

刘

主
编

国

龙
瑞

松

河
北
美
术

篇

出
版
社

曹
明
从
书
曹
明
从
书

曹
明
从
书
曹
明
从
书
曹
明
从
书
曹
明
从
书
曹
明
从
书
曹
明
从
书

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 李善华
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. 刘国松 / 龙瑞主编；刘国松绘. —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137850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。

刘国松 简历

山东青州人，1932年出生于安徽蚌埠，1949年迁居中国台湾，1956年毕业于台湾师范大学艺术系。毕业后一直在台湾和香港等地从事艺术教育工，现由台南艺术大学退休，专心创作。

刘国松的现代水墨艺术

□ 曲 路

20世纪是中西文化猛烈冲撞的时期，中国传统水墨画艺术在这剧烈的冲撞中面临着前所未有的挑战。为此，不少有志的艺术家立足于中华文化，积极地探索和开辟着中西绘画相结合的艺术天地，为中国水墨画现代化的发展寻求道路。

20世纪初，当传统水墨性语言开始遭到现代工业文明的冲击时，康有为等人便起而倡导画学革命，提出“合中西而为画学新纪元。”20世纪40年代，徐悲鸿先生首次成功地在中国水墨与西方的写实精神结合起来，从而在一定程度上拓展了传统水墨的表达领域。其后林风眠等人又把西方现代艺术中强烈的色彩和夸张的造型引入水墨画，使传统水墨影显出别致的现代气息。进入20世纪下半叶，刘国松的一语“革中锋的命”又把中国水墨的现代化变革推向新的高潮。他将中国水墨与西方现代抽象艺术相结合，开创出中

与李可染先生等在一起

国水墨现代化发展的新局面。

刘国松，山东青州人。1932年出生于安徽，父亲在抗日战争中阵亡，他随母于1949年定居中国台湾，1951年考入台湾师范大学美术系。在校就读期间，刘国松得到著名国画大师与油画家傅心畲、黄君璧、朱德群、廖继春、林玉山等老师的指导，中西绘画兼学，传统与现代并重，为其以后艺术的发展做了关键性铺垫。自1956年大学毕业以后，他在中国台湾、中国香港等地的中学、大学一直从事艺术教育的工作，同时对绘画艺术不断地进行实践探索和创造，创作了大量优秀的作品。20世纪80年代初，他开始为美术界广泛关注，并应邀举办多次画展，对现代艺术的发展产生深远的影响。

从总体上说，刘国松艺术的发展大致经历了以下几个时期：大学毕业后后至1961年，为纯抽象构成时期。这个时期的刘国松主要沉迷于西方现代艺术风格的探索和尝试中。他选用石膏作底的画布和油彩、水墨等西式媒材，进行纯抽象的构成实践。此时期，刘国松还有幸目睹了故宫历代名画真作展，并深受感动，于是，还尝试在石膏作底的西式画布上进行具有中国水墨趣味的抽象创作。代表作品有《赤壁》、《庐山高》、《如歌如泣的泉声》等。20世纪60年代初是刘国松艺术观念转变的重要时期。由于受到建筑学界有关材料与形式问题讨论的影响，刘国松开始认识到，中国水墨材料本身的特性具有不可替代性。于是，他毅然放弃了画布、油彩等西式的绘画媒介，重新返回到中国传统的水墨世界中。自此，刘国松真正

在台湾创作学会举办的刘国松画展上对观众演讲

「向白虹庄的未知(局部)」1963年

的水墨创作之路开启了。媒介的改变，创作方法也随之而变，此期间有《故乡·我听到你的声音》《古老的山水》等别具意趣的作品。但是，刘国松艺术风格的真正形成与稳定发展，则是在1963年至1977年间，我们称之为“大笔触时期”。

此时期，刘国松提出了石破天惊的“革中锋的命”“革笔的命”的口号，倡导在传统笔墨程式之外寻找更为广阔的水墨表现形式。由于在军队服过兵役，刘国松发现曾用来刷炮管的大毛笔，并以此作为画笔，在画面中创作出恰似狂草、无形无象的大笔触线

