

顶士中的佼佼者的。她作为上世
苦耐劳的品质。并铸成了她如今

肩负着对人类的生存状态和生命终
满于存人重负，虽将然生命光闪耀

少数民族的画面，总是喜庆呵，
份饰的坦诚表达愈显珍贵。

L O N G M A R C H I N W E S T E R N A R T

西艺漫行

刘芑杉 著

甘肃人民美术出版社

少数民族的画面，总是喜庆呵，
服饰的坦诚表达愈显珍贵。

西艺漫行

大英
安书局藏书

图书在版编目(CIP)数据

西艺漫行 / 刘芑杉著. -- 兰州 : 甘肃人民美术出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-80588-931-3

I. ①西… II. ①刘… III. ①油画—作品集—中国—现代②油画—绘画评论—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 125047 号

西艺漫行

刘芑杉 著

责任编辑:余 岚

封面设计:王小冬

出版发行:甘肃人民美术出版社

地 址:兰州市读者大道 568 号

邮 编:730030

电 话:0931-8773121(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuarts.com>

印 刷:兰州大众彩印包装有限公司

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张:12.5

字 数:290 千

版 次:2011 年 9 月第 1 版

印 次:2011 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~1 000 册

书 号:ISBN 978-7-80588-931-3

定 价:78.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权,并许可使用。

未经同意,不得以任何形式复制转载。

刘苡杉

女, 辽宁沈阳人。副教授、高级工艺美术师、主任(美术)编辑, 艺术硕士。全国高职教育艺术设计委员会副主任委员, 中国包装协会会员, 江苏美术家协会会员, 美国B•W学院访问艺术家。现任中国传媒大学南广学院艺术设计学院院长。

作品曾多次参加国内外展览并获奖; 绘画作品参加美国“东西方汇聚展”、“第四届亚洲艺术节”等项展览; 获美国第四届亚洲艺术节艺术成就奖、美国B•W学院“艺术大使”等奖项; 并在美国第五画廊举办个人画展4次; 作品《迎新娘》入选“第八届全国美展”; 绘画作品获“丝绸之路国际艺术节书画大展”优秀奖; 全国新闻界书画大展“优秀奖”; “‘时代精神’全国人物肖像油画展”优秀作品奖(本届最高奖); 出版个人画集2本。设计作品曾获“全国包装装潢设计大奖赛”铜奖; “全国报纸要闻版面设计”优秀奖; “第十届华东大奖书籍装帧”优秀奖; 教育论文获“第三届全国高职教育学术年会优秀论文”二等奖; “江苏省艺术教育论文”二等奖; 主编教材3部, 其中《实用装饰绘画》被评为“2009年度中国科学院教材建设专家委员会信息技术类优秀教材”二等奖; 2010年教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会“第二届精品教材奖”三等奖。主持省、院级科研项目多项, 并多次获奖。发表论文数十篇。

吴为山（全国政协委员，
全国城市雕塑建设指导
委员会副主任兼艺术委
员会主任，中国艺术研
究院美术研究所所长，
中国雕塑院院长，南京
大学美术研究院院长、
教授，美术学、宗教学、
设计艺术学三方向博士
生导师）

序 1

人类艺术的历史告诉我们，艺术需要岁月的洗礼与沉淀，点点滴滴吸吮凝结，源源不断地厚积而薄发。在我眼里，刘苾杉的艺术生命力如西部荒原中的苾苾草，焕发出一种与生俱来的强力，似乎总是充满着燃烧不尽的激情，在冽冽风沙中流露出如昆仑山岩羊般坚韧的毅力和倔强的性格，抽枝吐穗。此情此景，任何一个师者都会为之触动而心有所感。

在考入南京大学美术研究院之前，刘苾杉已是一个具有个人风格的艺术家了。早在上世纪七十年代末期，苾杉的作品第一次发表在专业刊物的封面上。上世纪九十年代中期，她首次举办个人画展并出版了第一本画集。后又以访问艺术家的身份应邀赴美国举办讲座和系列画展。从那时起她就一刻未曾停止过艺术创作之路的跋涉。她最初学的是工艺美术，当过工艺美术设计师、报社美术编辑，现在又在高校讲授艺术设计。她在三个领域都取得副高级职称，足见她的知识面和工作的勤奋。

在南京大学美术研究院学习的两年中，我目睹了她在“技”与“道”的融汇中不断成长。她的寒暑假几乎都是在美术楼画室中度过的。那上个世纪三十年代的小洋房延传着金陵大学的文脉，散发着西学东渐、中西合璧的书香。苾杉在这里创作了大量的油画，她以优异成绩毕业，毕业作品被选为全国艺术硕士（MFA）研究生美术优秀作品。

