

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

刘大为

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

刘大为

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术家作品集. 刘大为 / 刘大为绘. —北京: 人民
美术出版社, 2008. 11
ISBN 978-7-102-04480-4

I. 中… II. 刘… III. ①美术—作品综合集—中国—现
代②工笔重彩—作品集—中国—现代 IV. J121 J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第176251号

中国美术家作品集 刘大为

编辑出版 人民美术出版社

100735 北京北总布胡同32号

www.renmei.com.cn

策 划 王玉山 刘继明

责任编辑 杜松儒

特约编辑 王昕煦

总体设计 符 赋

首页篆刻 马新林

摄 影 张英才

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2008年11月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 8

印数: 1-1500册

ISBN 978-7-102-04480-4

定价: 188.00元

版权所有 翻印必究

目 录

融会、通达的境界——刘大为的中国画创作 邵大箴	001
晚 风 180cm × 170cm 1991年	005
晚风(局部)	007
马背上的民族 120cm × 180cm 1990年	008
漠 上 105cm × 105cm 1988年	011
牧 炊 100cm × 100cm 1993年	013
草原上的歌 160cm × 150cm 1994年	015
雏 鹰 63cm × 75cm 1982年	017
幼 狮 63cm × 75cm 1982年	019
阳 光 下 175cm × 150cm 1989年	021
敦煌印象之一 65cm × 45cm 1980年	023
敦煌印象之二 65cm × 45cm 1981年	025
昭君出塞(大型壁画稿·包头火车站壁画) 100cm × 150cm 1980年	026
雪 线 240cm × 200cm 2004年	029
东 渡(与钟儒乾合作) 200cm × 210cm 1987年	031
小米加步枪 200cm × 160cm 1987年	033
人民公仆 248cm × 126cm 2001年	035
不畏蜀道难 280cm × 150cm 2008年	037
巴扎归来 180cm × 150cm 1999年	039
巴扎归来(局部)	040
巴扎小憩 162cm × 192cm 2007年	043
远 山 110cm × 96cm 2008年	045
喀什陶艺 46cm × 46cm 2002年	047
龟兹古乐 68cm × 68cm 1994年	049
转 场 68cm × 68cm 1996年	051
丰 乐 图 230cm × 960cm 2006年	052
丰乐图(局部)	054
干 草 车 68cm × 68cm 1999年	057
秋 驼 68cm × 68cm 1988年	059

五彩路	68cm × 68cm	1992年	061
晨曦	68cm × 68cm	1992年	063
喀什歌舞	68cm × 68cm	1993年	065
彝寨墟日	68cm × 68cm	1994年	067
版纳牧归	68cm × 68cm	2003年	069
帕米尔高原的婚礼	136cm × 220cm	1994年	070
天山牧歌	68cm × 68cm	2000年	073
拜石图	68cm × 68cm	1997年	075
蕉荫消夏	68cm × 68cm	2004年	077
卖石榴的老人	68cm × 68cm	2001年	079
金色胡杨	68cm × 68cm	2001年	081
西塘春雨	68cm × 68cm	2002年	083
科隆印象	68cm × 68cm	2003年	085
歌舞手	68cm × 68cm	2005年	087
牧歌四条屏	136cm × 34cm × 4	2005年	088
长安出行图	200cm × 500cm	2003年	090
胜利喜讯	68cm × 46cm	1982年	093
苗女	68cm × 46cm	1982年	095
南斯勒玛	80cm × 60cm	1980年	097
藏女巴桑	230cm × 126cm	2008年	099
加尔各达印度妇女	100cm × 68cm	2005年	101
清韵	68cm × 136cm	1996年	102
苗岭牧趣	136cm × 68cm	2005年	105
马球图	182cm × 96cm	2003年	107
维族老人	136cm × 68cm	2007年	109
朗德寨的猎手	136cm × 68cm	2008年	111
我骑着马儿过草原	33cm × 230cm	2008年	112
雪域生灵	143cm × 220cm	2006年	114
刘大为艺术简历			116

