

王克平

WANG KEPING

杜夢堂

GALERIE DUMONTEIL

上海人民美術出版社
SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

王克平

WANG KEPING

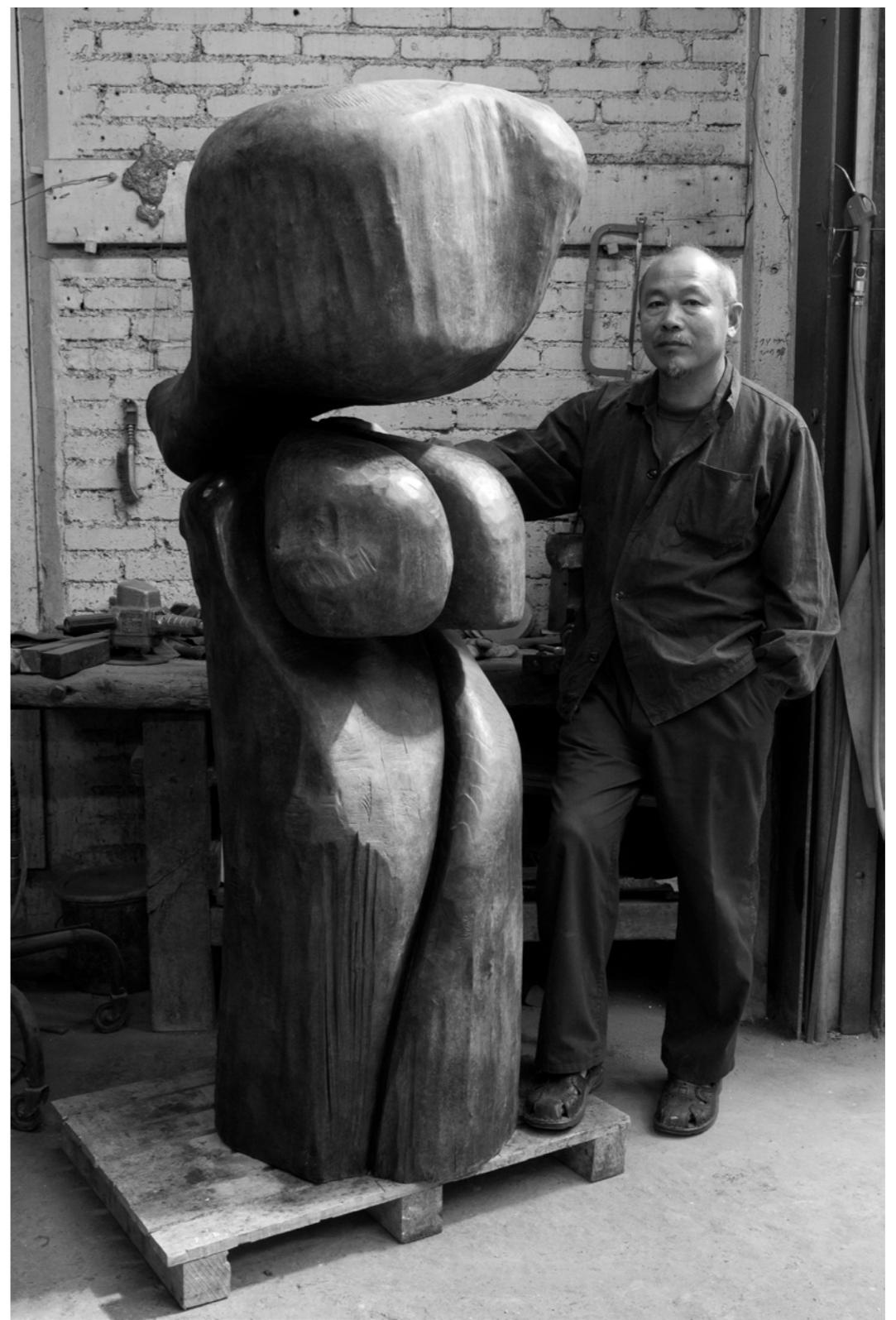
DUMONTEIL

NEW YORK • PARIS • SHANGHAI

銅 雕

BRONZES

王克平在法國青銅雕塑鑄造廠, 2009

Wang Keping at Susse Foundry, France, 2009

WANG Keping à la Fonderie Susse, France, 2009

目錄

CONTENTS / SOMMAIRES

前言	1
Foreword / Préface	
<i>Pierre M. Dumonteil 皮耶·M·杜夢堂</i>	
翻銅	7
Bronze transformation / La transformation en bronze	
<i>Wang Keping 王克平</i>	
王克平復興雕刻	10
Wang Keping or the renaissance of sculpture /	
Wang Keping ou le renouveau de la sculpture	
<i>Bertrand Lorquin 貝特朗·洛秦</i>	
精選作品	19
Selected artworks / Les œuvres sélectionnées	
王克平個展與群展	56
Personal and group exhibitions / Expositions personnelles et collectives	
特別鳴謝	63
Acknowledgements / Remerciements	

前言

皮耶·M·杜夢堂
杜夢堂創始人

作 為二十世紀最偉大的藝術品商人之一Guy Wildenstein先生曾經善意地對我說過：“我們並不一定要認識藝術家，只需了解他們的作品即可。因為，往往他們的作品極其出色，而藝術家本身卻非常普通且令人失望。”但如果將這句話套用在我的朋友王克平身上，那麼我將非常肯定 Guy Wildenstein 先生完全說錯了。作品如其人，人如其作品。

我們之間的友情可以追溯到25年前，而他的人品一直以來都是如此的豁達大度，虛懷若谷，令人欽佩。他的身材讓人聯想到提供其創作原材料——樹木所具有的堅韌不拔與高尚的品質。樹和木是他作品中的兩個關鍵詞。