苾杉生长在新疆，对西部故土的挚爱，使她血脉里流淌的挚烈热血，化为艺术的激情，而歌咏这片大地！她以思辨的目光凝视着西部广袤大地，讷于言而敏于行，以女性与生俱来的敏锐，捕捉属于自己的艺术语言，笔触粗犷而流畅，色彩在凝重中充满动势与张力。画面中厚实的云团与远处山峦似乎总是聚结在一起令人心神激荡，畅怀沉郁，在天、地、人之间让那戈壁的气浪升腾而凝聚。然而，透过厚厚云层的一抹淡淡余辉，总能使人看到坚韧的生命力。正如在每一个细微的笔触之中，总能发现苾杉带给我们的一种真诚与执着。

西行途漫，上下求索，任重道远矣。

吴为山
2011.3

序 2

刘苾杉是南京大学美术研究院艺术硕士中的佼佼者。她作为上世纪五十年代第一代军垦拓荒者的儿女，在祖国边疆的艰苦生活环境中成长，练就了不懈追求的性格与吃苦耐劳的品质，并铸成了她如今的油画艺术风格。

刘苾杉以所熟悉生活为创作主题，执着于对人类生存状态和生命终极关怀的高度。她笔下的西部女性肩担生存重负，虽然生活中充满茫然与无奈，但她们却以坚韧耐劳撑起一片蓝天，将生命灵光闪耀在苍浑旷野的每一个角落。

当我们习惯了各种展览中表现西部少数民族的画面，总是喜庆乐呵，载歌载舞，刘苾杉这类对生活毫无粉饰的坦诚表达愈显珍贵。

我衷心祝愿刘苾杉在追求本质艺术的道路上不断取得更大的成绩！

丁方（美术理论家、著名油画家、南京大学美术研究院教授、硕士生导师）

丁方
题词

序 3

静谧的涌动 深邃的单纯

——刘苾杉油画图像及其意义简析

祖籍沈阳，生长于新疆，经受过东北风和西北雪考验的刘苾杉，以其开放谦和的心态，热情爽朗的性格给人留下了深刻印象。刘苾杉随军迁居南京虽已有十年光阴，其油画却与江南女画家大相径庭，甚至在金陵异性画家中，也罕见如此凝重而深沉的画风。这就难怪丁方教授当年慧眼相识，欣然接受她来南大报考、攻读艺术硕士。转眼毕业已两载，刘苾杉勤耕不辍，画风日见青纯。

刘苾杉在油画中寄托着她对故乡深深的眷恋之情。直到今天，其所画题材除了少量风景和装饰画之外，几乎清一色新疆人物：一代代普普通通勤劳生活的新疆农牧民——青涩的少儿，坚定的男子汉，饱经风霜的老人，更多的则是身处不同年龄段的成熟女性和青春少女——他们劳作、栖息、礼拜、聚会，与牛羊相伴，栖息在自家的炕头或田头，伫立在广袤无垠的草原上，是那般的真率和朴实，令我不由得想到了米勒油画描绘农牧民所到达的境界。刘苾杉画中女性虽然无语，却由体态和表情，尤其是那一双双深邃的眼睛，透露出震慑观众心灵的真切情感。我相信，当刘苾杉竭诚而倾心塑造之时，心中涌动着超越血脉和种族的父老乡愁和姊妹情怀。

《阿斯塔那的暮色》温润而朦胧，小孙儿依偎着黑绵羊，与画面左方凝神的祖母组成了金字塔构图，其乐融融的亲情以极为恬淡的手法画出，仿佛梦一般遥远的记忆，却又获得了永恒的生命；《兄弟》中，面色红润、身着红衫的弟弟捧着白羊，肤色黝黑身着白衣，头戴穆斯林白帽的长兄微侧身与弟弟亲密地并肩而立；《瀚海逐阳春》的妇女们头戴白巾，半裹面部，神色凝重地凝视着正前方，画面正中肃立着的白衣人手抚心口，身后夕阳透出暮色中最后一抹余辉。作品深邃而单纯，于静寂和恍惚中发出了高更式低沉的诘问：“我们是谁？我们从哪里来？我们到哪里去？”即使没有看到刘苾杉的原作，相信读者也会通过描述感悟到那貌似静谧的作品中涌动着画家的热血和心跳，体验到那遥望彼岸的胸怀。而在《扎红头巾的阿米娜》一画中，画家的才情和艺术品味更上一层楼。在这位个性鲜明的少妇肖像中，平面化处理的宽阔体魄，内蕴着如此不同寻常的力量；阿米娜坚毅而灵秀的面庞，在粗黑的发辫、艳丽而稳重的红头巾映衬下显出刚柔相济的特殊美感，令人屏息凝神，那一双侧视的明眸，恰成为最有感染