融会、通达的境界

——刘大为的中国画创作

邵大箴

刘大为君是当代中国画界很有成就和很有影响力的艺术家。早在70年代上半期，他的作品就入选当时全国美展，80年代他的工笔重彩和速写受到人们的关注。而在80年代末、90年代初，他因以《草原上的民族》（1999）、《晚风》（1999）等杰出作品在全国性展事上屡屡得奖而获得广泛声誉。自1998年起到2007年，他任职中国美术家协会常务副主席，主持全国美协的日常工作，但他并未因肩负重任而放弃自己的艺术追求。在繁忙的行政工作之余，他不但一直坚持艺术创作，而且接受了许多严肃的主题性创作任务，不断有新作问世。同时，他努力提高自己的艺术修养，开阔自己的视野，锤炼和完善自己的艺术语言，追求创新。他的个性风格，也越来越鲜明成熟。

我之所以用融会、通达这四个字来概括大为营造的艺术境界，是出于我对他为人处事的观察与了解，更是由于他20多年来不同类型作品给我留下的印象。融会，即融合之意，他的中国画作品立足传统、融合中西、熔工笔与写意技巧于一炉，自成一格；通达，即明白、顺畅之意，他的中国画作品，寓深刻之含意于通晓、明白的语言之中，兼有雅境和俗趣，可谓雅俗共赏。

大为出生在山东诸城，自幼受齐鲁文化和民间艺术熏陶，祖父古典诗文的修养与祖母的民间手工技巧，是他最初受到的审美教育，促使他幼年爱慕文艺。少年时跟随父亲支边到内蒙古，定居包头。蒙族豪迈粗犷的性格和大草原茫茫景色，与他在故乡的感受形成鲜明的反

差。中原文化的儒雅与草原文化的雄健，滋养了他的心灵，培育了他的性情，对他的成长和未来的审美取向产生不可忽视的影响。1968年他进入内蒙古师范大学美术系，接受中西融合型教育。毕业后，先分配到工厂接受“再教育”，后调入《包头日报》任美术编辑，他一面仰望精英文化和艺术，研习古今中外经典，磨练自己的技巧，收集素材，进行艺术创作；一面又饶有兴味地做群众性的美术创作：为报刊画插图，创作为大众阅读的连环图……，既练就了他用艺术适应社会不同需求的本领，也锻炼他能上能下能文能武“随和”的性格特征。在大学期间他主修油画、水彩、水粉等西画门类，对工笔重彩、水墨等民族绘画样式也有所研习。他通过艰苦系统的学习掌握了坚实的造型基础，又有很好的笔墨功夫的训练。“文革”后不久，他沐浴着改革开放的春风，于1978年以优异成绩考入中央美术学院中国画系研究生班，受教于叶浅予、蒋兆和、吴作人、李可染、刘凌沧等大师，在此期间严格而深入地学习传统技法，研究古代画论和美学思想，名师高徒受益匪浅，对中国画传统的认识更上一层楼。毕业后任职解放军艺术学院美术系，87年任该系的系主任。他边教学边创作，结合教学与创作思考当前中国画创作面临的许多课题。

西画的素描写实造型和民族传统的线造型之间的矛盾，是从事中国画创作的前辈艺术家们一直探讨的学术问题，也是大为这一代人要继续处理的难题。大为在实践中不断探索，不断有新的体会。综观他的创作历程，可以清晰地看到，他坚持融合中西、推进中

