

当代名家现代重彩画精品

美术专业研习范本

主编 江中铸

LIUBINGJIANG

刘秉江

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘秉江 / 刘秉江绘. —北京: 北京工艺美术出版社, 2001.7
(当代名家现代重彩画精品 / 江中铸主编)
ISBN 7-80526-303-5

I. 刘... II. 刘... III. 工笔重彩—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第042745号

〔编辑人语〕现代重彩画是传统工笔重彩在现代文化和现代审美条件下变革和发展的一种新样式,始于70年代初,延续至今,已有近30年历程。它重新高举以敦煌壁画为代表的中国民间重彩的旗帜,重振汉唐雄风,复兴色彩的表现力;它充分利用现代色彩、材质运用方面的优长,大胆地把抽象构成与装饰美感引进绘画中来,以造型、色彩、肌理交织而成的视觉美感强化了绘画的本体特征,丰富了中国绘画的表现力。现代重彩画的出现不仅在中国画坛形成冲击力,令人耳目一新,而且轰动西方,广为世界各国人民所赞赏,显示了强劲的生命力。为了欣赏现代重彩画兼容古代与现代、东方与西方的装饰情趣以及明快华丽的色彩,我们选择了12位当代具有影响力的现代重彩画家,出版了这套《当代名家现代重彩画精品》,将他们多年来的创作成果呈现在读者面前,不仅是为美术专业的研究提供良好的范例,更重要的是为中国工笔重彩画的学习和制作,展示一个新的领域、新的空间。

刘秉江 生于1937年,北京市人。1961年毕业于中央美术学院油画系。现为中国美术家协会理事,中国油画学会理事、北京美术家协会油画艺委会委员,中国民族大学美术系教授、硕士研究生导师。作品多次参加全国性美展,多次在美国、法国、意大利、土耳其、新加坡等国举办个人画展,并多次在国内外获奖。多幅作品被中国美术馆及日本、美国等国家艺术机构和个人所收藏。出版的有《刘秉江画集》、《名家名作·刘秉江油画》等多种专著。

· 艺术心路 ·

关于“现代重彩画”的思索

刘秉江

谈起“现代重彩画”,在国内的影响并不大。但说到“云南画派”,也许尽人皆知,丁绍光的名字也无人不晓。作为“云南画派”的代表人物,只身闯入美国,几年的奋斗将“云南画派”的名声打响,并创造了可观的商业效益。然而重要的是他把现代重彩画这一风格带到了国际画坛,并获得了国际舆论的认同。不管人们持何种观点,为中国人的艺术在世界觅得一方立足之地的功绩是怎么也抹煞不掉的。

1992年,丁绍光来北京举办他的个展,他曾在记者招待会上说:“提云南画派只是画廊在商业上提一个画派,好像好宣传似的。我自己也从来不提云南画派。我觉得以地域性、地区性来叫一个画派在理论上是没有什么价值的,我觉得以‘现代重彩画’命名就准确多了,好多了。”事实上这一风格的形成并非

始自云南,它的发生发展自有其自身的根源与脉络。

70年代初,还正是文革“如火如荼”的年代,因为画了一只睁一只眼闭一只眼的猫头鹰而被冠以“黑画家”的黄永玉先生正遇到了很大困难。全国画坛的形势也极严峻。可黄永玉恰在这段时间里画出一批令人耳目一新的画来。他用排笔、大板刷蘸上水墨、水粉色、金和银在高丽纸上画荷花、鹭鸶、小鸟和家乡的风景。荷花,出污泥而不染,或含苞待放或在风中摇曳;鹭鸶,飞着的或昂首远望的;还有那解冻的冰、山巅的雪、严冬的梅和家乡的溪水……这难道不是对人生的感悟吗?在气象万千与斑斓的彩色中蕴藏着画家对生命与生活的热爱。而对绘画语言和材料的选择则取决于被深化了的思想感情;以黑白浓淡布局,在墨色的点线泼洒中再补以冷暖色调,很少留空白。这既是空间氛围又是点线色块的抽象意念。荷花则以大笔蘸上并未调匀的水粉色来画,这笔法显然是从西洋绘画中学来的技巧,泼辣洒脱,然后再以工整的笔锋勾以金线或银线,呈画龙点睛的效果,又极富装饰性。在虚与实、工与写、具象与抽象的关系上恰到好处,一切均透出画家的聪明与灵气。

高丽纸、水墨和颜料之间会产生什么效果?对于高丽纸的脾气与性能黄永玉是再熟悉不过了,因而他创造了,或者说他首先摸索到了一种特别的技巧,形成重彩画特殊的视觉效果。后来的人都利用了这种技巧,使其成为“现代重彩画”的主要表现形式。黄永玉的试验给后人提供了关键性的经验。同时,他大胆地把抽象观念与装饰性引进绘画中来,无疑也丰富了中国绘画的表现力。

依我看,文革期间黄永玉先生的大量作品是导致形成“重彩风”的直接的、决定性的影响因素,是他的勇敢实验和独创的技巧使一批不满画坛现状、有变革欲望的中年艺术家得到了启示和鼓舞。70年代初,首先是在北京,在黄永玉周围,早有一批中年画家在高丽纸上进行实验了。

