

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS  
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院  
艺术家系列

刘波

LIU BO

文化艺术出版社  
Culture and Art Publishing House

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS  
SERIES ALBUM OF ARTISTS

刘波

LIU BO

## 图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 刘波 / 连辑主编; 刘波著. —北京:

文化艺术出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5039-6312-4

I. ①中… II. ①连…②刘… III. ①艺术—作品综合集—中国—  
现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第088207号

中国艺术研究院  
艺术家系列

刘波

主 编 连 辑

著 者 刘 波

责任编辑 帅 克

整体设计 顾 黎

本册美编 赵 燕

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2017年9月第1版

印 次 2017年9月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 17

字 数 20千字 图片65幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6312-4

定 价 300.00 元

## 中国艺术研究院艺术家系列

### 编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

### 编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

## 总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深厚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作，典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代，关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐群、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整，在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和“文化智库”五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日







# 目录

## 艺术自述

心灯照我赴云程 \ 2

## 艺术作品

高士古风十二条屏 \ 8

素荷生香十二条屏 \ 14

我心所仪组画·印光大师 \ 20

我心所仪组画·虚云大师 \ 20

我心所仪组画·吴昌硕先生 \ 22

我心所仪组画·罗振玉先生 \ 22

我心所仪组画·康有为先生 \ 24

我心所仪组画·吴大澂先生 \ 24

我心所仪组画·马一浮先生 \ 26

我心所仪组画·太虚大师 \ 26

我心所仪组画·傅抱石先生 \ 28

我心所仪组画·于右任先生 \ 28

九品莲开八条屏 \ 30

清品无极手卷 \ 34

二十四诗品扇面组画 \ 38

古贤高致组画 \ 39

我有嘉宾组画 \ 54

水墨雕塑手卷 \ 58

象教东行手卷 \ 60

本焕长老造像 \ 66

梦参长老造像 \ 68

百川先生造像 \ 70

唐菩萨造像 \ 72

唐佛造像 \ 74

古印度佛造像 \ 76

柳永词意 \ 78

城边野池莲欲红 \ 80

露荷翻处水流萤 \ 82

停云 \ 84

研经 \ 86

荷香素洁连彼岸 \ 88

无上清凉 \ 90

明嘉莹先生诗意图 \ 92

涓涓幽谷泻清泉 \ 94

一抹寒烟笼野塘 \ 96

枝头落日隐余金 \ 98

回碧讲学社 \ 100  
翁同龢像 \ 104  
巨人米开朗基罗 \ 106  
米开朗琪罗雕塑水墨习作 \ 108  
莫奈先生 \ 110

### 创作思考

文人画正说 \ 114  
艺术随感 \ 122



## 心灯照我赴云程

1995年，本人以优异成绩考入南开大学东方艺术系，开始严格的学院式艺术历程。借助于南开大学优良的人文学术环境，在历史、文学、哲学和艺术各门类氛围的共同影响下，个人的文化观和艺术观逐步趋向完整，视野不断扩大，由对于中国古典和现代艺术的关注和实践进一步拓展到对于民族文化前景的关注和思考。鉴于本科时期的学力和局限，许多问题都没有深入展开。

1999年，本人考取南开大学艺术系硕士研究生，在导师范曾先生的指导下系统研究中国美术的发展和演进，同时进行古典诗词和哲学的研讨。在这一过程中，中国文化的整体氛围深刻影响了本人的艺术观念，开始意识到早些时期所热衷的现代艺术如新文人画、现代水墨诸流派所具有的一些探索性和局限性，同时，通过对当代代表性名家的访问，获得了对于当代中国画艺术创作和理论的了解。对于本土艺术传统和西方的影响遂有了比较客观的看法。这些认识表现在创作实践上，就是坚定信心在民族文化和艺术传统中作一番深入的研讨，并在此基础上探求进一步发展之途。

在研究生阶段，非常重要的学习经历是在古典文学和哲学方面的研究，二者的修养很好地补充了对美术史的认识。传统文化中的精华集中体现在《论语》《孟子》《老子》《庄子》《诗经》《楚辞》等为代表的经典中，后世的士人人格精神也无不浸润了经典的熏染。

