

王忠杰

MAGICIAN SPACE
魔金石空间

王忠杰：2016-9-28 ~ 2019-2-24

展期：2019.8.24 - 10.12

魔金石空间非常荣幸地推出艺术家王忠杰个展，呈现艺术家自 2016 年魔金石空间个展后持续进行的绘画作品。

王忠杰的创作始终聚焦于生命的本质状态，那些被世俗生活所遮蔽的真实存在。在王忠杰的创作脉络中，2009 年是一个重要转折。在此之前，他的绘画极具黑色、魔幻现实主义的气质，以半人半兽的动物性来传递艺术家在浪漫想象与日常生活事务之间往返的复杂现实。自 2009 年后，叙事性与具象不再出现在王忠杰的作品画面中，他的创作转向了几何形式的框结构、色彩的光晕，并持续近十年。

这些保留了既定结构的绘画，并不是一次偶然发生的转向。事实上，在去除了事物表象后，它体现了王忠杰更为本质、内化的探索。剥离了故事、情节、构图与颜色等“事物”的外壳，王忠杰所试图追问的是如何面对外在世界，如何在现象中寻找自身真实，以及事物背后的牵引力量。在他一系列的绘画作品中，沉郁的用色仍能看到其昏暗特质的延续，而内部的单色如雾气一般浮出，使“形”的秩序不再明确。对王忠杰而言，他所探寻的始终是那些隐藏在表象下，不可见而又确凿存在的内在力量。

关于艺术家

王忠杰，1972 年生于河南郑州，现工作生活于河南登封。 主要个展有：2016-9-28 ~ 2019-2-24：王忠杰，魔金石空间，北京，中国（2019）；不可思议，王忠杰个展，利索内美术馆，意大利（2018）；乌云天空，Spazio Kn，特伦托，意大利（2017）；王忠杰，魔金石空间，北京，中国（2016）；要有光，莫空间，郑州，中国（2016）；乌云天空，Exchiesetta del Redentore，维戈洛瓦塔罗 Vigolo Vattaro (TN)，意大利（2014）；乌云天空，一个艺术 / 视界艺术中心，上海，中国（2013）；潜行者和他的影子，魔金石空间，北京，中国（2012）；乌云天空，巴拉卡诺，博洛尼亚，意大利（2012）；Narcissus，亦安画廊，上海，中国（2006）；主要群展有：超过物——艺术家纪念毛利子·朱弗洛伊德先生，博洛尼亚美术学院，意大利（2015）；预言，艺术家群展，亦安画廊，北京，中国（2008）；无尽江山，南北油画家邀请展，中国美术馆，北京，中国（2006）；光阴，三人展，河南省美术馆，郑州，中国（2005）；河南油画学会学术展，郑州市美术馆，郑州，中国（2002）；河南油画展，中国美术馆，北京，中国（1998）。

