

当代中国画 **文脉** 研究

Cultural Vein Of Chinese Traditional Painting

◎总主编 殷双喜 陈 政 本卷主编 孙国华

“文脉”，即为一文化发展之脉络，有前承芳古、彪炳当代、后拓来人之意。是故，当代中国画文脉研究，旨在清理当代中国画发展之脉络，以期在历史语境中考察当代中国画的文化意义。

刘泉义 卷

当代中国画文脉研究

Cultural Vein Of Chinese Traditional Painting

© 总主编 殷双喜 陈政 本卷主编 孙国华

刘泉义 卷

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目(CIP)数据

当代中国画文脉研究. 刘泉义卷 / 殷双喜主编.

——南昌: 江西美术出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5480-3723-1

I. ①当… II. ①殷… III. ①中国画—绘画评论—中国—现代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第174409号

出品人: 汤晓红

责任编辑: 陈 东

责任印制: 谭 勋

总策划 / 韩 峰 郑洪明

总主编 / 殷双喜 陈 政

本卷主编 / 孙国华

执行主编 / 郑洪明

美术编辑 / 刘 建

当代中国画文脉研究 · 刘泉义 卷

出版发行: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路66号 江美大厦 (邮编: 330025)

网 址: <http://www.jxfinearts.com>

经 销: 全国新华书店

制 版: 刘 建

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

版 次: 2015年9月第1版

印 次: 2015年9月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10

印 数: 1—5000册

书 号: ISBN 978-7-5480-3723-1

定 价: 38元

赣版权登字—06—2014—421

■版权所有, 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: 010-84828663

总 序

作为中国画史上第一部真正意义上的绘画史著作，唐代艺术史家张彦远的《历代名画记》反映了作者的广阔视野和深刻的艺术史意识，这种艺术史意识体现在张彦远对于绘画的发展具有一种在历史空间中观察其流变的卓越眼光。在《历代名画记》中，第一章是“叙画之源流”，第二章是“叙画之兴废”，第五章是“叙师资传授南北时代”，体现了一种鲜明的文脉意识。特别值得注意的是第五章，张彦远在这里讨论了对绘画的鉴赏与收藏，必须了解画家的师承传授，南北地域差异以及古今不同时代的风物，结论为“若不知师资传授，则未可议乎画”，“精通者所宜详辨南北之妙迹，古今之名踪，然后可以议乎画。”

然而在今天的中国画界和收藏界，多有不知画之源流兴废，师资传授，南北之辨，古今之异的自以为是者，指点江山，纵横画坛。在当代中国画坛一片繁荣景象的背后，其实对中国画的传统和当代中国画家的传承缺少研究。这就造成了当代中国画的一种奇特现象，某些欺世盗名的画家往往混迹于真正优秀的画家群体中，良莠并存，借助媒体广泛传播，对于中国画的欣赏收藏和传播带来了很大的困惑。

一位优秀的中国画画家的价值在于何处？他是如何学习、思考、继承、发展中国画传统的？他的艺术语言有何特征？他对于中国画的历史有何贡献？所有这些，都激发起我们对优秀的中国画画家的生活、学习、创作乃至行旅交友的浓厚兴趣。而一批这样的优秀画家，则在整体上展现了当代中国画的主流面貌，有助于我们以更为宏观的眼光了解和判断中国画的发展。

有鉴于此，我们组织国内专家，多方搜求，编辑出版了这套《当代中国画文脉研究》丛书。试图以一种历史性的眼光，在一个较为长期的历史时段中，展示当代优秀中国画画家的整体面貌，为读者走近画家和他的工作室，走进画家的生活和思想提供真实而全面的视野。尽力解读他们对于当代文化的建设性意义，同时也力图将诸位画家的作品与艺术思想，向关心中华

文化发展的人们做一个整体性的展示。

所谓“文脉”，即为文化发展之脉络，有前承芳古，彪炳当代，后拓来人之意。是故，当代中国画文脉研究，旨在清理当代中国画发展之脉络，以期在历史语境中考察当代中国画的文化意义，确立中国画的当代文脉。

而一个时代的画家既要接续历史，又要开创新，便只能依靠自身的艺术创造力。这套丛书选取了当代中国画创作中具有代表性的名家，将他们放在历史的长河中来呈现当代中国画的時代精神与历史意义，同时，面对一个开放的、全球化的时代，我们更要在纵向思考之时将他们置身于这个世界的语境之中横向考察，以此建立起思考我们这个时代的艺术坐标。

