

21 世纪有影响力画家个案研究

刘明才 LIU MINGCAI

Individual case study of influential artists in 21st century

Liu mingcai

图书在版编目 (CIP)数据

21世纪有影响力画家个案研究.第5辑.刘明才/刘德江
主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2007.10
ISBN 978-7-80526-296-3

I. ①刘… II. ①刘… ②绘画—美术批评—中国—现代 IV. J205.2 J213.052
③绘画—美术批评—中国—现代 IV. J205.2 J213.052
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 149581 号

责任编辑 陈朝华

黄秉烈

责任印制 宋朝晖

装帧设计 汉唐艺林

21 世纪有影响力画家个案研究

刘明才

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码 100013

电话 (010)84255105 (总编室)

(010)84283627 (编辑室)

(010)84283671 (发行部)

传真 (010)64280045/84255105

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张 8 印数 1—3000

版次 2007 年 10 月第 1 版

印次 2007 年 10 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-296-3/J · 570

ISBN 978-7-80526-296-3

刘明才·21 世纪有影响力画家个案研究

780526296463066

RMB:48.00

全套 10 册定价: 480.00 元

本册定价
48 元

J222.7/111

:32

2007

21 世纪有影响力画家个案研究

刘明才 LIU MINGCAI

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03]

序

孙为民

[04-06]

艺术随笔

刘明才

二十一世纪有影响力画家刘明才个案研究

主编感言

巴尔扎克说过：画家只有拿起画笔的时候才能思考。这样独特地提出了画家构思不同于文字家构思的特征。因为画家的构思所借助的不是一般的文字语言，而是一种可以在空间中展开的、能够直观的视觉符号系统，决定了它与绘画形式的一体化。更明确地说，构成绘画形式的两大因素——形与色，同时也就是构成绘画语言的“词汇”，都是一种传达感情态度的符号，作为画家思维的直接现实而存在。因此，研究刘明才油画的语言特色，事实上就是研究他的油画的形式特点，也正是这种形式特点，构成了他的作品的语言风格。

刘明才是一位有自己风格面貌的画家，他很早就注意到处画语言的“直观性”这一特点。形式的影响力正是产生于这种“直观”之中。在对油画的研习中，他更敏感到色彩的特殊地位。在他的画中，你不会找到一块对于多数画家般的“模拟色”，也不会找到那种概念化的“固有色”；因为他的色彩在本质上不是“写出来的”，而是“写进去的”。他总是在比较着“饱和度、冷暖度、明暗度”，很少追求色彩上的大红大绿、乍暖乍寒。他注重每块颜色的轻重和关系间的“微差”，做到通中、优美、抒情、饱满和声效果。

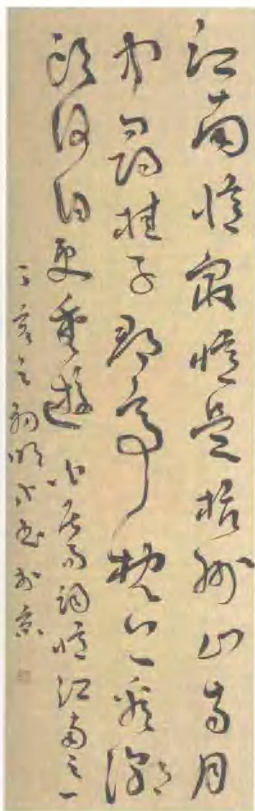
长期对于书法的表述和训练，如以传统艺术的习得目标，使刘明才自觉不自觉地将寻找新语言的孜孜投注在西方绘画的“语言”之中。他最早就不满足于在画布上一笔一笔地“描”，一笔一笔地“摆”，“用色彩塑造”的作法，中国书法的笔意和神韵，总是呼唤着他的创作激情。他幻想着在画布上放笔直写。幻想者在画布上鸣奏出中国传统艺术的音乐节奏。经过反复实践，终于产生出《平淡生活系列》、《季节系列》那样一些充满书写意味、一气呵成的作品。笔的运行过程清晰可辨，写意的韵味从笔与笔的时间序列中反映在画面上。这种由书写手法所产生的节奏感和气韵的连贯，在那些摆到画布去塑造立体形的方笔触中无法达到。

