

作品集

中国当代油画

岭南美术出版社

刘荣坤

LIU RONG KUN

一八
茶
坤

女人
与玫瑰
作品集

图书在版编目(CIP)数据

刘荣坤作品集: 中国当代油画名家 / 刘荣坤绘. —广州:

岭南美术出版社, 2007.12

ISBN 978-7-5362-3804-6

I. 刘… II. 刘… III. 油画—作品集—中国—现代

IV.J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第181831号

策 划: 周建萍

责任编辑: 刘向上

责任技编: 许伟群

校 对: 阮蓝庆 罗懿伦

摄 影: 周建锋

装帧设计: 王建良 苟平平

刘荣坤作品集

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州伟龙印刷制版有限公司

版 次: 2007年12月第1版

2007年12月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/8

印 张: 12

印 数: 1~2000册

ISBN 978-7-5362-3804-6

定 价: 128元

刘荣坤，又名一冠

1970年出生于湖南，汉族

1991年毕业于贵州民族学院美术系油画专业毕业

1994—1995年驻北京圆明园画家村进行创作，作品《蓝梦系列之二》、《牧》参加亚洲青年艺术家欧洲五国巡回展

1997年 作品《窗前的花》入选中国第二届静物大展

1998年 作品《听箫》获“美术大展”二等奖

2003年 作品《秋》入选中国第三届全国油画大展

2006年 参加广州国际艺术博览会

2007年4月 参加上海春季艺术沙龙

2007年5月 参加“精品意识”全国巡回展览上海站

2007年7月 参加“虚拟空间”青年画家提名巡回展

2007年9月 参加“艺术北京”国际艺术博览会

2007年11月 参加上海国际艺术博览会

2007年11月 参加首届东莞国际艺术博览会

2007年12月 参加广州国际艺术博览会

2007年12月 举办“缘起”女人与玫瑰——刘荣坤个人油画巡展

2007年12月 于广州花都溢盈湖山庄建立“刘荣坤油画艺术馆”

部分作品被美国、法国、台湾、香港、北京、上海、广州等地藏家、画廊及机构收藏

现为广州原子空间画廊代理画家

Artist Liu Rongkun, as known as Yi Guan, was born in Hunan in 1970 and is of the Han ethnic origin. He graduated from Department of Art, Guizhou University for Nationalities in 1991.

1994-1995: living and painting in the artists' village in the Old Summer Palace, Beijing. The artworks of 'The Second Piece of the Blue Dreams Series' and 'Pasture' were exhibited in the Asian Young Artists' Exhibition Tour in five European Countries

1997: 'The Flowers by the Window' was selected for the Chinese Second Exhibition of Still Lives

1998: 'Listen to the Bamboo Flute' won the second prize in the Fine Art Exhibition

2003: 'The Autumn' was selected for the Chinese Third Oil Painting Exhibition

2006: Participated in Guangzhou International Art Fair

04.2007: Participated in Shanghai Spring Art Saloon

05.2007: Participated in the Shanghai Session of the Chinese 'Quality Consciousness' Exhibition Tour

07.2007: Participated in 'Cyber Space' Young Artists' Nomination Exhibition Tour

09.2007: Participated in 'Art Beijing' International Art Fair

11.2007: Participated in Shanghai International Art Fair

11.2007: Participated in the first Dongguan International Art Fair

12.2007: Participated in Guangzhou International Art Fair

12.2007: Held 'High Time - Liu Rongkun's Individual Oil Painting Exhibition'

12.2007: Established Liu Rongkun Oil Painting Art Museum at Yinghu Villa, Huadu District, Guangzhou.

Part of Liu Rongkun's art works were collected by individuals, galleries and professional organizations from the United States, France, Taiwan, Hong Kong, Beijing, Shanghai and Guangzhou.

Liu is now a contract artist with Guangzhou Atom Space Gallery.