我是1974年开始画重彩的。那时仍保留了不少水墨写意画的成分,尤其是在背景的处理上,这是从黄永玉的荷花系列接受下来的风格模式。我仍然以对民族生活的感悟为创作动机,以少数民族人物为主题作画,既有现实的影子又带有虚构和幻想的成分,这是“现实性”与“假定性”的结合。水墨与淡彩的融合,相互纠缠的枝叶在朦胧中略有抽象的意味,而中心人物是用厚重艳丽的颜料以写意的笔触完成的,并在头发、饰物与面部刻画上做工细的勾勒,其装饰效果在整体的写意中有画龙点睛的作用。这是有抽象意味的写意水墨与具象彩色的工细刻画相融和的绘画。从黄永玉那里获得的一种通向自由的技巧。在这里,“创造一个世界比描绘一个世界似乎更加重要”。

母与子 1980年 高丽纸、水墨、水粉 105cm × 103cm

喀什噶尔少女 1978年 高丽纸、水墨、水粉 100cm × 100cm

芳菲季节 1979年 高丽纸、水墨、水粉 100cm × 100cm

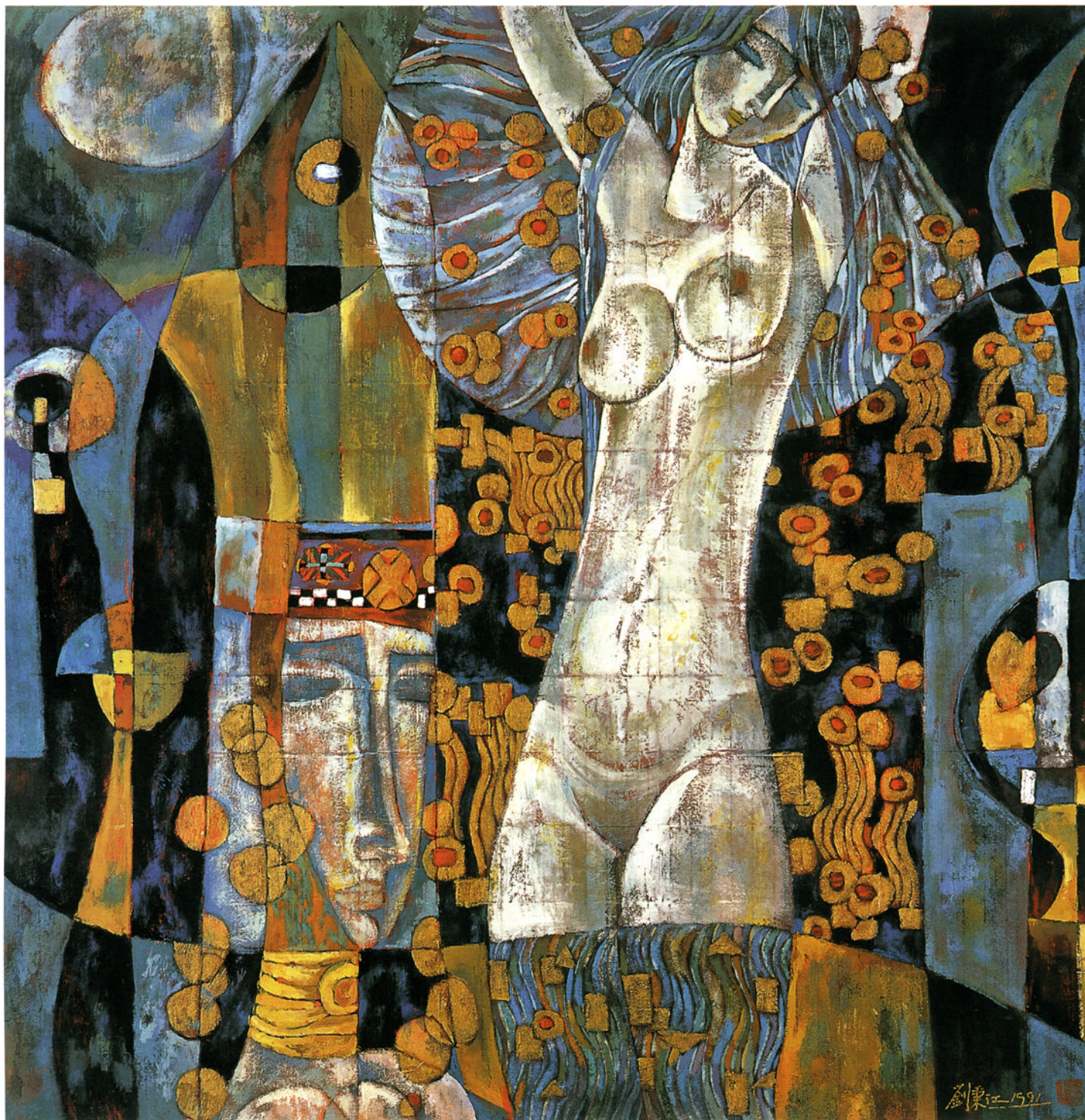
花香鸟语 1979年
高丽纸、水墨、水粉
100cm × 98cm

香蕉傣女 1978年
高丽纸、水墨、水粉
