

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代美术名家经典. 第2辑. 刘明才卷 / 贾德江主编. — 北京:

北京工艺美术出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5140-0129-7

I. ①中... II. ①贾... III. ①绘画—作品综合集—中国—现代

②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J221 ②J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 262169 号

责任编辑: 梁 瑶

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 汉唐艺林

中国当代美术名家经典·刘明才卷

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 邮编 100013

电话 (010) 84255105 (总编室) (010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (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 北京缤索印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8 印张 7

版次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

印数 1~3000

书号 ISBN 978-7-5140-0129-7/J · 1029

全套 (6 卷) 定价: 288.00 元

(本册 48.00 元)

ISBN 978-7-5140-0129-7

9 787514 001297 >

ZHONGGUO
DANGDAI
MEISHU MINGJIA
JINGDIAN
LIU MINGCAI

中国当代
美术名家经典
刘明才

主编 贾德江

目 录

序	
徐庆平 / 文	
	[3]
笔意之美	
——谈油画在用笔	
刘明才	
	[5-13]
随笔数则	
刘明才	
	[15-17]
画为心象 言为心声	
——在我院油画创作研修班毕	
业展座谈会上的发言	
刘明才	
	[20-21]

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，获硕士学位。现为中国人民大学艺术学院副教授、中国美术家协会会员。

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《雪》入选自然与人——第二届全国山水画、油画风景作品展。2005年举办宁静致远——刘明才油画作品展。2006年《小院》入选“风景、风情”全国小幅油画展，《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，《青年肖像》参加文化部中外文化交流中心主办的中国当代油画名家作品邀请展。2009年《轮滑少年》入选第七届全国体育美术作品展。2010年举办渐行渐远——刘明才书法、油画作品展，《雪》入选第四届北京国际美术双年展。2004年出版画册《中央美术学院油画系——刘明才的硕士生之路》，2007年出版画册《21世纪有影响力画家个案研究——刘明才》及《中国画廊推介画家精品——刘明才油画人物》，2008年出版画册《学术界关注的中国画家——刘明才新现实主义油画》。

序

徐庆平 / 文

刘明才是我院绘画系油画专业的青年教师，他师从中央美院靳尚谊、孙为民两位教授，2004年研究生毕业至我院工作。数年接触下来，我感到刘明才通过勤奋努力的创作实践，专业上有了长足的进展，近年不断有作品入选全国大型画展并有多部作品集出版，成果丰硕。