国人物画革新的方针。他的人物画重视写生基础上的写实造型,但善于巧妙地将西画素描结构与白描的平面性融为一体,同时恰当地运用西画的光影和色彩,以加强丰富中国画的表现力。他在这方面的尝试,是在吸收了前辈艺术家的创造成果的基础上不断摸索出来的、有自己独特体会的创作方法。大为是一位非常勤奋好学的画家,除了传统人物画外,他对20世纪北派(以北京画家为主)、南派(新浙派和海上画派)的人物画,都有很认真的钻研。他研究美术史,关注中外油画人物画的创造成果,对色彩绚丽的壁画也颇感兴趣。他通过在中亚一些国家的访问与参观,对古代丝绸之路东西文化的交流融合,有较为深切的认识,这也坚定了他自己的创作中融合中西的信念。总之,他从古今中外艺术中广泛地吸收营养,正是他这种融通各种艺术的努力,赋予他的艺术创作有丰富的文化色彩和豁然开朗的特色。可以说,他坚定民族传统而不保守,撷取外来因素为我所用,在广纳博取、兼收并蓄中创造自己的个性风格。

20世纪以来,特别是1949年中华人民共和国成立以后,中国画人物画的题材内容具有明显的意识形态性质,主要表现革命领袖活动和工农兵的生活,在形象塑造上取得不可抹煞的成绩。大为的人物画继承和发扬了这一优秀传统,这可见他的扛鼎之作《晚风》与《人民公仆·刘少奇》等作品。与前辈艺术家表现领袖的人物画不同的是,大为的这些作品更多地注意领袖人物平民特点,在他们平民化的面貌中,表现他们宽广的胸怀和不凡的气质。此外,大为在创作这些有严肃主题内容作品的同时,也创作许多描绘少数民族人物风情的作品。如《马背上的民族》、《巴扎归来》、《雪线》等。由于他长期生活在内蒙古,又有在新疆、西藏、甘肃等地的生活体验和积累的大量写生稿,创作时成竹在胸,信手写来,画面生动活泼,趣味盎然。他还有不少小品题材有充实文化含量和装

饰效果的宏大构图。

大为擅长工笔,他在工笔画上所做的创新在于:大胆地把西画的造型、结构、光影和色彩运用到工笔画创作之中,以加强体积感和形式上的艺术感染力。他承继了传统工笔画的工整制作传统,更注意在工整的描写中表现自己的感情,注意画面的格调和趣味。他笔下的线清晰、明确而有韵味,他更着眼于绘画语言的现代感,重视形体的饱满充实和结构的严谨,重视画面的构成意味和整体效果,他深知工笔重彩语言用之不当则失之于繁琐、呆板和拘谨,他努力在工笔中融进更多的写意因素,在不放松细节精微刻画的同时,更十分注意画面的大效果,使细节服从他营造的境界。在敷色上他颇讲究温和、含蓄和沉着。他讲究渲染,主要采用传统绘画的高染法,在渲染中追求色调的统一和层次的丰富,讲究虚实转换的节奏。这方面的得意之作如《漠上》(1993)。大为同时对写意水墨颇有造诣,这对于工笔画家来说是很难得的。由于他的速写能力很强,又深谙笔性墨性,善于灵巧、机智地点擦皴染,挥洒自如。他的写意水墨人物和动物颇有生活气息。大为能打通工写之间的壁垒,从另一个侧面反映出他的性格和艺术修养融通的特点。

大为在长期担任中国人民解放军艺术学院美术系和中国美术家协会工作中所表现出来的开拓精神,也与他有开阔的心胸和务实的精神有关。他能团结各种不同意见的艺术家和同事一起共事,使学院的教学工作和协会的工作充满勃勃生机,开创了一个新局面。

大为是幸运者,改革开放的时代给他创造了充分发挥才智的机会,他也满怀感激的心情感受时代的气息与脉搏,用自己辛勤的劳动和心血回报时代、回报大众。这位懂得生活艰辛与艺术甘苦、有社会责任感和历史使命感的艺术家,正处于创作旺盛期,他未来更出色的艺术成果,是我们可以期待的。

