

劉青硯作品集

大境

圖 山東美術出版社

劉青硯
作品四集

大境

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘青砚作品集 / 刘青砚著. — 济南: 山东美术出版社, 2004.8

ISBN 7-5330-1961-X

I. 刘... II. 刘... III. 绘画—作品综合集—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 084981 号

封面题字: 杜大恺

责任编辑: 马晓东 刘媛

装帧设计: 李海峰

图片翻拍: 李延智

出版: 山东美术出版社

地址: 山东省济南市胜利大街 39 号

邮编: 250001

电话: 0531-2098268

传真: 0531-2066185

发行: 山东美术出版社发行部

地址: 山东省济南市顺河商业街 1 号楼

邮编: 250001

电话: 0531-6193019 6193028

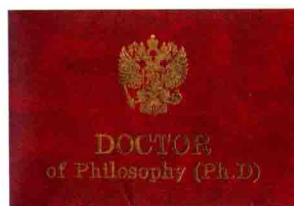
传真: 0531-6193029

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

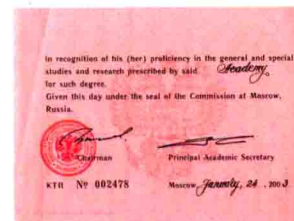
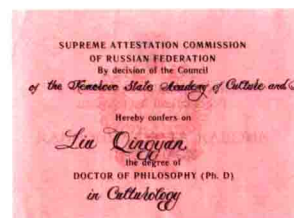
规格开本: 889 × 1194 毫米 10 开 9 印张

版次: 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

定价: 118.00 元

Министерство образования
Российской Федерации
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ

深
韵
中
西
艺
诣
铸
出
多
元
心
迹

好觀 劉青砚博士作品展

癸子冬の序

孫長林書於京

张世彦

博士而画画 画家而做学问

刘青砚以七年跨度的漫长岁月在俄罗斯刻苦攻读。大量阅读和研究的同时，穿插了大量的绘画写生和创作的艺术实践。学术研究的结果是获取俄罗斯文化艺术学的博士学位，而绘画实践的结果就是许多壁画、油画、重彩画和这一本绰约多姿的画册。

刘青砚的博士学位和画家身份，表现于论文方面的是阿尔泰岩画研究，是专而又专；而表现于绘画方面的却是几个画种：壁画、油画、重彩画、素描等，几类题材：历史故事、风景、人体、肖像等，几种作风：写实的、装饰的、古典的、现代的等，则又是涉足广泛。

壁画，是刘青砚建立国家级知名度的强项。早年的《春山绿水》，画中树群绮丽多姿，意蕴深沉而生机盎然，屡为各画展、画册选中，并获首届壁画大展颁发的佳作奖。难怪曾引起画展中一位敏感多情的观众浮想联翩而热泪盈眶。融合古之幽远高雅与今之洗练明快为一体的《大哉，孔子》、《孔子·六艺》，则以历史人物及其故事的精心排布，进入壁画艺术的堂奥。而《棋山柯烂》、《蒲松龄——聊斋》，有理有序地布置诸多情节、场景于同一画面之中，是中国壁画家在体验大千世界时游动观照，和画面经营时建造多元自由空间的独特传统的延续和施展。中国当代壁画持守这种来自祖宗的优势并赋其以时代精神，便能在当今世界壁画领域中建立独树一帜的风范，与欧美、墨西哥、俄罗斯、日本等壁画强国并驾齐驱。刘青砚在壁画创作中的这种艺术取向得自他对壁画艺术真谛的准确把握，这与他身为博士的学养状况应是不无关系。

刘青砚的重彩画和他的壁画在同一艺术系统中。画面各形象的组合布置，像壁画一样随意放旷。而画中颜色的敷着和润化，似乎与光线的向背有关，其实作者着力的是结构的前后层次和形象的体量感。色相配置、冷暖排比之优美悦目，使每一个读画人啧啧不止，连连称善。案头独立创作的重彩画，无须像壁画那样遵从社会公众的审美习惯和认同口径。刘青砚的重彩画显然比他的壁画在艺术处理上要从容、潇洒的多。

俄罗斯留学期间，在户外写生

刘青砚的油画是他的另一个绘画系统。其中人体写生和风景写生又表现出执笔时两种不同的心境、感受和追求。坐在画室内冷静理智地研究人体，把对象之形、体、色分毫无差、真实准确地再现于画布上，扎实地求证每一细节精致微妙的美。对于俄罗斯油画几百年来在人类油画史中杰出的贡献和高度，刘青砚虔诚恭敬地循迹攀缘，努力得其真传。但在自己的实践中，又有意无意地弱化了画中纵深的虚实对比，强调了色相的纯度。这里是不是中

国古典绘画的内在精神对炎黄后裔的心底施加了它的强大而潜移默化的影响？

当刘青砚走出画室，面对庄严浑厚的俄罗斯大地时，非凡的森林、田野、天空、村镇、教堂立时激发出艺术心灵中的独特感悟。一反他的人体写生，画布上的风光景色无不驰骋着跌宕而激越的情感起伏。或精细或粗犷、或艳丽或清爽、或斑斓或温润的用笔设色，坦诚率意地状写了沉雄恢弘的俄罗斯，令读画人耳边渐渐轰鸣起伏尔加河畔农妇们的民歌齐唱，心中涌出了难以抑制的骚动。

