

中国当代美术家艺术研究

继往开来

王西京艺术人生

● 主编 贾德江

● 北京工艺美术出版社

中国当代美术家艺术研究

继往开来

王西京艺术人生

● 主编 / 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

继往开来:王西京艺术人生/贾德江主编. —北京:北京
工艺美术出版社, 2010.2

(中国当代美术家艺术研究)

ISBN 978-7-5140-0010-8

I. ①继... II. ①贾... III. ①王西京—生平事迹

IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第265245号

责任编辑:陈高潮

吴剑安

责任印刷:宋朝晖

中国当代美术家艺术研究

继往开来——王西京艺术人生

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京品墨缘彩色印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 15.5

版 次 2012年5月第1版

印 次 2012年5月第1次印刷

印 数 1~3500

书 号 ISBN 978-7-5140-0010-8/J · 910

定 价 78.00元

目录

166	158	154	150	144	138	008	006
天赋与勤奋	情与景会	人物画大手笔	淡雅脱俗	两极分治	传统、时代与个性	继往开来	纵横古今
陈 醉	——王西京中国书画艺术管窥	孙美兰	气韵生动	左右逢源	——王西京的水墨人物	大家丰碑	标帜当代
	刘龙庭		杨之光	——评王西京的艺术取向	邵大箴	——王西京艺术人生的阶段性描述	贾德江
				贾方舟			
234	228	226	218	200	192	182	170
艺术年表	向古典致意	无告的沉默	写出民族之魂	王西京探索状态研究	大胆沉着的步子	风骨、飘逸与气度	两种样式 一种情怀
	王西京	王西京	——读王西京《黄河揽胜》	——著名国画家王西京先生访谈	——王西京的艺术道路	——王西京人物画读析	——王西京绘画的思想境界和审美超越
			龚正向	亚 青	王 艾	张 矩	樊 波

中国当代美术家艺术研究

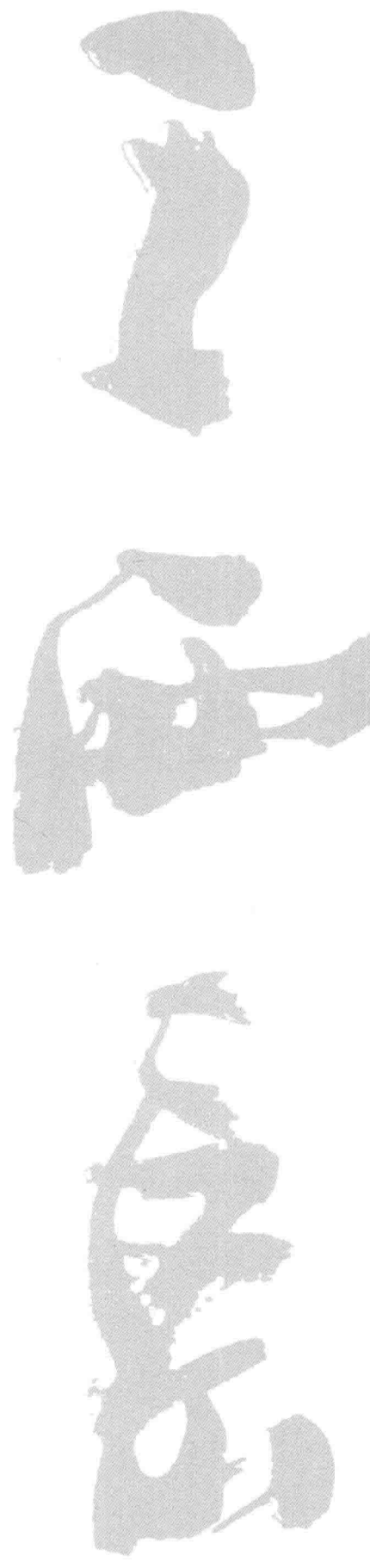
继往开来

王西京艺术人生

● 主编 / 贾德江

北京工艺美术出版社

一个艺术家作品风格的转变显示着作者内在思想的转变。从我这些作品不同趣味风格的变迁中，读者当能窥视到我的情绪、感受的嬗递，以及我的成熟、我的缺欠。现代哲学认为，人生并无终极目的或终极实现，它只是一个过程。倘若如此，我便希望自己的这个过程的一步都是真实的、充分的；同时，整个过程又是不断变化、更新，充满着一次次艰辛、悲哀而又光辉复旦的。

