

心象伸延 刘一原水墨艺术

Extending the Landscape of Mind

The Ink Art of Liu Yiyuan

2008—2014

上海人民美術出版社

心象伸延 刘一原水墨艺术
2008—2014
Extending the Landscape of Mind
The Ink Art of Liu Yiyuan

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

心象伸延·刘一原水墨艺术 / 刘一原绘. — 上海 :
上海人民美术出版社, 2014. 7
ISBN 978-7-5322-9107-6

I. ①心… II. ①刘… III. ①水墨画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第155853号

心象伸延·刘一原水墨艺术

绘 画 刘一原
策 划 刘一原水墨工作室
编 辑 林子序 胡 平
责任编辑 林伟光 郑舒佳
整体设计 彭 静
图片摄影 黄 志 胡丹枫
英文翻译 翁 珉
监 制 上海汲慧文化发展有限公司
出版发行 上海人民美术出版社
社 址 上海市长乐路672弄33号
印 刷 上海豪杰印刷有限公司
开 本 787×1092 1/8
印 张 35
版 次 2014年12月第1版 第1次印刷
印 数 0001-1200
书 号 ISBN 978-7-5322-9107-6
定 价 360.00元

目录 CONTENTS

- 002 前言
Preface
- 005 刘一原心象风景展（中国美术馆）
Solo show,China Art Gallery .Beijing
- 016 作品评论
Criticism
- 032 心象风景巡展——武汉万科茂园
Solo show,Mao Garden .Vanke,Wuhan
——上海太阳红画廊
Solo show,Sunbow Art Gallery .Shanghai
——武汉半亩园艺术中心
Solo show,Half-Acer Art Center .Wuhan
- 037 水墨伸延——刘一原作品展（武汉美术馆）
Solo show,Wuhan Art Gallery
- 058 作品评论
Criticism
- 061 一原心象——刘一原现代水墨艺术展（上海美术馆）
Solo show,Shanghai Art Gallery
- 079 作品评论
Criticism
- 082 一原心象续展——上海800艺术区
Solo show,800 Art zone,Shanghai
- 087 感时心象——刘一原现代水墨艺术展（今日美术馆）
Solo show,Today Art Gallery
- 094 作品评论
Criticism
- 107 笔走风云——刘一原山水花鸟作品回望展（湖北省博物馆）
Solo show,Hubei Museum
- 119 感时之象
Image of the Time
- 169 点线之境
Realm of Dots and Lines
- 254 群展记录
Group show
- 256 作品入编
Works Enlisted
- 263 怀念刘阳
Remembering Li Yang

目录 CONTENTS

- 002 前言
Preface
- 005 刘一原心象风景展（中国美术馆）
Solo show,China Art Gallery .Beijing
- 016 作品评论
Criticism
- 032 心象风景巡展——武汉万科茂园
Solo show,Mao Garden .Vanke,Wuhan
——上海太阳红画廊
Solo show,Sunbow Art Gallery .Shanghai
——武汉半亩园艺术中心
Solo show,Half-Acer Art Center .Wuhan
- 037 水墨伸延——刘一原作品展（武汉美术馆）
Solo show,Wuhan Art Gallery
- 058 作品评论
Criticism
- 061 一原心象——刘一原现代水墨艺术展（上海美术馆）
Solo show,Shanghai Art Gallery
- 079 作品评论
Criticism
- 082 一原心象续展——上海800艺术区
Solo show,800 Art zone,Shanghai
- 087 感时心象——刘一原现代水墨艺术展（今日美术馆）
Solo show,Today Art Gallery
- 094 作品评论
Criticism
- 107 笔走风云——刘一原山水花鸟作品回望展（湖北省博物馆）
Solo show,Hubei Museum
- 119 感时之象
Image of the Time
- 169 点线之境
Realm of Dots and Lines
- 254 群展记录
Group show
- 256 作品入编
Works Enlisted
- 263 怀念刘阳
Remembering Li Yang

