

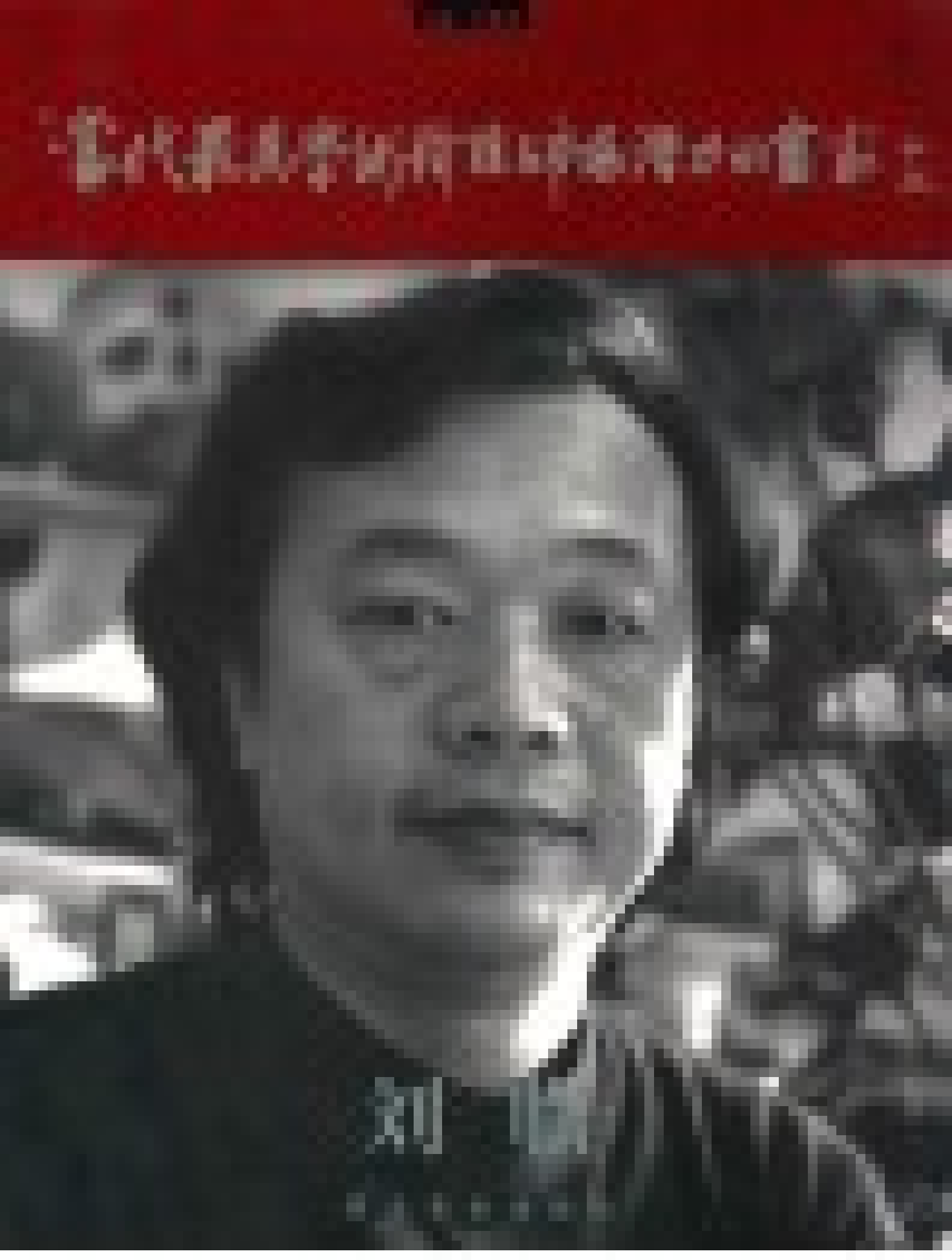
主编 刘振虎

当代最具学术价值与市场潜力的画家

刘 临

河北美术出版社

当代30位最具学术价值与市场潜力的(人物)画家·刘临

中国艺术报道编辑部 中国艺术报道网 北京尚辰文化传媒有限公司主办

当代中国书画收藏指数表 (一)

