

Running Away and Returning -- On Liu Yun and His Art

Yuanxin Zhu

College of fine arts, Hunan Normal University, grade 2021, postgraduate, master's degree, major: fine arts, research direction: fine arts theory and creation
zhuyuanxin@hunnu.edu.cn

ABSTRACT

Liu Yun's life has experienced the process from leaving to returning, and so is his artistic creation. In Liu Yun's artistic creation experience, returning is not really going back to the past, but facing the international vision and contemporary cultural concepts, constantly pursuing innovation, innovating traditional ink painting with novel ways of expression from the perspective of modernity, depicting his hometown, and creating works in line with the development characteristics of the times. Liu Yun's creative theme has spread from pluralism to centralized depiction of his hometown, and his way of expression has changed from oil painting to ink painting, opening a distance between modern ink language and traditional ink painting. In his quiet, harmonious and graceful pictures, we can see the interaction between tradition and modernity, which shows the feeling of Hunan, the clear and clear boundary and the change of leaps and bounds, creating a new atmosphere of Chinese landscape painting.

Keywords: Liu Yun; Modern ink painting; Contemporary landscape painting; Landscape painting

出走与回归——论刘云和他的艺术

朱元欣

湖南师范大学美术学院, 2021 级在读研究生, 硕士学位, 专业: 美术学, 研究方向: 美术理论与创作
zhuyuanxin@hunnu.edu.cn

摘要

刘云的人生经历了从出走到回归的过程, 艺术创作也是如此。在刘云的艺术创作经历中, 回归并不是真的回到过去, 而是面向国际视野和当代文化观念, 不断追求创新, 从现代性的视角, 用新颖的表现方式来创新传统水墨, 描绘故乡, 创作符合时代发展特色的作品。刘云的创作主题从多元发散到集中描绘故乡, 表现方式从油画创作转化到水墨画, 以现代水墨语言与传统水墨拉开了距离。在他静穆、和谐、婉约的画面中, 看到的是传统与现代的互通, 表现了湖湘之情、清澄之境、跨越之变, 开创了中国特色山水新气象。

关键字: 刘云; 现代水墨; 当代山水画; 山水画

1. 前言

刘云, 男, 汉族, 湖南岳阳人, 国家一级美术师, 中国国家画院研究员、中国美术家协会会员、历任中国美术家协会第五、六、七、八届理事, 湖南省画院名誉院长, 中国美术家协会河山画会副会长, 中国画学会创会理事, 中国长城画院副院长, 中南大学兼职教授, 湖南省美术家协会常务副主席, 享受国务院专家津贴。

在中国当代美术界, 刘云是一位坚持本心、沉潜耕耘的艺术家。在做好自身行政管理工作的同时, 刘云依旧坚守本心, 坚持创作, 他的艺术作品参选许多国内重要的艺术展览, 并且举办多次个人作品展, 在当代中国画坛有着非常重要的艺术影响力。自 85 美术新潮来, 刘云就一直追求创新, 在摸索与尝试中, 他深刻理解了出走与回归、传统与现代、外来文化与本土文化之间的关系, 实现了从油画创作到水墨画创作的转变, 他在艺术创作中将水墨画进行革新, 并将

中国传统文化贯穿其中，赋予水墨画时代精神，推动现代水墨画的创新发展。

图 1 刘云

2. 刘云

刘云，出生于 1957 年。他的家乡岳阳，是一个地理位置优越、自然景观秀丽、人文资源深厚的历史名城。他生于岳阳的吕仙亭，吕仙亭属于岳阳楼的片区，刘云从小伴着岳阳楼与洞庭湖长大。在这样的环境下，他从小感受秀丽的湖光山色、丰富的中国传统文化、强烈的人文历史情怀。刘云的启蒙老师，可以说是他的母亲。刘云的母亲善于剪纸与刺绣，在母亲的影响下，刘云自幼对美术充满兴趣。在小学期间，刘云是学校的文艺委员，参与学校宣传栏的设计与黑板报的绘制。在中学毕业后，刘云到岳阳县荆州公林场，成了下乡的“知青”，在那时经常与一起插队的“知青”们交流探讨。在他们的影响下，刘云观看了许多世界名著，丰富了自己的思想。在插队期间，刘云的文艺才华和组织能力使他脱颖而出，便到岳阳地区歌舞团工作。正是因为对艺术的热爱，刘云在歌舞团经常与舞美老师交流，也就是在那时，刘云学习了相关的美术知识，接受了训练，有了一些绘画的基础。高考制度恢复，刘云于 1979 年努力考上了湖南师范学院艺术系美术专业（现湖南师范大学美术学院）。