力的点睛之笔，散发出作品中的人性的光辉。

深秋天籁般的气息沁人心脾，而无需添加人为的香料，正如刘芑杉所追求的艺术品味一般。一位女画家修炼到了厚积薄发的成熟年月，个中的艰辛只有她自己 and 家人才最有体会。愿刘芑杉再接再厉，不断挑战和突破局限，将艺术推向更高的境界——向风尘仆仆中的人们，虔心奉献你清澈而芬芳的甘霖。

芑杉
2019年12月

目录 CONTENT

一、艺术文论

- 003…西部: 心灵与艺术的旗帜
- 008…绘画个性化语言探析
- 035…西艺漫行 汇聚东西——中美两位女画家的对话
- 037…在美国 B·W 学院《新疆少数民族艺术》专题讲座上的即席问答
- 042…一个新疆女画家在美国 (连载一)
- 044…一个新疆女画家在美国 (连载二)
- 046…初识美国教育
- 048…变革中的新疆装帧艺术
- 051…黑白方寸间探寻
- 055…华彩丹青咏真情 ——凝神李华英作品
- 057…后印象派的形成及其对 20 世纪艺术的历史贡献
- 062…探索真理的批判 ——评委拉斯开兹的朴素现实主义倾向
- 067…抽象的寓言与象征意义的对话——评马约尔的雕塑风格
- 071…情趣消费时代的广告设计
- 074…乌鲁木齐的装潢美
- 076…干干净净一片海
- 078…如诗如梦的阿勒泰白桦林
- 080…云南速写感言

二、艺术教育论文

- 083…高职装饰艺术设计实训教学与高职学生设计观的培养
- 086…高职艺术设计模块化教学探析——以《实用装饰绘画》教学为例
- 089…高职艺术研究性教学的探索与实践
- 093…传承中求创新 传统里觅时尚——与南京云锦研究所联合开展艺术设计实践教学纪实
- 097…艺术设计实训教学的核心——互动
- 102…游走于传统与时尚间——掐丝彩泥系列装饰绘画创作设计

三、名家评论

- 107…与刘芟谈话 周涛
- 109…思绪掠过凝重的土地 ——女画家刘芟创作印象 周政保
- 111…凝重大器 多元并存 ——读《刘芟画集》 王嵘

114…画里画外 —— 刘芑的画 韩子勇

116…无“画”不说 —— 刘芑画随笔 尹俭

118…艺术：宽恕自我的绝望 朱又可

120…刘芑杉画作强调表现女性 —— 作品中带有浓郁的少数民族色彩 陈慧玲

122…属于色彩的真诚 —— 刘芑的画与经历构成的视角 武鸿鸣

125…赴美成功举办艺术交流展 —— 本报美编刘芑杉载誉归来 孤岛

四、绘画作品

127…绘画作品

五、附录

181…艺术创作年表

CONTENT

I .On Art

- 003...Xinjiang: Banner of Art and my Soul
- 008...Exploration and Analysis of the Painting Language of Individuality
- 035...The Long March in Western Art: East Meets West
- 037...Questions and Answers in the Speech Titled as "The Arts of Xinjiang Minority Nationalities"
in Baldwin-Wallace College,USA
- 042...A Woman Artist of Xinjiang in America(I)
- 044... A Woman Artist of Xinjiang in America(II)
- 046...The Acquaintance of the American Education
- 048... The Transforming of Xinjiang Binding Art
- 051...The Exploration and Practice in the Layout of Newspaper
- 055...The True Love Expressed in Li Huaying* s Paintings
- 057...The formation of the Post Imperialism and her Historical Contribution to the Art of the 20th
Century
- 062...The Criticism in the Exploration of the Truth
- 067... The Dialogue between the Abstract Fable and the Symbolic Meaning
- 071...The Advertisement Project in the Time of Taste Consuming
- 074...The Charming of the Decorative Art in Urumqi
- 076...A Sea of Sand as Clean as a Penny
- 078...The Betula Platyphylla
- 080... Comment on the Sketches in Yunnan

II .On Art Education

- 083...Practical Training in Teaching and Learning of Decorative Art & Design and the Formation
of Students* View of Art & Design
- 086...Exploration in the Modularized Teaching and Learning of Artistic Design of the Professorship
Education
- 089...The Exploration and Practice in the Studying of Artistic Design of the Professorship Education
- 093...Seeking Innovation in inheritance, Searching Fashion in Tradition
- 097... Mutual Inspiring: The Central Part of Practical Training
- 102...A Trip of Binding Art

