

耕者

刘学民画集

LIU XUEMIN WORKS

无古

刘学民 著

河北美术出版社

耕者无言

劉學民畫集

劉學民

刘学民 著

责任编辑：张 静 韩方敏

装帧设计：刘学军

责任校对：李 宏

作品摄影：赵 辉 刘革新

付永泰 田晓静

图书在版编目(CIP)数据

耕者无言：刘学民画集 / 刘学民著. -- 石家庄：
河北美术出版社，2013.4

ISBN 978-7-5310-4813-8

I. ①耕… II. ①刘… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第065301号

耕者无言

——刘学民画集

刘学民 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里8号

邮 编：050071

电 话：0311-85915035 85915045（传真）

网 址：<http://www.hebms.com>

制版印刷：石家庄真彩印业有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：16

版 次：2013年4月第1版

印 次：2013年4月第1次印刷

定 价：268.00元

刘学民

Liu Xuemin

1957 年生于河北省安新县

先后就读于河北省工艺美术学校和北京画院石齐艺术工作室

中国美术家协会会员、保定画院人物画工作室主任、河北大学艺术学院客座教授

1988 年 4 月同赵贵德、李明久、梁占岩、刘进安等在北京中国美术馆举办国画展

1989 年版画作品《回声》入选第十届全国版画展

1999 年国画《家园》入选文化部第九届全国美展

2001 年国画《山醒》入选西部情全国美术大展

2004 年国画《水乡童谣》入选文化部第十届全国美展，浙江美术馆收藏

2006 年国画《绿染山乡》入选全国第六届工笔画大展

2007 年国画《童年纪事》获文化部第四届全国画院优秀作品展大奖

2007 年由中国文联出版社出版《中国美协对外艺术丛书》个人专集

2010 年 10 月由中央电视台拍摄播出《书画人生·乡情》——画家刘学民个人专题片

2013 年在河北省美术馆举办个人画展

2011年夏季在太行山采风
The 2011 summer in the taihang mountains to paint

目录

Contents

001

质朴·清新·真情

——阿菊

Simple, Fresh and Truth

——By A Ju

005

艺途坎坷路·留住岁月歌

——刘学民

Art bumpy road, Retain time song

——By Liu Xuemin

011

工笔创作

The meticulous creation class

079

写意小品

Freehand sketch class

质朴·清新·真情

——阿菊

Simple, fresh and truth

——By A Ju

质朴·清新·真情

——阿菊

“大学之道，在明明德”。有着五千年深厚渊源的中华传统文化，其核心是育化人的道行。知识分子以精彩纷呈的文艺作品将博大精深的古老文明弘扬于社会，以此唤醒人们的良知和正信，回归本有的圣洁。画家应以其独立的人格魅力及体现自由精神的作品，对公众审美取向和道德观念起到潜移默化的作用，纵观历代先贤的经典佳作，不论人物、草木，或粗放、或精微，无不以此为作品精神的起点。

在中国画的园地里，刘学民的作品有其独特的语言——浓厚的乡土情结和真与善的内涵，他的作品源于钟情的乡土，源于对平凡人物的真切体验。他出身于书画世家，从小耳濡目染，对绘画有所领悟，更得益于魏奎仲、辛鹤江等名家指点。1981年他以优异的成绩毕业于河北省工艺美术学校。刘学民早年曾涉猎国画、油画、版画、水粉、连环画、装饰设计、插图等多种绘画艺术，博采众长，为他后来在中国画方面的发展打下了深厚的基础。后师从著名画家梁占岩学习人物画，近年又在北京画院深造。由于他对艺术孜孜不倦的追求，以及丰厚的生活阅历和在绘画领域眼界与认识的拓展，使他不断创作出受人瞩目的作品。

