

中国当代美术家作品集

刘
墨

人民美術出版社

J222.7
60

中国当代美术家作品集

刘墨

图书在版编目(CIP)数据

中国当代美术家作品集. 刘墨/刘墨绘.—北京: 人民
美术出版社, 2009.9

ISBN 978-7-102-04778-2

I. 中… II. 刘… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第170904号

中国当代美术家作品集

策 划 白十源 韩 健

主 编 李 果 司 骅

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 编辑室: 65122584

发行部: 65252847 邮购部: 65229381

责任编辑 刘普生 徐 洁

责任印制 赵 丹 丁宝秀

制 作 北京日月腾飞文化艺术交流中心

印 刷 北京奥美彩色印务装订有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版 次 2009年10月第1版第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16 印张: 3

印 数 001-500

书 号 ISBN 978-7-102-04778-2

定 价 320.00元(全10册)

如有印刷质量问题,影响阅读,请与我社联系调换。

版权所有 侵权必究

刘 墨

1966年出生于沈阳，中国美术史硕士、文艺学博士、历史学博士后。

现为北京大学书法艺术研究所客座研究员，中国艺术研究院研究生院客座研究员、西安交通大学东方管理研究院研究员。主要著作有《中国艺术美学》（江苏教育出版社，1993）《生命的理想——原始儒家与中国人格》（江苏教育出版社，1995）《国画门诊室》（江苏美术出版社，2001）《书法与其他艺术》（辽宁美术出版社，2002）《禅学与艺境》（河北教育出版社，2002）《中国画论与中国美学》（人民美术出版社，2003）《石涛》（河北教育出版社，2003）《龚贤》（河北教育出版社，2003）《八大山人》（河北教育出版社，2003）《传统的延续与演进》（辽宁美术出版社，2004）《插图中国书画艺术》（济南出版社，2005）《中国散文源流史》（辽宁教育出版社，2006）《艺术中的文人》（吉林美术出版社，2006）《乾嘉学术十论》（三联书店，2006）《艺术中的文人》（吉林美术出版社，2007）《20世纪中国画名家批评》（中国林业出版社，2007）《水流花开——刘墨书画作品》（香港人文艺术出版社，2007）《现代国学思潮与人物》（岳麓书社，2009）《在学术与艺术之间：刘墨对话艺术名家》（岳麓书社，2009）等，另主编图书40余种，发表论文400余篇。先后在北京、沈阳、厦门、福州、淄博等地举办画展。

现从事经学史、古代学术史、艺术史的研究。治学之余，偶事笔墨以陶冶性情。

墨乡不作寻常醉

——刘墨书画观感

文/王卉

菩萨蛮·为刘墨老师咏

墨乡不作寻常醉，
高情未老书余事。
青袖挽斜阳，
文心淡淡香。

空谷莺语老，
鸟啼棠花笑。
蓬艾满江津，
不辞常渡人。

学术为本

刘墨首先是个学者，一个深深植根于中国文化传统精髓之中的当代文人。在中华传统文化精神逐渐失落的今天，刘墨作为一位学者，默默地致力于国学的研究和梳理，并在东西方文化的差异之下宏观而清醒地认识传统文化的价值和意义，用自己全部的精力和热情，将几近被人肢解的中国传统文化体系之七经八脉潜心地做着连接，其才能令人可钦可敬，其心志亦令人可感可佩。

20世纪七八十年代，在我国半西化的学校教育体制之下，在同龄人贪玩撒娇的年龄，刘墨就已经开始系统地接触传统文化，读诗阅史，习书画，终年不辍，打下了良好的国学基础；在美术学硕士、文艺学博士的学习经历之后，他在北京大学历史系博士后研究站从事中国学术思想史的研究，以《晚清与民初的学术转承——以经学与史学之关系为研究中心》为研究课题，取得相当丰厚的研究成果。

出生于上个世纪60年代后期的刘墨，经史子集无不通览，诗书画印无不涉猎，友人戏语他是“通儒”，斯言不差。他勤学敏思，著作等身；仰承传统，博通诸类，其思维特质与中华文化的正统脉息无不契合。从幼年起，中国传统的文化与书法绘画便一同融溶在刘墨的心灵中，随着年龄的渐长和学识的增加，他的学术兴趣从中国的诗学、书画学逐渐扩展到东西方文化哲学、宗教、文学、艺术史、学术思想史等领域。自从20多岁即写出百万字的《中国艺

