



宋俊傑

新派刀画山水

SONGJUNJIE XINPAI DAOHUA SHANSHUI



福建美术出版社

宋俊傑

新派刀画山水



福建美术出版社

SONGJUNJIE XINPAI DAOHUA SHANSHUI

图书在版编目 (CIP) 数据

宋俊杰新派刀画山水 / 宋俊杰绘. — 福州: 福建美术出版社, 2007.6

ISBN 978-7-5393-1846-2

I. 宋… II. 宋… III. 山水画 - 作品集 - 中国 - 现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 069131 号

责任编辑: 沈华琼

封面设计: 陈 艳

封面题字: 许介川

宋俊杰新派刀画山水

出版发行: 福建美术出版社 (福州市东水路 76 号)

制版印刷: 福建彩色印刷有限公司

开本印张: 889×1194mm 1/12 5 印张

版 次: 2007 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5393-1846-2

定 价: 53.00 元

艺术殿堂里绽放的一朵新奇葩

对刀画这种绘画方式,我早有所闻,散发在各种报刊上的刀画作品也时常跳入眼帘。但是,早期的刀画作品只能属于一种新兴的民间艺术,没有引起艺术界的足够重视。

2002年,我应邀出席敦化市美协举办的一次画展,其中展出的一批刀画作品深深地吸引了我。远远看去以为是一幅幅油画作品,但走近细看却比油画更加细腻,表现更加丰富,画幅不论大小、景色不论远近,一枝一叶、一山一水,清晰明快,刀刀见功,飒爽逼真,栩栩如生,融国画山水皴、擦、点、染等技法于一炉,又结合西方油画的突出特点及综合表现于一体,整个画面清新淡雅,构图严谨,工具独特,手段新颖,自成一派。

也就是在这次画展上,改变了以往我对刀画的偏见,也有幸结识了一批刀画作者,其中不乏人品出众、功底扎实、独具潜力的后生,尤其是刀画传人宋俊杰给我留下深刻的印象。十几年前,我就与其父宋万清相识,宋老先生自幼喜欢绘画,50多年来,他画过国画、油画、水粉画,也画过玻璃画和炭画,在绘画过程中,不断吸取众家之长,潜心研究中西画技。有一次,他无意中用油画刀刮了一下滑落的油彩,结果出现了意想不到的效果,他突发灵感,大刀阔斧地以刀为主要工具作起画来,而且一发不可收拾。他抛开了传统的束缚,拓展了绘画工具的新领域。从此,宋老先生发明的刀画很快传播开来,不仅风靡敖东古城,而且在全省、乃至全国声名鹊起。为了弘扬民间艺术,宋万清多次举办刀画学习班,弟子遍及全国,使得刀画这种民间艺术广为流传,并逐渐发扬光大。作为宋氏刀画嫡派传人的宋俊杰,从少年开始跟随父亲学习刀画,在其父的严厉指导下,他一丝不苟勤学苦练,孜孜不倦学习创作。不但继承了父亲的刀画真传,还学习了国画、油画、水粉画等多种绘画形式,从各画派中吸取精华,将中西画有机融合在一起,不断推陈出新。他在创作当中,力求贴进生活,走向自然,在艺术人性的发挥上进行了积极的探索和突破,追求深邃的意境,丰富的内涵,避免媚俗,一笔一画都透露着他的独具匠心,达到了传神入画的境界,令观者惊叹不已。

古有马远画水之法,近有陆俨少云水之法。宋俊杰在研究云水画法中独有其妙,无论是湍流、激浪,还是裂岸、惊涛之种种势壮,均可在其画中尽显其形态、精神,在淡墨(油色)中,画出既勾又皴又擦的种种变化,需要把握好分寸,不然非死即僵。而宋俊杰以刀代笔,画风如此灵动而不空疏,更是难能可贵,实在得力于深厚的学养和功力。古人云:“目中有水,胸中有水,从灵台运化而出,方见水之真形显于纸上。”宋俊杰的云水在其“笔”下成了一个不断流动着充满生命活力的世界,映照出画家的生命感悟的人格境界。

