

当代艺术名家精品 刘秉江卷

主编
高晏华

刘秉江

DANGDAIYISHUMINGJIAJINGPIN LIUBINGJIANGJUAN

线装书局

刘秉江 1999

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术名家精品·刘秉江卷 / 高晏华主编. —北京:
线装书局, 2006.10

ISBN 7-80106-642-1

I. 当… II. 高… III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第127709号

当代艺术名家精品·刘秉江卷

主 编 高晏华
责任编辑 易 行 孙嘉镇
装帧设计 亮 子
监 印 初 仁
出版发行 线装书局
地 址: 北京鼓楼西大街41号(100009)
电 话: 010-64045283 64041012
网 址: www.xzhbc.com

经 销 新华书店
刷 北京博海升彩色印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 1.5
字 数 48千字
版 次 2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷
书 号 ISBN 7-80106-642-1

定 价 96.00元(全八册)

ISBN 7-80106-642-1

9 787801 066428 >

DANGDAIYISHUJINGJIA

刘秉江

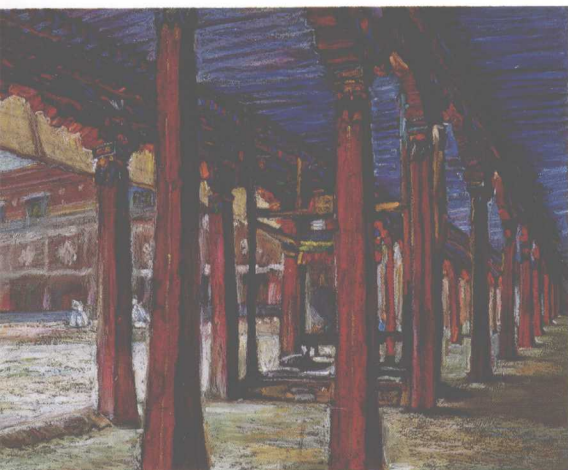
当代艺术名家

1937 年生于北京，1961 年毕业于中央美术学院，师从董希文教授。现任中国美术家协会理事，中国美协壁画艺术委员会委员，中国油画学会理事，北京美术家协会油画艺委会委员，中央民族大学美术学院教授、硕士研究生导师，第六、第七、第十届全国美展评委。1961 年至今在中央民族大学美术学院任教。其油画作品、壁画作品、重彩作品及速写作品分别编入大型系列画集《中国现代美术全集》中的油画卷、壁画卷、水粉卷和速写卷中。油画作品编入大型画册《二十世纪中国油画》中。艺术小传人编由中国、美国、英国编撰的《当代国际文化名人》辞典中。

