

放飞 2001 纸本
150cm × 143cm

封面画：火红的歌谣（局部） 2000 年

中国画名家艺术研究 · 王利军写意人物

图书在版编目 (CIP) 数据

王利军写意人物 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.5
(中国画家艺术研究. 第2辑)
ISBN 7-80526-605-0

I. 王... II. 贾... III. 写意画: 人物画—美术
批评—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 034125 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮

装帧设计: 尤文婧

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8

印张 3.5

印数 1—3000

版次 2006 年 5 月第 1 版

印次 2006 年 5 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-605-0/J · 463

全套 10 册定价: 300.00 元

ISBN 7-80526-605-0

9 787805 266053 >

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

中国
画
名
家
艺
术
研
究

王利军 写意人物

王利军是一位在军营里成长起来的军旅画家，曾以一系列军事题材作品在全国、全军美展中多次获奖而享誉画坛。作为海军的一员，王利军曾无数次深入海岛、军舰、码头，并立志去表现海军战士平凡而普通的生活，给这些普通的军旅生活以艺术化，把朴素而平凡的战士生活提炼为绘画元素。他的创作表明，画家对此是下了很大的功夫，而且成绩斐然。

就水墨人物画创作而言，王利军所要表现的内容没有前人的经验可以借鉴，这就需要他对中国画形式语汇予以拓展和创造。为此，王利军在折服传统水墨语言的同时，汲取当代西方绘画诸如塞尚的构成力度、弗洛伊德浑厚的笔触塑造方式等，演绎出一种强悍凝重的新笔墨语汇，配合较大的篇幅与组合形式的冲击力，贴切地表现出当代军人雷厉风行的雄姿，以及军舰、飞机、雷达、潜艇等器物

的意象造型。王利军不仅解决了技术上的难度，而且融入了现代军事生活的气息，使他的作品获得了完整性与现代性。

不断地努力，不断地深入生活，不断地在生活中发现，不断地在发现中提炼素材，又不断地在生活中丰富这些素材，最终把它们整合编织成一幅幅生动的图像，是王利军长期形成的创作方式。这种创作方式同样运用在他的另一类题材——与大海为伴的惠安女的表现中。这类作品他着重于抒情的节奏与韵律，巧妙地运用装饰性的构图和造型语汇，融入写意性的彩墨，吹奏出一首首对海边风土人情无限眷念的闽南渔歌，营造出生活气息浓厚而内涵丰富、优雅的艺术境界。

王利军具有良好的军事修养与艺术素质，而军旅绘画和闽南风情又为他展示了极为宽阔的天地，凭借他的才智与努力，相信王利军一定会创造出更多无愧于伟大时代、伟大人民与伟大军队的作品来。

著名人物画家 王利军 简介

- 1962年12月26日生于河北乐亭。曾就读于解放军艺术学院美术系中国画专业、中央美术学院国画系第一工作室硕士研究生课程班水墨人物专业。现为海军政治部创作室专业画家，中国美术家协会会员，北京书法家协会会员，国家二级美术师。
- 作品曾参加第八届、第九届、第十届全国美展，第九届、第十届全国全军美展，纪念建军65周年、70周年全军美展，抗洪精神赞、绿色时空全军美展。其中《破晓》获全国首届中国画人物画大展优秀奖，《链》获全军第九届美术作品展览优秀奖，《赶海》获当代中国青年书画展一等奖，《警报》获纪念建国五十周年全军美展优秀奖，庆祝建国五十周年全国诗人、书法家、画家作品大展银奖，《岁月如歌》获新时代中国画作品展铜奖，《放飞》获2001年中国画作品展铜奖，《夺标》获2002年迎奥运全国中国画大展铜奖，《潜水兵》获2002年全国中国画作品展铜奖，《海风》参加第二届全国中国画展，《惠安女》获2003年全国中国画提名展铜奖，《抗联战士》参加第二届中国美术金彩奖全国美术作品展，《长航日志》获全国第二届中国画人物画大展优秀奖，《姊妹》获全国中青年中国画作品提名展银奖，《链》获第六届中国体育美术作品展优秀奖，《在水一方》获2005年全国中国画提名展优秀奖。
- 作品多次被选送法国、英国、美国、德国、澳大利亚、韩国、日本等国及香港、澳门等地区展出。多幅作品被国家各级美术馆、博物馆、纪念馆、驻外领事馆及个人收藏。
- 其作品入编各类大型画集及专业刊物百余种。出版有《王利军中国画选》、《中国当代实力派画家丛书·王利军》、《美术家王利军》等。