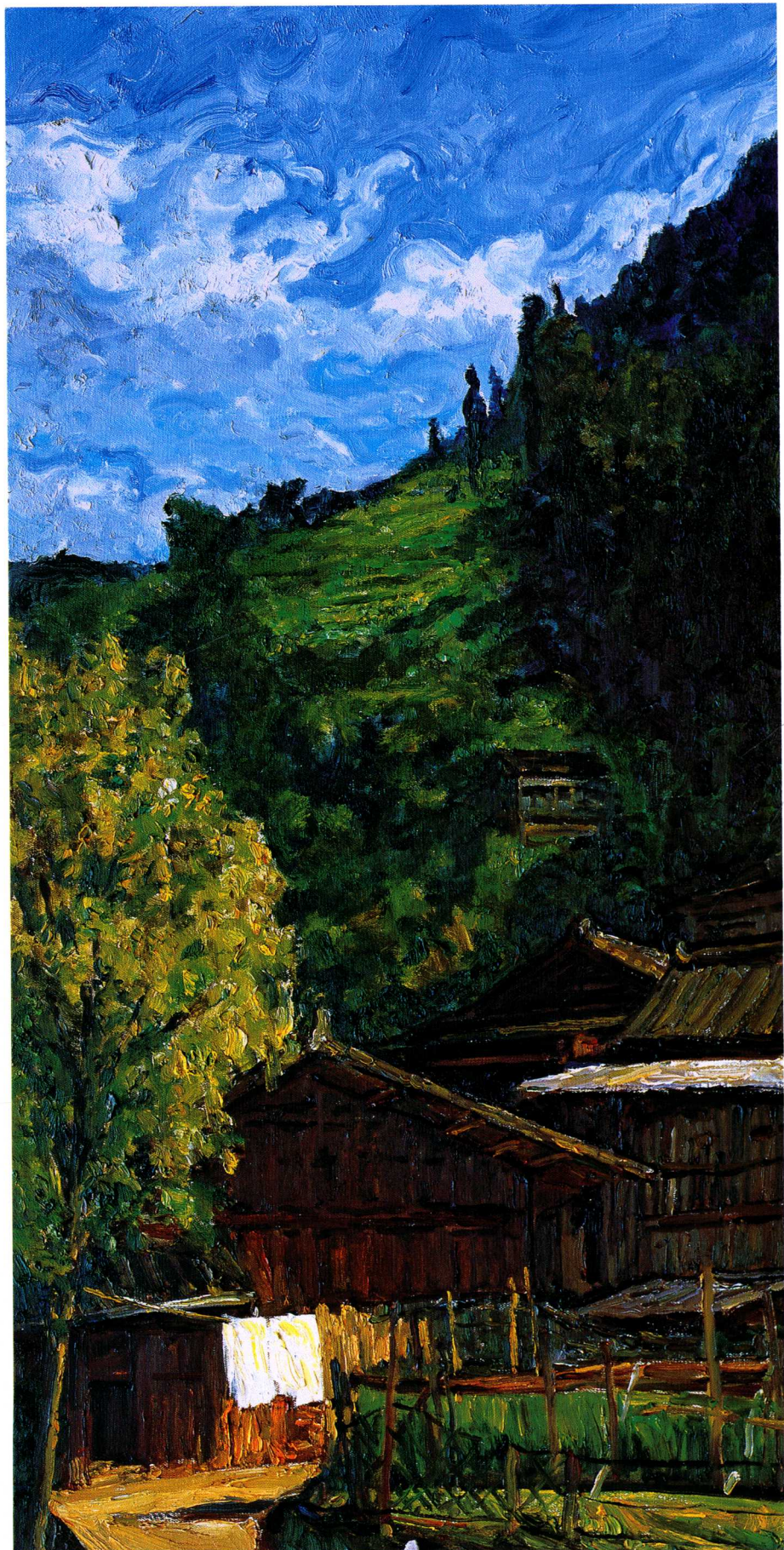
记得在一次欢送毕业生典礼上，刘明才借用蒲松龄的话赠送学生：“性痴者志必凝，故书痴者文必工，艺痴者技必良。”他祝愿大家对艺术痴心不改，创造出更多更好的成绩。我想这也同样适用于他。正因为刘明才对艺术的痴迷热爱，才使他的作品日臻成熟，越来越受到学术界的关注与认可。

在他的系列创作《平淡生活系列》《季节系列》之后，近期刘明才又创作了一批风景画，在较少受到形的约束的情况下，在画面的构成、空间的分割、运笔运色中，他更多地关注了笔意书写的表达。我想这无疑源自他对中国书法的热爱及长期坚持不懈的书写实践。

写意不仅是情感的自由抒发，更是艺术家在创作实践中个人艺术道路主动选择的结果。工稳细腻自然也能见出创作者的个性，但率意的抒写显然更能体现创作者的性情。古人以为看一个人的行草更见其性情，于画而言，其间互通的妙处也是显而易见的。

