

名家逸品

第一卷

主编 岳增光

刘庆和

四川出版集团
四川美术出版社

名家逸品

刘庆和

主编：岳增光

江苏工业学院图书馆
藏书章

J222.7/58

刘庆和艺术简历

- 1961 出生于天津。
1987 毕业于中央美术学院民间美术系。
1989 毕业于中央美术学院中国画系,获硕士学位
现任中央美术学院中国画系副教授

参 展

- 1981 第二届全国青年美展 中国美术馆
1988 四人联展 中央美术学院画廊
1991 新生代艺术展 国家博物馆 世纪·中国大展 中国美术馆
1992 中央美术学院中国画系教师作品展 香港
1993 首届全国中国画展 中国美术馆
1994 八届全国美展优秀作品展 中国美术馆
1996 中国水墨现状展 中国美术馆
1997 97·中国艺术大展 上海
1998 中央美术学院中国画系作品展 中国美术馆
1999 水墨延伸——水墨肖像作品展 中国美术馆
走进都市——中国当代水墨画家邀请展 广东美术馆
城市的怀念——旧金山
九届全国美展 广东
2000 世纪之门——中国当代艺术邀请展 成都
第二届深圳国际水墨双年展 深圳
2001 水墨本色——当代中国画邀请展 中国美术馆
百年中国画大展 中国美术馆
水墨延伸——当代中国画邀请展 中国美术馆
实验水墨二十年展 广东美术馆
生活在此时——中国当代艺术展 柏林 汉堡现代美术馆
纸上之韵——中、日、韩画家邀请展 汉城
2002 两岸水墨画邀请展 台北 国父纪念馆
上海双年展 上海美术馆
第三届深圳国际水墨双年展 深圳
2003 国际艺术博览会中国主题展 汉城
开放的时代展 中国美术馆
今日中国美术展 中华世纪坛
点·辐射与深入——来自纸墨的视觉表达 马来西亚国家美术馆; 广东美术馆
2004 东方既白——二十世纪中国绘画展 巴黎金门宫 法国
优秀艺术家提名展 北京今日美术馆
新写意——中国当代水墨画作品展 中国美术馆
融合·经典——中国当代名家作品展 中国美术馆
当代新现实中的水墨人物画 上海美术馆
第四届深圳国际水墨画邀请展 深圳关山月美术馆
2005 中国当代艺术展·墨西哥塔马约当代艺术博物馆
个 展
1992 西班牙·马德里皇家美术学院
1993 马德里 SEPHIRA 画廊
1994 中央美术学院画廊
1995 深圳美术馆
2001 清华大学美术学院
波士顿 QINGPING 画廊
1995年——2004年 红门画廊·北京
出 版
《中国名画家精品集——刘庆和》、
《行走的都市》
《走近画家——刘庆和》
《大器丛书——名画家陶瓷作品集——刘庆和》
《当代名家艺术观——创作篇、教学篇》
《刘庆和人物画写生作品集》等

图书在版编目(CIP)数据

名家逸品. 1/ 岳增光编. 一成都: 四川美术出版社, 2005.4

ISBN 7-5410-2553-4

I. 名... II. 岳... 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(2005)第 024362 号

名家逸品·刘庆和

(第一卷)

主 编: 岳增光

责任编辑: 张大川 王富第

责任校对: 李成

出版发行: 四川美术出版社(成都盐道街3号)

邮政编码: 610012

经 销: 新华书店

印 刷: 北京佳诚信缘彩印有限公司

开 本: 210 × 210 毫米

印 张: 3

版 次: 2005年9月第1版

印 次: 2005年9月第1次印刷

印 数: 1-3000册

书 号: ISBN7-5410-2553-4/J·1893

定 价: 28.00 元

当代水墨画散论

■ 刘庆和

介入一种生活，去体验和感悟生活中的场景给自己的心情带来的影响，再将它与艺术创作发生关联，是一件劳心且有趣的事情。从这一点来理解，艺术家有关创作的生活应该是个性化的，在体味生活的感触和创作的意义时，两者相互感染，甚至达到模糊状态。此时我们再看待所谓‘在场’就不是冷眼旁观地伫立，也不是画面中出现楼房汽车或几个现代人的‘都市图解’。生活积累和真实情感是我们早已用滥了的语言，而现代艺术情境相适应的绘画因素，才是将艺术创作游离出生活的重要起因。

