

ARTS OF YONG LIU 资州大学水质社

Guizhou University Press

ARTS OF YONG LIU

图书在版编目 (СІР) 数据

刘雍美术作品: 汉英对照 / 刘雍著. — 贵阳: 贵州大学出版社, 2010.12 ISBN 978-7-81126-322-0

I. ①刘··· II. ①刘··· III. ①美术-作品综合集-中国-現代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第265266号

刘雍美术作品

Arts of Yong Liu

著 者: 刘 雍 主 编: 谢庆生 副 主 编: 徐 圻 张 辉 责任编辑: 陈 艺

护封题字: 冯 远 封面题字: 华君武 封底图案: 戴明贤 扉页题字: 张 仃 分期题字: 廖冰兄

摄影: 曾宪阳 卢现艺 更生 候少华 钟涛 刘彦 蒋利民 谢晓鹏 贾曲浪等 英文翻译: Elizabeth J. Miller (Department of East Asian Languages,

> Literatures, and Cultures, University of Virginia)[叶米兰(美国)] 杨丹屏 刘 捷 曹桂生 史达宁

文字校对: 滕 芸 史达宁 廖 波

设计顾问: 陈修明(香港) 冯 节

装帧设计: 陈 艺

出版发行: 贵州大学出版社

印 刷:深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/12

印 张: 25

字 数:580千

版 次:2012年5月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81126-322-0

定 价: 298.00元

版权所有 违权必究 本书若出现印装质量问题,请与印刷厂联系调换 电话: 0755-86083033

序言

■ 李砚祖

我第一次看到刘雍先生的作品是1989年初,他在北京中国美术馆举办个人作品展览,浓郁的贵州民族风情、强烈的个人风格,震撼着我的心灵,也引发了我的思考。其后有多次机会看到他的佳作,如第五届中国工艺美术大师评审展览,在贵阳考察时还专程看了贵州图书馆等公共建筑上他创作的壁画、雕塑等公共艺术作品,报刊、杂志上发表的作品就更多了。

我与刘雍先生也有过多次交往,但当看到刘雍先生这本美术作品集并嘱我写序时,我发现,我面对的是一个既熟悉又陌生的刘雍。作为当代中国杰出的艺术家,他身为布依族,来自"夜郎国",他的艺术有着贵州的风格,但又不止于贵州,它应是属于中华民族的,尤如他的血统一样,父系的布依族血统和母系的汉族血统的结合,这天生的因子不仅铸就了他那颗不安份的心,更重要的是成就了他那既属于贵州又超越于贵州地域的艺术及其成就。他及其艺术应是一大本书,需要认真地释读。

对此, 我想说三点自己的认知:

一是对他成长历程的认知。刘雍可以说出身于少数民族上层世家,但民族的苦难乃至战乱,其祖父辈的命运似乎不济。而生长于新中国的刘雍,个人的生存及环境乃经由社会政治之手而维系于父辈的成份和德行。家庭成份成了家庭所有成员必须背负的无形重担,没有像样的工作,只能去干最累最脏的活,但对于刘雍而言有这苦活亦是大幸了,毕竟有了一个饭碗。我读刘雍这本艺术作品集中有关自述时,想到了孟子所言,天将降大任于斯人也,必先劳其筋骨、苦其心志。刘雍年轻时的磨难,是取经、修成正果过程中必经的过程,虽然一个艺术家修成正果不一定非要如此,在今天看来,只能作如是想。人生历程中有此一段苦难,不免有些遗憾,但这亦使刘雍很早就得以在艰苦的大熔炉中磨练,成就了他的人格意志和对人对社会对艺术的认知。唯有此,才能有我们今天看到的刘雍。

二是刘雍先生的艺术成就具有非凡的独特性,其成就可以用巨大来形容。今天中国高校中的艺术学子的已达数百万,但刘雍却始终都是一个艺术的自学者。我以为,正因为缺少了这一环,更加凸显了刘雍的不凡与杰出。在历史上,很多在艺术上有巨大成就的人都没有进过艺术专业教育的大门。我们评价一个艺术家成就依据的是其作品,而不是他的学历和资历。试想,当今每年毕业的几十万美术、设计的艺术学子,今后能有多少像刘雍一样的人呢?是否经过专业院校学习不是成就艺术大家的决定性条件,刘雍证明了这一点。