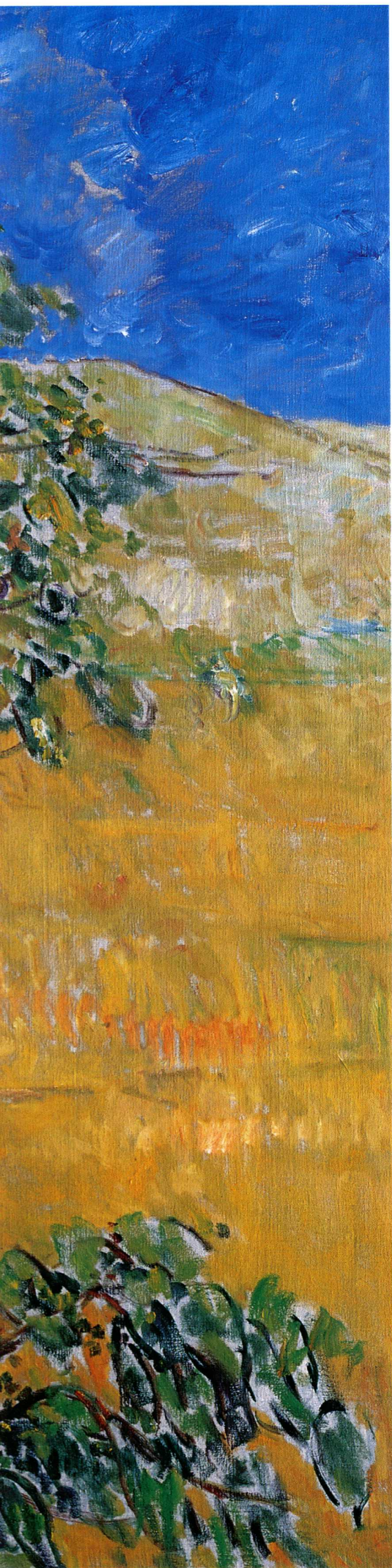
面对户外景物的直接写生，体现了创作者对客观自然所展现出的诸多因素的主动取舍。选择什么舍弃什么，一方面取决于作者此时此地对景物的主观印象，另一方面取决于创作者彼时彼刻在艺术道路上所要探寻的方向。从这一批风景写生中我们不难看出，刘明才正处于艺术探索的不断变化中，那种或注重点、或注意线、或突出造型的坚实、或表现光影松动闪烁的一幅幅画面，在不同的意趣中传达出他不断尝试变化的心态。但所有作品所展现出的清俊、朴实的面貌，又俨然与刘明才为人平实含蓄一样，令观画者窥见他的心灵波动。“画如其人”就艺术人格而言，我想这是颠扑不破的真理。

刘明才还年轻，艺术的道路还长，相信他通过不断探索的创作实践，不断求新求变，一定会取得更好的成绩。

苗寨轻风
2011年 布面油彩
120cm × 60cm

梧桐树
2017年
布面油彩
200cm × 75cm × 3

笔意之美

——谈油画的用笔

刘明才 / 文

笔意之美是从艺者在作品的绘制过程中自然流露出的用笔之美。绘画之初，艺术的表达技巧尚处于稚嫩阶段，艺术家在全神贯注于形象的表达之时尚无暇顾及用笔的效果美，只是本能地以笔造型罢了。在这一点上东西方绘画显然是是一致的，比如西方文艺复兴早期乔托、马萨乔的绘画，中国古代汉马王堆的绢帛图画，及东晋画家顾恺之的《洛神赋》等。人们在关注所描绘形象的真切性上竭尽全力，尚无暇顾及用笔。画面中别样的古拙与稚气虽为今天人们所景仰，但那依然是人类早期绘画淳朴质实的自然流露。随着绘画艺术的自律性发展，中国古代绘画由宋代开始，以苏东坡、米芾为代表的文人画发其端，元代四家畅其意，至明清则写意画蔚为大观，其中徐渭、八大、石涛、吴昌硕写意的风貌竟然成为中国绘画最为主要的面貌，那种强调以书入画、以写代描的表现手法直至今天仍然是中国绘画最典型的表現手段。书写的情调、金石之趣味，令笔触无论是线质的形态，还是点、面的效果，均以一种独特的生动性跃然纸上，那种仿佛离形而去的笔墨趣味，其独立的审美效果也已成为中国绘画有别于西方绘画最为独特的表现形式之一。