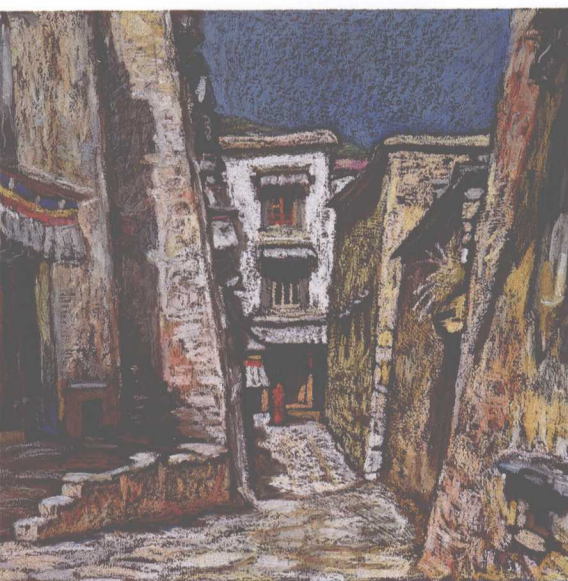

哲蚌寺小道
50 × 40cm
1999年
油画棒
色纸

红色柱廊
50 × 42cm
1999年
油画棒
色纸

高原奇院
39.5 × 56cm
1999年
油画棒
色纸

僧侣的庭院
50 × 40cm
1999年
油画棒
色纸

写生：艺术家的修为方式

——写在《刘秉江油画棒写生集》出版之际

◇高润喜（中央民族大学美术学院副院长、教授）

地无论中西，时无论今古，绘画之方法仅有一种。
一种何？即写生是也。写生者画之始，亦画之终也。

——俞剑华

作为董希文的高足，刘秉江的身上有着恩师的许多印记。从对艺术的虔诚到对人生的态度。他们二人有着许多共同之处，甚至在相貌上都有惊人的相似。我曾对着中年时董希文和刘秉江的生活照做过比较，发现他们从身态到神态都非常相近。然而我并不觉得这是一种偶然，因为我深信榜样的力量会在人生中发挥恒久的影响，它会作为一种精神泉源滋养终身。刘秉江对恩师的追忆文章曾让许多同仁感动，邵大箴先生认为其文“充满着真挚的感情，读来令人心动、心碎”。^①刘秉江深情地写道：“我有幸成为董希文的学生是我人生中的大幸运。从那时起，他便是使我受益最多的艺术引路人。”^②

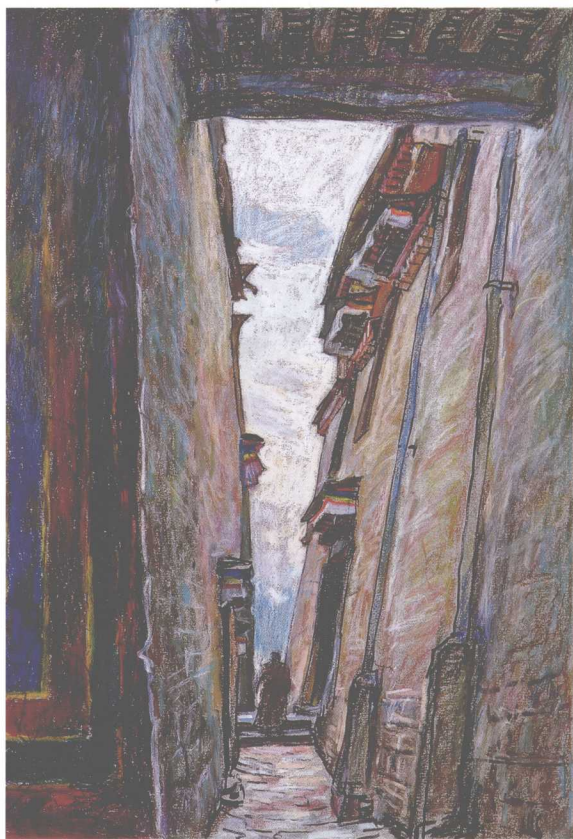
众所周知，董希文非常重视从祖国民族传统艺术中汲取营养，他曾在敦煌苦研传统壁画达三年之久，为中国油画民族化做出了杰出的理论和实践贡献，1947年就创作出划时代的作品《哈萨克牧羊女》。刘秉江则沿着恩师指引的方向长期探索油画的民族性与现代性途径，创造了刘氏的油画语言，在画界产生了广泛的影响。1982年大型壁画《创造、收获、欢乐》的问世将新中国壁画水平提高到了一个崭新的高度，

成为具有民族性与现代性的标志性艺术成果。作品“以装饰感为特点的画风包蕴着他们对现代艺术的吸收,和对少数民族艺术风格的汲取。他们的作品充满画意,充满了绘画性”。⁽³⁾

董希文“受过极严格的绘画基础训练,能画极写实极精细的肖像,他受过现代艺术的影响,深入研究过色彩及形式法则在绘画中的作用”。⁽⁴⁾刘秉江同样以坚实的绘画基本功享誉画坛,他对艺术形式与色彩规律的研究开始于大学时代,当时他不满足苏俄学院派教学,经常在图书馆临摹古今油画名家之作,包括八十年代在中国很有影响的恩索尔作品。他还自觉到国画系选修水墨画,临摹过包括陈老莲、任伯年等许多名家的画作,为后来的水墨重彩画打下了伏笔。董希文在敦煌壁画的启迪下开创了平面性极强的装饰画风,作品“既有敦煌壁画的手法,也有表现性的野兽派风格痕迹”。⁽⁵⁾刘秉江从一开始就将自己的方向定为中西合璧,无论是油画、重彩画还是壁画都显现出鲜明的民族形式语言与西方现代艺术的融合。它们“娴雅的笔触中洋溢着东方民族的情感,活跃、跳动而不过分;色彩计划控制在室内音乐的音量和节奏中”。⁽⁶⁾刘秉江说,董先生的画“安详、宁静中略带淡淡的哀愁。”他亲身感受了恩师的悲剧命运,感受了大大小小的众多不公。然而,他“不愿以视觉形象再一次挑