一个艺术家的创造力，一定和他自身的文化背景有关，同时也和他所处的时代有着不可割裂的联系。当他们的创造力在今天得到认可之时，他们也将顺理成章地成为中国绘画史在这个激动人心的时代的代表，以个体的艺术创造接续中华民族的文化传统，开拓中国文化的未来。

《当代中国画文脉研究》的编著，着眼于将丛书所收录画家的艺术面貌特别是近期的创作态势整体地做一个阶段性的展示，突出学术性、史料性、可读性。编辑重点一是着重分析画家的水墨语言，对画家的笔法、墨法和结构图式进行分析。二是在中西文化碰撞的大背景下，梳理中西文化两大艺术文脉对当代中国画家创作的影响。三是在当代语境中，探讨艺术家作品的独创性以及创作主体对今天中国画创作的建设性意义。四是以视觉欣赏的角度为主线贯穿画家作品，增强文字与作品的互相生发。最后，本书除编者论述画家作品图式的文字外，还部分收录画家文稿，整理画家代表性的艺术观点辑成语录，同时整理重要理论家对画家的辑评。不知如此编辑理念能否得到读者认可，敬请诸位方家阅读指正。

是为序。

殷双喜
于中央美术学院

| 目录 | Contents

总 序

第一章 刘泉义的绘画艺术风格演变与题材解析 / 1

第一节 刘泉义的艺术发展历程总述 / 2

第二节 刘泉义绘画题材解析 / 12

第三节 工笔人物画的写意性和写意精神 / 63

第二章 刘泉义绘画风格的文脉来源与艺术理念 / 71

第一节 对中国画传统写意精神的现代性建构 / 72

第二节 工笔画写意性的图像学阐释 / 81

第三节 工写交融透视中国画的本质 / 88

第三章 刘泉义工笔人物画的贡献和现代意义 / 95

第一节 山水精神融入传达中国文化的深邃理念 / 96

第二节 对工笔重彩人物画的原创性贡献 / 101

第四章 刘泉义谈画 / 113

第一节 中西传统之不同 / 114

第二节 散怀 / 118

第五章 刘泉义研究辑要 / 121

第一节 清水丽人 / 122

——刘泉义勾勒的盛装

第二节 工写兼得天机自张 / 128

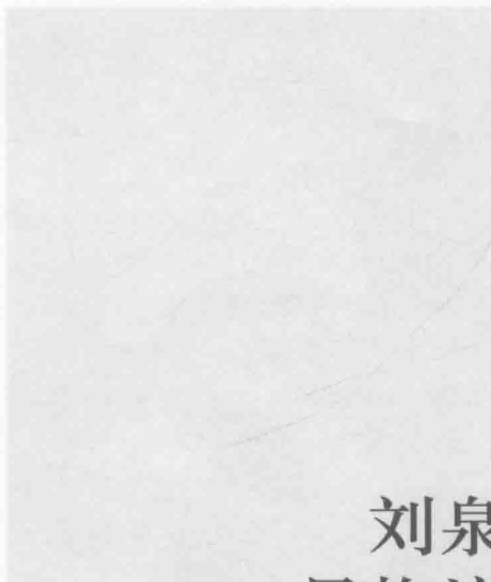
——刘泉义人物画谈

第三节 情以会通 形神兼夺 / 132

——刘泉义的人物画艺术

第四节 点评节选 / 139

第六章 工笔和写意是可以相互滋养的 / 143

刘泉义作品 《山水》 纸本水墨

第一章

刘泉义的绘画艺术 风格演变与题材解析

人文关怀。同时，随着本世纪六十年代中国社会的深刻变革，刘泉义作为海外华人艺术家，以其独特的视角和文化背景，创作出一系列具有时代意义的作品。这些作品不仅反映了当时社会的现实，也体现了艺术家对生活的深刻感悟和对艺术的执着追求。

刘泉义出生于二十世纪三十年代，自幼对绘画产生了浓厚的兴趣。他曾在多所艺术院校学习，打下了扎实的艺术功底。在创作过程中，他不断探索和创新，形成了自己独特的艺术风格。他的作品题材广泛，涵盖了山水、人物、花鸟等多个领域，其中山水画尤为突出。