有别于其它而更靠近现代生活的水墨人物画，承载着更多的使命。围绕着图式的革命，将生活和艺术这永远的话题纳入到现代文化生活，又不使其文化连续性断裂，是当前水墨画比较务实的思路。水墨画跟其它画种之间，包括跟影像、装置等现代艺术形式之间完全是一种新型的关系。毋庸置疑，水墨画这种艺术形式，就是要坚持传统和现代这两个大方向的平衡发展。与其说传统是一种技巧的体现，不如说是一种精神的体现。站在今天的角度看待传统和把自己融入到古代人的思路当中，是完全不同的两个概念，所以说懂传统的同时更应该懂得自己。在当代艺术中，没有哪个画种能逼迫我们做这样的思考。这种思考在当今这样一个高效快捷的社会里，显得不识时务，但确是有意义的。其思考的方式是中国的，在当代艺术当中也是独特的。

水墨画在现代艺术的综合性展览中处于一种什么状态。水墨画在巨大的展示空间里，一下子变得陌生了。水墨画特有的交流方式，在我们看来精彩的用笔用墨，在巨大的空间里被抵消化解了。我们将怎样看待自己的工作呢。‘手卷式’的欣赏习惯，早已不适于大的公共场合展示。我们可以回避所谓中国画被西方认可的话题，单就视觉语言环境来讲，在诸大的空间里，让观众在你的作品面前驻足，仅靠业内人的随声附和显然是不够的。在这种非中国画主题的展览中，“中国画”应该扮演什么角色？当代水墨画家有没有必要重新认识现代艺术环境，这是值得思考的。

■ 刘庆和近照

从水墨画的角度来看，前卫艺术对其本身也是有裨益的，不能因为自己的工作方向与现代艺术距离较远，就去否定它的价值和意义。在水墨画的创作环境中，时常看着窗外，而不仅仅局限于具体的技术性工作中。它无意中包含了积极和消极两个含义，恰恰在积极和消极两方面的矛盾中，使人感受到了来自水墨技巧以外的压力，这反倒是一种庆幸。作为一个普通的观众能否接受这两个不同的场景，当代艺术环境里艺术氛围的反差，在人们心目中怎样弥合，一个意图把自己内心展示于众的创作者，时常加入到这两个不同的受众群体里，显得好笑，这也许正是我们不由自主但又是必须的选择。

教师自己的一些探索过程中的东西，可以当作公开性的试验，但不可当成经验说教强行灌输给学生。那么，怎样使学生认识到在艺术教学中，追求个性化的艺术语言是第一位的。在

■ 2004 年拍摄专题片

■ 中国当代艺术展·柏林

学生的整个学习过程当中，何时开始认识到这一点最为合适，这是需要教学当中做理性思考的。艺术个性相对于传统的认知和造型能力的把握更为重要，在目前还没有形成某种共识，也仅仅体现在较为个性化的教学当中。我们习惯于对经验和知识至尊至上，却往往忽略了创造。恰恰创造本身不会像完整的图像那样，实在地摆在大家面前，更多的时候它蕴含在创造的过程之中，时隐时现，这就需要教师帮助学生一起呵护。学生在走出这最初一步时，可能内心有一种创造的萌动，但并不能理性地判断其创造性，这时候特别需要从老师那里得到印证，如果我们的教学不尊重学生的创造，其创造力在萌芽当中可能被扼杀了。