90cm × 85cm

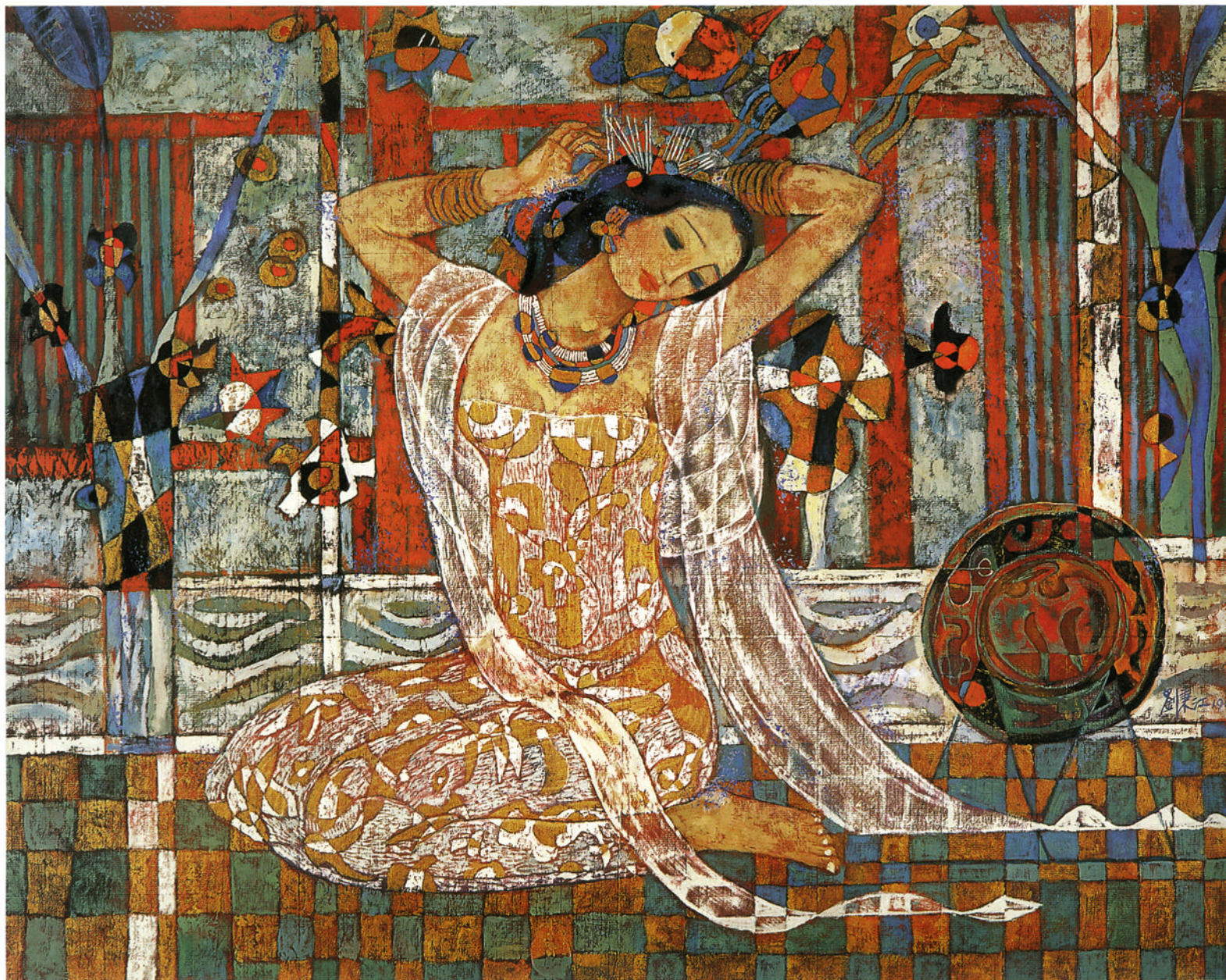
葡萄架下 1979年 高丽纸、水墨、水粉 100cm × 98cm

黄金雨 1991年 高丽纸、水墨、水粉 100cm × 98cm

瑞丽江畔 2000年 高丽纸、水墨、水粉 98cm × 93cm

理妆图之一 1991年 高丽纸、水墨、水粉 100cm × 90cm

帕米尔梦幻 1985年
高丽纸、水墨、水粉
100.5cm × 100cm

喀什蒙面女 1980年
高丽纸、水墨、水粉
100cm × 98cm

摇篮曲 1991年 高丽纸、水墨、水粉 100cm × 98cm

双人体 1982年
高丽纸、水墨、水粉
110cm × 85cm

版纳佛塔 1998年
高丽纸、水墨、水粉
55cm × 52cm

边城一条街 1980年
高丽纸、水墨、水粉
100cm × 110cm

舞步 1991年 高丽纸、水墨、水粉 89cm × 100cm

无题 1985年 高丽纸、水墨、水粉 100cm × 98cm

金色的蓝屿 1992年 高丽纸、水墨、水粉 110cm × 110cm