

21 世纪有影响力画家个案研究

刘小萍 LIU XIAOPING

Individual case study of influential artists in 21st century

Liu xiaoping

图书在版编目 (CIP)数据

21 世纪有影响力画家个案研究.第7辑.刘晓萍 / 贾德江主
编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008.3
ISBN 978-7-80526-696-1

I .2... II.贾... III.①绘画—美术批评—中国—现代
②中国画; 人物画—美术批评—中国—现代 IV.J205.2 J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 032174 号

责任编辑 姚亚萍
责任印制 宋朝晖
装帧设计 汉唐艺林

21 世纪有影响力画家个案研究

刘小萍

出版发行 北京工艺美术出版社
地址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮政编码 100013
电话 (010)84255105 (总编室)
(010)64283627 (编辑室)
(010)64283671 (发行部)
传真 (010)64280045/84255105
经 销 全国新华书店
制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷 北京博海升彩色印刷有限公司
开本 635 毫米×965 毫米 1/8
印张 8 印数 1~3000
版次 2008 年 4 月第 1 版
印次 2008 年 4 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-80526-696-1/J·613

ISBN 978-7-80526-696-1

9 787805 266961 >

全套 10 册定价: 480.00 元
(本册定价: 48.00 元)

21 世纪有影响力画家个案研究

刘小萍 LIU XIAOPING

21SHIJI YOU YINGXIANG LI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-06]

水仙丽质 蕙兰清香

评刘小萍的写意仕女人物画

贾德江

主编感言

中国画的创造不同于一般的造型，它的语言是写意的，不拘泥于写实，是传情的，不需要客观描绘。它以线为主，注重线、墨、色的结合，这是与西画的不同。中国画有一整套程式，抛弃这套程式，不能称做中国画；而仅仅按照这套程式作画，不思革新，便会泥古而不化。画家刘小萍深深地认识到，只有掌握传统精神，大胆地从生活中，从其他艺术门类及外来艺术中吸收养料，寻求个性化的语言，才是中国画革新的必由之路。

由此，当她踏入艺术之门，便以近十年的时间打下了西方的素描、色彩，传统的线描、书法基础。她对清代人物画大家任伯年心仪已久，她喜爱他那种融合中西画法，集山水、花鸟、人物于一体的画风，曾下过深入研习的工夫。如果说刘小萍过去的古典人物画烙下的是任伯年的笔墨印迹，那么她今天的创作属于一种对传统的追忆，是对一种古典情韵的捕捉，更是借此对人生感悟的抒发，成为她生命的低吟浅唱。

作为一个女性画家，表现女性题材会有着特有的敏感和细腻，她的自觉意识使她选定了以女性题材作为她的创作母题，并拟定为她近一阶段的主攻方向。尤其是对古代仕女的描绘，更是她的钟爱。在她的笔下，无论是窈窕淑女，还是名女佳丽，无论是青春少女，还是妙龄女郎，都远离熙攘的人群，都被置身于平实、静寂、自然的环境之中，或花阴蕉下，或村头河边，或以松竹相伴，或在山野林间，没有纠葛与喧闹，没有虚伪和不安，只有自足自乐、无声的沉思与闲适。它的意义是一目了然的，或是心绪的传达，或是心灵的栖息，或者精神的远游。在某种程度上，反映出的正是当代人的精神渴望和慰藉。

刘小萍似乎在实践中悟到了艺术的真谛。传统笔线的生发，花鸟山石的配景，西方造型、构成、色彩的融入，都是凭她的感觉一气呵成。这感觉中体现了她的灵性、悟性和修养，凝聚了她的生活经验和技巧。刘小萍求的是真情流露，是画面格调与情趣，是笔、墨、色的组合，交响于人的视觉和心理感受。因为她有扎实的中国画基础，她的脚跟是牢牢地立在中国画的这块沃土。她的作品显然具有鲜明的中国绘画艺术的气度。

刘小萍感觉敏锐而又有旺盛的创造力，她的艺术正在走向成熟，她在绘事上肯定会有更出色的创造。

艺术档案

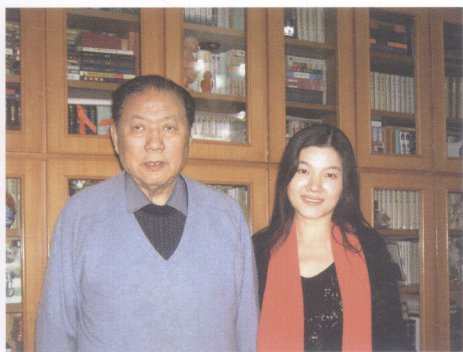
- 刘小萍
- 生于安徽省淮南市，毕业于安徽省淮南市教育学院美术系。
- 1993年作品《刘和珍君》入选安徽省美术作品展。
- 2001年与他人合作完成了淮南八公山风景区大型壁画。
- 2003年素描头像作品入选由沈尧伊主编的《素描人物头像集》。
- 2003年四件作品入选《2004年中国画年鉴》。
- 作品《九月雪》入选在无锡举办的“2004年全国中国画作品展”。
- 2004年由上海书画出版社出版《刘小萍中国画作品集》。
- 2006年由北京工艺美术出版社出版《刘小萍写意人物》。

