

An abstract artwork featuring a dark blue, textured background. Three large, solid orange circles are arranged horizontally across the middle. Below them is a horizontal band of orange and red, and at the bottom is a dark, textured, and somewhat abstract shape. The text is overlaid on the orange band.

中国绘画名家个案研究

劉國松

中国绘画名家个案研究

书 名：中国绘画名家个案研究·刘国松 下册

出 品 人：杜永东

主 编：梅墨生

执行主编：吴震寰 韩 春

丛书主持：张业宏

责任编辑：王 敏 曾晓翠

装帧设计：李 沅 李 琳

出 版：大家良友书局有限公司

香港九龙弥敦道555号九龙行19楼1905室

大家良友书局有限公司青岛编辑部

青岛热河路8号204室

发 行：大家良友书局有限公司

开 本：720mm×960mm (1/16)

印 张：17

出版日期：2013年4月初版·香港

ISBN：978-988-16356-6-2

定 价：108.00元（上下册）

（版权所有·翻印必究）

刘国松画展	7	刘国松创新水墨画的成就	70
一个外国人看当代中国水墨	9	刘国松在大陆	73
“刘国松画展”序	12	求新、求真、求变	
“刘国松画展”序	14	——为传统易容的刘国松	79
“地球何许”画展	16	走向现代之路	
“刘国松画展”序	18	——从大陆看刘国松	89
画家刘国松的自白	20	宁静与纯洁的结合	
天人之际		——关于刘国松的画	92
——刘国松的绘画与时代	26	刘国松现代水墨画的发展历程与艺术思想探析	94
只字片言论刘国松	32	优化现代中国画土壤的实验	
水晶域·画中诗		——论刘国松与美术教育	106
——刘国松的创作和历程	33	刘国松的画：	
刘国松的艺术	38	20世纪下半叶东方画坛的可贵创造	115
刘国松现象	41	苟日新，日日新，又日新	124
不朽的月亮		《诗情画意集》序	129
——刘国松太空创作二十年	50	21世纪看刘国松	131
论刘国松的玄学山水	53	朗朗的笑声	
突兀·梦幻·蜕变		——刘国松和他的画	134
——寄语刘国松回顾展	57	现代水墨画史中的刘国松	136
感觉，向宇宙敞开：读刘国松画作札记	59	刘国松的无人之境	140
既师造化又得心源		似水年华	143
——刘国松纸与创新技法	64	论刘国松1961年回归水墨山水之路	146
妙若自然		21世纪看刘国松	
——刘国松的艺术	67	——刘国松新传统水墨画创作另探	152

独立苍茫		《创新六十年，传功一甲子》	239
——刘国松访谈	159	为什么刘国松	
刘国松与现代水墨画	166	——1980年代的刘国松现象浅析	245
中国现代绘画的先驱		一个东西南北人	
——论刘国松艺术的开拓与创造	171	——“刘国松80回顾展”序文	249
具有深刻艺术史意义的艺术家刘国松	179	有关刘国松的十一本专著	251
天地玄黄 鸿蒙再辟		编者后记	252
——论刘国松的绘画艺术	181		
从“太空漫步”的宇宙奇观，			
返航“游山玩水”的自然诗境	184		
从观念更新到艺术创新	188		
新时代的书画	190		
中国美术的现代觉醒：			
刘国松与20世纪中国画变革	195		
从现代回归传统	202		
刘国松先生的现代水墨画观念	205		
刘国松在现代水墨画发展中的地位	210		
艺术的本质是创造	213		
刘国松：水墨画现代发展的里程碑	216		
随感三则：关于刘国松	219		
得之自然			
——刘国松现代水墨画美学初探	222		
刘国松现代水墨中的传统精神	228		

中国绘画名家个案研究

劉國松

书 名：中国绘画名家个案研究·刘国松 下册

出 品 人：杜永东

主 编：梅墨生

执行主编：吴震寰 韩 春

丛书主持：张业宏

责任编辑：王 敏 曾晓翠

装帧设计：李 沅 李 琳

出 版：大家良友书局有限公司

香港九龙弥敦道555号九龙行19楼1905室

大家良友书局有限公司青岛编辑部

青岛热河路8号204室

发 行：大家良友书局有限公司

开 本：720mm×960mm (1/16)