那為何如今，我們要展示他非凡的銅雕作品呢？

藝術家的回答很簡單：所選的這種近乎神奇的材質銅具有一種永恒之美，它的發現是人類文明最偉大的進步之一。

誰能保證在二、三個世紀後，木頭還能經受住枯朽、昆蟲和其他自然因素的侵蝕？而銅無懼時間的流逝。中國博物館內那些令人嘆為觀止的青銅器文物收藏就是最好的證明。

此外，中國也是他作此選擇的另一重要原因。王克平作為中國20世紀最偉大的雕塑家之一，又怎能忽視銅這一貫穿中國整個無與倫比的藝術史的材料呢？

我作為藝術品商人的職業以及與藝術家默契的合作，使得這些雕塑在今天得以呈獻。

由法國最好的鑄造廠之一的Deroyaume德華雍鑄造廠和王克平共同聯手打造的所有作品完全原創，限量八版，編號並由藝術家簽名。

藝術家對於所有細節的重新處理和斑斑銅綠賦予作品的特有個性，使得每件作品與其原模有著截然不同的藝術效果和個性光澤。

只有那些原模翻制而成的銅雕被用於出售。他們得以出現在藏家的藏品中，這些作品同羅丹、馬約爾、布德爾、摩爾等諸位大師的雕塑作品一樣，也同時出現於那些最著名的博物館館藏中。

本書旨在為有幸親眼見到展覽的藏家留下記憶，同時也期待此書可以讓更多藏家或者藝術愛好者發現王克平，這位當代重要的雕塑家的作品。

2012年9月24日于巴黎

FOREWORD

Pierre M. Dumonteil
Founder of Galerie Dumonteil

The bronze copies of these models are offered for sale, allowing them to be owned by collectors and at the same time exhibited in the best museums, like the bronze works of Rodin, Maillol, Bourdelle, Moore and many others.

This book is a testimony to this exhibition and a remembrance for those privileged people who would have seen it as well as for the collectors or amateurs who will discover and appreciate the works of Wang Keping, a bigger than life contemporary sculptor.

Paris, September 24, 2012

One day, one of the greatest art dealers of the 20th century, Mr. Guy Wildenstein, told me amicably, "It would be better sometimes not to know the artist and only to know their work, because often the work is extraordinary but the artist is very ordinary and disappointing." I can firmly state that talking about my friend Wang Keping, Mr. Wildenstein is totally wrong. The man is as fascinating as his work.

Our friendship has lasted over the last 25 years and his personality has always been just as rich and generous, as seductive and complex.

His physical stature reminds one of the solidity and nobility of the trees that provide his primary material. Trees and wood are two essential words of his work.

Why, then, expose this exceptional ensemble of bronzes now?

The artist's response is very simple: it is a matter of using the eternal beauty of this nearly magical material whose discovery was one of the greatest achievements of man.

Who can say if in two or three centuries, the woods will stand up to age, insects, and every other devastation of nature? Bronze, though, resists the passage of time, and the marvellous collections of archaic and antique bronzes in China's museums are a magnificent proof of that.

China itself is the other reason for his choice; how could one of the greatest Chinese sculptors of the 20th century ignore bronze, present throughout the incomparable history of Chinese art?

My work as dealer and my friendly complicity with the artist have allowed for these sculptures to exist today.

All originals, they are edited in eight signed and numbered copies, cast in one of the best French foundries, Deroyaume, which worked jointly with Wang Keping.

Reworked by the artist in every detail and personalized by their sumptuous patinas, each one of them is different from the others.

Les exemplaires en bronze de ces modèles sont proposés à la vente leur permettant d'être présent chez les collectionneurs en même temps que dans les meilleurs musées comme pour les œuvres en bronze de Rodin, Maillol, Bourdelle, Moore et beaucoup d'autres.

PRÉFACE

Pierre M. Dumonteil
Fondateur de la Galerie Dumonteil

Un jour, un des plus grands marchands d'Art du XXe siècle, M. Guy Wildenstein m'a déclaré amicalement "il faudrait ne pas toujours connaître les artistes mais juste leurs œuvres car, parfois elles sont extraordinaires et l'artiste très ordinaire et décevant". Je peux affirmer très fort qu'en ce qui concerne mon ami Wang Keping, M. Wildenstein a tout à fait tort. L'Homme est aussi fascinant que ses œuvres.

Notre relation amicale date de plus de 25 ans et sa personnalité a toujours été aussi riche et généreuse, séduisante et complexe.

Sa stature physique rappelle d'ailleurs la solidité et la noblesse des arbres qui lui fournissent sa matière première. Les arbres et le bois sont deux mots essentiels de son œuvre.

Pourquoi alors exposer aujourd'hui cet exceptionnel ensemble de Bronzes?

La réponse de l'artiste est très simple. Il s'agit pour lui d'utiliser la beauté éternelle de cette matière presque magique dont la découverte fut l'un des plus grands progrès de l'Homme.

Qui pourra dire si dans deux ou trois siècles les bois auront résisté au vieillissement, aux insectes et à toute autre attaque de la nature? Le bronze, lui, résiste au temps qui passe, les merveilleuses collections de bronzes archaïques et antiques des musées de Chine en sont la preuve magnifique.

La Chine elle-même est l'autre raison de son choix, comment un des plus grands sculpteurs chinois du XXe siècle aurait-il pu ignorer le bronze présent dans toute l'incomparable Histoire de l'Art Chinois?

Mon travail de marchand et ma complicité amicale avec l'artiste ont permis que ces sculptures existent aujourd'hui.

Toutes originales, elles sont éditées en 8 exemplaires signés et numérotés, fondues dans une des meilleures fonderies françaises, Deroyaume qui a travaillé la main dans la main avec Wang Keping.

Retravaillées par l'artiste dans tous les détails et personnalisées par leurs patines somptueuses, chacune d'elles est différente des autres.

Cet ouvrage est destiné à garder le souvenir de cette exposition pour ceux qui auront la chance de l'avoir vu mais aussi de la faire découvrir à tous les autres collectionneurs ou simples amateurs d'art, qui aiment l'œuvre de Wang Keping, ce très grand sculpteur contemporain.