截止日期 2008 年 3 月

· 人物卷 ·

姓 名	类别	价位 (元 / 平尺)	来源	姓 名	类别	价位 (元 / 平尺)	来源
马西光	人物	10000	本人	杨晓阳	人物	10000	拍卖
张道兴	人物	15000	本人	朱兴华	工笔人物	10000	拍卖
赵华胜	人物	40000	拍卖		写意人物	3000	拍卖
	花鸟	20000	拍卖	刘 临	工笔人物	20000	本人
	山水	20000	拍卖		工笔花鸟	10000	本人
	书法	1000	本人	李 峰	人物	26000	画廊
梁 岩	人物	面议		孙志卓	人物	3000	本人
赵俊生	人物	15000	拍卖	纪连彬	人物	15000	本人
刘大为	人物	40000	拍卖	周士钢	大创作	25000	拍卖
贺 成	人物	12000	拍卖		小创作	10000	拍卖
郝凤先	人物	10000	拍卖		小 品	4000	拍卖
王天胜	工笔人物	60000	拍卖	邹立颖	人物	10000	拍卖
	工笔花鸟	30000	拍卖	徐惠泉	工笔人物	15000	拍卖
	山水	10000	拍卖		写意人物	4000	拍卖
刘克宁	人物	8000	拍卖	李 翔	人物	16000	画廊
冯 远	人物	40000	拍卖	李广平	工笔人物	10000	画廊
马国强	人物	8000	画廊		写意人物	3000	画廊
赵根成	工笔人物	6000	本人	谭乃麟	人物	4000	本人
	写意人物	3000	本人	殷立宏	人物	5000	画廊
高向阳	人物	5000	本人		山水	4000	画廊
	花鸟	3000	本人	崔 进	工笔人物	20000	画廊
马书林	人物	20000	本人		写意人物	5000	画廊
刘树枫	人物	10000	本人				
	书法	1000	本人				

注：1、以上是当代 30 位最具学术价值与市场价值（人物）画家的市场行情

2、以上画家以年龄为序，排名不分前后

3、以上价格仅供参考，不代表编委会意见，如价格不准确，请联系我们。电话：010-88205609

图书在版编目 (C I P) 数据

当代最具学术价值与市场潜力的画家. 人物卷 / 刘振虎主编. — 石家庄: 河北美术出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-5310-3086-7

I. 当… II. 刘… III. 中国画: 人物画 — 艺术评论 — 中国 — 现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 062368 号

当代最具学术价值与市场潜力的画家 (增刊) 人物卷

主 编 刘振虎

责任编辑 王国强 李菁华

设 计 陈 伟 赵立晨

技术编辑 毛秋实

出版发行 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮政编码 050071)

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 1

印 数 1~3000

版 次 2008 年 5 月第 1 版

印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷

总定价: 598.00 元 单册定价: 18.00 元

当代 30 位最具学术价值与市场潜力的(人物)画家

(以出生年月为序 排名不分先后)

马西光

张道兴

赵华胜

梁岩

赵俊生

刘大为

贺成

郝凤先

王天胜

刘克宁

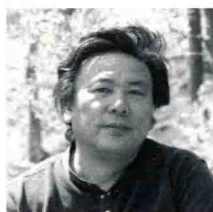
冯远

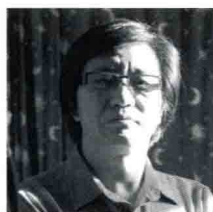
马国强

赵根成

高向阳

马书林

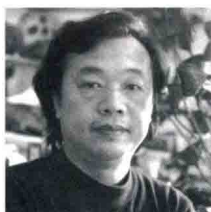
刘树枫

杨晓阳

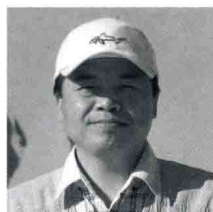
朱兴华

刘临

李峰

孙志卓

纪连彬

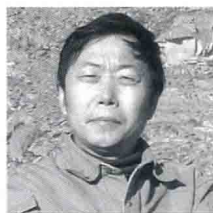
周士钢

邹立颖

徐惠泉

李翔

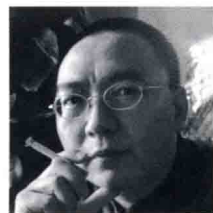
李广平

谭乃麟

殷立宏

崔进

说明：这次组织的“当代最具学术价值与市场潜力的画家”评选活动已圆满结束了，整个过程共收到“评选票”29865张，其中人物类评选活动收10562票、山水类评选活动收10280票，花鸟类评选活动收9023票。每位画家的详细得票数因版面有限不再公布，这里公布的是得票数在前的当代30位最具学术价值与市场潜力的(人物)画家。(排名不分先后)