心灵的意象

——刘荣坤绘画艺术散论

舒都达

伟大的奥地利心理学家弗洛伊德在谈到文学艺术的升华作用时，曾经说过这样的话：“我们可以从幸福的人不幻想说起，只有不满足的人才幻想。”

根据精神分析学派的学说，艺术起源于人类被压抑的性本能，而白日梦和幻想正是潜意识的原动力。在文学、艺术这些创造性的人类活动，每一部作品就像是一场白日梦和力比多的升华，他们是艺术童年游戏的继续，是现实中无法实现的种种愿望和梦想的替代品。

对于刘荣坤这样的艺术家来说，由于天生的敏感和突如其来的生活困厄，绘画变成了“一种忘却生活的手段。是深夜中的喊声、是忍住了的抽泣、是克制着的笑声”（刘荣坤语）。画面上原本遵循了几百年的定律和规则被忘记，画笔变得比以前的任何一个时期都要随心所欲，随“感情”所欲，他们所面对的客观世界似乎也因此而变得透明、肯定，有时简直就是艺术家心灵的直白和回声。透过画面，我们可以直接抵达作者的心灵世界。这种灵魂的裸露状态令人感到惊讶，也为我们的解读制造了许多巨大的障碍，它促使我们不得不去大量研究艺术家的童年经历、社会背景甚至是家族的精神病史。在艺术社会学关于艺术家的传记研究中，艺术家的童年成长经历是特别重要的一个时期。

比如，没有人会怀疑凡·高患有精神分裂症。这位善于使用色彩的大师在人际交往中感到格外吃力，可以说一辈子没有真正意义上的卖出过一幅画，他的画面上充满了撕裂的笑容和恐惧。这些恐怕与他童年生活在一个保守、严肃的基督教家庭所受的压抑有关。而另一位喜欢紫色和红色的挪威画家蒙克，则习惯于用类似于壁垒的栏杆和围墙把自己和人群隔离开来，这是人类最古老的防御手段。有意思的是蒙克童年生活的挪威，也是一个被冰雪和漫长的冬季隔绝的世界。

随着高更义无反顾地逃往南太平洋的塔希提岛，人们开始怀念从前没有机器的日子，开始思索我们在获得文明的同时更失去了什么？现代主义者喜欢在画面上堆砌僵硬的线条和呆板的动作，喜欢赞美原始的、爱、生命、母亲或者生殖和性。人们隐退到了大自然的伊甸园之中寻求生命的慰藉，这种隐退既表达了对文明腐败性的忧虑，也是一种新的生活态度和艺术立场。

一位艺术家该如何去用他的艺术创造来回答生活的提问？他们大多数选择了返回，在画面上使用了类似儿童和原始人的线条，他们试图用儿童和原始人一样的眼睛去观察世界。透过这些纯净天真的眼睛，他们恢复了一个梦想的世界和一个远离文明腐蚀性伤害的心灵家园。超现实主义巨匠米罗就喜欢采用单纯的线、干净明亮的色彩，东倒西歪的房子后面常常是滚铁环和倒立的孩子，知觉的支持顺序被视觉的幻想打乱。而亨利·卢梭的魔幻现实主义世界中，常有着出人意料清晰的清晰和神秘，绿色、红色和黄色的风景中，潜藏着不安宁的平静。他们的艺术形象的创造便来自于本能的梦幻。

刘荣坤是当今中国艺坛一位极富诗人和音乐家气质的画家，他的艺术为给当今的中国艺坛留下了一系列充满抒情与忧郁、梦幻与真实、唯美与寂静的、极富音乐韵律感的日常叙事组诗。他的艺术真实地表达了自己多愁善感和优美的内心世界，在这个意义上，我把他的绘画看作是上述艺术传统在当下中国艺坛的一个延续。

在众多的以日常主题的艺术家中，刘荣坤以善于用色彩建构真实的梦境而独具一格。刘荣坤的艺术中始终潜藏着一一种巨大的矛盾，这是所有想真实地表现自己内心世界的艺术家都不可避免的，但不同的文化背景使艺术家必须以自己的独特的方式来呈现。这是一个真正的艺术家创造自己艺术风格的必由之路，尽管这条道路充满荆棘和坎坷。

1988年至1991年刘荣坤就读于贵州民族学院美术系油画专业，贵州独特的地域文化和色彩体系对他产生了巨大的影响。这种文化背景下，曾经孕育了一大批以善用色彩变化组织画面的艺术家，如：赵华、曹力和任小林，作为赵华的学生，

刘荣坤自然也是其中的一位。虽然他也接受了学院美术的正规教育,但是在现代艺术观念和老师赵华的影响下,他彻底抛弃了用学院方法进行创作的模式,一心挖掘自己内心最真实的渴望,并用自己的语言方式表达出来。这种艺术语言从贵州的刺绣、木雕、傩戏、蜡染与后期印象派、维也纳分离派、巴黎画派等西方现代艺术中吸取养分,不自觉地打通了现代艺术与民间艺术之间的围栏,从中发现形式的力量和精神。