34cm x 137cm

术美学》之后，《八大山人》、《龚贤》、《国画门诊室》、《禅学与意境》、《中国画论与中国美学》等画学专著相继出版，引起了学术界的广泛关注；《乾嘉学术十论》、《王国维与陈寅恪》等著作，奠定了他在史学界的地位。

他虽居于京华胜地，毫不热衷名利场的各种活动，淡然处世，严以治学，在喧闹的现代文化思潮的冲击之下，以其淡泊的生存观念和严谨的治学态度，矢志不移地恪守着中华学人的冰洁心志。

画以畅神

绘画是墨师胸中逸气的别样抒发。

中正冲和是中华文化的正脉，也是中国传统的书画艺术之不二心法。古人云：“画为心印”。书画对于墨师，像一贴调心剂，又像一道绿杨湾，著书之余，兴至之际，信手挥来，既是创作，亦为畅神。这种非功利的态度，也最为接近古人“澄怀观道”的创作理念。

墨师自涂鸦之龄即纵笔挥毫，于水墨的世界里获得许多童趣；及至渐长，随着对传统文化的研究，渐渐走进了中国绘画的真境之中。墨师喜画鱼鸟松荷及意笔山水。其花鸟构图奇绝，笔意松放，具有清逸倜傥之致；最为有趣的是他笔下的鸟儿竟是有着真性情的孩子一样，或垂翼掩羽，似嗔似笑；或临水当风，若聆若思。令人在观画时生出若干莫名的感悟来，久久不思掩卷。

墨师山水擅水墨写意一派，尤善造虚静清灵之境，云山幽壑，飞瀑流泉，空谷幽人，皆在稳缓而爽利的勾皴点染之中徐徐现出，画境之虚和与笔墨之清雅相得益彰，一石一树皆成妙境，点墨断线俱为佳赏，足可令观者作一番心灵的卧游。近来，墨师画出一批大幅的水墨山水，其墨韵愈加沉静，气息愈加宁谧，在笔致的潇洒当中多了一些深沉和苍劲，这也许与他步入不惑之年的感悟有关吧。

墨师之画，气厚益清，毕现笔墨丰姿；功深弥妍，尽彰绘事三昧。至于其绘画作品中透露出来的飘逸、冲和与温雅，则正是其胸次和人格的折射。墨师其人也，颖秀清癯，神超气朗；其性情也，从容宽厚，言温性和；既有中正端方的儒家气象，亦有飘逸超群的名士风度；敏言善思，文采风流。读其文如会其人，会其人如观其书，观其书如品其画。墨师书画，自有一股清新畅达的文人气象：从容、清俊、冲和而疏朗。

书以遣兴

书法亦是墨师优游于艺的佳隅。

古人云：“书者，散也。欲书先散怀抱，任情恣性，然后书之。”心境明阔者，其书也俊朗；心境纷繁者，其书也黯昧。俗手之书，往往神涩气抑，强意为之，或拘于板滞，或流于狂怪，笔不达意，心手分离。刘墨的书法路子极正，他遍阅各代名碑，博采众家之长；汉隶之拙朴，唐楷之精微，俱合契于他博大坦荡的情怀；米南宫之沉酣，赵松雪之秀颖，董思白之文丽，文征明之气畅，均妙于他澄明空灵的心性。30年来，就砚临池，目染手追，撷其精华而吸之，逐渐形成自己雅逸沉浑的书风。

行书是他惯写的书体，也最能体现其胸襟意趣。在运笔上，雄放超逸，笔笔见力，秀劲流宕，颇具飞动之势；在结字上，承覆

相应，敬侧辗转，姿态百出，极尽儒雅倜傥；行气连绵，酣畅淋漓，变化多妙。笔者为弟子辈，为师磨墨展纸之际，目光追随其毫管之徐疾宛转，颇多感触：按锋引直，环转纾结，信手落笔皆天真自如；澄怀运思，假笔转心，任性挥毫而随意妙响。点如凝露，竖若坠石，笔势绵转无穷，或如老松、铁刃，或如新萼、舞缎，数行之间，情致斐然；通篇之内，气韵横生。几千钧的学养，就在这有意无意的运笔挥毫之间，潇潇洒洒转换成了黑与白的生命律动。斗方、扇面、条幅、长卷，或清雅，或流丽，或蕴籍，或酣畅，各尽其妙。

