

中国当代

国画家

王学俊画集

河南美术出版社

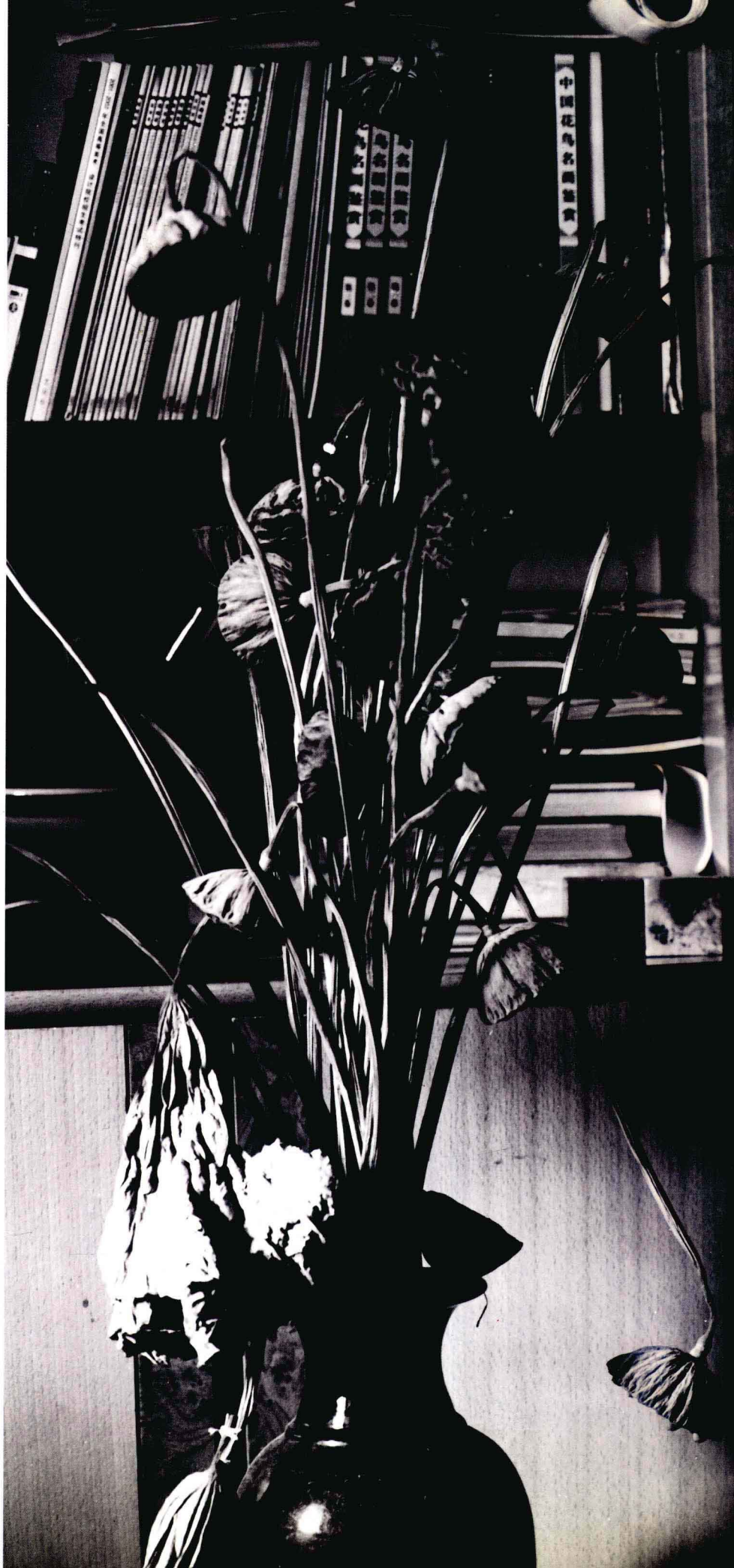
无边信处来

丁巳

王学俊

王学俊，癸卯年四月生于甘肃永登县，号北山人，墨客子，又号凤林居士。室名积墨斋，七山草堂等。西安美术学院中国画专业毕业。现为中国美术家协会会员，河南商业高等专科学校艺术系美术教研室主任。师从著名国画家范有信，高冠华先生。擅长中国画写意、工笔花鸟画，兼及绘画理论研究、文学诗词等。并有近百幅中国画作品和多篇论文在美术学术刊物发表。在兰州、西安、郑州等地成功举办个人画展。出版《王学俊国画作品精选》，《王学俊画集》，主编《西部国画家五人作品集》、传略收入郑州市档案局名人档案库和《中国美术家协会会员辞典》。