当代最具学术价值与市场潜力的画家**刘临**

刘临 / / / 艺术简历

刘临 1959年生，清华大学美术学院教授，绘画系常务副主任，硕士生导师。

中央美术学院中国画系研究生毕业（硕士学位）

中国美术家协会中国重彩画研究会秘书长

中国工笔画学会副秘书长

中国美术家协会会员

北京工笔重彩画会理事

北京高校艺术教育研究会理事

作品多次参加全国美展和重要学术大展、获奖，被中国美术馆等学术机构收藏。

出版有：

《刘临工笔画集》 天津人民美术出版社

《刘临线描集》 中国电影出版社

《中国当代美术家——刘临》 日中友协出版

《线描造型基础》 中国电影出版社

《动画速写基础》 清华大学出版社

《艺术美学导读》（合著） 中国人民大学出版社等。

2007年被评选为当代30位最具学术价值与市场潜力的（人物）画家。

雅 静 与 清 虚

——解读刘临的工笔画艺术

文 / 韩朝

秋暝（局部） 180cm × 110cm

众所周知，中国画是追求审美类型化的艺术，类型化对表现对象的审美属性进行了提炼和强化。常常，它能够引导观者直抵审美之核心取向，便于在类型化的意境和氛围中寻到精神的所指。同时使观者和创作者会合于一个相对稳定的范围，完成情怀与意趣的对接。在提供便利的同时不免因为形式的重复而失去活力与生机，艺术家的任务似乎注定要不断注入新的元素，使艺术传承有续。工笔画作画程序的相对稳定和严格在一定程度上规范着审美主体及对象的性格，也使之不易突破形式的限定。当代工笔画，在语言创构的同时能够具备深切的人文关怀与曼妙的诗意表述，用现代的方式言说古典情调与意趣，确乎有相当的难度，也是一个值得研究的课题。刘临的工笔画即是在此方面成功的范例之一。

我对刘临的关注源自1990年左右他所创作的一批少数民族题材的工笔作品，那些作品色调柔淡雅静，用线用色皆简洁明快，已经具备了对工笔艺术的个性发挥，已然从众多精工细描之作中脱出。此后的创作，画家进一步深化他的自家话语，大致的走向为：强化人文意识和语境意识。刘临是一位风格清新独特，具有当代品格的画家。他围绕传统、当代和自我三点一线地进行创作，其方法是简化和纯化语言，这恰是当代艺术语境变化的一个主要特点，纯化语言是在单纯中求取现代感，从各种视觉经验和资源中整合和创造出新的画面语言。简约而丰富，是当代艺术的重要性征，它常在看似简单的画面语言背后隐藏着画家的深入思考和艰辛创造，因为其中有着形式的新创。换句话说，形式的新造是在前代艺术样式中抽取、整合

白云 80cm × 80cm

和创造出来的，愈往后，它前面的积淀必然愈是丰厚而复杂，当代艺术经历了传统形式的不断演化和派生，叠加和改造——这正是愈简愈丰的一个深层涵义。另一涵义是，简实在不易做到，愈简愈丰蕴含了语言的提炼和精神深化的任务。好的画家都于此着力。刘临作品从早期的少数民族题材到现在的日常人物题材或静物题材，都遵循着简化的脉络而来，是当代语境下的和音，且日益清虚和雅静。

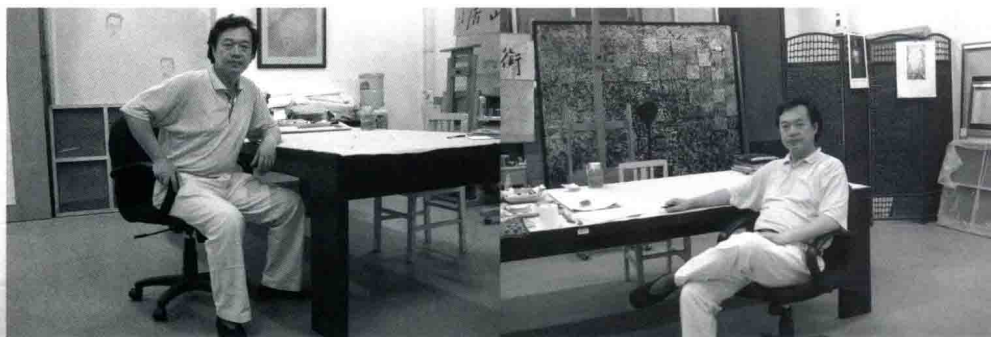
在我看来，刘临作品之人文意识以对诗意和文人意趣的传递为主要切入点，同时以超越时俗的精神和强烈的课题意识为推动力。