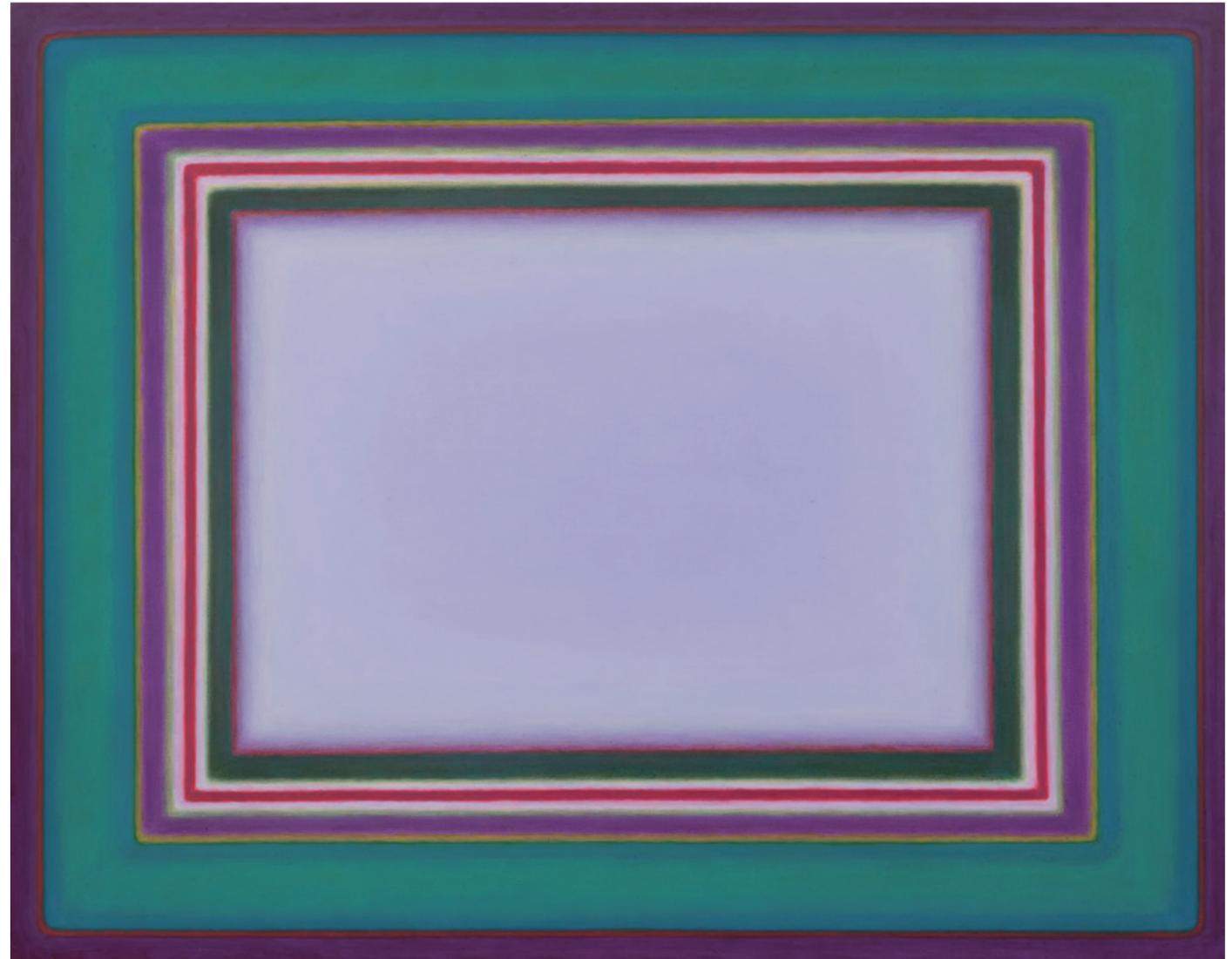

2016-9-28 ~ 2019-2-24

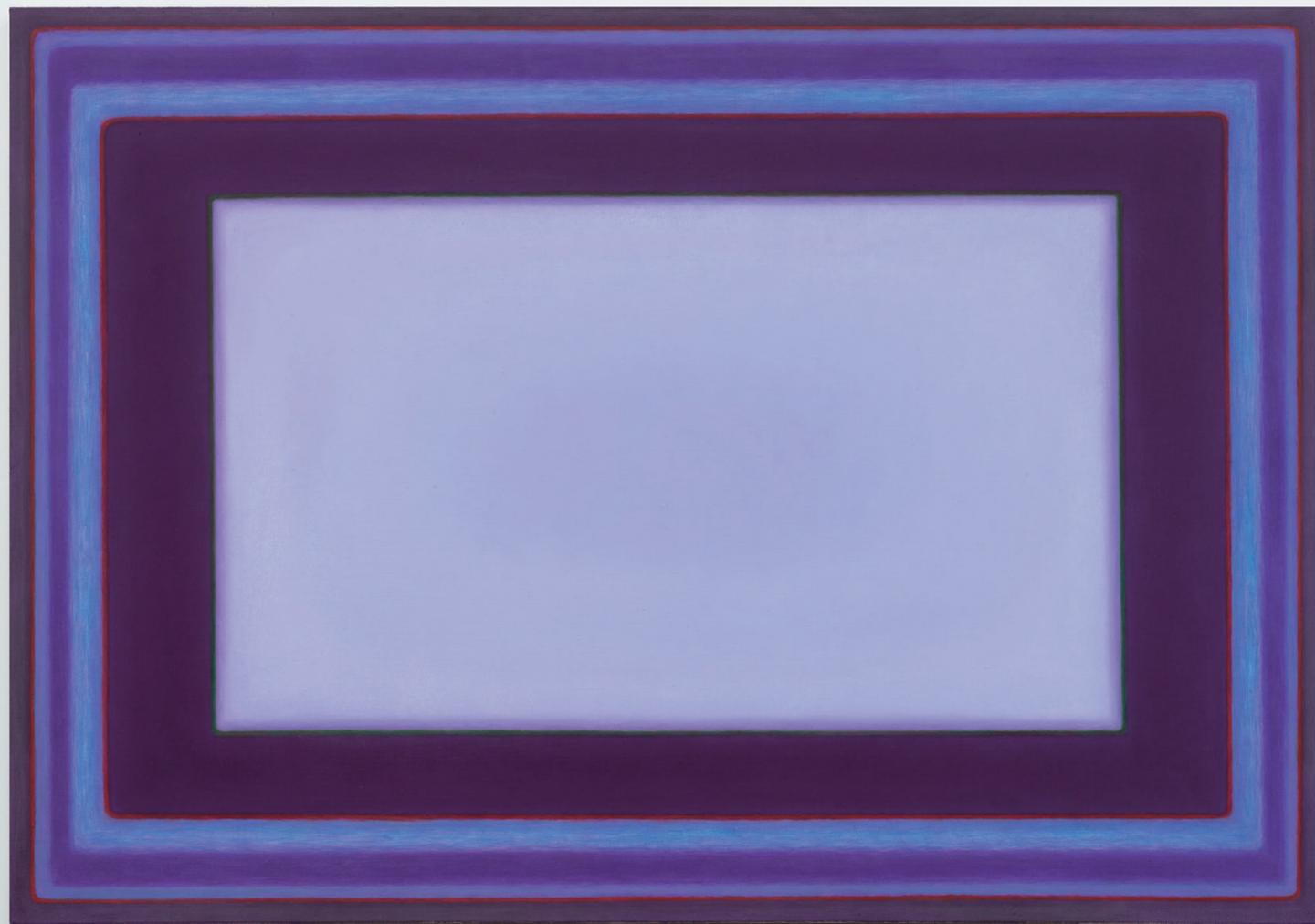
王忠杰
WANG ZHONGJIE

2019.08.24 - 10.12

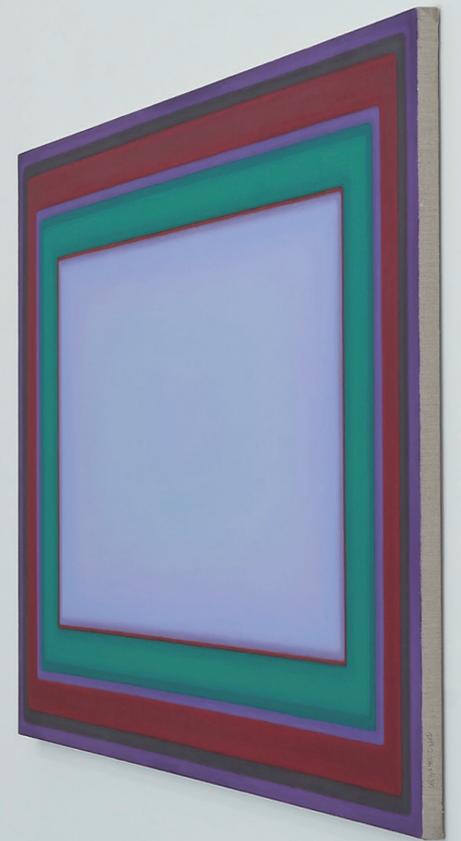
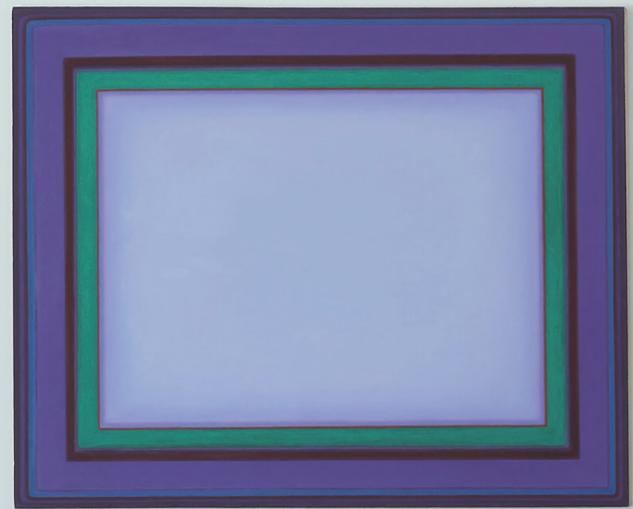
2018.9-2019.7
2018-2019
布面油画
80 × 100cm

