

马俊杰 草原秋日

◎ 草原秋日 2010年 纸本 68cm × 68cm

实力派精英 · 王俊杰 专集

图书在版编目 (CIP) 数据
实力派精英, 第7辑. 王俊杰专集 / 贾德江主编. — 北京:
北京工艺美术出版社, 2012.2
ISBN 978-7-5140-0111-2
I. ①实... II. ①贾... III. ①绘画—作品集—中国—现代
②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J221 ②J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 225650 号
责任编辑: 邵 华
装帧设计: 汉唐艺林

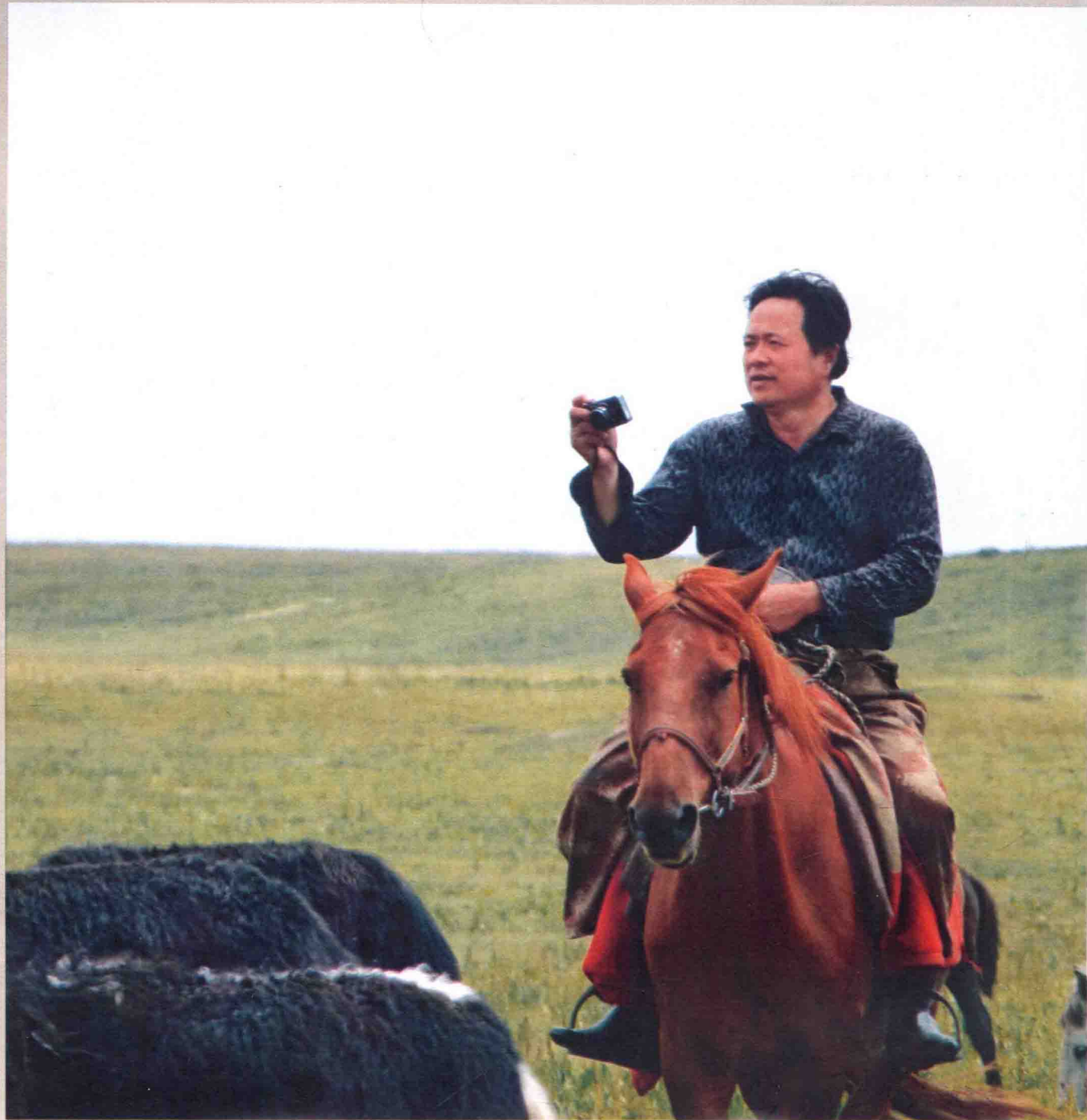
出版: 北京工艺美术出版社
(北京市和平里七区 16 号 邮编: 100013)
发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷: 北京旺都印务有限公司
开本: 635 × 965 1/8
印张: 4.5
印数: 1-3000 2012 年 2 月第 1 版 第 1 次印刷
书号: ISBN 978-7-5140-0111-2/J · 1011