印 张：17

出版日期：2013年4月初版·香港

ISBN：978-988-16356-6-2

定 价：108.00元（上下册）

（版权所有·翻印必究）

刘国松画展	7	刘国松创新水墨画的成就	70
一个外国人看当代中国水墨	9	刘国松在大陆	73
“刘国松画展”序	12	求新、求真、求变	
“刘国松画展”序	14	——为传统易容的刘国松	79
“地球何许”画展	16	走向现代之路	
“刘国松画展”序	18	——从大陆看刘国松	89
画家刘国松的自白	20	宁静与纯洁的结合	
天人之际		——关于刘国松的画	92
——刘国松的绘画与时代	26	刘国松现代水墨画的发展历程与艺术思想探析	94
只字片言论刘国松	32	优化现代中国画土壤的实验	
水晶域·画中诗		——论刘国松与美术教育	106
——刘国松的创作和历程	33	刘国松的画：	
刘国松的艺术	38	20世纪下半叶东方画坛的可贵创造	115
刘国松现象	41	苟日新，日日新，又日新	124
不朽的月亮		《诗情画意集》序	129
——刘国松太空创作二十年	50	21世纪看刘国松	131
论刘国松的玄学山水	53	朗朗的笑声	
突兀·梦幻·蜕变		——刘国松和他的画	134
——寄语刘国松回顾展	57	现代水墨画史中的刘国松	136
感觉，向宇宙敞开：读刘国松画作札记	59	刘国松的无人之境	140
既师造化又得心源		似水年华	143
——刘国松纸与创新技法	64	论刘国松1961年回归水墨山水之路	146
妙若自然		21世纪看刘国松	
——刘国松的艺术	67	——刘国松新传统水墨画创作另探	152

独立苍茫		《创新六十年，传功一甲子》	239
——刘国松访谈	159	为什么刘国松	
刘国松与现代水墨画	166	——1980年代的刘国松现象浅析	245
中国现代绘画的先驱		一个东西南北人	
——论刘国松艺术的开拓与创造	171	——“刘国松80回顾展”序文	249
具有深刻艺术史意义的艺术家刘国松	179	有关刘国松的十一本专著	251
天地玄黄 鸿蒙再辟		编者后记	252
——论刘国松的绘画艺术	181		
从“太空漫步”的宇宙奇观，			
返航“游山玩水”的自然诗境	184		
从观念更新到艺术创新	188		
新时代的书画	190		
中国美术的现代觉醒：			
刘国松与20世纪中国画变革	195		
从现代回归传统	202		
刘国松先生的现代水墨画观念	205		
刘国松在现代水墨画发展中的地位	210		
艺术的本质是创造	213		
刘国松：水墨画现代发展的里程碑	216		
随感三则：关于刘国松	219		
得之自然			
——刘国松现代水墨画美学初探	222		
刘国松现代水墨中的传统精神	228		

刘国松画展

胡承（艺评家、编辑）/撰

“国立”艺术馆于4月2日至5日举办刘国松画展。刘国松的画，我们在展览会上常见。这次是他首次个人画展，有很多早期作品，也一并展出。这位五月画会的大将，中国现代绘画运动的发轫者的轨迹，斑斑可见，读者可一次得窥全貌。如果你去观赏或研究，你或是他的朋友或敌人，都不会白费时间，也值回往返车资。

我常想，一个反抗社会的人，终将对社会有所贡献；一个人在学术上置疑，才能在学术上有所建树。刘国松自始就被保守的人们视为“艺术的叛徒”。

国松在学校时晚我几班，一离开学校就倡导中国现代绘画运动。奔走呼喊，冒险犯难，以复兴中国绘画为己任，得罪了不少人，才使得大家对现代中国绘画有些许认识。功不可没。

国松的作品，从早期的描摹自然开始，遍历的探索了不少西方画派的理论形式和技巧；同时，他的国画也吸取了中国古画里画论画法的妙谛，而被国画家认为很是不错。

东匆西撞，几经转折，游子倦归家园。最近他说：“我终于找到了我自己的路了！”