刘雍以社会为自己的大学,以中国民间的、民族的艺术和艺人作为自己的老师,他的艺术生涯与民间与社会是密切相系的。在这本具有总结性的画册中,他把自己的艺术生涯分为漫画时期、陶器时期、混血时期和公共艺术时期,每一时期大约十余年。这四个时期的形成可以说是其自我努力和社会需要相结合的产物。值得注意的是,他从漫画时期转向陶器时期,开始形成自己作品的风貌正是从真正接触贵州的民间艺术之后,也可以说他的艺术道路在这时才找到了适合自己的方向。贵州是一个多民族集聚地区,民族工艺和艺术的历史悠久,资源极为丰富,刘雍可以说是得天独厚又独具慧眼。民间艺术是一切艺术之根,只有从此起步,才能茁壮成长,刘雍的成功证明了这一点。

第三,关于刘雍的艺术作品和风格。刘雍创作的作品数以千计,从最初的漫画作品到大型公共艺术作品,题材、形式、材料、技法多种多样,难以一言以蔽之。我以为,可以归结为三点:一是无论绘画、陶器、雕塑等公共艺术品,刘雍的作品有一个统一的特征,就是其装饰性。即使他创作的漫画、插图也充满了与一般漫画家、装帧艺术家不同的装饰性因素。这种装饰性又是贵州地域性、民族性的一种表现和反映。二是他把握了艺术的真谛,善于利用各种材料、工艺和艺术造型方法,并将其统合起来,

陶瓷、雕塑作品中对装饰纹样的运用即是一例。他善于将 绘画、工艺、雕塑、装饰结合和统一起来,创造了极其丰 富的艺术表现语言; 他善于将贵州民族艺术的精华发掘出 来,成为贵州民族艺术的使者,但又不止于此,他的独特 之处更在于他对于地域性的超越, 他广泛地学习中国的其 他艺术,一手伸向民间,一手伸向传统,在他的作品中, 可以看到原始彩陶、古代青铜器、唐代染织工艺装饰的影 子,也隐约可以看到西方艺术的影响,他广泛学习和涉 猎,大胆创新与综合,其目的和标准只有一个,即艺术形 式的自我创造和完美塑造。由此,我们可以发现其第三个 方面, 即他的艺术形式和风格, 既是贵州的, 有地域的民 族的特色,又是超越于地域的,这一点极为可贵。作为艺 术家,他学习民间艺术,但自己并非民间艺人,民间艺术 只是养料而非自己艺术创作的目的, 这就需要极大的努力 和极高的心智,才能既学于民间又出于民间而自成一系。 刘雍的艺术属于贵州, 但又不限于贵州而属于中国、属于 世界。贵州民间艺术的营养是其艺术之基础和核心。

刘雍先生的艺术观念是最前卫、最深刻的,他的艺术 创作不仅是其艺术才华的结晶,亦是其人品和人格理想的 结晶。他为人正直,心胸坦荡,嫉恶如仇;一心为艺,终 身探求。由此可以相信,刘雍先生将会为我们这一伟大的 时代和民族创作出更多、更为优秀的杰作!

2011年10月19日于清华园

(李砚祖,清华大学美术学院教授、博士生导师、工艺美术研究所所长、原史论系系主任、《艺术与科学》主编、全国教学名师、第六届中国工艺美术大师专家委员会常务副主任)

←《盛世鼓》

铸铜雕塑,

 $1600 \times 1600 \times 2300 \, \text{cm}$, 2006

第一件: 贵阳大剧院收藏

第二件:中国国家博物馆收藏(小稿)

第三件: 华电(集团)公司总部收藏

The Drum of Golden Age (Cast Bronze

Sculpture) 1600 x 1600 x 2300cm 2006

The first copy is collected by the Guiyang.

Municipal Theatre.

The second copy is collected by the

National Museum of China

The third copy is collected by the

Headquarter of China Huadian

Engineering Co.,Ltd.