必须提到，刘明才在探索油画形式语言的同时，从不在乎把“形象”停留在绘画语言之外。他认为绘画不仅要靠智慧和魅力去影响人，靠形式的魅力去吸引人，还要靠生活本身的魅力去感动人。如果放弃生活本身所提供的视觉语言——形象，就无异于否定绘画本身。可以说，刘明才的油画艺术是以“哲学为体”，以“美学为魂”的。他一面用传统艺术（包括书法）来丰富自己的油画语言，一面又用自己的绘画来丰富民族的艺术传统。他不仅爱在画布上书写，而且一定要书写出具有中国特色的绘画语言。

艺术档案

- 刘明才
- 1972年生于四川蓬溪。2004年中央美术学院油画系第一工作室研究生毕业。现为中国人民大学徐悲鸿艺术学院讲师。
- 1993年毕业创作《红头巾》获“美苑杯”全国高等艺术院校毕业创作优秀奖。
- 1994年《灵光》入选第八届全国美展。
- 1997年《绿书包》入选中国油画百年肖像展。
- 2004年出版《中央美术学院油画系·刘明才的硕士生之路》画册。毕业创作《平淡生活系列》八幅作品获中央美术学院“王嘉廉油画奖学金”优秀毕业创作三等奖。
- 2004年《雪》入选自然与人——第二届全国山水画、油画风景作品展。
- 2005年举办个人油画作品展。
- 2006年《小院》入选“风景·风情”全国小幅画展。
- 2006年《季节系列之一——逆光》入选“精神与品格”中国当代写实油画研究展。
- 2006年《青年肖像》参展于文化部中外文化交流中心博艺画廊主办的中国当代油画名家作品邀请展。

明才 135cm x 47cm 纸本 2007年

刘明才——中央美术学院油画系第一工作室毕业，经过研究生阶段的学习，使刘明才对造型艺术的理解，对造型基本要素的把握以及油画表现手段的磨炼都得到显著地提高，这为他后来的发展奠定了一个很有力的基础。

他的毕业创作画了一幅描绘家庭生活场景的组画——《平淡生活系列》。通过一组人们都会亲身经历的日常家庭生活场景的描写，揭示出他这个年龄段的人处在人生、事业的转型期中，家庭所给予的支持与关爱，他以饱含深情的笔触，描绘出那种平静的家庭生活中的温馨并略带苦涩的味道，看似平淡，却传达出一种动人的力量。

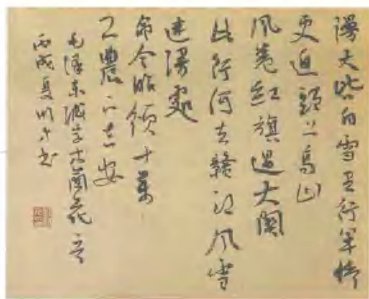
毕业后近三年来，教学之余他以忘我的精神投入到绘画的创作实践中去，20余幅《季节系列》让人感受到一个温馨明丽的世界，从色调的处理，到造型上的取舍，再到画面主次节奏的安排，都显示他的创作进入到一个新的状态，通过人物特定神情动态的选择，他想以此系列作品描绘当代年轻人，在面对生活、学习、就业以及情感的选择等等压力之下所呈现出的种种状态，犹豫、彷徨、徘徊、平静，从容以及对理想的憧憬、渴望，在种种情绪的表现中特别让人留意的是，他在这组系列创作中关于吹泡泡的几个作品，画面中人物那种专注、投入的神情，令人不禁感染于青春的美好，以及那美好幻想的精髓即逝，理想有时如同阳光下的气泡一般迷人，但又往往是脆弱的，难于把握的，这更需要一种务实的精神，年轻人与所有的当代人一样都必须面对时代、社会的变化做出自己的选择，这组画中，刘明才借助人物特定姿态的选取，对生活有了较深入的思考。