自20世纪80年代后期起，他的作品连续在省内及全国大型美展中参展并获奖。1988年同著名画家赵贵德、李明久、梁占岩、刘进安等在北京中国美术馆举办十八人国画展。作品《家园》《水乡童谣》接连入选文化部第九、十届全国美展，引起美术界的关注。作品《家园》描绘了自然的圣洁与静谧，体现着画家对大自然的向往和对生命的珍视。作品《水乡童谣》是他另一幅力作，画中天真的孩子趴在淀边土滩上读着童谣，天上淡淡的云彩，溪水从身边流过，芦苇在微风中摇曳，画中营造出平和、安祥、纯真的气氛，反映

刘学民（左）与本文作者唐秀菊女士

出萦绕着画家童年梦想中的故事，令人憧憬的美好世界。另有《山醒》《春醒》《绿染山乡》等相继入选全国大展，得到专家、学者的好评。这些殊荣对于久居小城的刘学民来之不易。他的参展作品张幅大，画风朴厚沉实，显示出在艺术方面的丰厚积淀和严谨的创作态度，另外他不被商品大潮的利欲诱惑所动，沉下心来默默地潜心创作。他进太行、赴陕北捕捉生活中心灵的感动，寻找现实中典型形象的原型，并以此寻求人生的真谛，进而揭示生活的深邃，表达纯真之美，这便成为刘学民审美意识中的永恒心象。

艺术表达着画家对生活的态度。朴实、平民的意识，北方乡土的深情是他艺术生命之所在。他的画中人物、动物、皑皑白雪或淀边芦苇都展现着田园风情的优美旋律和画家淳朴无华的情怀。他的画造型生动、色彩典雅、工笔的线和色与写意水墨渲染融汇在一起，形成独特的韵味和整体美感。

刘学民对牛情有独钟，他笔下的牛有着人情味，憨厚的神态，或劳作、或悠闲，动静相宜、栩栩如生。牛默默地为人类所需而耕耘、立足坚定且温厚忠良，这颇似作者的为人，平和淡远，宽厚至诚。他在艺术的道路上经历过生活的艰辛与困惑，可谓步履艰难，但困厄并没有削弱他创作的激情，反而给他的艺术注入了更多内涵与活力。所以他的画没有矫揉造作，处处潜涵着平和率真、淳朴大方的审美情感，给人以善与美的启迪。天道酬勤，凭着他的天资和勤奋，相信在五彩斑斓的中国画坛会有一片属于他自己的更为广阔的天空。