Paris, le 24 septembre 2012

翻銅

王克平

問誰刻家都喜歡翻銅，但成本相對昂貴，所以不少人就繞開尋求其他材料，一有機會還要翻來覆去。

很少有雕刻家直接用青銅切割焊接做雕刻，絕大部分是以青銅熔化澆鑄，所以行話都說“翻銅”。鑄工也通稱翻砂，因為都要翻模。翻銅有點像翻譯，但是翻銅卻真是質變，而常常是青出于藍而勝于藍。

很多人問為什麼要“翻”，“翻”字在漢語中意思很豐富，有轉換的意思。嚴格地講用青銅是無法直接雕與塑的，所以需要翻轉一下，因為幾乎所有鑄銅雕塑都是由其他材質的雕塑（或物品）翻制模具澆鑄而成。原型是多種多樣，有泥，有石膏，有蠟，有金屬，有石頭木頭，膠脂塑料，也有棉布紙殼，植物動物等等，藝術家的特色也都是從這些材料產生。有一個區別是有的模型是專門為翻銅而做，有的原型本身就已經算是完成的作品，翻銅是為了利用青銅無比優越的特性使作品更加精彩與強硬。我的木雕翻銅算是後一類。用木雕翻銅，可能是金木良緣，兩全其美。

其實還有比材料更重要的，就是個人的風格，如若具有了獨特的造型語言，便可以翻雲覆雨，左右逢源，肆無忌憚。

BRONZE TRANSFORMATION

Wang Keping

Most sculptors like to transform their art works into bronze. Considering of the expensive price, they sometimes seek for other materials. But once they get a chance, the bronze is always the first choice.

Few sculptors would cut and meld the bronze directly. Instead, they melt it first and then cast it in a mold, so it is called "bronze transformation (翻銅)". The foundry work is also named "sand casting", because both two methods need a mold to transform the material. Bronze transformation is a bit like translation, but with more qualitative change. It becomes richer by its texture as well as its formal beauty.

People may wonder why we use the word "Fan (翻)". The reason is that among the rich meanings of this Chinese word, it also has the meaning of "reshape". Technically, the bronze cannot be carved and shaped directly, that's why the transformation is a necessity. Nearly all cast bronze sculptures are casted in molds which were wrought by sculptures and made of a various range of materials, such as clay, gypsum, wax, metal, stone, wood, plastic, cotton and papers, even plants and animals. Some of these sculptures are specially made for the bronze casting, while others are counted as a completed artwork. The transformation takes advantages of the characteristics of bronze to make the sculptures more sumptuous and powerful. My artworks transformed from wooden sculptures are more of the latter one, and this method to transform into bronze may be a great marriage of both worlds.

In fact, above the material and the technique used, the most important thing is the personal style of the sculptor. The unique art language used for modeling bronze allows the Artist to express his inspiration and to create everything he wants without any restrictions.

LA TRANSFORMATION EN BRONZE

Wang Keping

Tous les sculpteurs aiment transformer leurs œuvres en bronze. Malheureusement le coût élevé de cet alliage, oblige souvent les artistes à le remplacer par d'autres matériaux moins onéreux. Ils essayent néanmoins d'en réaliser lorsque l'occasion se présente.

Peu de sculpteurs travaillent le bronze à l'état brut. Cet alliage, mélange de cuivre et d'étain est généralement fondu, puis coulé dans un moule préalablement fabriqué à partir de la sculpture originale. On dit alors: *la transformer en bronze* (翻銅). La spécificité de cette technique entraîne la conception d'un moule en sable qui donne son nom à cette technique dite: «moulage au sable». Un bronze est assurément une œuvre qui prend du *poids*, un peu comme un texte tire une force nouvelle d'une exceptionnelle traduction. Elle s'enrichit autant par sa matière que par sa beauté plastique.

Beaucoup de gens me demandent pourquoi on utilise le mot «Fan (翻)». L'un des sens de ce mot en chinois veut dire : transformer. Comme je l'ai déjà dit plus haut, le bronze ne peut être sculpté directement, il faut donc pour le travailler le transformer. Pour cela, il est porté à très haute température afin de se liquéfier et pouvoir être coulé. Presque toutes les sculptures en bronze ont été, et sont faites, à partir d'un moule dont on a pris l'empreinte sur le modèle original qui lui, a pu être réalisé, suivant l'inspiration de l'artiste, en divers matériaux : argile, plâtre, cire, métal, pierre, bois, plastiques, tissu de coton, papier ou même, plantes ou animaux...On peut distinguer deux catégories de transformation selon les modèles : les œuvres spécialement destinées à ce procédé, et celles réalisées à partir d'œuvres d'art déjà existantes, dans le but de leur donner plus de splendeur et de vigueur grâce aux caractéristiques incomparables du bronze. Lorsque mes sculptures en bois se transforment en bronzes, mes œuvres sont alors transcendées et deviennent encore plus remarquables. Ce beau mariage entre le métal et le bois n'en est que mieux mis en valeur.

Mais en réalité plus que les matières et les techniques employées, l'écriture, le style personnel du sculpteur reste le plus important. Doté d'un langage unique de modelage, l'artiste peut sculpter suivant son inspiration et réussir à créer tout ce qu'il veut, sans se soucier d'aucune contrainte.

王克平復興雕刻

貝特朗·洛秦
巴黎馬約爾博物館館長

王克平專長雕刻木頭。他從洞察樹木的生長、枝幹的彎曲得到啟發。他把已經存在的形式再度切割、雕鑿、打磨，使之出現卵形的臉龐或是鳥的線條。

眾所週知王克平的作品在亞洲及歐洲有著同樣高的聲譽，他使現代雕刻藝術形式擴大了新的領域。多年以來，這種形式是多麼殘酷地缺少。

王克平是個成熟的人，雙眼閃亮且溫柔。他常年往返於巴黎及郊區的兩個工作室，這裡堆集了他大刀闊斧砍過的木材及眾多的不同階段的雕刻作品。

王克平成為雕刻家是非常偶然的，之前他對自己的創造能力一無所知，只是對各種雕刻的刀具感興趣，而且一開始他就直接走向了女人體這一最重要的主題。人體的問題其實早已潛伏於他的精神底層。當初他正從事戲劇，但他寫的劇本總是被審查否定，戲劇無疑對他是死路一條。而且繪畫對他也不合適。

