

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 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 王婢娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 刘文西 / 龙瑞主编; 刘文西绘. — 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137878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：787mmx1092mm 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。

刘文西 简历

1933年生于浙江省嵊州市水竹安山村，1958年毕业于浙江美术学院。现任西安美术学院名誉院长、西安美术学院研究院院长，黄土画派艺术院院长，延安市委副书记等职。

半生青山，半生黄土

——记“黄土画派”刘文西

□ 胡建君

奇门本数认为，中国西北部为“乾”位所在，是八门之中，两个“吉门”之一的天门。故此，“周秦汉唐盛世前，秦中自有帝王州”那种苍浑厚重的“地气”势必为陕西画家注入雄浑博大的气魄。

早在唐代，陕西便涌现出了一批足以彪炳史册的书画大家，阎立本、张萱、周昉、韩幹等书画史上煌赫的名字将中国绘画推向高潮。逮至宋代，范宽（陕西华阴人）之《溪山行旅图》被人称为“雄伟老硬、得山真骨”，构图大气，气势恢弘，在山水画领域产生了长远的影响。

然而由晋唐宋元以至明清，中国画的发展事实是，和风和煦日复一日取代了天风海雨，终至阴盛阳衰。人们日渐精于细微的品鉴，而失于大刀阔斧的进取。其最直白的结局便是“气运渐稀，书香剑折，八百里秦川亦寂寞能外”。

日与月兮往如驰，直至建国初，由长安画家或寄居在长安一带的画家，赵望云、张大千、石鲁、何海霞、方济众、康师尧、刘文西等振故鸣吠，一反清末、民国年间中国画坛摹古不化之风，大胆走向生活，大量写生创作，给当时较为死沉的中国画注入了新感觉，形成陕北风味的特殊画风，终于结束了陕西以至西北绘画几百年来沉寂和萧条，以自己特有的个性风格再次在全国画界稳稳地站住了脚跟。

其中以刘文西为代表的“黄土画派”，重拾周秦汉唐之雄壮开拓精神，以陕北革命历史题材和风土人情为中心，不但在主题上具有不可替代的地位，而且在绘画语言上也有十分深远的学术价值，以崇高原重为根本特质和基调的美再次照亮了陕北秦川。

一、生活为源；扎根黄土

在中国当代画坛上，既能继承中国绘画优良传

第一代刘文西

和海天寿老师在一起

为得光和先生画像

陕北秋收一（局部）1983年

陕北秋收二（局部）1983年

统，又能吸收西方艺术之长，里程碑式地表现民族精神的，第一代大师有徐悲鸿、蒋兆和等人，当这些老一辈画家们已经完成了创立直面人生的现代人物画的使命，也推动了深入农村生活的条件时，继续拓展中国人物画的重任必然地落在了刘文西等新一代画家的身上。

近50年来，刘文西苦心孤诣，把自己全部创作精力都投入到沸腾的生活本身，投入到透视美丽心灵、揭示纯朴性格、反映多彩生活、塑造光辉形象的艺术创作之中。中国美术学院教授李琦曾说：“如果说战争年代美术界与人民打成一片的代表人物是古元的话，那么解放40多年来坚持走这条路的就是刘文西。”

刘文西出生在著名的越剧之乡——浙江省嵊州一个叫水竹安的小山村。从小热爱画画的刘文西，在1950年被送进上海育才学校学习美术，他在那里第一次读到《延安文艺座谈会上的讲话》，一生的追求与创作因此而被牢牢地定了位。1953年，从育才学校毕业的刘文西，又以优异的成绩考入了浙江美术学院。在院长潘天寿的亲切教诲下，刘文西治学严谨，学艺日长。同时受古元、彦涵等一大批鲁艺艺术家的影响，他将毕业实习选在延安。24岁的刘文西，

《东方》1993年

和刘文西同志在一起

与全国大跃进队伍们一起在黄土山上练兵

坐在一辆敞篷卡车上，一路想着宝塔山，不知在夏天的黄土山前里转了多少个弯儿。他的两幅毕业创作是国画、素描《毛主席和牧羊人》，特别是那幅国画作品，由潘天寿亲自题字。另一幅素描从1958年加工修改到1962年发表后，在全国影响很大。

陕北高原深厚的黄土地、高远的蓝天、深厚的民风深深吸引着年轻的刘文西。毕业后，他主动要求到西安美院工作，以陕北黄土高原为生活基地，开始了以陕北人民以及革命历史题材为主要内容的艺术创作。

