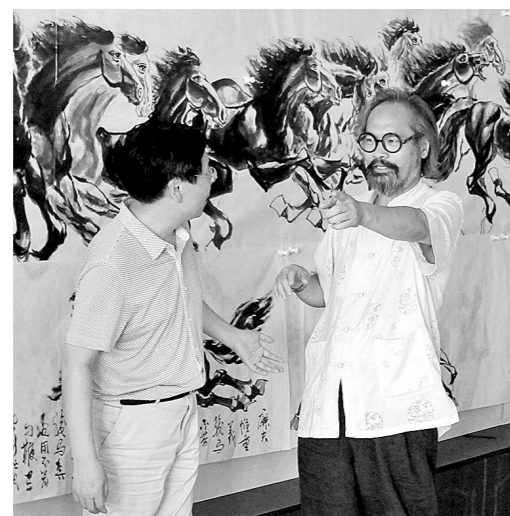

铁道名家 大路美术学术创新项目名家访谈

奋蹄腾骧万里 驰骋“一带一路”

中国当代著名骏马画家刘院明先生访谈录

王秉良与刘院明进行学术探讨。 王沂光摄

王秉良:是什么样的机缘让您以画马为艺术方向?我们知道张善子画虎,齐白石画虾,黄胄画驴等都曲尽其妙,并传达出某种情感和意境,而您为什么要选定“马”这个表现对象?

刘院明:马是人类发展历史上的忠实伙伴和朋友,与人类结下不解之缘,在征战、商旅、生产、运输、射猎、竞技、游艺、通信等方面都作出过重大贡献,金戈铁马是国家强盛的保证,香车宝马也曾是上层社会身份的象征。马性格忠诚勇敢,精神勇往直前,体态强健英俊,走路行云流水,奔跑似狂风巨澜,纵观美术史,马是历代艺术家喜欢表现的对象,如先秦的夔尊、陶马俑,直至病榻大石雕《马踏匈奴》、东汉的《马踏飞燕》,唐代画马高手韩幹的《神骏图》,宋代李公麟的《五马图》,元代赵孟頫的《浴马图》,明代仇英的《秋原猎骑图》,清代郎世宁的《百马图》以及当代徐悲鸿的《奔马图》等等,都给我们留下了宝贵财富,同时,也鼓舞和影响于时代向前发展。作为当代美术工作者,我对前辈无比敬畏,为更好传承民族艺术,弘扬马的精神,遵循“术业有专攻”教诲,所以,我选择马作为我艺术表现的主要对象,从此一发而不可收,一画就是几十年。这期间,我不时得到老一辈艺术家的鼓励和肯定,如中国美协原党组书记王琦先生多次为我的画展题词,并题词“健步飞跃,前程似锦”,徐悲鸿纪念馆馆长廖静文先生题词“院明画马,形神兼备”,更坚定了我画马的信心和决心。

王秉良:齐白石说“学我者生,似我者死”,在我们中国画历史上有很多画马名家,如您提到的韩幹、李公麟、赵孟頫、仇英等,当代也有不少以画马享誉于世的画家,特别是徐悲鸿画马几乎达到了妇孺皆知的地步。在这样情况下,您是怎么继承传统和突破前人,并与同时代画马名家的艺术风格区别开来的?

刘院明:在我国美术史上画马名家辈出,流派纷呈,他们各有特色,各臻极致,分别为民族艺术作出过重大贡献,留下辉煌篇章。然而艺术贵在个性,提倡师古而不泥古,如李公麟等前人讲究严谨的线条造型,笔法遒劲,圆润结实,而徐悲鸿则融中西画法于一炉,画风超凡灵动,不守绳墨,恣肆奔放,开创了别具一格的水墨画马。历代画马宗师为我们提供了卓越范本,只有通过反复比较、研究和不断进行艺术实践,找到自己的感觉,方能胸中有磅礴,腕底任驰骋。做到师古人,学习传统;师造化,深入生活;得心源,经过升华,化为己有。牢记“笔墨当随时代”,继续开来,创作出展现时代精神风貌的作品。

王秉良:骏马代表一种昂扬的气概,进取

的精神,而这种精神一方面是因为其骨骼矫健、奔腾奔放,另一方面又是人们用自己的眼光赋予它的。那么,您是怎样通过画笔,把大众心目中的这种精神气度传达出来的呢?