水仙丽质 蕙兰清香

——评刘小萍的写意仕女人物画

■ 贾德江 / 文

和中华文学基金会常务副主席张锲先生在一起

和中国画艺委会副主任张道兴先生在画展上

潇湘春色 44cm × 80cm 纸本 2007年

记得在15年前，我还在安徽美术出版社担任总编辑期间，曾去安徽淮南田家庵组稿，经友人陈亚非先生介绍，第一次见到刘小萍，第一次看到她的画。那时，她在一家报社担任美术编辑兼版式设计工作，正值青春花季，美丽、清纯、热忱，谈吐文雅，举止大方，有大家闺秀的丽质，给我留下极深的印象。

看她的画，一眼便可以看出她的努力和追求。那种大胆探求的迹象，那种深刻思考的留痕，无一例外地写在她的作品里。那时，她不过20出头，她的习作有临摹古人任伯年、陈洪绶等大家的笔意，也有模仿今人华三川、刘旦宅、程十发等名师的痕迹；她的画作，大多是表现古代名贤佳丽赏花、吟诗、抚琴、观月之类，造型、构图、格调极为大气。可见，当刘小萍踏入绘画之门，便是一个站在传统绘画的角度去思考问题的人。

韶光易逝，十几年亦如转瞬。当再次见到刘小萍时，是在她被中央美术学院高级研修班录取之后，虽然因身体的不适，她未能如愿就读，我却见到了她的一批写意人物画作品。“士别三日，当刮目相看”，何况十几年的光阴。她的作品已趋于成熟，风格也有所显露，我便鼓励她结集出版，以示众人。她是一位永远不满

足于自己的人，她答应我，再准备一段时间，将不满意的作品再画一遍后出版。她说，她要对不起读者，也要对得起自己。

在雪花纷飞的日子里，刘小萍来到了北京，带来了她的将近百幅的新作。灿烂的笑容里露出些许的疲惫，多日的艰辛写在她那张依然美丽的脸上。我知道，她是一位为了艺术敢于拼命的人，这些作品凝聚了她的心血和汗水。展卷细读她的所有作品，可以明显地看到，她已不再去画那些白发老翁、才子高士，也不再去表现七尺男儿、老农村童，在她看来，女性是宇宙间悄悄绽放的最美最动人的花朵，作为一位女画家，表现女性题材会有着特有的敏感和细腻，也是一种历史和社会的责任所赋予的自觉意识，使她选定了以女性题材作为她的创作母题，并拟定为近阶段探索的主攻方向，尤其是对古代仕女的描绘，更是她的钟爱。

她为《红楼梦》中的十二金钗造像，画出了古典名著中人物的个性与光彩；她画《四美图》中的绝代佳人，揭示了人类本性的纯真与美丽；她画《琴棋书画》中美人的才艺双绝，她也画《金陵八艳》中名妓的孤独与凄情。在她

船入荷葉內 船冲荷葉開 女歸去後誰坐此船來 丁亥年 劉小萍 畫於荷

耕山錄 范山莊前記

笔下的女性世界，不论是千姿百态，还是百媚千娇，无论是《荷塘箫音》中的知音难觅，还是《红叶题诗》中的真情难得；无论是《瑶池舞乐图》中的天上人间，还是《秋林雅集图》中的人间天堂，都不是客观的再现，而是历史现实主义和艺术浪漫主义巧妙结合的产物，都是人类社会和人间万象的某种写照，其中都饱含着人性的诠释和人格的图解。

或许因为刘小萍长期身居闹市，高速度、高节奏、高频率的生存状态，使她自然涌起一种源自生命深处产生的对传统的追忆，对古典情怀的捕捉，她的深层心理积淀着对古代女性无忧无虑、安逸闲适生活的追慕与向往。毫无疑问，她表现仕女的一系列作品都和这种精神感受有着千丝万缕的联系。以真诚的心画真情的画，总不免要把自己投影于作品之中。因此，她的每一件作品都远离熙攘的人群，都把主人公置于寂静而平实的自然怀抱里，或花阴蕉下，或石旁河边，或与松竹相伴，或在山野林间，没有纠葛与喧闹，没有虚伪和不安，只有自足自乐、无声的沉思与闲适。如若说它传达了什么境界，那绝不是近代人的名利场，而是一种轻松的清寂歌吟、优美的平静风雅；它表露了画家的心绪，这心绪或澄如秋水，或淡如春池，时而宁静，时而泛起微波。它的意义也是一目了然的，或是心灵的栖息、或是精神的远游，更是借此对人生感悟的抒发。它的意义早已超越了客观物象的形而下意义，成为一种文化心理与精神指向的象征，在某种程度上，反映出的正是当代人的精神渴望与心灵慰藉。