前言 Preface

“心象”的伸延与本土批评理论的伸延

皮道坚

刘一原历时三十余年的现代水墨艺术探索，大致经历了由“心象风景”到“点线之境”再到“感时之象”三个阶段。这三个阶段既是艺术家人生感悟的心路历程，同时也是中国传统绘画现代转型轨迹的某种折射。刘一原的现代水墨艺术实践，为我们提供了一系列有意味的当代水墨性叙事，它们延续中国传统绘画的“格物”方式，以悟对和反省的姿态面对我们这个变动着的世界。

作为新时期中国水墨艺术发展、演变历史中的独特案例，刘一原的现代水墨艺术有两个方面值得我们关注和重视：首先它们是对传统文化的“现代性思考”，也是对“现代性”的一种“中国论述”。刘一原的这些关键词为“心象”、“点线”、“感时”的“现代性思考”和“中国论述”，始终立足于本土的生存体验，自觉延续传统文脉，巧妙利用本土艺术资源——沿用中国绘画“因心造境”的传统方法和笔墨的书写性特质，将一种悲天悯人的情怀融入到形象和笔墨之中，突显人在“现代性”之后出现的难以适从的生存困境；其次，刘一原的现代水墨艺术自其“心象风景”甫一问世便成为一些关注中国文化当代转型问题的批评家们的持续研究对象。他们的批评写作不只从不同的角度揭示了刘一原作品的历史感、现实性及方法论，也为艺术家未来的艺术实践建立了开放的新起点。这些充分体现中国本土现、当代艺术批评与艺术创造良性互动的文本也一并收录在本画集之中。我想，从某种意义上说本画集不只是刘一原“心象”的伸延，也是中国本土艺术批评与理论的伸延……

Preface for "Landscape of the Mind and Its Visual Extension—Liu Yiyuan Ink Art"

The Visual Extension of "Landscape of the Mind" and the Theoretical Extending of Local Criticism

Pi Daojian

In his more than 30 years of contemporary ink art exploration, Liu Yiyuan has gone through three stages, from the "Landscape of the Mind" to the "Habitats of Dots and Lines", to the "Visual Interpretation of the Time." These three stages can be major marks on the mental roadmap of the artist's insights on life, and also illustrate, in one way, the trajectory of the modern transformation of traditional Chinese painting. Liu Yiyuan's modern ink art practice offered us a meaningful range of contemporary ink narrative, they continue the tradition of Chinese painting in the "technique" way, the attitude of enlightenment and reflection in the changing face of our world.

A unique case in the evolution history of the new era Chinese ink art development, Liu as an original contemporary ink artist has two aspects worthy of our concern and attention: First, they are the "modern thinking" in the indigenous soil of traditional culture, a kind of "Chinese discourse" upon "modernity". With these keywords "Landscape of the Mind", "Habitats of Dots and Lines", and the "Visual Interpretation of the Time", Liu Yiyuan has always based his "modern thinking" and "Chinese discourse" on local survival experience, the conscious continuation of the traditional context, the ingenious use of local art resources — and following the Chinese traditional painting methods of "Seeking the habitats from within". Aided by the expressiveness of Chinese brush writing expertise, he blended compassion into the image and the ink strokes, highlighting the "modernity" predicament facing the artist. Secondly, as soon as he became the advent of modern ink painting since his "Landscape of the Mind", Liu Yiyuan has been in the spotlight of concerns for contemporary Chinese culture critics. Their criticism centered around the cultural continuity transformation study reveals not only a sense of history, reality and methodology from different angles in the original modern ink painting works of Liu, , but also the future of artistic practice for artists to establish a new starting point and be open. These texts included in this album fully reflect a positively creative interaction between the local Chinese contemporary art criticism and art. I think that this album is not just the extension of "Landscape of the Mind" for Liu Yiyuan, but also, in a sense, an extended Chinese local art criticism and theory