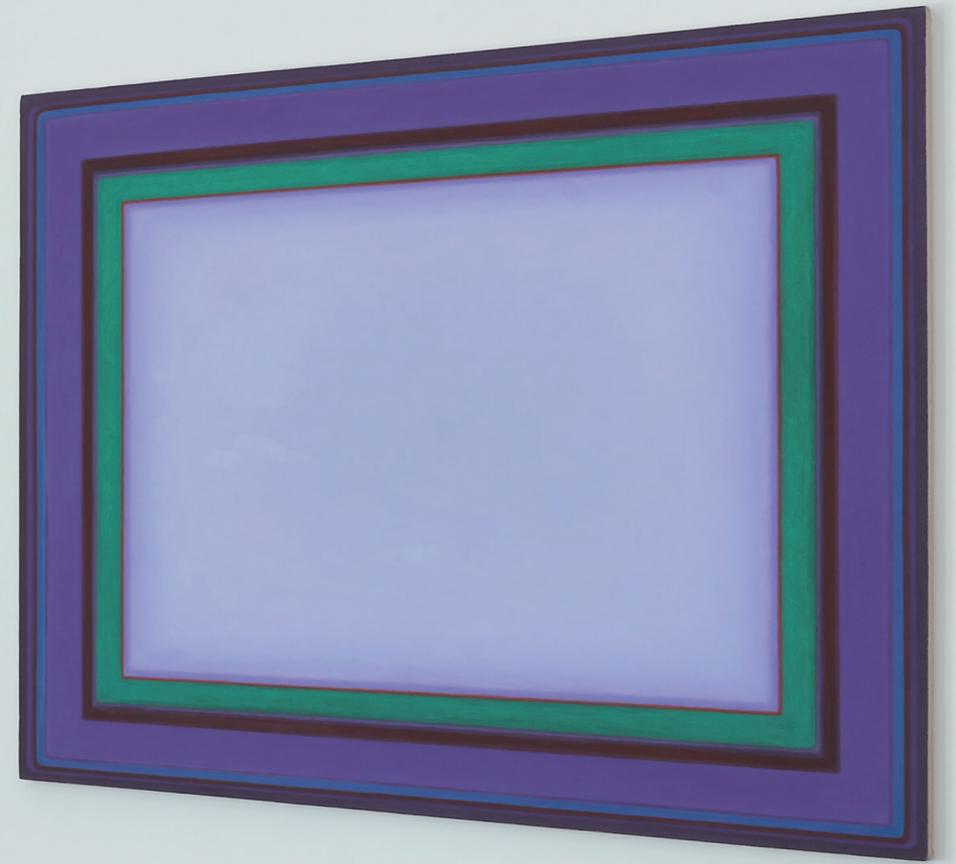
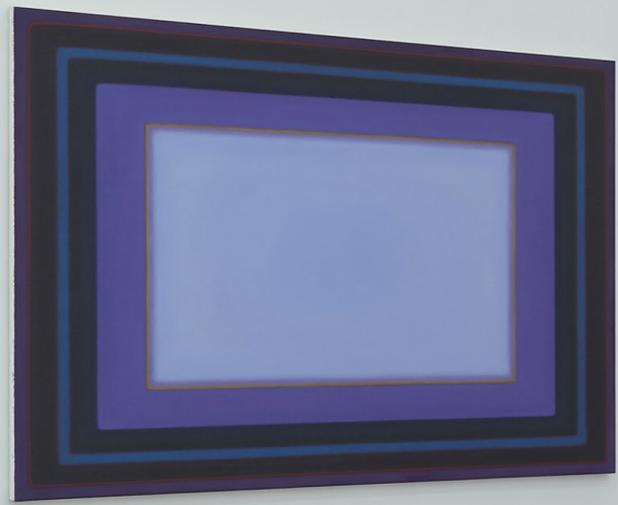

2019-1-15
2019
布面油画
115 × 160cm

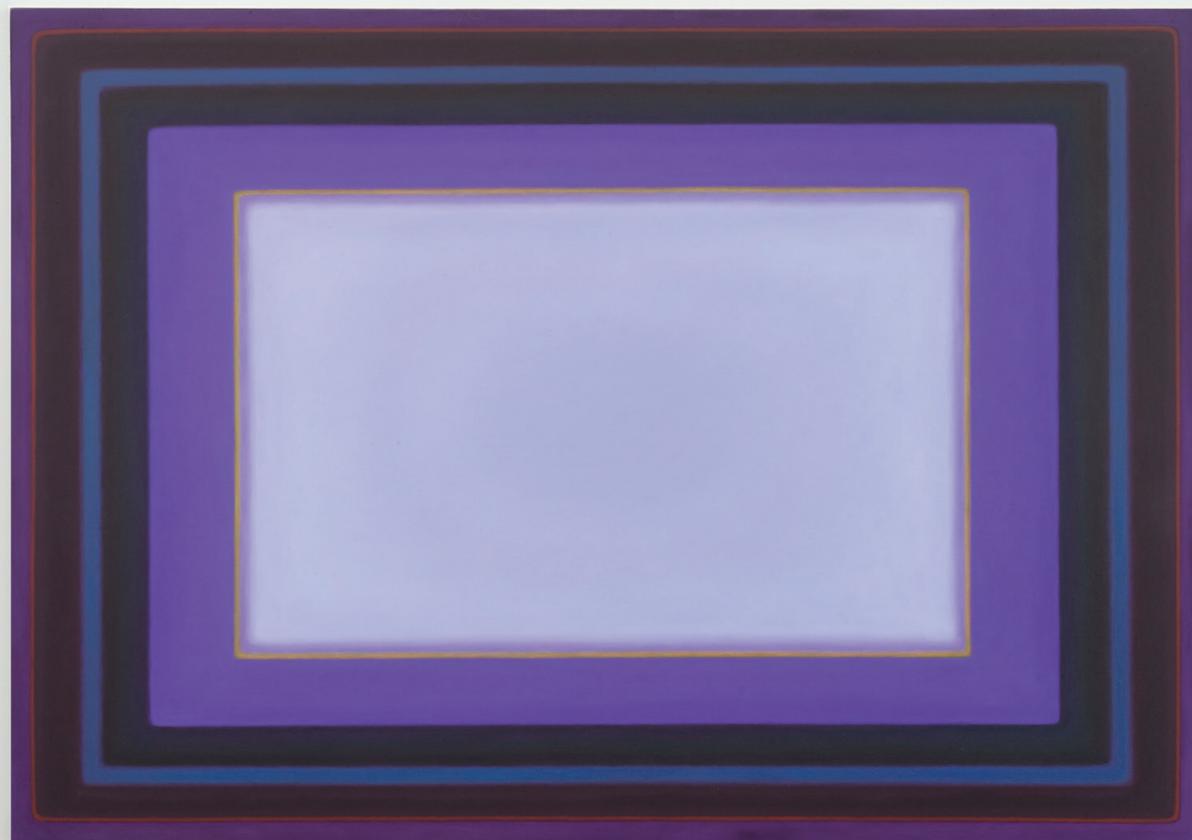

2019-2-24
2019
布面油画
115×160cm

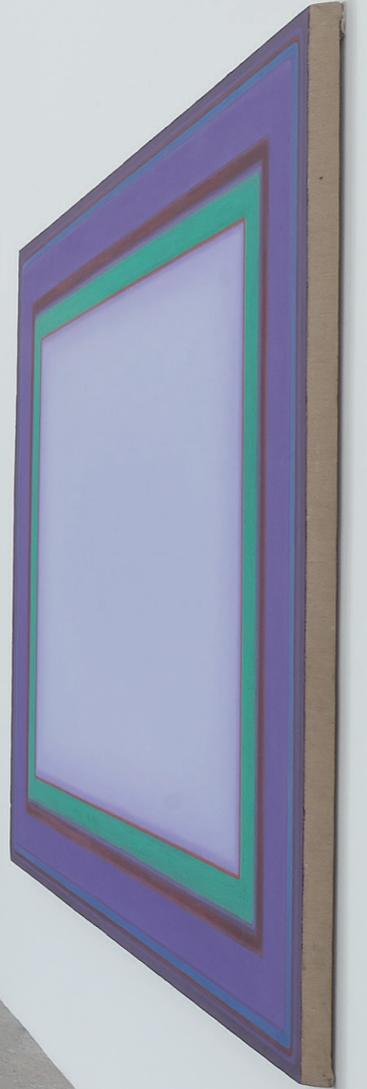
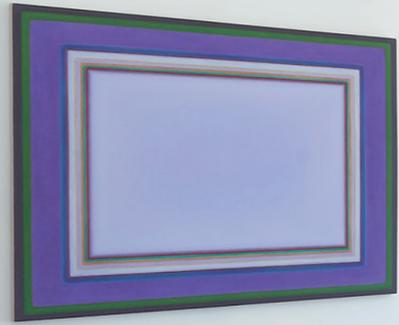