长时间的坚持外光写生给他的创作带来了鲜活的生命，用笔也较从前更为大胆洒脱，这与他近20年不断坚持书法的学习有很大关联。对传统文化较深入的学习体验，使他努力想在自己的作品中融入写意的成分。既随意书写又要符合于油画语言特性，他已有所收获，其间的微妙协调虽然也还是需要他今后长久地不间断地努力磨炼。

刘明才以他勤奋努力的投入已有了较可观的收获，我相信以他对生活细微的把握，对传统深厚的积淀，他艺术的道路一定会越走越宽。

我希望他创作出更多更好的作品。

2007年8月27日

明才 38cm x 48cm 纸本 2007年

艺术随笔

■ 刘明才 / 文

人只有在经受过生活的历练后，才会有更确切的判断与选择。我越来越深切地感受到绘画、书法已成为我生命中必不可少的内在需要。我实在不敢想像没有了它们我的生活将会如何继续。我的这份热爱也曾令袖手旁观的我一度陷入深深的恐慌，但我已身不由己地淹没在这样的选择里。我由衷地感到绘画给予我的快乐、痛苦，这已是我全部生命体验中一个重要的组成部分。

人的才能终究不能一概而论，每个人不过是在一生的成长过程中去挖掘那份属于自身又异于他人的特有力量罢了。要不哪来的“七十二行，行行出状元”的俗语？画家就是那种具有高度视觉感受力的人，倒不是说他能顺尖得真像鹰一样所见甚远，而是说他能够敏锐地察觉到形色的微妙变化，又能心、眼、手协调如一地加以表现。尽管任何艺术都是心灵的艺术，是情感的艺术，但我们却仍是要靠眼与手的配合才能真正传达自身对生活的感悟。所以，我始终都没有觉得画上的会走到穷途末路，这实在是源于人身上天赋才干的不同啊！难道说，随着人类文明的进步，人群中这一类善于视觉、偏爱于描绘表达的人就该销声匿迹了吗？那真不知是文明的进步还是倒退！只能说现今世界行业分工更细化了，专业的领域更宽泛了，但专业的精深度却并不曾消减。我们不可能否认其中任何一类人的存在，存在就一定要发展。正因为如此，我坚信绘画的未来方兴未艾。

人的成长是一步一步走过来的，只要他专注于每时每刻生活与艺术的选择，我相信无论他的技巧有多么大的缺陷，他也总会有令人动容的表达。无论怎样，表达的重要胜于一切！专注投入的成果即是该作品一定能代表画者当时全部生命经验的总和。他的绘画技巧、学识修养、气质个性甚至他的人生历练，都包含在这里面了，丝毫不需隐藏。鉴于这样的思考，尽管我在不断前进，尽管我已往的作品尚有种种不足，我也肯定我走过的每一步，我相信它们自有它们的价值。

现实世界以其无与伦比的丰富性考验着生活中的每一个人，我们将在自己的作品中呈现一个怎样的自己？我们又将以怎样的人生态度存在于世间，这是已走过的路决定的，更是自己最终全部选择的结果。

绘画究竟是画给自己还是画给别人？我在这不能绝对地加以评判，艺术最终还是为了情感的交流与传递：大家共同来营造一个美好的精神家园。支撑着我们去面对生活的种种际遇，首先是画者在画布与自身之间交流寻觅，最后则是画家精神情感与观画者的交流共鸣。这是不争的事实，不是哪位画家把作品藏在自己的画室里就能躲得过的。