二

由于兼顾到物态、物形、物色、物性的写实性和笔、墨、色的生动性，兼顾到文人意趣、个性、才学与欣赏者普遍接受的可能性，刘小萍选择了“兼工带写”的小写意画法来构建她的仕女人物画的特质。她认为，这种小写意画法在造型上不走极端，避免了大写意画法容易产生的粗率和空泛，也避免了工笔画法那样因精谨而流于匠气、刻板的弊端。在她看来，这种小写意画法有利于塑造女性的柔美与纯洁，也有利于抒发自己的情怀，更有利于被人民大众所接受。她不否认，清代人物画家任伯年鲜活生动的造型和明丽可人的色彩是她效法的宗师，她喜爱任伯年那种融合中西的画法与集山水、花鸟、人物于一体的画风。对此，她曾下过深入研习的工夫。如果说，人物画是写实与浪漫的结合、主观与客观表现统一的话，那么，刘小萍的小写意画法更倾向于写实，是写实中的浪漫，在共性中流露出较多的个性色彩。

进入新世纪以来，创作题材越加宽泛，艺术家有了更为广阔的思考天地，也有了各种风格选择和各种流派创作的自由，然而刘小萍没有为了求得艺术个性而盲目地跟风随潮，迷恋于“前卫”去搞那些“实验水墨”的变革，她也没有有意地把人物画得奇异、怪诞、丑陋，去作那些“高深”而令人看不懂的创造。她固执地认为线是中国画的根

荷塘箫音

137cm × 49cm 纸本 2007年

粉香沾袖怯轻寒都著幽情寄竹间
丁亥年夏月小萍

月夜静思图 54cm × 53cm 纸本 2007年

本，是中国画的基本造型手段，也是最高造型手段；线有着无限的表现力和发展空间，有待我们去挖掘，去发现。因此，她的人物画，立足于写实，以线为主，以线造型，线是刘小萍人物画的主要笔墨语言，线是她的人物画之精要，它具有写实和表意的两种功能。刘小萍的写实，表现在对女性脸部、手部造型的刻画上，多为“意而有工”的细笔，以突现形象的清纯、甜美，笔法精谨、细腻，而在头发、服饰、背景的处理上，多为意写，即放开笔墨，以书法线条的游移变化来表达内心感受，笔法奔放而自由，对比丰富、外象疏灵，虽讲究用笔，但更注重意与形合，活中寓严。画家对物象的美感追求、平时所具备的涵养与练就的功力，均在落笔的瞬间呈现出最佳的艺术效果来。

李可染先生在谈“线”的表现力时说：“线的基本原则就是行笔要稳、留得住，每一笔都要送到底，切忌飘，要控制得住。古人的积点成

线就是这个意思，务求每一笔都要代表更多的东西，就必须控制住线，同时还要注意每一笔和整体发生联系。”基于这种感悟，刘小萍在她的艺术实践中，在她不断地学习顾恺之的“春蚕吐丝”，吴道子的“吴带当风”，李公麟的白描，梁楷的减笔，陈洪绶、任伯年的勾勒点抹的同时，还进行了大量的书法临习。从二王到唐楷，从王铎到黄庭坚，从汉隶到缶老钟鼎，她都一一走过，故此她的用线融篆书之圆劲与草书之飞动为一体，精于线的刚、柔、枯、润、虚、实等变化。在以书入画中，她能紧紧抓住主体形象的特征，用精炼而又富于生机的线条来表现复杂的内容，并取得形神兼备的艺术效果。她深深地认识到，笔墨问题是每一个中国画家不可回避的问题。作品中的笔墨力度、笔墨自身的品格，笔墨关系的协调完整，都应该被画家提到了重要甚至是至高无上的位置上来。她笔下的主体形象的生动可人，笔墨的强劲与含蓄，也正是她十多年如一

日艰苦研磨的结果。

三

刘小萍的可贵之处在于她时时不断地进行着艺术的探求和尝试,她努力找到一点,并深深地开掘下去。从她的这批作品中可以看到她的这种锲而不舍的精神,不仅表现在古代仕女的描绘上,同时也表现在她对现代女性题材的挖掘。如果说,刘小萍的古典仕女是藉传统的笔墨样式抒写自己平朴清隽心绪的话,那么,她的现代仕女的表现,则明显地融合了西法,强烈地渗入并蕴含了时代的情绪和内涵,又进一步地在其中表现了自己的个性和气质。让我们不可忽视的是,在后者这种可视现象的背后,还有着画家艺术观念的变化。