工笔画中的文人意趣自魏晋始，经顾恺之、李公麟、陈洪

绶等历代画家的努力，使工笔画在状物、记事之外平添了风格与意韵。当代工笔画家的使命是续接这一传统使之具备“个人化”的语言特征，在借助多样的审美取向和参照系，强化人物写生等因素中，将文人意趣和现代形式感融合为一。刘临参破其中玄机，他的作品常常设定一个特定的情景，不论人物画虚空的背景处理，还是静物画中的古典家具、花瓶、莲蓬、荷花或不知名的花草，都为传递一种人文情调而选取。这些有象征意味的“心像”和所散发的诗思无疑是古典范畴的，有着书斋中精雅和静谧的典型文化特征。手法的现代和情景的古典构成了一个并行不悖的纯美世界。这样的情景，是文人雅玩的范畴，一尘不染，浸润着道家追求恬淡、含蓄的精神写照，在和谐与

中学生（局部） 110cm × 90cm

高原印象 (之三) 68cm × 68cm

纯净的空间里，放置着中国画艺术所追寻的高妙精神，是个体生命和自然世界、艺术修为和时代审美相统一的一个整体。

刘临在《实画实说》中说：“热衷于写实性表达不意味着被动的如实描绘，既有生活形象又不完全依赖于形象是否逼真，而是融入自己对形象细致入微的观察体悟与理解，综合个人感受后所形成的全新的艺术形象”，“我尝试在传统神韵与现代绘画语言中寻找新的造型语汇，使作品既把持传统的传承基因，又不失为自由的、意向性的甚至超越边界的个性化形态”——这

段自述基本概括了画家的审美取向和艺术追求，也是我们解析刘临工笔画艺术的一个入口。这是一个具有折中性质却颇有建设性的思路，一个理想化的构架。问题的关键是，完成这样的理想需要画家具备调和其中内在矛盾的能力，所谓的矛盾之存在正是画面张力之所在，比如写实性与个人感受，生活形象与全新的艺术形象，传统与现代，传承基因与超越边界，自由的意向性的与写生的——这些元素不是因果关系，而是具有置于两端的双向的张力感，化解这些矛盾的最后指向是个性化形态

凝 70cm × 70cm

的建立，在这里，“全新的艺术形象”从写实状态中得来却糅入了个人感受，这样的结果是在强化画家内心世界存活的感觉强烈的形象的主要特征，一些不重要的细节有可能被弱化或省略，而强化的手段则在主观意识的取舍间。在此，画家综合运用了各种手段，比如轮廓求简约、概括和饱满，色调求亮灰、柔和而丰富，物象处于一种朦胧虚淡的氛围中等等。造型的饱满与简约，色调的统一和弱对比，均与现代艺术观念和审美取向相一致。刘临的作品是推远给观众看的，它不是突兀而是亲合着画面，与画面的关系极度拉近，使之含蓄、虚静和蕴藉。在《秋暝》中，画家进一步纯化语言，轮廓的简化为色彩的单纯化提

供了必要的通道，一些繁缛的细节被省略，加强了流畅感。工笔画易于显现刻画之功，却不易引人抵达超越的精神境界。读刘临作品，我想到了明代家具的流畅，想到了风行水上的轻柔，想到了玉以及书斋中的静谧。我想，画家刘临试图在清虚、澄澈和雅静的意境体认中，接近他心中的“道”，并以“道”来统领艺术语言的创构，在亦道亦艺、道艺一体的境界中生长。