作家以文字传情，音乐家以音符抒情，画家就要用视觉可触的造型手段去达意了，那我

素描（五幅）

们究竟要用怎样的手段去抒这份情，达这份意呢？说到底就是节奏。艺术家必须竭尽各种可能的手段，努力创造出不同的节奏来打动人们。造型的节奏、着色、节奏、用笔的节奏、空间层次、节奏等等。毕竟，生命的本质是跃动的节奏啊！任何艺术都不过是对它的模拟与仿造罢了。书法如此，音乐如此，绘画何尝例外！如何将生活转化为富于节奏的视觉传达，是艺术家全部才能的集中体现。我由衷地敬佩作家们神奇的创造。在平静的自然中，倾听内心深处的呼唤，他们创造了生命中或舒缓或激荡的节奏。就这一点而言，我觉得音乐才是最为神奇的抽象，最为美妙对节奏的概括。当然，绘画有其自身的特点，如何将形状、色彩有机统一起来，将画面中每一处的刻画与取舍放置在整个节奏的安排与设计之中，是一位艺术家必须要认真面对的。

面对生活和艺术的选择与创造，主观、客观总是相对而言的。事实上，绝对的客观即绝对的准确真实一样，并不存在。创作中无论是倾向于客观真实的再现，还是侧重于主观精神的表达，一切的选择、判断都是艺术家主观意识的结果。正因为如此，我越来越鲜明地意识到所有的艺术家其实都可称为选择性盲人，世界呈现给你和我的本无二致，但世界最终在你我的眼中变了样。在我们的画作中不一样，好的艺术作品是这样，它是鲜明而准确、判断的结果。艺术家必然会依据他的理解，感受去现实生活中选取他感兴趣的方面，按照他想看到的那样去看，而不是屈从于生活现实给他那样的，去接受式地看。所以说艺术家这种因己所好选取关注点的方式，实在是对于生活的曲解。面对生活的主观取舍，就意味着对于自然生活中的某些方面必须熟视无睹。这不是选择性盲人是什么？但也正是这样的曲解，艺术家才可能创造出各不相同的美。站在各自的着眼点上，其实谁也替代不了谁。我想，艺术的美妙也正在于此吧。

其实回到最后，我们的眼中不应该再有什么明晰，再有什么块面，而应该更注重直觉的潜在表达，忘掉具体的条条框框，并不是要放弃造型，放弃对块面体积的认识，而是要让这些手段融于一个更鲜明的主旨，那就是对鲜活充满生命力的形象的真切表达。

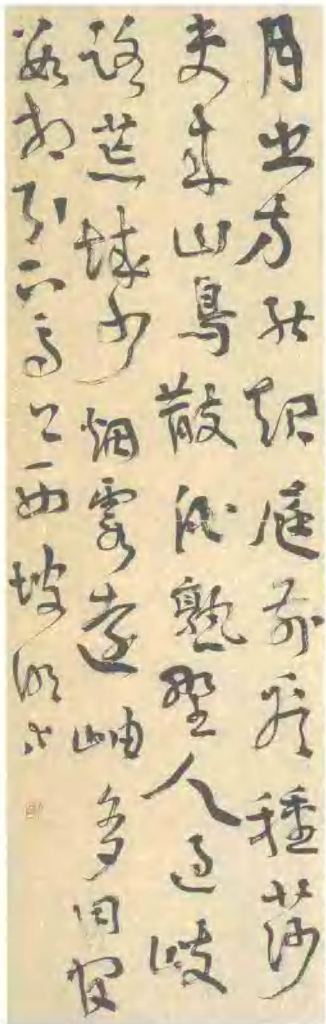
独立思考固然重要，但独立思考并不意味着否定或贬低他人。艺术是人类精神花园里的鲜花，但这灿烂的花丛中并非只有一种，哪怕它是一株毫不起眼的香草也自有它动人的美丽在。美丽有柔媚的美，刚强有刚强的美，怪诞有怪诞的好，平易也有平易的好。人的感知世界何其丰富宏大，惟的艺术能囊括这一切！当然，艺术允许偏狭，但艺术不得偏爱偏见！