刘一原 心象风景展

Landscape of the Mind

An Art Show by Liu Yiyuan

中国美术馆

2008年10月9日-14日

主办单位: 湖北美术学院

 北京大学中国现代艺术档案

协办单位: 法国驻武汉总领事馆
Consulat général de France
《美术文献》

 龙一画艺术馆

展览策划: 杨维民

学术主持: 皮道坚 殷双喜

2008年10月8日—10月14日“刘一原心象风景展”在中国美术馆举办

刘一原 心象风景 2012

范迪安（时任中国美术馆馆长 美术批评家）

对于刘一原的作品，我在十年前就有了一个初步的认识。1998年，他在北京办了一个小型的展览。那时，一批美术评论家看到了刘一原的作品就认为他的作品展现了一种新的物象。大家一致地赞赏他在水墨这个载体上能够坚持走一条不落时尚的、不与人同的属于自己的道路。在今天这样一个信息发达的时代中，艺术家很容易跟着前人走，跟着别人走，特别是跟着西方人走。所以，中国的艺术家要坚定自己的艺术信念，并且在艺术探索上持之以恒，这非常重要，也是艺术家非常可贵的素质。而刘一原是真正能够沉得住气，能够沉下来深入做文章的一位画家。

十年之后的今天，他又一次带着他的新作来到北京，我作为中国美术馆馆长非常高兴在中国的艺术殿堂看到这批新作。他的新作摆在一个艺术空间里面，更能够显示出他的艺术探索方向是具有积极意义的、语言是有力量的。我们常说，许多作品在艺术家的工作室里效果不错，但到了中国美术馆的大展厅就要重新接受检验，也就是说作品在精神上、文化内涵上、视觉结构上及笔墨特征上是否能经得起大家的检验和综合的审视。其实，这不仅是一种专业角度的要求，也是在当代非常丰富的图像世界面前，对艺术的一种独特的要求。所以，我觉得刘一原的这批大画，反映了他在近十年来继续朝着他的艺术目标努力的成果。

我觉得，他这种努力重点表现在两方面：一个是他在探索中国的水墨如何能够和他自己的心理、性格、学养等因素结合起来，所以，他的心象风景，可以说是他在画他自己心里的风景。当然，他心里的风景不是空洞的，而是他对自然风景的感怀，更是他在思想上、哲学上去理解天地人的关系的结果。他的心象风景是他内心对外部世界的理解的基础上所形成的一种共振、一种共鸣、一种感动、一种回应；二是他把握了水墨艺术在今天的公共空间下的审美需求。这又是另外一个难题，而在这方面许多艺术家吸收了西方现代的抽象的语言，试图使水墨融入现代的审美空间。刘一原在这方面也是这么做的，所不同的是他强化了自己对水墨材料的实验，加进了多变的画法。比如，从浓墨到淡墨，再加粉色颜料，注意画面结构的变化。特别是把湿墨和干擦相结合的探索，都为他的作品增添了一种耐看的视觉效果。这是他艺术上很重要的一个特征。

如何进入传统而走向创新是一条艰巨的道路，刘先生在运用水墨语言表达大自然生生不息的气韵和生机，用心表达他所思考和感怀的文化课题等等几个方面都有了新的成果。为我们中国水墨的发展，走向现代、走向当代作出了自己独特的贡献。

他的这次展览能在一个全球化的文化背景下，展示自己的艺术力量。这种力量既是语言的力量，也是精神的力量，是一个艺术家不辜负当代使命所努力做出的一种学术风范。因此，无论是湖北美术学院还是刘一原本人，举办这次展览都应该赢得我们美术界的尊重。

皮道坚（华南师范大学美术学院教授 美术批评家）

大家都知道中国水墨艺术源远流长，是一种涵咏天地、品味人生，视觉感受和哲学思考紧密结合的特殊艺术样式。它是我们中华民族贡献给世界艺术之林的一种绝妙的艺术品种。而且，中国的艺术家们一直在不断地探索中赋予它新的生命。上个世纪80年代以来，一批有实验精神的水墨艺术家把水墨艺术当作一种有特殊的感觉力和领悟力的本土的当代艺术方式，力图通过自己全新的水墨艺术实践，参与到中国当代艺术的建设中来，刘一原就是这些有实验精神的艺术家之一。刘一原有深厚的传统水墨画功底，在长期的艺术实践中，他又不断摸索，积极创新，终于找到了这样一种前无古人的、属于他自己的水墨表达方式，这是一