刘荣坤在九十年代成为一位不随时流、独树一帜的青年画家,就是因为他真正用一种自己的语言阐释了绘画艺术的诸多可能性。地域文化与民族文化为他提供了形式创造的活力,也揭示了形式与生命、自我的内在联系。刘荣坤在进入创作以后,画面始终是要探索一种与自己的生命状态相关的东西,这也是他和其它艺术家的重要区别。

进入20世纪90年代以来,中国当代艺术开始大量挖掘都市题材,这无疑与城市化进程的加速和经济社会的高速发展密不可分。城市作为改革开放的前沿,作为市场经济的主要受益者,自然地成为置身于这种变化的艺术家所关注,尤其是承载着青年艺术家成熟发展的那些艺术潮流。但刘荣坤仿佛置之度外,一直拒绝在城市文化和自己心灵之间建立一种紧密的关系,他固执于在画面上表达自己内心的东西。女人体、花、静物、有风景或没风景的片断,刘荣坤的画在安静中带有伤感,始终有着一抹孤寂的诗人气质和情怀。这种创作状态和超现实主义的梦境表达很相似,但又并非一模一样,刘荣坤更多的是针对现实的表达,刻意在画面上消除笔触和形体的痕迹,用色彩的微妙过渡消除形体的限制,这种看重对绘画语言本身思考的着眼点,给画面带来了一种优美的音乐感和韵律感。艺术家对唯美情调的追求,让我想起了法国巴黎纳比派的维亚尔和博纳尔那种用理想中的风景来抒情的绘画风格。

刘荣坤对绘画语言的探索,也涉及到了油画和中国国画之间的关系,他虽然画的是油画,但是处处体现出中国画笔墨的意味,画面上除了内容之外,更注重对语言、肌理的深度挖掘,色彩变化如同音乐。他的《女孩与玫瑰》系列、《等待》系列、《梦》系列、《女人体》系列等以女人为描绘对象的作品,优雅抒情,更多地想表达的是一种理想中的女人形象,令人想起莫迪尼阿尼作品中对女性的赞誉与追求,虽然有些许幽怨的气氛,但表达了更多希望和美好的东西,艺术家执著于内心的抒情,执著于用色彩来写生。刘荣坤的手略有残疾,这是自小悲苦的生活带给他的印记,但这印记竟和莫扎特悲惨的童年记忆与从不表达哀愁的音乐一样,生活的苦难非但没有给他阴暗的创作思路,反而带来了画面上的希望和阳光,从这个意义上说艺术不但是对现实生活并不尽如人意的慰藉和补偿,也是心灵和生活的直接对话。

刘荣坤在很多画面上常常涂上很厚的颜料,再用刮刀刮薄,制造一种特殊的肌理效果,表达了他在艺术和生活中所遭遇的困惑和矛盾,这是艺术家心灵的脉动的跳跃,也是一种接近古典意味的当代意象,安静中带有伤感,袒露了他无法言说的内心世界和他对艺术永无止境的迷恋。

2007年8月于大理

The Image of Soul

— Comments on Liu Rong Kun's Art of Painting

By Guan Yuda

On the sublimation of literature and art, the great Austrian psychologist, Sigmund Freud has ever said: a happy person never fantasizes, only a dissatisfied one.

According to the theory of psychoanalysis school, the art is derived from the depressed sex instinct of men, while the daydream and illusion are the first causes of the subconsciousness. During the course of literature and art creation, every pieces of work are the sublimation of daydream and libido, they are the continuations of art's game in childhood and the substitutes of all kinds of wishes and dreams which can not be materialized in reality.

As for the artist like Liu Rong Kun, because of his innate sensitivity and sudden distress in life, the painting becomes "a way to forget life, a scream at night, a bearable sob and a restrained laughter" (by Liu Rong Kun). The rules on the frame which have been followed for hundreds of years seem to be totally forgotten, the paint brush has been set more free than any time before, and is totally subjected to the "emotions". Thus the objective world seems to become limpid and positive, sometimes it's simply the plain expression and reflection of the artist's soul. From the tableau, we can directly get to the inner world of the artist. Such bareness of the soul is surprising, and it also causes lots of problems for us to interpret it. We have to look into the artist's childhood experiences, his social background and even the history of his family's mental sickness. On the study of the artist's biography in the sociology of art, the artist's childhood growing experience is regarded as an especially important element for his or her art creation.

