

刘

泉

义

篇

主 编

龙瑞

河北美术出版社

一画
口
𠔁
从
书
𠔁
口
𠔁
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王阿强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 刘泉义/龙瑞主编; 刘泉义绘.—石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②刘… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第137941号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司

深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

刘泉义 简历

1964年2月生于河北清苑县。1983年毕业于河北省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任教。

寓意于物写繁华

——谈刘泉义的工笔人物画

□ 刘建丰

以工笔画细致入微的刻画为独特的式样与手段，寓意于物，由物生情，以“工”抒写性情，传达意趣，通过表层的“悦目”达到深层意韵的“赏心”，这是刘泉义工笔人物画创作的初衷与旨归。

顾恺之言：“凡画，人最难。”以工笔的形式表现盛装苗女，尤难。当代画家刘泉义却以独特的视角，在这一题材的表现上机杼独运，出类拔萃。在技法上，其作品中所体现出的对旧有工笔技法模式的打破，以及开拓与探索的精神令人敬佩，其在工笔人物绘画领域所取得的成绩值得肯定。尤其在近一时期的工笔盛装苗女作品中，所表现出的写意的趣味，更独具灵性，别开蹊径。

众所周知，工笔人物画是中国绘画发展史上成熟较早，成就较高的画科。至唐、五代已臻极致。宋以降其发展与其他画种一样均渐趋停滞。20世纪以来，随着西方文艺思潮、绘画理论及其图式的涌入，一时间，历千年不衰，一脉承传的士大夫文人审美意趣遭到贬低，民族文化及其传统遭遇彻底的摧残。这种自我的民族精神的迷失和审美传统的沦丧，使中国画的发展近乎于崩溃的边缘。是西风东渐还是恪守传统？是穷途末路还是柳暗花明？这是一个漫长的动摇、摇摆的时期。发展到20世纪80年代，中国画的发展终于又迎来了新的异常活跃的时代，文艺思想的解放和艺术门类的搞活，使得中国画家们开始找寻和构建属于自己的个体审美语言和艺术理念。刘泉义正处在这样的历史背景下。他以其敏感的天资，冷静沉着的思考以及执著于艺术的后天真诚找寻自我。他崇尚古人，但师古而不泥古，自出新意，终于进入到从未有人涉及的工笔人物画新领域对盛装苗女的表现。

刘泉义毕业于天津美院，大学期间，于工笔、写意、山水、人物诸方面都打下了深厚的基础，尤对写意山水情有独钟。然而，毕业前的一次贵州苗寨写生改变了他的初衷。苗族传为蚩尤后裔，民风质朴。苗女们盛装上的银饰富丽精巧，图纹独特，激发了刘泉义的创作灵感，并完成了其毕业创作《苗女》。刘泉义就是以这张作品夺得了第七届全国美展铜奖，也开启了刘泉义工笔人物画的崭新艺术生命轨迹。

综观历届全国美展，以工笔画入展者众，而以工

《苗女》1993年

《和卢沉先生等画家参加韩国“旅·中画家联合展”

《苗女》1992年

「苗装」1997年

「方增先生指导创作」

笔盛装苗族者，刘泉义是第一人。其取材之独特，前所未见。继《苗女》之后，刘泉义所选取的绘画题材都没有离开盛装苗族。在这十余年里，刘泉义曾多次跋山涉水深入苗寨，感受那远离都市喧嚣的山山水水，以及那里淳朴善良的民风，才有了从《春雪》《满树繁华》到《二月花》、《暮色》，继而《清水丽人》、《暖影》、《背影》等力作的不断问世。这些画，无论是单一的苗女肖像如《银花》、《三月》、《红线》、《暮色》、《花开花落》，还是整体的苗女群像，如《满树繁华》、《二月花》、《银装》，那盛装上的绣片、雪白而纹路极为复杂的银

「满树繁华」1999年

饰，都描绘得极为绚丽多姿，晶莹剔透；做工极繁冗考究的衣襟，甚至是苗女身边那些陪衬的植被，也无一不刻画得极尽精微。这样的刻画，得益于刘泉义良好的画面语感，因他所独具的个性特质，更倾注着画家对苗族的热爱。那绚丽的绣片上，绣进了古老而神奇的传说，那晶莹闪亮的银饰里，缠绕着苗家女孩的幸福、智慧与勤劳。

中国画很大的一个特点就是缘物寄情。李可染先生曾说：“中国的山水、花鸟画是表现人的感情的，主要是表现作者的感情。”刘泉义的作品取材于苗寨生活，在尊重苗家的民族特性的基础上，更赋予原型以自己的情感寄托。画中的苗女虽着盛装却无脂粉之气，既有中国劳动妇女特有的朴素美丽之美，又毫不掩饰其因繁重劳作与生活艰辛所表现出的眼神的沉重。他笔下的苗女并不具有普通意义上的女人的美，厚厚的嘴唇，大而周正的腮庞，神色呆滞，表情有许的木讷。画画得甜俗不难，难在画出真情，融入真情。刘泉义画苗女，是在尊重真实生活的前提下，画

