

为民族保留元气

——王西京现象的深刻内涵与价值

在当代中国美术的壮阔天地中,王西京宛如一颗璀璨夺目的星辰,以其卓越的绘画造诣和敏锐的时代洞察力,镌刻出独树一帜的艺术轨迹。他六十多年来深入生活、扎根人民的艺术社会实践,汇聚成备受瞩目的“王西京现象”。这一现象折射出社会的沧桑巨变、文化的赓续传承,以及锐意创新的光芒;唱响了为人民立言、为人民立德、复兴中国传统文化、促进中西文化交流互鉴、推动人类命运共同体建设的时代主旋律,为民族保留了元气,展现出独特的面貌和影响力,具有超乎寻常的时代意义。

时代先声的丹青华章

王西京的艺术旅程与中国当代波澜壮阔的发展进程紧密相连。他手中的画笔恰似一台精准的时代记录仪,从回溯历史的幽深感伤,到聚焦蓬勃的变革浪潮,再到新时代的国际化视野,始终精准地捕捉着时代的律动。

王西京出生于上世纪40年代末,几乎与新中国同龄。他的艺术生涯沐浴着共和国70多年的风雨,作品展现了诸多方面的时代脉动。

改革开放初期,他的《创业史》唤醒了人们迎接黎明的曙光,开启了新生活、新事业的憧憬;《远去的足音》宛如黄钟大吕,敲响了改革开放风云激荡的大门。画面虽透着几分悲壮与决绝,却难掩破釜沉舟、开天辟地的磅礴气势,穿越历史迷雾,向着曙光初绽的彼岸迈进。王西京凭借鬼斧神工般的笔触,将旧有观念的土崩瓦解与新兴思潮的汹涌澎湃封印于画布之上。这些画作并非

历史场景的简单复原,而是对改革开放伟大征程的深情关注与崇高敬意,激励着后来人铭记先辈们的热血,在新时代奋勇前行。

在社会发展的关键节点,当主旋律被淹没时,王西京创作的《李大钊》《人民领袖》(毛泽东)、《周恩来》《知音》(彭德怀)等十四幅革命领袖系列画作,宛如一部部雄浑激昂的主旋律史诗。每一幅作品都饱含着对领袖们的赤诚敬仰。从领袖们高瞻远瞩、运筹帷幄的豪迈风姿,到与百姓同甘共苦的温馨画面,他笔下的领袖们褪去了神秘光环,变得可亲可敬。这些画作如磁石般深深吸引观众,让红色基因代代相传,令主旋律在艺术殿堂久久回荡。

王西京时刻关注着国家的发展和人民的心声。他的目光停留在每一个重大的历史关口:《人民的重托》聚焦领袖担当使命、不负人民期望的庄重瞬间,传递出人民的信任与期望;《守望生命》展现出领袖对生命和人民的尊重;巨作《春潮》以澎湃的海浪为背景,描绘改革开放总设计师邓小平信步向前,汹涌的海浪似春潮破冰,滚滚向前,让观众感受到改革奋进的磅礴力量,必将迎来万象更新的新画卷。

在建国60周年之际,王西京完成了重大历史题材作品《兵谏一九三六》,重现那段惊心动魄的历史风云。画作通过对事变前场面的细腻描绘,重现了那个扭转乾坤

的关键时刻,展现了张学良、杨虎城将军为了民族舍生取义的崇高精神,警醒后人铭记历史。

2013年,王西京为人民大会堂创作的《黄河母亲河》成为巨幅绘画的里程碑。他以“艰难抗争、万流奔腾、未来畅想”三部曲,运用中西合璧的山水画大写意手法,描绘了中华民族母亲河的精神气概,弘扬了中华民族不畏艰险、勇创辉煌的正大气象。

在建党100周年之际,王西京创作了《延安记忆》,一幅饱含深情的红色记忆长卷。延安是中国革命的摇篮,王西京用画笔勾勒出宝塔山下官兵同甘共苦的场面,再现了那段自力更生、艰苦奋斗的峥嵘岁月,为

传承延安精神提供了鲜活的艺术样本。

“一带一路”国家战略如浩荡东风,吹绿了沿线各国的希望田野。王西京再次展现出他超人的时代敏锐度,带领团队多次走进非洲、印度、希腊、意大利、伊朗、哈萨克斯坦、土耳其、丹麦、叙利亚等国家,关注人类共同命运,创作了一系列跨越东西方艺术的丝路风情人物画。如《土耳其之父》《和平世界》《非洲劳工》等作品赢得了当地民众的深情赞誉;《盼归》《何以为家》《家园》等作品表现了难民对和平的渴望和重建家园的愿望;《水屋》《童年》《取水之路》等作品反映了沿线贫困地区人们的生存状态。