26 元系列丛书 / 全套 (10 册) 定价: 260.00 元

ISBN 978-7-5140-0111-2

9 787514 001112 >

◎ 画家王俊杰近影

王俊杰艺术简介

● 陕西渭南人。中国美术家协会会员，中国国家画院刘大为工作室画家、学术委员会委员，北京国画艺术家协会副主席。

● 1998年毕业于中国社会科学院研究生院。数十年随国画大家韦江凡先生研习中国画及画马艺术。2007年考入中国艺术研究院研究生院杜滋龄工作室，2009年考入中国国家画院刘大为工作室高研班，2011年考入教育部高教司主办的两年制全脱产2011年中国画博士课程班。

● 2007年作品获建军80周年全军美展优秀奖，2008年作品《早春》入选全国中国画展，2009年作品《随军家属》入选全国中国画展，2010年作品《守望》获“中国西部大地情中国画、油

画大展”优秀作品奖，2010年作品《塬上人家》获全国中国画展优秀作品奖。

● 多幅作品及论文发表于《美术》《国画家》《美术界》《艺术市场》《文化月刊》《中国艺术报》等国家级专业核心杂志，并有专题报道。部分作品被美术馆及人民大会堂收藏。

● 出版有《王俊杰中国画集》《当代中国人物画名家精品·王俊杰水墨人物》《中国当代美术名家系列丛书·王俊杰》《感悟生活》《走进生活》《画苑精英·刘大为工作室人物画选》《当代画坛》等二十多种专集和合集。

从万马奔腾到解读人生

□ 贾德江

——王俊杰艺术历程管窥

打工族（毛笔速写）

在中国国家画院刘大为工作室所招收的2009年高研班的20名学员中,王俊杰是引人注目的一位画家。他身材魁梧、性格爽朗,充满关中人的豪情与阳刚之气;对艺术有着九死不悔的执著精神,并取得艺术上的不菲成绩。他的作品多次入选全国性的美术大展,不仅在2010年上半年举行的“第六届中国西部大地情中国画、油画作品展”中荣获优秀奖,又在2010年下半年“全国中国画大展”中再获优秀奖。他的那种散发浓浓乡土气息的写实性水墨人物画风,已逐步地受到人们的关注和青睐。

他出生在陕西关中,黄土地给了他吃苦耐劳的禀性。他自幼酷爱绘画,后来虽然有机会在中国社会科学院研究生院学习经济管理,但他因痴迷于绘画,一直在北京从事文化宣传工作,接触了不少艺术界知名人士。他的专业基础、造型能力、笔墨功力,硬是靠不断探索而逐渐积累起来的。