—— 石 心

目录

006 纵横古今 标帜当代 贾德江

继往开来 大家丰碑

——王西京艺术人生的阶段性描述
贾德江

138 传统、时代与个性

——王西京的水墨人物 邵大箴

144 两极分治 左右逢源

——评王西京的艺术取向 贾方舟

150 淡雅脱俗 气韵生动 杨之光

154 人物画大手笔 孙美兰

情与景会 意与象通

——王西京中国画艺术管窥 刘龙庭

166 天赋与勤奋 陈 醉

170 两种样式 一种情怀

——王西京绘画的思想境界和审美超越
樊 波

182 风骨、飘逸与气度

——王西京人物画读析 张 矩

192 大胆沉着的一步

——王西京的艺术道路 王 艾

200 王西京探索状态研究

——著名国画家王西京先生访谈 亚 青

218 写出民族之魂

——读王西京《黄河揽胜》 龚正向

226 无告的沉默 王西京

228 向古典致意 王西京

234 艺术年表

纵横古今 标帜当代

■ 贾德江

2010年,王西京当选为陕西省美术家协会主席,结束了这个省24年没有美协主席的历史,再一次把王西京推向美术界更为瞩目的位置。王西京无疑是陕西省继石鲁、黄胄、刘文西之后,在中国现代人物画领域最具当代性的人物画大家。

自上世纪70年代脱颖于中国画坛以来,尤其在八、九十年代,王西京以一系列表现革命前辈和领袖的肖像似的作品享誉画坛。不仅以生活化的形象塑造和对人性的深层挖掘,与前辈表现领袖的题材拉开了距离,还在表现方法上呈现出对徐氏学派水墨素描的写实主义创作方法的扬弃,弱化了素描在写意人物画创作中的主体地位,强化了传统笔墨和线条的作用,打破了写实主义的造型和传统笔墨难以兼容的尴尬局面,加强了形象本身的表现力。不论人物的“形”还是人物的“神”,以及笔墨的情趣,王西京创造了“合中西以成新体”的语言,有民族风采,有个性特色,真正做到了西方的写实与本土的笔墨走向新一轮的融合,使现代中国人物画在他的写实作品中获得了更大的突破和超越。

同时,王西京又以一系列表现古代先贤、士夫、佳人为题材的作品,以传统文人画的笔墨为手段,打破了写实主义对现代中国人物画创作的绝对笼罩,开创了传统文人画在现代语境下的新画风。他的以线赋形,强调骨法用笔和笔墨表现的创作观念和实践,使他的古代写意人物画出古鼎新,气韵生动,解衣盘礴,内涵丰厚,充满活跃的生命力和精神气象。

读他的古典写意人物画,有一种奇异的感觉,一方面他的画从骨子里是非常古典的,带着魏晋六朝逸的格调和玄味;一方面,他的画又是非常现代的,他的笔墨、构成、图式、造型,乃至意境的营造皆逸出了文人画传统,而带有一种现代感的个人化印记。在很大程度上,王西京是在现代绘画史上将传统文人画的写意精神推到一个极致的人物画家。

从王西京“写实”作品来看,他属于“融合派”画家。他在“以西润中”的实践中,使写实主义与文人画传统由价值对立走向价值融合,从而实现了自徐悲鸿、蒋兆和写实主义改革后在新的历史时期的现代性审美价值转换,构建出写实人物画新的“现代语言结构”。

从王西京“写意”作品来看,他又是“传统派”画家。他以固守文人画传统的创作,改变了传统文人画在写实主义思潮的强烈冲击下不断萎缩和边缘化的趋势,再现魏晋风度,重振汉唐雄风,使几乎断层的文人画的水墨人物传统得以延续,“融古今以生新意”,渗透出具

有强烈现代气息的“东方表现性意象”的绘画特征。

两种截然不同的面貌，两种相去甚远的风格，反差如此之大地体现在同一个画家身上，而且皆有非凡的建树，在当代中国一流的画家中，还是唯一的一位。在某种意义上，王西京是一个在现代美术史上继往开来的人物。他不仅接受西方艺术的洗礼，同时坚守着从传统艺术自身求新求变的途径，开启了中国现代人物画新的前景。