起这付重担”。他的艺术理想是“用绚丽与优美来减轻人的重负,去安抚人们和自己的伤痛与孤独”。⁽⁷⁾在我看来,刘秉江作品的绚丽与优美看上去仍然有些深沉,仍然不时透出不可言状的忧郁与焦灼,甚至存在着某种悲情。他如此描述着自己的情感矛盾。“复杂的心理历程给我种下了抹不去的心理基因,不安、困

通向天国 50×34cm 1999年 油画棒 色纸

感、无奈、忧郁以及不可知的一切引发出的焦虑，始终主宰着我的情绪……”^⑧正是对自身情感世界的准确认知，刘秉江“更希望与现实保持一种既回避又若隐若离的关系，去寻找那种捉摸不定的缥缈感觉”。所以，他的创作中既有现实的影像又有隐喻的象征；既有磨砺的苦闷又有顿悟的欣然；既有人间美好的追忆又在不时修补现实的缺憾；既有对痛苦的摆脱又有对完美的祈盼；既有对民族艺术传统的赞叹与尊崇又有对西洋艺术的鉴借与出新。刘秉江“对油画新路的思考启动了创作重彩画的灵感；画壁画又使重彩画的语言更加明确和纯粹了；而前两者又旁敲侧击地使油画语言从学院派的模式中摆脱出来”。^⑨从而形成了油画、重彩画、壁画三位一体的艺术框架，构成了刘秉江绘画艺术整体思路和卓著的艺术成就。他之所以能取得如此成就，除了他对艺术的无限虔诚，对真善美的无限追求外，更值得敬仰的是他对艺术创作的无悔投入。从艺五十年来，他超常勤奋换来的是数以百计的创作和数以千计的素描和速写作品。故然，刘秉江是以其风格独特的油画、重彩画和壁画而闻名画坛的，而他写生作品的艺术感染力也是有目共睹的。从七十年代末到九十年代初，他先后出版了《刘秉江新疆速写》、《刘秉江少数民族速写集》、《刘秉江速写》等多部写生画集，引起画界的广泛关注。这些造型严谨而