图 版

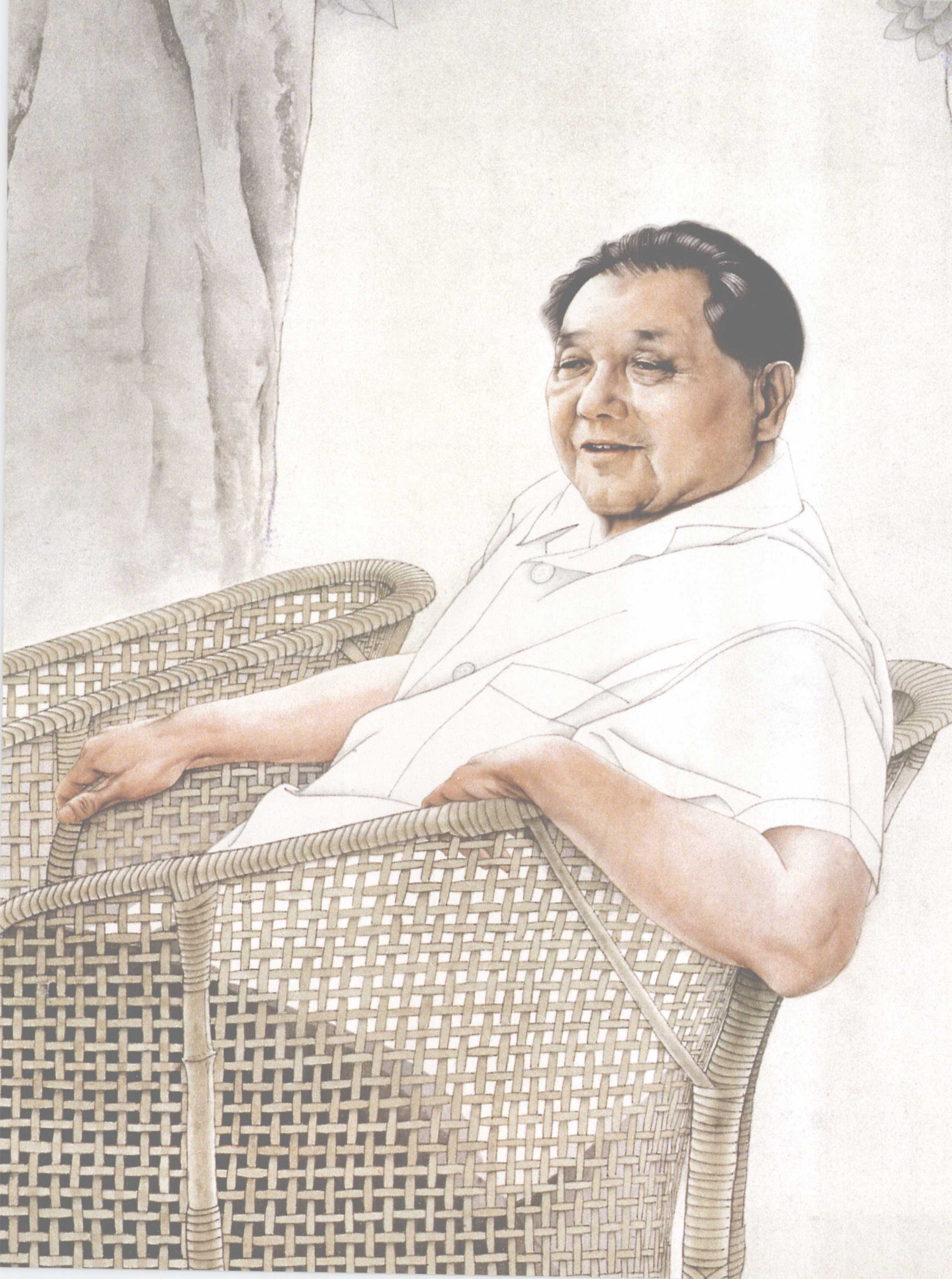
004
005

>>> · 晚 风 ·

180cm × 170cm

1991年

008
009

>>> · 马背上的民族 ·

120cm × 180cm

1990年

012
013

>>>·牧 炊·

100cm × 100cm

1993年