For instance, it's extensively believed that Van Gogh was suffered from Schizophrenia. This master of palette who painted with skill and ease was very clumsy in social intercourse. Never in his life had he virtually sold a piece of his painting. The tableau is crowded with torn smiles and fears could be perceived everywhere in his works. These fears could probably be associated with the depression he suffered in the strict and conservative Christian family during his childhood. Another Norwegian artist, Edvard Munch, who is particularly fond of the purple and red colors, was used to isolate himself from people with the bulwark-like railings and fences, which was the most ancient means of defense. It's interesting to mention that Norway, the country that Edvard Munch lived during his childhood is also an isolated world of ice and snow and has a very long winter.

Since Paul Gauguin resolutely ran away to the Tahiti island in the South Pacific, people began to yearn for the time when there was no machine, and ponder on the question such as what we had lost once we attained the civilization. The modernists incline to pile up the stiff lines and movements on the tableau and prefer to praise and admire the primitive love, life, mother, and procreation or sex. People retreat to the Garden of Eden in the nature to seek comforts. This retreat not only expresses people's worries about the decay of civilization, but takes up a new life attitude and standpoint of arts.

How should an artist answer the questions that the life itself raises for him or her in his or her artistic creation? Most of them choose to return to innocence. The lines they draw on the painting look as if they were done by a primitive or a child, they attempt to observe this world through the eyes of a primitive or a child. Through such pure and innocent eyes, they restore a dream world and a homeland of soul which is kept from the harm and corrosion by the civilization. The great master of surrealism, Juan Miro, likes to use simple lines, neat and bright colors to draw the sloping houses behind which there are always kids who play the iron hoop or stand upside down. The order of consciousness is disarranged by the visual illusion. While in the Henry Rousseau's world which is mixed with magic and reality, we are amazed by its clearness and mystery, the solemn stillness as well as the restlessness are hidden in the green, red or yellow landscapes. After all, the creation of these artistic images is derived from the dreams.

Liu Rong Kun is an artist with much temperament of poet and musician in the art circle nowadays. His art has brought us a series of narrative poems which are not only lyric and melancholic, but aesthetic and quiet. They are full of music rhythm and mingled with illusions and reality. His

art reflects his sensitive and graceful inner world. In this sense, I regard his art as the continuance of the above-mentioned artistic traditions in the contemporary Chinese art circle.

Among those artists whose artistic themes are around the daily life, Liu Rong Kun is of a unique style, he is good at depicting a real dreamland with colors. There is always a great contradiction in Liu Rong Kun's art which is inevitable for any artist who wants to truly express his or her inner world. However, somehow limited by different cultural backgrounds, artists have to express in their own ways. This is the necessary road for every artist who would like to create their own artistic styles though it's paved with hardships and dangers.

From 1988 till 1991, Liu Rong Kun studied as oil painting major in the Fine Arts Department of Guizhou Nationality Institute. Gui Zhou's unique regional culture and color system had great influence on his artistic creation. Under such cultural background came forth a large number of artists who were skillful at color diversion and picture arrangement, such as Zhao Hua, Cao Li and Ren Xiao Lin. As the student of Zhao Hua, Liu Rong Kun naturally became one of them. Although he had received the regular education from the institute, he thoroughly abandoned the academic mode of creation because of the influence of the contemporary artistic concept and his teacher Zhao Hua. He tried to search the truest desires in his heart and express them in his own artistic languages. He borrowed the languages from the embroidery, woodcarving, Nuo Xi (drama), batik in Gui Zhou, and the western contemporary art such as post impressionism, Vienna Secession and The School of Paris. Unconsciously he opened up the rails between the modern art and folk art and grasped the power and spirit of the form.

Liu Rong Kun became a youth artist who never went with the stream and finally developed a school of his own in 90's because he explored the possibilities of art of painting and interpreted it in his own languages. The regional culture and the national culture gave life to his creation of form and revealed the inherent relations between form and life (individual). Liu Rong Kun always searched after something related with his own life state when he was doing his art, which was also one of the big characteristics that differentiate him from other artists.

In the 90's of the 20th century, the Chinese contemporary art began to explore lots of subject matters about cities, which was undoubtedly closely related with the acceleration of urbanization and the rapid development of social economy. As the front of the Reform and Opening up policy and the benefit of market economy, the cities naturally became the center of the artists' attentions, especially those artistic trends which had great influence on the artistic development of the youth artists. But Liu Rong Kun seemed not to care a bit for it, and refused to build up a close relationship between the city culture and his own soul. He insisted that what was expressed on the painting should be faithful to the artist's inner world. In Liu Rong Kun's paintings of the subject matters such as the woman body, flowers, still life, the fragments with or without landscape, a kind of sadness could be perceived in the quietness of the tableau, as well as the lonesome poet temperament and feelings. This state of creation had something similar with the expression of surrealism, but still not exactly the same. Liu Rong Kun laid more stress on the expression of reality, he intentionally removed the strokes and the trace of shapes, broke through the limits of form by means of delicate color transition. This emphasis on painting language brought a beautiful music rhythm to the tableau. The artist's pursuit of aesthetic taste reminds me of the style of painting by Edouard Vuillard and Pierre Bonnard of Les Nabis School in Paris, France, who express their emotions using the landscapes that appear in their paranoid state.