2017.4-2019.7
2017-2019
布面油画
180 × 220cm

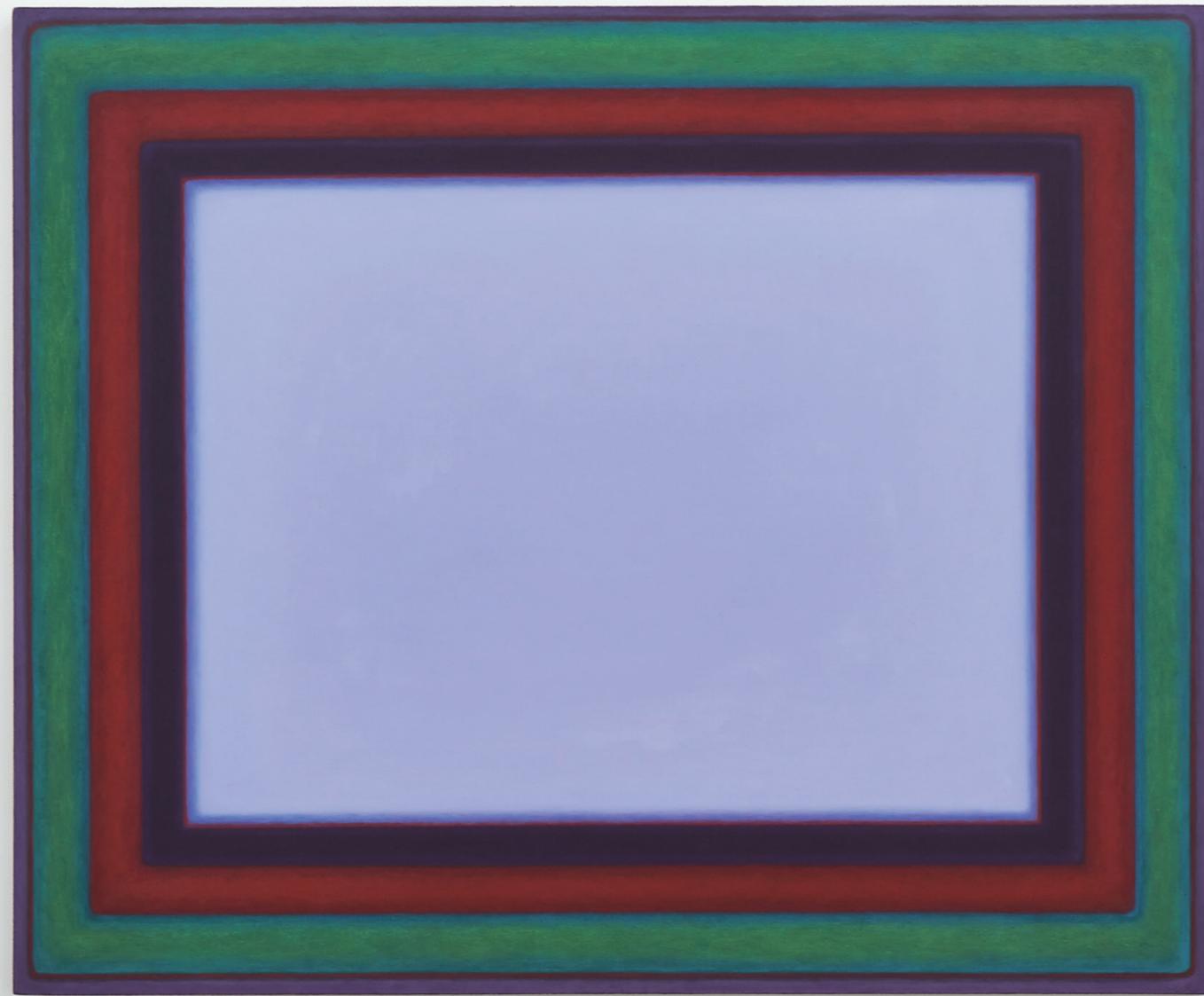

2017.6-2019.8
2017-2019
布面油画
115×160cm

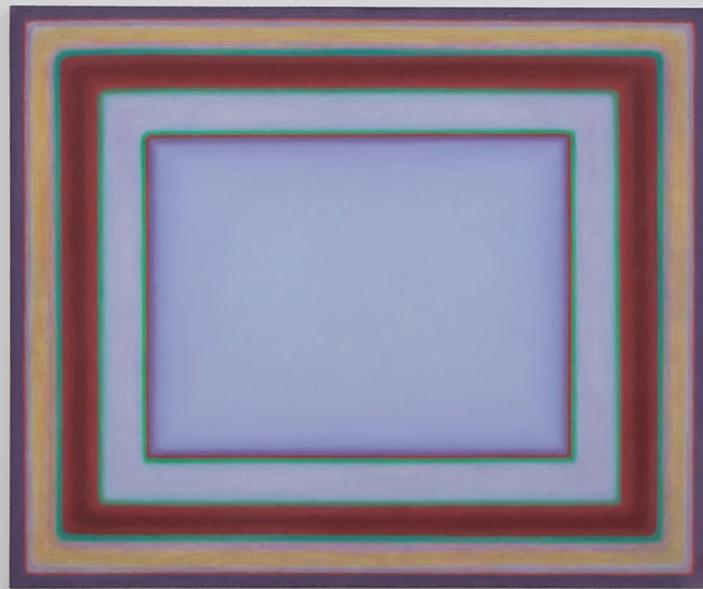

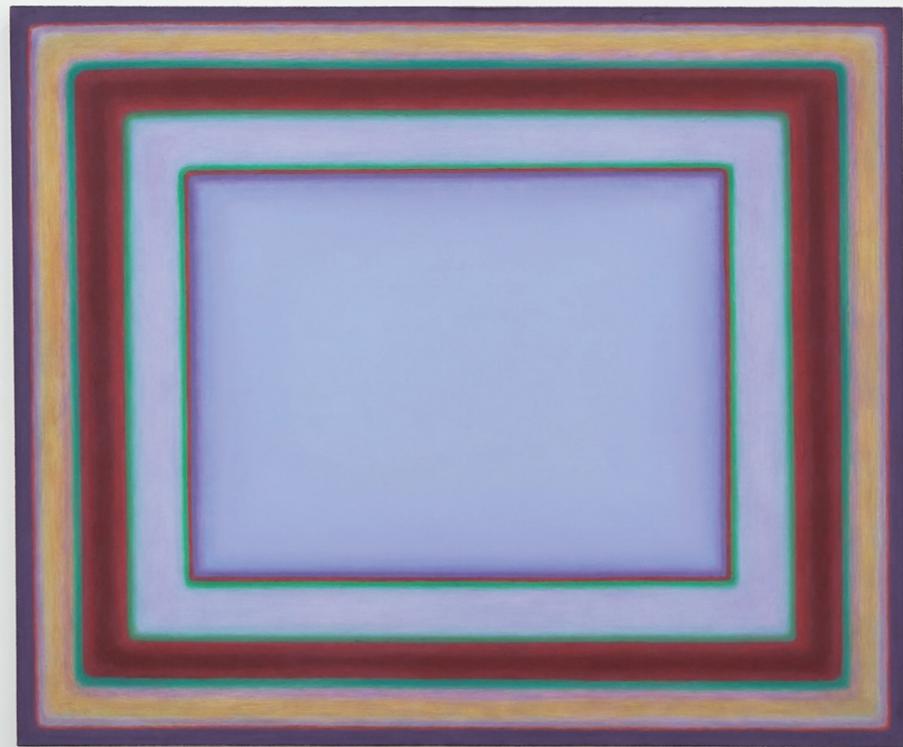

2018-1-24
2018-2019
布面油画
150 × 180cm

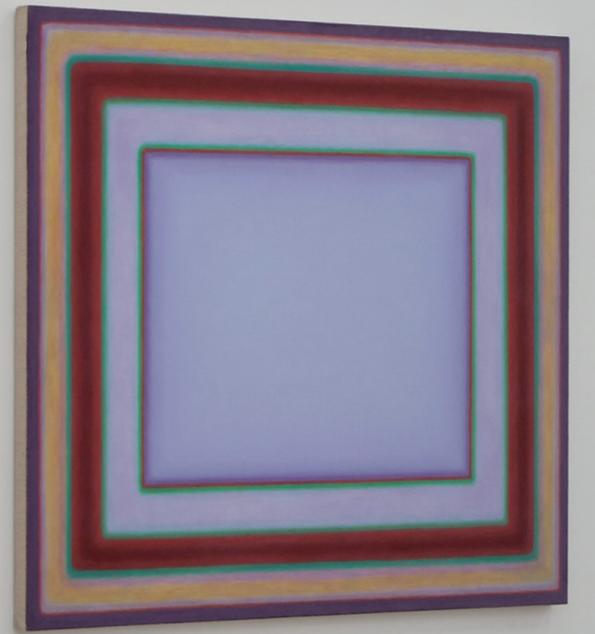

2019-1-5
2019
布面油画
100 × 120cm

2018-a-2
2018
布面油画
80 × 100cm

精选文章 & 媒体报道

王忠杰：向内的还原

作者：邵光华

来源：魔金石空间研究部

[点击此处，阅读原文](#)

对王忠杰进行访谈不是件容易的事，正如策展人莫妮卡·德玛黛所说：“在描述或者分析类似绘画这种多样的视觉语言时，文字尤为乏力……有时候，我觉得沟通很困难，每一个词语、姿态或动作不可避免地会产生误解。”[1]在王忠杰看来，语言是由一个个概念组成的，民族和文化是概念，连画廊也是概念。而他的绘画则试图跳出“概念”之外，借由“削减”以还原到事物的核心，直接触及表象下的内在力量。

在访谈中，王忠杰举了个事例：海豚捕鱼时会将鱼群围在中间然后吐泡泡，鱼群就被困在气泡组成的围墙之中。概念对于人类而言也是如此，它就像一种无形的状态一样将人们的生活包裹其中，原本鲜活的思维与感受为其所“污染”。在2016年与魔金石空间总监曲科杰的对谈中，王忠杰曾问到“你有没有真正看到一棵树，真正感觉到一棵树？”即是说，在脱离概念后，一个人该如何用自己的眼睛甚至整个身心去观察与表达。

—：

结束第一个梦，人性、社会、终极、本质……等全部结束。

进入第二个梦，它是什么样子，我也不知道，并不知道表达什么。

——王忠杰日记，2010年10月13日