从1957年算起，除了“文革”时期，他没有一年不深入陕北生活和创作。48年来赴陕北达70余次，走遍了26个县的山川土地，走访了上千个村庄，画了两万多张速写，结交了数百个农民朋友。用他的话说，只要视野里一出现陕北的黄土地，创作的激情就会马上被点燃。在那里不仅能够捕捉到灵秀阴柔的南方不易捕捉到的雄美形象，而且能够挖掘许多史诗般的创作题材。

刘文西谦逊地说过：“我没有成功的创作，但有成功的道路和实践。”他永远指向生活、指向人民、指向黄土地的艺术道路，是1950年在上海读到的《讲

《刘丹青》

话》指引的。1962年，他创作的年画《回欢共乐》，获全国年画一等奖。在陕西的老百姓家里，几乎没有没挂过这幅画的。他在1964年绘制的《祖孙四代》，证实了水墨人物画在当代应有的前途，也标志着60年代初人物画所达到的水准。他在该画中，以粗朴有力的笔墨塑造了黄土地上四代人的群像，并以巧妙的构思寓意了四代人同土地的关系。在“若坐、若行、若飞、若动”的纵横笔画之间，在“有丰致、有缥缈”的笔情墨象之中，蕴含着情思，凝结着民族与时代的

心态，成为当时最具创新意识 and 时代感的作品之一。

刘文西的内心充满对延安强烈的圣地意识，对刚刚过去的一场轰轰烈烈的革命向往仰慕、深情回顾，构成了作品的基调。美术对革命历史的集中表现就是塑造这场革命的领袖人物，于是毛泽东便成了他作品的主角儿，画上的人民也是领袖周围的陕北人。像《在毛主席身边》、《拉家常》、《刘志丹》、《毛主席和牧羊人》、《跟着主席闹革命》、《支书和老农》、《梳头夜话》、《毛主席转战陕北》都是“文革”前创作的重要作品。

“文革”10年，由于“四人帮”迫害，他在牛棚里度过，但心系人民的艺术良知始终没有泯灭。积蓄了10年的创作激情，等到“文革”结束后，使他厚积薄发、大气磅礴地画出了《知心话》、《奠基礼》、《历尽艰辛为人民》、《北斗》、《山姑娘》、《解放区的天》、《沟里人》、《黄土情》、《唱支山歌》、《春天》、《世纪伟人邓小平》、《更喜岷山千里雪》、《黄河子孙》、《黄河汉子》、《东方》等一系列精品。在他的数百幅创作中，画劳动人民最多，画黄河最多，画宝塔山最多，画毛主席也最多。面对60多幅画毛主席的巨作，他说领袖是劳动人民的

代表，一辈子能画多少个劳动人民，心里就存有多少份感情。

2005年，72岁高龄的刘文西不愿长年奔波落下的腰腿伤残，执著地开始长卷《黄土人》的再创作。早在1983年，他就开始画这幅长卷，已画完28米。15米画安塞腰鼓，13米画陕北秋收。2003年，又作了16幅完整的画稿。看着1.5米高的画幅，他总觉得这个尺寸不能尽情尽兴地表现陕北人顶天立地的形象，干脆心一横，把长卷的高度改为2米，又开始重画。画面这边，陕北的老汉三三两两聚在一起，吸着旱烟，饱经风霜的脸上满是怡然自得安详。那边，米脂的婆姨正收获着劳动的果实，从心底流淌出来的喜悦在眉梢嘴角荡漾。画中的人物真真切切、实实在在、生动自然，一股黄土高原浓烈的气息从他们身上散发出来。笔墨简率大气，而又不失苍茫厚重的力度，色彩明亮清新，而又不乏蕴藉典雅的韵味。人物的风神与笔墨的话意相复合，传神得意，生机溢出，从而进入创造的新境界。

“我最爱画陕北的劳动人民”。对于24岁走进延安，60岁创作《东方》，72岁问鼎长安的人民画家刘文西来说，一生都在践行着他的艺术宣言：半生青山、半生黄土，老骥伏枥，志在千里！