Liu Rong Kun's exploration of the painting languages is somehow referred to the relationship between oil painting and traditional Chinese painting. Though it's oil painting, it has the flavor of traditional Chinese painting. Besides the subject matter, he pays more attention to the exploration of the painting language and texture. The change of colors is of the music rhythm. His works such as the 'girls' series, 'flying up', 'mermaid' and 'braids', whose themes are around women, look graceful and sentimental. You would associate with the works by Amedeo Modigliani in which he expresses his praise and adoration of women. Although there is a little bit hidden bitterness in the atmosphere, more messages of hope and beauty have been brought out. The artist is honest to his heart, and paints from life or nature with colors. The poor and bitter childhood life had left a mark on Liu Rong Kun whose hands are partially deformed. It reminds us of Mozart's childhood and his music in which the sadness could never be heard. The adversity does not cast shadows on his artistic creation, instead it brings sunlight and hope to his paintings. In a sense, Art is a comfort and compensation for the defects in life, and it builds up a dialogue between the soul and life itself.

Liu Rong Kun often puts on very thick paint on the canvas, then scrapes it thin with palette knife, in this way, he makes a very special texture which reflects the confusions and conflicts he has come across in his art or life. This is the pulsation of the heart of the artist, and it creates a contemporary image which has a similarly classic flavor, the sadness could be sensed in the silence. And it eventually reveals the undescrivable inner world of the artist and his everlasting love for art.

现实语境中重构的符号语言

——刘荣坤与他的作品

杨俊

也许是我与荣坤对酒文化的独衷之情，我们也就常聚在一起有了谈论绘画的机会。虽然，我和他都从美术学院出来，因为个人因素我不知不觉淡出了画坛，而他，却一直在苦苦寻找自己的绘画语言，数年如一日，从来不曾停歇。我们都说，他是一个对绘画地地道道的虔诚信徒，是上帝的天使，是那只固守在那片天空的“鸟”，因此，他连自己的艺名都取为“一冠”。说来的确难能可贵，象当今物欲至上的今天，仍然这样执着和固执的画家虽然有，可是，对于一种绘画语言孜孜不倦地追求和探寻的人还不多见，因为，现在的人都耐不住寂寞和孤独，更抵挡不了现实对一个画家的种种诱惑。

表现女人是他绘画的一大主题，看过荣坤画的人都说，他对女人有高出精神理念的感悟，是女人之灵气成就了她的绘画走向一个崭新而无人开辟的领地，女人在他的作品里都变成了抽象的语言和符号，变成了色彩与激情交融的笔触，变成了永远都无法解读的图形和叙说不完的故事。

《女人系列》作品是十分难得的，我看过，对他作品里的女人可谓印象太深，个个都似曾相识却又无法对话。画中的形象不再是生活里女人坐着的身姿、行走的风韵，是画家寄托在另一空间里缥缈的梦，是梦中被风吹散的影子，是影子流在那时空里的美妙回音。在他的作品中找不到真实的故事，也没有一点凡俗的印迹，一切都倾注在色彩的恰当表现和造型张弛适度的结合之中，没有明确的形象，没有明确的故事，却一切都表现得恰到好处，处处耐人寻味。

画家与一般人不同的地方是除了发现，更重要的还是如何去表现。无论《女孩与玫瑰》、《梦》系列或《照镜子》系列，画面构成中没有多余的装饰和陪衬，女人们手上一枝花，背景的一张椅都单纯到了极致，那文雅的笔触和表现性的色彩与人物形象默契呼应，艺术的张力在不经意间流往画外。荣坤的画在表现上绝无繁赘的陈述和多余的言语，到了火候就收笔，正如他爱酒一样，恰到好处就收杯，从不见醉。