笔意是绘画过程中用笔造型时留下的痕迹所造就的意象。其实，不仅中国艺术家关注于此，在西方绘画自文艺复兴以后的发展中，也同样有笔意的自然发展过程。大体而言略可归为两类，一类即在追求画面真实、逼近对象的过程中，艺术家努力去掉作画的痕迹，将绘制的笔触全然抹去，隐藏起来，让观画者直接感受到形象本身的生动鲜活，其典型的例子即是继达·芬奇、拉斐尔之后学院派绘画的代表人物安格尔的作品。安格尔在他的代表作品中努力泯去人为的笔触痕迹，通过扫抹的技巧将形象的温润、洁净几乎推向了人工手绘的极致。他通过理想化的造型，各种图形、弧线明暗的主观归纳，给人们营造出一种极为含蓄典雅洁净的理想美境。但深入地观察人们也不难发现，安格尔的真实之美其实仍是一种主观变形的理想之美，他画面中的真实同现实的物象差距之大，竟令后世美学家尊其为现代艺术“变形

之祖”。统而观之，安格尔这一泯去笔触、专注形象本身表现的画法，实在也是一种高妙的画意，一种不见笔意的笔意之美。

在西方传统绘画中，另一类强调笔触美的绘画即为本文着重论述的要点。自文艺复兴起，米开朗琪罗发其源，伦勃朗、委拉斯开兹、鲁本斯正其流，至近代印象派诸家、后期印象派诸家，更将其发扬光大。在西方艺术史上，如果从站在着重笔触美这个角度来看，这里面画家名手最为众多。中国前人评论西画，往往以“匠气有余，虽工不贵”为由而予批评，是因为当时的中国人实在无缘见到西方油画的顶级作品啊。其实西方绘画中无论侧重不侧重笔意的美，其中佳妙者又何让别国艺术作品的神奇！而其中强调飞动笔意之美的佳作杰构，更是令人击节赞叹、流连忘返。

笔意在米开朗琪罗的作品中还仅仅是初露端倪，在西斯廷壁画中，那些上下翻卷、飞动升腾的人物在肯定有力的笔触刻画中气势磅礴。到提香晚年的画作中，笔触之美仿佛被刻意放大出来让观者欣赏，他用画笔点、戳，用抹布的大片涂抹所造成的视幻效果，令后人直呼其为近代印象派的先驱。

客观地讲，笔意是画意的延伸，是画家情绪、性格、气质的自然流露，笔意分明的画作更容易让观画者体验到迥异于现实的“真实”，它是画作所呈现出的虚幻真实同现实生活的真实物象间一座实在的桥梁。笔意令观画者徜徉在距离美之中，这是一种理想的画境，它将人们引向艺术“真实”的欣赏，让赏画者知晓艺术是人化了的艺术。尽管艺术家的人格、气质、禀性、天赋尚有其他许多形式或途径通过画作传递，但笔触却是其中做出这样表达的最为有力的手段之一。画面中，色彩、造型、空间气氛的营造，通过笔触的方式，综合传达出一个鲜活心灵的所思所想，所闻所见。

笔触在伦勃朗的画作中，起到了有力的表现作用。尤其在他晚年的画作中，一片苍茫融通的气氛里，造型的坚硬挺拔通过笔触的肯定坚实生动地传达出来。在《艺术家与荷马雕像》中，一束神奇的光撒在人物的面部、衣袖上，荷马雕塑

的头上，作者那刚硬果断的运笔却并不是迅疾地落在画布上，而是很理性地、艰涩地用饱蘸油彩的画笔，在光束所到之处、物象转折之处，凝练肯定有力地压上去。暗部油彩也并不稀薄，近处观看依然是稠厚的用笔，肯定而明确，但不及物象受光部那般刚硬，作品整体给人一种黄钟大吕般的深沉浑厚，响亮而浓郁。伦勃朗是艺术史上最懂得节制的艺术家，他在画面中经营的明暗关系、色彩关系、虚实关系、造型的曲直、敷色的干湿厚薄关系，均是通过笔触的精心刻画来体现的。他节制画面中亮色的使用，节制暗色的使用，也节制画面中色彩的鲜灰冷暖的使用，在他那有效的控制中，他将他那深沉博大的爱以极端理性的方式掌控在笔意的凝练坚固里，伦勃朗这一体系里尚有后人罗马尼亚的博巴以简括凝练的笔意著称。