刘泉义的山水画，以其细腻的线条和深远的意境著称。他善于运用墨色，通过浓淡干湿的变化，营造出丰富的层次感。他的作品往往能让人感受到大自然的壮丽与宁静，同时也蕴含着深刻的哲理。在人物画方面，刘泉义同样有着深厚的造诣。他笔下的人物形象生动，情感真挚，具有很强的感染力。

刘泉义的艺术创作，始终坚持以人民为中心，关注社会现实，反映时代精神。他的作品不仅在国内受到广泛好评，也在国际艺术舞台上享有盛誉。他的艺术成就，为当代中国绘画艺术的发展做出了重要贡献。

【暮色】局部 2002年 刘泉义作品

第一节 刘泉义的艺术发展历程总述

刘泉义是20世纪60年代出生并成长起来的艺术家，经过几十年在中国画艺术领域的发展与积淀，凭借其完整系统的艺术理念、独特的绘画思想和鲜明的绘画风格，现在已然成为活跃在当代中国画坛前沿的中坚力量和领军人物。尤其是他对工笔重彩人物画于传统的继承和现代的建构，已成为当代人物画由传统向现代转型的一个可资借鉴的重要参照。

20世纪60年代的中国正处于一个特殊的社会时期，国内动乱变革，政治、经济、文化各方面都悄然发生着变化，世界格局亦呈现出新的战略态势。这一改变不是短时间就能完成的过

程,它会影响到之后的十几年甚至几十年。在这一社会环境下成长起来的艺术家们势必潜移默化地受到时代变革方方面面的影响,在无形中也势必会肩负起承前启后的重担和不可推卸的社会责任。

“人的本质是一切社会关系的总和”,不同的时代、不同的社会环境会造就不同的人的社会性格和社会责任,当然,共性之下也会有不同的个性并存。但是这些共性特征会是他们事业发展和生活追求的趋势或者说大方向,在不知不觉中就会显现出来。刘泉义在这种国内外变革的时代大环境下成长,身上自然也无形中带有这种时代共性的隐性显现,这种特质不经意间就会流露在他的绘画艺术创作中。纵观他的整个绘画历程,我们会发现,从这个年代走出来的刘泉义,身上具有一种勤奋刻苦和不折不挠的韧劲儿,以及对社会责任义不容辞的担当精神和对生命发自心灵的人文关怀;同时,他做事情追求尽善尽美的性格和多年积淀的文化学养,以及对艺术的敏感和文化的顿悟,也为他最终形成自己独特的艺术面貌做了坚实的积淀。

刘泉义身上没有任何大起大落或者扑朔迷离的色彩,与那些一波三折跌宕起伏的人生经历相比,他的成长和艺术经历甚至可以说非常平淡。他1964年出生于河北保定清苑县下面的一个农村,不像一些艺术家出身名门或者有家族传承的根基,一出生便为自己的艺术创作开创了天时地利的便利条件。刘泉义家族的父辈们没有一个从事书画艺术方面工作的,所以他没有先天条件上的优越性或从小耳濡目染的便利条件。尤其是在那个物质贫乏的时代,在那个各方面信息都非常闭塞落后的社会环境下,在饭都吃不饱的情况下,对于刘泉义选择绘画这一看似没有任何生活保障和前途的人生方向,必然是全票反对。因为在温饱问题还没有解决的情况下,追求精神层面的东西肯定困难重重,即便它是你内心无比向往的梦想,这是在那个时代几乎所

【弄妆】局部 2006年 刘泉义作品

有人都遇到的一个社会现实问题。很多人为了生存，在残酷的现实面前无奈妥协了。但是刘泉义骨子里的倔劲儿和坚定使他义无反顾地坚持着自己的梦想，我们可以想见他所面临和遇到的各种困难和阻力是多么大，但是他凭借自己在艺术上的天赋和对绘画的热爱，持之以恒地在绘画的道路上前行，对梦想和信念的坚定最终收获了自己的累累硕果。

