

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

Chinese Contemporary Artists' of Wang Shuzhong
中国当代画家选集 王树忠

通眼觀天地
好心得古今

又福

图书在版编目(CIP)数据

中国当代画家选集：王树忠 / 王树忠编著. — 北京：文化艺术出版社，2010.12

ISBN 978-7-5039-4338-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第057055号

中国当代画家选集——王树忠

编 著：王树忠

监 制：今日美术馆

艺术顾问：刘勃舒 贾又福 崔如琢 田黎明 尤增录 赵洪俊

策 划：王一民 何占国 金钢山 张明 周牧石 杨卫东 许洪强 张金涛

责任编辑：张子康

特约编辑：安凤

装帧设计：王忠海

出版发行：文化艺术出版社

地 址：北京市东城区东四八条52号 100700

网 址：www.whyscbs.com

电子邮箱：whysbooks@263.net

电 话：(010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销：新华书店

印 制：北京今日新雅彩印制版技术有限公司

版 次：2011年1月第1版

印 次：2011年1月第1次印刷

开 本：787×1092毫米 1/16

印 张：14

书 号：ISBN 978-7-5039-4338-6

定 价：66.00元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

目 录

生命体验与笔墨的对位 / 4

王树忠印象 / 8

御路拾珍…… / 11

女儿王鏊鏊（哈佛）及作品 / 208

我的同窗树忠 / 210

人有少长 德无古今 / 212

王树忠(书中) 艺术简历 / 223

后记 / 224

生命体验与笔墨的对位

帕诺夫斯基一直强调艺术作品是在历史的长河中浮现出来的，是在一定的具体的文化环境中产生，要理解一件艺术品，就要重构当时的文化环境。既然说是重构，意味着我们无法完全还原当时的真实语境，但在这一过程中，却有可能产生某种新的文化图式。置于此一层面，树忠画水浒人物这一行为本身就是一种重构，其中隐含着他对这一传奇文本的个人理解和深情。于是，当他将之付诸于中国画的笔墨形式，二者之间衍生出一种惺惺相惜的对位效果。

画水浒人物并不是树忠的首创，我们熟知的至少陈老莲的《水浒传叶子》，但是一个题材之于艺术家经历的关联性与契合程度往往决定着随之产生的艺术作品的特殊性。已过不惑之年的树忠坚持以水浒为画题，着其中毫无疑问是附着了生命体验的。树忠自幼习画，“听评书，看大戏，赶集观年画，收集画本，听爷爷、大爷们讲历史人物传奇故事和鬼故事”，三国、水浒、隋唐演义中的英雄美人、风云变幻一同构成了作者的童年记忆，内心生出对“人在江湖漂”的人生始终抱有向往；十四岁参军近二十载的军营生涯，更是在他身上融成了一股“苍天勿问少年狂，欲独行不与众列；处处片云知吾心，汲寒露惨入唇腹；纵情悲歌觅知己，痛饮千杯万古愁”的壮怀激烈，我们可以看到此种情愁在《豹子头林冲》身上化作一副身世悲鸣、傲然向天的风骨。相较于帽子、枪头和酒壶等揭示人物身份的物品的描写，作者刻意虚化了主体人物的身体结构，一片看似无章的淡墨皴擦之中却最终形成一个极具向心力的内在结构，见出写意人物“于无声处听惊雷”的独特意味。在树忠的水浒人物系列中，有形象和构图繁如《小旋风柴进》者，也有简如《入

《云龙公孙胜》者，但不论繁简，在笔墨形式上，皆是“逸笔草草，不求形似”，其笔墨关系是围绕着人物的意象展开，客观物象的真实形态更多地让位于精神性的表达，在这一层面对传统水墨人物画进行了突破。作者同时放弃了那些话本中惯常的形象塑造模式，避免了掉进英雄式的戏剧性的表达窠臼，而是关注如何更为立体地呈现人物本身的个体存在性。如他自己所述，“借用笔墨重塑历史人和事，同时也抒发自己的情怀和性情。用自己的形式语言全力以赴来彻底而纯粹真实地再现那地道中国味道的艺术经典元素组合。”因此，树忠的水浒人物系列并不是单纯对小说文字的图像化阐释，而是一种对世人的象征，借纷纭众多的水浒人物形象道出作者对英雄甚至更深一层的人这一深刻主题的理性选择与价值判断。如此一来，树忠的确完成了某种重构。

树忠先入中央美院水墨人物画工作室，后入贾又福工作室学画山水，在我看来，他的山水画似乎更为直观地展现了其本人的笔墨情绪和内在状态，水浒人物系列总体而言还是主题先行，创作者和观众都更多地受到人物形象本身经历和性格特质的影响，纠结于内心视像与视觉效果之间的差异性。相较之下，山水则把持着更为开阔的表述空间。褪

