

刘思东

LIUSIDONG

广州市美术家协会主席团作品集(二)

PRESIDIUM OF GUANGZHOU ARTISTS ASSOCIATION
REPRESENTATIVE WORKS

广州市美术家协会 编

广东美术出版社

刘思东

LIU SIDONG

广州市美术家协会主席团作品集（二）

PRESIDIUM OF GUANGZHOU ARTISTS ASSOCIATION
REPRESENTATIVE WORKS

广州市美术家协会 编

岭南美术出版社 — 中国·广州

图书在版编目（CIP）数据

广州市美术家协会主席团作品集.第2辑.刘思东 /
广州市美术协会编.—广州：岭南美术出版社，2015.6
ISBN 978-7-5362-5711-5

I.①广… II.①广… III.①美术—作品综合集—中国—
现代②中国画—作品集—中国—现代 IV.①J121②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第142273号

责任编辑：李 颖 周章胜
责任技编：谢 芸
装帧设计：雅昌艺术中心·深圳

广州市美术家协会主席团作品集. 第2辑. 刘思东

GUANGZHOU SHI MEISHU JIAXIEHUI ZHUXITUAN ZUOPINJI DIERJI LIUSIDONG

出版、总发行： 岭南美术出版社（网址：www.lnysw.net）
（广州市文德北路170号3楼 邮编：510045）
经 销： 全国新华书店
印 刷： 雅昌文化(集团)有限公司
版 次： 2015年6月第1版
2015年6月第1次印刷
开 本： 787mm×1092mm 1/8
印 张： 270
印 数： 1—1000册
ISBN 978-7-5362-5711-5
定 价： 3240.00元(全套18册)

编委会

编委会主任：甘 新

编委会副主任：许钦松 乔 平

主 编：甘 新 周国城

副 主 编：区广安 黎日晁

编 委：甘 新 许钦松 乔 平 周国城 区广安 黎日晁 方 土 叶献民
孙 戈 刘思东 朱颂民 许鸿飞 李咏祥 汪晓曙 苏小华 苏 星
张 弘 张思燕 陈 铿 俞 畅 黄健生 李晓白

前言

◎甘 新

中共广州市委常委 宣传部部长

当前，文化艺术建设日益进入国家政策和发展战略的中心。弘扬社会主义核心价值观，提升国家文化软实力，建设社会主义文化强国，将成为当前和今后一个时期国家发展和文化建设的重要指导思想。作为广州地区美术家组成的艺术团体，广州市美术家协会多年来通过开展丰富多样的美术活动，发扬民族艺术传统，勇于开拓创新，积极扶持美术新生力量，为繁荣广州美术事业做出了积极的努力。

一直以来，广州市美协在历届主席团的领导和带领下，不断地通过创作实践、理论研究、学术探讨以及宣传出版，不断地通过开展各种美术创作以及展览活动等，大力推动广州美术事业的发展。时光匆匆，硕果累累。经过近一年的筹备，《广州市美协主席团作品集》正式结集出版。这里汇集了广州市美术家协会成立以来的历届主席以及第六届主席团成员，共24名美术家的力作新作。其中涵盖了国画、油画、版画、雕塑以及水彩、水粉、漆画等各个画种，较为全面地展现他们多年来刻苦探索的创作状态和艺术成果。纵观这些作品，我们可以领略到这些代表广州美协最高水平的美术家们的艺术特色和艺术风采以及他们依仁游艺，借古开新的艺术探索与追求，另一方面也希望藉此向社会大众展现广州美术家们的艺术状态和新貌。

每一部美术史都由一件件的经典作品串联而成，每一件的经典作品又透现出每一位的艺术大师，可以说每一部美术史，本质上就是名师大家的组成史。岭南文化有着悠久的历史 and 灿烂辉煌的传统，岭南绘画的历史长河上更是日月经天、星光璀璨。所以，我们将一如既往地大力扶持和宣传推广已经取得社会共同认可、具有突出学术建树的勇于创新、有创作能力的美术家，造就各个学科的学术带头人，在当今艺术的“多元时代”，带动广州文艺界建构一种以追求深刻，弘扬大美，创造经典为核心的学术氛围，推动岭南文化持续而全面地繁荣发展，培养出新的艺术名师大家。