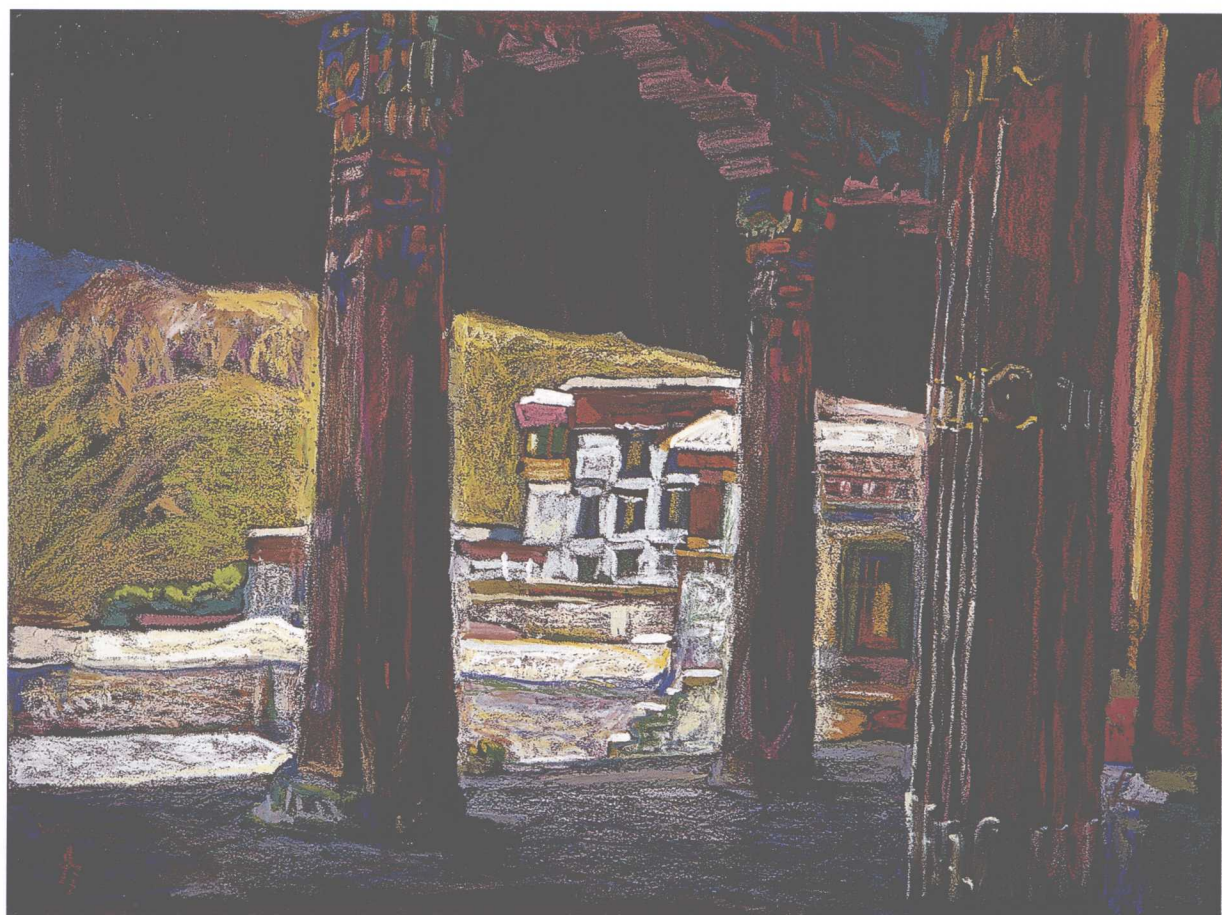
生动传神的速写被许多专业教师当作教学范本。笔者在中央美术学院学习期间就临过他的写生画，曾在北海画舫斋面对那批新疆速写流连忘返。毕业后有幸来到中央民族大学任教，与心中仰慕的画家刘秉江攀成“同事”，从而有机会近距离接受其艺术影响。常见他工作到深夜，每每想到他那不知疲倦的身影，那不问收获的苦耕精神，敬佩和惭愧心情犹然而生。

凡杰出的美术家都具有娴熟、坚实、精湛的写生技艺，这些作品已成为其艺术成就中不可分割的重要组成部分。许多画家直到晚年仍然坚持写生。古典、现实主义大师自不必说，就是毕加索这样具有抽象意识的画家也从未停止过对着模特写生，可谓生命不息，写生不止。透过他那双极具穿透力的眼睛，我们感到的不仅是他对美的洞察和表现，还有那对写生的钟情。在普通人的意识里，写生只不过是画家获取造型能力的基本手段。在大师眼里，它却是保持敏锐观察力和激活想像、创造力的重要手段。缺乏创造力的画家与其思想上不重视、实践中不坚持写生训练有直接关系。正如刘秉江所说，“不会画速写，就不能画默写。不会画默写就无法画构图，不会画构图就无法进行艺术创作。”^⑩基于这种意识，他从未间断写生、速写和创作。从大渔岛到凉山；从塔克拉玛干到唐古拉山；从塔尔寺到布达拉宫；从蒙马特街巷到威尼斯水城都

劫后余生
50 × 40cm
1999年
油画棒 色纸

大圣堂
50 × 38cm
2001年
油画棒 色纸

留下了画家的写生足迹。作为油画家除了用单色工具作画以外，还要以色彩记录那变幻莫测的五彩世界。由于长途写生无法携带笨重的油画材料及工具。刘秉江就自制画纸用油画棒作画。油画棒虽然轻便但具有较高的技术难度，不像可溶性颜料可以自由调出各种色彩，它需要在画纸上“调色”，所以画家必须对其性能及色彩的冷暖规律了如指掌，其难度是可想而知的。经过几十年的摸索刘秉江的油画棒技艺已臻炉火纯青之美。

