校对/宋磊

我们今天的幸福生活。

当下正在发生的历史。

的一个创作方向"。

除了《延安记忆》,王西京创作过很

多革命历史题材的作品。早在1978年, 他就创作过一幅西安事变题材的画作

《千古功臣》。"不是为了展览,没有任

何功利目的,我就是想画,就是出于对

这一历史事件的感动,出于一个艺术

家的文化责任,觉得有义务把这个题

材的绘画,从表现戊戌六君子的《远去

的足音》,到表现邓小平南方谈话的《春

潮》,从表现汶川地震救援时刻的《守望

生命》,再到《人民的重托》《责任重于泰

山》等作品,他追溯已往的历史,也抓住

作,一定要忠于历史、再现历史,必须用

写实的表现手法,中国笔墨完全可以胜

任这个目标,坚守民族文化的主体意

识,"用中国画表现中国题材和中国精

神,用民族的语言去表现人类与世界,

关注人类共同的价值追求,这是我坚守

审美趣味正在发生变化,艺术家的创作

必须适应时代和大众的需求,必须在传

统和现代之间架起桥梁。他为复归传统

所作的努力,是为了创造具有现代感的

艺术。但这种现代感是源于东方文明

的,不脱离民众,不无病呻吟,健康而充

实,这是一种新时代的艺术。

王西京懂得,时代在发展,人们的

王西京认为,历史题材的绘画创

王西京对近现代以及当代历史题

排版/陈杰

王西京:

艺术拓荒中的先行者

画家王西京,在几十年的艺术生涯 中,掀起过三次"自我革命"。

他的早期作品,在借鉴西方写实绘 画的基础上,没有忘记对中国传统水墨 精神的探索,将西方式造型和中国水墨 精神进行了融合,称得上是"西方写实 绘画"融入中国画的典范,由此完成了 作为艺术家的"第一次革命"。

在已经取得成就的基础上,王西京 没有停下脚步,而是重新探索中国传统 文化的创新,并爆发了"第二次革命"。 他以历史人物画和仕女画,打破了中国 传统文人画的界限,以线条美学这一东 方审美的核心元素,加上现代审美理 念,重新塑造中国的诗意人物,从而实 现了新文人画新的超越。

今天,人类走在"人类命运共同体" 的历史进程中,"一带一路"倡议不仅串 联起东方与西方,更连接起过去、现在 与未来。从2003年开始,王西京以国际 的眼光,从欧洲到非洲,创作出了一批 超越东西方文化界限和文化立场的作 品。从关注中国到放眼全球,这不仅仅 是转变描绘对象,还更明示了当今世界 的中国艺术家的立场。这就是他的"第 三次革命",余波犹在激荡。

重塑中国的历史人物

阅读王西京,走进他几十年的艺术 历程,会有一个很深的感受,那就是与 时代同步,具有强烈的文化自觉。他个 人的艺术审美趋向,反映了他对民族传 统文化和艺术的深刻认识。

站在历史的高度看待人生,王西 京形成了自己独特的美学思想、哲学 思想。对于传统,他认为:"对我们一代 人而言,对传统的无知使对传统的反 抗变得苍白无力,换言之,我们距传统 不是太近而是太远。""中国文化之博 大,从民间、通俗到士大人文化无不蕴 含着一种祥和平静的富贵气息。'

"云想衣裳花想容,春风拂槛露华 浓",李太白的诗在王西京的作品《唐乐 图》上有了视觉可见的再现。排箫、琵 琶、笙、阮等乐器,在佳人手中演绎,隔 着纸张,仿佛都能听到千年前的乐声穿 越时空而来,一同来的,还有盛世的宏 大气象。

在《竹林兴会图》中,竹林中的贤 士或下棋,或饮茶,或鼓琴,神情潇洒, 笔墨讲究,气韵通畅,柔而不媚。作品 尽态竹林七贤的人生旷达,也反映了 王西京深谙民族传统艺术的意蕴、情 趣与格调。