2014年，习近平总书记在文艺座谈会上发表了重要讲话，为文艺工作者和文艺创作指明了方向、提供了遵循。希望广大美术家充分领会讲话精神，在今后的创作中扎根生活，扎根人民，积极探索，勇于创新，深入挖掘作品的思想内涵和表现形式，努力形成具有时代精神、民族气派、中国特色的新风貌，为建设文化强市、文化强省做出贡献。

刘思东

笔名：刘诗东。1964年生于广州，1987年毕业于广州美术学院。1997年结业于广州美术学院国画系山水研究生班，2012年中国艺术研究院美术学访问学者。现为中国美术家协会会员，广东省美术家协会理事，广州市美术家协会副主席，广东省青年美术家协会副主席，广东中国画学会理事，广州书画名家艺术促进会执行副会长，西关画院副院长，梅社书画院副院长，泰国曼谷画院副院长，广州市文联书画院副院长，兴宁画院顾问，广东外语艺术职业学院美术系副教授。

目录

彰显在现代与传统之间的人文内涵

——刘思东作品的小议 李人毅 001

寻山问水

——刘思东山水写生作品解读 李 琰 003

图 版

青龙山之雾	008
家园晓色	010
林烟晓色	012
德夯小村	014
边城无尘	016
边城印记	018
苗寨深秋	020
山水诗堂	022
山城之晨	024
云烟下山	026
烟雨轻拂风雨桥	028
小镇烟云	030
居山晨烟之一	032
小城故事	034
晓色村庄	036
青龙山长寿宫	038
速写（汕头写生）	040
烟云寺荫	041
青龙洞晨烟	042
风雨桥西岸风情	043
青龙洞烟霭	044
密林风雨桥	045
太行家园	046
轻烟下山	047
林烟小寨雾浓浓	048
烟云生气悠然	049
轻烟引素	050
万名塔烟霭	052

晓色村居	054
水曲山多	056
云卷千峰秀	058
澄海西埔写生之一	060
澄海西埔写生之二	060
云峰寺隐	061
居山晨烟之二	062
密林生烟	064
如烟	066
如是观	068
林深藏泉	070
千年佛荔	072
晨光	074
林壑禅心	076
居山晨烟混然气	078
山居清自在云烟	080
烟云叠嶂	082
居山云烟	084
云烟四起	086
南粤禅林	088
居山云烟春常在	090
密荫晓色	092
林谷幽隐	094
林谷清幽	094
居山烟雨	096
居山禅音	096
远山红韵	096
居山叠翠	098
山色春客暖晴风	098
青嶂聚秀	098
轻烟映日	100
天长地久	102
艺术年表	104
后记	108

彰显在现代与传统之间的人文内涵

——刘思东作品的小议

◎李人毅

刘思东在丹青追求中，荡起了双桨，在艺海中迎风进发，采撷着，收获着。

这双桨的合力使得他在山水和花鸟两个领域都结满了艺术硕果。

艺海中泛舟的刘思东是个好水手。他的作品给我们最强烈的印象，是画家游刃有余地掌握了专业基础知识，畅然表达自己的情感世界。

说他的基础知识，应为他有了两种过硬的本事：

画家从对传统中国山水画的学术内涵的领悟，到技法的掌握和运用上已达到熟能生巧的程度，这使他向前开拓有了足够的底气。

画家又融入了现代绘画领域，对来自西方文化带给艺术的新思潮亦能兼收并蓄为我所用，具有向新领域进发的能力。

于是，画家刘思东将不甘于传统中国画现状的忧思化作一种以使命感为润滑剂的动力，开始了新的探索。进而成功地构建了中国山水画新的表现空间。在东西方文化结合，现代和传统的交汇中开辟了一条新路。并在写实与写意两个方面辩证着、验证着自己艺术成果的可塑性。

