

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANG LI
HUA JIA
GE AN YAN JIU
LIU MING

刘 铭

● 主编 贾德江

道由心悟而致远
 设笔建摩，神悟水龙，悟人，悟心，悟法

道由心悟而致远 2004年 纸本 68cm × 68cm

封面画：荷花零乱 千重思绪（局部） 2004年 纸本

21 世纪有影响力画家个案研究 · 刘 铭

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪有影响力画家个案研究：第 4 册 / 刘铭：贾德江

主编.—北京：北京工艺美术出版社，2007.6

ISBN 978-7-80526-268-0

I. ①刘… II. ①刘…②贾… III. ①刘铭—中国—现代

②中国—现代—美术—研究—文集 IV. ①J205.2②J212.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 083690 号

主 编

贾德江

责任编辑 陈朝华 黄永河

美术设计 刘铭艺术

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 10 号 邮编：100015)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京汉唐艺林文化艺术发展有限公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 635 × 965 1/8

印张 6

印数 1—3000

版次 2007 年 6 月第 1 版

印次 2007 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-268-0/J·558

全套 10 册定价：380.00 元

ISBN 978-7-80526-268-0

9 787805 262680 >

21 世纪有影响力画家个案研究

刘 铭 LIU MING

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03]

刘铭的艺术追求

王 蒙

[12-15]

文辞·笔墨

丙 子

二十一世纪有影响力画家刘铭个案研究

主编感言

青年人物画家刘铭，一步一个脚印地记录着自己走向成熟的艺术之路。其中包括他从西安美术学院国画系毕业，到中央美术学院国画系研究生毕业的十年过程，以及一次次参加全国性美展的创作经历。刘铭始终认真地在日常琐碎的艺术视野中寻觅宝藏，锤炼技艺，锻造人生。

在中国画创作中，不论是工笔还是写意，能否意识到“写意”精神的本质，是关于到作品的优劣高下的关键。刘铭的作品，体现的正是“写意”原则下的笔墨与色彩的表观。在画面的虚实之间，疏密之间，浓淡之间，冷暖之间，刚柔之间，我们看到的是清雅洒脱之气，飘逸超拔之风。观到的是其学养的日臻丰厚和文人的善感多思，显示的仍是抒情达意的传统精神。

刘铭的作品，以表现古典人物为主，重在表现人和佛的世界，生命的形态和感性生动的形式，为此他选择了近乎工笔的小写意画法。严谨中求率意，规矩中寓豪放。笔墨色于超然物外，敛和聚于恬淡之间。他的笔墨方式是含蓄抒情的，是清丽和雅的，使以书入画的长线，细线及曲线等不同线型，老练变化，赋予线的节奏，韵律及由此产生的意蕴美感，虽是小品，但很大气。尽管在构图奇巧，设色淡雅，书卷之气溢满画面之中，潜有明代人物画大家陈洪的造型影响，也保持看清末画家任伯年的笔，设色的造势。但是因其在艺术技巧深度上作出了多方面的新探索，画面具有新颖的审美：给人耳目一新。

他笔下的人物，或表现大德高僧品基论道，深发高论、面壁修行，或描绘仕女佳丽吟诗赏景，倚石相思，赏游山间，以线造型的笔法充盈生动与妩媚，布局意蕴精巧与奇崛，画中心物留空间飞翔着恬淡与静寂，悠远与哲思。是一代文化情怀的缩影，惆怅同参以松林修竹，竹影摇曳，天高云淡，烟雾如帘，繁花似锦。这些文化情怀的关注和斟酌惨淡的表达，使来令人恍然神会，赏心悦目。

刘铭对艺术精神上的中国品质，肩负中国使命，与时俱进，勇于创新已成为这个时代的主题。任何一位善良的中国画家都是重建中国文化队伍中的一员，都不能回避这一主题。我们解读刘铭的作品，他无疑取得了成功。他的成功之处，还在于其前瞻层面上生发突破和创新的无限可能性，这或许正是其再创造萌生的契机。在这样一种精神的感召下，我们期待着他的更大成功。

艺术档案

二 刘 铭

■ 1964年生于陕西，毕业于西安美术学院国画系专业和中国中央美术学院国画系研究生班。现为中国美术家协会会员，中国书法家协会会员。

■ 作品多次参加全国大型美展，并获二等奖、三等奖、优秀奖。

■ 多幅作品被选送日本，韩国，新加坡，马来西亚及中国台湾、香港等国家和地区展出后被博物馆、艺术馆收藏。

■ 1998年被香港《收藏》杂志评为十位最看好的作品收藏对象之一。

■ 出版有《刘铭画集》等。

刘铭的艺术追求

■王蒙/文

春韵花香压芳手
125cm × 58cm 纸本 2004年

最初接触刘铭同学，敬为他执著探求传统中国画艺术的最高境界的创作精神所感动，每每品鉴刘铭的书画作品，都能为这样的青年人在艺术上的新突破所震撼。他对艺术的追求，以石涛“笔墨当随时代”为指导思想，为中国画坛增添一簇奇葩。

