

王迎春篇

主

编

龙

瑞

河

北

美

术

出

版

社

王迎春从书

王迎春从书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旸 王娟娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 王迎春/龙瑞主编;王迎春绘.—石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②王… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第137873号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

王迎春 简历

1942年3月生于山西省太原市。汉族。中国国家画院一级美术师，文化部特殊贡献专家，中国美协国画艺委会委员，中国美协理事，文化部高级职称评审委员，北京女画家联谊会会长，北京女艺术家联谊会副会长。



豪气之才情 精湛之笔墨

——记著名画家王迎春

□ 杨 萍

人物画寄托画家对人的思考，反映了人的生命和精神的存在。展露了所处时代的重大变革、精神面貌和風土人情，体现了画家对当时社会深刻的观察和思考，以及画家的自觉精神和使命感。著名画家王迎春正是以这样的精神境界融合中西的全面的艺术修养，雄健娴熟、富有魅力的笔墨技巧，丰富着人物画的内涵，拓展着人物画的表现力，创造性地推进着中国画的发展，以其鲜明独特的风格面貌在中国画坛上占据一席之地。在艺术的历史长河中写下浓重一笔，是当代艺术家中的佼佼者。

1942年，王迎春出生在山西太原市。那时正是国难当头之时。日本全面侵略中国，太原沦陷。在幼小的王迎春的记忆中，是枪声、炮声和飞机的轰炸声，是人们惊恐的尖叫和受难声。但这并没阻止艺术的种子在她心中生根、发芽。心灵手巧的外祖母的窗花，绣的鞋面、枕头，做的布娃娃，带给她无限的慰藉和欣喜，都从点点滴滴流入到她的血液中，成为她艺术的启蒙。

1957年王迎春考入西安美院附中，接受苏式艺术教育和革命现实主义创作思想的灌输和熏陶。有时也能接触到德国的珂勒惠支。门采尔和波兰的马特文柯的评论介绍和画册。王迎春必然对这些艺术流派了解较多。那时她也非常喜爱蒋兆和、王式廓的人物画。在西安美院受到了刘文西的直接教诲。特别是珂勒惠支对她的影响很深，那浓厚的人道主义感情，深沉的悲剧色彩和强有力的艺术表现手法，都与历经战争苦难，又逢万象更新的新社会的王迎春的心灵相契



王迎春家村

合。在西北高原上，王迎春开始了自己艺术道路的探索历程。她逐步树立起要画反映社会现实的主题性绘画的目标，这成为她笔耕墨数十年不懈、孜孜不倦的人生追求和艺术探索。

王迎春艺术感受和笔墨造詣富有才气，又肯下功夫学习传统，十分重视基本功训练，不仅打下扎实而深厚的国画传统功底，而且素描、速写过硬，水彩画、油画、水粉画也能比较自由为之。又积极对外来的东西进行研究，了解其真谛，吸收其好处，这些大大地丰富了她的艺术思维和语言。她还选修雕塑课，强化训练对结构把握和人体形象塑造的基本功。这些对她后来擅长画大场面、多人物的画面奠定了雄厚的基础。

20世纪70年代是王迎春的第一个创作高峰时期，也是当时在全国形成一定影响的时期。油画《平型关



《长征不止》1973年

大捷》、《给毛主席写信》、《文武之道，一张一弛》，国画《挖山不止》，都发挥现实主义的优点，这些画人物塑造都很有个性，既有浓郁的生活气息，又充分发挥了国画、油画的自身规律，无论是艺术内涵，还是形式美感都受到人们的赞誉。

从1972年开始每年有一次全国美展，王迎春连续几年作品均入选全国美展，在全国产生强烈反响。这时期的趋向属于歌颂性主题绘画。但是内涵与生活气息之深刻，艺术手法之精湛在当时广泛引起注目。油画的人物塑造和背景渲染，色彩铺陈，笔触运用；国画的传统笔墨表现现实人物的功力，至今仍令业内人士赞叹不已，感叹王迎春的才能确实深厚全面，非同一般，在“文革”极左的历史背景下，主题人物概念化，色彩处理红光亮，王迎春却在油画、国画方面另有追求，坚持现实主义的创作方法，实属难得。