以笔墨为特色的中国画，在漫长的历史传承过程中，形成了独特的形式、语言法则，进而以精神的抒写成为其美学特征；笔墨本体的性能在画家个性化的发挥中天然地体现出生命的感受与体验，在某种意义上，笔墨既是美感的独特形态，又是一种深层次的精神内涵。

在承前启后的当代艺术进程中，当代语境下的嬗变进程，不但是不可避免的必然现象，而且越来越多地灌注了现代意识的张力。我们正是在这个背景中，去读解王学俊的中国画作品，并获得了文本意义的。一个时期以来，王学俊的创作在笔墨表现、符号创造、意象构成等为前提的情势下，聚焦于文本的整体性建构，以审美的态度完成作品的创作。

在对相关作品的解读与分析中，我们发现王学俊作品的主要特性和要素——在笔法、墨法、水法的综合操作中构成审美相关的艺术取向，并因此体现出一种价值意义——即审美的和艺术的价值。王学俊的作品多以花鸟为主，强调由书写产生的点、线、墨色的美感，在线的节奏、韵律与墨的氤氲、淋漓中构造作品的魅力。

就此而言，王学俊的花鸟画美感、魅力是建立在笔墨的表达形态与不同手法上的——在疏密两极展开的；这种展开是“外师造化、内得心源”的结果，就是说，大自然为画家提供了无尽的资源，画家则撷取其独具的深厚性、茁壮生机和意味上的鲜明，置入画面结构深处，这样的结果是：呈现了写意的自然，又是自然的写意。

王学俊作品中，繁密的一路，借鉴了山水画中的积墨法，尤其是从黄宾虹山水画中吸取了积墨的浑然感与苍茫的笔法，让人耳目一新，增加了画面的含量，使境界深远。在王学俊笔下，积墨法的厚重、浑然、苍茫拓展了花鸟画的笔意与美感，使咫尺小品顿生郁勃纵横气象，这样的作品，极重气局、活势，蕴蓄着生命意识。

遵循着“精神跃于纸上者为上乘”的理念，王学俊的作品以“画气”不“画形”为主要特点。因此，他又极力在简淡的笔墨中，强调主观的任意抒写，而不拘于物象。笔法、墨法、水法的互动与变化贯通，使意象在“似与不似之间”获取了抽象意味，在苍润浑然之中体现出一种形式趣味。这类作品，笔墨内敛、简逸，具有抽象性，在水痕墨气中跃然纸上，而胸中郁勃、笔底造化，都在瞬间定格于画面中，特别是墨与色的结合，突破了用墨的传统戒律，另辟了新境。

王学俊的花鸟画，因“气”的连绵而获得“韵”的生动，加上骨法用笔的书写之美与墨韵的扩散、水墨的氤氲，具象的花鸟因而提升为抽象的符合，这种不重其形的表现手法与结构方式，造就绘画文本的神采飞动，以及形随意出的特点，画面充溢着扑面而来的清新之气。

笔墨的疏密结构与精神表现，源于画家对自然与艺术的深刻理解与领悟，在疏、密的笔墨中，作品中产生了特殊的蓬松舒展感和朦胧浑然感。这样的文本特征，带给我们的直接感受是清新、淡泊与优雅的氛围，意象

和画面形态，是朦胧的图景和外观。在解读文本过程中，产生了置身于似有似无的虚构之中的感觉。

王学俊的花鸟画，留给我们一种审美的愉悦感，在细细的品味与咀嚼中，我们品味到一种绵长的“意味”。在画家的直觉中，他把自然物象仅作为依托，他营造的文本完全依赖于笔墨结构的世界，在这里，笔墨是他意念的载体，这一切，又都来自于他的艺术感受。可以说，王学俊花鸟画是一个符号的世界，在花朵、枝叶、禽鸟与笔墨、色彩、材料的综合作用中隐含着画家的诗言情怀，他笔下的花鸟意象整体地折射着造化世界，把握着“物我”之间的生命气韵，它体现为一种新的绘画观念，表现出一种明确的精神目标。

中国画的特质在于在法度规范中的自由抒情，王学俊在紧紧把握这特质中，显示了自己的才能——在规矩中见方圆，在程式中求自然，在限制中求舒放，在笔墨的自觉中求形式之美，正是这样，他以自己独特的花鸟画文本与独特的美感形式，暗示着情感的形式结构，暗示着精神的灵性表现。

重要的是，王学俊的作品，不是古典式的形式美感与笔墨意趣，在写意为原则、注重主观感受的前提下，他的画面所展示的是新的审美心理的苏醒，艺术精神的嬗变。因而，王学俊的花鸟画以自然、清新之态，表现了全新的生命内容与精神之美。