出苗女们的内心感受，画出他们所承受的生活重担，画出他们对未来生活的祈盼。这是画家对苗家姐妹的深切同情与内心关怀。这种非概念性的生动刻画，更能引起观者意味深长的思考。

中国画作为中国特有的绘画语系，笔墨是其最独特的表现语言。随着时代转变，随着西方绘画思潮及绘画理论语系的西风东渐，中国传统绘画语言的不断转化是必然的，但“国画民族性非笔墨中无所见……画有民族性，虽因时代改变外貌而精神不移”（《黄宾虹画语录》）。作为工笔画家，对物象的细致入微的刻画是容易做到的，但也容易使“所作人物如用铁丝网框而已。起笔无意，行笔无法，收笔无门，神散气泄，黏状无骨，粗制一般，虚实相同，不得用笔之法要”。如此，“读何得人物之神情，更无论境界之营造”。当今画工笔人物者，“大多行其乖巧，避实就虚，移植模仿东洋或西洋，弃线而就墨彩，无意造意，无情装饰，或反复磨擦，或堆彩塑型，或贴金弄银，机关算尽，还是索然无味乏骨缺的。”这样的语

在云南丽江采风

在无锡参加“藏龙卧虎”中日名家邀请展

言表达，是刘泉义对工笔人物画的忧虑，也言明了其对流于制作、媚俗艺术的鄙夷，更表明了他对笔墨意趣的追求。

刘泉义十分注重对传统笔墨的汲取与研究。他曾临摹名家名派，从整体布局到一笔一墨，细心研究，揣摩，还曾临摹过整本的徐文长线装白描和陈老莲白描。不断的充实磨炼、体会参悟，打造了他扎实的笔墨功底，为他的创作奠定了基础。观他的画，古典工笔人物画的审美寓于其中，其生动的造型、严整的布局，精妙的用笔无不尽显他的笔墨功力，他在用一种从传统中生发出来又独具个性魅力的笔墨语言营造着他的独特的描绘体系。

用笔的意趣，一是从古人那里汲取精粹，再就是到生活中感悟鲜活生动的大千世界。在相对集中的一段时间，完成了一批盛装苗女画的创作之后，刘泉义意识到感受上的麻木，连续作画而不由自主地陷入程式化的怪圈，于是赶紧刹车，回到生活中去，到苗家山寨采风去。1997年创作了《银装》，获得首届中国人物画展银奖。是在经历了两年的调整后，以一种轻松的心态面对老题材，从立意到构图、造型均有明显变化，画来轻松而流畅。画上的两个苗女，一正一反，当中一棵小树将其分隔左右，色调偏灰，偏暗，加强了主观色彩，不求华美而趋向于纯朴真实。《银装》之后，刘泉义又去了黔东南。苗家山寨发了可喜的变化。生活质量的提高，经济的发展，对外面世界的渴望，对富裕生活的向往，令苗家人的生活有了新的生机。1999年，刘泉义归来后，带着激情与感动创作出了《满树繁华》。这是他对生活的体味与对生命的感动之后的杰构。

中国画是博大精深的中国文化生发出的一种视觉表达，无论其工笔、写意，也无论其人物、山水，内蕴都是写意的，以意传神。“寓意于物，由物生情”是刘泉义创作的理念。他说：“情、意、物交相辉映而形成画面意境。‘意’的显现在于‘境’的表现，‘意’的显现在于作者的学识修养；‘境’的表现则

《银装之二》2000年

在于作者对客观世界的真切感受，把真切感受通过巧妙构思、安排、勾勒、渲染，营造出作者的情感世界，这个世界是作者心灵或意识跟外在物象接触而产生的一个带着感动的世界。”这是一个创作的过程，物的表达是意的外化，意的显现需要物的寄托。二者互为表里，相互关照。王国维曾说：“词以境界为上。”此理于中国艺术皆通用。中国画同样以境界为

上。顾恺之所谓“以形写神”亦指此意。形为物，神为意，由意表情，纵观历代宏构，莫不形神兼备，物意俱美。东晋顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》，隋展子虔的《游春图》，唐吴道子的《八神图》，明仇英的《簪花仕女图》，五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》等历代佳构名作，都是物象与意趣俱美的典范。按刘泉义的话说，笔墨之外所蕴藉的意境。