读过刘青砚近20年的各类绘画作品，其面貌、作风之多元性使人联想到他的画家和博士的双重身份，从而引发出关于艺术家成长的思考。博士而画画，画家而做学问，在中国画坛中是极少见的特例。画画的博士，研究起学问，定能有放的矢，切合实际，触及只有亲历者才能意会的精微奥妙。做学问的画家，画起画来，也会坚定地把握自己的进取方向，不会盲目跟风，走偏中邪，作品常能涵蕴深远，境界仰之弥高。学问，绘画，多门跋涉，功在金字塔般的积累中，宽大厚重的底座能够切实可靠地树立起并牢固沉稳地承载着那并非虚妄的高度。但旷日持久的艰苦付出，倒也在常人治艺治学的两倍以上。然而，凡有付出，必有收获。收获得多，是因为付出得多。刘青砚正当年富力强的好时光，以雄厚的积累，坚毅的努力，他日之大成正可预期。

2004年7月于北京 中央美术学院

丝绸之路 壁画，马赛克镶嵌 520 × 20800cm 1998年 山东丝绸大厦

山舞鹤啼（局部） 壁画，珐琅箔晶 200 × 1200cm 2000年 泰安宾馆

青
硯
示

既專既博
乃馨乃康

甲申
侯一民

春山绿水 壁画，丙烯重彩 280 × 780cm 1987年 泰安市火车站贵宾室

大哉，孔子 壁画，丙烯重彩 300 × 960cm 1991年 孔子文化展

删述六经（局部）
壁画，丙烯重彩 300 × 940cm
1991年 孔子文化展

蒲松龄——聊斋 壁画，彩陶板 480 × 960cm 1990年 淄博市火车站候车大厅

世外桃源 壁画，丙烯重彩 244 × 610cm 1989年 肥城市泰西宾馆

鹭鸶——出污泥而不染
壁画，丙烯重彩 244 × 510cm
1992 年
《泰安日报》社办公楼

科技兴农 壁画，木浮雕 440 × 200cm 2000年 山东大厦东营厅

科技促工 壁画，木浮雕 440 × 200cm 2000年 山东大厦东营厅

黄河旭日 壁画，珐琅箔晶 400 × 280cm 2003年 山东国际文化交流中心

孔子·六艺 壁画，汉白玉大理石浮雕 320 × 400cm 2003年 山东国际文化交流中心

棋山柯烂 壁画，丙烯重彩 360 × 1280cm 1993年 莱芜市钢城宾馆

张宏宾

我认识的青砚

“刘青砚从俄罗斯留学归国了，带回了从俄国取得的博士学位，还有一卷一卷的油画习作和写生。”朋友们远洋电话打到美国，告诉我这个好消息。

提到俄罗斯绘画，不禁唤起我对青年时代的回忆，因为在19世纪90年代的巡回画派、契斯恰柯夫教学体系以及苏联许多杰出的画家都是我们十分熟悉的，俄罗斯和苏联的绘画曾经深刻地影响过新中国的一代画家。

客观地说，在当下西方现代艺术思潮争“奇”斗“艳”，架上绘画日渐衰微之时，俄罗斯绘画毕竟严谨地延续着自文艺复兴以来的写实主义绘画传统，形成了一个完整的艺术体系。但苏联解体之后，俄罗斯当代绘画发生了什么变化？俄罗斯当下的艺术思想是怎样的？这的确是绘画界所关心的问题。

青砚历经七年的艰苦学习，从俄罗斯留学归国。他取得了俄罗斯文化艺术学博士，也带回了俄罗斯当代艺术的新信息和新观念。

青砚是文革后恢复高考的第一届山东师大艺术系油画专业的学生，在学生时代就是班上优秀的学生，有着扎实的绘画基本功。大学毕业后，他创作过大量作品，除油画之外，还创作过许多大型壁画和许多彩墨画，在大学教学中还撰写了不少专业书籍。应该说，他是在其艺术日臻成熟之际又出国深造的。

在俄罗斯，他就读于大名鼎鼎的列宁格勒（圣·彼得堡）列宾美术学院，师从于俄罗斯当代艺术大师梅尔尼柯夫的壁画工作室。记得早在1956年在北京举办“苏联绘画艺术展”时，梅尔尼柯夫就以巨幅油画《觉醒》，风靡过中国画坛。青砚曾和我说过：“我喜欢梅尔尼柯夫那典雅的色彩，和他史诗般纪念碑性的艺术风格。”