去主体性陈述带来的思维负担，树忠的山水显得比人物更加丰满的笔势和墨法，且更见一种骨气。在他的画中，枯耸的山石和吞吐万象的云气，一同构建起一个非真实的再现性空间。画面的留白很少，太行山脉占据着压倒性的位置，山路上点缀般地画有几个古人的形象，山石皴法更多地指向北宋的山水结构。走出水浒英雄的颂歌，树忠在太行山的自然之境中也找到了投合心迹和笔墨表达的景观。沉重狂放的笔墨形式营造一种宏大且夸张的视觉效果，同时也表达了作者对人生的看法。风景在英国画家特纳笔下交织成一部宏阔的心灵史，透露出一种显而易见的危机感，我在树忠的山水画里也感受到了这种危机意识。这种危机可能来自于笔墨本身，但更多地源于他的内心视界。他自言内心充满了矛盾、敏感、神经质，思路杂乱，没有头绪，因此热衷于表现那些具有传奇、神秘、极端、个性、独立、变化无常甚至凄美、苍凉、忧郁、梦牵魂绕、没有定式的人或物。树忠画的山水很像是她内心的写照，有很浓厚的精神山水的味道，他笔下的山石大都嶙峋栉比，气势撼人，全景式构图向外发散一种压迫性的张力，格外凸显出人在大自然面前的渺小，不经意地流露出一种宿命的意识和无可奈何地悲凉。我们无法在树忠的

作品中找到郭熙画论中所谓的“可行”、“可望”、“可游”、“可居”的山水画特质，细看会发现画面结构中实则无路可循，人物只是被象征性地摆放于画面之中，似乎只是为了感知自然的崇高与不可抗力而存在，又仿佛是在命运的漩涡之中观望、行进、挣扎。这种漩涡式的山水结构对应了一种宇宙洪荒般的混沌之感，又像是对老庄哲学中太虚之境的自由表现。形式与题材在笔墨关系的作用下形成了一个超现实的意境，同时也超越了具体的笔墨形式而进入了一种精神的境界。

从某种意义上说，树忠的水墨人物个山水尽管形态不同，但都反映出作者对笔墨语言的再思考，或者说是一种解构——在解构了客观物象的同时，也对传统的笔墨形式进行了重新阐释，从而呈现为一种现代性的笔墨结构。然而，更重要的是，树忠试图将生命体验中最重要的自我意识和个人情结以图式化的方式展现出来，他的作品不仅仅是对笔墨形式的突破，而更多的是一种在自我蜕变过程中凝聚而成的心印。

边恺（中央美术学院博士）2009年9月17日

王树忠印象

早在 2005 年全国金融系统书画展筛选作品时，见到树忠的一幅四尺三裁的竖幅山水。这幅画虽小，但细一端详：笔墨神韵俱在、个人特点鲜明，给我留下很深的印象。

又一次在为中国电信集团公司职工书画展评选作品时，看到王树忠画的一幅六尺古装人物画：用笔大胆奔放，墨色酣畅淋漓，人物神态威猛霸气，我就想拜见作者。2008 年，王树忠当选为中国金融美协理事，但他没能参加会议，我们还是无缘相见。

2010 年，金融美协计划举办一个美术精品展，我下决心一定要邀他参展，辗转多人联系上他，我想他一定是挺“牛”的、很有个性的一个中老年人。一见面：一个留着光头、着黑色套头衫，简直是个帅气的青年，王树忠目光炯炯，面带谦恭地站在我面前，怀里抱着几本自己的画册。我认真翻阅：那泼墨山水乐感十足，皴、擦、点、染如行云流水，磅礴大气，令我对他刮目相看。

树忠秉性厚道、性格豪爽，讷于言、敏于行。在艺术追求上，尊重自己的内心需要，不离自己的生活环境，选择适合自己性格特点的表达，作品面貌已呈现出鲜明的个性特点。而这一特点既不造作，又含有奥妙的技巧；既受到专家如刘勃舒、刘占江、崔如琢、贾又福、吴悦石等大家的肯定，又能够让普通大众接受和理解。一个画家走到这一步似可满足，但树忠说：“我的画刚画完，会喜欢，会激动，但看过一段时间后，就会发现自己的心境还没能充分体现。”

年逾不惑，他愈加怀旧，尤其对儿时的生活不能忘怀。他说：“我表现的题材都是源于儿时的梦，我生长的环境……”树忠 14 岁离开山

东聊城老家，可是，在家乡听评书、看社戏、观年画、赶大集，一幕幕深埋心底，生根发芽……于是，树忠潜下心来创作了这批记忆画。这是他带着一片乡情、一颗童心、一份责任、将浓浓的情感通过一幅幅画释放出来。我见到这些作品，先是惊喜，再是懊恼，其实，早在几年前我也想像夏尔丹的风俗画那样记述自己这代人的童年生活，可惜我没像树忠那样敏于行，而仅作空想。我相信这些发自内心深处、来自生活本真的作品一定能激起同代人的共鸣。树忠的心血之作不仅有艺术欣赏价值，也有民俗文史价值。人们需要这样的作品。

陈齐堃 2010 年 8 月 5 日于北京

御路拾珍……