↑ 刘雍向华君武先生介绍自己的作品(1986 年) Yong Liu and Junwu Hua (in 1986)

対張 族民间传统 預見真で **线型、装饰** 于一月初专姓 们 南不追随 初報弘於 例作勤奋 苦自 国兼漫を 超住布 MJ あ方え石 が雅、 动 自学出身 机 列苦 不報 不畏艰难 スる 精 依法 拘促于传统的 彫型: 创作集派到 何 这就是诉 医 的美术家 亦格 、定學不動 火星利雅 时尚 他学习 陶艺 私經味 公の北 当

Yong Liu is an unparalleled artist in today China. You can find nobody but him who is not only cartoonist but also sculptor, ceramist and designer of environment arts as well. His works integrated satire, humor with decoration art. Yong Liu is a self-taught successor. He learns from traditional folk arts and is not restricted in it. He is good at bringing forth new art style, never blindly following western trend. I think, all these virtues together compose the style, the spirit and the individual flavor of Yong Liu's art. Yong Liu is a devoted artist who knows well the pain and pleasure of artistic creation, neither affected by success or failure, nor fears any setback in his professional way. I have only the greatest respect for this talented artist of Bouyei nationality!

— Junwu Hua, famous cartoonist, the vice-chairman of Chinese Artist Association

↑ 丁聪先生为刘雍个展题辞(1989年)

Mr. Cong Ding inscription of Yong Liu Solo Exhibition (in 1989)

Yong Liu successfully blends the artistic traditions of China and the West, the past and the present, the provincial and the international. His works are a combination of sculpture and cartoon with a unique style of his own.

Cong Ding, famous cartoonist, chairman of Chinese Artist Association Cartoon Committee

一面說劉雍

十年前,劉雍刚步入艺林,我领各处内容深刻形式完美的漫画而赞叹。七年前,在中国美术館看到该额収藏他的数十件陶艺,再各他把民族的,古老的与西方的,現代的艺术化合得那么高明而惊喜不已。近年来他又创造出他纷纷世态程炼到哲理高度,适用陶塑、木雕,整掛等、形式来表达的新奇品种,更使我倾倒折服。看来我這位忘年少交还会不断创造出越益新奇高档的东西,直到我这个老头五体投收。魄动神摇还未甘罢休似的。

我说刘雍,说得既不详也未必确。刘雍女人其艺如何,还是请师他摆在这里的作品阐述吧。

自水兄 1900.10.30 ◎

↑ 刘雍拜望病中的廖冰兄先生(2006 年) Yong Liu and Bingxiong Liao (in 2006)

When I first came across Yong Liu's cartoon some ten years ago, I was deeply impressed by the profundity of their contents and the excellence of their execution. And when , several years later, I saw an exhibition of this pottery at the China Fine Arts Gallery in Beijing, I was again taken by the way in his works he blended the essences of China's ethnic, traditional styles with those of western, modern styles. More recently, an exhibition of his pottery, wood sculptures and tapestries, with their profound philosophical contents, once again gave me a surprise. It appears that Yong Liu, my close friend, will continue to create novel works until I am too old and too weak to appreciate them.

On what his creativity depends? I know something about the background of his artistic development. During the Culture Revolution (1966–1976), he was prohibited from attending college or university because of his family background. The persistent young man headed off in to the hills of his native Guizhou province, where the Miao, Yao and Bouyei villages became his university where the local craftsmen and weavers became his art teachers. Here his textbooks were the cross-stitch embroideries, batik printing, masks and so on by those gifted people.

As the result of this unique, non-academic artistic education, Yong Liu acquired an inexhaustible source of inspiration and skill. His works are now crossing national borders and I believe that they will be appearing in such prestigious art institutions as the Pompidou Center and the Kennedy Center in some day.

The above is neither a complete nor a sufficient appreciation of Yong Liu and his works. For a more accurate impression, "listen" to his works with your eyes please!

---Bingxiong Liao, well-known cartoonist, the vice-chairman of Guangdong Provincial Artists Association

† 张仃先生和曹振峰先生在贵州展览座谈会上(1982 年) Ding Zhang and Zhenfeng Cao (in1982)

Most people praise the extraordinarily rugged scenery of Guizhou province; I praise the artist's maturity. Amidst such adversity, he has steeled himself and refined his art; in times of difficulty he has never compromised; he has searched for his soul in his native artistic tradition, always traveling off the beaten path, and thus has made significant achievements.