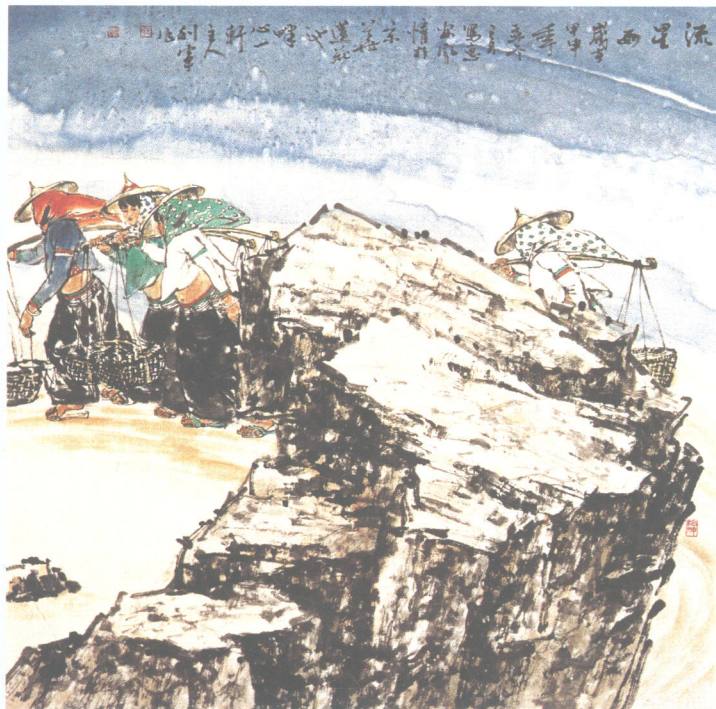
刚柔相济 情理交融

· 邵大箴 ·

——读王利军的画

王利军君写过一篇短文，题目叫做《沉醉生活、清醒创作》，意思说，艺术家要如醉如痴地投入到生活中，在生活中发现美，激发自己的创作灵感，而真正创作时要冷静、清醒，要在理解生活本质的基础上进入创作状态，这说明他对绘画创作中情与理的关系有很好的认识，努力将两者有机交融。读他的作品，不论是画军人还是画渔民，都有浓郁的生活气息。他熟悉他笔下的人物并热爱他们，因而这些艺术形象使人感到亲切，显然是他经过生活体验之后的有感而发。在人物形象处理上，利军善于在整体上掌握“理想化”的原则，有限度地运用夸张，但摒弃“丑化”的方法，在视觉上予人以亲和感和愉悦感，但不甜不俗，分寸掌握得当，我认为这一点很重要。因为在当前的人物画创作中，有两种倾向应该引起我们的注意，一种是在人物形象塑造上竞相以丑和以怪诞为美。另一种是媚俗，只注意人物外形的“漂亮”，而不关注人物的内心气质。绘画是通过视觉影响观众的思想感情的，人物形象必须让观众视觉易于接受，并而在思想感情上有所熏陶和启发。适度的夸张和适度的“理想化”是为了增加作品的艺术感染力，吸引观众的视觉，而不是相反。艺术中的夸张、变形和所谓“理想化”，就是作者有意识地把自已主观感情的因素赋予他创造的人物，不是纯客观自然主义的描写，这是古今中外现实主义艺术创作的一般原则，利军懂得这一点，坚持这一点，显示出他是有美学思考和自觉追求的画家。

利军很注意抓住在现实生活中获得的那些新鲜感受，并且善于在创作过

流星雨 2004年 纸本 68cm × 68cm

程中小心地保持那种新鲜感,善于通过动人的细节和绘画语言来加以表现。在中国画中,写实造型与笔墨趣味如何结合、如何融为一体,成为困扰许多画家的一个问题。重视块面的写实造型而舍弃以线为主的笔墨趣味不可取;反之,一味沉醉笔墨情趣而忽视整体的视觉效果也不可取。利军既有素描造型的坚实功力,又经过以书法为基础的笔墨语言的良好训练,他努力用笔墨来造型,使笔力墨趣渗透在形的塑造之中,这样,他的画在予人以大的视觉效果的同时,也很耐看,经得起细品与琢磨。

利军是军旅画家,他那些描写军事题材的画,还有他刻画海边渔民的作品,注意揭示人物形象的阳刚气质,这是他从客观生活中得到的启发,也是他个性气质的流露。作为军人和作为一位画家,他个性的主导面是刚毅和坚强的,这在作品中自然会反映出来;但同时,他为人谦和,待人处事又极有人情味,这“柔”的一面在他的作品中也有充分的体现,因此,利军的画有刚柔相济的品格。