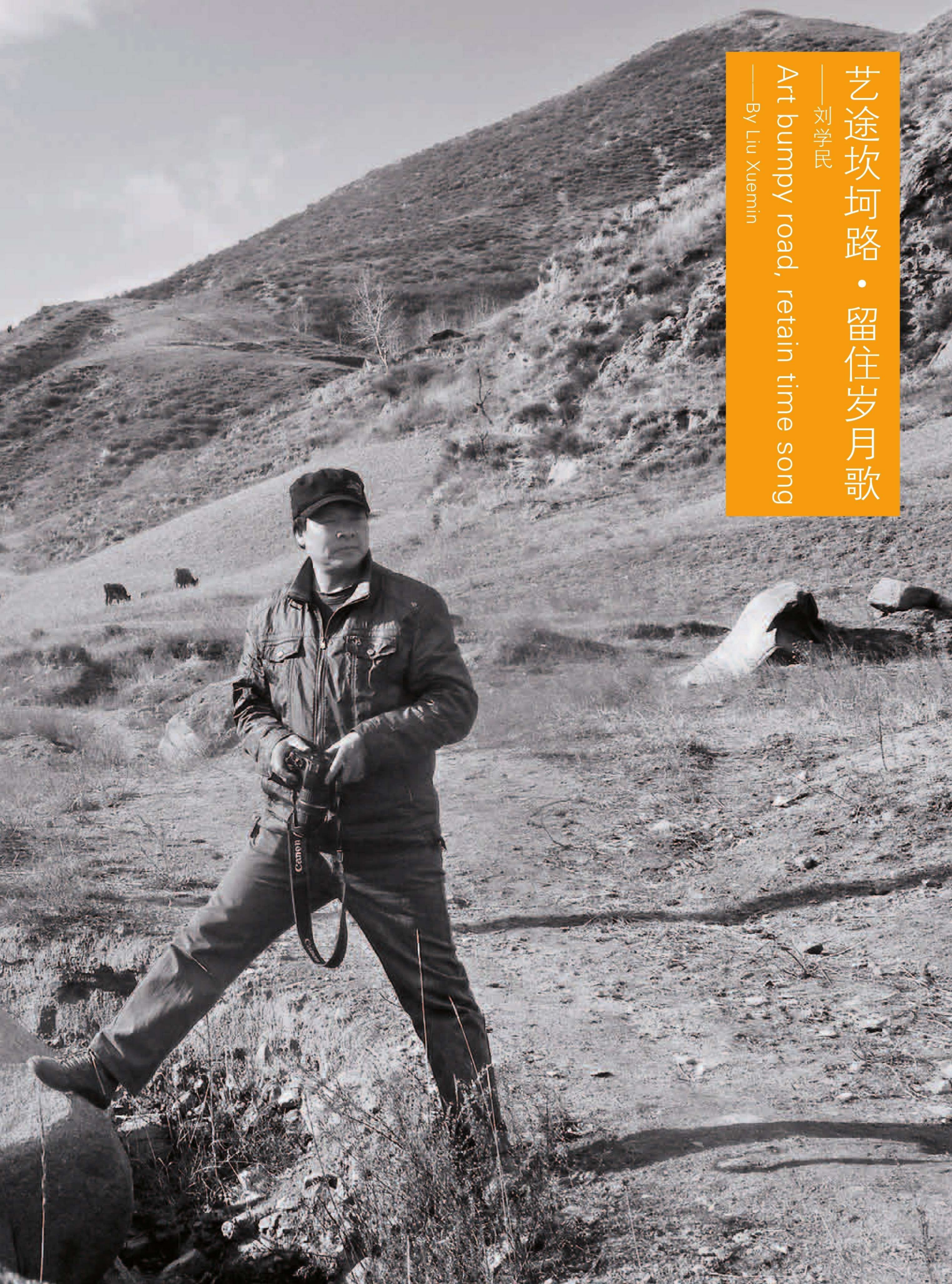
2012 年秋在山西宁武县采风

艺途坎坷路·留住岁月歌

—刘学民

Art bumpy road, retain time song

—By Liu Xuemin

艺途坎坷路·留住岁月歌

——刘学民

1957年,我出生于河北省安新县一个偏僻的乡村,相传此地自古土地丰饶、民风醇厚、修德重教由来已久。后因时代变迁,各种运动风潮不断,承传已久的传统价值被颠覆,取而代之的是人们被权力和物欲操纵,种种乱象因此而发生,童年在寒苦中度过。

岁月艰难并没有磨灭我对善良和光明的渴望,绘画成为精神所依,从此步履艰难地寻求着艺术和精神的共鸣。父亲在文化馆从事美术工作,受家庭影响,我自幼就喜欢涂涂抹抹,平时常随父亲到文化馆看画。魏奎仲和辛鹤江都是从安新成长起来的知名美术家,是我父亲的同事和学生,我称他们叔叔,早年他们给予我艺术上的关怀和近乎严厉的教导,至今记忆犹新,且心存感激。

1977年,十年“文革”的混乱局面逐渐平息,国家恢复高考制度,使我有机会进入美术专业学校学习。毕业后供职于基层文化单位,整日忙碌于应景的宣传等事务性工作,感到疲惫麻木,希望有所作为,对社会有些益处。艺术成为我个人追求的方向,也是在这样的环境下艰难寻求的精神支柱。

20世纪80年代中期我有幸结识了梁占岩老师,我们一同去了陕北。他对艺术十分虔诚,并有着独立而深刻的见解。他正义直行、不趋炎附势的品质尤为可贵,这种影响使我在面对人生和艺术方面多了几分厚重。