一天他突然開始做一件雕刻，儘管從未上過有關課程，完完全全是自學。王克平用一段很硬的木條開始，這是一隻椅子的殘料。木材在中國是比較缺少的。這個雕刻表現了一個猙獰的面孔，頭上伸出一隻高舉著小紅書的手臂。它明顯地嘲諷文化大革命的政治狂熱。他的一個畫家朋友看了這件雕刻，非常驚訝，並預言王克平在雕刻方面大有前途。

一九七九年在著名的“北京之春”運動時，非官方的藝術家們創立了一個“星星”畫會。“我們是在這漫長黑夜中唯一閃亮的星星，星星看起來很小，很遠，但它卻可能是一個巨大的火球。”他展出的一批木雕如“偶像”和“沉默”（見17頁圖），在當時是一個重要的事件。“沉默”一九八九年也在巴黎蓬皮杜文化中心展出。

在他的眼裡，法國是一個雕刻的國度，羅丹、馬約爾、布朗古希的故土。更何況法國佈滿了森林！對王克平來說，這些木材——自然形態的樹木，最能啟發他的靈感。用已經存在的形式再重新創造要表現的藝術形象，對雕刻家是一種挑戰。這不僅是一種有詩意的做法，更是一種與世界的關係。

一個樹枝“像不像”一隻鳥或一種體態，對於他並不重要。像或不像只是概念與主題之間的一種方式。他的作品常常往返於最具象的形狀（比如一些大型作品），與不斷簡單化而幾乎抽象的形狀。“我做了不少動物，也不是寫實的手法，我尋找的是表現一種神

態，比如鳥張著的大嘴。還有，樹枝與鳥之間的聯繫，也如同具象與抽象、原始藝術與現代藝術之間的關係。”

與藝術的現代性、同時代性相連，王克平的雕刻也依靠著中國藝術的傳統。他經常提到畫家齊白石（1864-1957）和漢代（公元前206-220）的雕刻。雕刻家吸吮著他兩大中華精神思潮的源泉：道家-自然，禪宗-空。但他的作品並不是闡述這兩大流派，而是把它們融會在作品裡。這兩種思想觀念，不是插圖而是閃爍在雕刻作品之中。

從自然形態直接通向雕刻藝術，並匯合了形式與內容、概念與物體，這種方法只能從漢字文化中產生。正如圖象與意義同在，動作與思想並行。王克平已超越了風格的所有概念，他的藝術是自然的風格。他給世界雕刻領域帶來一種人們尚不知曉的語匯。

不要忘記蒙特理安是在觀察冬天樹木的枝幹時，找到他的幾何抽象。這些枝條在空中組織的圖案，使他發現一種特有的意義。

王克平的作品一直不斷地發展，從他最早的“原始”藝術走向極簡單的形體。隆起的雙乳，流轉的頭、髮，裝飾美妙的手臂與性器，線條的對立組合，都寓意著“陰”與“陽”。

王克平說：“我在我的雕刻中尋找中國古代原始藝術的源頭，我走的越遠，越接近我的現代藝術觀念。”

我相信，王克平是一位極稀少的有能力影響當代藝術演變的藝術家之一。

WANG KEPING OR THE RENAISSANCE OF SCULPTURE

Bertrand Lorquin
Curator of the Maillol Museum, Paris

Wang Keping only sculpt wood. Through his carefully observed understanding of the growth of trees and the sinuousity of branches he is able to search out pre-existing forms, to reveal their essence, and finally by dint of skills of patination and polish, to liberate the oval of a face or the silhouette of a bird. The works of Wang Keping, renowned throughout Asia as much as in Europe, create a new dimension of form, so sadly lacking in contemporary sculpture.

Wang Keping is a man in his prime with a twinkle in his eye and a very gentle smile. He divides his time between his two studios near Paris in which there accumulates a growing number of sculptures, all in different stages of trimming and moulding, accumulates.

Wang Keping became a sculptor by accident. Unaware of his creative potential, but he nonetheless felt a fascination for a sculptor's tools such as gouges and chisels. However, from the start, it has been through the re-examining of one of his major subjects, the female form, that Wang Keping's spirit lives.

While pursuing a career in the theatre, yet facing constant rejection of his screenplays, he realized that theatre was a dead end for him. Painting did not appeal to him and so he began to sculpt. One day, with no prior experience or training, he began to teach himself. At the time, it was hard to find suitable wood in China so he started by working on a piece of very hard wood - the rung of a chair.

The sculpture he made was a large head whose features were intense and fanatical. An arm brandishing a little red book protruded from the head; clearly an allusion to the paroxysms of the Cultural Revolution. Stunned before this dramatic piece, a painter friend predicted an exciting future in sculpture for Wang Keping.

In 1979, thanks to the Beijing Spring, a few non-conformist artists created a group called "Xing Xing (the Stars)". Their motto was, "We were the only shining light in a never ending night. And stars that seem so small from far away can often reveal themselves to be gigantic planets."

He exhibited works like *Idol* and *Silence* (see page 17), which made a resounding impact. The latter piece for instance was exhibited at the Georges Pompidou Center in Paris in 1989.

Wang Keping views France as the homeland of sculpture, the country of Rodin, Maillol and Brancusi. Additionally, France is covered with forests! Wood, moreover with its natural forms, dictates Wang Keping's inspiration. Selecting from amongst pre-existing forms may seem quite a challenge for a sculptor, who wants to reinvent both representation and figuration. That first step is more than poetic inspiration - it is a way to re-connect to the world. It does not matter so much to him that the branch of a tree suggests the appearance of a bird or the posture of a body. Resemblance is merely a relationship that subsists between the idea and the subject. Thus his work oscillates between realist figures (as in certain large sculptures) and almost abstract simplified forms. Abstraction flows from the drive for simplicity. But how does one reach the core meaning of a form? Wang Keping talks about abstraction in these terms: "I have done many animal figures, which were not attempts at realism. Rather I was trying to show animal, like those birds with their large beaks, always open. Moreover, there is a relationship between the branch and the bird, just as there is a relationship between figurative and abstract, and primitive art and modern art."