他曾有幸投入徐悲鸿弟子、当代画马大家韦江凡门下,专攻意笔墨马。或许是马的那种勇往直前、奋发向上的精神与他内心世界产生共鸣,他有一种与生俱来的恋马情结。他喜欢马的体态雄伟、威武强悍、气度非凡,他也偏爱马的含辛茹苦、性善慈祥。他把人格注入笔端,使马在纵笔挥洒中有了人的品性和风度。他不仅喜画单马或双马的昂首扬蹄、迎风嘶鸣、健步疾驰的神采,他更爱画万马奔腾的雄伟壮观。其笔力如剑戟铿锵,铁骑突出,其势如黄河滚滚,气壮山河,尽显出排山倒海的力度和动感。整幅画作洋洋洒洒,一气呵成,他把整体气势的营构提高到艺术审美的重要地位。既有线的流动感,又有块面的分量感,粗笔大墨的勾勒时时注意把握形体大局,笔不妄下,粗中有细,刚中有柔,放中有收,露中有含,使画面具有很强的厚重感和视觉冲击力,从而产生出气势恢宏、刚阳壮美的艺术效果。王俊杰很重视东方的线和书法用笔的美学价值,融篆书之圆劲与草书之飞动于一体,糅速写线条与国画笔墨之中,辅以墨色的苍润变化,浑厚雄劲,生机勃勃,激情内蕴,富于节奏与韵律感。这种气势之美,是王俊杰作品的灵魂,应视为现代绘画所要求的笔墨形态,也是他有别于古人和前辈画马名家的独到之处。

韦江凡不愧是一位心胸豁达、眼界宽阔的艺术大家,他从王俊杰的画马中看到了他的艺术潜能和才华,他从王俊杰一批与马相互依傍的人物中看到了他的人物画专长,便鼓励他兼攻水墨人物画,将会有更大的发展。王俊杰遵从恩师教诲,开始涉足人物画领域。他从观察、写生开始,从速写、素描开始,从临摹开始,从解剖开始,从小写意开始,从“零”开始。他为自己的所爱付出了难以估量的代价。从画马走向画人,从乐趣走向痴迷,从感性走向理性,从追求走向责任,有待进一步地锤炼和醇化水墨语言,沿着自己的方位不断升华,对王俊杰来说成了越来越紧迫的课题。他自觉需要寻求一个能够得到深造的环境,以全面提高自己人物画的整体素养和技艺。

