Communauté absorbe plusieurs éléments de style chinois de l'art populaire , brisant les espace-temps et en perspective les relations de la peinture réaliste de l'académie avec les chiffres exagérés et déformés de manière approprié . Ses oeuvres apprennent non seulement de le costume de l'opéra chinois , masque , mais aussi s'appuie sur folklorique coupe-papier , marionnettes d'ombre et la forme des masques , exprimant l'image de la vie libre et la personnalité pure et l'émotion de l'artiste lui-même. Le peintre n'est pas seulement la production de l'incendie de la communauté d'une manière réaliste , mais de montrer sa compréhension unique de la vie et de la société par ce sujet , en exprimant son sentiment de "la vie est comme un jeu " , et rappelant l'esprit sur le ciel et la terre . Par conséquent , les personnages joués par les gens comme les *Trois Royaumes*, *Journey to the West* , *Zhong Kui le receveur de Ghost* tous ont

les significations symboliques spécifiques . Les combinaisons non - logiques de ces caractères dans les performances au feu de la communauté , les résultats dans un type étrange d'effets magiques , ce qui conduit les gens à réfléchir sur la vie et la société d'une manière libre .

La peinture à main levée figure de Wang Fumin , quelle que soit la série d'incendie Communauté ou la série tibétain , la caractéristique la plus frappante est sa langue d'encre personnalisé . Son style d'encre est avec des lignes audacieuses , des couleurs vives et énergiques avec la nourriture de la peinture des lettrés chinois et aussi l'influence de l'art populaire traditionnel chinois . Il est à la fois adapté à la performance de la série de la communauté de feu et le thème de la série tibétain , également approprié pour exprimer la personnalité de l' artiste . L' expressionnisme populaire dans sa peinture de la figure à main levée, sur la base de la culture traditionnelle chinoise et le fond de l'art populaire chinois , combine l'expressionnisme ouest de styles français et allemands . Son art à la fois l'intention de la forme et aussi la performance , mais est toujours basée sur la culture traditionnelle chinoise. Si nous disons que le fauvisme français souligne les éléments expressives de la couleur elle-même, la peinture au pinceau figure à main levée de Wang

Fumin , cependant, plus d'attention à la performance de l'encre et la couleur elle-même, tandis que l'expression d'encre est le support le plus important dans l'art chinois . Si nous disons que l'expressionnisme allemand souligne les conflits entre les gens et la société , l'art de Wang Fumin , cependant, en mettant l'accent plus sur l'harmonie entre l'homme et la société , de l'harmonie est la forme idéale à la fois dans la culture traditionnelle chinoise et la Chine contemporaine .

(L'auteur est chercheur à l' Académie Nationale Chinoise des Arts , tuteur de doctorat , rédacteur en chef de la peinture chinoise et la calligraphie magazine)

Der chinesische Volksexpressionismus

-Die Xieyi-Personenmalerei von Wang Fumin

Wang Yong

Wang Fumin ist ein berühmter chinesischer Personenmaler, Präsident der Lanzhou-Kunstakademie, Mitglieder der China National Academy of Painting und ein nationaler Künstler erster Klasse.

Im Januar 2014 besuchte Wang Fumin den Deutsch-Chinesischen Kulturaustausch für Kunst und Design in Düsseldorf, wo die Ausstellung „Ein Hauch von China – Fächergemälde der China National Academy of Painting“ abgehalten wurde. Seine Rundfächer, die Szenen aus Dorffesten zeigen, haben bei den deutschen Besuchern großes Interesse hervorgerufen. Ein deutscher Gast sagte: „Wang Fumins Bilder sind sehr natürlich, frei und ungekünstelt. Viele Betrachter wird das an den deutschen Expressionismus erinnern, aber seine Bilder sind trotzdem typisch chinesisch. Man fühlt sich mitten in das Leben der chinesischen Dorfbewohner versetzt.“ Diese Bewertung drückt recht genau die Besonderheit von Wang Fumins Xieyi-Personenmalerei aus, die man „chinesischen Volksexpressionismus“ nennen kann.

In der Kunstgeschichte und Kunstkritik wird der Expressionismus oft als eine Methode genannt, die Übertreibung und Deformierung benutzt, um Emotionen zu vermitteln. Generell gesagt, zieht der Expressionismus einen subjektiven Standpunkt einem

objektiven Standpunkt vor. Er zeigt die innere Welt des Künstlers und ahmt nicht die Formen der äußeren Welt nach.

Im engeren Sinne bezeichnet Expressionismus eine europäische Kunstrichtung im 20. Jahrhundert, wie etwa der deutsche Expressionismus mit den Künstlergruppen der Brücke in Dresden und dem Blauen Reiter in München. Auch der französische Fauvismus war eine Form des Expressionismus. Egal in welcher Variante, der moderne Expressionismus hat immer den „Ausdruck“ als Kern und entfernt sich so vom klassischen Realismus. Er hält sich an eine ursprüngliche Vitalität und Individualität, verwirft die Objektivität des Naturalismus, strebt nach dem Ausdruck individueller Subjektivität und nutzt für seine Darstellungen unrealistische Formen und emotional aufgeladenen Farben.

Der amerikanische Wissenschaftler Werner Haftmann analysiert in seinem Werk „Malerei des 20. Jahrhunderts“ die Unterschiede zwischen dem französischen und dem deutschen Expressionismus in folgender Weise: „Die französische Variante betont die Form – „Ausdruck“ findet man in der „Form“. Die deutsche Variante betont den Inhalt – „Form“ findet man im „Ausdruck“.“

Der französische Fauvismus beschäftigte sich mehr mit der Erforschung von Gestaltung,

Linie, Farbe und anderen formellen Elementen der Malerei. Besonders wichtig war die Ausdruckskraft der Farbe, die das ästhetische Empfinden der Menschen ansprach.

Der deutsche Expressionismus dagegen zeigte deutlich die Lebensumstände der Menschen, gesellschaftliche Probleme und gewalttätige Konflikte, durch deren Darstellung er die Menschen aufrüttelte.

In den 1930ern beeinflussten sowohl der französische Fauvismus wie auch der deutsche Expressionismus die moderne chinesische Kunst wie die Juelan-Gesellschaft oder die Xinxing-Holzschnitte. In den 80ern war der Einfluss des deutschen Expressionismus und des Neoexpressionismus auf die „85er Avantgarde“ in China sogar noch größer. In der chinesischen Kunstszenen verbreiteten sich die Idee des Selbstausdrucks und die Technik der Übertreibung und Deformation wie ein Lauffeuer.

Tatsächlich enthielt schon die klassische chinesische Kunst ähnliche Elemente wie die des modernen westlichen Expressionismus. Die Gelehrtenmalerei im Xieyi-Stil betonte die individuelle Stimme des Künstlers, womit auch der Ausdruck der persönlichen Empfindungen des Künstlers gestärkt wurde.

Der zeitgenössische chinesische Künstler Zhan Jianjun sagte: „Der westliche