刘思东的山水画成名之作见诸于各艺术媒体，给人以耳目一新的感觉。可这感觉是由旧翻新而来的——山还是那座山，是用传统技法书写而成的；水还是那泓水，也是用国粹笔墨搭建出来的；岭亦或是那道岭，却充溢着墨韵和笔情。但是，较之我们所常见的山水画地却多了平远、高远、深远的三远境地。

刘思东的“三远”，使他的作品跳出传统的窠臼，走向了一个更高的平台。刘思东的“三远”使他成功地引进了西方现代构成和抽象表现手法，又使某些空泛的形式附着诸多的本民族的精神之素，成功地将传统与现代拉动起来合成一体为我所用了！

他的山水画呈现两种不同样式，一是以厚重、重叠为主要基调的浓密山水。这种浓密的画面承载着“复方”文化气息，浓重得似乎要胀出画外来；这种浓密是由诸多笔墨语言来造型的，密得高度拥挤，达到前所未有的程度。值得提出的是，这整体浓密中又见相互对比中的通透。这在平远、高远、深远总体基调上的疏密关系，非厚实的基本功和文化积淀所不能达到的一种独特的艺术境地。

在对一种风格的追求中，画家把形式感推向了极致。

这是胆识，也是自信。

可关键在于刘思东能打进去又能走出来。

他的另一种山水模式就是简约式的平远、高远、深远，同样充满了艺术魅力。画面上那似乎朝着向心力生长的树木山川村舍，充满着动感，给作品披上一层神秘的面纱，进而使画家的艺术探索中，

再上高格。

刘思东的艺海双桨，划出了新的学术内涵，延伸了古人写境和造境两大境界，而呈现出三种境界：写境、造境、梦境。

写境是忠实生活，为造化传神；造境是转化生活，写心中丘壑；梦境是幻化了胸中的景象，走向富于理想追求的精神层面了。

从“三远”的营造，到“三境”的追求，使画意的内敛、淡雅的审美情趣不再是艺术追求所诉达的终极目标，而是把悠远的联想，和高古、时尚组合后的分解和蜕变。进而形成了朦胧和梦幻般的精神向往，必然有着更有个性化的艺术面貌和辐射出激越着的、全新的审美快感。

这就是画家给予快节奏生活状态下的人们与之相应的律动、富有时尚节拍的艺术享受，又与传统文化有血脉关联的艺术形态所带来的新颖的艺术风格。

画家刘思东的花鸟画也是充满着个性特征的展现。

他作品的主要元素是民族的。

从内容到技法是对传统的继承，可他却将传统文化符号拆解、打乱后，用西方现代流行的构成和组合方式，把分解重组起来了。

那重叠交错中，使点线面与浓淡干湿各尽其妙地相互作用，产生对立统一中的和谐。

这在他画的牡丹中，有我们要找的例证。也使我们感受到画家艺海双桨的张力。

也许画家在拆解分裂的过程中是痛苦的选择过程，但重组的画面那灵动的梦幻的感觉，那绚烂得令人迷离的视觉感受，有释去重负般的愉悦。这种愉悦不是古人和传统文化的重新给予，也不是西方文明带来的文化冲击，而是高级勾兑师献给受众的精神大餐。是画家通过个性追求，使作品凸显特有的学术特色和鲜明的时代印记，彰显了现代与传统融汇的新的人文内涵。

应该指出的是，刘思东的作品中精神容量和技术含量，以及作品与艺术家经历师承的关系等具体的分析研讨，有很多可扩展的课题。希望能够在引起文艺评论的关注的同时，多看到画家本身的总结和回顾。