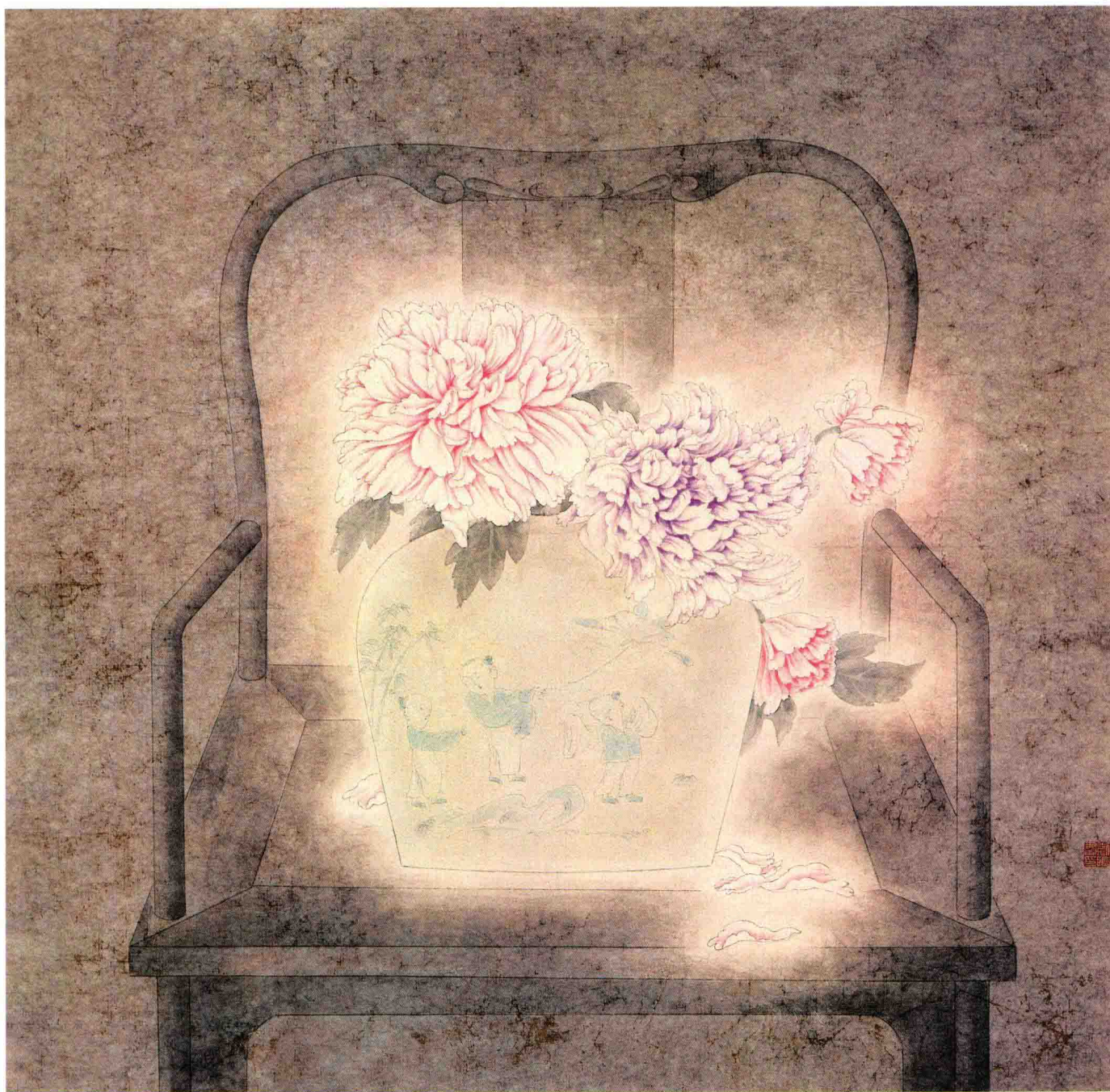
工笔画从传统形式到当代语言的转换，是一个整体工程，每个环节需要协调，才能生发出力量和感染力。刘临作品为形式因素与精神传达的内在关联探寻到一种可能性，并且，在对诗意的守护中我们看到了画家生命深处的景象。