王忠杰的早期画作中弥漫着一股昏暗与狂乱的酒神精神，充斥着梦中或潜意识里的形象：蝴蝶、女体、蛇与豺狼，非美院科班的背景反而给了他更大的创作自由与辨识风格。在 2007~2010 年间，王忠杰的绘画开始呈现出别样的特征。作品的画面从狂乱与迷醉逐渐走向沉静与沉思，除了保持用色饱满与鲜艳的特质外，也开始兼顾结构的稳定与平衡。画面中的形象开始被逐渐削减，其背景也不再被设置为丛林与旷野，而是转移到了一种充满结构性的空间中。画面中有时会出现一团朦胧混沌的雾气，似乎正在离去。

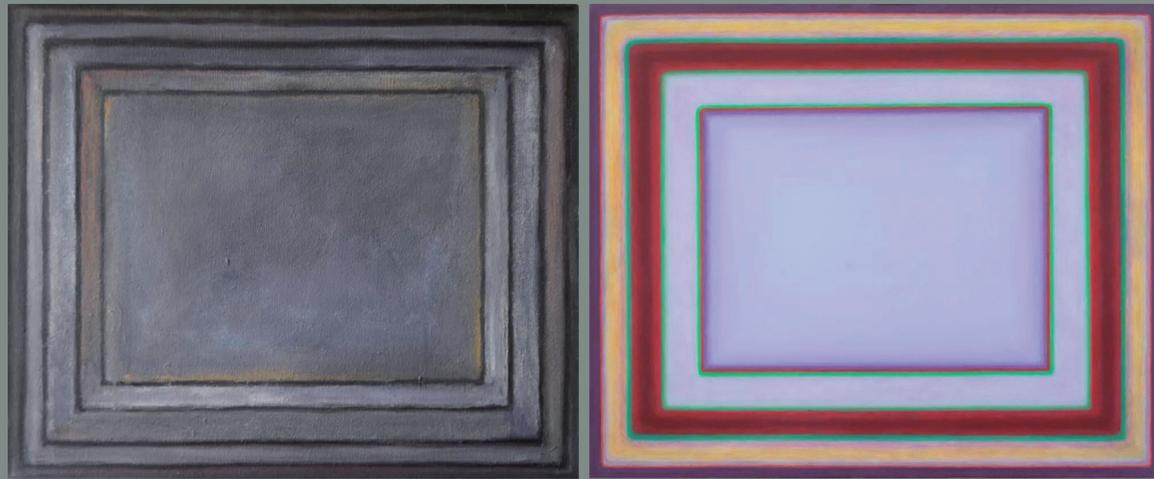
2009 年对于王忠杰而言是关键性的一年，那些充满象征意味的形象被削减殆尽，框架与空白的结构也逐步形成。这一年他创作了一系列单色背景之上的“彩色盒子”——似乎在给自己以前钟爱的形象举办某种葬礼。画面中，不论是公鸡、马还是人物，它们似乎都丧失了生的特征，纷纷与“棺材”同框或穿过窄门踏入冥界。画面中背景空间的结构也呈现出一种由复杂走向简洁的倾向：在此系列的创作初始，王忠杰运用各种框架与通道，建造出复杂多重的空间，但随后画面逐渐地被削减为背景、框架与盒子，最后连盒子都消失不见——王忠杰近十年来的“方形”与“空白”的画面结构就此确立。

不管在文字上或在访谈中，王忠杰都没有正面地去描述这一转变。语言在此处抵达了自身的边界。重要的不再是沟通交流，而是一种感受的共鸣与印证。那时他已经意识到自己多年以来的绘画创作都是处在那个“概念体系”之中，都带着某种眼镜，混杂着概念化的感受。去画画就是去生活，他必须要思考如何摘掉眼镜，抛弃概念，完全只是去画一种直接而原始的感受。那些象征性的符号形象需要被削减，哪怕最后只剩下一个色块、一条线。

“那段时间是我最难受的时候，每天都在减、减、减。减到最后只剩下画面中间的一根线，还是受不了。因为对我来说这根线还是那些事，依然是那群人，只不过是他们的缩影而已。有一天，我实在受不了，就彻底涂掉了。那是一种瞬间的解脱与从未有过的轻松，虽然什么也没能剩下来！”

如果说概念体系是座监狱，王忠杰通过削减形象模糊地感觉到了越狱的方向。然而方向的真正确立并非一蹴而就，从他 2009 年至今的画作中可以看出他的摸索与试探：“至于确不确定，它是个逐步的过程，走着走着才发现的。我最开始时候的画，最大的才 80×100cm。我感觉已经失控了，因为太大了，当时画的最多的是 20×30cm。直到近几年，我开始特别不喜欢小画儿。”