与伦勃朗那种大刀阔斧、铿锵有力的深刻相比，委拉斯开兹就要轻柔温和得多了。他的《仆人胡安》《菲力普四世肖像》是我所亲见的杰作。冷灰的色调、平静淡定的人物形象，整个画面没有什么猛烈突兀的表现，一切都是那么从从容容、不激不励。初见之下作品并不抢眼，但是当你安静下来仔细品味，就会被那轻灵、柔和的用笔牵引着走。伦勃朗的作品会让人感到紧处紧之极、松处松之极，干湿厚薄的处理，都在他的画面中达到极限，因此欣赏他的画会非常过瘾。但是看委拉斯开兹的作品，他却始终让物象处于一种松活灵动之中，仿佛那话说得都在若有若无之间，需要你去仔细品味，小心捉摸。松动的笔触简直不像是在画对象，而好像是在画面中轻轻地触摸对象，那种若即若离的松畅书写令观者如品甘饴，驻足停步。难怪西方美术史家称他为用笔大师，那种儒雅含蓄、绅士般的讲究得体，那种轻微的纵意、收放全在自如的掌控中，不得不令后来的印象派画家所折服，直呼他为画家中的画家了。委拉斯开兹这一派系的后代学者最多，像马奈的宏大概括、沙金特的华丽写意、佐恩的简阔自如、谢罗夫的朴素瑰丽、列宾的谨严精准、惠斯勒的松活空灵，倘若从气质品格上而言虽各有特色，但那种驾驭画面的气定神闲、笔意的含蓄内敛、不着痕迹般的自如收放，却无

绝秋
2017年
布面油彩
200cm × 160cm × 2

老戏台
2007年
布面油彩
200cm x 160cm x 2

一能及委氏。在我看来唯有柯罗在其风景杰作中所体现的空濛气息、松弛自然的表达方可与委拉斯开兹同步。

笔意就是画意，是艺术家心灵电波的自然涌现，无论是显露笔触的还是藏起笔触的画技，它们都是艺术家面对自然时，站在自身的着眼点所选取的表达方式。古往今来，尽管人类身处相同的生存空间里，但是每个时代自有各自的具体境遇；时代背景的不同，文化、环境的迥异，气质性格的差别，最终决定了我们眼中的世界又是那么的不一樣。反映在我们画作里自然是大不相同。笔触是我们将情感外化为视觉形象的直接途径，无论是平和安静的情绪还是奔放激越的情感表达，都离不开笔触或隐或显，或铿锵有力或舒缓自如地表现。艺术作品是心灵表达的结果，是心灵愿望的直接体现，艺术家要将他对生活的理解、认识、感受诉诸笔端，就离不开鲜活生动的笔意表达。深入研究历代艺术家画面中笔触的个性特征，是切入艺术作品的思想、感受艺术家心灵际遇的有效途径。

后期印象派画家凡·高的作品是典型的激情奔越的表现，凡·高是艺术史上以艺术作品抒发情感的杰出代表。那是一种发自心灵、毫不虚伪修饰的直接表达。他用鲜血一般炽热的笔触和色彩，表达他对人、对物、对世界的留恋和热爱。凡·高的笔触强悍到前无古人程度，但又并不是毫无节制的疯狂涂抹。看罢他大量的原作之后，我深刻地感受到，凡·高在画面中那种锲而不舍的笔触、稠厚的肌理、浓烈的色彩，仿佛由胸膛喷涌而出，气势直逼人心。那种迎面撞击的感觉，不由得令人不心摇神驰，那撼人心魄的激情几乎可以说是前无古人的。当然，人类精神情感世界无比的丰富性决定了艺术家的情感表达和形式表现的丰富性，面对自然每位艺术家所站独特角度和所表达的独特方式决定了这一切。每位优秀艺术家的极致表达均让后人向他们奉上无可取代的桂冠。所以与其说凡·高是激情疯狂表达的极致代表，还不如说凡·高是深深懂得遵从他自身内心表达需要的艺术家来

