

SERIES OF CHINESE CONTEMPORARY ART MASTERS
LIUWEI INK PAINTINGS COLLECTION

中国当代美术名家
刘伟水墨作品集

刘伟 著

黑龙江美术出版社

SERIES OF CHINESE CONTEMPORARY ART MASTERS
LIUWEI INK PAINTINGS COLLECTION

中国当代美术名家
刘伟水墨作品集

刘伟 著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代美术名家·刘伟水墨作品集 / 刘伟著. --
哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2014.2

ISBN 978-7-5318-4451-8

I. ①中… II. ①刘… III. ①美术—作品综合集—中国—现代②水墨画—作品集—中国—现代 IV.
①J121②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第021992号

中国当代美术名家·刘伟水墨作品集

著 者 刘 伟

主 编 刘 筱

责任编辑 吴 乔 黄国楹

图版摄影 南京华曜文化

装帧设计 老 卞

设计制作 江苏赐百年广告文化传播有限公司

出版发行 黑龙江美术出版社

社 址 哈尔滨市道里区安定街225号

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 6

版 次 2014年2月第1版 第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5318-4451-8

定 价 68.00元

YOSHIO AYAHARA

快到退休年龄了，忙着出一本小册子给自己一个交代。在思索在这个画册里要说点什么的时候，脑海里突然冒出一个词：“活着”。思前虑后觉得活着比什么都好，无论你是贫穷还是富有。

在还没有我的时候，爷爷带着我们一大家子被“改造”到一个偏僻的乡村，还美其名曰那是“老家”。我在“老家”出生，听老人说，那时父亲白天要去抬石头、修水库，晚上先挨斗然后再给农民夜校教书，我长到快6岁时，父亲突然离世，哥哥姐姐又都在外地上学，无奈，母亲带着我返城投靠亲戚。在这之前我都不知道啥叫画画，直到上学了，喜欢手工课，手工作品经常在全校当示范，这也算是我开始懵懵懂懂接触美术这个领域。二姐卫校毕业被分配到一个叫阡瞳集的公社医院工作，11岁的我去了二姐家，二姐承担了扶养我的义务。二姐夫是中学老师，多才多艺的他和二姐忙里偷闲，写字画画，我也在一边有一搭没一搭的看看。“文革”开始后版画家郑震老师一家下放到这里，我第一次知道什么是版画，什么是色彩写生。

16岁的我初中刚要毕业就进了工厂，高兴啊，可以自食其力，不怕再下放到农村了呀，高兴劲过去后才知道生活其实是很无聊的，工作之余不知道要干啥。那时政治气氛较浓，你也干不了啥，记得有一次借了台照相机星期天玩玩，被领导发现，结果是大小会都被批为严重的小资产阶级思想。一次偶然的机会发现了市文化馆有批小年轻在画素描，从此，我和绘画结下了缘，那时学画也搞短、平、快，老师觉得我可以先搞创作，版画来得快，加上我有点捉襟见肘的童子功，却也很快就上手了。其实，那个年代活着也不容易，学徒工工资，要养活自己加上买画材，不过生活的很自在。

作家余华在他的小说《活着》的自叙里说：“‘活着’在我们中国的语言里充满了力量，它的力量不是来自于喊叫，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。”我也是这样活着，一直到上大学时还没有感觉到啥是压力或竞争。在我的潜意识里，做我爱做的事，画我喜欢的画，这就是我活着的动力。只不过有了家，有了孩子，平添了一份责任。

前几年，同学、画友专业都了得啊！有时我们会小聚，天南海北的侃大山，兴致过去其实也会添点壮志未酬的忧愁，好在我这个人没心没肺很快就忘了。

2009年在非专业岗位上来来去去，专心的画画、创作、访友，读万卷书行万里路嘛，一路下来真的不容易啊！时代在变、艺术创作理念在变、人更在变，我真的曾为此苦恼过，我们需要的东西是新的，是一种超越我们历史和曾被神化过的作品，而当今浮躁的社会常常使你坐卧不安。我这几年不停的在画，不停的思索着、探索着，有时我真不知道自己在画什么。活着很难，画画更难，画有思想的画难上加难。