《论语》《孟子》所代表的儒家思想对于一个人完善自己的社会角色起着根本的作用，过去只言片语的了解不能从整体上把握圣人教化的主旨，通过实践的体验作为基础，对经典的重新研读在人生境界的提升上收获了前所未有的效用，对人之所以为人，或者进一步讲中国人之所以为中国人这一根本问题的追问和反省，明确了学术追求的总的方向，从而不再彷徨，不再在文化的碰撞和接触中感到孤独。对于今天流行的中外林林总总的思想和样式也多了一份旁观的定力。因为深切感受到肩上的责任，和艺术之所以为艺术的社会和文化价值，个人的抉择多少带有些厚重的历史感，那是因为一个庞大悠久的历史传统正在起着“来吾导夫先路”的作用。

老庄的自然主义思想给中国的艺术注入自由浪漫的启示，艺术家的思想受到了他们的激发，从而永葆生命的元气。特别是庄子的思想，通过对宇宙人生的本质观察，庄子

用他特有的方式向社会宣讲自己的感悟。不粘滞于外物、纯任天然的思想，正是中国艺术的本质追逐。与之相比，儒家思想所给与艺术的启发就相对小得多，后者更着重于人之立身处世的规范。一般所谓的老庄“消极”说，其实并没有真正了解他们思想的本质，对于天、人、社会、艺术的关系的思考没有世俗观念的羁绊，所以更加接近事物的本来状态。后来佛教传入，“禅”的思想代表了东方感悟思维的一个巅峰，禅者所静坐冥想的，也就是这样的本来状态。需要指出的是，上学时期所理解的自由、率真等概念，和老庄所宣讲的道理其实是有着本质的不同的。后者更注重内心的修养、内心的自省，并没有在外在刻意表现出一个与众不同的姿态。艺术家通过内心的修炼达到认识和实践的自由才是应有的态度。

《诗经》《楚辞》等代表着中国文学的两大源头。《诗经》中一些名篇和《楚辞》中的《离骚》《九歌》等篇章，本人都可以熟练背诵，由此到《古文观止》《陶渊明诗》等经典的诵读，从文学一路来感受传统的力量，古代士人的思致和境界完好保留在他们所著作的篇章中，所谓千古骚魂不绝如缕，正是这样的一种士人心态。由此，我认识到从事艺术创作，同时也就是从事文化的传承和发展，首先要历练自己的精神品格，在精神的取向上采纳古代的士人的方式，和他们朝夕相处，真正浸淫其中，接受精神的洗礼。

在以上的研究和学习过程中，对于古代思想和艺术的追逐遂成为一种下意识的目标。借助于南开大学历史学院的资源，数年来，本人有针对性地考察了全国各地省级和部分市级甚至县级博物馆，在对文化遗存和实物的感性认识基础上，与学校所了解的理论相互印证，对于古代社会和生活的整体感觉一步步加深，从人伦日用到政事礼乐都有了比较明晰的认识。在创作历史题材的人物画过程中越来越感到左右逢源的快乐，对于服饰、日常器具、环境的认知结合着古代诗歌文章中所描绘的情境来创作，更加具有一种本质意义上的自信。

在这样一边研究一边创作的过程中，不断来自前辈艺术家的引领起到了非常重要的作用，他们通过自己的艺术实践和认识，在创作思想、观念认识乃至于绘画手法诸方面给与及及时的指导，在这样的学习和实践中，更进一步深入体认到传统绘画的优秀品质，