© 芳草地 2012年 纸本 120cm × 246cm

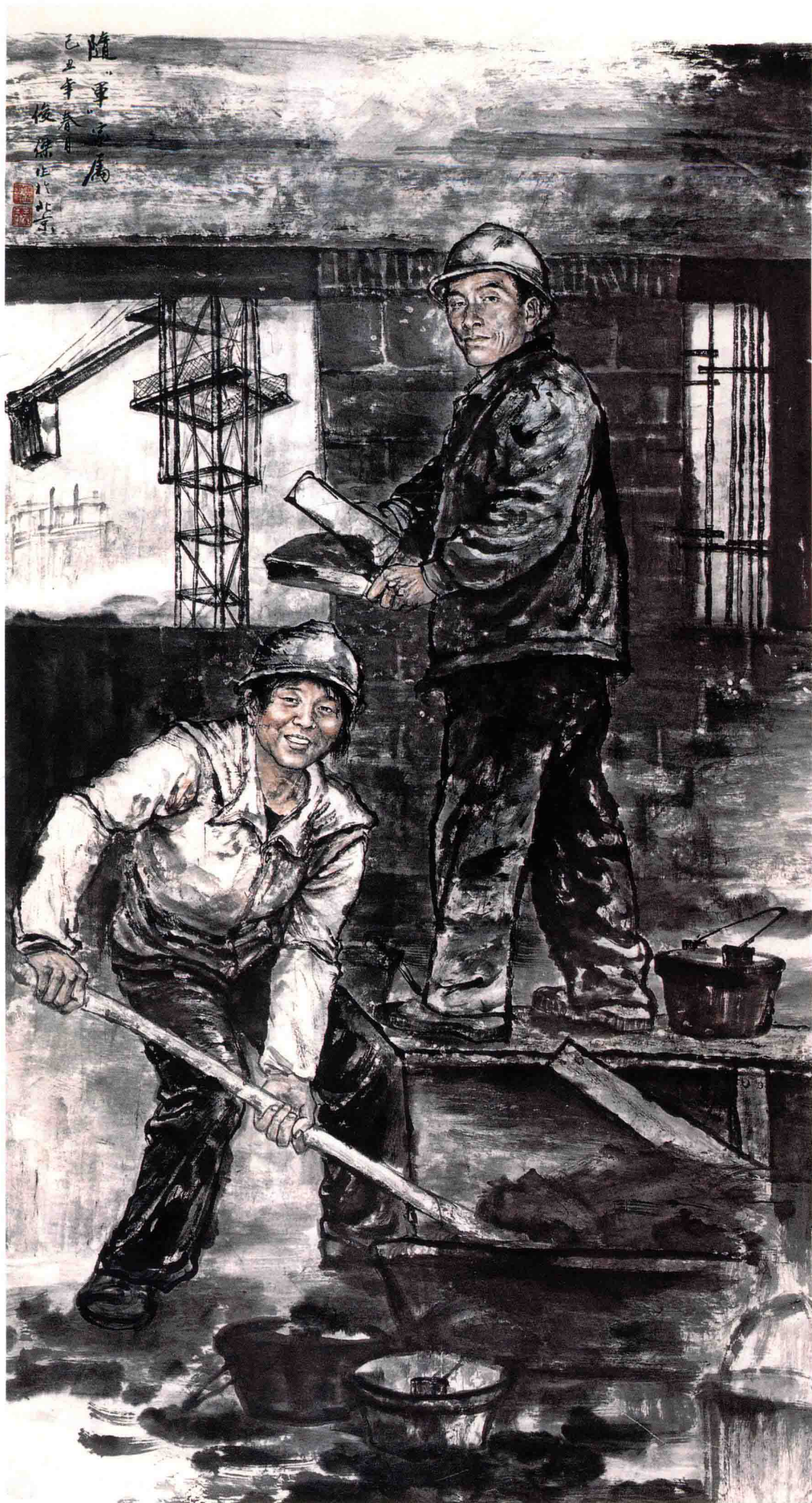

◎ 守望 (获第六届中国西部大地情中国画、油画作品展优秀奖) 2010年 纸本 200cm × 170cm

2007年，他考进了中国艺术研究院杜滋龄工作室研究生班，参加了为期两年的水墨人物画的研究和学习。结业之后，他兴致未减，总觉得欠缺什么，又考入了中国国家画院刘大为工作室2009年的人物画创作高研班的再度研修。前后三年时间，无论是杜滋龄还是刘大为都以超常的笔墨和非凡造型能力，以及严谨的治学态度感染和影响王俊杰，使他心无旁骛，专心致志，潜心于攻克写意人物画的“三关”，即造型关、笔墨关和生活关。

在王俊杰看来，造型在人物画中是第一要义的，他必须下大力气攻克造型关。如果一个画家连形都画不准，神又何从谈起呢！他认为，要提高人物画的创作水平，关键是提高肖像画的创作水平，肖像画的水平高低决定人物画的水平高低。他宁可做一个“初学者”，坚决不取急功近利的态度，而是紧紧抓住“写生”这一重要环节，从肖像画开始提高自己的造型能力。他视造型的精确为鹄的，从肌肤到骨骼，从形象到精神，从动态到人格，从素描到水墨，扎扎实实地在夯实自己的造型基础。他想探讨的问题，不是“表现什么”而是“如何表现”，如何把握“有法”和“无法”的尺度，如何处理结构与笔墨关系，而贯穿这些问题中最突出的思考是如何保持和发展传统中国画的基本格调。在他一系列的水墨人物肖像写生中，都可以明显地看到他是通过写实技巧与过度程式化的笔墨相颉颃，由此生发出新意，这就意味着他的笔墨不仅不能与造型分离，反而要贴进，笔墨的独立性价值取向也不能脱离于主题内容的表现，走向纯粹的抽象形式和自我情感的陶醉。

王俊杰的造型是写实的，又是表现的，他不仅给予外部的

◎ 随“军”家属

(入选2009年全国中国画展览作品)

2009年 纸本

180cm × 96cm

“形”以应有的关切，还更多地注入了画家个人性情的抒发。显然，在他作品中的用笔用墨不乏感情色彩，突现的是带有结构美又富于个性色彩的人物造型，而这种造型美感又与笔情墨趣紧紧地交织在一起。在他的作品面前，我们感到一种西方造型美学与东方传统笔墨的和谐统一，它将拥有更大的容量吸纳古今中外的有益营养。这是一种形态多样、身心健康的“写实表现主义”，打上了当代人心理的印迹而具有无限拓展的可能性。