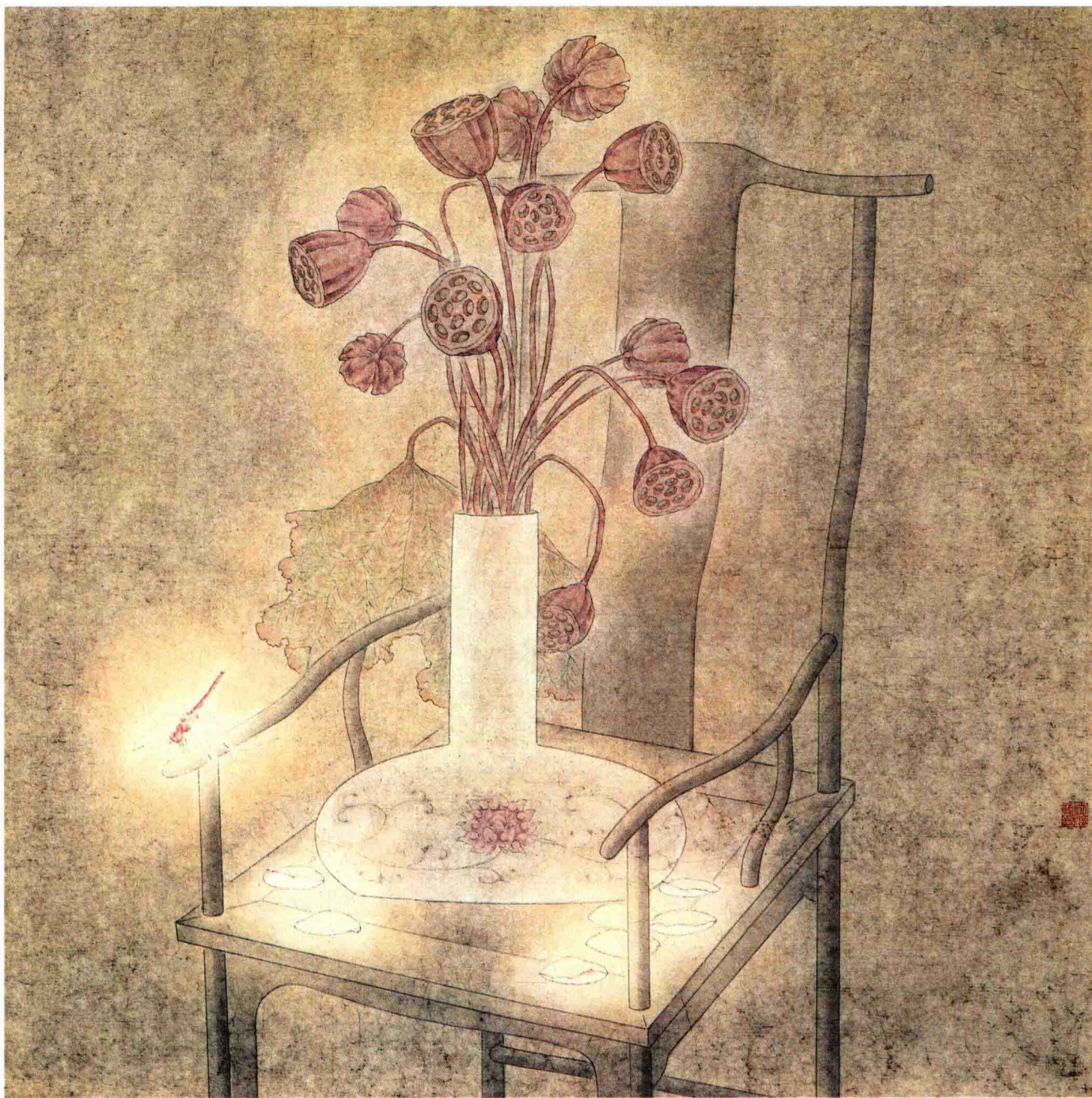
上海 1933 —— 鲁迅与瞿秋白 200cm × 160cm

实“画”实说

文 / 刘 临

留香 (之三) 68cm × 68cm

留香（之二） 68cm × 68cm

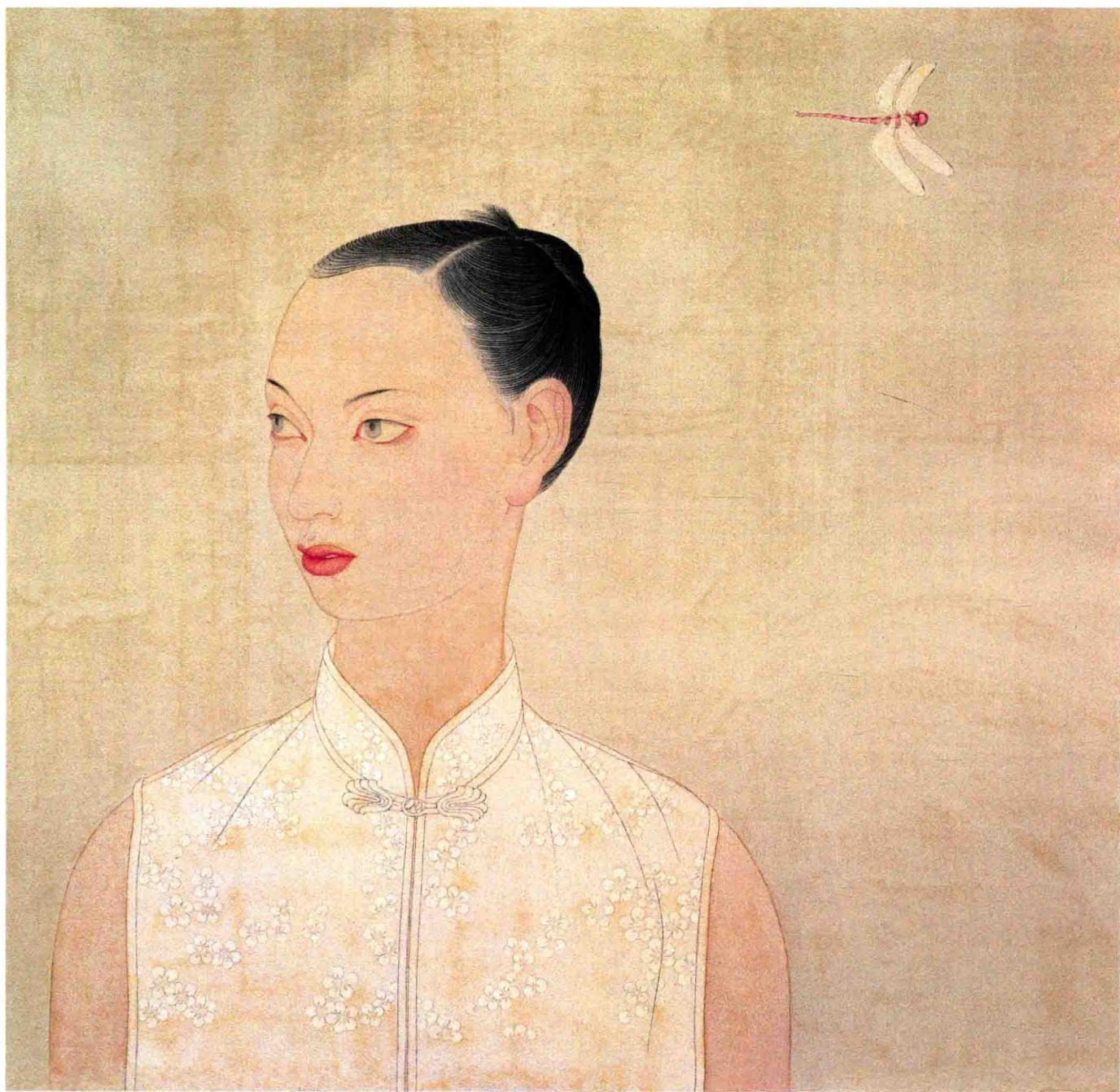
—

我一直喜欢用自己的眼睛去观察发现令人怦然心动的艺术形象，体验人的生命精神，关注生活中人的生存状态。以自己的眼光去审视艺术形象和造型形态，体会形状、线条、色彩间完美组合的形式感和微妙变化并以极大的热情努力探索我所追寻的样式风格和工笔画现代性的美学理念。

我的工笔人物画大多得益于写实的“精确”和严谨细腻的深入刻画，少有凭空想象或矫揉造作形成所谓的新颖。这样做一是出于对工笔画创作严肃态度的思考，也是对工笔画现实主