III. Comment

107...A Conversation with Liu Ji *Zhou Tao*

109...An Impression on a Woman Artist Liu Ji' s Creativity *Zhou Zhengbao*

111...Reading Liu Ji' s Painting Works *Wang Rong*

114...On Liu Ji' s Painting Works *Han Ziyong*

116...Comment On Liu Ji' s Works *Yin Jian*

118...Art: Forgiving Oneself beyond Hope *Zhu Youke*

120... The Color of Minority Nationality' s Woman *Chen Huiling*

122...The View of Liu Ji' s Paintings *Wu Hongming*

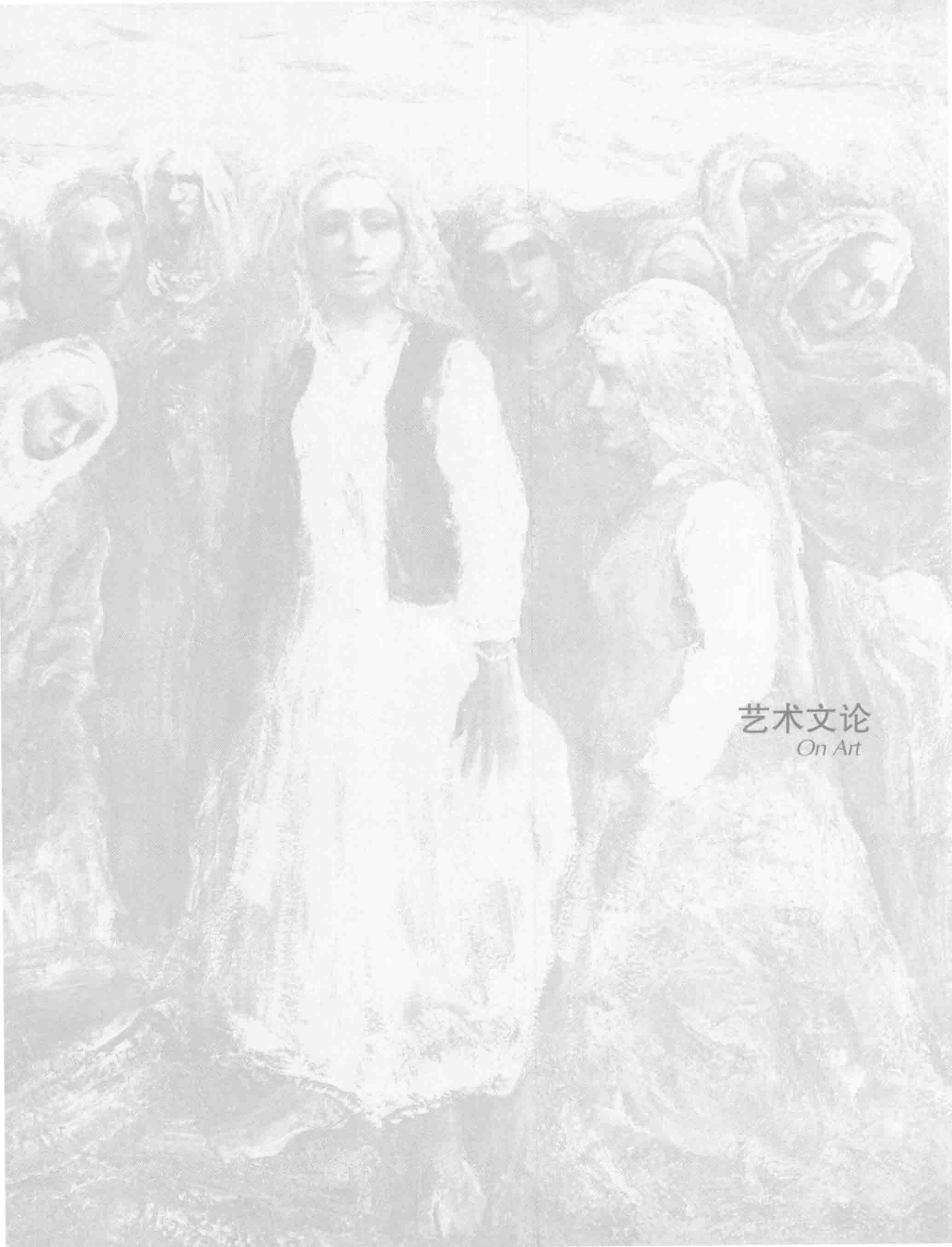
125... A Honorary Back of Liu Jishan *Gu Dao*