梁殊 2001年

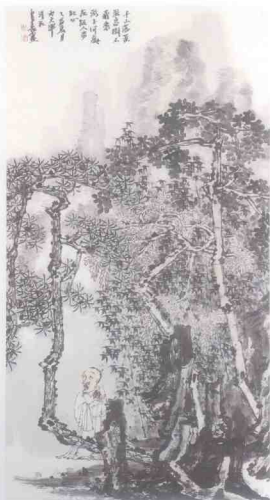
气韵和独特的个性叫做“气味”。

“‘气味’者指胸中这学识、修养的多寡而演化出的绘画理念、观点、主张，不同于他的个性，而专属于自己的味道。”刘泉义的手笔盛装苗女画，将工笔对事物的精微入微的刻画特性与写意的抒发性、意象性、灵动性融为一体，抛弃工笔画的虚假性、制作性，追求对气韵的表达。

在2004年之后，他的作品在风格及笔墨技法上都有了很大的改变。如《背影》系列，《苗女·山水间》系列，《蝶影》系列等，作者用非常纯粹的传统笔墨形式表现苗家服饰，他将中国画写意与工笔巧妙

地融为一体，有工有写，有线有墨，或不加任何颜色，或略施淡彩，线的质感与墨的氤氲溢于纸间，观之颇为享受，有一种洗去铅华之后的平淡天真与纯朴的美。这种试验与探索，这种大胆的创新，需要一种可贵的胆魄。

可见，刘泉义的追求已不仅仅在物象的表现上，更不限于追求画面的华丽与色彩的变化上。现在的刘泉义所追求的是笔墨本身的韵味，追求的是一种写尽繁华之后的朴素的美，一种“初发芙蓉，自然可爱”的美。《庄子》曰：“朴素而天下莫能与之争美。”这是刘泉义更高境界的追求。

何晖 2005年

苗家 2005年

题 目 花开花落
创作时间 2001年
尺 寸 83cm × 63cm
材 质 纸本

题 目 暮色
创作时间 2002年
尺 寸 220cm × 141cm
材 质 纸本

题 目 清水丽人
创作时间 2004年
尺 寸 196cm × 186cm
材 质 纸本

题 目 蝶影之一
创作时间 2004年
尺 寸 245cm × 123cm
材 质 纸本

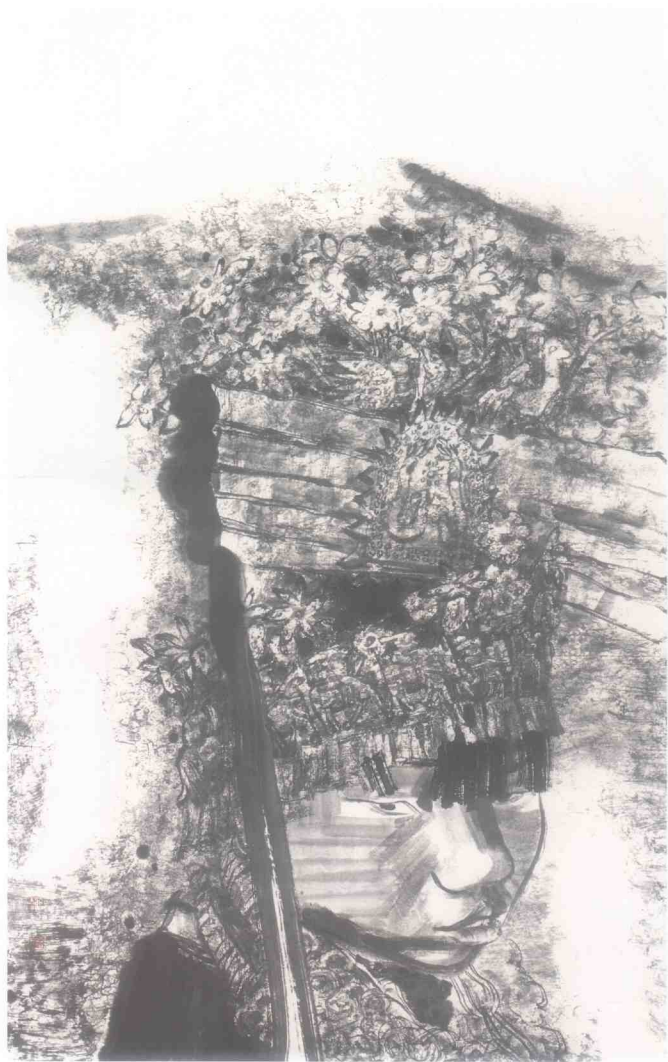
题目 蝶影之二
创作时间 2004年
尺寸 245cm × 123cm
材质 纸本

题目 老屋
创作时间 2004年
尺寸 200cm × 140cm
材质 纸本

题 目 蕾女·山水间之一
创作时间 2004年
尺 寸 200cm × 123cm
材 质 纸本

题 目 苗女·山水间之二
创作时间 2004年
尺 寸 200cm×123cm
材 质 纸本

题 目 七彩一白之一
创作时间 2004年
尺 寸 245cm×123cm
材 质 纸本