当我驻足在历代西方大师的经典原作前，久违的震撼还是远远超出了我的想像。伦勃朗那种直逼人心的目光让我长久地捧之不去。委拉斯开兹的从容舒缓，格罗夫的精湛深刻，高更的深沉睿智，毕加索的热烈纯净，新正间收放自如，着实令人激动不已。无论怎样的风格面目，大师们作品中那种中正宏大的气度，才是常人所不及处。其实，我们历代绘画大师的精品杰作何尝不是如此。范曾、李成、王蒙、沈周、吴昌硕、齐白石，正所谓殊途同归。在精神和情感的宣泄上中西艺术原本没有质的区别。传统艺术的典雅，现代艺术的宣泄夸张，笔墨恣肆无不合辙同步，是时代变迁、发展的原因，更是艺术本体在历史的进程中相互交融、借鉴使然。

好的艺术必然是落笔果断的，一往无前而又方向明确，要什么不要什么，取舍必须非常清楚，丝毫来不得半点犹豫、含糊，因而如此，书法也绝不例外。

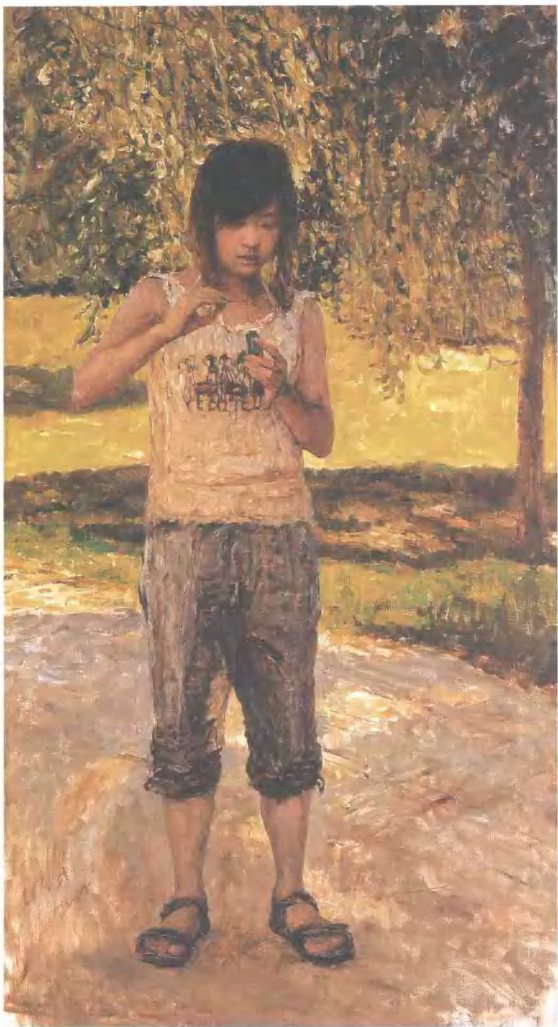
我渴望那种溶解在消融、凝练笔墨下的震撼，不做作不勉强，我想我还是要为为之长久地努力下去。

阳光下我每每看到那形也在光与影的转换中，演奏出的种种美妙，常常令我驻足心醉。我沉浸在这样的形色感受之中，也沉浸在对此形色的努力表达里。我为今生能感受到这样的视觉美景又能竭力地对它加以表现而深自庆幸。生活、工作的压力是日复一日的新，又日复一日的多，谁也躲逃不过，这是上苍对我们的考验，因为能拥有这样一份感受与表达的快乐，我想所有这一切都算不得什么。我喜爱这样的语言并为之身体力行，有阳光就灿烂，有土壤就生长。