条。这是刘国松对传统笔墨程式的重大挑战与突破。与此同时，刘国松还研制出一种特殊的带有纸筋的纸张，后被称作“国松纸”。他用毛刷蘸墨在这种特殊的纸上大笔一挥，然后抽去纸筋，在墨色之中造成一些纵横变化的白纹，奇特而有趣味，使传统以墨线为主的画面中出现了以墨为底、白为线的特殊效果。刘国松称此为“抽筋剥皮破”。以这些新技法创作的作品有《神韵之舞》、《烟景》等，极具佳趣，初步形成刘国松的艺术风格。1966年，刘国松获得环球访问旅行的机会，这使他进一步接触到西方现代艺术。

「在北京七十华诞颁奖仪式上」

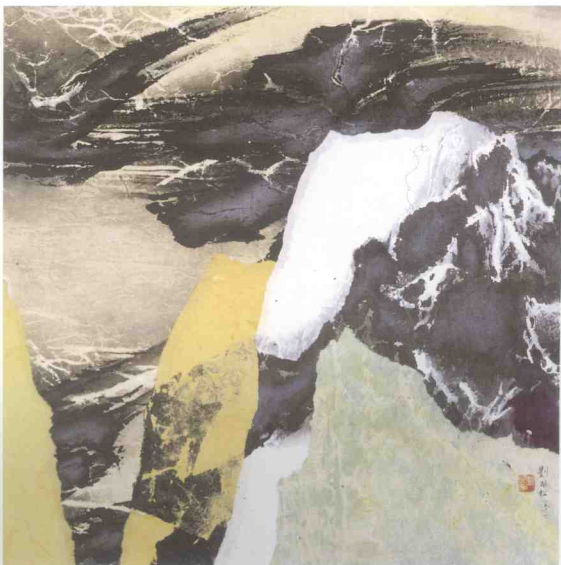

「作品在中国美术馆展出」

受其影响，刘国松的作品亦发生一些变化。《矗立》、《窗里窗外》、《中秋节》、《地球何许》等作品开始出现硬边的正圆、正方等几何形拼贴。他将这些几何拼贴与大笔刷涂、抽剥纸筋的方法结合在一起，创作了一系列，带有浓重设计意味的作品。特别是后期的“太空画”系列，具有明显的西方设计倾向。这一时期，他还使用了喷枪、拓印等其他技法，但基本上仍以大笔刷为画面主轴，因此这类作品都可视为广义的“大笔触时期”。

20世纪70年代末，由于考虑到过于理性的设计模式会使自己逐渐远离中国的水墨美学，刘国松又开始尝试其他新的创作技法。“水拓法”，即将墨色放于池中水面之上，使水流动，笔墨会漂浮而成特殊的形态，以纸平铺其上，吸附后再加以润色，完成作品。这种技法古人已有使用，称为“水画”，而近代却少有人用。刘国松就此做出了系列研究，并创作出一批似幻似真的优秀作品，如《月之妆》、《梦游昆仑》、《天池》等。20世纪80年代，刘国松开始“泼墨法”的实验。“泼墨法”是把色水滴于玻璃平板之上，以纸覆盖，纸遇水膨胀而出现水泡，待干后就会自然形成一种具有特殊效果的彩墨图样，再以此润色完成作品。《最后的激情》、《霞光一线》等作品便以此法完成。近期刘国松又创作出一批反映内地风光的作品，如《九寨沟》系列等，亦使用此法。“水拓”“泼墨”之法进一步排除“笔”的束缚，制作出别有趣味的水墨视觉效果。这是刘国松“革中锋的命”“革笔的命”的创作观念的一大体现。刘国松的艺术进入一个新水墨实践时期。

刘国松是一位极富开拓精神的画家。1961年，他凭着对继承和弘扬传统水墨精神的强烈责任感，重返水墨世界，但并没有因此拘泥于传统，而是积极寻求中国水墨画现代化的发展之路。他认为“要将中国画现代化，首先要做做的就是突破传统的形式。”“那支上万的画家用的上千年的笔，其可使用的技法早已到

「峰回路转（局部）1966年」

「在香港举办的刘国松的宇宙画展时，接受记者们的专访」

了饱和的程度……我们一定要从笔外去追求新表现方法。”于是，刘国松喊出“革中锋的命”“革笔的命”的口号。鉴于西方现代抽象艺术对其的影响，刘国松大胆地使用了拓墨、水拓、泼墨、喷涂等技法，创造出传统用笔无法做到的肌理效果。黄宾虹曾说：“泥古疑古，切属失误；知新维新，尤当善变可耳。”刘国松勇于创新、善于突破的创作精神，使他走出了一条与众不同的艺术之路。如此一来，中国水墨画就显现出一种前所未有的新面貌。