其独立思考，不随波逐流的品质和人格都让人钦佩。

1978年以后，中国社会严冰消融，迎来了文艺的春天。王迎春满怀热情来到中央美院，和杨力舟一起考入中央美院继续研究生学业的深造，有幸得到我国20世纪杰出的国画大师蒋兆和、叶浅予、李可染、刘渡沧诸位教授的亲自指点。他们艺术的眼界大大开阔，开始寻求艺术表现的新突破，开辟艺术道路的新里程。在那刚刚“拨乱反正”的特殊历史时期的中国艺术界提出形式美、形式的作用和感染力，强调形式的相对独立性，这对于以前绘画的意识形态决定论和教条主义的“内容决定论”等论调具有极大的冲击力。

她认为中国画人物画，基于中国画艺术的审美特点有其独特的规律。意象造型是中国画人物画的造型原则之一，完全的写实和完全的抽象都不是中国画人物画的出路，把造型本身意象化，是中国画人物画



「陕北人写生一」1979年



「陕北人写生二」1979年



「陕北人写生三」1979年



「陕北人写生四」1980年



「在自己创作的作品前」



「在黄河河口写生」

画语言的精髓。求“变”是必然要经过的阶段，也是历史和时代的需要，也是画家在艺术中、主体精神和艺术气质充分发挥的结果。于是她开始形式上的大胆探索，但更想兼而有之，既要有革命的内容，又要讲形式，只是在形式方面更着重下功夫。

王迎春曾说过，画画之中人物最难，用水墨画人物更难；用准确的写实观念画人物最最难，准确而像草书一样写意地画人物，这个高峰一般人都不敢攀登，他们却知难而进，一再给自己抬高艺术目标。1980年，王迎春和杨力舟合作的研究生毕业创作《黄河在咆哮》，是以准确的写实手法画的人物画，取得了可喜的成功，不但获得叶浅予奖学金，而且在美术

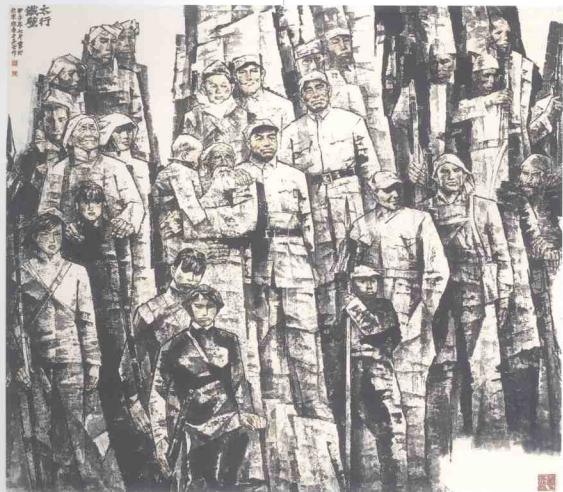
界引起强烈反响。美术家蔡若虹感叹其力为力量的美，征服自然的美！他还写道：面对画幅中汹涌的波涛，我想起了1945年初渡黄河时的情景，画面采用了俯视角度，突出了一往无前的气势，运用阔笔，勾出水的结构和动势，再黄色渲染，增强黄泥砂俱下的质感。黄河水天上来，油浪拍空，气流直下，奔腾咆哮的激流中，一叶满载弹药的小舟顺流往前直冲而下。十几名船工奋力挥桨，同心协力与随时要吞没他们的巨浪搏斗着，齐声激昂的呐喊盖过了黄河的咆哮——既借鉴传统书法笔墨的运用，又发挥坚实的塑造人物形象写实能力，构成宏伟的气势，迸发出惊人的力量，一扫传统人物画的柔弱之风。