■ 刘庆和在工作室

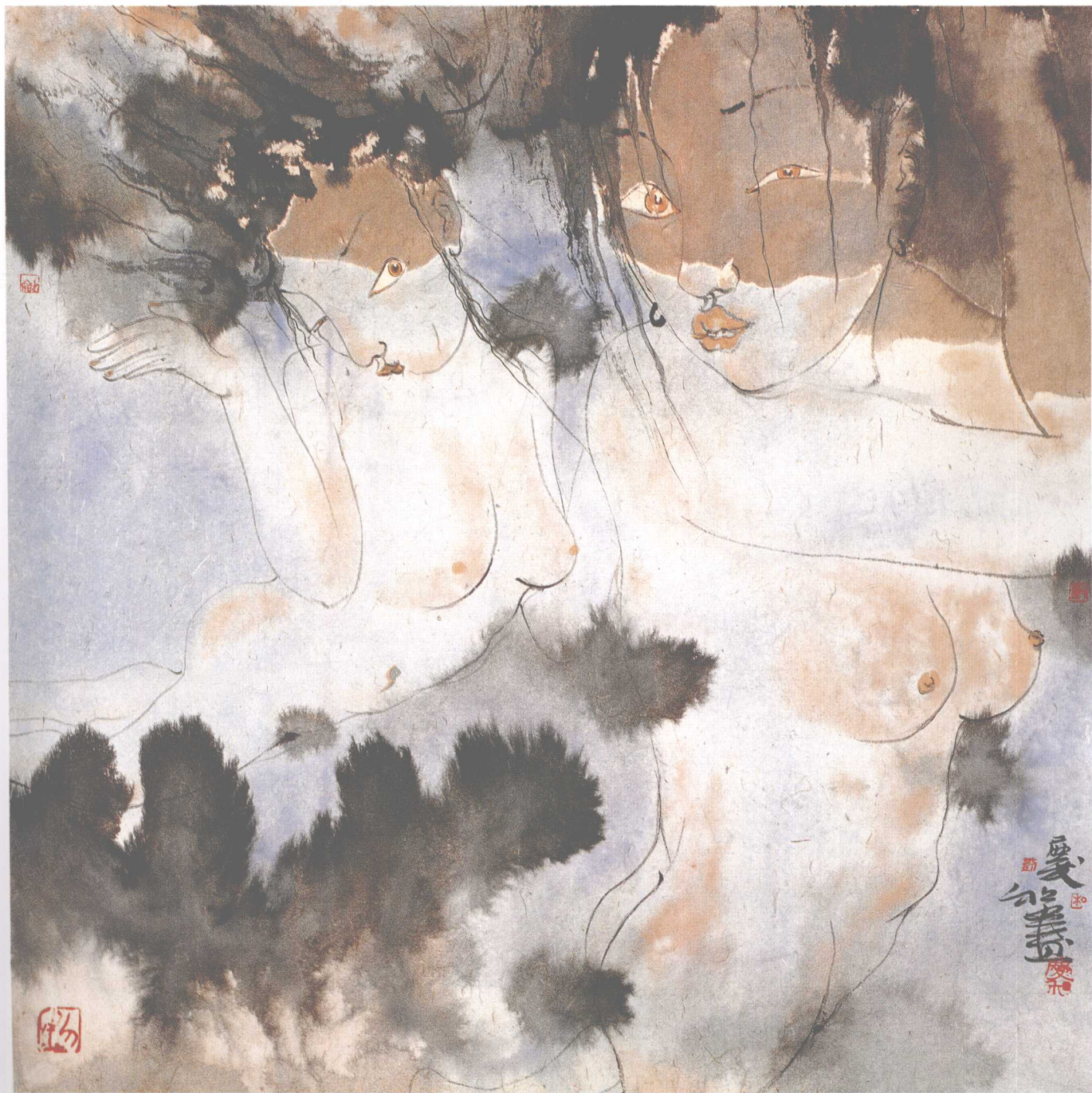
翻开这二十年的绘画史，就可以折射出人们生存状态的演变历程，谁都无法逃避这个时代。伴随着经济的高速发展，绘画也从集体式的狂热躁动，变作个人英雄主义的追捧。所做的一切就为了与众不同。我们还有多少没有想到的话题呢，每个人都在尽可能地寻找冷门儿填补空白。‘产业化’带来了空前的繁荣。多少诱惑在前面等着我们，还有谁能甘于寂寞。所以我曾经说：‘我们早已忘记了最初的誓言，迎着和风飘飘然’。想到这些我就有一种‘不知身在何处’的感觉。‘周围已难以抓到牢靠的物体，于是就随他去吧’。归根到底，我们还是要继续手里的工作，想到一些不快的事，心情就有些沉重，但它可以压抑我那浮躁之心。对于一个手持传统工具，用传统水墨语言，表现当代生活的创作者，只有‘临场’才可能有所发挥。而‘临场’却没有遇到任何困难和问题，那才是令人担心的事情。