门 2011年 布面油彩 180cm × 160cm × 3

得更确切。我们看他的《小桃树》那树枝上的朵朵白花、粉花，在凡·高一遍遍的戳点、勾染中，圈起一种强烈的生命渴望，娇弱与坚固并置，柔美与刚强同时，在小小的尺幅中，他展现了生命的真正顽强，也展现了他对那顽强生命的讴歌和怜惜。他将米勒的杰作变体而幻化成辉煌的牧歌，看这样的画作，你会觉得，非议凡·高疯狂的人是多么的无知，因为那每一个笔道都是理性高度控制的结果。他肯定地、一笔一笔地，甚至像在机械排线一般，用不同的黄色来编织着他温暖宁静的农村麦场。凡·高的笔意是坚定执著的笔意，

是热忱坦率的笔意，他用他那时而翻卷的、时而短促的、时而又动荡不安的笔触传达了他内心的炽热和渴望。

既然笔意是用笔产生的结果，每个人又因自身的性格气质以及创作时的精神状态的不同决定用笔时的状态不同，因此深入于研究笔意，就必然要研究用笔的方式方法，这一点在中国传统水墨写意画里，在中国书法里有非常精深的体现。笔锋是垂直于纸面还是倾侧向一边，是战涩前行还是流畅直下，是轻撇慢点还是重压疾行，在横涂直抹中，在徐疾的提按扭挫中，所得的书写效

果是千差万别，极其丰富的。千百年的锤炼，中国人对于徒手线有着高度的敏感与自信，它已然被发展成人类精神情感表现最为独特的手段之一。在西方传统绘画里，尽管用笔的表现力越来越受到关注，也产生了一代又一代的名家杰作，但关于用笔的方法尚处于辅助表现物象，为传达情感推波助澜的状态。油画笔在画面上的轻抹慢点，或疾驰或厚涂，笔锋在布面上的运动变化依然未达到高度敏感、独立表现的状态来。事实上，在具体的绘制过程，笔锋运动的轨迹同样是千变万化、灵活多样的。只是未将这样的笔迹效果像中

国书法那样独立显现出来罢了。尽管在诸如凡·高、苏丁、莫迪里阿尼的佳作中，笔意的美已达到相当完善动人的高度，观赏他们的作品时，那种用笔使刀、横涂竖抹、徐疾变化的笔迹节奏美，伴随着形象的生动表达，往往给人以痛快淋漓、酣畅写意的效果。但真正将笔触的美感完全独立出来加以放大、夸张的表现则是西方现代艺术运动中抽象主义绘画的研究领域了。

在西方现代抽象表现主义艺术领域里，德库宁是其中突出的代表。在他的作品中，题材或形象仅仅是一种表达的借口，用笔用色尽情宣泄，

有形又无形的画面在看似杂乱无章中，将用笔的速度变化推向了表现的极致。那些挥洒的宽阔笔触、尖锐飞驰的细笔道、徐缓轻柔的点线、伴随着色彩块面挤压冲撞的控制，德库宁在他的艺术领域里，展现出笔触丰富变化的节奏之美，深刻地显示了他对速度这一字眼在视觉传达上的敏锐表现。

抽象艺术将传统绘画形式表现手段中某一方面，提取出来夸张变异，作极端化的处理，所产生的视觉冲击力是强悍的，它的确向世人开拓出了情感表达与视觉感受的又一条大道。但当众