这因为，艺术园地在收获季节里，渴望理论果实更丰硕饱满。

寻山问水

——刘思东山水写生作品解读

◎李 琰

唐宋以降，山水画一直处于中国画的中心地位，山水画的创作可谓“日新月异”。通过写生手段积累创作素材，一直是唯一的目的，山水画写生概念的内涵随着时代的发展，也在不断地丰富。写生一词，从词源的意义上说，是因为美术史上的五代“工画而无师，惟写生物”的滕昌祐，到宋“写生赵昌”的历史发展，而获得了在品评上的意义。历代名家皆重写生、通过写生而体悟自然，荆浩、董源、范宽、黄公望、石涛、黄宾虹、李可染等，皆从“外师造化”中吸取营养，“穷自然之奥秘，发山川之精微”，最终做到了“可望笔墨，而有真景。”不过，从中国山水画的发展来看，写生概念的内涵，虽然一直秉承着“师造化”的核心，也处在不断的发展和探讨中。写生是纯粹的搜集素材？是手段还是目的？写生与创作是一体的、还是分离的？写生意味着写实？在解读刘思东的山水写生作品之前，我们有必要厘清这一概念。

回望中国山水画史，唐宋以来的山水画历经研习，经董其昌的归类，至“四王”时已成为高度概括的符号体系。这期间，中国的文人墨客充分发挥游离、回旋于儒道之间的本领，对中国山水画进行不断悉心梳理，进行格式化模式化的归结；同时，排斥并把由写生而出的写实性唐宋山水，斥为末端，使得山水画成为越来越缺少生命力的符号化的艺术。但是，中国山水画史上，对于写生的方式、目的的探讨与研究，从没中断过。荆浩《笔法记》云：“思者，删拔大要，凝想形物”，“思”是“搜妙创真”的过程，也就是在静默观察物象中，探寻自然和心灵的契合点。李成的“对景造意，不是无景造象，也不是对景造型，造意而后，自然写意”的观点，阐释了山水写生的关键在于情动于中，造意于先，写意自然后生。古代绘画史上最经典的写生与创作关系的论述，莫过于石涛的“搜尽奇峰打草稿”，强调写生是创作的源泉，但从石涛的“山川使予代山川而言也，山川脱胎于予也，予脱胎于山川也。山川与予神遇而迹化也，所以终归之于大涤也”言论中看出，画家是自然山水与山水作品的媒介，三位一体密不可分。写生，事实上写生与创作具有强烈的同步性。

20世纪初的陈独秀、鲁迅、徐悲鸿等，基于一场社会文化革命的需要，针对中国绘画符号化模式化的弊端，认为中国画全面丧失表达自然对象形体与特质的功能，主张用西画的写实性造型方式予以改良，强调写实以为社会服务。在这一场文化运动的影响下，中国的画家们重新全面进入了写生领域，特别是新中国成立后，许多优秀的山水画家们，满怀对祖国美好山河热爱的激情，掀起了一场中国山水画的新写生的革命，卓有大成者，亦不乏其人。特别是李可染写生，在致力写生实践的同时，提出了一种“采一炼十”的全新的写生与创作的理论观。写生与创作同步一体的“写生李家山”，影响深远。但是，尽管20世纪中国画写生观念有所重要发展与突破，随着西方绘画写生与写实一体的造型训练的深入，却进一步混

淆了中国画艺术中写生与写实、写生与创作的关系。不少国画家单纯地认为写生就是写实，把写生与创作全面剥离。甚至当代一位岭南著名山水画家也提出写生就是写生、创作就是创作，把写生依然单纯地作为搜集素材的手段。如果是这样的话，中国山水画的发展从实践到理论上，则会重新回归到唐宋。