“典雅”、“纪念碑性”，这当然是青砚所追求的艺术风格，我知道，他一直醉心于宏篇巨制如史诗般的壁画艺术。

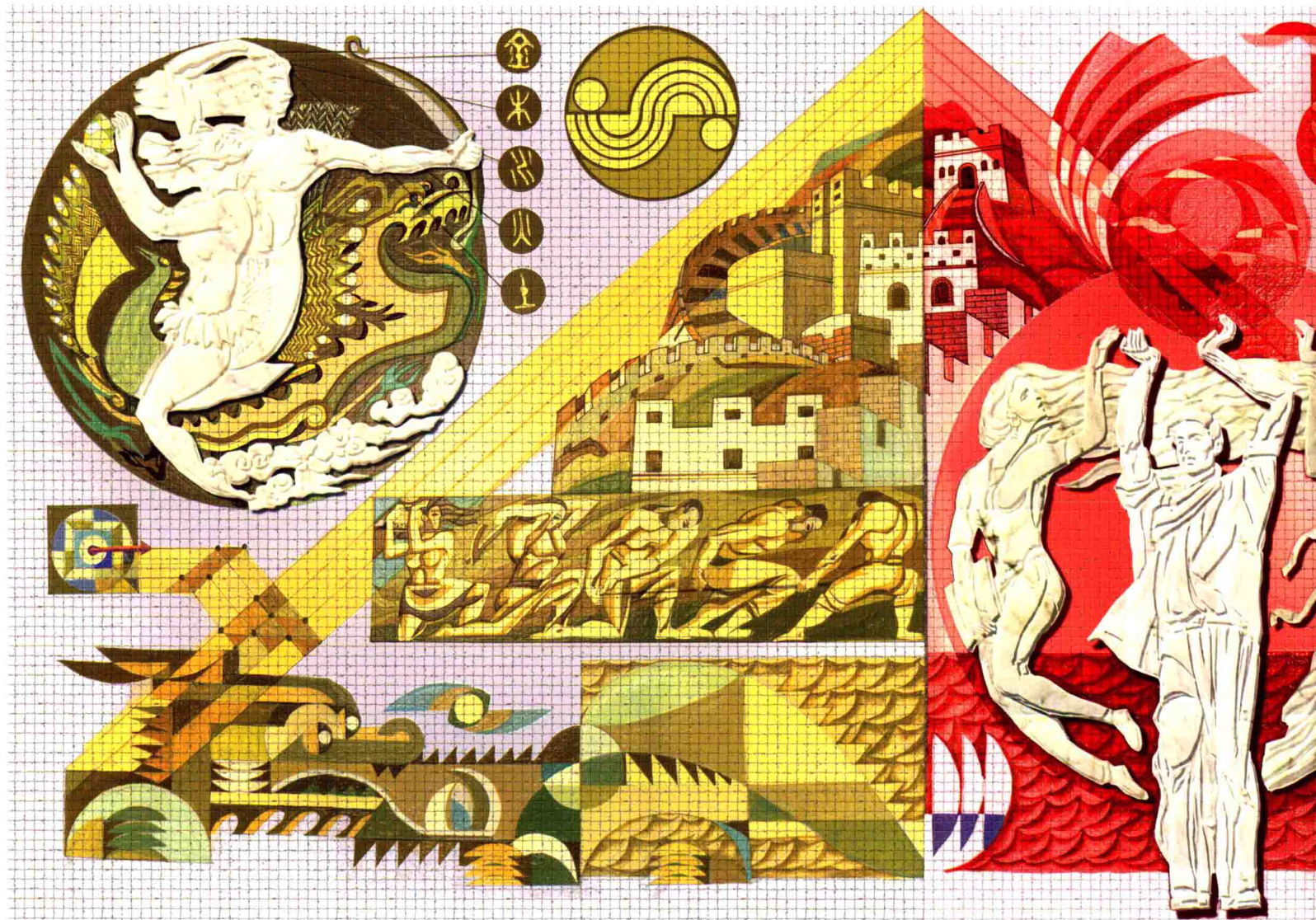
他带回的油画中，我只看到一小部分，这是些充满热情和极富艺术魅力的小幅作品，它们或是作为生活记录，或是情感可至的即兴点染，是在真诚和毫无拘束的心态下，通过对自然风物的观察和感受，展示了画家直面生活，自由而饱含激情的艺术技巧。虽然这些作品都是写生，并不是画家所想的自由驰骋，但无论是郁郁葱葱的白桦林，还是浓妆淡抹的涅瓦河畔，画家都注入了他对生活的真挚热爱和在艺术上的探索精神。和青砚以往的作品相比，他

油田新貌

壁画，珐琅箔晶 310 × 630cm

2000年 山东大厦东营厅

文明的飞跃——过去·现在·未来 壁画，陶板彩釉、汉白玉大理石浮雕 2000年 烟台大学科技楼

的油画技法更成熟了、纯粹了。他的画风越来越趋向简约和疏朗。画面上的色彩将浓重和薄释交相衬托辉映，在笔法上那种自由挥写的灵动和飘逸，更倾向带有表现性的“写意”，使人不禁联想到水墨淋漓的水墨画。

这些画，显然只是青砚艺术之一斑，我相信，在饱学古今中外之后，青砚必会更好地将绘画和生活、时代紧密结合起来，创造出更多更好的艺术作品。

2004年6月5日于洛杉矶

伊甸园
壁画，木浮雕 280 × 700cm
2003年 山东国际文化交流中心