An art of the modern, indeed a contemporary art, Wang Keping's sculpture is also founded on the traditions of Chinese art. He refers often to Chinese painters such as Qi Baishi (1864-1957), as well as to ancient Chinese art, particularly sculptures from the Han dynasty (206 B.C.-220 A.D.). He is also inspired by the two major movements in Chinese philosophy: Taoism, with its unique outlook on natural forces, and Zen Buddhism, which invites direct experience of the infinite. These two currents are not physically illustrated by his works but are inherent in them nonetheless. To extract shapes from nature in this way results in sculpture which unites form and content, idea and object. Such a technique could only emerge from a culture in which the ideogram - uniting as it does painting and meaning, gesture and thought - is central.

Wang Keping steps outside all notions of style - his art is dictated by nature. His artistic vocabulary is still unknown to the world of figurative sculpture. Let us not forget that Mondrian found geometric abstraction when contemplating tree branches in winter. These branches, drawn in space, intimated to him an immanent significance.

The works of Wang Keping are constantly evolving. After the early "primitive" sculptures came simplified figures. Breasts emerged from protrusions in the wood, the head, arms and genitals were stylized. Through the use of contrast in the lines of the figure, he aligns his art with an allegory of Yin and Yang.

Wang Keping declares: "In my sculpture, I strive to find that which is universal in primitive Chinese form and the further back I go to the origins of this art, the closer I am to my idea of contemporary art."

And as for me, I declare that Wang Keping is one of the few artists with the capacity to change the evolution of contemporary art.

WANG KEPING OU LE RENOUVEAU DE LA SCULPTURE

Bertrand Lorquin
Conservateur du Musée Maillol, Paris

Wang sculpte le bois. C'est en observant la croissance des arbres et la sinuosité des branches que cet artiste repère des formes préexistantes dont il tranchera le motif pour l'amener à force de patine et de polissage à l'ovale d'un visage où à la silhouette d'un oiseau. L'œuvre de Wang Keping, dont la notoriété s'est depuis établie aussi bien en Asie qu'en Europe, apporte à la sculpture contemporaine un nouveau registre de formes qui lui fait si cruellement défaut.

Wang Keping est un homme mûr, à l'œil vif et au sourire très doux. Il travaille dans l'un de ses deux ateliers des environs de Paris où s'accumulent de nombreuses sculptures à des stades divers de leur émondage et leur façonnement.

Le fait de devenir sculpteur s'est passé d'une manière tout à fait fortuite. Il ignorait alors ses possibilités créatives mais ressentait une fascination pour les instruments des sculpteurs comme les gouges ou les ciseaux. Plus encore, l'un des sujets majeurs de cet art renvoie au corps féminin, ce thème du corps habitait déjà son esprit.

A cette époque, il s'orientait vers une carrière théâtrale, mais ses scénarios étaient sans cesse refusés. Le théâtre devint donc une impasse. De plus, la peinture ne lui convenait pas. Un jour, il commença à sculpter, sans suivre de cours, en autodidacte. Wang Keping débuta en travaillant un morceau de bois très dur. C'était un barreau de chaise. Le bois est un matériau assez rare en Chine.

Cette sculpture représentait une grande tête au visage fanatique. Un bras sortait de cette tête et brandissait le petit livre rouge. C'était évidemment une allusion au climat paroxysmique de la Révolution culturelle. Devant cette sculpture, un ami peintre, stupéfait, lui prédit un grand avenir dans cette voie.

En 1979, à la faveur du Printemps de Pékin, des artistes non conformistes créèrent un groupe appelé « Xing Xing » (les Etoiles). « Nous étions alors les seules lueurs qui brillaient dans une nuit sans fin. De plus, les étoiles qui semblent si petites vues de loin peuvent se révéler de gigantesques planètes ».

Il exposa des œuvres comme *l'Idole* ou *le Silence* (voir le page 17) qui eurent un grand retentissement. *Silence* fut présenté au Centre Georges Pompidou en 1989.

A ses yeux, la France est la patrie des sculpteurs, le pays de Rodin, de Maillol et de Brancusi. Plus encore, la France est couverte de forêts! Pour Wang Keping, c'est le bois, avec ses formes naturelles, qui lui dicte son inspiration. Choisir des formes préexistantes semble un défi pour un sculpteur qui veut réinventer la représentation et la figure. Ce n'est pas seulement une démarche poétique, mais bien plus un rapport au monde. Peu lui importe qu'une branche d'arbre puisse « ressembler » à un oiseau ou à une attitude du corps. La ressemblance n'est qu'un mode qui se situe entre l'idée et le sujet. Son travail suit un va-et-vient entre les figures les plus réalistes comme certaines sculptures monumentales, et le retour à des formes presque abstraites à force de simplification. L'abstraction, c'est la volonté de la simplicité. Comment atteindre l'essentiel d'une forme? Ce sont les termes dans lesquels se pose pour Wang Keping la question de l'abstraction. « J'ai fait beaucoup de figures animalières, ce n'était pas une démarche *réaliste*, ce que je cherchais à montrer, c'était l'*animalité*, comme ces oiseaux aux grandes bouches toujours ouvertes. De plus, il y a un lien entre la branche et l'oiseau comme il y a un lien entre la figuration et l'abstraction, l'*art primitif* et l'*art moderne*. »

Art de la modernité, voire de la contemporanéité, la sculpture de Wang Keping s'appuie aussi sur la tradition de l'art chinois. Il se réfère beaucoup à des peintres chinois comme Qi Baishi (1864 - 1957), ainsi qu'à l'art chinois ancien, notamment les sculptures de la dynastie Han (206 av- 220). Le sculpteur trouve aussi son inspiration dans les deux grands courants de la pensée chinoise : le Taoïsme qui renvoie à la perception de la nature, et le Bouddhisme Chan (zen), qui suggère une expérience du vide. Ces deux formes ne sont pas illustrées dans son œuvre mais elles restent présentes. Extraire les formes de la nature débouche sur un art de la sculpture qui réunit la forme et le contenu, l'idée et l'objet. Cette démarche ne pouvait venir que d'une culture de l'*idéogramme*, qui est à la fois peinture et sens, geste et pensée.