义表现的重新认识，同时也决不想欺骗自己的感受用某种俗成的套路来取代眼中可能发现或感觉到的美和真实的存在。因此，我的创作虽然大部分是从生活素材中来，但又与现实原型有很大距离，我习惯在生活中体验自然人的感情变化，人的生命状态及人与人的依存关系，寻找激发个人情感的物化手段。用线条语言塑造形象，体会线、色在组合中的审美价值和文化内涵，把心理体验升华为一种生命体验。

我所谓的“写实”只是相对程式而言，如与西方写实绘画相比，仍属于“意象”范畴。用写实手法表现自己的审美体验，是因为面对真实的形象所有矫饰手段都是多余的，能把生活中

风轻 80cm × 80cm

的美和质朴捕捉到，并通过自己的理解表现出来，这样的作品自己才能感动，相信对别人也是如此。

热衷于写实性表达不意味着被动的如实描绘，既有生活形象又不完全依赖于形象是否逼真，而是融入自己对形象细致入微的观察体悟与理解，综合个人感受后所形成的全新的艺术形象。从这个意义上讲作品已完全脱离了具像写生而进入情感创作层面，是用自己的审美标准去体会画面形象应具备的状态，使完成作品的各环节充满着激情，由此更增强对感受的把握和内在情感的体悟。