艺术是精神的产物，是人类文化的载体，美术的本质特征应该集中体现于其背后独特的精神内涵。不同的艺术样式必定有着不同的精神理念作支持，样式变了理念不变，则艺术本质不会变；而理念变了，即使样式不去变，其艺术面貌也会随之而变。中国画艺术重幽曲玄远，意趣深渺，讲天人合一，妙趣天成，正体现了中国传统“道论”的美学理念。“圣人以身法道，山水以形媚道”，“道”是万物生长之本，是世界达成和谐统一之根源，“道”的玄微与宏大也是

「九幕内系列之九(局部)」 2001年

传统中国画家所努力传达和表现的精神。所谓“以形写神”“气韵生动”“似与不似”等都体现出这样的艺术观念，这也构成了中西绘画的根本差别。“道”是人们心灵关照的产物，是万古常青的宇宙观念，更是延续中国画生命精神的核心纽带。读刘国松的作品，让我们产生天地玄黄、宇宙洪荒、鸿蒙初辟的感觉。他画面中那种似形非形、大气磅礴的笔墨样式和精神内涵应该说与中国古典“道”论美学的根本追求是一脉相承的。笔墨程式是前人传达体认宇宙的媒介与方式，是前人创作经验的总结，但笔墨不等于中国画本身。正像衣服永远不能等于人，好的衣服可以很好地表现人内在的精神气质，但并不意味着一个人只能拥有一件恰当的衣服。传统的笔墨程式是前人创作做出的最好选择，但是在传统之外，我们仍然有可能找到其他适合的传达方式。刘国松便选择了传统笔墨之外的水墨语言，这并不表示他放弃了中国画，放弃了水墨艺术精神。恰恰相反，他用了令人耳目一新的视觉效果传达出一个现代人对于宇宙本体——“道”的体认。刘国松的艺术是对中国传统艺术的延续，同时也是对传统艺术的突破，他给我们指出了一条中国水墨艺术现代化发展的可行之路。

刘国松对中国现代水墨画发展的影响是深远的。当代中国，水墨画艺术异彩纷呈，生机勃勃，不能说与刘国松对中国水墨画的开拓与弘扬所做的贡献无关。在中国台湾，刘国松被称为“现代水墨画之父”，内地艺评家林木教授亦称他为“中国现代绘画的先驱”。皮坚道教授更将刘国松与发明水墨宣纸的王维和创造米氏云山的米芾相提并论。相信刘国松的艺术带给我们的不只是对中国画水墨样式的翻新，更能引发当代画家对中国画艺术精神的深刻思考。

「群山」 2001年

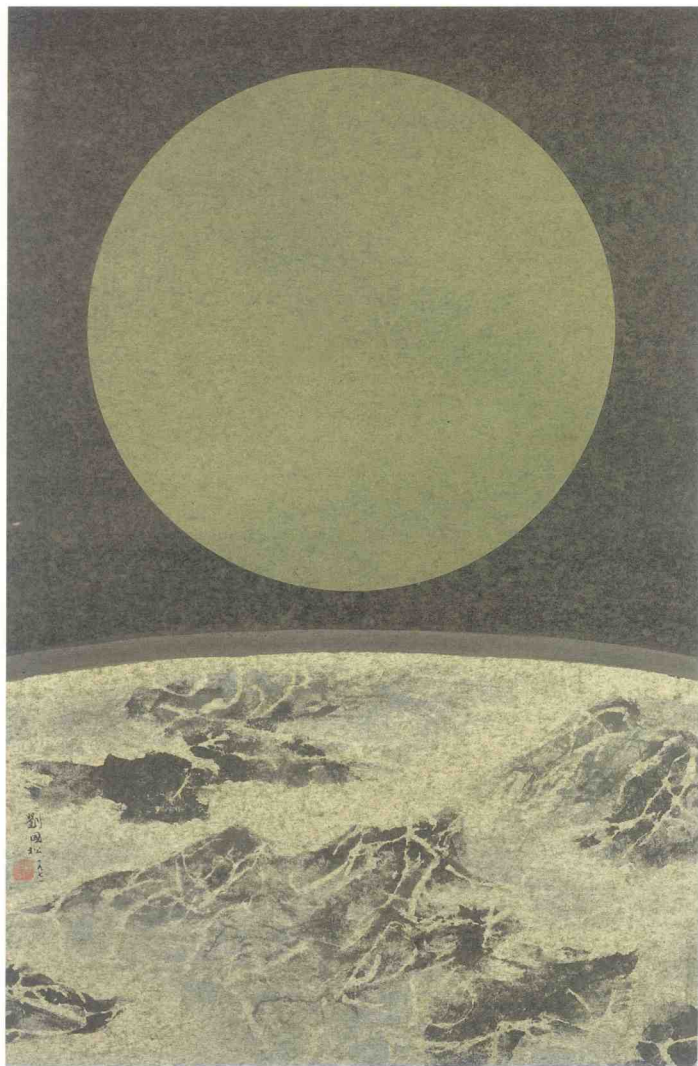
题 目 升向白茫茫的未知
创作时间 1963年
尺 寸 58cm × 49cm
材 质 纸本