而后在写意人物画的探索上进一步加深便是四年后创作的宏幅巨制《太行铁壁》。它与《太行浩气传千古》画作都是基于生活的体验。早在“文革”中，他们先后两上太行，了解到在太行山区八路军办事处，朱德和彭德怀等八路军、民兵进行革命斗争的可歌可泣的事迹。当时他们看到八路军总部已被摧毁，彭德怀、朱德、邓小平已被打倒。但当地农民对这些老八路们都很感情，关心他们在“文革”中的处境。王迎春与杨力舟也认为这些革命前辈为人民解放立了功，却受到非常不公正的批判，觉得这些人冤枉，出于正义感，就想表现这些革命者。刚粉碎“四人帮”，他们即创作了以太行山为背景的朱德肖像画《太行浩气传千古》，朱老总神情坚毅地屹立太行群峰之中，该作参加建军50周年全国大展，并被中国美术馆收藏。

为了寻求艺术上的新的起点，他们再次来到给他们留下深刻印象的太行山。到那里寻找灵感，寻找题材。经过访问和考察，起先构思了些小故事，但没法画出那种气势和感人力量。有一天他们到了黄岩洞，是在大山的深处，裸露的悬崖峭壁，像是一样围成一个圈，这原来是八路军的兵工厂，非常隐蔽。他站在那儿，夕阳一照，立刻使整个山崖像巨人一样立在那儿，一种纪念碑的幻影出现在他们面前。这一灵感，使王迎春找到了可视的表现语言，使想象形成具象，宏伟的画面展现在眼前，他们对象征性的手法和



「黄河在咆哮（和杨力舟合作） 1980年」



「太行铁壁（和杨力舟合作） 1984年」

纪念碑感本来就有兴趣，这山本身就是纪念碑。大画面上矗立着一组抗日军民的群像。他们背靠岩石，人即山石，山石即人，太行山与“太行铁壁”的抗日英雄浑然一体，组成一面不可逾越的铜墙铁壁。站在这幅面前，崇高感、庄严感油然而生，使人感到人民不

可战胜，中华民族坚不可摧的力量。这幅画将山水画笔法吸收过来，运用大斧劈、小斧劈笔法，人和山均是斧劈刀砍，富有雕塑感，以象征性手法，纪念碑式地刻画塑造人物形象。作品以撼人心的艺术魅力及艺术创新的成果得到美术界内外的好评。《太行铁

壁》在第六届全国美术展览中获得优秀作品金奖，并获北京市建国35周年文艺作品荣誉奖，中国人民解放军第二届文艺大奖。同时以此方法还画了一张表现在战争岁月中妇女抬担架救伤员的《火线上的姐妹》。在崎岖不平的岩石坡道上，四个有着不同生活阅历的农村妇女，奔波在抗日烽火正炽，民族救亡正烈的大热前线中，坚毅的目光，负重的臂膀，把观众引入悲壮激愤的历史岁月。

王迎春和杨力舟二人合作的大画内涵丰富，均追求纪念碑性和史诗性。刻画精到，根据变形，以空间结构见长。画面严谨质朴，浑厚有力，高亢奋进，有真实感，又有象征主义和理想主义，这是对社会和时代的认识 and 情感的再现。他们发挥各自专长，以多样的技能，深厚的功底，共同创作出优秀的作品。

80年代中期，西方的艺术流派纷纷涌入，中国艺坛发生了巨大的变革，作为有责任心的艺术家面对着挑战，使得他们加快了革新、探索的步伐。

王迎春画了一系列几何构成的小墨人物画如《农家乐》、《思》、《慈母手中线》等作品，在水墨的肌理上尝试。画面上几何切割的组合与前期作品的刀削斧劈一脉相承，又与西方立体派的分割构成暗合。