观墨师之书，如饮甘泉，如临松风，清冽愜畅，酣然忘忧。其书也，飘逸如凤翼开举，劲畅如惊风吹林，寥落如皓月朗照，缱绻如花落无声。摇曳点画，翩翩焉有高士之致；参差行笔，皎皎然具夫子之风。神采超逸，深得书之妙道；形质俱丽，宜列评者上品。因其气正，故格高；因其神清，故风远。

几千年来，能书，是中国文人最起码的素质；书法，是文人最常规的构成部分。曾几何时，在西方文化的冲击之下，这种宝贵的传统悄悄流失了。当今书坛学界，书者自书，学者自学，各行其道，互不关联。墨师的存在，毫无疑问是对此种怪异现象的一记棒喝！

68cm × 100cm

寫意也者

取其神而遺

其貌

奪其工

不如其

形色也

如必得之

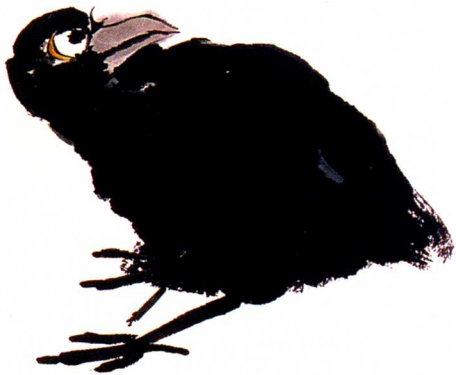
以詩魂書

骨

乃為得之

矣

劉星

三月看好花 49cm x 69cm

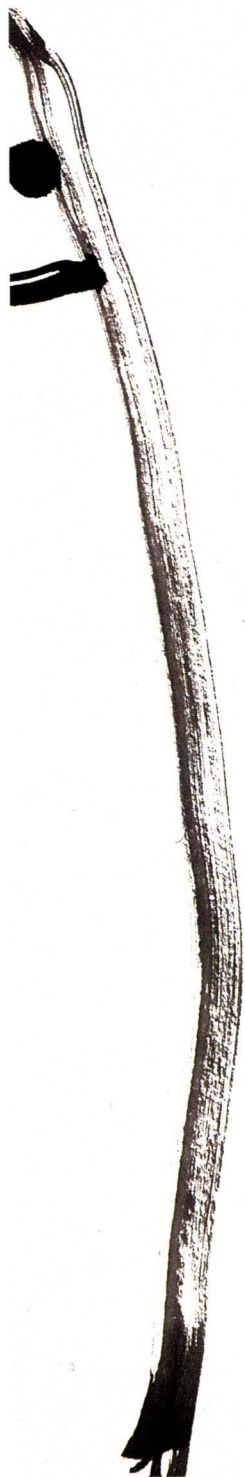
尺素安排庾岭春

教余湖颖学乾皴