Wang Keping dépasse toute notion de style, son art est le style de la nature. Il apporte un vocabulaire encore inconnu dans le monde de la statuaire. N'oublions pas que Mondrian a trouvé l'abstraction géométrique en contemplant les branches d'arbres en hiver. Elles formaient des dessins dans l'espace, dessins qui lui donnèrent la sensation d'une signification.

L'œuvre de Wang Keping poursuit une évolution constante. Après les premières sculptures « primitives » vinrent des figures très simplifiées. Les seins sont des protubérances, la tête, les bras, le sexe sont stylisés. En opposant les lignes, il s'oriente vers une allégorie du Yin et du Yang.

« Je crois rechercher dans ma sculpture ce qu'il peut y avoir d'universel dans cette forme chinoise primitive, dit-il, et plus je remonte loin vers l'origine de cet art, plus je m'approche de ma conception de l'*art contemporain*. »

Et moi, je crois que Wang Keping est l'un des très rares artistes en mesure de changer l'évolution de l'*art contemporain*.

沉默
Silence

1978

48 cm

偶像
Idol

1979

57 cm

鳥・獸

BIRDS AND OTHER "BEASTS"
OISEAUX ET AUTRES "BÊTES"

鳥
銅雕, 署名, 深綠色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, dark green patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine verte foncée
Fonte Deroyaume

1995

68 x 15 x 15 cm

鳥
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

1989

37 x 29 x 15 cm

鳥
銅雕, 署名, 黑色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, black patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine noire
Fonte Deroyaume

1990

43 x 29 x 13 cm

鳥
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

1995

24 x 35 x 14 cm

鳥
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

1996

51 x 45 x 23 cm

鳥
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

2008

60 x 60 x 26 cm

鳥
銅雕，署名，棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

1991

30 x 47 x 38 cm

小獸
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Little Dog
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Petit Chien
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

1985

18 x 13 x 38cm

鳥
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

1986

33 x 45 x 25 cm

鳥
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

2009

33 x 73 x 14 cm

鳥
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

1993

26 x 42 x 11 cm

鳥
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

2010

105 x 27 x 34 cm

鳥
銅雕, 署名, 棕色
Deroyaume鑄造廠

Bird
Bronze, signed, brown patina
Deroyaume Foundry

Oiseau
Bronze, signé, patine brune
Fonte Deroyaume

1991

20 x 32 x 15 cm

人物

HUMAN FIGURES
FIGURES HUMAINES

坐婦
銅雕, 署名, 棕色
Landowski鑄造廠

Seated Woman
Bronze, signed, brown patina
Landowski Foundry

La femme assise
Bronze, signé, patine brune
Fonte Landowski

1998

46 x 34 x 60 cm

小婦
銅雕, 署名
Fusions鑄造廠

Little Woman
Bronze, signed
Fusions Foundry

Petite Dame
Bronze, signé
Fonte Fusions

2002

43 x 23 x 18 cm

仁
銅雕, 署名
Bocquel 鑄造廠

The couple
Bronze, signed
Bocquel Foundry

Le couple
Bronze, signé
Fonte Bocquel

1996

55 x 34 x 34 cm

花瓶
銅雕, 署名
Candide鑄造廠

Vase
Bronze, signed
Candide Foundry

Vase
Bronze, signé
Fonte Candide

1997

46 x 47 x 34 cm

呼
銅雕, 署名, 墨綠色
Deroyaume鑄造廠

Cry
Bronze, signed, black-green patina
Deroyaume Foundry

Cri
Bronze, signé, patine noire-verte
Fonte Deroyaume

1984

90 x 46 x 33 cm

大婦
銅雕, 署名, Susse鑄造廠蓋章, 綠色

Woman
Bronze, signed, stamped and marked
by Susse Foundry, green patina

Dame
Bronze, signé, cachet et marque du
Fonte Susse, patine verte nuancée

2003

190 x 54 x 65 cm

“The simplicity is my ideal, nature is my accomplice.”

“La simplicité est mon idéal, la nature est ma complice.”

——Wang Keping

“ 簡單是我的方向，自然是我的夥伴。 ”

——王克平

個展與群展

1949年出生，經歷文革，上山下鄉，入伍當兵，工廠做工，演員編劇，後自學雕刻。
1984年移居法國。

重要展覽

- 1979 北京 中國美術館外 “星星美展”
1980 北京 中國美術館 “星星美展”
1986 紐約 布魯克林博物館
1989 巴黎 蓬皮杜文化中心
1999 巴黎 香榭麗舍大道 “二十世紀世界雕刻回顧展”
2008 巴黎 馬約爾博物館
2008 荷蘭 Groninger博物館
2008 深圳 何香凝美術館
2011 巴黎 Cernuschi博物館

主要公共收藏

- 法國巴黎Cernuschi博物館
法國巴黎市政府
英國牛津Ashmolean博物館
美國波士頓Aidekman藝術中心
日本福岡亞洲現代美術館
韓國首爾奧林匹克公園
台灣台中現代美術館
中國深圳何香凝美術館

1984年之後 主要個展

- 1986 巴黎 Zürcher畫廊
1987 紐約 Art Waves畫廊
1990 东京 Monte畫廊
1991 巴黎 Zürcher畫廊
1993 波士頓 Aidekman美術中心
大阪 中國現代美術中心
1994 芝加哥 At Work畫廊
1996 紐約 Ethan Cohen畫廊
1997 香港 Alisan美術展
1999 巴黎 Jacques Barrère畫廊
2002 香港 10 Chancery Lane畫廊
2005 臺北 Grand Siècle畫廊
2006 巴黎 Zürcher畫廊

- 2007 香港 10 Chancery Lane畫廊
2008 深圳 何香凝美術館
2010 巴黎 Zadkine博物館
2012 上海 杜夢堂Dumonteil畫廊