1985年，王迎春从南美考察回来后，又画了一批狂欢节黑人舞蹈，人物体态夸张扭曲，极富动感，人物面部及四肢创造性引入花鸟画中的没骨画法，衣饰则用跳荡泼辣的狂草的笔法横笔直扫，用粗笔、破笔泼墨画出，强劲飞动的草草逸笔传神地表达出南美桑巴舞的热烈和狂放恣肆。

90年代王迎春从色彩与水墨的交会上进行了艺术上的尝试。传统写意人物画向来以平光下的水墨为骨，色彩只是辅助性的。以墨当色或部分五色固然是传统写意画的特征和优点，但色彩和光是人类视觉中最敏锐、最普遍、最富心理性的因素。此阶段创作的彩墨画《喜迎门》加强了色彩的成分，以墨线勾勒人物轮廓，以红、黄为主基调的色块将画面分割出块面。夸张变形中既有物象结构的准确，个性神采的表现，又有笔法韵味、光色变化，烘托出热闹红火的喜庆气氛，形成一种整体的和谐，展现了她高超的绘画技巧。

步入新世纪的画家王迎春又完成一组四幅的《同在春季》和《慰安妇》，延续自己一贯的人文关怀的主题内涵，无论是写实手法，还是变形处理，均是自身风格的完善和表现领域的拓展。面对《同在春季》四幅肖像画，王迎春的生命历程展现在我们面前。这组水墨画是她以外祖母、母亲、自己、女儿为模特儿的作品，以精湛的笔力、准确的造型通过四代女性的人物肖像，展现出20世纪百年的变化起伏。既有饱经风霜的外祖母和母亲象，也有历经政治运动的自己这一代，也有幸遇改革开放的下一代。发型、着装具有典型的时代烙印，人物显得质朴而平和，既有历经磨难后的宁静，也有发自内心的恬淡，感情真挚地寄托着自己对过去的怀念和对未来的希望，我们从中探寻到她对生命真谛的感悟，及对艺术真诚的追求。《慰安妇》画作则是基于中国妇女在日本侵华战争中遭到残害、侮辱，而且至今讨不回公道一事，



王迎春 1992年

耿耿于怀，如鲠在喉，不止不快，于是愤慨之下完成画作。她根据日本侵略者自己拍的慰安妇的照片再进行变形处理，有意识保留了原来的叙述，让熟悉那段历史的人们一看到它，就想起那场灾难战争。四位被蹂躏的女性，由于身心遭到摧残，处于痛不欲生的边缘。面孔痛苦得扭曲变形了，双手也是夸张处理，呈现出一种愤恨屈辱状，衣服被撕扯线破不堪，人物身体也同样，身体的撕裂好像阴影，其实里面都空了，人都被撕裂了，没有背景，直接凸显主题，既是写实的人物肖像，又有主观的艺术加工，而正是艺术的变形处理才更加剧了事件本身的悲剧和惨痛感。

2002年完成的作品《组画》则是王迎春展示她对现代都市生活的印象。在物质发达而人情淡漠的工业化社会进程中，她力图通过日常接触最多的一个场景——时装橱窗印象来画画，用新的表现语言进行实验探索的作品具有时代气息是由六条幅组成的画面，运用画、拓、贴等手法，制作肌理效果有强烈的视觉冲击力，将完整的形体有意识的加以破坏，使形象的分离具有了重组的意义，使传统的审美趣味消解，冲破了物体本身的常态，构成一种节奏感和韵律感。

人生中的许多东西，包括知识、修养、习惯、爱好，都离不开所属于的时代，更离不开成长、生活的地域对他的生命所注入的影响，这种影响渗透至血液中，多年的大都市生活并没有改变王迎春对黄土高原