刘铭，1964年出生于陕南水乡，上世纪90年代初毕业于西安美院国画系人物专业，90年代末又毕业于中央美院国画系研究生班。这期间他苦苦探求中国画的笔墨、文辞真谛，狂热地追求中国本土文化的深沉积淀和艺术最高完美境界，顽强地在“中西合璧”中塑造自我艺术符号上艰苦跋涉，一步步走向艺术的辉煌。

2000年金秋，“刘铭书画展”在西安、郑州开幕。他这次展览是他从美院毕业后的自我艺术符号的展示，是自己的笔墨、文辞、悟性、灵性的检阅。看了这些作品，人们感到一种典雅清丽，风采翩然。

刘铭的书画作品，绝无哗众之意，更无浮躁之象，件件是独运心匠之作。像刘铭的《佛道品荷》无佛道之象，但通过荷花和人物的展现，借五彩的水调氤氲碧波之势喻世间万象，体现出一种自然、社会与人的美丽关系，道出中国本土儒家思想对艺术的传统理念和思维。他如痴如醉地迷恋于祖国大河山川，壮丽的宫阙，伟大的石窟和无数引人自豪、意人壮怀的遗迹。他眷恋着古老的民族艺术和民族思想，为祖国大好山河而感动，他对祖国、对艺术、对社会有眷千万缕真情，这正是他艺术上成功所在。

刘铭的书画艺术获得成就，绝非偶然。他在艺术事业上充分地消化吸收，不分中西，博取众家之长为我所用，他将诗、词、曲、赋、印融会贯通，从而形成他浑厚扎实的艺术底蕴。这些我们可以从《清人词意》（天津文联收藏）、《荷花零乱千重思绪》、《听风》、《春风十里柔情》、《小憩》、《陕西贾家洼》系列作品上充分地体现出来。刻意探索一条属于自己的书画艺术道路。近日，他告诉数日后他将重点于笔墨和文辞上刻苦专研，从山水画、花鸟画上来开拓、碰撞、融合，升华人物的艺术走向，由西而中，由古而今，从深沉悠远的历史挖掘与现代艺术的再创造，那时，我们可以领略到一种新的艺术风格和精神。

刘铭有谦道、朴实、好学的品格，相信他不断努力，艺术造诣将更加精湛，艺术追求将更加卓越。

2001年2月18日于北京

春花迷天诗韵

56cm x 98cm 纸本 2006年

逍遥云水间 68cm × 68cm 纸本 2004年

湘江曲 68cm x 68cm 纸本 2005年

湘江曲
丁巳仲夏
日於北京
讀古人詩書而悟其意
以予刻於
印

听蕉图 34cm × 138cm 纸本 2005年

烟花春复秋 34cm × 138cm 纸本 2005年

东
山
子
刘
钢
画

心如止水 68cm × 68cm 纸本 2006年

文辞·笔墨

■ 丙子 / 文

刘勃坚
2006年
画

年前到英国剑桥大学讲学，一位年迈的汉文化学家提问：“中国的绘画（中国画）是诗、书、画、印结合的形式美，可是当欣赏一幅画作时，如果只题画名，我们怎么会想到在欣赏绘画的同时而理解文辞和笔墨呢？”这位英国朋友提出的问题，很大程度上由于不理解中国绘画、书法、文辞的关系。对他来讲，绘画和书法、文辞和笔墨还没有像熟悉汉文化那样进入潜意识深处。一旦讲清楚，他立即悟到在欣赏中国画同时要理解笔墨、文辞，欣赏中国画的过程就是读中国文化史的过程，综合形成了民族文化的美感。

中国画作为一种民族艺术，经历了上下五千年大浪淘沙，它以鲜明的艺术性、民族性而屹立于世界艺术之林。鲁迅先生曾在《且介亭杂文》里讲：“我们从古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人——这就是中国的脊梁。”

绘画的美当然取决于对美的表现，笔法与构成的演化形成数不清的变幻，是作画美的客观依据，与此同时形美、色美和意味难舍难分。对我们来讲，怎样自觉地从事三者统一的概念进行阅读和欣赏、进行创作，也还存在一个广阔的未知天地。