看刘泉义的艺术经历，他1980年就读于河北工艺美术学院，1983年毕业于河北工艺美术学院装潢专业，1989年毕业于天津美术学院中国画系，并留校在美术教育系任教。一路走来非常平凡，并且从走上绘画艺术的道路，刘泉义接受的就是非常正规的学院教育体系，系统完整。这就使得一方面，学院完整的教育体系，会进一步加深画家对传统文脉的传承、历史流变的认识，对于传统文化精神有更加全面深刻的理解；并且对当下流行的艺术形式给

予充分的关注,各个方面多有涉猎,视野开阔,这在很大程度上提高了画家的修养和品位。另一方面,美术学院系统的训练和教育,使得画家不仅在绘画的造型能力、艺术创作的形式感、笔墨技法的运用等方面奠定了坚实的基础,这是一个无法忽视的基本功;更为重要的是,还使画家的知识结构更加完善、更加健全,把艺术放置于文化的范畴中,对于艺术发展中各种问题的理解更加深刻,这对于画家以后艺术思想与创作观念的形成与发展具有相当重要的意义。

对于绘画艺术,刘泉义仿佛有一种冥冥之中的召唤和一种心灵上的感应,他有很强的艺术领悟能力,从开始学画,他的视角和关注的焦点就与众不同,虽然深知传统的重要性,但更多的是感悟传统文化精髓、领会传统文化精神,学习“形而上”之道,没有像其他初学者那样执着于

【花间】局部 2007年 刘泉义作品

临摹范本、拘泥于技法；并且面对西方或者其他外来艺术的冲击，同样没有盲目地跟风或者直接“拿来主义”，在图像表面上做文章。他深知生活和自然才是绘画艺术的灵感源泉，自己对生活和自然的独特感受才是让作品鲜活充满生命力的有效途径，所以一开始就把目光投向生活和大自然，在生活中寻找触动自己灵魂的美。

吴杨曾在《满树繁花——刘泉义工笔盛装苗女画赏读》中写道：“于画上的情有独钟，还表现在他从小就酷爱大自然，酷爱写生，由石膏像到人像写生，到实地采风，师法自然，每一步、每个环节似乎都有师长在候着他，为之铺路搭桥。更有大自然的召唤无时不在，早在中专时期他就开始与同学结伴下乡了，住过兵工厂，转过山沟沟，在铁路道边废弃的小平房安营扎寨，睡在稻草堆上。1982年他开始远行，到广西少数民族地区写生，通过这种下意识的寻找、积累，以求实现心头的画家梦。父亲反对、家人全都不同意，一是从安全考虑，二是经济问题，花上父亲几个月的工资外出画画到底有无意义？值不值得？怎奈他学画的倔强是出了名的，没人能拗得过他，同不同意都得去。这样，18岁的他身背20多斤重的行李，与两位同学去了广西，接触到苗寨，住进了吊脚楼。小楼临水而筑，气候异常潮湿，被褥都能拧下水珠，浑身被蚊虫咬得奇痒无比，遍体红肿，直到挠破了、感染了，被迫找医生打针吃药。白天外出画画，晚上归来随便吃点什么，坐在门前欣赏夜景，看着满天繁星及飞来飞去的萤火虫，任凭思绪漫无边际地遨游，惬意无比，可谓苦中有乐，是内心特别需要的一种经历。此次，刘泉义画了八百多张速写及十多张国画人物写生，全部以毛笔直接勾画，锻炼了快速捕捉形象的能力，为后来从事国画创作奠定了基础。1985年考取天津美院绘画系中国画专业，大学四年，以其执着追求，到底踏进了梦寐以求的艺术殿堂。”