这个时期,首先从文学界涌动的新思潮有意冲垮长期禁锢的精神围栏,以复苏人性的理念对现实进行批判和反思,给整个文学艺术界带来了生机,美术界以罗中立的《父亲》为例,一改几十年红、光、亮的虚假模式,将中国农民艰辛苦涩的真实现状镌刻在一条条深深的皱纹上。还现实以真实,安

大卫素描 1978年课堂作业

慰了一代人的心。他的生命力来自于画家刻骨铭心的感动，来自于对道义和尊严的坚守。

客观地说，我最初受到这股思潮的影响和体会到东西方文化的碰撞是带有好奇和盲目的，并不明白它来自于社会深层的变革。被后来人们称为“伤痕文学”的思潮，是一代人经历了苦难之后发自生命心底的反思，对社会和文化界本身都是积极而有活力的。但毕竟我的学生时代是从文化的荒漠中度过，对自己民族的历史和文化缺乏最基本的了解和认识，也就更无法以史为鉴判断现实，所以当时没能把握好自己的创作方向。那时年轻气盛，因无知而无畏，盲目追崇西方现代派的表现手法，热衷于前卫艺术，将一知半解的西方哲学、美学思想和现代派大师们的言论奉为“金科玉律”。对东西方文化的不同体系以及在历史上各自走过鼎盛辉煌之后，随着人类价值观的转变，精神取向日渐低迷，相应带来部分艺术家审美观变异和扭曲的现状并无明确认识，包括现今所谓的繁荣，其实主要体现在规模、数量和技术层面的创新，却已不见古人旷达高远的境界。当时把创新理解成求奇求变，通过沉郁朦胧的画面发泄自己迷茫困惑的情绪，用怪异刺激的形式冲击读者的感受。尽管这个时期以《冰河》《山边的云》《困惑》《山风》等为代表的作品在中国美术馆展出，但从正统文化层面看无疑是陷入了精神和艺术的误区，因为这种作品从形式上误导和扭曲着读者的审美，从内容上背离“文以载道”的文化内涵。

20世纪90年代中期，以宣泄情绪、表达自我的个性化思潮有所降温，人们开始思考自己的艺术前途。这时我却因为长期工作和生活的压力，积劳成疾，甚至感到艺术上无力再支撑下去，虽没有真正中断在美术上的思考和学

山边的云 1988年创作

习，但并无头绪。在苦闷彷徨中，我有幸接触到一些内容涵盖着历史和中国传统文化的书，使得我对人生和艺术有了新的思考和领悟。真诚、善良、宽容的做人理念及深厚内涵，人类文明的初始与衰落，人生的意义和生命的归属，艺术的起源及承负的使命等等，这些从未想过的问题原来有着如此清晰的答案，平和理性而博大玄深，像来自天际的霞光无声中荡去内心被岁月浸染的尘埃，破解开一个个人生的谜团，让心灵归于宽宏，使艺术归于纯净。这也是个人思想向传统价值观回归的过程，这种文化理念在我们民族数千年的历史中是一脉相承的。孔子就十分重视艺术对人品德的育化作用。“志于道，居于德，依于仁，游于艺”，他讲的“游于艺”绝非游玩的心态，是要通过艺术的熏陶达至人精神和德行的升华，“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。”都明确道明了文化艺术应起到净化人心灵的作用。也就是说，从艺者要以修德为本，表达善良、正义与光明。至此，我放弃了辛勤摸索十几年的变形风格和已有的成绩及影响，转向直面生活，表达田园之美，给人以平和、敦厚和善意的感召。

我从小生长在农村，有着浓厚的乡土情结和深刻的生活感触。村东行十里是九河下游的白洋淀，绿野无垠，烟波浩渺，夏可扶舟采莲，春可沿堤看柳，这在干旱少雨的北方算是别有生机，但我更喜欢冬季去河岸看雪，看安然似睡的残荷，看鸟群和野狐伏没的芦苇。太行山也是我和朋友结伴常去的地方，我们被隐没在大山深处，看着太阳从山坡起落，宁静得只能听到鸟的鸣叫，时有山泉溢出，细流漫过门前的碎石流向远方，汇聚到大山深处的另一个角落，浸润和滋养着周围的土地，完成它循环往复的生命过程，陪伴人们日出而作、日落而息的生活。如赶上春季还能看到夹岸的桃花，蓬蓬勃勃，别有生机。偶有山民负薪而来，衣着简朴，谈笑从容，言语无欺如逢挚友。这着实让我感动，也启发着我创作的灵感，原来美深藏于内心的真实之中，深藏于平凡之中。