种很了不起的创造。

他的绘画继承了中国水墨画因心造境、以手运心的传统，但具体的表现方式却是他探索的结果。他的作品显然大不同于西方绘画的那种如实的或抽象的描绘，而是如传统水墨艺术一样力图用水墨的方式把对人生、对自然和对天地的感悟等表达出来。他的作品中有传统文脉的传承，从笔墨形式到绘画的精神都有所表现。与此同时，又有现代科技、人文所引发的丰富的感受和思考，容量很大。他的画能引起许多批评家的注意，我想不是偶然的，因为他通过长期探索，在中国传统艺术的现代转型中，做出了自己独特的贡献。他因回应时代的呼唤，在一种新价值观的建立中，探索出了一种新的艺术样式，而引起大家的关注。另一方面，现代科技在给我们的生活带来很多便利的同时也对传统的人文精神带来很大的冲击，导致了一些传统价值观的失落。刘一原的作品又正是企图寻找我们传统的文化精神，寻找我们的文化归宿感。他的作品充满了动感，应和着时代的旋律，与现代人的内心相吻合，相对应，相沟通。而作为一个受中国传统文化熏陶成长起来的艺术家，他在感受着我们现代生活的同时，又不忘用传统文化精神和现代的水墨方式反思我们所处的这个时代，他带给了我们一种独特的中国方式的叙事风格，显示了本土的当代艺术创造的活力。

徐勇民（湖北美术学院院长 水墨画家）

刘一原教授在长期的中国画探索实践和研究思考中，倾注心力，使我们看到他在宣纸上具有创意、富有表现力的艺术语言。他依托笔墨，借描述的风景表达心象，又在心象的被表达中描述出风景。这是一种主客体个性化的内心观照与视觉语言间的转换。我们由此可以展望中国绘画极为宽广的水墨语言表达空间。他扩展了我们的艺术样式，在继承的同时，努力促进中国画的创新发展。多年来，他以对艺术执着探索的勇气，体现出艺术家一种可敬、可贵的精神。在此衷心感谢中国美术馆和协办机构的大力支持，感谢策展人和学术主持的协力帮助，也感谢各位朋友的参与和光临。

在刘一原的艺术发展轨迹中，有一点是非常可贵的，那就是他坚韧不懈的探索和他对自己原有艺术的不断超越。这个历程有二十多年，我有幸关注了这整个过程，他的这种坚持是很不容易的。他让人们看到了

中国画还有这样一种独特的表现语言，他让人的内心在自然风景中舒放。他实现了一种内心世界的探寻，让内心在对自然的感悟中流溢出来。刘一原的作品不仅仅让我们看到了他在传统上的大胆突破，也看到了情感表达的多元方式。他有强烈的表现意图探求崭新的视觉效果。在当下，很多中国画的面貌相同相似，他却选择了个性化而不是常态中的表达方式，他赋予了作品更多的精神内涵，应和着时代的呼唤，是被现代审美、现代社会所欢迎，所赞赏的。

——以上均为开幕式上发言

与专家聚餐交流 刘曦林先生（中国美术馆研究员）因喉疾不能交谈便写下“一原兄：为意象抽象皆为心之象；无实形实物都是无声诗。弟曦林拜读有感 戊子寒露”

——采访记录

王宏建（中央美术学院人文艺术学院教授 艺术史论家）：

比如说太阳。黑太阳，在刘一原的很多画面里都有出现这个黑的太阳。我感觉这可能是刘先生画面的一种符号，我并不知道他是怎样理解的。但在一般人心目中，太阳是红色的，红太阳，月亮都是白的。而他却是黑太阳红月亮，他就是画心中的那种感觉。他的作品有一种哲学思想在里面。

陈孟昕（时任湖北美术学院副院长 国画家）：

刘老师画出来是抽象的，是表达心灵的一种感受，表达自己的一种观念、对外部世界的另一种认识，里面还夹杂了自己的情感、情绪。

他引领了人们的审美往前走。鲁迅先生有句话大意上是这样讲的：艺术家一定是走在时代前列的。所以，我觉得他做的探索实际上就有这样一个意义在里面。

王宏建接受采访