—Zhenfeng Cao, vice director of the China Art Gallery in Beijing

↑ 刘开渠先生为刘雍个展题辞(1989 年) Mr.Kaiqu Liu inscription of Yong Liu Solo Exhibition (in 1989)

Excellence in creativity and inherent beauty.

- Kaiqu Liu, vice director of the China Artists Association and the director of the China Fine Arts Gallery, a well-known sculptor

Only after the Tang-dynasty poet Li Bai visited Guizhou, did man of genius appear in the province.

Miaozi Huang, famous cartoonist, calligrapher and arts critic

今愿再雍公不各赐作

起界和宇

感治之至

慈鸽怀幼子、畜牲尚可包究吾辈,叫吾辈上仍

死人性绝美! 五洲为一家,愿同生于和平世界!

为艺术者必当如此

不能的作品警醒子、

否別為無心艺本度

公选材意艺和平,足见先生悲天悯人之

维也纳大学

维也纳大学东亚学院院长兼汉学系主任、汉学家魏格林教授与 奥地利前驻华大使魏德夫妇讨论刘雍作品的收藏(2008年) Mr. Susanne Weigelin-Schwiedrzik, a sinologist at University of Vienna meeting the former Austrian ambassador to China Mr. Wade and Mrs. Wade and Yong Liu (in 2008)

刘雅先生的鉴 它供诸君赏之,有观者,或照叹不已,或若有所悟 下所赐杰作, 吾已除设于汉学系。首

久、若斜者可见发之音乐、妈的者可见寒光射 长去。公之作品、我条方朴 山、雷击不动、围者者太极、阴阳 者以铜的材意支弘扬中华文化。 他吴舒。阁下之大作如精者,可见文化之悠 递劲有力,顿处他奏

Respectful Mr. Liu,

The artworks you bestowed on us as a present has been put on show in the sinology department of our university. When people came here to visit, some gasped in astonishment; some acquired inspiration while some others can not but hold their admiration for you.

It is obvious that you desires to carry forward the culture of China thus you intentionally chose bronze to be worked on. Your works on huge tripods, chimes and swords best represent this. Your tripods are imprinted with time-honored Chinese culture; your chimes remind us of the ancient music of China; your work on sword demonstrated the keenness of such weapon. With just simple lines and plain designs, you are able to come up with creations forceful and vigorous, a perfect combination of softness and power, feminine and masculine.

From your artworks, we see your goodwill for world peace and your kindness to those suffered misfortune as well. You must be a real artist for we can perceive vigilance from your work. You must be a master for we can feel your cherishment for innocence and beauty! Wish people from different parts of the world unite as a big family! Wish all of us live in a peaceful world! Even the Dove mother and its baby can show us generosity and open-mindedness. How can us people not be moved and shamed? I would like to join in you for the world peace! Thanks once again for your works! They are highly appreciated!

> Yours truly Green Wei

多才的艺术家

■方成

漫画是一种特殊艺术形式,它是画,却比别种画有更多灵活自由,且有语言功能,可作评议,因此成为报纸刊物的亮点。报刊发行主要在城市,漫画家也就生长在城市,出身农村者少,山区也不多见。

刘雍是出生于贵州山区布依族的漫画家。他的漫画作品有着不同一般的特色。在他的家乡,汉族、苗族、布依族、侗族等多种民族融洽相处。各个民族都有独特的文化艺术,他们的挑花、刺绣、蜡染、陶器、面具等传统手工艺绮丽纷呈。终日耳濡目染在这种浓厚的艺术氛围中,培养出好学的刘雍。他从开始学习到自己独出心裁地创作,几十年一步步深入艺术的殿堂,从剪纸、陶艺、木雕、石雕、青铜器又旁及挂毯、屏风以至整个公共建筑的环境艺术综合设计。形成了他独特的造型风格,名扬海内外。其实他的艺术生涯是从漫画创作开始的。