观念艺术早以作为一种成熟的样式在二十世纪的西方得以广泛承认。表现性的绘画语言在他的画里找到了交流的支点，荣坤的作品总是饱含一种莫名的冲动，他把所表现的内容从具体的物象中提炼出来，外在形式体现为物象符号的基本特征，他在画面而尽量的追求自由、轻松、和谐、统一与唯美。在他的绘画语言里自由灵巧的运笔，自由大胆的色彩，自由松弛的造形，自由奔放的思想与观念，自由个性的风格与技巧，自由敏锐的洞察力，形成了他自我的画风，也是他对自由的独特理解，他所追求的是画面的简洁与单纯。他是一个对绘画“固执”的人，认定的就毅然决定并死死盯住不放，他与其他不断变化风格的画家不同，他单一的关于女人的主题，就象说不完的关于女人的系列故事，多少年来一直在锤炼着同一题材。我们不需去盘根问底他的人物表情或画面的细节刻画，真实或虚构的故事都在画的后面，那是他对绘画解读和表现程序演变而成的符号语言，他所表达的方式在最能彰显色彩的油画材料里，层次分明、丰富而饱满，达到了一般人无法体会和理解、超越现实情节的境界。

静物 and 女人是他油画里两大主题，他的《静物系列》明暗层次被色彩削弱，看得出他精心组织物体之间融洽关系所付出的一切，在不同的静物间寻找艺术语言的共同点。他对静物的认识和表现出来的形式，是对现实语言逻辑的质疑，观念为重的画面结

构与色彩组合成为了他《静物系列》的基本格调。他的“静物”用大气的笔触，粘稠的颜料结合浓淡自由的油彩，在有意中达到了一种随意，在他的画里，用简单得不能再简单的绘画语言构建了有充分自由度的表现空间，画中似与不似的感觉。正是他对艺术语言慎之又慎后找到的交叉点，每每完成一幅作品时心情得以彻底释放。绘画语言秩序总是伴随时代发展而变化，其中显现了人类智慧、灵性、情趣和时尚。现实中的形借助绘画材料和画家创造，会演化成新的图式语言，变成一种特殊的艺术符号，材料在其中起了辅助作用。他的作品无论是画《女人》还是表现《静物》对材料的运用是比较“吝惜”的，每一笔一画都在精心酝酿后落笔。透明和覆盖、流淌和滞涩都因造型和情绪需要得到适度把握。尤其是他画的女人，那些生活中的物象提炼为绘画因素，那些点、线、块、体互相交错配合，其思想以贯穿其中的结构和韵律，在画布上生动地呈现出他画中女人的风情万种，仔细凝视他画的女人，好像感觉他把自己的灵魂已经赋予了作品。

荣坤与他的作品都是属于感性的，他的艺术成就源于他对绘画艺术领悟，源于他女性格调的精神提炼。他为人，愿意坦诚自己的看法和观点，从不隐瞒对事物的喜好；他画画，愿意坦率自己的思想和观念，对绘画的亲近和他对朋友一样总是没有距离，他更不喜欢装模作样的方式存在，刻意表现自己的深刻，他用作品坦诚了自己内心、本性和意志。他的作品不仅向我们直白了个人对艺术的态度，他用全新的视角观察和认识生活，诠释了生活空间中的博爱与关怀，他通过绘画找到了至真至美的存在，重构了新的绘画语境。

2006年12月27日

女人·玫瑰：隐喻的心理空间 ——青年画家刘荣坤作品短评

陈国辉

进入20世纪90年代以来，中国当代艺术的一个重要现象就是都市题材的挖掘和新一代艺术家成功地转型到艺术的前台。都市题材的出现，无疑与改革开放的深入和经济的高速发展密不可分。城市作为改革开放的前沿，作为市场经济的主要受益者，自然地为置身于这种变化的艺术家所关注，尤其承载着青年艺术家成熟发展的艺术空间。大体而言，都市题材有着两个重要的倾向，一是表现新的视觉经验，特别是在大众文化包容接纳各种新艺术形态迅速发展态势之下；一是表现都市的生活经验，乃至琐碎的日常生活。对于后者而言，于个人生活的描绘往往会转向为对生存的关注，往往会从直观的纪录转向深度的追问与探究。也就是说，此种都市题材是隐性的，非直白的，是对现实的审视和对自我经验的剖析与反思。这意味着，艺术家所表现的都市生活是洗涤观念，反观现实的，即包含了他的价值判断和语体选择。画家刘荣坤是一位着意于表现现代都市生活的艺术探路人，他的艺术追求源于对日常生活的深悟。阅读刘荣坤的作品或许会给我们带来更多的生活感悟。