的情愫，既创作有《农乐手》、《喜临门》、《慈母手中线》、《金色的梦》、《圆梦》等大型作品，也画有大量的以活泼可爱的放羊娃、回娘家的媳妇、纯朴的老汉、羊、鸡等为主角的小品画。无论大画，还是小画，画面人物和动物安详平和地沐浴在阳光下，富有浓郁的生活气息，展现给人们乐天知命、知足常乐、质朴敦厚的农民形象，传达了与黄土高原浑然一体的精神和性情。无其他的“羊”的技法处理上完全是独创。从不同的角度形成自己的形象特点和独特技法，在气息、格调、情趣上极具高雅生动。王迎春用没骨画法，用笔墨的虚实来体现立体和空间。注重黑白灰节奏和对比，另用特殊技法画出丰富多变的肌理，羊毛的质感表现得充分而可爱。这些画作既可以独立成篇，各具风采；又可巧妙组合，气脉相承，使观者陶醉于她营造的一种田园诗境中，从中得到雅拙清新的美的质趣。王迎春致力于画鸡，发挥了她的笔墨功力，用粗线条与色彩融合，具有活泼泼的生命力。因此他们创作动画鸡，绝非单纯的动画鸡，而是画人和动物的亲密关系，这都和人的生活精神、情感紧密相联，这也是他们艺术世界的主题之一。

由于不断地创新和借鉴，不仅吸收洋的，而且又钻研古的，王迎春还擅长画山水。2001年5月和杨力舟合作画一幅焦墨山水画，比较现代，构成因素运用自如。2002年为全国政协创作的一幅宽八米的青绿山水《山河颂》，作品以概括的手法、精细的笔致、



王迎春 2006年

绚丽的色彩，描绘了祖国山河壮丽雄伟、灿烂辉煌的景象。通过山形水貌，笔墨丹青谱就一曲扣人心弦的颂歌。起伏连绵的雄伟山势，水天一色的浩淼江河，展翅飞翔的白鹤，融奇伟和秀丽为一体，气象万千，绚丽多姿。作品采用传统的勾勒法，以浓重鲜亮的青绿重彩为主调，洒以金粉和粉色，产生光彩夺目的强烈视觉效果。

作为人物画家的王迎春女士在传统与现代的时空中漫步，面对已往的艺术成就，从不停滞或自鸣得意。近20年来激情满怀不断地融入新思维，创造新形式，艺术生命蓬勃勃，十分可喜，而且不断地涌现出许多好作品。虽然她的艺术触角在不断出新中，一以贯之的主线，即对人性的关注和揭示，对生活的热爱，对生命的表情。——在画作中流露出来，从鸿篇巨制到咫尺小品，她都给作品注入丰富的内涵与可贵的精神。数十年创作出许多个性鲜明的人物形象，总体格调健康质朴，大型绘画突出象征性、纪念碑性的史诗般壮美风格，小品画则高雅优美，以抒情特质见长。时代的生活再现，个性化的典型艺术形象塑造，组成王迎春艺术世界的瑰丽画卷，其他真挚挚的情感与多元丰富的造型特征映照时代的风貌。其与时代同步的不懈革新追求，显现出强烈的冲击力和影响力，这也必将促使她依然以旺盛的精力和年轻的创作心态向更高更远的艺术境界飞跃。

题 目 同在春季之一
创作时间 1999年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本



孔如華三月迎春繪



题 目 同在春季之二
创作时间 1999年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本



题 目 大山的女儿
创作时间 2000年
尺 寸 180cm × 95cm
材 质 纸本



题 目 慰安妇之一
创作时间 2002年
尺 寸 200cm × 110cm
材 质 纸本



题 目 慰安妇之二
创作时间 2002年
尺 寸 200cm × 110cm
材 质 纸本



题 目 慰安妇之三
创作时间 2002年
尺 寸 200cm × 110cm
材 质 纸本



题 目 慰安妇之四
创作时间 2002年
尺 寸 200cm × 110cm
材 质 纸本



题 目 织墨
 创作时间 2002年
 尺 寸 200cm × 200cm
 材 质 纸本



题 目 蒙古人
创作时间 2004年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