题 目 峰回路转
创作时间 1966年
尺 寸 87.5cm × 58cm
材 质 纸本

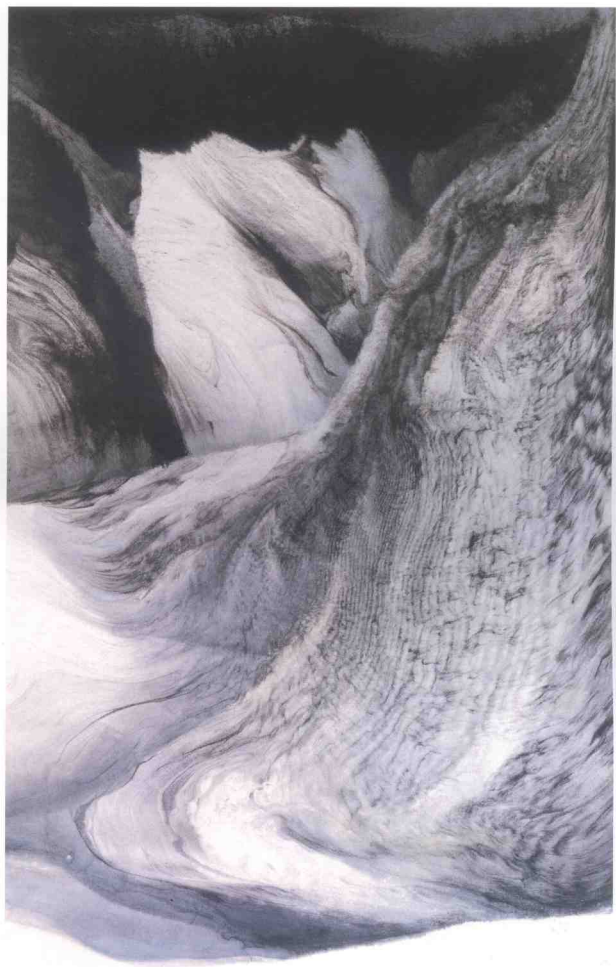
题 目 绿色的雾
创作时间 1971年
尺 寸 91.2cm × 59cm
材 质 纸本

题 目 环中
创作时间 1973年
尺 寸 90.5cm × 181cm
材 质 纸本

题 目 吹皱的山光
创作时间 1985年
尺 寸 40cm × 26.5cm
材 质 纸本

劉國松一九八五年

题 目 凉·九寨沟系列之八
创作时间 2001年
尺 寸 33cm × 56.5cm
材 质 纸本

题 目 溪·九寨沟系列之九
创作时间 2001年
尺 寸 70cm×64.5cm
材 质 纸本

题 目 千海子
创作时间 2004年
尺 寸 79cm × 67cm
材 质 纸本

题 目 险加河谷
创作时间 2004年
尺 寸 86.5cm × 91cm
材 质 纸本

题 目 羌寨
创作时间 2005年
尺 寸 77.4cm × 75cm
材 质 纸本