刘荣坤钟情于编织现代女性的爱情幻想。现代女性忧郁的神伤、具有隐喻意味的玫瑰常常成为其作品表现的主体。风格上，明显受塞尚和德国表现主义的影响，这种影响不单纯是技法的模仿，而是充分利用油画材料的块面为主体基调，展露情感的直白与心灵的真实。这正是表现主义画风的优势所在，刘荣坤启用了这一艺术特质，再现了个人艺术的本真。在其作品中，简洁而含蓄的色块，轻微夸张的造型，柔和温情的色调，本身就给象征的隐喻和浪漫的联想提供了无限的可能。难能可贵的是，刘荣坤的这种表现手法不仅仅是尝试一种绘画风格，而且是发自内心的苛求，渴望通过一种隐喻的方式来袒露他无法言说的内心世界。

刘荣坤笔下的世界是一个私密的内心世界。尽管他作为一个旁观者，他的作品不再是记录个人的生活经历，而是作为当代女性生活状态的见证。而事实上，他已从一个生活的旁观者转变成为一个社会与现实的评判者，笔下的女性形象实际上是他假设的个人经验的代言人。作品中，弥漫着一种低沉的浪漫主义情绪和隐喻的象征主义情结。他有意识地展露出女性生活片断和玫瑰符号，即试图通过女性与玫瑰的关系，暗示一种隐喻的心理空间。这种心理空间的实质含义是指在直观的现实纪录之外的联想，或隐藏的意味，这也许是刘荣坤主观意识无法言说的、潜藏在无意识深处的真实。

刘荣坤的作品看似略显随意、奔放，但这种风格更有利于直接表露他真实的心灵感受和艺术特性。如果刘荣坤在今后的艺术苦旅中走向技法的精致和细腻，这种感受是否还会表现得如此自由？

这确实是画家刘荣坤今后的思索课题。

作者简介：陈国辉，广州美术学院美术研究所，研究方向：当代艺术批评与策展

我选择的创作主题是女人和花，
是玫瑰，是一个忧郁的眼神，是一个矗立
的影子，是景框里的梦，或者是一个
灰色的空间，一种朦胧的心情.....

在一个没有女人和花朵的世界里，可以想象，
那将会显得是多么的黑暗和荒芜呀！.....

女人都喜欢花，经常把自己比喻成花。
她们喜欢用花粉抹脸，用花瓣做雪，用花
油梳头，用花的颜色贴在自己的嘴唇上，
用花的液汁洒在自己的身体上，用花的枝叶
编织自己的梦。所以女人即花，花即女人。
它们相互交融，装饰着，美丽了整个世界.....

我喜欢写生，从不胡编乱造或画照

片，我喜欢与她们面对面，用心去感觉，去接近。

在接近中，我终于看到了温和而典雅的色彩，灵动而跳耀的笔触，含蓄而自由的线条，伤感而空幻的表情，激情而奔放的节奏。我便浑身都有了灵感……！

刘荣坤 与玫瑰 作品集

领导的关怀

个展现场

媒体关注

媒体关注

和家人在一起

写实刘荣坤

木尼拉

“如果没有女人，没有爱情，这个世界不知道让男人捣蛋成什么样子。”我吃惊于这个外表斯文，内心却是豪情万丈的男子的言语，这名男子就是刘荣坤，一个中国画坛上极富诗人和音乐家气质的画家。他，也就是用那支时而奔放，时而忧怨，时而暧昧，时而矛盾的神秘梦幻画笔，诠释和倾情宣泄对爱、对女人、对人生的色彩表述，携领观者体会更深远的环境、社会、状态、极其意识在画布的流动，就像是下午的绝光，透过密密的悠绿叶片，让人那样的情感慵懒写意。

女人、爱情，永远是艺术家们创作的热情，刘荣坤亦如此，不同的是，潜藏于画料纹理之中的贵州嬉戏、木雕、蜡染等等浓郁的符号与后期西方现代画派风格的浸染交汇，原始的力度喷发出原本的活力，一系列独具风格的关于《女人与玫瑰》、《梦幻》、和《期待》，跃然于画布，撼动视线。做为其中一名被画的对象，我用极其质朴和单纯的眼光观视四周墙上挂起的一幅一幅作品，耳边时不时的贵州高山歌嘹亮的畅响，正如高山和大溪地。

一棵婆娑的荔枝树下，微黄涩绿的花儿朵，经春风的拨弄，飞散满地，我和刘荣坤的头发上，衣服上，还有画板上，也是花儿的点缀，满眼的嫩绿，那个时候恰是初春的到来，我想关于作品《木尼拉》的创作，也源自春天使者的灵感。春天、梦想、对希望的所有期许，就在这里透过通绿的色彩，潜滋暗长起来，是那样的不动声色，那样的欢欣和喜悦。