与肖像写生的同时，他没有停止过他的创作，他的写生和创作是交替进行、相辅相成的。丰富的生活阅历使他对人生有着深刻的认识 and 解读，他有着画不完的题材和道不尽的乡情。我们注意到，无论是王俊杰创作的《和谐家园》《随军家属》还是《守望》《塬上人家》，都不是宏大的主题性创作，也不是以游戏笔墨为艺的新文人画风，他关注的是生活在北方家乡黄土高坡上的人们，并以水墨写实手法去塑造他们在当代的生活中的不同精神与物质追求的生存状态。在他的作品中，鲜明地表达了自己讴歌和赞美的态度，肖像似的构图立意是他“修辞”的手法，对造型的严格要求，使他注入了光影、明暗、透视、解剖等西画造型因素，弥补了中国传

◎ 早春（入选2008年
全国中国画展作品）
2008年 纸本
220cm × 120cm

◎ 父老乡亲 2010年 纸本 180cm × 180cm

统艺术对写实技法的诉求。他的水墨人物画特点在于把目光投向平凡的劳动者，发掘他们身上纯朴的美，注重以线造型的凝练厚重，强调线形节奏、块面运用与虚实干湿皴擦的结合，并以线、墨的互动在画面上显出空间层次，烘托出浑厚朴重、强劲含蓄的气势与氛围，服务于或润秀或沧桑的旨意要求。

画画，大概一半画客观对象，一半画画家自己，可能更多的是画家自己，尤其是精神性很强的中国画，在章法笔墨上，画家的自我无时不在，如果画家不注意提高自己的艺术修养，浮躁气、矫饰气、媚俗气、小家子气会自然流露出来。我在王俊杰的画中，看到了他的正直、善良与爱心，看到了他对艺术事业的真诚和执著，看

到了他身上的朝气、正气与才气。我以为是岁月磨炼了他的意志，是艺术铸就了他的成熟。

20世纪的中国画的革新是立足于水墨，起步于写实，而其终点也必将将是西方的写实精神在东方的写意风格中彻底渗化、融解，从而使中国画在人物画领域达到一个全新的境地。王俊杰的艺术取向所以得到首肯，正是基于他的艺术与中国画革新的初衷与归宿相一致。我以为，不管中国画在其未来的发展中走出多少条风格不同的道路，也不妨碍王俊杰在水墨写意这条道路上造就更加辉煌的成就。

2010年8月14日于北京

A watercolor illustration depicting a scene in a mountainous, arid landscape. In the foreground, a family of four is shown: an older man in a dark jacket and cap stands on the left, holding a young child. A woman stands next to him, also holding the child. In front of them, a young boy in a light-colored jacket and pants stands looking towards the viewer. To the right, an older man in a light-colored jacket and cap stands holding a large basket filled with yellow fruit. Another basket hangs from his shoulder. In the bottom left corner, a goat is visible. The background features steep, rocky mountains under a pale sky. The style is a soft watercolor with visible brushstrokes and a muted color palette.

© 暖阳
2008 年 纸本
180cm × 96cm

◎ 暖冬
2011年 纸本
136cm × 68cm

◎ 人物写生(局部) 2011年 纸本

◎ 人物写生(局部) 2010年 纸本

◎ 人物写生(局部) 2010年 纸本

◎ 人物写生(局部) 2010年 纸本

倉聖鳥陵

俊杰馬

◎ 仓圣鸟字
2011年 纸本
136cm × 68cm

© 瑞雪丰年 2012年 纸本 68cm × 136cm

◎ 春雪图 2011年 纸本 68cm × 190cm

◎ 草原牧歌 2011年 纸本 50cm × 100cm

春雪图
辛卯冬
俊志书于
中央美术学院
博士班

冬日
身即年俊志书

草原牧歌
身即年俊志书
秋月

◎ 冬日
2011年 纸本
136cm × 68cm