

▲工业日记223号 150x200cm

▲工业日记2006年3号 150x200cm

在喧嚣的生活里沉静和反思

王家增油画作品展亮相济南美术馆

“工业日记”——王家增油画展4月12日—5月12日在济南美术馆展出，此次展览由中国人民大学艺术学院、济南画院、虚苑美术馆共同主办，展出了艺术家王家增以“工业日记”为母题的油画作品50余幅。这些主线明确、肌理丰富、颇具观念和当代意识的油画作品，引发了人们的回忆与思考。

王家增的“工业日记”系列是一种追忆。 沉重、凝重，锈迹斑斑的古旧色彩和沉重的老机器描写，带着某种岁月的沧桑感和历史感，这些题材的由来与王家增的生活经历和观察视角有着密切的关系。幼时的王家增，家住在东北铁西区的工人聚集区。一幢幢平房形成一个天然院落，其间又有交错的土路连接，各家鸡犬相闻，十分熟识；孩子们嬉笑打闹，自由的穿梭于各家各户。附近的污水河，上游工厂的大墙，巨大的红褐色烟团吐出的灰黑的浓烟，下班铃响过后大门口轰然涌出的喧闹的深蓝色的人群，构成了王家增的最初记忆。成年后的王家增被分配到了工厂一线的压板车间，冰冷的碾压机，巨大的裁板机，高大的吊车，满满的废料箱，震耳欲聋的机器声伴随了他八年的光阴，直到他考入鲁迅美术学院。所以这段时期似乎在记忆里就已经形成了画面里这铁锈的底色，再也抹不掉。

王家增的“工业日记”系列是一种忧虑。 他的作品围绕着一个象征性的元素展开，盒子形状的车皮和货车、吊车装载的货物在这里变成了人。这个铁皮盒子符号是王家增对于将人作为生产线的一部分的现代工业现状的批判，这个限制了人们生活空间的盒子，是中国发展过程中所造成的现代经济社会生存条件的一种隐喻。铁皮盒子是一

▲工业日记286号 72x60cm

个个性化禁锢的符号，禁锢了那些被安排在指定位置上的似螺丝钉一样的人们，机械、被动且无法逃离。作品《工业日记294号》、《工业日记297号》中，人们缩在每一节车皮或者每一个箱子里，畏手畏脚，毫无生机。

《镜》系列亦是如此，人们坐在一个狭窄的空间里沉思，气氛压抑，精神萎靡，好像在向往另一个自由的自己，也好像在艳羡其他人，却始终没有摆脱这个现实社会的禁锢。王家增说：“原来在工厂的时候，离工人比较近，考

上大学之后从远处来看他们更为清晰：工人在2000年经历改革以后，心理状态由一种自豪感转变为一种心理的自卑感，非常痛苦、失落。他们被装在盒子里，无奈也绝望。一代一代却始终没走出这里。

王家增的“工业日记”系列是一种反思。 他没有沉浸在对老工厂的怀念里，而是通过种种形象和场景的转换，对社会、历史、人性进行反思。他反思城市过度发展后产生的交通拥堵、环境污染等生态环境问题；反思城市的过度建设、过度开采等资源利用问题；反思在钢筋水泥，高楼大厦林立的冷冰冰的城市里，人们有汽车、住洋房，却缺少独立的思想，自由的精神。王家增作为一个画家，用手中画笔反映社会现实，通过这些作品的集合，他呈现了一个不可见的整体生存境域，并从个人记忆出发，在艺术、人和世界的三者关系中找到一个表达区间。王家增的作品更关乎一段历史，让置身其中的观者面对作品，联想现实，在他所看到的和他所了解的世界之间产生共鸣，帮助人们了解所处现状，进而形成他自己的认知。

王家增用自己的眼睛看待事物，这些画面中大块灰调的建筑和机器，不是荒芜、萧索的凄凉，而是喧哗与骚动后宁静的思考。它们静静伫立，且以各种方式存在下去。（贾佳）

众家点评

马书林

（中国美术馆副馆长）：

王家增的画是对工业区的一种记忆，而且这种记忆是深层的记忆，这源于家增从小生长在一个工业城市，对老工业区的这种厂房啊、工作环境啊各方面有着深刻的理解和感受。作为一个艺术家，他的心灵感受实际上是重要的，他的作品虽然反映的是工业日记，但同时他的每一幅作品也都反映了王家增对老工业基地逝去的释怀。

谭平

（中央美术学院副院长）：

纵观他近年来的油画作品，甚至可以推及到更早期的版画作品，不难发现其对某些元素的偏爱，或称为极度的热爱。追根溯源，可以说源于他的生活阅历、个体的内在经验及鲜明的审美趣味，源于他对“存在”问题的偏执思考，对历史与现实辩证关系的不断追问。他立足于“传统”的碎片，在对过去的回望中，通过对生活痕迹的发掘，希望把直觉式的感受与想象转变为对客观世界普遍性及规律的探求。他试图揭示我们到底想要什么，但又无力给出清晰的答案。这些互相纠缠的矛盾，构成了画面关于存在问题的冲突，也使他的画有了存在的必要性和独特性。

何桂彦

（四川美术学院史论系教授）

在我看来，《工业日记》既是个人的，也是集体的。一方面，这与艺术家长期生活在北方的工业重镇——沈阳有直接关系；另一方面，工业化生产的背后还积淀着一种共同的集体记忆。同时，《工业日记》既是微观的，也是宏大叙事的。一方面，日记的形式呈现出的是一种个人的、片段式的、破碎化的特质，但另一方面，计划经济时代的工业化向市场经济语境下的批量生产的转变，却能从一个侧面反映改革开放以来，中国社会所经历的巨大的变革。当然，《工业日记》既是现实的，也是批判性的。一方面，这批作品都有一个现实的来源，但另一方面，它们也是对工业时代、工具理性，以及集体主义意识形态等对个人所产生的异化所进行的批判。

艺术家自述

我的画忠实记录了我的生活，我身边的人，我的城市。近十年的作品，我大多以《工业日记》命名，以片段似的、又相互关联的场景，表述我的回想一观看一反思，在对“工业”否定—中庸—怀疑的情绪演变中，用“技巧”来进行对历史的省察与对社会现实的感知。在这喧嚣的时代，城市以推倒重来的决绝在快速演变，人们在自以为是地追求幸福。我们的脑袋中堆满了广告赋予的“思想”，人造的光明让我们不分昼夜，我们以共同的态度在向前狂奔。也许，偶尔，孤独的时候，我们在镜中怀疑地打量自己时，喧嚣之中，让我们倾听来自历史深处、心灵深处的静默之声。

我们在发展工业的过程中，资源被过度开采，环境也遭到破坏，现在回想起来，其实东北地区早在10年或者20年以前就有雾霾，现代科技让我们重新认识到现在的环境问题。实际上我在很早以前就关注这个题材，好多作品当中你看到灰蒙蒙，比如这种工业的垃圾、城市垃圾，因为过度城市化肯定会有问题，包括拥挤交通、汽车尾气，这些当下我们关注的生态环境问题都可以在我的画面中找到，也就是说我的作品具有一定的当代性。关注的方向以及如何用画面来呈现，是我们面临的问题，如果这两点解决了，艺术的问题可能相对来说往前迈进了一大步。

◇王家增

1963年出生于辽宁省沈阳市，1992年毕业于鲁迅美术学院版画系，1993年结业于中央美术学院油画技法研修班，1992至2011年任教于鲁迅美术学院，教授、硕士生导师，现为中国人民大学艺术学院教授。