只见刘荣坤在画布上，大块大块的涂抹着浅粉的嫩绿青紫，贵州汉子淳厚的黑色

我在广州原子空间画廊

眼睛，此时深邃悠远，撩开层层的眼帘，遥远的故事期待着倾诉……
从大山到都市，又从都市再到大山，一个个匆匆的身影在这里停顿脚步，蓦然回首，真情面目依稀可见；一个个不同的声音，在这里混杂最后凝练，熟悉的声音似曾相识；一部部人生的交响曲就在这里酝酿着……

我惊讶他的动作，狂放有致，节奏明朗，全然是个交响乐团的指挥，顷刻间，颜色就魔幻般的金色流淌，一种能量，一种热情，一种执着，激情澎湃。

每个真正燃烧生命，而挥发的艺术，必然都有着感人的因素。当人的精神处在无光的暗淡之中，艺术的光源能照亮一片天地。阅读刘荣坤，让心灵在艺术和理想的无限空间里，发掘深邃之美。

苗寨写生

和法国画家在我的作品前

画女作家木尼拉

和模特留影

参加上海春季沙龙

美院教授带学生现场授课

参加上海春季沙龙

参加上海春季沙龙

图 录

01 含苞待放 120x100cm 布上油画 2007	27 等待系列之望穿秋水 91x61cm 布上油画 2007
02 影中绽放 120x100cm 布上油画 2007	28 等待系列之园中独坐 90x70cm 布上油画 2007
03 胖女人和她的影子 120x90cm 布上油画 2007	29 等待系列之午后馨香 80x70cm 布上油画 2007
04 小蓉与鸟 120x100cm 布上油画 2007	30 等待系列之依 80x100cm 布上油画 2007
05 木尼拉 100x80cm 布上油画 2007	31 我想，我的爱情就在沙发背后 80x100cm 布上油画 2007
06 红发女郎 92x76cm 布上油画 2007	32 隐形的翅膀 100x80cm 布上油画 2007
07 蜻蜓 100x80cm 布上油画 2007	33 照镜子一 85x65cm 布上油画 2007
08 影子里的玫瑰 100x80cm 布上油画 2007	34 照镜子二 85x65cm 布上油画 2006
09 并蒂红莲 100x80cm 布上油画 2007	35 照镜子三 100x80cm 布上油画 2007
10 情侣一 100x80cm 布上油画 2007	36 蓝沙发 90x70cm 布上油画 2007
11 情侣二 100x80cm 布上油画 2007	37 蓝色的渴望 85x75cm 布上油画 2004
12 儿子和他妈 100x80cm 布上油画 2007	39 还有什么不能忘记 80x60cm 布上油画 2007
13 迷茫 80x60cm 布上油画 2000	40 总有一些无言的苍白 90x70cm 布上油画 2007
14 月夜 85x65cm 布上油画 2004	41 飞掠午后的忧郁 78x58cm 布上油画 2007
15 白色衣裳 70x65cm 布上油画 2002	42 被剪碎的心情 70x50cm 布上油画 2006
16 苍白空间 70x50cm 布上油画 2002	43 思念 80x60cm 布上油画 2007
17 雨后阳光 100x80cm 布上油画 2007	44 蓝色视野里的沉默 80x70cm 布上油画 2007
18 初春 100x80cm 布上油画 2007	45 一缕阳光 100x80cm 布上油画 2007
19 沙发后的玫瑰一 80x70cm 布上油画 2006	46 天空里的一片云一 100x80cm 布上油画 2007
20 沙发后的玫瑰二 80x100cm 布上油画 2007	47 天空里的一片云二 80x70cm 布上油画 2007
21 沙发后的玫瑰三 80x100cm 布上油画 2007	48 姊妹花 100x80cm 布上油画 2007
22 两个女人二 120x100cm 布上油画 2006	49 思月 85x65cm 布上油画 2006
23 两个女人一 100x120cm 布上油画 2007	49 家中 64x70cm 布上油画 2002
24 鸟语花香 80x100cm 布上油画 2006	50 苗家大婶 80x60cm 布上油画 2006
25 青瓷的传说 80x100cm 布上油画 2007	50 苗家小花 80x60cm 布上油画 2006
26 等待系列之一滴泪水 80x60cm 布上油画 2007	51 苗家姐姐 80x60cm 布上油画 2007