现在，我们由周刊的几张画看看他的今日面目：画面上线和面绵亘，画趣上虚和实相应；流动的大块黑白和美国的克莱恩构筑的大块黑白，遥遥相对。

就画论画：国松的画，浓郁澹荡，刚柔自如，或在克莱恩的冷峻之上。我所以这样说，是因为我们尽管可以觉得国松的画没什么了不起，美国洛克菲勒基金会的艺术指导，挑选了他的作品到美国去展览的原因，就不难窥见了。

国松的功力，锐意在承继中国画的传统，以这几件作品看来，当是如愿以偿了。

“文星丛刊152”，刘国松著《中国现代画的路》，同时出书，我看了草本，觉得要把玩中国现代画，了解刘国松，这是一本好书。并此介绍。

原载1965年4月3日台湾《联合报周刊》

一个外国人看当代中国水墨

罗覃 [Thomas Lawton, 原美国华盛顿佛利尔 (Freer) 美术馆馆长] / 撰

王月琴 / 译

由于中国具备源远流长与博大精深的历史文化，使得中国人对其保有的文化遗产具备高度的自信心。而许多外籍人士在听闻了中国的文化后产生了兴趣，自然而然地朝着台湾这存有丰富资源的岛屿聚集，试着在当代艺术作品中寻找中国传统文化的脉络。任何一位着迷于年轻艺术家作品的外国人都会渐渐开始在台北寻找参观展览的机会，以作为踏入该领域的基石，因为台北提供了多样且频繁的机会，不论是市政府、省博物馆、“国立”艺术馆、历史博物馆等，皆举办经常性展览，此外还有许多散布于城市各处的画廊所举行的小型展览，都是十分便捷的选择。

在对几位知名艺术家有所熟悉之后，我们慢慢发现当代中国绘画具备了几个不同的流派。

其一是由专门于国画的创作者所组成，许多外国人特别喜爱此学派，为数不少的艺术家的获得一群潜心于学习国画的海外学生团体支持。这群艺术家遵循着历史悠久的传统绘画技法，他们使用的媒材与主题往往相似并皆具备高超的绘画技巧，我们鲜少能在作品中发现瑕疵。而一个耐心投入的观赏者往往能在众多油画创作者熟练的技法之外获得更多收获，因为一旦一位画家使用了新的技巧，意味着他有重要的概念要传达。中国的艺评家注意到了这点，只要他们发现艺术家有能力透过作品洞悉现实的本质，往往迅速的极力赞扬。

另一个群体的当代艺术家是由主要受到近代西方绘画发展所影响的华

人组成，很明显地，他们并未承袭中国的传统，倘若他们的作品在罗马、巴黎、伦敦或者纽约展出，我们甚至很难辨认是出自于华人艺术家之手。多数这类的艺术家曾接触过一流的西方艺术作品并将其融入本身的创作中，因此在观赏他们的作品时，我们会为他们娴熟的技法感到惊叹，甚至内心会隐约产生一股似曾相识的感受。

只消一瞥任何一段西方艺术史，我们可以发现在过去六十年中几乎每个曾风靡一时的“主义”，例如印象派主义、立体主义、未来主义、表现主义、抽象表现主义等，都可以在台湾发现互为呼应的中式表现法。但我们并不容易找到真正的创新，而大部分则显得未免陈腔滥调。

最后则是一组我们难以概略区分的族群，他们的作品中显现出传统国画的痕迹，且兼容了能以西方文化来分析的元素。此类艺术家跨越了两方传统，并且在寻找新的艺术呈现方式的同时，冀望在所属的文化中继续探索着自己的艺术语汇。然而，由于他们的创作无法完全地满足任何一方现存的传统，使得自己身处于一个略显窘迫的灰色地带，因为传统的国画创作者认为新一派的画家不够尊重中国传统，而对此抱持着轻视的态度，西方的艺术家则认为他们不愿完全舍弃中国文化的包袱，所以也对其感到排斥。

由此可看出，我们若是将华人艺术家分类为国画派与西画派未免略显刻意，我们无法否认西方文化已经在台湾造成了影响，同样地也无法单纯相信中国文化在西方的大举介入下还能维持一概的传统。或许我们应该更合理地期待，在这两种文化的交会之下，融合出一类新的定义——他们既非完全传统，亦非全然西化，而上述的第三个族群则是此道上的开创者。