IV.Painting Work

127... Painting work

V. Appendix:

Chronological Table of Liu jishan

艺术文论
On Art

①原载《银燕》2004
年第5期。

西部：心灵与艺术的旗帜^①

我是一位生长在西部的画家，无疑在绘画创作中深深烙着地域的痕迹。

西部这块养育我的土地，在我内心深处留下了不可磨灭的记忆。当我有幸处在一段距离之外，以另一种视角重新审视遥远的西部时，才得以有更大的空间去思考西部各民族多元文化的生存方式与人文景观，追溯构成这一切蕴涵在不同民族原始文化的背景之后的生命意义。

西部是我魂牵梦绕的地方。怀着对这片古老土地的特殊情感，我挚爱这养育我精神世界的每一块泥土，敬重那些为生存不吝付出的人们。我设想着在生活与艺术之间充当媒介，虽然角色常常不尽如人意，但毕竟是真情实意的。

我常常下乡，几乎跑遍了西部的每一个角落。深入塔克拉玛干沙漠腹地，横穿古尔班通古特沙漠；跟着牧民骑着骆驼，赶着牛羊，携有家产，一起“转场”；在茫茫戈壁滩迷路的夜晚，围坐在燃烧的篝火旁，吞吃着漂浮草木灰的面条，耳边不时响起远处阵阵狼嚎……随行车陷入沙窝，车轮飞转，扬起一人多高的沙石，当大伙连推带扛救出车时，再看每个人，除了两只眼睛和一张气喘吁吁喷满沙子的嘴，浑身上下都成了沙土色，连陪伴我的照相机也未能幸免，沙粒随着变焦镜头的伸缩“喀嚓”作响。

当我走在“木头沟”浮土没过膝盖的乡间小路上，当我坐在维吾尔族老乡沙土铺就的土坑上，品尝着当地土茶，嚼吃落满沙土的干馕时，我已经完完全全融入了他们的生活，他们的世界。

在那里我找到了艺术创作的源泉和人生的定位。在一望无际的荒漠热流之中，你已分不清什么是景、物、人，环境与自然浑然融为一体，进入眼帘的只有静默已久的生命张力。那些刻着年轮般印记的老人脸庞，粗壮豪放的汉子，辛劳负重的女人，自然纯朴的孩子以及相依伴的牛羊群，撞击着我的视野，代之以人生的反思，引发创作的冲动。当你用心灵触摸这些血肉之躯，作品中自然流淌着浓于血的情感，震撼着自己，也感染着他人。

在经历了无数次的碰撞与交织叠加的过程后，我顿悟到蕴藏在西部之中的价值，雄浑大器，神秘、古朴和苍凉。人们面对自然的无奈与倔强，引发内心世界剧烈的冲突，其生存与延续的艰辛过程造就了精神世界的强大。那些始终贯穿于生命的茫然、恍惚感，坚韧与无奈的负重感，静态与蠕动的流逝感，是我多年苦苦追寻，试图用绘画语言诠释的西部人的魂魄。由此，我选择了趋于意象的绘画语言，原始、朴拙的造型，深远、厚重、多次重叠交织的手法和带有主观强化的色调，来表现西部特有的色彩和

一种万物之间的交融感。用流动的线形走势以及动态，象征生命的涌动和希望的流露，用静止的人物、模糊的面廓来再现世代的不息和流逝。

艺术是我生命的归宿。与其说她给予我更多的青睐，不如说她是公正无私的。艺术忠诚于每一位虔诚于她的人，艺术挚爱每一位矢志追求她，即使遭遇挫折和磨难也不轻易放弃的人。对于艺术家来说，有时逆境和困难是一笔财富，一份难得的营养。日积月累，衍生并积淀下来丰富的底蕴，最终得以使人在机会面前显山露水。

无论是置身在纽约“苏鸿”艺术街的画廊之中，还是徒步奔走在西部荒芜的戈壁沙海中，或是面对中原文化的大背景，我总是在寻求心灵与艺术的对话。每一次的探求，就是对自我领地再一次的寻觅。在艺术中寻求自我，在生活中追求艺术。

近半生的劳作，给予我多味的人生体验，使我意识到西部就是我艺术生涯取之不尽、用之不竭的源泉。对于结构我的艺术灵感，激发创作激情大有裨益。她成就了我的艺术生命，通过对艺术理性精神的自我反省净化了心灵，同时心灵又促进了艺术。人生的艺术，艺术的人生构成了我完整的追求目标。

1999年8月于南京板桥