刘院明:因为马与人类的特殊关系,自古以来它在人们心目中就有非凡的地位。“胡马大宛名,锋棱瘦骨成。竹批双耳峻,风入四蹄轻。所向无空阔,真堪托死生。骁腾有如此,万里可横行。”这是诗圣杜甫咏马的千古名句,酣畅淋漓地抒发了“忠勇无匹、豪迈无羁”的高贵品格和精神境界。在我国语言词汇中,也包含了很多颂马的内容,如龙马精神、一马当先、马到成功、汗马功劳、老马识途、老骥伏枥等等,不胜枚举。所以,我画马首先是马文化入手,我笔下的马已不是生活中的马,而是通过感悟,经过加工“创造”出来的马,它能够与这种马对话交流,传递情感,它是我的精神寄托,情感表达,咏志载体,并运用构图、意境、造型、笔法、墨韵、节奏、旋律构成我的画马艺术,彰显马的昂扬向上、勇往直前、腾跃奋进的时代精神,传递出正能量。

王秉良:六小龄童为了演好孙悟空,常和猴子生活在一起,天天观察猴子的动作情态,张猛子为画好老虎,在家中养养老虎,被称作“虎画”“虎公”。您爱马品马也一定有些趣事吧?

刘院明:徐悲鸿先生曾说过“画马必以马为师”。我为了画好马几乎跑遍了新疆、内蒙古、西藏等有马的地方,为了解马在不同环境下的不同生存状态,我曾在新疆冒着40摄氏度的高温和零下30摄氏度的严寒,零距离与马写生。我也曾为了更全面地了解马的生活习性,无数次深入草原,与牧民朋友大碗喝酒,交流情感,最终不胜酒力而醉倒马旁……也曾因思马走神,开车时酿成车祸,险些丧命……如今,我对马的品种、性情、情感及细微差异,如:活泼、沉静、暴躁、发怒、急躁、爱恋、悠闲与走、跳、跑、卧、站、听等动态变化都基本掌握。经历这些磨练,无疑对我今天画马时的自信及下笔时毫不犹豫、一气呵成,打下了坚实基础。

王秉良:画家笔下的事物不可能无所依傍,独立存在。作为大路画家,您笔下的马和我们这个时代有怎样的联系?当前,我国高铁被世界瞩目,“一带一路”建设正在实施,您的骏马怎样和这个背景相融合,接下来有什么样的创作构想?

刘院明在草原采风、写生。

画家简介

刘院明 广东潮阳人,毕业于中央美术学院,现为大陆国学会副会长,奔马画院院长,国家文化部老舍艺术家画院副院长,徐悲鸿画院书画院副院长,北京画院刘大为工作室画家,国家一级美术师。

作品多次参加国内外美术大展,9次举办个人画展和“刘院明骏马作品全国巡展”。曾在美国纽约获国际大奖,在香港获世界华人艺术大展大奖,“世界杰出华人艺术家”称号,部分作品被中国人民大会堂、南海和中国美术馆、深圳博物馆、湖南美术馆、新疆乌鲁木齐美术馆、国外艺术机构收藏。出版个人画集10多本,影响力作出了积极贡献。

学术主持人简介

王秉良 河南延津人,大陆美术理论家,大路美术理论学会主席,中央国家机关书法家协会会员,河北省作家协会会员,河北省书法家协会会员,现任中国二十二局党委宣传部(企业文化部)部长。

曾出版《心灵版图》《云》等文学作品,先后获北京市委优秀政治工作者、全国铁路优秀新闻工作者、首都新闻学习之星、中国铁道建筑报十佳记者等荣誉。发表文学作品、美术评论数百篇,长期担任大路画展美术评论工作,为扩展这一中国铁路重要“文化名片”的影响力作出了积极贡献。

“一带一路”是一个崛起的大国为世界现代文明进程勾画的雄图大略。如何用艺术的眼光和形式去阐发、诠释她,正是大路画家在第十八届大路画展作品创作中思考的问题。此学术对话会给我们的创作带来诸多启示。——董吉祥

本项目学术主持人:王秉良
本期推荐大路画家:刘院明

勇往直前(国画)

刘院明

高铁,加克斯(国画)

刘院明

八骏图(国画)

刘院明

铺轨庆典——叼羊(国画)

刘院明

通向新中国(国画)

刘院明

祈福(国画)

刘院明

盛世吉祥(国画)

刘院明

温馨家园(国画)

刘院明

晨曦(国画)

刘院明