一心也解来香画占

断梅花不让人

丁亥夏 刘墨

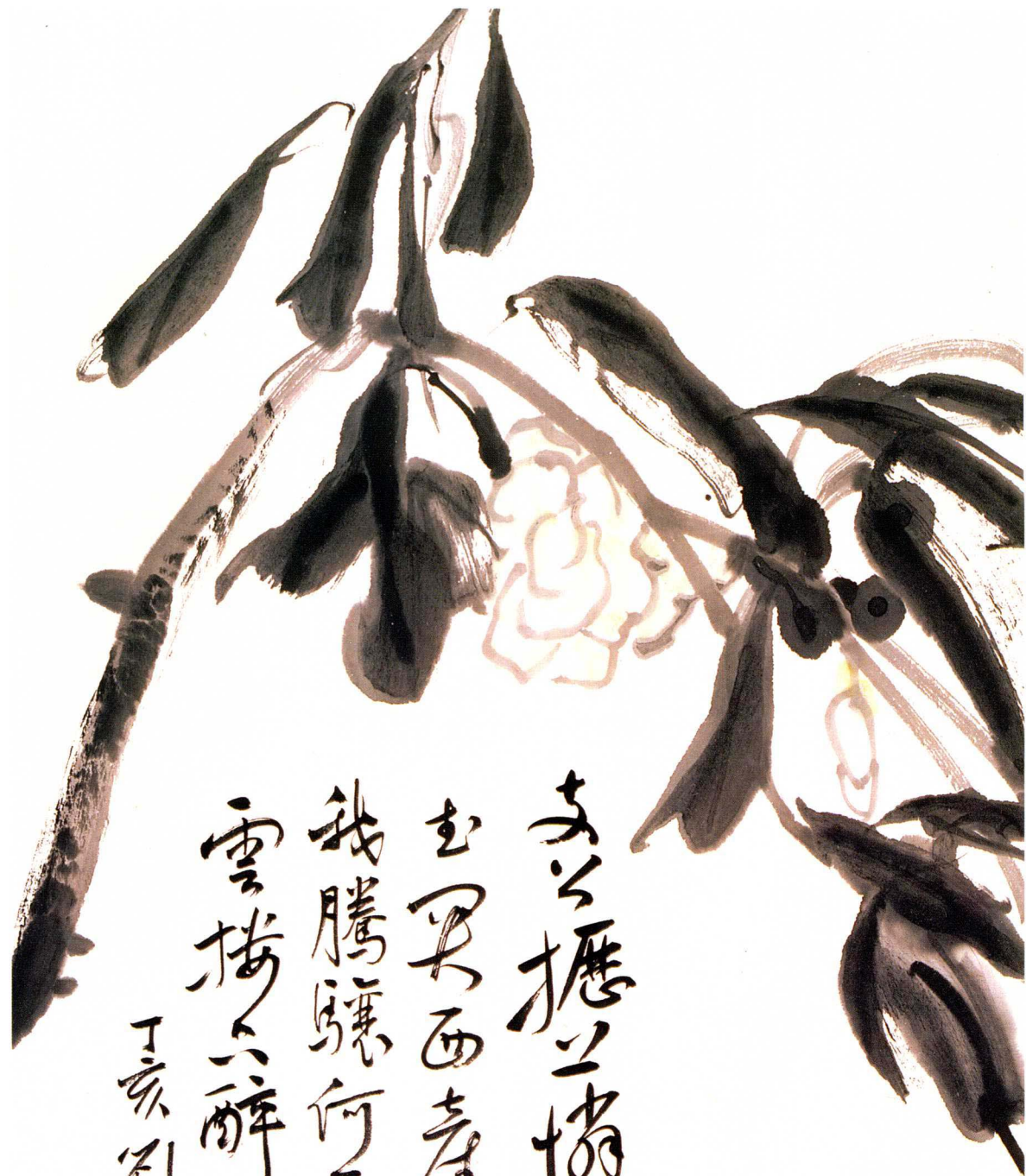
占断梅花不让人 49cm x 68cm

擲筆兩枝畫一幅
雪菴曾送趙吳興
余今老手兼題咏
何必當年王右丞
墨

水墨葡萄 69cm x 69cm

支之撫之協神後
去其西產渥注
我騰驤何不用
雲梅六醉穿花

丁亥劉墨

犹为离人照落花
35cm x 138cm

且看黄花晚节香 46cm x 69cm

虛半野老不識字半尺詩書枕臥睡
閑向家人索酒嘗醉著寫花之三
戊子之初劉墨

醉笔写花花亦醉
34cm × 138cm

荷风十里一湖秋 45cm x 70cm

俯視春紅浩然一笑

吐山香塔翠禽

兮吳巧 丁亥劉墨

浩然一笑吐山香 49cm x 69cm

仙人一去不知所
池馆荒凉似
无主

丁未 劉自忠

仙人一去不知所 45cm x 70cm

所謂逸品也
託諸弟
墨客世之
則不之親
也
戊子劉墨

秋容 69cm × 69cm