显然，在王西京的作品中，继承、融会、贯穿着“三种传统”：其一是古代文人画传统的审美情趣和笔墨形式，“外师造化，中得心源”，提倡创新；其二是“五四”以来的融合西法、崇尚写实的现实主义传统；其三是建国以后倡导的革命的现实主义和浪漫主义相结合的传统。在以上“三种传统”的交汇点上，生发一种对生活、生命的热爱，对社会、人生的关注与关心，伸延出王西京的现实主义创作之路。其主要特征为积极的人世态度，强烈的人文色彩，个性、民族性与时代性的完美统一，以及严肃的历史和文化的使命感、责任感的担当。

读王西京的画，深感画家人品和精神素质的重要。尤其在精神性很强的中国画的章法笔墨中，画家的自我无所不在。如果画家不注意提高自己的修养，霸悍气、浮躁气、矫饰气、媚俗气、小家子气……会自然地流露出来。我在王西京的画中，看到他学养的深厚、文化底蕴的丰实，看到他为人的诚恳，对弱者的爱心，对民族精神的尊崇，对艺术事业的真诚和执著，看到他身上的正气、风度的大气、襟怀的浩气。在他那激越、雄强、高古、旷达的作品语言背后，始终沉潜着一种灵魂的呼唤。其终极目的在于建立具有民族特征和时代特征的大美范畴的审美体系，表现出一种内在的人文关怀和生命关怀。

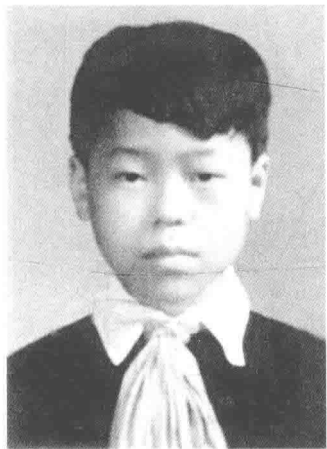
艺术是公正的，你付出多少，它就会回报你多少；历史也是最公正的，你的每一次付出，都会得到应有的回报。40多年的创作生涯，王西京以他的人品、画品、学养、爱心，博得了不断增强的社会声誉，不断扩大的国际影响，不断走俏的艺术市场，不断提升的社会地位。我们不会忘记，20多年前，曾经是西安市美协主席的王西京，白手起家建造了一个西安中国画院的奇迹，为西安市的文化事业的发展谱写了灿烂的一笔。我们有理由相信，如今身为陕西省美协主席的王西京，一定会为三秦大地的美术事业描画更为精彩的蓝图，同时，他会迈出更为坚定的步伐，走向艺术大师的行列。

艺术之路

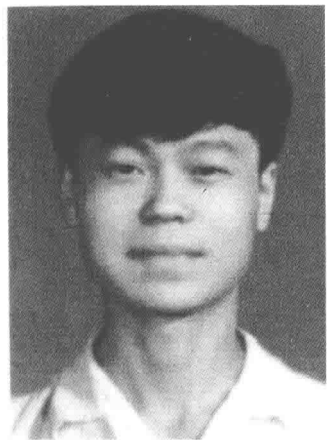
继往开来 大家丰碑

——王西京艺术人生的阶段性描述

■ 贾德江

7 岁时的王西京

14 岁时的王西京

“文革”时代的王西京

如果中国美术史续写到当代，王西京无疑是 20 与 21 世纪的中国画坛一位具有重要影响的人物画家。他的创作历程，他的艺术道路，他的奋勇搏击，在这一历史视野的中国画演进中，具有显著的代表性和独特性。他创造了一个奇迹，以一系列表现重大题材的“写实”作品和一系列表现古典题材的“写意”作品的两种截然不同的面貌，集于一身，尽显他的艺术才华、他的笔墨功力以及他把握人物内在气质特征的表现力。他始终坚持艺术家的立场和文化使命感，历经数十年艰苦卓绝的奋斗，不仅为推动现实主义的中国人物画发展起到推波助澜的作用，而且在古典主义文人画传统的延续上又开一代写意新风。他的成功表明：传统绘画除了融中西为一体的途径外，完全能够通过自身体系的除旧布新，求得现代转化并达到一个空前的高度。

王西京的主要成就在于，这种趋向“写实”或崇尚“写意”的风格建构所形成的“双向并举，两水争流，各尽其妙”的画风，其表现领域的宽泛性与表现手法的多样化，已显示出对前辈画家的超越与提升，诸多至精至华的力作，其艺术水准不仅能够与前辈大师相匹敌，甚至还有许多前贤大家望尘莫及的优长。