知名艺术家刘国松便是该族群中的佼佼者，刘国松近期仰赖于一种相对粗糙的棉纸来呈现作品，在各个创作阶段，他分别薄薄撕去表层的棉纸，透过这项技巧，他在作品的暗部制造出蜿蜒盘旋的光线，以此达到十分新奇的视觉效果。

虽然刘国松偶尔使用色彩创作，但那一向不是他作品的重点，黑白创作才是他长期以来的艺术基调。另外，虽然他的作品往往抽象，我们也不时能在其中领略出山川日月的痕迹，刘国松对这样的评论仅微微颌首，显然这也不是他创作的重点。

然而什么才是他想强调的？他使用大胆狂放的水墨笔法，蘸然奔流于粗糙的纸面上，形成刚劲的轮廓，希望借此呈现整体的概念，一个在欣赏他作品时脑海中当即浮现的概念。他的作品中不时以灰色的笔触杂糅变幻出各种模糊的形式，如同在这特殊的纸面上进行着一场激烈的辩论。

刘国松是一个浑然天成的演说者，一旦与他对谈，你不难发现他非常享受于分享自己的创作理念，不论这个理念受到对方的认同或否定，他总是充满精力与魄力的谈论着种种，正是这种与作品如出一辙所呈现出的率真深深打动了他的观众们。刘国松曾大方地承认在每张画的创作之初，他其实并不真正具有十分具体的概念，仅借由一个模糊的构想任其发展，他甚至认为艺术家不应将自身想法局限于某个主题或固定的

思考模式。

在近来的一篇文章中，刘国松批评了毕加索（Pablo Picasso）对于西班牙艺术家维拉斯奎兹（Diego Velazquez）所发表过的评论，我们不一定认同刘国松的论点，但他论述的气势与才智绝对值得我们赞许。

很显然地，刘国松十分沉迷于他的创作素材，在他开始将自己限制在这些有限的媒材之后，他对一切感到更兴致高昂。在他自立的规范之下，他仍然创作出不少引人入胜的多样化作品并蓬勃发展，然而也有人开始怀疑他未来是否还能维持一贯的简洁风格且同时找到新的艺术表现方式。刘国松目前为止并不愿意采取较多色彩进行创作。人们也不禁感到好奇，一旦他开始纳入更多颜色后，将如何发展，或许可以替他开创出更不同的道路，同时也增添作品的表现力。

无论如何，只要大众开始对刘国松或其他相似的艺术家的产生兴趣，无疑是一项对中国文化的崭新贡献。

原载1966年1月《刘国松画集》

“刘国松画展”序

韩娜 [Katherine Hanna, 美国辛辛那提市塔佛托美术馆 (TAFT) 馆长] / 撰
王月琴 / 译

在评论家的眼中，刘国松一直是在中国当代艺术中处于领导地位的艺术家。“五月画会”是由一群年轻且有影响力的艺术家所组成，自1956年起，他们每年都会在台湾举办展览。身为创办人之一的刘国松，他的作品不只出现于重要画会的展览中，也常以独立艺术家的身份展出，展地包含台湾以及世界各主要城市。

1932年，刘国松出生于中国山东，1956年从台湾省立师范学院艺术系取得了学士学位。较特别的是，1966年他得到美国洛克菲勒三世基金会 (John D. Rockefeller III Fund) 的奖学金，在国外学习、参访了两年 (1966—1967)。1960年开始，在中原理工学院 (今中原大学) 任教，出版过《中国现代画的路》和《临摹·写生·创造》两本书，并且在报章期刊发表过许多对于中国现代艺术的批评，这些都有被海内外各主要博物馆收录且发表。

从小刘国松就对文学和艺术充满兴趣，14岁投入绘画，自此将一生都奉献给了艺术。刘国松早期的创作以风景为主，利用油彩在画布上作画，之后更将石膏混入其中，展现了对于传统的承继以及创新，形成了个人独特的风格。在中国艺术史当中，刘国松最推崇元代艺术 (1279—1368)，认为这些传统画家已由写实进入了写意、抽象的阶段。在1961年看到沈周 (1427—1509) 的《庐山高》后，在仿效前人的基础上绘制了长卷，开启了新的方向。1963年左右，放弃之前油彩和画布的尝试，决定重新回到中