对田园的赞美，历代文人留下过数不清的杰作，像点点繁星引领我们内心从浮华走向宁静，陶渊明、李白、杜甫、辛弃疾那动人的诗篇堪为千古绝唱，美术作品以山水为最，宋代李迪、清代石涛和近代的陈少梅都有表现田园的绝世佳作。我对田园的理解并非仅仅是对农耕时代和远离都市纷扰的乡村生活的怀念，更是对平和、醇厚、简朴的一种精神托付，是深埋于内心对一切

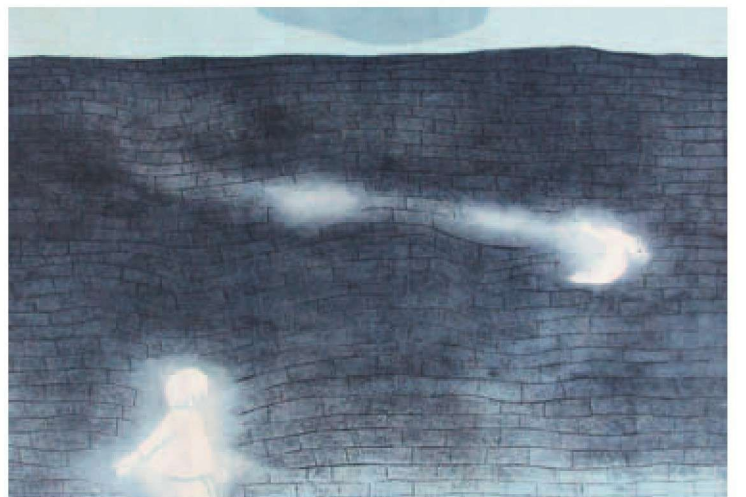

美好事物的憧憬与期待。向往上天给予万物的关怀，向往人与自然相依的自由，向往人性中彼此温暖的善良，向往那未被污染的天空，并且试图将这种美好倾注于自己的作品。在我的画里可能是夕阳垂落下牧归的老者，可能是村头嬉戏的儿童，可能是荒山上蜿蜒的丑石，可能是寒风中颤立的芦苇，总之它寄托着我的一段心情，一份纯净。

向写实画风的转变始于1998年，这意味着除了重新调整对生活认识的角度，还要在技法上摸索和尝试创新。美术没有完备的技法支撑，美便无从谈起。独具匠心的创意和完美高超的技法是艺无止境的真实含意，你尽可苦苦追寻，但谦卑永远属于自己。我潜心研读古今中外艺术大师的作品及其相关的学术文章，探寻艺术表现的规律，锤炼和完善自己绘画表现的语言，逐步清晰和凸显自己作品的创作风格。几经寒暑，重新构建起内容上以乡情为主线，技法上工写兼容的表现方式，形成自然洒脱、朴厚清新的画风，并创作完成了一系列有一定影响的作品，以自己的实力不断跻身全国大展。这充实着我的信心和意志，在物欲横流的现实中能不为所动，清醒而从容地坚守着自己的艺术和良知。

多年以来，以我诚朴的为人，结识了诸多真诚的朋友，其中不乏才学兼备者，靠着这份善缘，走过生活的坎坷与困境，依然坚守着自己挚爱的事业，对此感到欣慰，但当面对自己的作品时却无法找到这种满足和自信。像绝大部分画家一样，自己不过是平凡中勤于耕耘的人，永远都不敢奢望能收获奇绝迥异的果实，因为那需要天才和德行的造化。

刘学民 2012年酷暑

回声（版画）1987年