令世人瞩目的是，王西京没有可以炫耀的高学历，没有令人称羡的名师传承，更没有显赫的家世背景。这个完全靠着苦学与天才而登上画坛尖端的艺术家，凭借苦难的经历给了他一副真诚而求实的品性，凭借他矢志不渝的顽强拼搏精神，为当代后学树立了一个值得效法的典范。他告诉人们一个事实，艺术的成就并不在于学历的高低，并不在于名师之徒、富家之后，名家门下未必能出高徒，豪门旺族也未必能出才子。一个画家的成功之路，往往因为没有这些优势的依恃，才会更加发愤图强、自强不息，才会广取博收、集腋成裘。王西京像石缝中成长的大树，依凭着一股不向任何困难低头的冲劲，珍惜每一缕阳光、每一丝空气、每一滴水分，顽强地生长。他的经历本身就令人动情。置身于特殊年代的王西京，靠的是耐得住寂寞的“渐修”、“顿悟”，现实留给他的

只能是条踽踽独行之路。

悠悠岁月，风雨兼程，王西京这棵大树终于枝繁叶茂，蔽目参天。中国画也迎来了更为自由、更为宽松的生存环境和生长空间，人物画的审美客体的表现范围和艺术手法得到了前所未有的拓展。然而，创造中国风和现代感的水墨人物画的前途，依然是摆在每一个中国画家面前的艰巨而伟大的历史使命和责任，需要一代又一代执著于创造的艺术家的努力。因此研究王西京的道路，回顾、梳理王西京“独行者”的历程，不仅有助于我们深入理解王西京的人物画艺术，而且对于推动今天的中国人物画创作不无积极的意义。为了更为清晰地突现王西京艺术人生的脉络，我拟通过对其不同时段呈现的艺术状态逐一加以描述。

1968 年之前 习画之初

1946年8月，王西京出生在中国古都西安一个贫民的家庭，青石板铺路的狭窄深巷里的一所大杂院就是他儿时生活的地方。父母亲都是普通的工人，兄妹五人，他是排行老大，一家七、八口全靠父母亲微薄的工资勉强度日，生活得很累。同一院子，住了六、七家，其实都一样，贫穷而不觉得苦是新中国建立之初的特征。大人们早出晚归地去上班，孩子们无忧无虑地在院子里戏嬉玩耍，一天又一天就这样在不知不觉中平平淡淡地度过了。大杂院邻里间相处和睦，互敬互爱，没有争斗，没有邪恶，亲如一家，洋溢着温和友善的气氛。王西京对这个笼罩着困境的小院印象是温暖的，对那些没有多少文化知识的厚道贫民百姓的感觉是亲切的，和那些纯真无邪的小伙伴们调皮打闹的一幕幕情景，是令他难以忘怀的。孩子们没有不喜欢玩的，王西京的特别之处，就是除玩之外，他更想读书。他因为得到一本残缺不全的《唐诗三百首》而高兴万分，如获至宝。他早读晚背，不懂就问，一年多时间，半本唐诗让他读得滚瓜烂熟。唐诗是中国传统文化中最美丽、最动人的篇章，它在王西京幼小的心灵里播下的种子，

和西安美院附中同学在一起

和西安美院附中同学在一起

和西安美院附中的同学在一起

使他与小朋友们原本相似的思想出现了差异。

除读书外，王西京酷爱画画，按王西京的说法，“纯属天性，没有家传”。如果真要追究其画画的诱因，恐怕不外乎两点。一是那时儿童们盛行“拍洋画”游戏以赌输赢的那个小画片的影响。这种画片原是装在进口香烟盒里的画有西洋美人、风景的“洋画”，后来国内大规模的仿制，小画片上人物已变为彩色古典人物绣像，骑马打仗的英雄人物居多。尤其是《三国演义》《水浒传》和《西游记》的人物更是王西京的钟爱。二是建国之始的美术界是以大量的年画、宣传画和连环画等这类普及形式的作品来影响社会的。喜欢连环画几乎可以说是那个时代儿童的天性。对王西京来说，这是他最易得到也是最便宜的画本，再设法找来一些便宜的光连纸、新闻纸，乃至粗糙的草纸，根据自己感兴趣的画面横涂竖抹，是他最为惬意的事情。王西京的习画之初就是从临摹小画片、连环画中的人物开始的。

读初中时，他遇到了一个影响他终生的老师，这就是著名画家于正常。他称于先生是“启蒙我真正进入画画境界的导师”。于正常是一位诗词书画皆绝的饱学之士，在当地享有很高的威望。他们的不期