二、创作支柱：融合与革新

西北地缘文化有自己的三大脉络：西北风情、圣地意识和古都文化传统。所谓的“传统”，从民间美术看，从陇东到陕北，从关中到晋南，横贯千里，万民百姓皆孜孜于祖辈传下来的同一程式：刻皮影、绣荷包，我们恨其古朴、淳美之余，又厌其狭隘、因循，只能在先人的谱范中略施创意。所以，传统地缘文化对于画家的创造发展，既是坚实后盾，也是大牵制，既壮尔情怀，又抑其个性。当代呼唤的是以地缘文化共性为体，而又个性张扬的大师，有如秦兵阵，个性为前锋，现其锐，共性为后续，见其势；又若斧形，个性为刃，锋芒毕露，共性为背，沉重厚实。终于，在西北中国画领域，刘文西不负众望，脱颖而出。西方绘画的科学造型方法，民间歌谣的整体概括能力，中国传统文人画的笔墨气的相辅相成，使刘文西从民间艺术的浸淫中跳脱而出，成为他创作的三个支柱。

由于浙美国画系的严格训练，使他在造型、色彩、构图、解剖、透视等方面得到了全面的高。在系统的学习中，刘文西对达·芬奇、米开朗基罗、安格和俄罗斯巡回画派尤为热爱，这使得他以后处理大场面、多人物、深入刻画人物形象以表现深刻内心世界方面显得游刃有余。

刘文西早期的作品，主要得力于西北传统的工笔重彩。他刚到西安之后，便到山西永乐宫潜心观摩多日，吸取永乐宫壁画绘重大场面的调度手法及其喜庆、凝重、装饰美等特色，又学习其坚实的线描造型和色彩运用方法，融会到《在毛主席身边》等早期作品中。而以线立骨，用民间色彩勾填的方法大幅作品。则在他的巨幅创作《奠基礼》的第二次变体中体现得最为直接。

刘文西也曾用心研究过传统文人画的技法，它和

▲春天 1999年

▲与陕北老前辈相聚

永乐宫不同的是皴染多于直接勾填，这种方法有助于借鉴西法入国画，增强立体感及深入刻画人物个性心理。《同庆欢乐》中的许多人物虽没有明确，但结构中的特征、刻画的、内心的表现多借助于唐宋人物画的皴染法。

对于民间色彩，他也一直怀有浓厚的兴趣，从小在家乡便受到民间绘画的熏陶。在以后多年的实践中，他始终对响亮的颜色情有独钟，包括后期写意人物画中出现色彩，就有许多大胆而刺激的搭配。

“文革”之后，他的笔墨渐趋奔放，出现了兼工

带写和大写意风格。历代人物画中的大小写意、减笔画和泼墨画，他都兼收并蓄，博取杂掇。在《知心话》、《历尽艰辛为人民》等作品中，可以看到工笔重彩与写意画法在不同程度上的完美结合，在具体深入地刻画对象的基础上提炼概括，力求做到细部的精深入微与整体的完美生动。

20世纪80年代后期到90年代，由于技法的进一步成熟，加之刻画较厚重性格的需要，刘文西作画时加重了水墨成分，背景有所减少，笔线逐渐简约，显得境界苍茫宏阔，格调高雅浑厚。《黄土老人》、《张大千》、《毛泽东在抗日年代》、《陕北老红军》便是这一时期的代表作品，可以看出江南明清以来文人画的优秀技法和重意境的特色在刘文西的艺术中产生了更多更大的影响。

刘文西在拥有了众多劳动人民形象素材后，尝试突破中国画已有的审美格式，创造性地吸收西方现代艺术成就，由西画入手，又不为之拘囿，在力图接近文人画气韵之后再度超越，以写实的手法、厚重的效果、中西结合的尝试，在徐悲鸿和蒋兆和先生开辟的道路上形成了自己的鲜明特色，开拓了中国水墨画的新领域。

他的一生都在实践，构思上由前期注重情节性格到后期渗入情绪意蕴，从色彩明快到水墨淋漓，从传统技法到融合中西，他几度变革，几度突破，吸取西方绘画科学造型的长处和中国画的写意飘逸之美，又将民间壁画的整体构图手段融会贯通，最终成为中国人物画的杰出代表。

三、毕路蓝缕：“长安画派”“陕北画派”“黄土画派”