曹海

153cm x 41cm 纸本 2007年

季节系列
185cm × 100cm
布面油彩 2005年

季节系列
185cm x 100cm
布面油彩 2005年

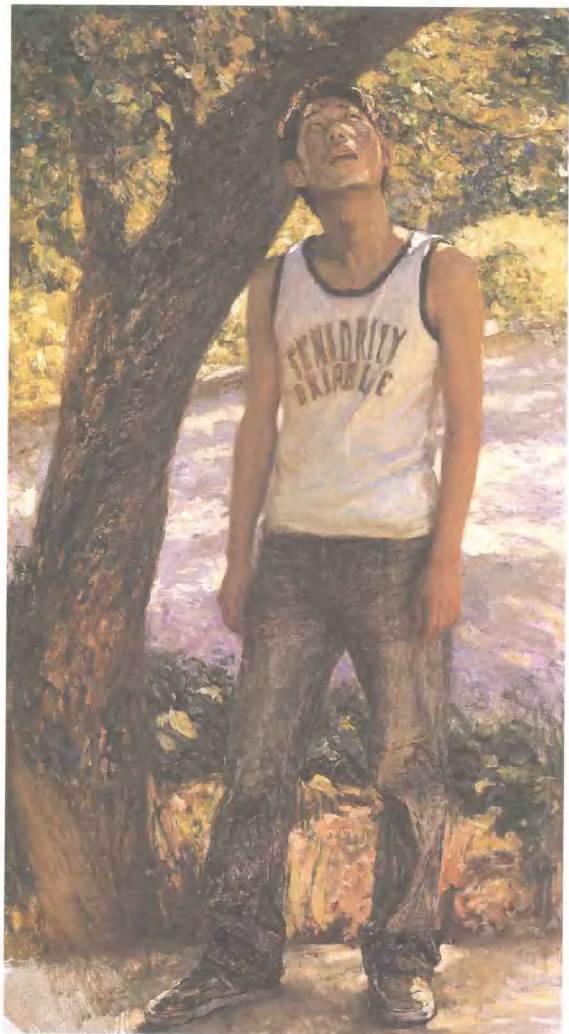
季节系列
185cm x 110cm
布面油彩 2005年

季节系列
185cm x 100cm
布面油彩 2005 年

季节系列
200cm × 100cm
布面油彩 2005年

季节系列
185cm x 100cm
布面油彩 2005 年

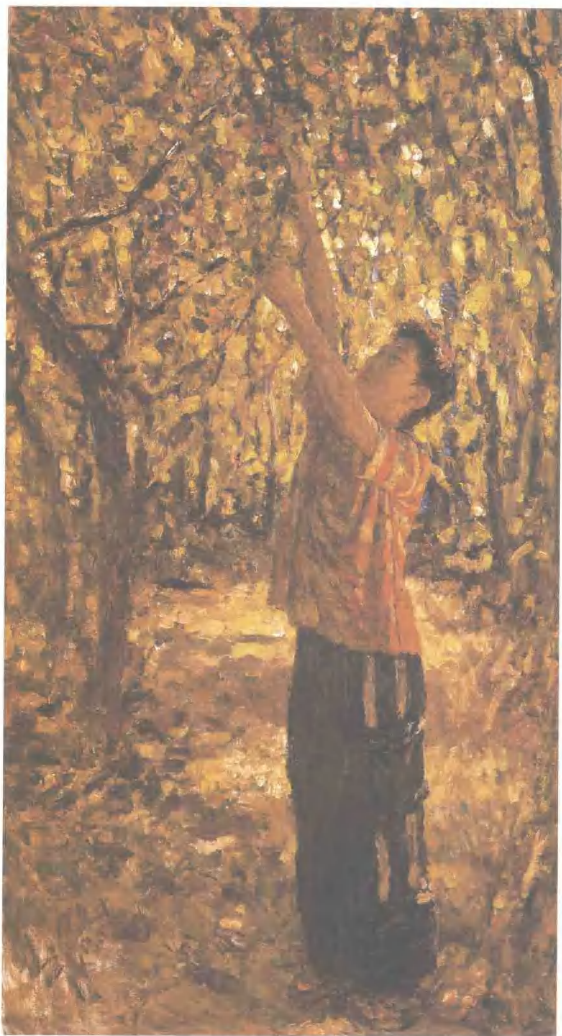
季节系列
185cm x 100cm
布面油彩 2005年

季节系列
185cm × 100cm
布面油彩 2009 年

季节系列
200cm x 100cm
布面油彩 2006年

季节系列
185cm x 100cm
布面油彩 2005年