透过这些匠心独运的作品,我们看到了沿线各国携手并肩、同筑繁荣的蓝图,世界大同的曙光正穿透云层洒向人间,人类命运共同体理念在艺术天地焕发出蓬勃活力。

传统文化的现代表达与国际使者

阳光与激情,同时借鉴西方绘画的造型手法,再铸了中国舞蹈人物画的新高度。从古典舞的轻盈优雅、敦煌飞天的超凡脱俗,到民族舞蹈的热情奔放,他笔下的舞者仿若被注入灵魂,随时可能跃入现实世界,极富现代感和当代审美观,将舞蹈人物画研究推进到一个新的领域。

王西京的戏曲人物画开启了通往古典艺术殿堂的通道。承载数百年历史记忆和人文情愫的中国戏曲在他的笔下重获新生。他将京剧、越剧、秦腔等剧种的经典角色定格于宣纸之上,不仅是戏曲美的再现,更蕴含着忠孝节义、含蓄婉约的东方美学。例如,《贵妃醉酒》中的婀娜多姿,《铡

美案》中包拯的正义无私,《盗御马》中窦尔敦的侠肝义胆,这些作品为戏曲的传承与发展开辟了新的道路。

王西京的武林人物画将中华武魂挥洒得气吞山河。他用中国画诠释了武术精要,展现了岳飞、武松、穆桂英等英雄的身影,以及崆峒派、武当派、少林派、峨眉派、咏春派、太极拳等武术流派精彩瞬间。太极拳的圆转如意、以柔克刚,少林拳的刚猛冲道、威震八方,在他的画笔下幻化为极具冲击力的线条与墨韵组合。他运用没骨画法,让人们在水墨营造的氤氲光影中体会武术的动静、刚柔之美。这不仅是对武术美学的再提升,更重要的是提振了匡扶正义的民族

血性,重振了“精忠报国”的家国情怀。这些画作仿佛携带着中华武术精神的文化信鸽,漂洋过海,飞遍全球,成为世界认识中国文化的亮丽名片。

王西京不仅以中国画发扬传统文化,更认识到艺术家促进文化传播的责任。多年来,他带领团队40多次前往美国、法国、德国、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、日本、印度、斯里兰卡、泰国、新加坡、马来西亚、韩国及非洲各国采风写生交流,创作了近百幅关注当地生活和生态的异域风情人物画,并于2016年至2018年连续三年在巴黎秋季沙龙艺术展上展出。中国传统艺术在世界舞台上精彩亮相,引起了西方艺术界的高度关注

和认同。

同时,王西京还邀请国外知名艺术家到中国交流访问。2019年,在他的多方努力下,入选法国秋季沙龙的175件作品抵达西安,“对话秋季沙龙·中国画作品展”在西安举办,法国秋季艺术沙龙中国馆正式进入西安国际美术城,这也是法国秋季艺术沙龙这一国际艺术平台首次在中国落户。

王西京是一位不知疲倦的文化使者,他穿梭于国际艺术舞台,以丹青妙笔讲述中国故事。在欧美顶级艺术场馆,观众无不为他画作中神秘的东方魅力所吸引,中国形象在他的笔下逐渐清晰、立体丰满,增进了国际社会对中国文化的全方位认知。他的行动促进了中西艺术对话,为中西文化互鉴架起了桥梁。王西京的艺术与人类各民族的命运相结合,真实践行着人类命运共同体理念。

社会担当的赤诚践行

“王西京现象”的出现绝非偶然,其背后是他永不停歇的跋涉。对于成绩,他多次表明,自己成长于新中国,是吃助学金长大的一代人,见证了共和国70多年的风风雨雨,永远不忘党的培育之恩。他始终怀抱一颗回馈国家和人民的赤子之心。

王西京不仅在艺术领域硕果累累,更是一位胸怀天下、勇于担当社会责任的社会活动家。凭借在艺术领域的广泛影响力,他为西安和陕西美术事业的奠基发展,乃至为国家美术的繁荣昌盛、文化交流互鉴等进行了开创性的努力,树立了里程碑。

38岁时,他因《远去的足音》在全国美展上一举成名,成为当代画坛的新锐力量。他舍弃了事业发展的大好机会,以艺术家的社会责任感,肩负起为古城西安创建一个画院的重任。39岁开始,他自筹资金、选址、筹建,往返北京40多次,凭借西北汉子的执着,经过5年磨砺,创办了西安历史上第一个美术机构——西安中国画院,并当选为第九届、第十届全国人大代表。画院成立以来,开门办院、广纳人才,30多年来,王西京带领画家们开展绘画创作,行程数十万公里,进行国内外采风、写生、交流和慰问活动,汇聚画家200多名,入选全国各类展览的优秀作品上千件,荣获奖项上百件,组织各类画展600多场,出版各类画集、文

集近万本,创作出一大批内涵丰富的艺术精品。

西安中国画院的创建和发展模式是全国独有的。在经费自筹的情况下,画院不断壮大,并最终交还给国家,成为国家事业和国有资产。王西京作为院长,35年来从未报销过一笔差旅费,他以无私的奉献精神带领画院,培养了一支优秀队伍,用人文情怀提升了古城的文化地位。