对意象造型的手段和诗情画境的营造有了合于传统同时又属于自己的思路。在创作思想和创作手法基本确立的基础上，视野开始拓展到壁画、雕塑、漆器、画像砖，画像石、瓷器、年画甚至剪纸等具有强烈民族特色的艺术和工艺作品中，从对它们的色彩、造型、题材等方面的吸收而扩充绘画境界，丰富绘画手法。也是从这个意义上，本人的艺术追求逐步从对传统某某家某派的单一研讨和学习进入对整体的民族文化和艺术样式的重新解读与吸纳。那些留存于石刻造像、金石文字中间的古代智慧，如果仅仅作为把玩、远观的艺术品，则它们所能发挥的作用极其有限；如果我们仅仅如此对待自己民族的传统，则和那些同样有此雅好的西洋、东洋人不会有什么区别。我们需要让这种传统重新焕发出生命力，以对今天的艺术和生活产生作用。其中所蕴含的造型观念、文字的线条、笔势所彰显出来的时代精神，这些都需要深入的、真切的感知和发掘。

在花卉领域，本人对于荷花的偏爱由来已久，从写生自然到对传统经典作品的解读，采用了正好和传统的绘画方法相反的学习步骤。来自自然的灵感触动激活了绘画的感觉，所以开始大量用速写的方法来捕捉对自然的一知半解，积累多了，首先是对物理的彻底了解，这仅仅是创作的第一步。更加自觉的追求来自笔墨与宣纸相结合的瞬间，如何避免和前人雷同、如何摆脱今天流行样式的困扰，都成为孜孜以求的问题。在手法和材料上的突破给这种焦虑带来转机，熟绢没骨的创作方法给画面注入一种清新的鲜活的视觉感受，随着实践的加深，对于物理和画理两者的讲求和融合，不断创作出符合自己心理体验的艺术作品，而正是基于这样的感觉的引导，对于赵之谦、恽南田等前代画家，除了冷静的审视和慎重的吸纳外，就是不断加强的艺术创作的自由和自信。

2005年获得博士学位并赴京工作，工作环境的优势给了本人艺术创作上另外的重要的启发，那就是有机会关注全国范围最新的艺术创作成果，并很快以前所未有的热情投入到各种展览的创作中。和全国的同行如此密切的接触和交流，我想说的是在艺术实践上实在是不可多得的好机会，你可以有机会观摩大量的绘画作品，感受时代的步伐，同时可以近距离来体会前辈、同行们的创作感受和甘苦得失，也从很多侧面修正、加深了对个人艺术道路的看法。从前辈和同辈画家身上吸收诸多有益的营养。中国现代美术史，

正是一部寻找、开掘民族文化之根和借他山之石以攻玉而并行不悖的过程。期间许多前辈艺术家留学海外，把西方现代美术教育、艺术创作理念和手法逐步带入中国，给传统古老的中国画注入新的养分。许多前人的探索值得尊重，也给后人的艺术实践提供了大量可资借鉴的材料，对这些内容的关注和梳理可能蕴含着新的可能。

出国访问和交流更进一步开拓了眼界，有机会亲自观摩那些收藏在卢浮宫、大英博物馆、冬宫等地的艺术珍品，才真正触发对西洋艺术的感受，中国的笔墨虚实和西方的光影色彩之间存在着某种通邮置驿的桥梁，但绝对不是一种简单、表面的嫁接，这需要深入的探索和努力实践。由此而反观于百年来中国画的传统，我们存在着一个重新认识和评价的问题。比如最近学术界关于宋元书画真伪问题的越来越热烈的讨论，可能预示着研究观念、手段和方法的创新，也非常有可能成为中国书画进一步焕发能量的一个契机。

另外，本人近年来在国内外举办的学术讲座日益增多，在传播中国优秀文化和艺术精神方面也不断进行探索，如何用普通人、各行各业人甚至不同的文化背景的外国人都能听懂的语言和乐于接受的方式来讲解中国的文化和艺术，是一个非常重要的问题。在此过程中，既体会到中国文化走出去的快乐，又收获了大量来自不同人群的信息回馈，从更多的视角更好地感受我们传统文化精神所包含的那些生生不已的魅力。

本人的艺术成长历程大致如上所述，自己在大学期间所念兹在兹的艺术追求因对全国范围艺术现状的关注而更加明确，相信现在良好的社会制度和学术氛围能够给中国艺术的复兴创造一个安宁、有益的生长环境，我们作为其中的一员，也会深切感受由此所带来的一系列裨益。