与此次展出的作品相比，王忠杰此系列早期的画作的确尺幅较小，而且整体上用色较单一，不同颜色的“方形”之间的界限显得含混不定。通过细致观察画面的变迁，能够看出画家正逐渐变得更加自信：画面更加纯粹与精炼，用色也更为丰富，空白之处变得更为空白，更加独立且脱离于周围的色彩，不再延续某种模糊的同一性。

然而问题依旧悬而未决：王忠杰为什么选择以这种方式去表达自己的感觉？或者说，他的感觉为什么呈现为这种形态？在被问及他的绘画究竟是在“去”还是在“藏”时，王忠杰的回答更倾向于后者。所谓“藏”就是：“将所要表达的东西隐去，不是要让观众直接看到什么，而是在内心深处触及到什么。就像希腊群山中的神庙，它不仅仅是为神提供居所，更是要让信徒感受到神的存在。”他直言，“我的状态即是画面的状态，尽管心与图像是截然不同的两种物质。”

二：

不知从何时开始，渐渐感到自己从“现实”中的消失，

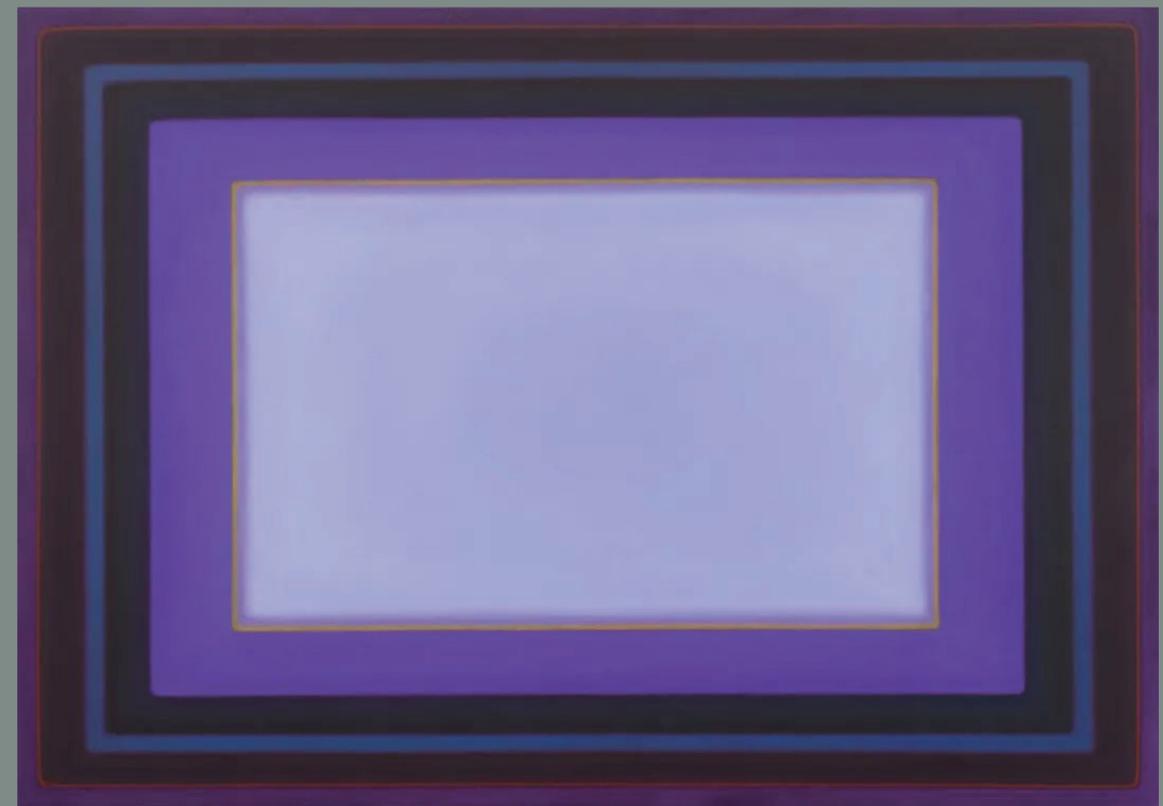
渐渐地、却又逐步强烈地感觉到“存在”。

——王忠杰日记，2009年12月14日

在许多场合，包括在访谈中，王忠杰都坦言自己不喜欢人群，也不喜欢说话。为此他从河南郑州搬家到小城登封，闭门作画。尽管他最关心的是人，但他不喜欢人身上多变且不稳定的特性。这种趣味延伸到了他对光线的喜好。他喜欢清晨的光线，从一个方向射入，清澈稳定，而到了中午光线开始漫散到四面八方，失去了那种稳定感。

稳定感同样也是王忠杰为他所追求的东西所起的代号，绘画之于他是一种找寻的方式。在日记里他也一直试图用语言去找寻它，它被称为本质，也是核心，是真实，也是深层感知，是心也是魂。然而语言这件工具对他而言并不“趁手”，甚至与“艺术”之间存着本质的对立。绘画就是绘画，它不是语言的附属品，也不是其图解，更不是为了讲故事，它要呈现的是那个无法呈现的东西，绘画需要在语言终止处继续前行。

对王忠杰来说，绘画首先是某种能够战胜概念引力的东西。概念总是以其安全与舒适将人限定起来，而绘画就是试图跑到监狱外面，是一场通往未知的实验。这十年来，他在不断地拒绝概念、风格、体系，为此需要把故事、情节、情感叙述、解释等等绝对地去掉。他在追求着不可知的，总在变动的，当下的鲜活感受以及其中潜藏的秩序。然而在画面中拒绝一切符号与形象，这样的逃离对艺术家而言是一场考验。

“到从前没有去过的地方，其实很心慌，很多时候你想回头，因为心里不安全。对我来说，回去是不对的，所以只能往前走，但是前面是什么你不知道。罗永进老师问过我类似的问题，当时我下意识地回答他‘当你离一个事物越来越远的时候，也意味着你离另一个事物越来越近。’”

“大概到了14年的时候，我依然察觉到自己在画一个非常具体的东西。发现依然没有离开过去的那种状态，尽管看起来画面变了，但是还停留在原地，我是在近三四年才基本上脱离开。”

在画面中削减形象的过程是一种还原的过程，王忠杰不断地抛弃形象、隐喻、象征等种种累赘，最终直达事物的核心。在最终的结点上，本心与外部世界呈现出一种自足的同一性，或用他的话说，秩序。因此王忠杰才反复强调，没有内在和外在外之分，一切都是内在的。重点是要把握住当下鲜活的感知，在彻底摆脱概念束缚之后，空间感、时间感彼此不再界限分明，黄昏也可以是一种空间，可以被感知到其特定的结构；而色彩与形之间则进入迷幻领域，一切源于混沌此时又回归混沌；时间/空间，死亡/诞生，存在/虚无，外在表象/内在真实之间原本的分界线荡然无存，这就是他作为艺术家对周围世界的深层感知。

三：

精神的对峙，我终于走到山下。

“你未看此花时，此花与汝同归于寂。”

——王忠杰日记，2011年2月21日

2019-1-15
2019
布面油画
115 × 160cm

展览《2016-9-28~2019-2-24》的标题指明了此次展出作品的创作日期。从观感上来说，因为大量使用了紫色与绿色，这批作品令人感觉色调偏冷。艺术家解释说，“画这些画的时候已经是深秋或初冬了，外界温度的变化直观地体现到了画面上。（我本能地）借助颜色展示（外界环境）对自身的影响。”可以说，颜色在王忠杰的绘画中起着举足轻重的作用，