主要群展

- 1983 紐約 布魯克林博物館, “繪出中國夢・大革命後30年间的中國藝術”
1988 首爾 奧林匹克公園, 國際雕塑展
1989 香港 臺北 Hanart畫廊, “星星: 十年”
巴黎 蓬皮杜文化中心
1992 巴黎市政府, “Frédéric Bleuet, Peter Briggs, 王克平雕塑展”
1998 斯圖加特 Linden博物館, “Vision 2000, Chinesche Gemälde und Skulpturen der Gegenwart”
1999 巴黎 香榭麗舍大道, “二十世紀雕刻回顧展”
2000 成都 現代美術館, “世纪之门:1979-1999現代藝術邀請展”
東京 东京畫廊, “呼喚藝術自由,星星,20年”
2001 紐約 Goedhuis Contemporary,
蘇富比拍賣行Sotheby's “无界中國”
2004 紐約 Marlborough畫廊, “身軀和自然,兩位中國藝術家”
馬賽 當代藝術博物館, “中國人,无处不在?”
2005 伯爾尼 Kunstmuseum, “麻将-中國當代藝術收藏”
2008 巴黎 馬約爾博物館, “金色中国,中国当代艺术”
格羅寧根 格羅寧根博物館, “写在墙上,八九十年代的中国新现实主义和先锋派”
北京 今日美術館, “原點,星星三十年”
巴黎 Cernuschi博物館 “中國藝術家在巴黎”

PERSONAL & GROUP EXHIBITIONS

Wang Keping was born in 1949. He has suffered from the Cultural Revolution. Having been sent to the mountains and to the country, he has joined the army, worked in a factory, and even has been an actor and a playwright. Finally he taught himself to make the sculpture. He has been living in Paris since 1984.

MAIN EXHIBITIONS

- 1979 "The Stars" on the fence of the National Art Museum, Beijing
- 1980 National Art Museum, Beijing
- 1986 Brooklyn Museum, New York
- 1989 Centre Pompidou, Paris
- 1999 "Les Champs de la Sculpture", Champs-Elysées, Paris
- 2008 Maillol Museum, Paris
- 2008 Groninger Museum, Groningen
- 2008 He Xiangning Art Museum, Shenzhen
- 2011 Cernuschi Museum, Paris

MAIN PUBLIC COLLECTIONS

- Cernuschi Museum, Paris
- Fonds municipal d'art contemporain, Paris
- Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford
- Aidekman Arts Center, Boston
- Museum of Contemporary Asian Art, Fukuoka
- Olympic Games Park, Seoul
- Museum of Modern Art, Taizhou
- He Xiangning Art Museum, Shenzhen

SINCE 1984

MAIN SOLO EXHIBITIONS

- 1986 Galerie Zürcher, Paris
- 1987 Art Waves Gallery, New York
- 1990 Monte Gallery, Tokyo
- 1991 Galerie Zürcher, Paris
- 1993 Aidekman Arts Center, Boston
- Chinese Modern Art Center, Osaka

- 1994 At Work Gallery, Chicago
- 1996 Ethan Cohen Gallery, New York
- 1997 Alisan Fine Art, Hong Kong
- 1999 Galerie Jacques Barrère, Paris
- 2002 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong
- 2005 Galerie Grand Siècle, Taipei
- 2006 Galerie Zürcher, Paris
- 2007 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong
- 2008 He Xiangning Art Museum, Shenzhen
- 2010 Musée Zadkine, Paris
- 2012 Galerie Dumonteil, Shanghai

MAIN GROUP EXHIBITIONS

- 1983 "Painting the Chinese Dream. Chinese Art 30 Years after the Revolution" Brooklyn Museum, New York
- 1988 International Sculpture Exhibition, Olympic Games Park, Seoul
- 1989 "The Stars: 10 Years", Hanart Gallery, Hong Kong, Taipei
- "Tian An Men, 4 June - 4 December: Don't Forget Me", Centre Pompidou, Paris
- 1992 "Sculptures - Frédéric Bleuet, Peter Briggs, Wang Keping", Hôtel de Ville, Paris
- 1998 "Vision 2000, Chinesische Gemälde und Skulpturen der Gegenwart" Linden Museum, Stuttgart
- 1999 "Les Champs de la Sculpture", Champs-Elysées, Paris
- 2000 "Art the New Century, 1979 -1999, China's Contemporary Art Works" Museum of Contemporary Art, Chengdu
- "Demand for Artistic Freedom, The Stars, 20 Years", Tokyo Gallery, Tokyo
- 2001 "China Without Borders", Goedhuis Contemporary, Sotheby's, New York
- 2004 "Body and Nature, Two Chinese Artists", Marlborough Gallery, New York
- "Chinese, le Corps Partout?", Museum of Contemporary Art, Marseille
- 2005 "Mahjong - Chinesische Gegenwartskunst aus der Sammlung Sigg", Kunstmuseum, Berne
- 2008 "China Gold, l'Art Contemporain Chinois", Musée Maillol, Paris
- "Writing on the Wall, Chinese New Realism and Avant-Garde in the Eighties and Nineties" Groninger Museum, Groningen
- "Origin Point, The Stars 30 Years", Today Art Museum, Beijing
- "Artistes Chinois à Paris", Musée Cernuschi, Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES ET COLLECTIVES

Wang Keping est né en 1949. Il a souffert la Révolution Culturelle. Ayant été envoyé dans les montagnes et dans la campagne, il s'est enrôlé dans l'armée, a travaillé dans une usine, et il a été même un acteur et un scénariste. Finalement, il a découvert la sculpture. Il a déménagé à Paris depuis 1984.