【Lushan Wine】 155cmx85cm 2008年 刘泉义作品

“生活是艺术的源泉”，这是艺术创作亘古不变的真理。刘泉义之所以以后在艺术上取得巨大成绩，跟他深入生活、体验生活、表达生活中的真情实感有着极大的关系。

“读万卷书，行万里路”，加强学识修养，体验生活，懂得人情物理，才能创作出与观者共鸣的作品。现在很多人认为深入生活就是到一个地方看看风景、拍点照片、画画速写，这是一个极大的误解。真正的深入生活是到生活中认真观察、切身体会、细心研究、深刻领悟，了解物象背后所隐藏的风俗、民情和文化，如此长期坚持才能练就一双慧眼，才能捕捉到生活中点点滴滴不经意间闪现的灵感，创作出打动人心的作品。刘泉义为了画苗女，几次三番深入苗寨，和当地的老百姓交朋友，体验当地的风俗文化，从生活到创作，再从创作到生活，反复不断地实践积累，对生活从外在观察到内在理解、感受，对苗寨这一地域和民族文化由感性的认识上升到理性的顿悟，不仅锻炼了敏锐的洞察力，更投入了深厚的情感，所以在这片土地上他才处处皆可入画，才能淋漓尽致地表达自己对苗女独特的理解、对生活的感受；同时，他对艺术的切入点才能超越一般写生的艺术表现观，从对物象的表面描绘进而深入到心灵的认知活动和理性的思维秩序中，眼、心、手合而为一，创作出一件件不可复制的佳作。

绘画的实质是要在绘画语言和笔墨形式上寻求突破，进而打造出自己理想的艺术世界。一直以来，大概有两种途径，有的人通过借鉴传统寻求突破，有的人借助中西嫁接实现创新。尤其是现在，受西方的冲击更深。而不管采用哪种方式，技法是最基本的媒介，任何情感和思想的表达都必须借助于这一媒介来体现。通过刘泉义的《苗女》《满树繁华》《弄妆》《桃花三月》《花间》《拦路酒》等作品来看，他那清静、悠然、诗意的画面，绝不是忽视技法凭空臆想精神和境界；相反，他深知技法作为传达心意

之媒介的重要性，精研技法，借助技法表达自己的情感意绪、精神追求，并且他还把对技法的理解形成了一套自己系统的理论，撰写成文，甚至编纂成书，比如他早在1998年编著的《工笔人物技法》中，从不同的方面诠释了他对工笔人物技法的领悟。

我说技法

文/刘泉义

绘画是意象的物化，是诸多因素的融合。“心意者，将军也，本领者，副将也。”（王羲之）画家的思想、修养、个性、气质、学识固然重要，但技法也是不容忽视的重要环节。当今想做将军的人太多了，副将这个座位却很少人去理会。试想，如没有众多副将去辅佐，何言“将军”？不知如何去操纵笔墨，何言“心意”？“心意”由画面体现，画面由笔墨组成。由于对技法研究的放松，一些粗制滥造的东西多了起来，还经常冠以“个性”“创新”的字样，可发一笑。

技法有两个含义：技术和理法。宽泛些讲，它囊括了所有的绘画形式语言及规律，具体点说，就是手头功夫、表现手法。绘画作为视觉艺术，首先给人的应是视觉刺激，这种刺激来源于画面的整体气氛，而整体气氛又是不同技法营造的。这样，是否可以说技法引导观者去进一步追求作者的思想、个性、气质呢？笔墨本无情，如何使其充满感情，各得其所、各尽所能呢？这有赖于作者心与手的结合，使干、湿、浓、淡、焦、泼、破、积、宿、冲诸因素合理运用，发挥其能量，使其生情，这个感情转换的过程，即是运用技法的过程。

绘画的抒情方式不同于诗歌、音乐等艺术形式。绘画是间接的抒情，利用画面把画家的情感传达出来。而音乐、诗歌是直接的抒发。诗人遇到感人至深的情境，便可出口成章。画家则必须依赖笔、墨、纸、色等工具，运用合适的形式、技法

把所感、所思表现出来。这个过程如同把构思好的诗歌誊写在纸上，字写得好坏对诗歌本身无损，而画家运用的形式、技法如何，直接影响到画面效果及画家的“意”。

技法是画家经过多年的摸索、积淀，不断地学习、研究、总结，不断地否定自己逐步形成的，反过来又作用于画家，塑造画家自身形象。黄宾虹、傅抱石、李可染同为山水画大家，可他们的画（不看落款）一眼即能为人识别，为何？因其风格、技法迥异。技法的不同使他们自成一家。

技法虽处于“副将”的位置，但从某种意义上讲，它是一幅画的支柱。笔墨的品位会影响到作品的品位。当然，技法不是孤立存在的，它和画家的思想、修养、个性、气质、学识紧密相连。在当今这个商品社会，我们不能放松技法的学习和研究，不断完善自己。博采众长，创造出真正属于自己的技法，使“心意”转为技法，技法变为“心意”，达到心手合一，挥洒自如。

技法是思想的轨迹，技法是情感的代言人。

技法是感觉的再现，技法是心态的表白。

于1998年