这些作品洋溢着清新的气息。

说到新,读者首先会注意到题材的新颖、画法的新鲜和立意的别致。她的一些作品描绘了传统人物画中从未画过的对象,她把时髦女郎、花季少女、休闲白领、山村靓妹等都收进了画图,不免使人耳目一新;有的作品中她不同程度地从其他画种里吸取营养,丰富了人物画技法的表现力。那些大场面的海景、花丛、竹林及某些具体环境下的人物,该是借鉴了山水、花鸟的画法,而一些刻意追求和谐色调或对比统一的黑白关系的画幅,又很可能得益于油画或版画。然而,我们从中感受到的更多更强烈的清新之处,以及这些作品所以清新的缘故,从根本上说来,是在于作品中蕴含着这位女画家新的感受、新的情绪、新的思想和新的精神。

这种清新的气息,是一种积极、热烈、乐观、向上的唯美主义情绪。这种情绪由作者灌注到作品中并洋溢在人物的形态、动势以及画面的构成、色彩中,遂使画面展现着以往人物画作品中罕见的新鲜感。不难理解,这正是画家自己精神的流露,也是当今时代精神的反映。

这种清新的气息,又是一种充满生机的活力。现代女性本来就是宠儿,原有着青春的魅力,在这里,经过画家的强调与夸张,所体现的生命力更加勃发,更加昂扬。画家自觉不自觉地在对象中注入了具有社会内容的精神和力量,也就是注入画家自身的蓬勃朝气以及对生活、对未来的理想和信心。

面对刘小萍的古代仕女和现代仕女两类作品,这里不需要也不可能逐一地罗列,并作具体的描述和分析,这正有待于读者在鉴赏时去一幅一幅地体味和品评。值得一提的是刘小萍的作品给我们的启示:继承和发展传统,不是为了用以束缚自己而固步自封,而是为了创新更有基础,更有方向,从而更有成功的把握。艺术家总要向前发展,宋元或明清不是我们今天追求的目标,今天的人物画家们,需要的是像刘小萍那样的执著的进取心、创新的胆识、广博的学习、勤奋的实践以及不畏艰险,探索再探索的精神。

当今画界确有那么一批画家,不为外界的骚动干扰,只从中吸取有益的营养。他们积累了多年的艺术经验,确立了自己实实在在的艺术观念,不说已得画中三昧,至少是心中有数。他们不走极端,但也绝不在老路上爬行,而是一步一步地循序探索,稳扎稳打地踏实迈进。其中,就包括刘小萍这样的画家。

瓜熟是以蒂落为标志的,艺术家的成就是由作品自身显示的,东汉书法家崔瑗的两句诗就包含了这样的哲理。他说:“行-苟有恒,久久自芬芳。”刘小萍正年轻,历史会证明她的丽质永驻、芳香永存。

2008年1月23日凌晨定稿于北京王府花园

蕉阴婆娑

137cm × 49cm 纸本 2007年

人面桃花相映红 97cm x 62cm 纸本 2007年

镜湖 28cm × 62cm 纸本 2007 年

十指纤纤弹心曲 55cm × 54cm 纸本 2007年

画家很爱画弹琴仕女，往往在心情不佳的时候更爱听琴，尤其喜欢慢慢品味其中的百音百味。听到有所感触时，便起身作画，所以她画了很多的琴韵图，细细揣测，多种感觉是不一样的。

戴白兰花的姑娘 78cm × 59cm 纸本 2007 年

作品要有现代味，是刘小萍追求的目标之一。她努力向传统学习，提高自己用笔用墨的能力，同时她也注意把构成的方法运用到作品的结构中去，使自己的作品装饰到现代的房间里也显得十分的协调。

琴声袅袅
137cm × 49cm 纸本 2007年

笛声悠悠 69cm × 69cm 纸本 2007 年

传统中国画重墨轻色，画家在注意修炼笔墨的同时，舍不得放弃色彩。她早年画过西面，色彩感觉很好。她把颜色、墨、胶混合在一起，在整体和谐的基础上注意色与墨的对比，使画面整一而丰富，饱满而精彩。

琴韵 37cm × 60cm 纸本 2007 年

蕉阴倦读图 47cm × 63cm 纸本 2007 年

紅葉題詩

一聯佳句隨流水十載

幽思縈素懷今日

却成驚鴻鳳侶

方知紅葉是良媒

錄韓翃題成汭口

歲次丁亥年冬月

劉小萍畫

紅葉題詩 109cm x 68cm 紙本 2007年