“我想说的是颜色，对我来说颜色非常重要。当你非常靠近一种颜色的时候，你会发现颜色蕴含了非常大的能量。当然了，每个人都有自己偏爱的颜色，不过我以前我很少用到绿色，但去年冬天我对绿色有种特别的希望与感受。但当时用绿色也是最费劲的，我画这些绿色至少画了三十遍。它给你带来的感觉就像是挠痒痒一样，挠对了就对了，挠不对就仅仅是种颜色。”

在我们与王忠杰在访谈中，他把自己的创作形容为是爬山或行走，具体反映到画面上则更多地是阶梯式的演进。他的画是“晚熟的果子”，一幅画可能要让他工作很长时间，但最重要的是最后的几天——经过前期的不断涂抹描绘，画面在某一时刻突然成立了。就像在被“挠对”的那一刻，所有的画面信息都显得各安其所。

2017.10 ~ 2019.7
2017-2019
布面油画
150 × 200cm

王忠杰：没有风格优势的“野生”画家

作者：张宗希

来源：Scope 艺术客

[点击此处，阅读原文](#)

Scope 艺术客 | 王忠杰：没有风格优势的“野生”画家

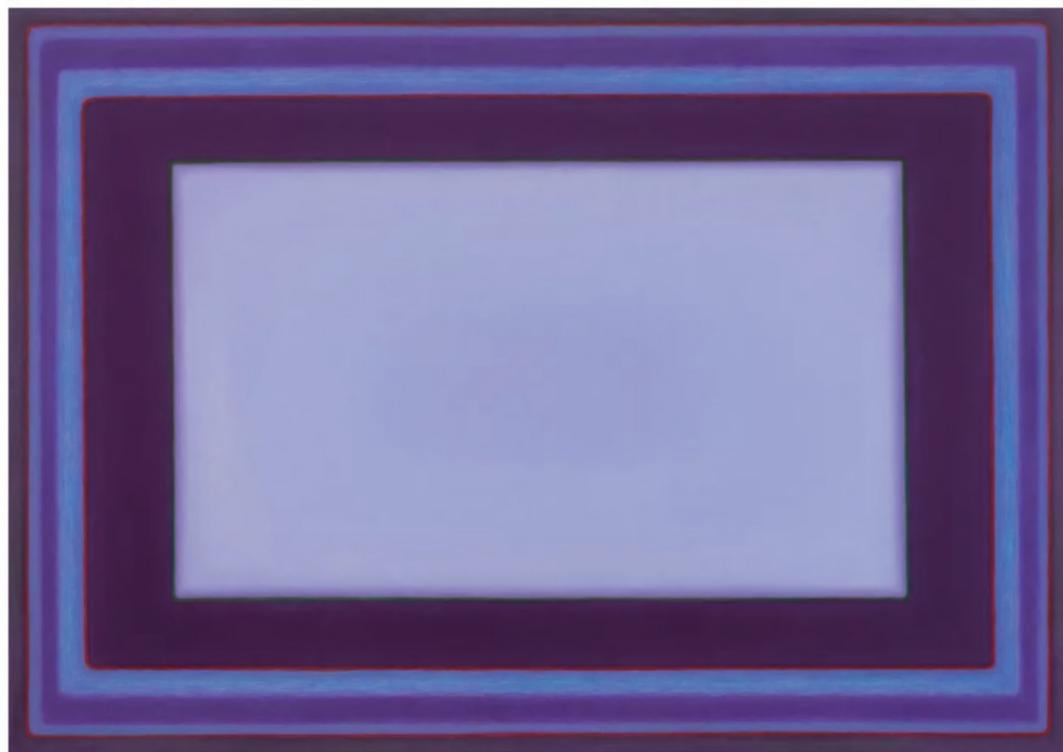
原创 张宗希 scope艺术客 2019-10-14

Scope

一幅幅紫蓝色调的画呈现在展厅不同的墙面，每幅画都以创作日期为名，画中间往往是大面积的矩形色块，色彩和宽窄都不同的矩形色框则围在周边。乍一看像是电视或电影的屏幕：看似空无的画面，仿佛眼睛历经各种故事之后休憩时的短暂空白。

展览《2016-9-28~2019-2-24》是王忠杰自2012年《潜行者和他的影子》之后，在魔金石空间举办的第三次个展。时隔七年，其作品中的形象简洁到甚至“抽象”。纵观这位并非美院科班出身的画家——姑且称之为画家①，一时联想到诺贝尔文学奖公布前夕被热议的作家残雪：同样的没有受过专业训练，同样的向内挖掘：抵达现实的深层，又有着某种超越，只不过是不同形式的媒介呈现。

王忠杰 《2019-1-15》布面油画 115×160cm 2019

曾在长沙一边开裁缝店一边写作的残雪，其作品在80年代末的文学潮中被誉为“先锋文学”的一个代表，后来在国内也陆续出版过不少小说集，但似乎一直在主流之外，倒是在国外得到过一些翻译奖和独立文学奖项的提名。超现实元素，对精神和意志的追求，以及对艺术的偏执，似乎是小说和绘画中的共通点。这么说王忠杰可能并不赞同，——尽管他的作品也曾被意大利策展人莫妮卡·德玛黛介绍到国外展览，因为他觉得如果一幅画可以被一首诗歌或者一篇小说替代，“那就没有必要存在了”。可以比喻，“但是是不同的领域。”

从热闹的郑州搬到相对安静的登封，王忠杰的生活和画面都没有太多条条框框的概念。“其实对我来说，包括线框、颜色，更多时候就像人的骨骼、肌肉、脉络，它们彼此是一种有机体的关系，不是一种搭配的关系。”王忠杰认为，“即便作为一个所谓的具象画家，他要传达的其实也是具象背后一个非具象状态。”