□ 暗流 / 90cm × 90cm

□ 湖蓝 / 90cm × 90cm

□ 逆行 / 90cm x 30cm

□ 面相之一 / 65cm × 65cm

□ 面相之二 / 65cm × 65cm

□ 诺诺之一 / 65cm x 55cm

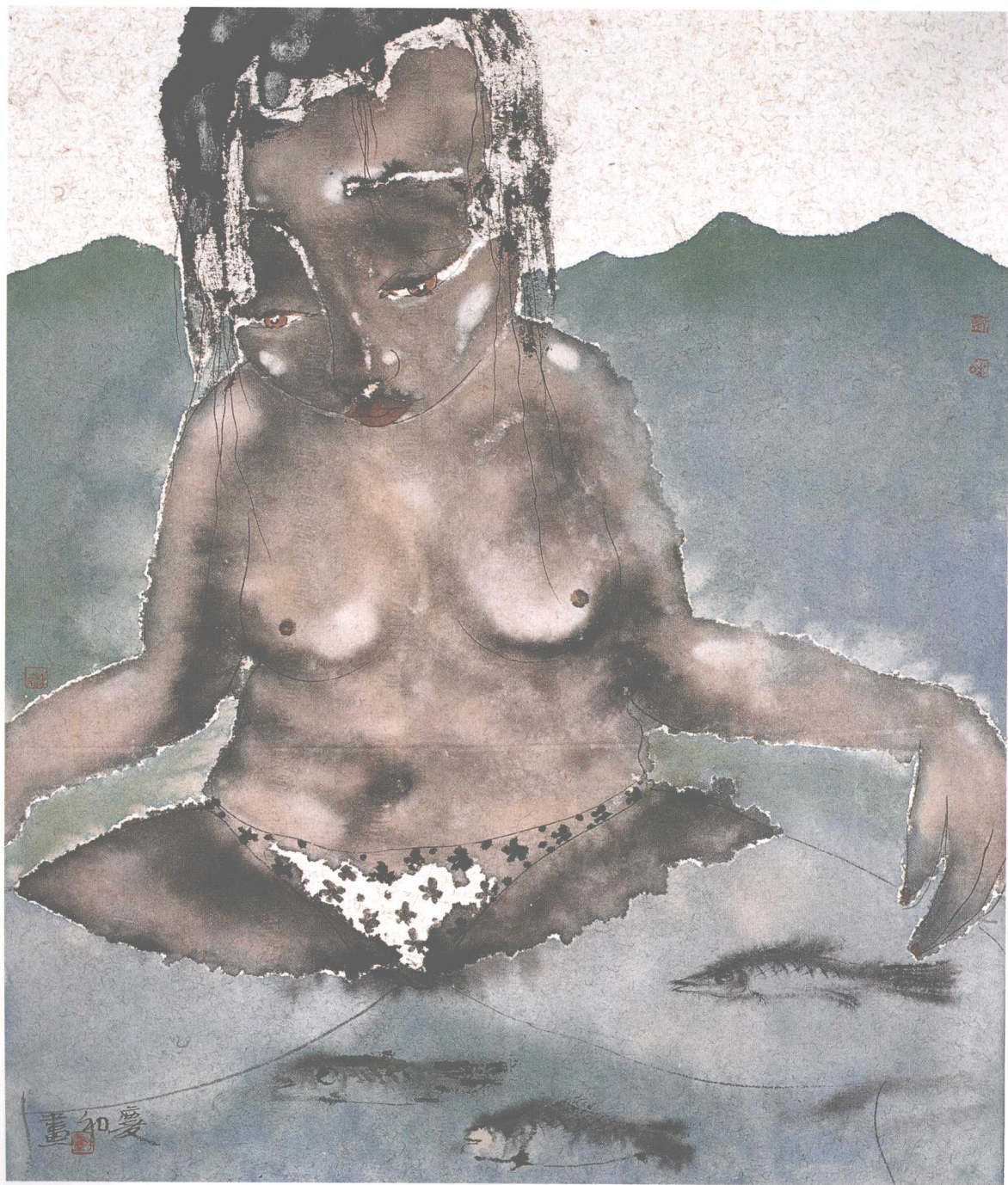
□ 诺诺之二 / 65cm × 55cm

□ 诺诺之三 / 65cm x 55cm

□ 大明 / 65cm × 55cm

□ 有鱼图 / 65cm × 55cm

□ 破浪 / 65cm × 55cm