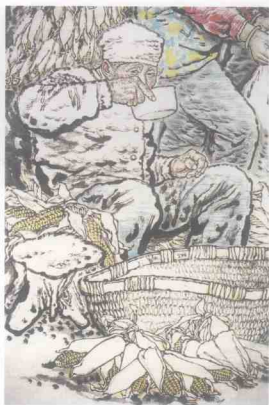
上世纪五六十年代，西北黄土地的画坛升起两颗明星：石鲁和刘文西。长期以来，一些美术理论家习惯于把他们都归入“长安画派”。而二者的艺术特色其实存在较大差异：石鲁升华生活，风格婉转、回环，作品由实而虚，趋向空灵；刘文西讴歌生活，泼辣、豪放，追求史诗效果，作品气魄宏大，势不可挡。根据这些差异，当时一些美术界人士指出，作为一位长期从事艺术教育的教授，刘文西带出了数百名青年学生，影响了上千名画家，一批风格相近、成就卓著的中青年画家已经在以刘文西为中心的周围崛起，因此，他们认为应该新成立“陕北画派”。

1988年，刘文西在新加坡办画展。当地媒体首次称他为“陕北画派”的创始人。1990年3月上旬，刘文西在西安市举办了平生最大的个人画展，400多幅作品使观众驻足惊叹，新加坡画家地志腾等人认为：以刘文西为代表的融贯中西技法、具有黄土高原厚重特色的陕北人物画，在中国画坛独树一帜，应该确定成立“黄土画派”。

“扎根黄土画人民，表现时代出精品”，是让黄土大地人入魂的刘文西一直张旗的旗帜。他想，陕北是黄土地的代表，但大西北是一块更大的黄土地，更应该表现，因此，叫“黄土画派”比之“陕北画派”的概括性更强。而他几十年的创作和思考，应该说为“黄土画派”奠定了作品和理论基础。于是，2004年，“黄土画派”在刘文西的大力倡导下正式成立！

▲黄土老人 (高群) 2001年

▲黄土老人 (高群) 2001年

▲陕北老汉 2005年

立！黄河流域传统文化的强大根基，延安革命文艺的影响力，创作中追求人民性和时代意识，学院派深厚的造型基本功力，由人物画家为主体的创作群体，在“黄土画派”中得到全面体现。“黄土画派”的重任，就是不断为中国人物画创作探索道路，以一炬之光，独照前程。刘文西更把“黄土画派”的艺术宗旨概括为12个字，即“熟悉人、严造型、讲笔墨、求创新”。

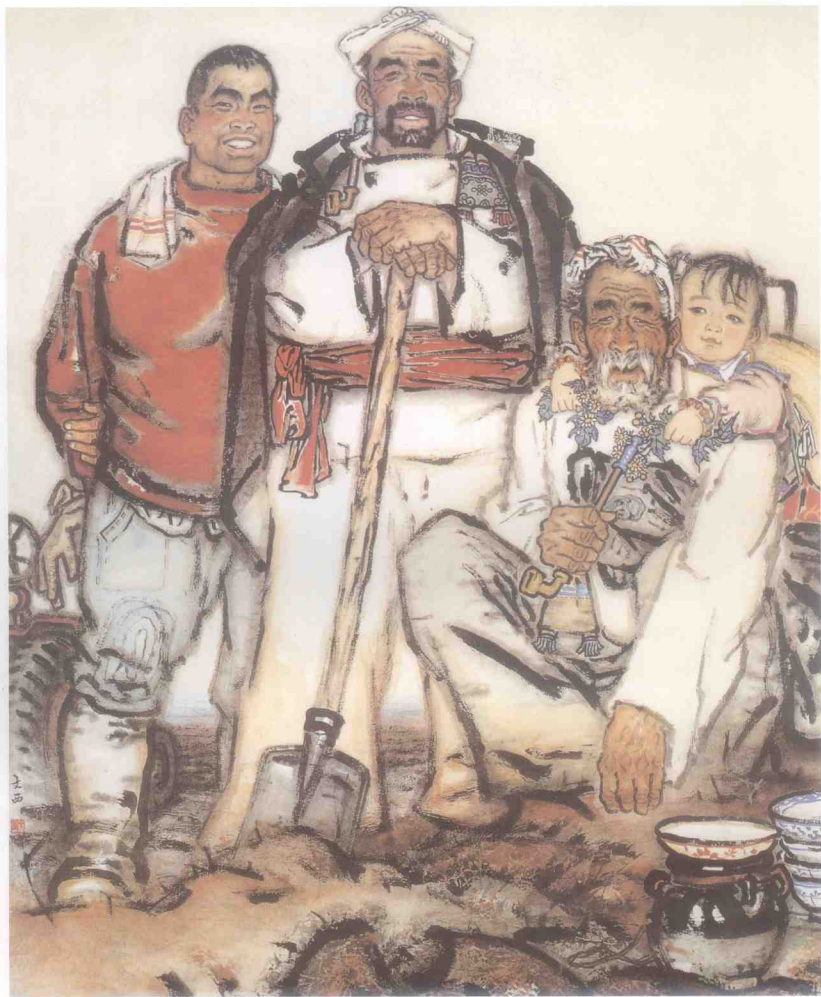
凡在绘画史上流传下来的画派，多以地名命名，唯有“黄土画派”以地域命名，可见这个画派的包容性和气魄。而其内涵的深广厚重、沉雄博大，正是中