王忠杰 《009-10》布面丙烯 100×80cm 2009

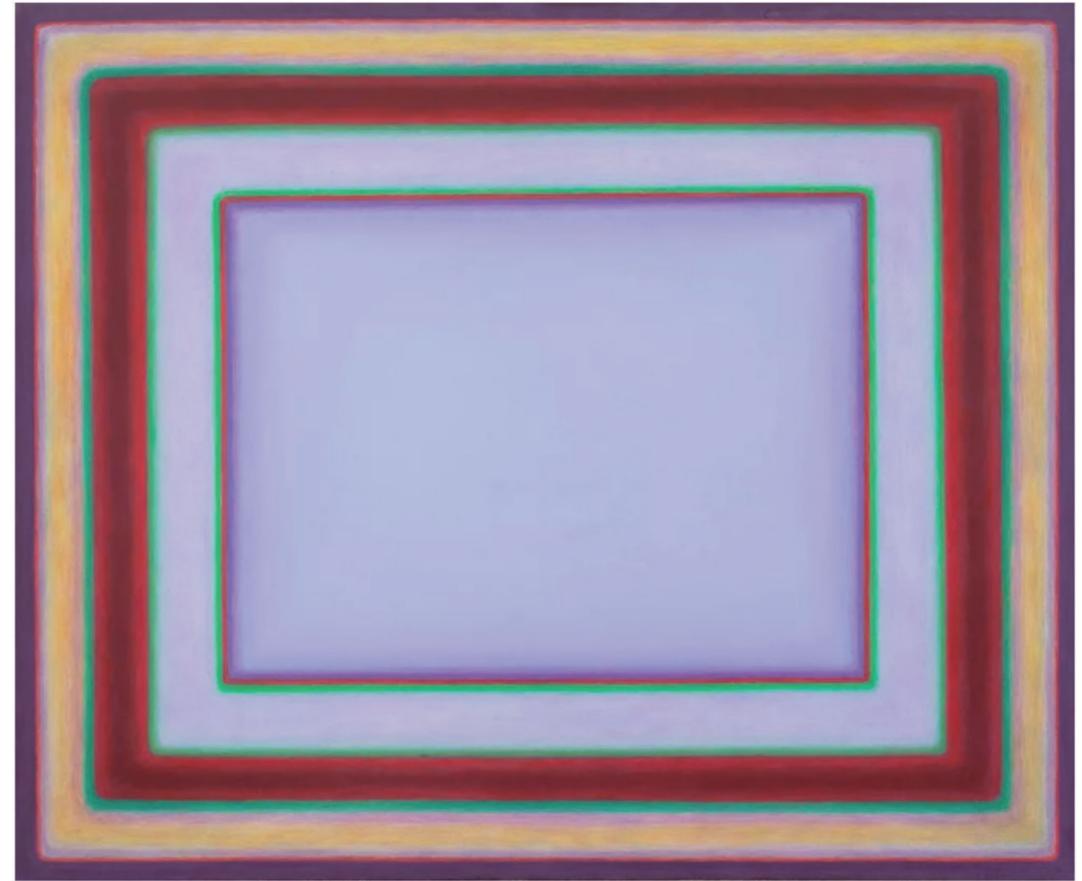
绘画终究还是离不开视觉。但对王忠杰来说，绘画不是单单用眼睛去看，它是一个超级复杂的综合感知系统。怎么把这些感知用画面来表达？“其实我也不知道，这是真的。我觉得画画最好的状态是永远走在一条没走过的路上。磕磕绊绊的，但是很有感受，它更像一种摸索。”关于从相对具象到抽象的形式转变，王忠杰觉得就像小孩长大一样，是一个经历和过程，看上去是在变化，但核心的线索并没有变，“我觉得我唯一能够比较确定的是我自己”，是“一种内在的力量在推着你往前。”

就画面的形式而言，在技术和方式、方法上，或者绘画语言的某个点上，可能会与西方的抽象绘画有交接，但在交接过程中，会往自己侧重的方向越走越远。可能大家都对色块感兴趣，但是“色块的来源和目标完全不一样”，是两个意识状态，当然在现在的时代背景下，互相的参照也可能会形成“一个新的文化状态，或者一个新的绘画意识状态，但是需要很长时间。”

王忠杰《2017.10 ~ 2019.7》布面油画 150×200cm 2017-2019

王忠杰并不在意所谓的风格。也有一种观点认为，河南的画家并没有所谓“风格”上的优势。其一，没有专业美院，即便在美院毕业，回河南画画的他们，学院派的痕迹也并不是那么强烈。再者，能坚持下来的都是喜欢画画，在70年代到80年代学画画的人中，段正渠的影响比较大，但并不是绘画技法的影响，而是他对绘画的态度：他一开始就不提倡学习一种风格。

王忠杰《2019-1-5》布面油画 100×120cm 2019

王忠杰也曾在新密的莫空间举办个展。莫空间的创办人邢培俊认为，王忠杰作为一个个体，作为一个自然人，是在定位自己，表达的是自己的思考，完全是内在的。外部的世界包括世俗生活的部分，从画面上来说可能跟他的创作没有直接关系。“我觉得他作品的内核是超越，偏精神性一些，或者说是纯内在的，因为‘精神’这个词可能太清楚了。”

“你是往这儿走，他往那儿走，说完了，各走各的就行。”在登封生活的王忠杰不太喜欢与人交流，哪怕是与艺术家之间，他觉得随着年龄增长，语言可以交流的似乎越来越少，“很多时候就像散养状态，自生自灭，也没有什么优势，但反过来也可能是一种优势。”那些安静地在展厅的作品或许是一种证明，如果仔细体会，也许不难理解阿利卡的那句判断：画画不是画我们看到的東西，而是使东西被看到。

1,王忠杰曾于2005年写道：“没有创造，没有画面；我不是他们说的‘画家’。不是工作，而是思考发现的媒介。”—— 出自莫妮卡·德玛黛《乌云天空》，河南郑州，2012。

图片提供：魔金石空间

王忠杰

1972 出生于河南郑州，中国

现生活及工作于河南登封

个展

- 2019 2016-9-28 ~ 2019-2-24: 王忠杰, 魔金石空间, 北京, 中国
- 2018 不可思议, 王忠杰个展, 利索内美术馆, 意大利
- 2017 乌云天空, Spazio Kn, 特伦托, 意大利
- 2016 王忠杰, 魔金石空间, 北京, 中国
要有光, 莫空间, 郑州, 中国
- 2014 乌云天空, Ex-chiesetta del Redentore, 维戈洛·瓦塔罗 Vigolo Vattaro (TN), 意大利
- 2013 乌云天空, 一个艺术 / 视界艺术中心, 上海, 中国
- 2012 潜行者和他的影子, 魔金石空间, 北京, 中国
乌云天空, Isolo 17, 维罗纳, 意大利
乌云天空, 巴拉卡诺, 博洛尼亚, 意大利
- 2009 自说自画, 一个艺术, 上海, 中国
- 2006 Narcissus, 亦安画廊, 上海, 中国

群展

- 2018 北京当代·艺术展, 北京, 中国
- 2017 中国绘画中的新视角, Primae Noctis, 卢加诺, 瑞士
在乌托邦与敌托邦之间, Massimo De Carlo, 香港, 中国
香港巴塞尔艺术展, 香港, 中国
- 2016 香港巴塞尔艺术展, 香港, 中国
- 2015 超过物——艺术家纪念毛利子·朱弗洛伊德先生, 博洛尼亚美术学院, 意大利
- 2014 超过物——艺术家纪念毛利子·朱弗洛伊德先生, 莫空间, 新密, 中国
上海艺术博览会国际当代艺术展, 上海展览中心, 上海, 中国

- 2012 晒太阳——艺术家群展, 一个艺术, 上海, 中国
- 2009 态度艺术展, 谢特艺术中心, 郑州, 中国
- 2008 预言, 艺术家群展, 亦安画廊, 北京, 中国
- 2006 无尽江山, 南北油画家邀请展, 中国美术馆, 北京, 中国
固执己见, 亦安画廊, 上海, 中国
- 2005 光阴, 三人展, 河南省美术馆, 郑州, 中国
- 2003 记忆 & 图像展, 一澈艺术, 郑州, 中国
- 2002 河南油画学会学术展, 郑州市美术馆, 郑州, 中国
- 2001 河南6人作品展, 河南省书画院, 郑州, 中国
- 1999 河南油画家展, 河南省书画院, 郑州, 中国
河南青年美术作品世纪展, 河南省书画院, 郑州, 中国
- 1998 青年油画14人展, 河南省书画院, 郑州, 中国
河南油画学会展, 河南省书画院, 郑州, 中国
河南油画展, 中国美术馆, 北京, 中国
- 1996 二人作品展, 河南省书画院, 郑州, 中国

MAGICIAN SPACE
魔金石空间

+86 10 59789635

magician.space

info@magician-space.com

北京 798 艺术区

D 区