有一点我这样认为，无论你画什么，首先自己要知道你想表现什么，让别人最起码能够懵懵懂懂的看到点什么。当今流行“对话”，对话是一种能使我们维持平衡整合、有助创造发展的相遇和训练的形式。我希望我的画大多数读者能读懂，如果是这样，就是我们“对话”的成功。

“活着”就是忍受，忍受幸福和痛苦；活着就是要创作，创作肯定有痛苦同时一定会收获幸福。是为自序。

刘伟

1954 年生于安徽颍上

南京艺术学院美术系毕业

马鞍山市当代视觉艺术研究院执行副院长

中国版画家协会会员

安徽省美术家协会会员

作品收藏

壁画《永乐纪实》收藏于英国曼彻斯特电子商业结构总部

丝网版画《韵》收藏于中国神州版画博物馆

套色版画《点点滴滴》收藏于安徽马鞍山博物馆

黑白木刻《工地》收藏于安徽马鞍山博物馆

作品获奖

“中国行业美术作品展” 银奖（1984 年）

安徽省马鞍山市政府文艺创作奖（1987 年）

“安徽省美术作品展” 铜奖（1991 年）

作品参展

1984 年 中国行业美术作品展（中国美术馆）

1990 年 安徽省美术新人新作展（安徽省博物馆）

1993 年 安徽省“黄山杯”美术作品展（安徽省博物馆）

1993 年 中国三版作品邀请展（四川美术学院）

1994 年 安徽省纪念建国 45 周年美术作品展（安徽省博物馆）

1994 年 中国首届小版画展（中央美术学院）

1996 年 中国第二届小版画及藏书票作品展（广东美术馆）

1999 年 中国工业版画展（湖北美术馆）

2012 年 形式感·中韩当代水墨作品交流展（安徽马鞍山博物馆）

2013 年 韩国 2013 年国际造型艺术展·海外美术展（韩国大邱美术馆）

出版发表

中国冶金出版社：1985 年年历封面（1985 年）

《安徽日报》：“刘伟作品选”（1992 年）

《工人日报》：“刘伟工业版画选登”（1999 年）

《南京晨报》：《刘伟与他的艺术》专版介绍（2012 年）

安徽卫视：“我爱诗书画”栏目专访（2013 年）

04 · 关于《穿越池塘的鱼》

◎文 / 【美】张健君 【美】芭芭拉·爱德斯坦

08 · 水墨哲学

——我读刘伟先生的《五行系列》水墨作品

◎文 / 游 江

18 · 刘伟《水·生命》系列解读

◎文 / 【韩】金宝敬

28 · 传习与自洽

◎文 / 徐志君

40 · 自率胸臆尽挥洒

——小议刘伟《新安山水新探》系列

◎文 / 黄 戈

62 · 有光感赋予虹彩的画

——观刘伟先生的《荷》系列

◎文 / 刘 筱

84 · 观刘伟《古意新识》有感

◎文 / 严歌平

02 · 穿越池塘的鱼	30 · 向西系列之二	62 · 秋荷听雨
04 · 穿越池塘的鱼（局部一）	32 · 向西系列三	64 · 荷之一
06 · 穿越池塘的鱼（局部二）	34 · 向西系列之四	66 · 荷之二
08 · 五行之金	36 · 向西系列之五	68 · 荷之三
10 · 五行之木	38 · 向西系列之六	70 · 荷之四
12 · 五行之水	40 · 春来江水绿如蓝	72 · 荷之五
14 · 五行之火	42 · 新安山水新安家	74 · 荷之六
16 · 五行之土	46 · 天门滴翠	76 · 荷之七
18 · 水·生命之一	48 · 早春三月期待发	80 · 荷之八
20 · 水·生命之二	50 · 新安山水新探之一	82 · 荷之九
22 · 水·生命之三	52 · 新安山水新探之二	84 · 古意新识之一
24 · 水·生命之四	54 · 新安山水新探之三	88 · 古意新识之二
26 · 水·生命之五	58 · 新安山水新探之四	
28 · 向西系列之一	60 · 新安山水新探之五	