且不谈三者结合创出了多么色彩斑斓的作品，只提公认的名作如《群熊夜渡图》、《牧马图》、《巴蜀牡丹》、《墨荷图》，倘若没有如此优美、动人的文辞和笔墨，能不能高度激发阅画中、韩干、徐渭、吴昌硕在书画中的情愫呢？再如潘天寿《雁荡山花》比阿寿先生其他作品是明显的一个飞跃。倘若笔墨不是如此充满生机，激情地达到境界，也很难设想画家的艺术升华到这般高度。以上只是简单地从创作者的角度而言，若对观者而言，在欣赏绘画的同时，也是欣赏作品的文辞美、笔墨美、诗、书、画、印综合形成的美感体验，交织为一个完整的审美客观体现。既可以分割又不可分割，离则各擅其美，合则共美益彰。自古以来的大家，在创作中没有不同时顾及的，只有内在的文化修养和笔墨的相互碰撞才能形成力作佳品。所谓的“笔墨当随时代”，为绘画者本身具备的“意”、“形”、“色”三美的客观条件所决定。有修养、有才能的艺术家从客观具备的条件出发进行创造，几乎在最初确定走向的同时，就萌生了绘画美学意向，包括神韵、情趣、笔墨等等。

有朋友主张中国画可以脱离文辞和笔墨而存在，我以为这至少忽略了“意美”、“神美”与中国画的内在联系。事实是古代的大家不但要求文辞，更要求善于发挥中国画的笔墨作用，才能构成完整和独特的意境、情趣。潘天寿先生在画《梅月图》时，无不相时而动，心手交畅，不重复前人，也不重复自己，文辞和笔墨在感情上的契合达到高度融洽，充分发挥了中国文化的内涵，形成了水乳交融的独特创造。

我认识的中青年画家中有不少以创作性的态度对待创新，用现代美学理论总结历史经验，有激情、有追求、有传统、有时代特点又有个性，并建立了明确的书画本体观念，但又作放随片面的理解，自成一体。

书画艺术发展前景，为每个真正热爱艺术的人所关注，有人提出要开一代画风，说每个时代的作品必有每个时代的共性，是不容置疑的，但是否意味着某种风格统治一代画风非但不可能，而且有无必要。自古以来，凡是艺术繁荣的时代无不以众多书画家独创并共存为标志。我们当代艺术的繁荣，将格外显示出多元化的态势与趋向的局面。将以形式、风格的多样以及个性、悟性、灵性、修养、超越性的不可重复替代，而作为重要标志。

由于以上观点，我们热切呼唤一批中青年书画艺术家崭露头角，刘勃

听竹
136cm × 34cm 纸本 2006年

荷花汀草张景添 68cm×68cm 纸本 2002年

平子便是近期被人注目的一位。在他身上，悟性与灵性的潜意识和文化修养的合二为一、创造过程与探索精神合二为一、主观激情的蕴酿与作品神貌的追求合二为一。

艺术家的创作受潜意识作用支配，我们不可能要求作者画一幅作品，如建筑师一般精确地设计出数据，作品风格的形成受主观多种因素的影响，但像刘铭的《宋人诗意图》、《油菜花香》、《清溪》、《春风十里柔情》、《临远》、《听荷》、《青山小憩》、《黄色记忆》、《晓南贾家洼》等系列产品，在画写过程中无论本人主观意识达到怎样自觉程度，特定的画风肯定受到文辞、笔墨、悟性、灵性的启发、规定。这是他作品形成多种风貌的一个来源，他不甘于刚足适履，而把各种不同内容塞进固定的框架里去。

虽此一端，也反映了刘铭的绘画修养与文化修养统一在较高的层次上。

平时，刘铭勤于博览，常在诗、词、曲、赋、书、印中撷取英华滋养自己。待进入创作过程，他善于凝思而想，待成竹在胸时，一挥而就。他的习惯，较少见稿，而是如有的文章作者重视腹稿的作用一样，促使他扩展到笔墨的各种体裁，风格以及笔墨以外的哲思，并涉猎许多艺术理论问题。另一方面，他又善于将散发性转化为融合性，像磁石吸铁一样把散性思想猎获的各种素材在不同条件下灵活地进行结合、取舍、聚变、拓展——直到成为不可替代的特殊创造物。在中央美院中国画系学习过程中，刘铭的作品，艺术思想不时地迸发出光亮，其次在理解西方绘画技巧的变幻和借用上也在他的作品中有所反映。刘铭分明是有所

花间吟诗
138cm x 68cm 纸本 2006年