利军是当今画坛有成就的青年画家,他凭着自己的实力和才能在全军和全国性的美展上多次获奖,但是他并不满足自己已取得的成绩,他孜孜不倦地在提高“画内功”和“画外功”上继续努力,在艺术征途上拼搏。他的艺术前程是不可限量的。

2004年7月3日于北京中央美术学院。

沉醉生活 清醒创作

· 王利军 ·

青年尼采曾以“梦”与“醉”——即日神与酒神两种力量揭示“艺术冲动”,日神展示“梦”的幻境和美的形象,而酒神则借“醉”态体现激情的狂热和忘我的境界。这两种对立的力量作为“艺术冲动”首先在生命与自然界里以直接的方式获得满足。确然,艺术究其实质应是生命的一种诗意的生活。绘画艺术是以生命的线条与色彩达成这种诗情的表达,在“醉”态的迷狂中营造出生命中理想生活的梦境,使生命超越现实的阂如而走向圆满。

常言曰:好诗贵在发现。而欲在生命和自然中发现,必然要沉醉于生命与自然,而要沉醉于生命和自然又首先要热爱生命与自然。所谓大师的发现,无外是指那些带着对生命、对自然执著的爱,敏锐地在司空见惯的生活中发现出美来,并由此创造出“人人心中有,个个笔下无”的艺术境界的艺术家的发现。中国诗、中国画乃至中国的全部艺术的隽永魅力亦即于此。在张继的“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”的诗句里,在李叔同“长亭外,古道边,芳草碧连天,晚风拂柳留声残,夕阳山外山”的诗句里,吟唱出的是他们对于自然的悠远与生命的凝重的深切体味。在黄宾虹、李可染以及诸多的中国画大师的笔墨中,留给我们的不仅是一幅婉约、肃穆的自然景色,亦别有一番磅礴、深沉、淡泊和瑰丽的人生况味。因此,热爱生活、沉浸生活乃至感悟生活是艺术家成功的必由之路。

作为一个以画笔为伴的画家,对于自身艺术价值的刻意追求莫过于寻求到此种生命的“梦”境与“醉”态。自然,生命与生活并非蜜做的胶糖,亦有黄连般的苦难;大自然就本质而言并非有生命的实体,但对于热爱生活的人而言,这一切都会变得具有十分特殊的意义。在多年的创作实践中,正是凭借着这种热爱,我获得了生活与大自然慷慨的馈赠。只是给予我馈赠的不仅是尼采所言生物的自然,更来自马克思所说的“人化的自然”。

有评论称我为“画海的”画家。的确,作为海军的画家,使我获益最多的莫过于那辽阔而富有诗意的大海、坚如磐石的海岸以及心胸如大海一般宽阔、意志如这海岸一般坚强、情怀如这浪花一般浪漫的水兵。坐在海边去看海潮、去听海音、去嗅海味、去读海韵,去念海情……成为我生命中的重要组成部分。于是,我才能用我的画笔倾诉我对大海的眷恋:1986年,我以《蓝色狂想曲》奏出了大海的旋律与水兵的浪漫,也敲开了中国美术馆的艺术殿堂。在《锚》、

世纪丰碑

为纪念伟人邓小平同志诞辰一百周年
王利军 2004年7月3日于北京中央美术学院

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

利军敬绘

世纪丰碑 2004年 纸本 136cm × 68cm

《链》、《小岛》和《缆》等作品中我寻求以高度的抽象与象征传达我——水兵对祖国的忠诚与热爱。在《北海雄风》、《东崂卧龙》、《惊涛拍岸》等作品中透过海的种种状态来揭示海的性格与力量。透过《月光曲》、《家》、《岛城春晓》、《岛城秀色》、《老家》以及《海之子》、《惠安女》、《赶海》与《姐妹》等作品深刻揭示中国水兵为祖国勇于牺牲与奉献的精神及其心理成因。《破晓》与《盼》是我近来对大海、水兵和对祖国亲情的进一步体认与诠释。在这些作品里,有我从浓浓的海韵中不断读懂的历史与文化的厚重;有我从咸湿的海的浪潮中感受到的时代与新浪潮的气息。总之我常常在波澜壮阔的海边一唱三叹地流连,因此,我才成为在那艺海拾贝中十分幸运的孩子。每每带着收获的喜悦,我更多地为生活与自然之美而沉醉。著名诗人郭小川的那首为工人写的豪迈的诗歌亦在我心中久久地回旋:“……老财们醉了是因为心黑,衙役们醉了是因为贪杯,而我们醉了是因为生活的酒太甜太美!……”诗人呈现了艺术家的乐观与浪漫,也呈现了艺术家的品位与价值取向。