多的学艺者蜂拥至抽象艺术的表现时，它又让人们看到一窝蜂的单调结果。返过头来，这又让我们更深切地认识到传统绘画的依然是取之不尽、用之不竭的宝库。

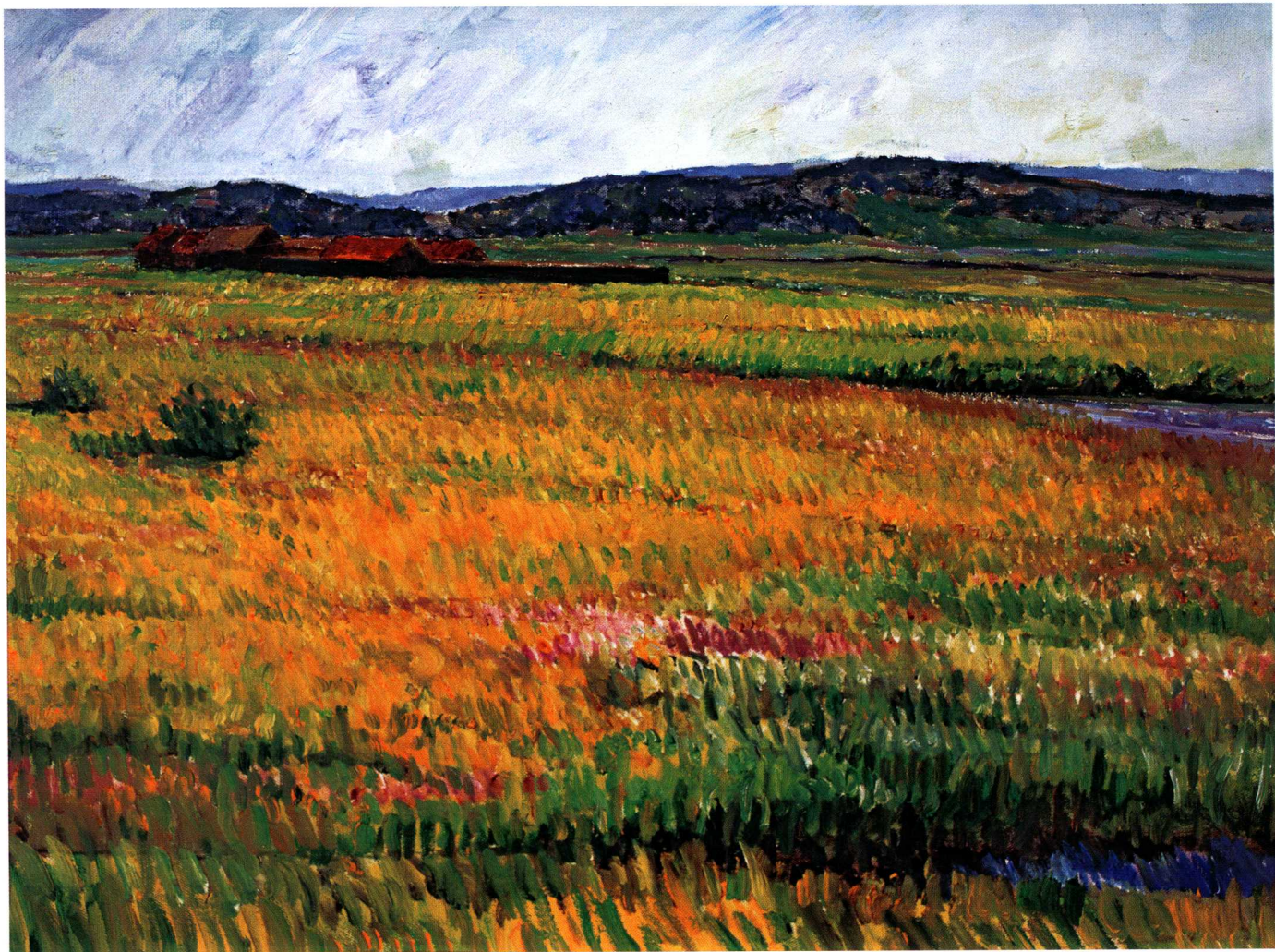
通过对德库宁抽象表现主义绘画作品的观察，我们可以了解到抽象绘画诸如：德库宁、波洛克、康定斯基，乃至当代法国抽象表现主义大师苏拉热的作品，都让我们体验到一种笔意活跃激荡，情感自由宣泄的用色用笔效果。将他们用笔用色的尝试与创意借鉴过来，自然地运用到写实绘画的表现中，无疑会更有助于形象的传达与表现。