SERIES OF CHINESE CONTEMPORARY ART MASTERS
LIUWEI INK PAINTINGS COLLECTION

中国当代美术名家
刘伟水墨作品集

刘伟 著

黑龙江美术出版社

穿越池塘的鱼

76cm × 210cm

2012 年

关于《穿越池塘的鱼》

刘伟的综合材料作品《穿越池塘的鱼》首先吸引我的是它的创意。这件作品体现了他对当下环境与生态状况的担忧。在长达两米的画布上，他勾勒描绘了一个长满水草的池塘，一条若隐若现的鱼从池塘的左边艰难地试图穿过这片已然不适合它生存的水环境。在现在国内强调个人意识表达和社会历史意义的作品普遍盛行的大环境下，刘伟的这件作品让我感到中和朴素。其次，它的制作工艺比较新颖。他是在绷好的油画框亚麻布上涂上白胶，再用生纸浆平铺在整个画板上，再用国产麻纸托裱在之上做肌理，待稍干后用国画颜料、丙烯颜料和干水泥粉在其上作画。现在在欧美也有很多艺术家尝试这种纸浆材料的制作，整幅画面的肌理感特强，展示效果也相当棒。

刘伟对于材料的尝试和创新令我感受到这位艺术家在艺术创作上始终具有一种前卫和猎奇的内在冲动，这对于任何艺术门类的创作来说都是难能可贵的，刘伟作为版画出身、接受学院式油画教育，在各种绘画类型上都有涉猎的一位综合性艺术家，能够发挥他多学科交叉的专长，这让他的作品不仅仅局限于某一画种的传统审美范式和技术语言，而是可以不断有突破、有惊人之举，这一点让我更加期待他将来的惊艳之作。

2013年 11月写于纽约

穿越池塘的鱼（局部一）

穿越池塘的鱼（局部二）

水墨哲学

水墨画要变革，这是20世纪以来几代人普遍的共识。从相对“西洋画”而提出的“中国画”概念，发展到今天作为一种融入观念的创作媒介的水墨艺术，当下多元的审美观下呈现出多样的水墨艺术表现。

当下，中国水墨画坛大致呈现出三种创作趋势，一为强调古法传承，即从继承中寻求创新，这一部分作品，从面貌上来看基本上还是充满“古意”的；第二种立志于开辟新的表现空间和与之相适应的笔墨技法，如都市水墨、城市山水画等；第三种则将笔墨仅仅作为一种表现的工具，在作品中更加强调艺术家自身的观念与艺术本体自身的特质，创作出具有一定精神指向的水墨图像。刘伟先生的《五行系列》作品就属于这一倾向。

张彦远在《历代名画记》中曾指出：“夫阴阳陶蒸，万象错布。玄化亡言，神工独运。草木敷荣，不待丹碌之采；云雪飘扬，不待铅粉而白。山不待空青而翠，凤不待五色而粹，是故运墨而五色具，谓之得意。意在五色，则物象乖矣。”墨分五色，寓意则象征着五行、五色、五方。应该说水墨代表了古人朴素的天地观和核心的宇宙阴阳观念。刘伟先生在他的作品中，以金木水火土为主题，用水墨表现了自身对中国阴阳五行的理解。画面中墨色的焦、浓、重、淡、清的水墨晕化的图形、形象加以用丙烯颜料呈现出来的混沌未开般的视觉效果，以及画中内在的气流引动起虚实、节奏、韵律的表现，营造出一种氤氲之气，丰富的笔墨变化，抽象的水墨构成，在呈现出水墨作为中国文化所蕴含独有的文化特质的同时，亦传达了艺术家对于笔墨的认识和中国古代哲学的思考。

理足，则精神足；意足，则蕴藉；气足，则生动。刘伟先生的《五行系列》水墨作品，理与意皆辅气而行，他将水墨作为媒介，依托于媒介本身所传承的文化底蕴和特点，融入自身对阴阳五行方面的观念，将材料的特性、多样的手法和深厚的观念有机的结合在一起，形成具有当代人文精神关照的独特的视觉艺术语言。

2013年10月9日写于深圳东湖

五行之金

综合材料

73cm × 103cm

2012年

