

刘明才

作
品
集

【国画】

Liu Mingcai Zuopinji

刘明才 著

河北美术出版社

作
品
集

刘明才

【国画】

Liu Mingcai Zuopinji

刘明才 著

责任编辑：李洁 朱昱浩

装帧设计：李洋

责任校对：李宏

图书在版编目（C I P）数据

刘明才作品集．国画 / 刘明才著；吴永辉编．—
石家庄：河北美术出版社，2014.11
ISBN 978-7-5310-6099-4

I．①刘… II．①刘… ②吴… 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 (2014) 第 273111 号

刘明才作品集（全 2 册）

刘明才 著

吴永辉 编

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社

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：0311-87060677

网址：www.hebms.com

制版：石家庄宝丽彩色印刷有限公司

印刷：石家庄宝丽彩色印刷有限公司

开本：787mm×1092mm 1/8

印张：22.5

印数：1～1000 册

版次：2014 年 11 月第 1 版

印次：2014 年 11 月第 1 次印刷

定价：236 元（全 2 册）

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

刘明才

1972 年生于四川蓬溪。笔名质生、石方。

1993 年陕西师范大学艺术系本科毕业，获学士学位。

2004 年中央美术学院油画系第一工作室研究生毕业，获硕士学位。

2014 年结业于中央美术学院造型艺术研究所“重建中国高等美术教育基础教学高研班”。

2014 年出版《篆书教学》《楷书教学》《行草教学》书法教学系列丛书。

现为中国人民大学艺术学院副教授、硕士生导师，中国美术家协会会员。

自序

刘明才

数年前，一次偶然的交谈中，徐庆平院长曾问我：“明才，你有那么好的书法基础，没想过画画国画吗？”我不住地点头：“会的，一定会画的。”

其实，多年来，我从未离开过笔墨的实践和学习，特别是二十五年来对书法不间断的探索研究，让我越来越被民族艺术的巨大魅力所吸引，对传统艺术那种从容写意、以简驭繁、超然象外等意韵的感受也越来越深切。近年逐渐重拾水墨写意，由于对工具材料的熟悉，勾勾点点间，倒也并不十分陌生。

开始画点儿花花草草，点线造型的经营布局、笔墨意象的把握是我借以进入的途径。琢磨徐渭、八大、老缶、白石，研究赵之谦、黄宾虹、徐悲鸿、傅抱石，不期然间，笔下便有了些许他们的影子。慢慢地又尝试着以这样的笔调画点儿眼见的实物，试图将绘画的视点扩大到去表现生活中更多的景象。同时，自身所具有的西画素养也自然开始在笔下显现。比较体验中，我感到西方绘画更侧重对眼前所见印象的直接表达，而中国绘画则更侧重于表达景物对内心的触动，其中心灵的体验似乎更绵长些。前一段以彩墨扇面的形式画了一批青海风景，还有些夜景和外光的水墨试验，让我欣喜地感到在绘画的学习中又有了些许新的收获。内心激动的同时，我对未来的画面有了更清晰的设想。

笔墨是中国画的精义，研究中国画，

无论是对笔墨概念的认识，还是对笔墨内涵的体验，是每位水墨实践者都绕不过去的课题。对笔墨本身的形质、趣味、意象的体验，一定要深究，要重视。但是，在具体的实践运用中却不能只在意笔墨的表现，有时应该忽视，甚至完全忘记它的存在。毕竟，具体到画面上，怎样将心中的感受真切地表达出来才最重要。笔墨是语言，是外衣，是表情达意的载体，对它过分刻意地关照必然削弱情感表达的真切。刻意就容易修饰，修饰就容易小巧。每临画面，或勾或点，挥洒泼墨本身不应是专注的要点，专注的要点是写心，是心中要迫切表达的那份情感。看四王的画作，笔墨不可谓不深厚精良，其佳作也确有耐人寻味处，但他们的许多作品少了一份鲜活，少了一份真切的人情味儿，让人看了总觉得条条框框太多，为规矩法则所缚。石涛就鲜活，仿佛水中最富生机的那尾小鱼，不安分地上蹿下跳，特富活力，点耶线耶、水耶墨耶一任性情，即便偶有过分拖沓率意的毛病，但谐不伤雅，性情的生动鲜活就直陈在那里，如同米南宫的行草，令人不由得为之动容。生命力的旺盛才是艺术表达富于生机的根本。

为什么一管柔毫在前贤手中会生发出如此动人的魅力？笔墨真的可以孤立出来单独品评吗？事实上，笔墨同所绘之物，同画家的情感是紧密相连不可分拆的整体，好比我们生命的灵光，是借助我们精密的机体各部件完美组合的结果，但

并不是说，这样精密的部件组合在一起就一定会产生活跃的生命，所以，如果没有了“神”，没有了那份充沛活跃的生命力，再精湛的笔墨也无非成就一具行尸走肉而已。以这样的思路再反过来考察书法的学习，油画的学习，其中许多的道理是互通的。点画结体的精良到位，造型色彩的精准贴切，都不一定产生“神采”，虽然“神采”要借由它们才得以表现。造型、色彩、笔墨都是为精神、情感表达服务的手段。那种稍纵即逝的神妙，既是作者精神情感的折射，又是我们眼中物象本具有的潜在意蕴。世界的神秘、艺术的奇妙也就在于此吧。当然，那又得看是什么样的作者，他想去开发什么样的意蕴，表达什么样的情感了。

艺术的表达，其实更需要的是减法，我时常同学生说：“减掉的越多，留下来的就越多。”加法的确便于充实，不断地添加描绘令所要表达的想法更细腻更丰富，但过多细节的描绘又容易干扰主旨的表达，反而让人感觉累赘烦琐。减法呢，将许多东西故意删去，故意不看，只留下想让人看的内容，表达就会更清晰更准确，令人回味的意趣也就更多。不过，如何减而去而不空洞，加上又不累赘，其间的九转回肠也只有从艺者甘苦自知了。

我的水墨尝试还仅仅是个开始。眼前这世界的丰富多彩，全要靠内心来感受滤化。以心遇物，以笔写心，让心灵更真切地去触碰这纷繁的世界吧！

红光掠过耀眼新 纸本水墨 / 136cm × 69cm / 2014年

曲陌幽深影沙沙 纸本水墨 / 136cm × 69cm / 2014年

枝条交错 纸本水墨 / 136cm × 69cm / 2014年

密林 纸本水墨 / 136cm × 69cm / 2014年

夜色之一 纸本水墨 / 136cm × 69cm / 2014年

夜色之二 纸本水墨 / 136cm × 69cm / 2014年

晴光 纸本水墨 / 136cm × 69cm / 2014年

新绿 纸本水墨 / 136cm × 69cm / 2014年

夜路 纸本水墨 / 136cm × 69cm / 2014年

秋树 纸本水墨 / 180cm × 97cm / 2014年

夜色之三 纸本水墨 / 69cm × 45cm / 2014年

清空 纸本水墨 / 69cm × 45cm / 2014年