EXPOSITIONS PRINCIPALES

- 1979 Exposition en dehors du Musée National d 'Art, Pékin
- 1980 Musée National d'Art, Pékin
- 1986 Musée de Brooklyn, New York
- 1989 Centre Pompidou, Paris
- 1999 "Les Champs de la Sculpture", Champs-Elysées, Paris
- 2008 Musée Maillol, Paris
- 2008 Groningen Museum, Groningen
- 2008 Musée d'Art de He Xiangning, Shenzhen
- 2011 Musée Cernuschi, Paris

COLLECTIONS PUBLIQUES PRINCIPALES

- Musée Cernuschi, Paris
- Fonds Municipal d'Art Contemporain, Paris
- Musée d'Art and d'Archéologie d'Ashmolean, Oxford
- Aidekman, Centre d'Arts, Boston
- Musée d'Art Contemporain Asiatique, Fukuoka
- Parc des Jeux Olympiques, Séoul
- Musée d'Art Moderne, Taizhou
- Musée d'Art de He Xiangning , Shenzhen

1984 APRÈS

EXPOSITIONS PERSONNELLES PRINCIPALES

- 1986 Galerie Zürcher, Paris
- 1987 Galerie Art Waves ,New York
- 1990 Galerie Monte, Tokyo
- 1991 Galerie Zürcher, Paris
- 1993 Centre d'Art d'Aidekman, Boston
- Centre d'Art Moderne Chinois, Osaka

- 1994 Galerie At Work, Chicago
- 1996 Galerie Ethan Cohen, New York
- 1997 Alisan Fine Art, Hong Kong
- 1999 Galerie Jacques Barrère, Paris
- 2002 Galerie 10 Chancery Lane, Hong Kong
- 2005 Galerie Grand Siècle, Taipei
- 2006 Galerie Zürcher, Paris
- 2007 Galerie 10 Chancery Lane, Hong Kong
- 2008 Musée d'Art de He Xiangning, Shenzhen
- 2010 Musée Zadkine, Paris
- 2012 Galerie Dumonteil, Shanghai

EXPOSITIONS DE GROUPE PRINCIPALES

- 1983 "Peindre le Rêve Chinois. L'Art Chinois 30 Ans après la Révolution " Musée de Brooklyn, New York
- 1988 Expositions Internationales de Sculpture, Parc des Jeux Olympiques, Séoul
- 1989 "Les Etoiles: 10 Ans", Galerie Hanart, Hong Kong, Taipei
"Tian An Men, 4 juin - 4 décembre: Ne Me Oubliez Pas", Centre Pompidou, Paris
- 1992 "Sculptures - Frédéric Bleuet, Peter Briggs, Wang Keping", Hôtel de Ville, Paris
- 1998 "Vision 2000, Chinesische Gemälde und Skulpturen der Gegenwart" Linden Museum, Stuttgart
- 1999 "Les Champs de la Sculpture", Champs-Elysées, Paris
- 2000 "Art le Nouveau Siècle, 1979 - 1999, des Œuvres d'Art Contemporain de la Chine " Musée d'Art Contemporain, Chengdu
"Demande pour la Liberté Artistique, les Etoiles, 20 Ans", Galerie de Tokyo, Tokyo
- 2001 "Chine sans Frontière", Goedhuis Contemporary, Sotheby's, New York
- 2004 "Le Corps et la Nature, Deux Artistes Chinois", Galerie Marlborough, New York
"Chinese, le Corps Partout?", Musée d'Art Contemporain, Marseille
- 2005 "Mahjong - Chinesische Gegenwartskunst aus der Sammlung Sigg", Kunstmuseum, Berne
- 2008 "China Gold, l'Art Contemporain Chinois", Musée Maillol, Paris
"Ecrire sur le Mur, le Néo-Réalisme et l'Avant-Garde dans les Années Quatre-vingts et Quatre-vingt Dix", Groningen Museum, Groningen
"Le Point Original, Les Etoiles 30 Ans", Musée d'Art d'aujourd'hui, Beijing
"Artistes Chinois A Paris", Musée Cernuschi, Paris

特別鳴謝

最誠摯的感謝獻給所有支持，協助及配合此次展覽和畫冊出版的人士。

特別鳴謝：

鄭瑜欣和袁辛青小姐（上海）

法兰克•樂梵頓先生（紐約）

杜楓女士和艾琳娜•薩梅諾娃小姐（巴黎）

攝影師蒂埃里•馬蒂，米歇爾•盧納戴理和沙浩先生以及蘇斯和德華雍鑄造廠；

藝術家的支持，信任，友善和天賦；

自然還要特別感謝朵嫡•杜夢堂女士，感謝她從挑選作品到出版此書的過程中對各個細節的把握、獨特敏銳的眼光，沒有她對美卓越的見解和追求，就無今日之成果。

ACKNOWLEDGEMENTS

For this exhibition and the publication of this book, I would like to express my gratitude to all the people involved at all the different stages.

Special thanks to

Yuxin Zheng and Liana Yuan in Shanghai

Franck Laverdin in New York

Phuong Do and Elena Semenova in Paris

To the photographers Thierry Malty, Michel Lunardelli and Henry Sha, as well as Susse and Deroyaume Foundries;

To the artist for his availability, his trust, his kindness and above all his tremendous talent;

And also naturally and specially to Dothi Dumonteil for her attentive and selective outlook first from the choice of the works up to the smallest details in this book. Without her and her inborn sense of beauty and balance, one more time, nothing would have been possible.

REMERCIEMENTS

A l'occasion de cette exposition et de la parution de cet ouvrage, tous nos remerciements vont tout naturellement à nos collaborateurs qui ont participé à leurs élaborations.

Tout spécialement à

Milles. Yuxin ZHENG et Liana YUAN à Shanghai

M. Franck LAVERDIN à New York

Mme. Phuong DO et Mlle. Elena SEMENOVA à Paris

Aux photographes M. Thierry MALTY, M. Michel LUNARDELLI et M. Henry SHA;

Ainsi qu'aux Fonderies Susse et Deroyaume;

A l'Artiste évidemment pour sa disponibilité, sa confiance, sa gentillesse et surtout son immense talent;

Et bien sûr, très particulièrement à Mme. Dothi DUMONTEIL pour son regard sélectif et attentif depuis le premier choix des œuvres jusqu'aux moindres détails de ce livre. Sans elle et, son sens inné de la beauté et de l'équilibre, une fois de plus, rien n'aurait été possible.

上海 / SHANGHAI

上海市復興中路523弄思南公館22棟15號101室
Sinan Mansions 22, Rm 101, Bldg 15, 523 Fuxing Rd (M) 200025

巴黎 / PARIS

38, rue de l'Université, 75007 Paris, France

紐約 / NEW YORK

475 Park Avenue, New York NY 10022 USA

WWW.DUMONTEIL.COM - CONTACT@DUMONTEIL.COM