刘秉江的写生“不是用猎奇者的手眼对待生活，而是以艺术家的忠诚去熟悉、体现他的描写对象，并对之滋长着强烈的爱情——这爱情既浓郁又健康”。⁰¹“他的速写不是为了搜集和积累素材，而是作为独立的艺术语言和形式诉诸自己的心血……”⁰²江丰先生以上的两句评语极准确的概括了刘秉江的写生观点和态度。谈及艺术，说起写生刘秉江总有说不完的话题。对他来说，有多少幅写生就意味着有多少有趣的故事，因为这些写生就是画家心灵与自然碰撞的轨迹，它们记载着画家丰富的心理路程。由于篇幅所限，无法将他的写生故事一一展开。以西藏题材为例，单从画题上我们就足以感受到画家对雪域高原的虔诚与敬畏，《圣殿》、《劫后余生》、《修炼者》、《通向天国》……是画家将这些已经逝去或正在消失的自

然人文景观深情地“定格”，留给观者的是对所谓现代文明的追问与思考。关于表现西域风情的这批作品曾有题为《现实与思想的相契之点》的专评，⁰³对作品的文化意义给予贴切的诠释，笔者不再赘述。

从油画棒系列作品的题材上看，大致由三部分组成：一部分是早期的渔岛写生；一部分是具有很长持续性的民族地区写生；第三部分即异国风情写生，主要是西欧国家。从艺术手法上看，画家的早期作品比较偏重用线，较浓重的墨线与平面化色彩处理形成了具有装饰性和现代性的画风。中期以后的作品则越来越重视人物、景物的现场感觉和感受。特别是欧洲归来之后的近作，不仅更具立体、空间和阳光感，并且更注意凸显形象背后所蕴含的文化感和历史感。从欧洲讲学、考察后，刘秉江更加坚定了自己忠实自然、重视直觉的写生道路，不管他人如何评说，画家坚持现场写生，“在现场，你会被生活激发出热情与冲动，会强迫自己用最快的速度记下涌动的人群或肖像表情，这不仅使你的技巧更高明，同时也刺激了你的感觉与感情。所以，我把写生、速写的过程看作生活、生命的享受而不是负担。”⁰⁴刘秉江如是说。在他看来写生就是艺术家修为的一种重要方式。在这个意义上，我对写生、速写甚至草稿有一种特殊的偏爱，因为这类作品往往以极简明要害之笔抓住事的形象的本

圣殿 50 × 38cm 1999 年 油画棒 色纸

质特征，而没有丝毫的炫技和做作。对于画家来说，写生，特别是速写的能力是种真功夫，有了这个真功就可以保持敏锐的观察力，就会生发出创作的激情，否则一切都是空谈和妄想。

然而，今天不仅画家很少写生，就连美术院校的学生也都拿起了照相机、摄像机，不再像老一辈艺术

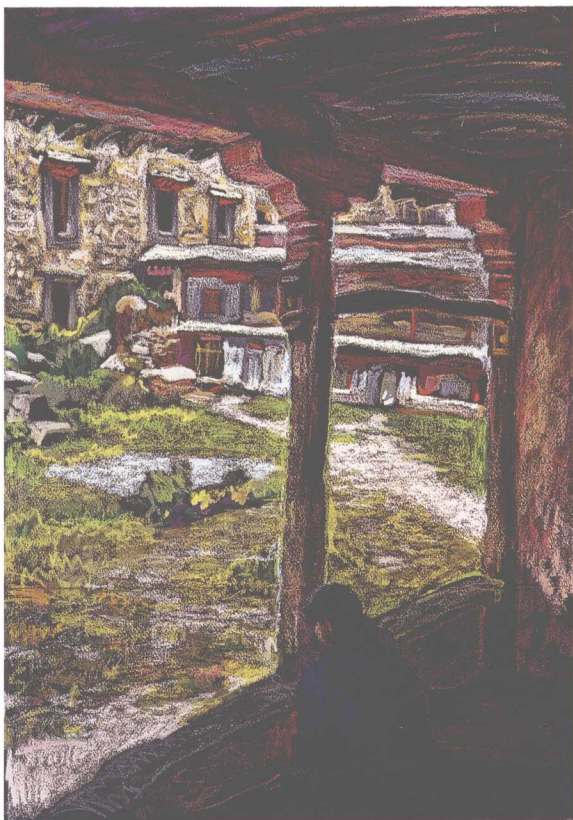
家那样去下苦功、笨功夫，天真地以为现代化工具可以取代艺术家的手工劳作。其实，写生、速写基本功的重要性无论如何强调都不为过。写生永远是“引导画家想象的重要途径和手段。当他表达得更多，就能感觉到更多；当他感受到更多，就能表达得更多。当他描绘得越多，他的感觉器官就更敏锐，表达手段就更精妙……只有那些被画家画过的事物才可以说真正被观看过”。^[5]只有认认真真地观看，才能发现自然中蕴藏着的美好法则，“唯有恭顺而专注的描绘才是艺术家应有的本分”。^[6]