在那人妖颠倒、无法无天的"文革"的年代,害国害民的一切激起刘雍的义愤。他拿起匕首投枪般的艺术武器——漫画,对"四人帮"之辈进行挞伐,在险恶情势下开展艺术地下活动,画出《颠倒的年代》系列漫画作品,直到近年才有部分得以发表。看看其中的《颠倒》、《迷惘》、《丑恶的胜利者》、《有奶就是娘》、《为虎作伥》等等,可知画家当时的心境,实是悲愤到了极点。后来他在从事其他种类艺术创作的同时,也继续不断地发表漫画,并多次获奖,其中包括中国漫画最高奖"金猴奖"和从外国获取的漫画奖。他的七十六件漫画被法国现代历史博物馆收藏。刘雍是兼备雕塑和漫画才能的艺术家。他

的雕塑中有漫画,如根据漫画创意制成的木雕《为虎作 低》、《有奶就是娘》和陶雕《被丑吞噬的美》等等。他 的漫画里也具备雕塑式的造型方法,如《无题》、《墙外 香》、《衙内犯法》、《神·人·乌》、《超载》等等。 其技法明显带有雕塑作品讲求的观赏性和立体感,一笔一 画和造型结构都极具装饰性,一丝不苟。刘雍的许多漫画 都是这样的,这成了他的一种艺术特色。他的艺术根源在 本土,同时也从海内外其他种类作品中汲取补充,其作品 的民族特色十分鲜明,给人以深刻印象。

漫画艺术讲求构思奇巧动人,在绘制上要求有较高艺术技巧。刘雍的漫画都很讲究,有的可制成雕塑,如前所提及的几件作品,有的可以制成浮雕和挂毯,如《超载》、《飞天》、《各不相让》、《全不顶用》,或印成贺卡或其他小型画片,像《死水》、《露马脚》这样的画,也可单印作他用。他早年的漫画《末日》等作品的艺术构思和绘制都是精美的,所绘制的书刊插图也很精巧。刘雍是一位很严肃认真的艺术家,创作勤奋,处处求精,这是很值得现在的年轻艺术家学习的。

注: 本书中文章有关人士的职务以该文撰写时为准

刘雍在方成先生家做客(2009年)

Mr. Yong Liu visited Master Cheng Fang in Fang's home (in 2009)