2010年,王西京当选为第四任陕西省美协主席。此前,陕西美术界经历了20多年的无核心运转,人才流失,资源匮乏,长安画派曾打下的基础和影响力也逐渐消退,在第十一届全国美展中,竟然无一幅作品获奖。面对这种局面,王西京提出了“长安精神”的发展理念,带领团队励精图治,二次创业,开始了基础设施建设、人才资源开发、学术创作工程和美术产业化发展等一系列举措。他创立陕西美术事业发展基金会,筹措资金2300万元,个人率先向基金会捐款100万元,为美术事业发展提供坚实后盾;举办“长安精神”老中青名家国内国际系列巡回展览,16位陕西画坛元老 of 130余幅精品震撼中国画坛;首次设立“陕西美术奖”,造就德艺双馨的人才队伍;开展“陕西人文千年重大题材创作工程”,探索陕西美术产业化发展,加快美术精品创作,确立陕西美术的全国学术

地位,使陕西美术再度进入百花齐放的春天。

为了夯实基础、发掘人才,王西京倡导创建了骊山创作培训中心。8年来,免费为全省十一个地市开展培训班60期,培训美术骨干1200余名。培训中心不靠国家财政,不收学费,王西京个人承担了每年150万元的开支,还带领学员赴马来西亚开展国际文化交流。中国美协领导对此给予了高度评价:“骊山培训中心是全国美术界唯一的创举,骊山经验不可复制。”

为了提升整体创作水平,王西京主导“陕西人文千年重大题材美术创作工程”,拟定选题120个,历时四年,以国画、油画、版画、雕塑等艺术形式,推出了《雄鹰罗什》(国画)、《咸阳古渡》(国画)、《埃德加·斯诺》(版画)、《直罗镇大捷》(油画)、《延安大生产运动》(油画)等160幅人文千年重大题材美术精品,填补了陕西美术重大历史题材创作的空白。

与此同时,王西京关注着下一代的美术教育。在他的倡导下,举办了三届“中国西安国际少儿艺术节”活动,确立了西安国际少儿美术中心的地位。建立了兰台少儿美术教育中心和西安国际少儿美术馆,举办美术教育成果展、全国少儿美术精品巡回展、少儿美术教育高峰论坛等活动,为完善我国少儿美术教育理论体系和管理

体系提供了范例,受到国家教育部、文化部的赞誉。

经过努力,在2014年第十二届全国美展中,全省十一个地市的上千名作者参与创作,推出上千幅优秀作品。陕西美术作品入选总数超过历届入选数,沉寂多年的陕西美术再现中国金奖金奖提名,获得金奖、铜奖及优秀奖共五项奖牌。其中,设计项目《为西部民生土窑改造设计》和人物画作品《榜样》分别获得艺术设计金奖和中国画三等奖。陕西艺术家向全国展示了“长安精神”的新形象,重新证明了画坛陕军的雄厚实力。

王西京力行慈善公益事业。上世纪90年代,他出资20万元在青海玉树贫困山区建起希望小学。汶川地震、玉树地震、甘肃舟曲泥石流等灾情发生后,他向灾区捐款累计200余万元,以及大量赈灾物资。在美协担任领导期间,他自行承担了中国第一部系统梳理书法艺术的巨著《中国书法大典》120万元的编纂出版费用。王西京作为艺术家不忘人民,乐于承担社会责任的事迹不胜枚举。

艺者仁心,王西京正如他的作品那样,体现出一种行稳致远、胸怀天下的正大气象。决定艺术高度的是艺术家的思想境界。王西京在学术和社会担当两方面的杰出表现,深深影响着中国美术界。

回首过往岁月,“王西京现象”已然成为当代中国美术史上一座巍峨耸立的不朽丰碑;展望未来征途,其所蕴含的能量将如源头活水,持续奔涌,为艺术发展和社会进步不断注入动力。

王西京所开辟的中国画创作创新之路将如灯塔,启发更多怀揣艺术梦想的后来者投身时代浪潮。从艺术创作源头、文化传播路径到社会美育末梢,“王西京现象”仿佛一颗炽热燃烧的火种,点燃大众对艺术的炽热激情,对文化传承创新的殷切期盼,为推动中国文化精神向前迈进贡献着力量。

新一代艺术家必将沿着他的足迹,用饱含激情与智慧的画笔反映科技变革的惊世奇迹、社会发展的崭新篇章,为时代镌刻下清晰而深刻的影像。在传统文化创新领域,更多新秀艺术家将借鉴王西京融会贯通之道,让古籍经典、非遗技艺等沉睡的文化瑰宝在当代语境中重放异彩。在国际交流舞台上,新一代艺术家将以更加自信从容、开放包容的姿态传播中华优秀传统文化,借艺术之力稳步提升国家文化软实力。

在王西京身上,我们目睹了一位艺术家的智慧、使命担当与家国情怀。“王西京现象”为我们中华民族保留了元气。它不仅属于过去的辉煌,更将一路高歌,奔向未来,推动中国文化艺术在世界舞台绽放夺目光华,书写人类文明交流互鉴、携手共进的崭新篇章。 (马文胜 孙广利)

王西京现象的未来回响