在刘秉江油画棒写生结集出版之际，笔者怀着崇敬的心情粗浅地记下了一些观感，如果对理解其艺术有所帮助，那将是莫大欣慰。此画集的出版对广大专业、业余画家来说无疑是件喜事。我相信，面对这一幅幅动情、动心的写生，带来的不仅是审美的享受，更是对艺术修为的深度思考。

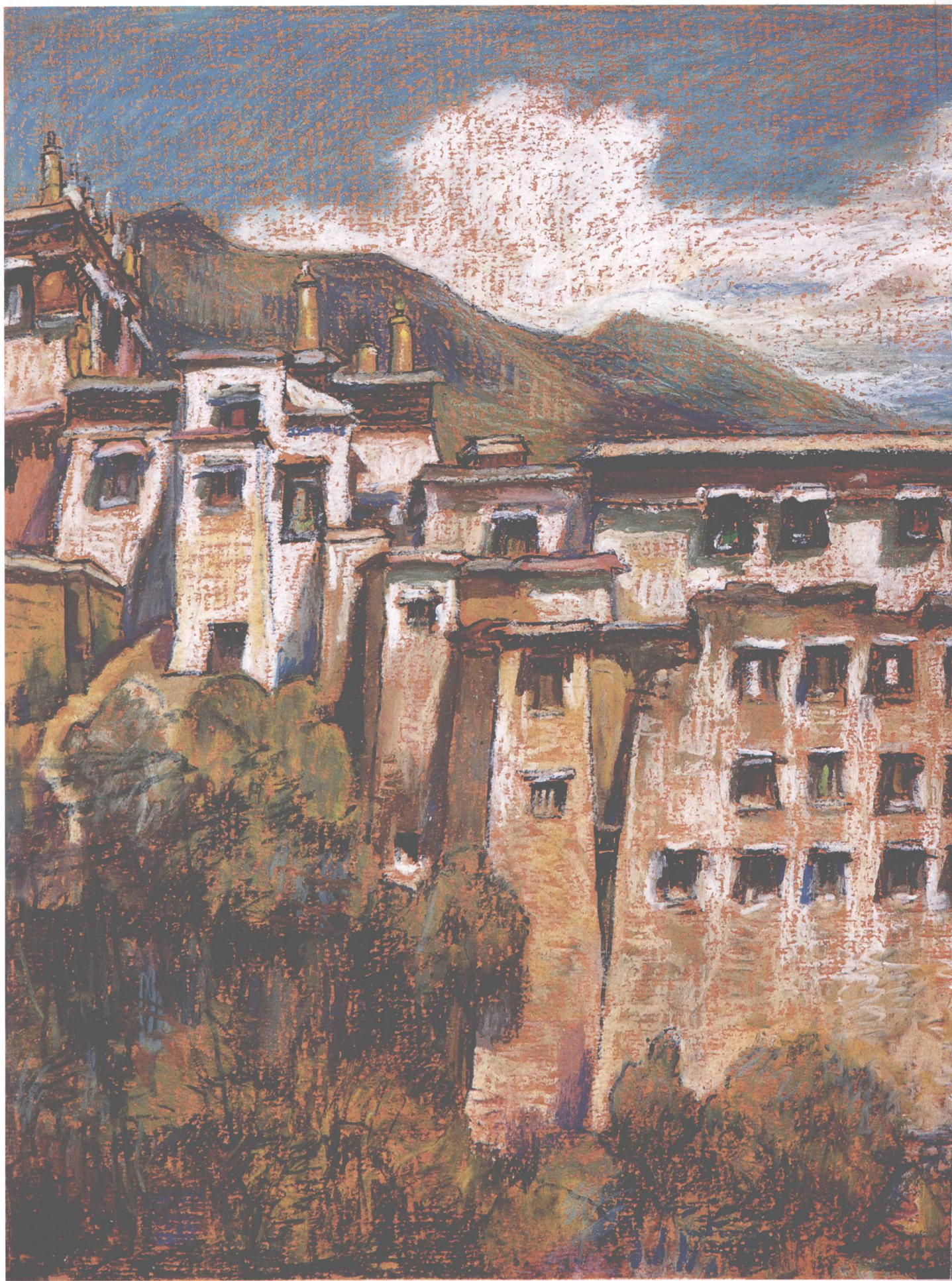
注释：

- (1)、邵大箴《民族画风的探索者和创造者——评刘秉江的绘画艺术》。
- (2)、(4)、(5)、刘秉江《忆恩师董希文先生》，《中国油画》1990.1。
- (3)、侯一民《刘秉江、周菱壁画集》前言，云南美术出版社，2001.8。
- (6)、黄永玉《一张壁画的诞生》，《刘秉江、周菱壁画集》，云南美术出版社2001.8。
- (7)、(8)、(9)、^[10]、刘秉江《凝丹青于冥想之中》，《科技与艺术》，2003.5。
- ^[10]、^[14]、刘秉江与笔者的谈话，2006.8。
- ^[11]、^[12]、江丰《刘秉江少数民族素描集》，上海人民美术出版社，1983。
- ^[13]、晓强《现实与冥想的想像之》，《科技与艺术》，2003.3。
- ^[15]、潘缨《写生的意义》，《美的欲望》，湖南美术出版社，2003.8。