生活中有太多朴实、质朴的创作元素，生动形象、瞬间眼神、舒展的体态和举手投足的神情都会使画面变得鲜活和有血有肉。怎样把观察体验到的感受锤炼成绘画语言和有意味的形式才是画家刻意追求的目标。

我的工笔画总体上趋于静穆、清新和淡雅，透出深沉的古典特质和书卷气，这正是我努力探索的美学风格。用写实的手段创造非现实的意境是我对现代工笔画的重新诠释和实践。一般来说，对画面感受的微妙变化和细腻处理很难把握和被察觉，但主观意图是否到位却有本质不同。要在“真实”的表达中实

现含蓄、朦胧的恬淡之美，在简约、凝练的画面中体现丰富与精致，“虚”不等于没有东西，“实”也绝非面面俱到，既要让人“看”，又要给人以“品”的空间，以此提升工笔画的精神品位。

我时常迷恋于中国传统工笔画的神奇魅力，对唐宋工笔画经典之作反复揣摩历久弥新，骨子里有太多的传统情结，对“以形写神”和“意象”造型有很深的体悟，也试图回归传统的造型模式和审美样式塑造当今时代的人和物，但往往是徒劳的。因为我们这代画家是伴随着创新教育制度成长起来的，所形成的审美观念、尺度具有双重性，外来文化的冲击和传统文化的积存都汇于一身，所拥有的审美经验既有传统基因的底蕴又有西方写实造型的痕迹，传统和现代总是纠缠在一起合为营养源，分不清比重含量，而释放出的是一种综合能量。因此在表现形式技法上是工笔画的，而表现手段上更多是体现写实功力。

我十分注意个人的审美经验被物化为画面意境，通过技法、线、形和色交互转换，提升自己作品的内在品质和精神品格。怎样吸收西画写实造型之长处，又保留东方审美独特神韵，既兼顾传统审美内涵又融合现代审美理念才是当下现代工笔画的出路，也是工笔画家真正得以施展的自由空间。

二

我对工笔画色彩的追求和把握与时下“浓重”、“艳丽”的重彩画风相悖，而归于恬淡、含蓄、内敛，努力营造和谐、“纯”、“静”的宁静空间。“随类赋彩”在今天仍有指导意义，但主观情感的体验，要重于客观的如实传递，在研究挖掘传统赋色样式的同时更要着眼于现代色彩观的科学理念和胸怀，使工笔画色彩表现跟上时代审美需求。

在工笔画色彩处理中，主观视觉经验因素极强，一般不按对象客观真实再现，根据画面总体色调的需要，有时主观调整很大。把色彩综合处理重新组合，追求色阶和纯度的微妙变化，在淡色系中找变化，注意处理墨与色的互补关系，墨色薄透灵动，色彩清纯典雅，生机中不乏凝重，强化高雅和灰度的平衡关系，营造自己的色彩理念。

工笔画的意境格调雅致脱俗，色彩处理至关重要，有好的造型，有生动的线条，但着色不讲究或色彩修养不高，仍达不到理想境界。我多以淡彩设色，降低“火气”，充分发挥线条的表现力，注重渲染的层次和透明灵动，注意色彩叠加感和丰富的工笔画语言表现力，使画面语境与造型神韵高度统一。

工笔画中的形和神、线和色，要靠相互对比呼应产生魅力，完全没有必要机械地“以形写形”、“以色貌色”，色彩要在达意的前提下以简约为佳。我所追求的是色彩和画面总体和谐的品位，通过各种画面肌理和技法的综合表现，达到工笔画品格要求和精神世界与自然天成合一的完美意境。

三

遵循传统工笔画的技法程序，又不自觉地随着感觉而动，因此，在创作中往往沉浸其中而忘了“理法”。当然，这丝毫不会影响所完成工笔画的面貌，而只是把体验和兴趣放在第一位，技法只为感觉服务，尽可能回避程式化的模式取代自己的真实

高原印象（之二） 68cm × 68cm

高原印象（之一） 136cm × 68cm