艺术作品是艺术家情感和生命体验的结晶。很长一个时期,我曾像守护生命一样抓住技巧不放,后来才意识到,真正撼人心魄的是灵与肉的撞击。任何仅为单纯技巧而存在的作品都不会成功;而任何成功的作品,都必然蕴藏在生命的底蕴中。只有沉潜到生命与生活的海洋的深处,才能体悟到生命与情感的本质;也只有在底蕴深厚的作品里才能实现对艺术技巧在更高层面的探求。

“汝果欲学诗,功夫在诗外”。我信奉陆游的至理名言,让我们热爱与沉醉于生活,并在“梦”境与“醉”态中清醒地创造出理想的生活!

王利军写意人物

03

《雪海国魂》作画步骤

步骤一：根据自己勾好的小草图，选好合适的模特，绘制原大的素描稿，尽量画得充分，画出黑、白、灰关系，上稿时才会心中有数。

步骤二：用木炭条，采用线条形式轻轻拷贝下构图，用线要有节奏，用心画出作品未来大的走势。

步骤三：首先用墨、石绿调少许的牛奶，绘出画面所需的冰雪部分，趁湿用淡墨画出微妙的冰凌肌理。再用大笔蘸上调好的材料按需要营造出风雪的效果，以渲染画面的气氛，要注重画面的虚实关系。

步骤四：采用积墨法，不断反复塑造，可以反正面用墨。注意用笔的书写性，不要“做”。面部用赭石调石绿按结构着色，切忌平涂，趁湿在关键结构部位用胭脂或赭石加墨做局部的深入刻画，为增强动势，采用横题款，以使整体画面更加和谐统一。

警报

1999年 纸本
162cm × 167cm

05

此作是以墨线与皴、擦、染相结合，表现了战斗警报拉响之后，三位海军战士全副武装奔向战位的情景。为了强调运动感与速度，画家在线的运用上，强调了飘逸的感觉，不论疏密、还是浓淡，都服从于人物的动态；这样，环境的营造、人物的动势与墨线的组织相得益彰，在相对满塞的构图

中，突出了跑警报的雷厉风行的军事生活。

这是一副相当成功的作品，以水墨的方式去表现大海、舰艇与疾速奔跑的战士，王利军不仅解决技术上的难度，而且融入了现代军事生活的气息，使作品获得了完整性与现代感。

——徐恩存

雪海国魂 为抗日联军将士造像 以纪念二〇〇五年夏季大暑于心一軒

雪海国魂

2005年 纸本
190cm × 250cm

王利军
写意人物

东北抗日联军有别于任何一支抗战队伍，他们几乎是孤军奋战，是在最不适宜人类生存的环境里与敌人进行艰苦卓绝的斗争。他们是中华民族的代表，是民族的脊梁。此幅作品一扫中国画传统构图模式，表现一队艰难行进的抗联将士，犹如一座涌动的山脉，冒雪前行。作品对雪的处理极具匠心，天寒地冻、风雪弥漫的效果得之不易。冰冻三尺非一日之寒，无论人物形象的刻画还是设景的特殊肌理，均把握得恰到好处，足见利军之笔墨造诣已臻上乘。

——子恒

长航日志

2004年 纸本

184cm × 184cm

《长航日志》把潜艇上的战位描摹得精致、真切。潜艇兵可以称得上是苦中苦的水兵了，战位上没有多大空间，更没有新鲜的空气，有的只是沉重的装备，

油腻的服装，透过苦涩的汗水，粘连着潜艇兵的脊肤，并交融在深深的海洋之中，给人们传递了一个“苦差事”。

——张道兴

东方魅力
2004年 纸本
136cm × 68cm

无数生活之美使我感动，这感动又一次次驱使我把感受到的一切物化到画面上。但是，直到许多年之后我才逐渐地、切实地体会到，生活之美并不完全等同于艺术之美，而要把现实生活变为艺术作品，除了要具有对生活之美的感受之外，更需具有对生活之美的领悟，正如京剧大师盖叫天所说：“不像不是戏，真像不是艺，悟得此中意，是戏又是艺。”

姊妹

1996年 纸本

143cm × 142cm

《姊妹》是一曲反映军民关系的抒情乐章。它选取女兵与惠安女在海边小憩的常见场景，营造了一个温馨、恬静、充满诗意的优美画面。作者在造型上注重整体感的把握，人物的眼神平静地与观众对视，好似在和观者进行心灵的交流。人物的姿态稳定中有变化，整体的统一与细节的生动，使画面具备了浓郁的生活气息。兼工带写的线条与裙、裤上洒脱