西藏11 50 × 38cm 2001年 油画棒 色纸

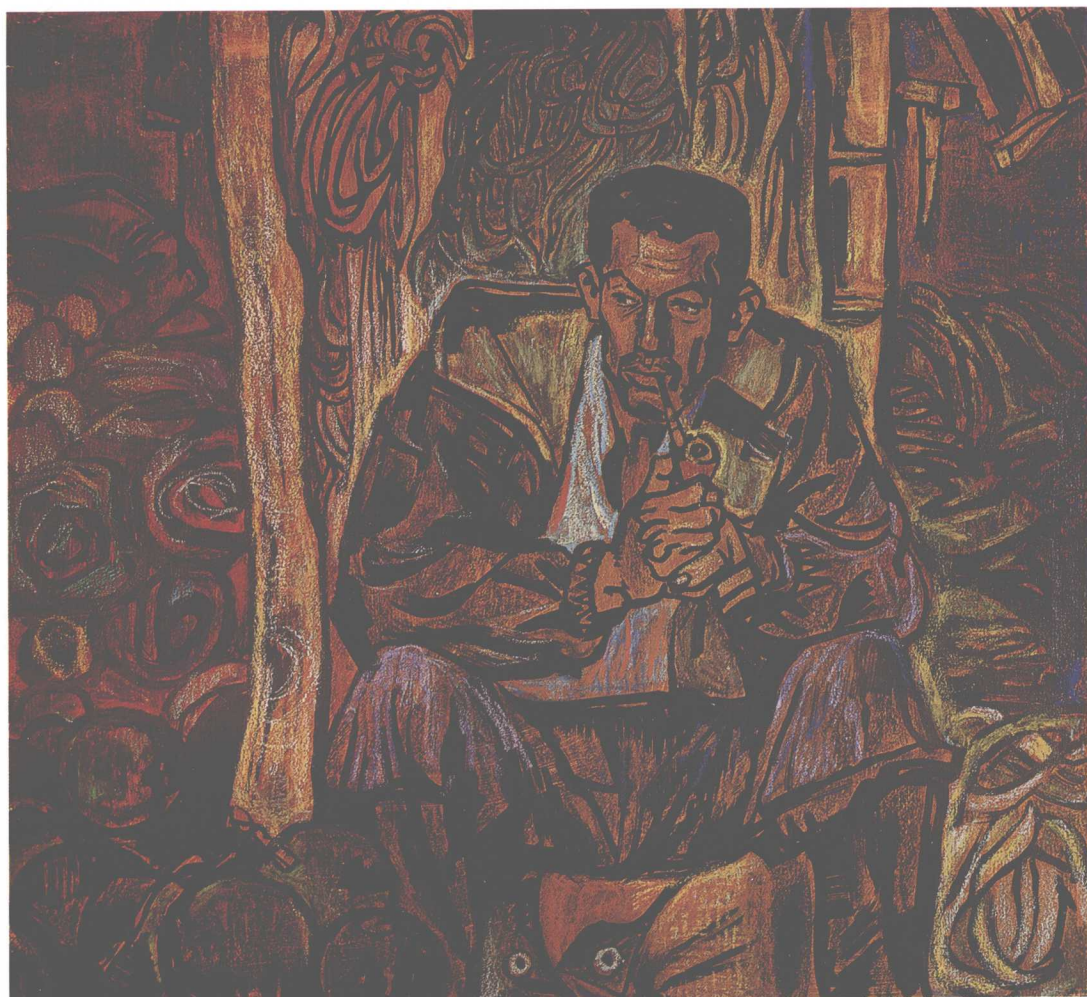

圣地 55 × 37cm 1999年 油画棒 色纸

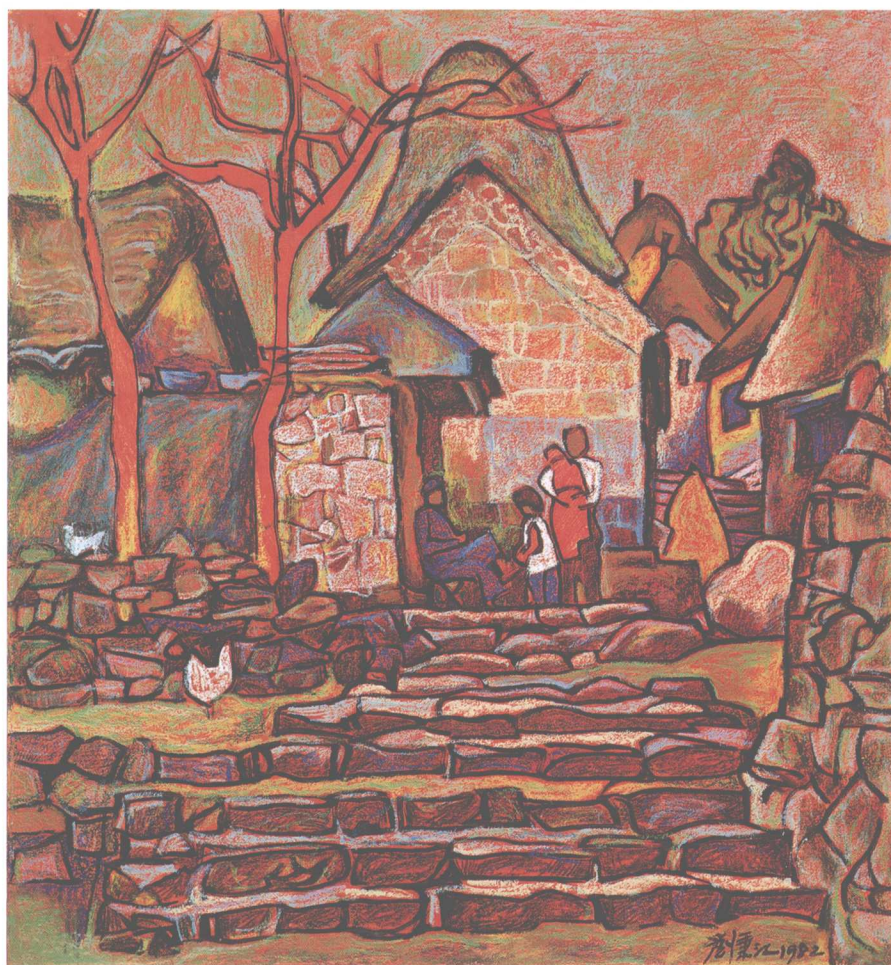

吸烟的渔民 36 × 39cm 1982年 油画棒 色纸

夕阳中的渔村 1982年 32 × 39.5cm 油画棒 色纸

大鱼岛 39 × 38.5cm 1982年 油画棒 色纸

石岛街景 39.5 × 35.8cm 1982年 油画棒 色纸

诵经的和尚 50 x 40cm 2001年 油画棒 色纸

缅甸 50 x 40cm 2001年 油画棒 色纸

傣寨竹林 45 x 40cm 2001年 油画棒 色纸