枝条摇曳 2011年 布面油彩 120cm x 90cm

研究油画的用笔，探索油画制作过程中的笔意之美，让我们更清晰地了解到笔触是艺术家心灵电波的外显。精妙的笔触表现可以加强我们作品的飞扬的神采，无论是采取什么样的笔触表现，或轻柔空灵、或凝重坚实、或激情飞扬，一方面它取决于艺术家的个性气质和艺术追求，另一方面，笔势的明确、笔意的清晰又是它们的共性特征。

作为当代艺术探索者中的一员，我们既要体察伦勃朗的坚硬挺拔、委拉斯开兹的含蓄典雅、鲁本斯的饱满挥洒，又要研究凡·高的激情奔越、苏丁的狂躁扭动、莫迪里阿尼的儒雅风度；我们也不能放弃对毕加索、马蒂斯、波洛克、德库宁等众多现代艺术家在各自的领域所取得的独特贡献的体验与学习。无论我们最终选取怎样的艺术表达方式，它是我们已往所学所见、所经历一切的综合汇总，是集中判断的结果，它的广度、宽度、深度、厚度最终都取决于我们是否有开阔的艺术视野与是否有宽博的艺术胸襟。独特己见并不意味着狭隘与偏执，包容并蓄也并不意味着丧失原则与自我立场，尽管这看起来仅是一种求索为艺的态度，但落实到具体的油画的“笔意之美”时，它依然应该不排除这样一种兼容并蓄、熔铸古今的求艺思路。对中国传统艺术的研究，对西方现代艺术的学习，它们完全可以成为我们更好地开掘传统油画艺术宝库的有力助手，让传统写实油画表现形式在当代中国艺术领域焕发出新的光彩。

草原晴空 2011年 布面油彩 60cm × 80cm

夏日河塘 2011年 布面油彩 60cm × 80cm

红土 2011年 布面油彩 160cm × 80cm × 2

随笔数则

刘明才 / 文

多年来的书法学习对我画油画有许多潜在的帮助，画面中写意挥洒的成分无疑是书法研习给予我的回报。但是在书法创作中，那种毫无功利的纵情舒展、放松自由的表达，却是我在绘画创作中渴望达到的状态。长久的专业学习与研究，从未间断专业教学工作，让我深深沉浸在学院的氛围里，不知不觉中抽身反观自己的作品，竟感到冷静内敛有余、生动鲜活不足，这着实令我不满，我需要更贴切更强烈的表达。面对真实的人、景、物，我竭力在画面中左冲右撞，各种表达的企图显示了我寻找的愿望，我想这样的心理冲突正是我不满足于自己艺术现状的原因吧。

以往《季节系列》作品中所展现出的光影斑驳的变化，或浓郁、或素雅，是我研究印象派的外光色彩及研究造型规律的结果。这中间我喜欢过许多画家的作品，莫奈的才思、毕沙罗的执著、雷诺阿的灵巧松动、索罗利亚的大刀阔斧、博巴的概括凝练一度让我倾心，这些都一点一滴地反映在我前一段的画作里。近期又越来越喜欢更主观的表达，凡·高的激情奔越、塞尚的理性分析、高更的睿智构思、劳特累克的率意直接，那是一种更为强烈的人的气息，每一颗鲜活心灵的展现令人着迷。现代艺术中波洛克油彩滴滴的纵情挥洒，德库宁画面中对速度的敏锐把握，马蒂斯无论色彩还是线描中那种从容不迫、随手拈来的自如表达，真好像白石老人勾花点草般漫不经心却又浑然天成，毕加索敢想敢做，披荆斩棘般直指胸臆，都不得不令我认真反思自己的状态。

艺术是心灵表达的结果，是心灵愿望的直接体现，内心的任何变化，或纠结、或冲突、或平静、或明朗，我相信都会自然展现在笔端，幻化在指尖。从某种角度讲，写意、写实都还仅仅是外在形式的表述，远不如“写心”来得更准确、更直接。无论采取什么样的形式，任何艺术都应该是“写心”的艺术。心灵的品质、胸怀的格局最终决定作品的质量和作品呈现出的

繁密的树丛
2011年
布面油彩
120cm x 60cm

横柯蔽日 2011年 布面油彩 160cm × 75cm × 2