/ 《方成作的刘雍漫画肖像》

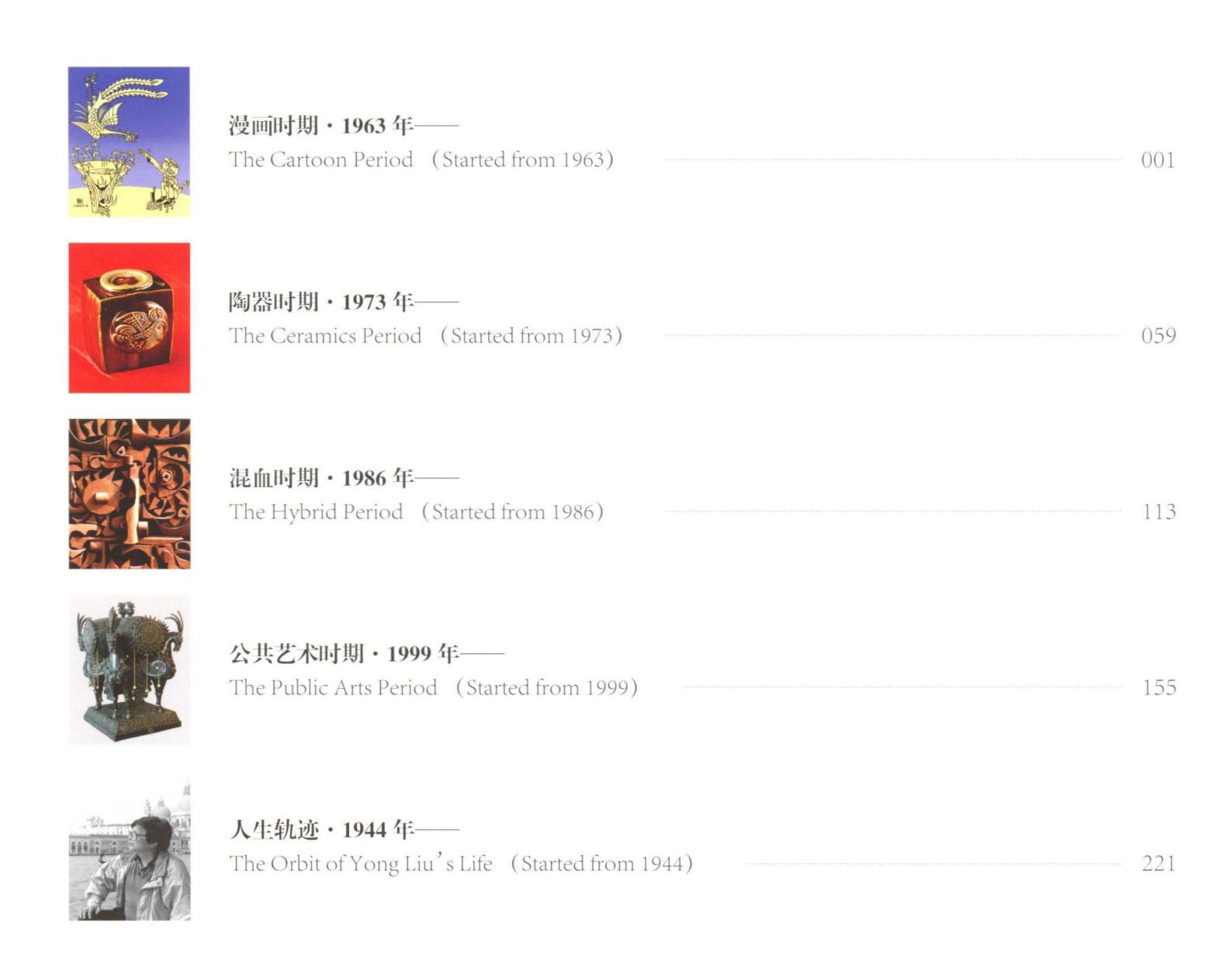
The Cartoon Portrait of Mr. Yong Liu by the Cartoon Master Fang Cheng.

← 《神・人・鸟》

1988 年入选中国漫画展并获首届中国漫画最高奖"金猴奖",法国现代历史博物馆收藏Buddha, Men and Birds 1988
Winning the top prize of Chinese cartoons, the "Golden Monkey Prize" in 1988
Collected by the Museum of Contemporary History, France.