国画追求的最高境界。

正如他自己所说的那样，“我的一生，为黄土高原立传。”刘文西的“黄土画派”绘画，以主题思想的深刻性、人物塑造的生动性和笔墨技巧的开拓性，代表了中国画写实风格的发展方向。其厚重与伟岸的气势，正是八百里秦川雄浑与博大的气质，其坚韧与精湛的艺术精神，正是中华民族自强不息的奋斗精神。

古人云：“气从脚下蹬磨一粒，种性小者为蓬，大者为傲干霄之木。”刘文西气干于云，早已成为陕北大地上扎根黄土、直节干霄的参天大树！

题 目 祖孙四代
创作时间 1962年
尺 寸 140cm × 100cm
材 质 纸本

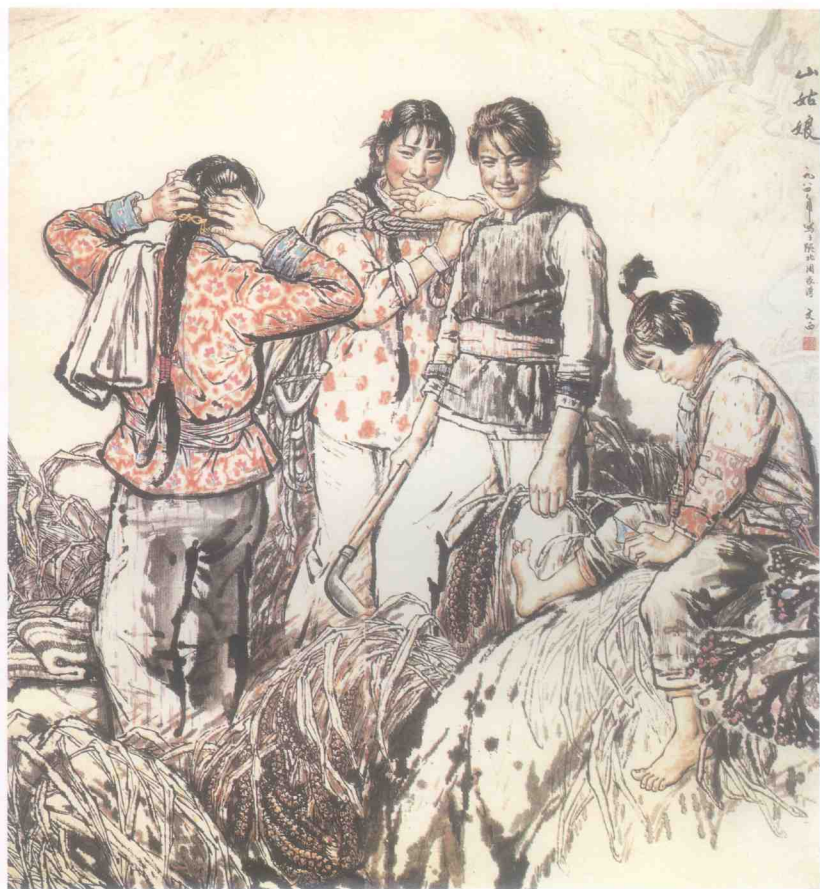
题 目 沟里人
创作时间 1982年
尺 寸 160cm×130cm
材 质 纸本

题目 陕北娃娃(局部)
创作时间 1983年
尺寸
材质 纸本

题目 山姑娘
创作时间 1984年
尺寸 240cm × 200cm
材质 纸本

题目 一束野花 (局部)
创作时间 1988年
尺寸
材 质 纸本

题目 湾湾黄河滩
创作时间 1994年
尺寸 136cm × 68cm
材质 纸本

题 目 陕北老红军(局部)
创作时间 1996年
尺 寸
材 质 纸本

题 目 季旦旦(马郡)
创作时间 2000年
尺 寸
材 质 纸本

题 目 黄河纤夫(局部)
创作时间 2000年
尺 寸
材 质 纸本