在当代山水画坛，写生与创作、写实与写意的多维关系莫衷一是的背景下，解读刘思东的山水写生就有了一定的意义。从刘思东的山水写生作品可以看出，他饱含着深切的寻山问水的激情，投入了浓郁的情感，对山川美景进行着心灵上的深入描写，他是在用笔情墨趣把写生当创作，把手段与目的完美地糅合在一起。这与时下“主题先行”狭隘性的创作观念截然不同。在狭隘的“主题先行”的创作观念指导下，画家们首先是理性地调动哲学、文学等因素，选择题材、确定主题，进而调动笔墨要素进行创作，带有强烈的理性特征和非视觉性，这往往会造成感性与理性的冲突、构思与创作的脱节和背离。从刘思东这批作品可以看出，他巧妙地回避了这些矛盾，把貌似无意义的自然物像刻画升华为耀眼的审美元素，从而实现了思维和表现的高度统一。从审美观的角度达到了“无题胜有题”的高度。在他的画笔下，笔墨不再是单纯的手段，是在作为目的而抒发情感、而显扬力度。是在以即时的情感表达着即时的笔墨，用笔用墨专注洒脱，愉悦的情感与笔墨之功能充分融合，外在物象和学理中被赋予了大量的主观信息，实现他精神深处寻山问水的目的。山不再是那座山，水也不再是那条水，只因名为写生，实为创作；只因名为对景写生，实为以意造景。

一般多以为，写生意味着写实；其实不尽如此。现代美术学院造型的训练，使刘思东具有坚实的笔墨驾驭能力和造型表现能力，这在他的作品的一笔一划中不能看出。但是，刘思东山水写生的目的不在于此，这背后隐藏着他更深层次的精神追求。他首先从中国传统山水画的笔墨关联中，找到写生的感觉，简洁飘逸的线再加淡墨淡彩的晕染，具有高度的概括力和艺术感染力。他在努力地把写生对象与笔墨痕迹互相隐匿，使二者处于若即若离的状态中，笔墨是造型的手段，在呈现出自身的审美昭示的同时，又拒绝成为造型的附庸。最大程度地化解了手段的意义，充分发挥出了笔墨形式语言自然生成的自足性。从而形成了具有多重审美意义的笔墨、物象的复合体，有机地构成了一个完整的整体观照效果。这种写生的目的甚至包括画迹，表面看似简洁，实质上要求画家对山水景观的概括和提炼能力很高，要有真正寻山问水的心灵感受，方能“作画当以大自然为师，若胸有丘壑，运笔便自如畅达矣”（黄宾虹语）。

在当代艺术教育方针的影响下，对于写生与创作关系的梳理，常常受制于“作品的主题意义”，影响了我们对作品自身审美特质的判断与欣赏。那么“意义”到底是什么？通常的说法是指作者从现实生活中搜集创作素材，而以反常态的热情提炼并赋予其以超常但自身所不具的“能指”的行为。即是指“源于

生活而高于生活”的“艺术”加工程序，为着一定的社会目的而服务，这种“意义”往往呈现出非理性和虚假的状态，让我们被一种表象所蒙蔽，被一种目的所欺骗，压抑着艺术作品自身不自觉地洋溢出的精神。事实上只有当情与景、物与我实现高度的统一，“意义”方能显现出其真正的意义。这如同生活中的性爱一样，性爱双方的精神不能合一或者片面地强调一种形式上的意义，就只能停留在一种假象的精神愉悦和纯粹的动物快感上。所以优秀的艺术作品，真正的价值体现在作品不自觉地产生出的精神意义上。特别是在中国山水画的创作中，与自然山川实现精神与情感的高度统一，就显得更为重要。刘思东的山水写生作品，摆脱了作品“意义”对于笔墨语言以及自我精神世界的约束与限制。寻山，为山魂所动；问水，被水魄所感，万物悠然神会于心。自然山水物象灵趣飞动的意志，冲虚简远的精神与画家自我的性灵、情趣、人格、才识形成同构，从而达到“意境两浑，物我一体”的艺术化境。这是一种真正的意义，也是一种对自我之真正精神的表现，呈现出被关注与被观照的特定自然景物的具体的生命气象，让人有欣赏和解读的新意。在此意义下反观刘思东的山水写生作品，就会为其平静中蕴含的理性张力所触动，也会被其作品的平淡状态中的亲切所感动。这正是艺术走向自信和成熟的标志。

图版

青龙山之雾

70cm × 50cm
2009年
纸本

青龍山
雲
己丑十月十日於貴州鎮遠古鎮河岸遠眺青龍山
古寺雲煙飄渺
青山水長清
仰遠承大漢劉恩惠先生墨記