在宋俊杰的刀画作品中,以雪景为题材的作品占有一定的比例。作者以繁衬简,以简托繁,以意造景,画出雪覆山峦、万籁俱寂的雪天景色,把北国的冰雪山水技法推向一个新的高度,创造一个宁静的心灵境界,不由得让人产生出遗尘的超世之念,而忘却现实繁杂纷乱的世界。宋俊杰刀画作品不仅表现北国山水的雄浑壮阔,也兼有江南溪谷的俊逸清幽。其作品《翠谷烟云》水墨(油色)淋漓,气韵生动,构图新奇,油彩浑厚;远山轻妆淡抹,山涧潺潺而下,树丛中的小屋隐约可见,平添了几分空灵的感觉,做到了运“笔”有神,收放自如。画家能以刀代笔,用自制的画刀在画布上将油彩刮出近似于传统的山石皴法,所形成的山峦极得北派云水浮峦之趣,清幽静穆之妙,显示出画家对传统山水的把握与理解。宋俊杰的刀画作品曾在吉林电视台及本地电视台作过专题报道并多次参加北京、上海、厦门、大连、广州等国际艺术博览会,得到了国内外美术家的好评和收藏家的青睐。

刀画这个诞生于民间的艺术形式,历经20余年的风雨沧桑,逐渐从寻常百姓的家具上脱颖而出,如今正以自己独特的艺术魅力和不可估量的市场前景,昂然地登上了大雅之堂。衷心地祝愿宋俊杰在刀画的创作道路上越走越远,将刀画艺术发扬光大,在百花齐放的艺术殿堂上占有一席之地。

延边国画院院长 田成义
2007年5月



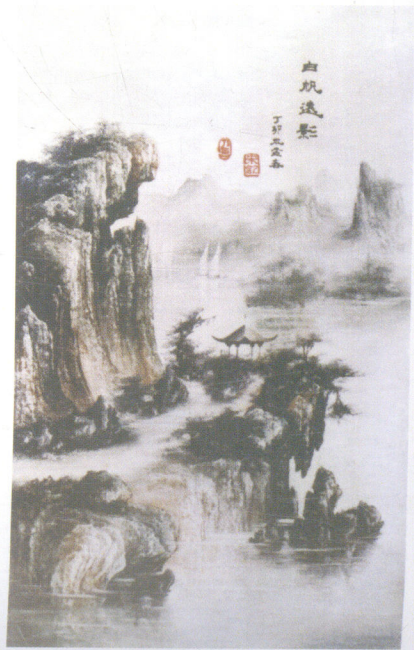
宋万清(1936-2006年)



登梅



江天一色



白帆远影(以上为宋万清早期作品)



《长白三月》画法步骤:

1. 先用油画笔在油画布上由远至近涂上色彩。远景要淡,近景要浓,整体色彩要协调、均匀。山脚下的房屋要座落有致,房前屋后以高矮、大小、不同的树木来遮掩。



2. 再用刮刀慢慢刮减处理远山、河岸、房屋。注意群山的蜿蜒起伏、连绵不断的变化。树木要疏密清晰,袅袅吹烟更衬出屋外冰天雪地,屋内却温暖如春的气息。



3. 要刮出树干、山石的立体感,及树叶上面雪的厚度,整体统一协调,远近呼应,体现出北方大山漫天遍野的积雪气势,以及东北山村冰天雪地的迷人景色。

长白三月 60x80cm



《黄河涛声》画法步骤:

1. 从画面整体出发,先用油画笔涂上远山的色彩,由远至近,浓淡变化。再画出几块形状不同、虚实各异的河床。画石头时,落笔着色要大胆、泼辣,掌握好透视关系,并画出水流的方向。



2. 用刮刀刮减处理远山、河床,表现出水天相接、雾气上腾的深远意境,然后再以较浓的色彩涂近景,尤其是水,要有泥浆的感觉。



3. 刮石头要刮出被千年泥水冲刷的积痕,及泥水一体的激流。黄河各个角度都有着不同的旋律,每个画面都记载着它的沧桑、倔强、勇往直前的精神。

黄河涛声 75x75cm



晨 吹 50x120cm



秋 桦 60x80cm



黄山云海 60×160cm



俊杰
2007.3

清音 75x75cm



黄河系列(一) 75x75cm



流水欢歌 110x140cm



峡江帆影 75x75cm



长白人家 50x120cm



秋 韵 50x120cm