序言 / 李砚祖 Preface By Mr. Yanzu Li 多才的艺术家 / 方 成 By Mr. Cheng Fang An Versatile Artist — Yong Liu IX 敢于同命运抗争的漫画家/董克俊 003 A Cartoonist Struggling Bravely against His Fate By Mr. Kejun Dong 活过 爱过 思考过 ——读《刘雍漫画作品选》/ 秦伟宏 004 By Mr. Weihong Qin Lived, Loved and Reflected 看"张光宇作品回顾展"有感/刘雍 Views on the Retrospective Exhibition of Mr. Guangyu Zhang 006 By Mr. Yong Liu 触类旁通/刘雍 008 Reason by Analogy By Mr. Yong Liu 回顾与几位前辈艺术家的交往/刘 雍 Recall My Friendship with Several Senior Artists 010 By Mr. Yong Liu 刘雍其人 —— 一个"夜郎"美术家的故事 / 徐新建 044 The Man of Yong Liu By Mr. Xinjian Xu 陶器民族风格初探/刘 雍 060 A Study on Pottery Styles of Chinese Nationalities By Mr. Yong Liu 学习民间艺术的新收获——陶瓷艺术的新花/王树艺 062 What Has Recently Learned from Folk Arts By Mr. Shuyi Wang 贵州艺术新陶瓷的诞生/曹振峰 064 The Birth of the Novel Art in Guizhou Pottery By Mr. Zhenfeng Cao 清新悦目——看贵州学习民间工艺美术新作展览/吴 劳 068 Novel and Pleasant By Mr. Lao Wu 为了探索民族艺术新陶/黄谷冰 070 Dedicated to the Latest Pottery of Chinese Nationalities By Mr. Gubin Huang 喜看贵州陶器新作/李寸松 072 Pleasant to Enjoy the Latest Guizhou Pottery By Mr. Cunsong Li 看贵州美展 / 王朝闻 074 Views on Guizhou Fine Arts Exhibition By Mr. Caowen Wang "贵州学习民间工艺美术新作展"座谈会(节选) The Presentation Records of The Conference "Learning from The Folk Arts of Guizhou Province" 076 向民间艺术学习——评"贵州学习民间工艺美术新作展览"/曹振峰 078 Memorandum of the Symposium on July 19, 1982. To Learn from Folk Arts By Mr. Zhenfeng Cao 彩线绣成的史诗——贵州民族民间刺绣概观/刘 雍 080 Epic Embroidered with Colored Thread By Mr. Yong Liu 一个夜郎人的世界/刘 雍 115 The World of a Yelang Man By Mr. Yong Liu 首都专家座谈刘雍作品展览(1989年1月16日中国美术馆圆厅) 118 Many Major Artists in Beijing Discussed and Remarked about Mr. Yong Liu's Personal Artwork Exhibition 在贵州同样能有所作为 ——省委副书记龙志毅就刘雍作品展览成功致函本报 128 Cast a Dash Even in Guizhou By Mr. Zhiyi Long 刘雍 —— 一个夜郎人 / 徐新建 131 Symposium on Yong Liu's Artwork Exhibition Yong Liu—A Man from Yelang By Mr. Xinjian Xu 扎根于民族艺术的沃土之中 ——记布依族著名美术家刘雍/戴宣长 His Root Is in The Arts of Guizhou Minority People by Mr. Xuanchang Dai 132 一举两得的艺术探索 ——漫画杂谈之十一/ 黄远林 138 By Mr. Yuanlin Huang A Probe of an Art Serving for Double Purposes 烛龙的圣火/曹振峰 140 Holy Flame of Candle in Dragons Pattern By Mr. Zhenfeng Cao "夜郎人"眼里的宽广世界——"刘雍美术作品展"观后/廖开明 142 The Broad Vision of the Ye Lang Man By Mr. Kaiming Liao 夜郎世界的起步——从刘雍作品看贵州美术/田军 144 The Start of the Ye Lang World By Mr. Jun Tian 西南风吹开夜郎的异葩 ——介绍贵州雕塑家刘雍的混血艺术 / 杰 灵 148 The Exotic Flower Bloomed by A Wind from the SouthWest By Jie Ling 刘雍的巴黎之行/藤青 151 Yong Liu's Journey to Paris By Mr. Teng Qing 用艺术为贵州立言/张幼琪 157 Artistic Voice out of Guizhou By Mr. Youqi Zhang 留住我们的根——刘雍谈民族文化保护/李新彦 石新荣 162 Retain Our Roots By Mr. Xinyan Li and Xinrong Shi 异彩出夜郎 / 余未人 172 Yelang Splendor By Mr. Weiren Yu 刘雍,贵州民族文化的传承者/无生 190 Yong Liu—the Man Carrying Forward Guizhou Ethnic Culture By Wu Sheng -花溪苗族挑花乡访问记/刘 雍 蒋芫苇 寻找童年彩色的梦-198 Searching for Colorful Dreams in Childhood By Mr. Yong Liu and Yuanwei Jiang 因为我有一个不安分的灵魂/刘 雍 223 A Man with a Discontented Spirit By Mr. Yong Liu 刘雍部分被剽窃的作品 272 Examples of plagiarism on Yong Liu's original works 部分有关刘雍作品藏品的展览场刊和出版物 278 The book publications and pamphlets of Mr. Yong Liu's arts collections 后记:中国美术界的一个特殊个案/邹文 281 Postscript: Yong Liu: A Unique Artist in China By Prof. Wen Zou

漫画时期

The Cartoon Period

劉確美術作品會

1963 年开始 started from 1963

《呼唤保护神》

漫画, 2012年

Calling for Saver, Cartoon, 2012

The words on the person who sits in the wok is "original works". The demons surrounding are "plagiarism", "copy piracy" and "intellectual property violation" The Monkey King in the air is "Intellectual Property Law". In the Chinese myth "The Odyssey to The West", all the demons want to eat the flesh of the Tang Monk. Fortunately, however, the Monkey King always saves the Tang Monk from the demons.