河南省文联副主席
方照华 河南省美术家协会主席

纵观传统绘画艺术的发展演变，其表现形式以水墨语言为主要方式。传统绘画立意、造境是艺术家在作品中体现的主要内容。艺术家在作品中主观情感的渲泄和对自然物象的描写通过精湛的艺术语言表现出来。文人画的兴起到后来以“文人化”绘画为主的方式长期成为传统绘画的主流样式，其特点是作品中将古典文学中诗、词的意境融入到绘画作品中。以书之法入画法成为艺术家在技法中探索的内容之一。这种融入与探索在今天的中国画艺术创作中显得少了很多，这是传统文化在当下的一种流失。青年画家王学俊执着地在这条传统绘画艺术之路上探索着，他用现代审美意识通过画笔的舞动保持着传统艺术在当代的文化品质。用笔用墨的纯粹性与绘画题材的多样性，显示出他在继承传统绘画艺术上的全面修养。近两年学俊在西安美院求学期间，他在绘画技法上力追八大、黄宾虹之法，从这一简，简到不能再简，甚至简到“零”的笔墨图式与这一繁，繁到不能再繁的山水积墨之法寻求花鸟画新的笔墨程式。究其原因，他要试图从当前花鸟画的表现千人一面，折笔挥就的雷同笔墨中寻找新的笔墨语言。他的画集文人画、壁画艺术、民间艺术与现代构成于一体，或工或写、或简或繁、或浓或淡、或点或线，用笔用墨挥洒恣肆。不为题材内容表现而拘泥，可谓变化丰富笔无所囿。用色用墨浓淡相间，积墨之法反复勾染，使他笔下的花与鸟融入到一片苍茫的自然之中，如山水画一般，意境幽远，

表现出意有深隲之美。同时从他的作品中体味到文学中诗与词的意境。传统绘画历来重视“诗中有画、画中有诗”的表现。写到这里，我的思维指向了历代杰出的花鸟画家徐文长、吴俊卿、恽南田、齐白石、潘天寿等，他们无一例外用古典文学中诗词的养分开拓绘画意境，学俊深知其中之道。

近年来，他在研究花鸟画艺术的同时，对古典诗词的学习研究产生浓厚的兴趣。这不得不从学俊在90年代学习花鸟画时得到中央美院资深教授、当代著名花鸟画家高冠华先生对他的教诲说起。高先生是国画大师潘天寿的入室弟子，也是继齐白石、潘天寿、王雪涛之后的一代大家，早在1936年高先生追逐潘天寿求学于杭州艺专，潘先生对弟子语重心长地说：“你想要在花鸟画中有所成就，非得诗、书、画、印齐头并进，切不可分高低。中国画历来是诗、书、画、印熔为一体，只少诗、书、画三绝。”潘先生在艺术上的观点影响了学生高冠华一生。如今十几年过去了，学俊始终铭记着高先生的教导，坚持学习与创作。他的很多题画诗中足以见到独特的语言与立意。诗曰：“梅花三弄未春眠，古屋秋冬色尽燃。梦里踏歌听禅乐，他乡探觅画宗源。”题《咏竹图》：“雾涌楼台碧水潮，斜阳映缕照竹梢。青山往断孤云远，画意凝韵满目饶”。又题《石榴图》曰：“春风易逝又临秋，细雨缠绵往事稠。此夜无眠怀旧梦，红楼有意醉石榴。”从诗中表现出他对人生的执著和对大自然真挚的情感。读来抒情委婉，语言流畅自然。可以看出学俊人生的情感早已融入到诗与画的创作中了，作品令人赏心悦目。

图书在版编目(CIP)数据

王学俊画集 / 王学俊绘. — 郑州: 河南美术出版社,
2005.6
ISBN 7-5401-1393-6

I. 王... II. 王... III. 花鸟画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 058651 号

王学俊画集

责任编辑: 张之强

文字编辑: 刘 梅 李 静

版式设计: 沈云杰 刘 雷

作品摄影: 闵加里 段 阳

出版发行: 河南美术出版社

(河南省郑州市经五路 66 号 电话: 0371-65727637)

经销: 全国新华书店

印刷: 河南博雅彩印有限公司

版次: 2005 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889mm × 1193mm 1/12 印张: 8

书号: ISBN 7-5401-1393-6/J · 1279

印数: 1-2000 册

定价: 120.00 元

南田逸气转轮来 41 × 45cm 2004年

艳静如笼月 41 × 45cm 2004 年

一夜吹香雪满枝 41 × 45cm 2004年

癸未秋月
月信
入意
墨客子

拟雪个意 52 × 231cm 2003 年

晉武陵
近勿逢
數百
雜枝
濱
綫

人漁
路之遠
桃花夾岸

步
送
漁人
甚

甲申
日
山

田
天
之
後
前
以
欲
窮
其
杜

妻子
與子
仲
也
月
有
外
邑

花卉 41 × 45cm 2004年

北甲申
人申

清韵香溢何处觅 41 × 45cm 2004 年