中国美术家协会副主席何家英曾 评价:"王西京不遗余力地进行着中国 传统书画实践,兢兢业业地拓展着中国 绘画艺术的表现空间,而在创新求变 后,他的绘画中最能打动人心的,依然 是东方传统艺术中那些最富特征、最有 生命的东西。"

历史人物的表达范围也在王西京 笔下得到扩展。历史不仅有古代,还有 近现代与当代。就像克罗齐所说,"一切 历史都是当代史",对于历史人物的刻 画绝不是留存档案,而是呼应当下。

为纪念毛泽东同志《在延安文艺 座谈会上的讲话》发表80周年,由中 共陕西省委宣传部指导,陕西省文化 和旅游厅、陕西省文学艺术界联合会 主办,陕西省美术家协会承办的美术 作品展,于2022年5月22日上午在陕 西省美术博物馆隆重开幕。展览作品 中,王西京创作的《延安记忆》,再现了 毛泽东在延安时期与人民一起劳动的 场景

王西京说,用水墨艺术的当代语言 描绘历史人物,不仅是对伟大历史瞬间 的描摹与再现——革命圣地延安见证

年8月生于陕西西 安,陕西省文联副 主席,第十二届全 国政协委员,第九 届、第十届全国人 大代表。王西京的 "自我革命",从未 停止,或有交融, 他的艺术之路正在 创造一个艺术的美 好家园, 更与家国 同频共振。

王西京, 1946

在这条路上,王西京已经尝试并取 了中国共产党走向强大,也见证了中国 得了成果。 革命走向辉煌;更是呼应当下的时代精 神——一代一代的共产党人,正是用延 安精神滋养初心,砥砺前行,才创造了

贯通艺术的"一带一路"

2016年10月13日,一年一度的法 国巴黎秋季艺术沙龙展在香榭丽舍大 街拉开帷幕,来自44个国家和地区的 870 名艺术家带来了形式各异的作品。 这一年,王西京的作品第一次亮相"巴 黎秋沙"。在这次大展中,他的系列作品 "发现非洲之美",用中国最传统的水墨 形式,呈现万里之外的非洲人文风情, 引发了一场来自西方艺术界与观众的

在王西京之前,非洲在当代艺术话 语体系中是微弱、甚至缺席的。2003 年,王西京开启了远赴非洲的艺术之 旅。埃塞俄比亚、喀麦隆、坦桑尼亚、肯 尼亚、南非……王西京已经数不清自己 去了多少个非洲国家。在原始荒蛮与现 代开发并存的非洲,他强烈感受到了人 类文明的落差,深刻体会到"一带一路"

倡议的意义。 从2012年开始,王西京又连续5 次沿着丝绸之路诸国采风,画那里的平 民百姓,画非洲的老人、妇女和孩子,先 后创作了《马赛马拉印象》《南非少女》 《尼日利亚印象》《阿拉哈巴德印象》《土 耳其之父》《和平世界》等域外题材作品

王西京坦言,最开始是抱着与"一 带一路"国家交流的初衷,去画他们的 人文风情;但后来,逐渐引发了作为中

国艺术家更深层次的人文关怀。而"巴 黎秋沙"的成功,更让王西京感受到一 种使命:在全球语境下,中国画的表现 手法和表现题材,以何种面貌进入西方 观众视野,一个艺术家不仅要关注本国 的人民,还要关注全人类。

这些作品在"巴黎秋沙"展出时,一 名黑人观众特地找到他,用中国的礼仪 向他鞠了一个90度的躬:"从来没有艺 术家画过我们,没想到中国画家能关注 我们一个部落的生活。"

王西京的代表作之一《家园》,画的 是叙利亚难民,在一片废墟上,一名妇 女正在祈祷。这种家园被毁、流离失所 的苦难,这种对战争的控诉,瞬间打动 了王西京,也打动了"巴黎秋沙"的评委 和观众。