欢送美院附中同学合影留念

而遇,是在于正常举办个展期间,王西京慕名前往参观。不经意间,于正常发现这位背着画夹的少年天天都在他的画前临摹,神情十分专注。直到画展闭幕的那一天,于先生走近了王西京,看了他画夹里的画,有感于他对绘画的赤心与天分,决定收他为学生。在相当的一段时间里,睿智、超然、平和而博学的于先生,除了教授他绘画的技艺之外,还给他讲授了画理、画论、诗经、论语、唐诗、宋词以及儒、释、道三家的哲学内涵和人生哲理等,如同启发蒙童般地把王西京引进了艺术的天地。在于先生的教诲之下,王西京得到的不仅仅是中国画的技术和技能,更多的是精神熏陶和人格的影响。于先生给了他思想,教会他做人、为艺,以至于使少年时的王西京就比一般同学显得成熟、内敛,有思想。他心气很高,内心有自己的目标,有自己的方向,那就是以于先生为榜样,要像于先生那样学富五车,满腹经纶,坦荡做人,真诚为艺,以艺术为鹄的,做一个有名有德的画家,活得精彩,活出个人样来。

他的初中阶段的生活,主要体现在四个方面:

其一是学好文化知识,做一个品学兼优的学生。不仅要学好课堂知识,还要尽可能地发挥自己的画画专长,为集体多做一些好事。因此,他的学习很努力,成绩总是名列前茅,同时积极地要求进步,如班级里出墙报、布置教室,学校里写标语、画宣传画、美化校园等与写字画画有关的事都少不了他。他在同学中享有很高的威信。

其二是喜爱读书。居家不远的陕西省图书馆是他经常去的地方,每逢星期天,图书馆一开门,他就带着干粮走进了阅览室。去得最早,走得最晚,有好文记下来,有好画临下来,阅览室的书报杂志都让他翻了个遍。时间久了,引起了一位叫薛凡的管理员的注意,他悄悄地对王西京说:“你以后提前10分钟来,走后门找我,我把你锁进书库里看书。”从此,王西京在省图书馆的库房里读到了许多经典的国内外画册、艺术图书,欣赏到了历代名家的许多优秀作品,他的眼界得到了开阔,知识面得到了极大的丰富。他和管理员薛凡

“文革”时代的王西京

“文革”时代的王西京

“文革”时代的王西京

也成了忘年交的朋友。

其三是痴迷书画。他给自己制定了一个近乎苛刻的学习计划，每天必须坚持写两幅字、画三幅画，不完成不得睡觉。在于先生的指导下，他懂得以书法入画法的道理，系统地研习楷书、隶书和二王行书；绘画以临摹为主，从《芥子园画传》到陈洪绶的《水浒叶子》以至于先生的画作，他都反复临摹，认真体会，笔耕不辍。他还把全国报纸、杂志、书籍上发表的作品收集起来，粘贴成一本本资料集，供自己经常阅读、临摹、学习。

其四是勤工俭学。那时正值三年自然灾害的困难时期，全国人民几乎都在受着“吃不饱、穿不暖”的煎熬，更不用说像王西京这样多子女的穷困家庭，吃了上顿没有下顿是他家常有的事。每逢暑假，王西京会把绘画放在一边，去建筑工地做小工，在炙热的烈日下拉石子、石灰和砖，以挣到足够的学费，减轻家里的负担。

“学习、读书、画画、做工”构成了王西京食不果腹的少年岁月，使他在苦难中学会独立，学会生活，锻造了自己顽强如铁的品格，也让他萌生了要以绘画求得生存改变自己命运的强烈愿望。初中毕业，他没有报考普通高中而去报考了西安美术学院附中，决心走绘画之路以实现自己的理想和愿望。

他永远不会忘记1963年9月的一天早晨，他迎着朝霞步入校园时的喜悦心情，应该说进入西安美院附中后，王西京才算真正走进了艺术殿堂。在美院附中的四年里，他认真地接受正规的素描、色彩等西方造型基础训练，也接受了从线描到水墨，从书法到花鸟、山水、人物的传统绘画的教育。穷人的孩子更加珍惜这得来不易的学习条件，王西京倾注了全部的精力徜徉在艺术天地里。他除了完成老师规定的学习任务之外，花费了大量的业余时间，临摹西方绘画大师的作品，从素描到色彩，从风景到人物；同时他也临摹历代传统绘画的经典之作，从工笔到写意，从花鸟、山水到人物。无论是国外还是国内的经典之作，他都有浓厚的兴致，尤其对