的泼墨相呼应，使画面显得节奏鲜明、顾盼有致。人物的表情，虽无多大变化，但那各具特色的秀美面容，都流露出一种隽永、安然的美丽。作为一幅优秀的人物画作品，无论是在形象塑造上，还是在表现手法上，都独具匠心并充满青春的朝气。整幅画犹如一股清新的海风，向我们迎面吹来。

——许向群

《涛声渐远》是以寂静的海湾为背景，一个女通讯兵端坐海岩，守护着通讯机，海鸥绕飞于礁岩海浪之间，她似乎在聆听可能传来的舰队信息，又好像听着海涛的平息，舰队渐渐远去，在一片宁静中正在追思同志们的征途……细观这幅画中女战

士的衣褶纹理，与《警报》、《轮机兵》、《破晓》人物形象，可以发现画家笔墨线条的浓淡等运笔变化，无不以内容决定形式的规律，创造性地为反映新时代新人物的主旨而达到和谐统一的境地。

——安振兴

花季

2005年 纸本
136cm × 68cm

在水一方

2004年 纸本
180cm × 98cm

“惠安女系列”是利军近年来的一个创作重点，与“水兵系列”相结合，恰好可以凭靠“军队和老百姓”这样一个大题目，一文一武，阴阳相生，相互补充，一个完整的创作思路 and 方向就有了，而且极富特色和个人面貌，极其符合利军的职业要求和性格因素。

《在水一方》中的惠安女站在蕉树下，静静地伫立和等待。风在蕉丛中穿行，心在时空中穿行。她在等待收获吧？而收获的岂止是芭蕉，还会有爱情，还会有种种属于少女们的快乐、幸福。

——吴 杨

抗联战士

1999年 纸本
170cm × 167cm

创作这幅《抗联战士》，利军似乎有意在技法上借助版画的语言，强调凝重、雕塑感，以拙重、深沉的笔墨语言刻画了一群热血男儿。他们中有青年、壮年，有小兵和看似知识分子的老兵，从五湖四海聚集到长白山腹地的密林中，丹心碧血，风餐露宿，不屈不挠地打击侵略者，在中华民族的史册中留下可歌可泣的篇章。他们人虽走远了，但白桦林不会忘记，祖国和人民永远铭记他们，因为他们的精神永存。

——吴 杨

王利军写意人物

破晓

1996年 纸本
145cm × 128cm

《破晓》传递了一个清冷宁静的军港的早晨，水兵静止的身躯反衬着一双机警的眼神与不可动摇的军人的天职。潜艇与海鸟、云影的飞动组成了大面积的虚境，以虚实手法，更加强化的一个刻画水兵品格的主题，这幅画发扬了中国画的水墨，发扬了中国画的意境，发扬了中国画的诗性，又加入了墨白灰的构成因素，因而也具备着一定的现代性。

——张道兴

惠风和畅

2005年 纸本

150cm × 360cm

王利军写意人物

《惠风和畅》是一幅大画。利军总是有计划地画一些大画，画一幅上一个台阶，综合性审视创作感受，不断地有所提高。《惠风和畅》确乎体现了一个“畅”字，画面饱满，道具众多却组织有序，满而不塞，多而不散。尤其惠安女们的

劳动场面，被其画笔组织得错落有致，笔墨流畅，敷色雅丽，欢快的节奏与动感融入春天的气息，融入海风与海浪的低吟浅唱中，构成一种诗意般的“惠风”——青春美与世纪风。

——吴 杨

荷塘深处

2005年 纸本

68cm × 68cm

《荷塘深处》曾参与杭州举办的一次展示——“风荷西湖”当代中国名家书画展，是一幅点题之作，也是一次有意尝试。其画荷之法近乎泼墨，这在利军以往的作品中尚未多见。刻画作品主人翁强调用笔，而环境渲染突出使墨。用笔则精益求精，使墨则淋漓畅快，虚实关系处理得恰到好处，使画面空灵、滋润，显示出非常巧妙的空间穿插，煞是好看。

——吴 杨

无尘的风

2004年 纸本

40cm × 40cm

惠安女是利军历经多年绘画实践，尝试过多种表现对象后，从中筛选出的一个重点题材，借以传递作者对生活的认识、感受及向往。清纯、亮丽，富有青春气息，从而把生活中美好的感受放大开来，即使在艰苦的环境里，一样能享受快乐。春风无尘，心境也无尘——便是利军要说的心里话。

——吴 杨