西安美术馆馆长杨超评价:"放眼 全球看待今天的艺术,已经不同于过去 的任何一个时代。过去的艺术,基本是 满足一个民族内部的文化需要和艺术 审美,很少去关注民族之外的事。但是 在全球经济一体化的当下,人类命运 走向了一个'同呼吸、共命运'的历史 进程。这势必要求艺术家在观念和意 识上,创作关注当下、表现当下的作 品,尤其是超越民族和文化的立场界 限,以艺术的形式,关注苍生,同济天 下,拥抱世界。"

也许从绘画本体上来讲,王西京近 年来的作品是对"第一次革命"时,以写 实绘画改良中国画的回归,但回归是一 种螺旋式上升,是一种全新的中国画艺 术的表达。从某种意义上,这也可能是 中国画复兴的曙光,是中国水墨画走向 国际舞台的一次实践。

不断变化,艺术才能生生不息

每次见到王西京,他总是穿着深色 的 T 恤或者夹克, 得十分隆重的场合才 难得一见正装。艺术是他的生命,不是 标榜的外显。

在关注大众,"接地气"这一方面, 王西京的经历可谓十分特别,他当过 18年的记者,曾经出门采访是他的

1946年,王西京出身于西安一个 普通的工人家庭,从小就流露出对绘 画的热爱与天赋,并渐渐把爱好变为 坚定的志向。1966年,他本已考上西安 美院,大学录取通知书都已经寄到家 中, 却因"文革"爆发而中断学业。之 后,王西京当过工人,干过水工、电工 等各种工种。但业余时间,他没有停 笔,坚持给《西安日报》投稿,有写有

■《家园》191cm×197cm 2022年

▼《春潮》270cm×700cm 2004年

机会总是给有准备的人。1968年, 《西安日报》从基层工人中选拔人才,王 西京从工厂调入报社,成为一名记者, 专事新闻美术编辑兼记者工作,一干 就是18年。这18年里,王西京几乎每 天都在画,一幅插图就是一幅创作。当 时还经常要去第一现场画速写,画家 当摄影记者用,体育比赛、文艺演出、 劳动热潮,王西京一边看,一边就画出 来了。在繁忙的工作之余,他还承接了 出版社的20多套连环画创作及年画、 宣传画的创作任务。繁重的、高数量的 创作任务成就了他的生活积累与艺术 积累,从而为后来的创作奠定了坚实 的基础。

多年来,王西京致力于社会公益活 动,先后为东南亚海啸、汶川地震、玉树 地震、舟曲泥石流等受灾地区捐款捐 物,在青海的尖扎、玉树等地区捐建希 望小学。2021年12月底,尚在北京参 加第十一次全国文代会的王西京,委托 助理向陕西省红十字会捐赠100万元, 用于救助为西安城市建设作出贡献的

"我知道,政府一直在采取各种相 应措施,但千万人口的大城市,难免会 有不周之处。我们也很难想象农民工生 活上的具体难处,所以就想着捐一点 钱,至少在寒冬腊月让他们能吃上一口 热饭。"王西京说,"我想告诉他们,古城 人民没有忘记他们,感谢他们为我们城 市的建设作出的贡献。"

从年纪看,年逾七旬怎么也算老年 人了,但王西京从未"退休",甚至是身 边工作人员眼中的"工作狂"。一幅画, 无论多大体量,必须一气呵成,哪怕连 着几个通宵,废寝忘食,也要把激情燃 烧在作品中。

王西京说,自己的一生都是一个 "毁其少作"的过程,前面画的,后面再 看,就又有不满意的地方,因为不满意, 就需要不断去创造新的艺术表现语言。

王西京在不断地变化,不断地区别 古人、区别今人,更重要的是区别自己。 他的每一次变化,都向更高的人生境界 和艺术境界靠拢,如同他的艺术一样, 生生不息。

▲《延安记忆》 240cm×200cm 2021年