经过四年的刻苦学习，刘云的理论知识和艺术创作水平得到了提高。在此同时，在改革开放的背景下，社会全面发展，受新思潮影响，刘云的思想也得到了空前解放。在毕业之后，刘云的工作是岳阳市群众艺术馆的美术专干，乘着对艺术的热爱，在这里刘云开

始了他的艺术创作。

在 20 世纪 80 年代的“85 美术新潮”影响下，刘云使自己的艺术创作与时代结合，进行了他的尝试与探索。与一些激进的艺术家的相比，刘云的观念与表现，更有唯美的诗性色彩。刘云将西画与中国传统精神相结合，与“乡土艺术”相关联，具有某种“文化寻根”的意义，其作品的创新在于，对形式的高度提炼，艺术语言精炼，婉约而具有韵味。^[1]正是因刘云这种将创新意识与本土结合的表现方式，得到了业界的认同与关注。在刘云的努力下，他的作品入选国内重要的展览、刊登美术杂志与报刊并且荣获重要的美术奖项。那时，刘云已在湖南青年美术界有着非常重要的地位，广受当代中国画坛关注。1994 年，已经成为湖南省美术家协会常务理事的他，勇于尝试与突破，决定到佛山画院工作与学习。

在佛山的期间，刘云收获良多，开阔了他的眼界，也对他的艺术人生有着重要的影响。在佛山工作了三年，刘云重新返回湖南，来到了湖南省书画研究院（湖南画院前身）工作。也就是在通过这次“出走”，也使得刘云对乡愁有了更深的体会，也更加明白自身的情感需要。

1997 年，因突出的工作组织能力与他的艺术影响力，刘云当选为湖南省美协秘书长。在工作中期间，刘云组织了许多重要的活动与展览，并且主编了一些大型的艺术画册，提高了湖南美术在全国的影响力。自 85 美术新潮来，刘云就一直追求创新，在摸索与尝试中，他深刻理解了出走与回归、现代与传统、外来文化与本土文化之间的关系，实现了从油画创作到水墨画的转变，他在艺术创作中将水墨画进行革新，并将中国传统文化贯穿其中，赋予了水墨画时代精神，推动现代水墨画的创新发展。刘云于 2001 年成为全国美协理事，他的工作成绩与艺术能力得到了中国美协的赞誉与肯定。

2002 年，刘云当选湖南省书画研究院的第三任院长，在他任职期间，为研究院建设做出了非常重要的贡献，如扩建研究院办公楼、完善设施、制定办院宗旨与聘用章程等，研究院于 2009 年更名为湖南省画院，提高了湖南省画院在全国的影响力。

刘云有着“劳模”之称，即便后来刘云相继担任了许多重要职务，在做好自身行政管理工作的同时，刘云坚持创作，他的艺术作品参选许多国内重要的艺术展览，并且举办多次个人作品展，在当代中国画坛有着重要的艺术影响力。

3. 刘云作品赏析

在《疏烟淡日水无声之七》和《春水烟欲收》这两幅画中，刘云以最具洞庭湖畔特征的丘陵、树木、灌木、水波、田野、流水进行表现与创作，以蓝绿色的色调，表现出洞庭湖畔的灵秀、静谧与宁静。^[2]《疏烟淡日水无声之七》近景的湖面、中景的丘陵以及远

景的远山，空间层次分明，意境悠远，使观者在作者空间指向的引领下，感受洞庭湖独特的美景。《春水烟欲收》描绘的是月色朦胧下的洞庭湖，在月色的照耀下，湖面与周围的树木以及远山形成鲜明的对比，使观者的视觉中心集中到波光粼粼的湖水，引出无限想象，整个画面诗意盎然。在这两幅画面中，景物是静的，但湖面水波纹是用赋有动感的色块进行表现，是动态的，具有生机的，以静衬动，令观者产生遐想。

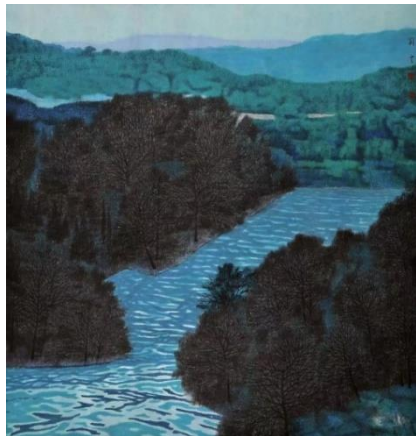

图2 疏烟淡日水无声之七

120cm×118cm 纸本设色 2018 至 2019 年

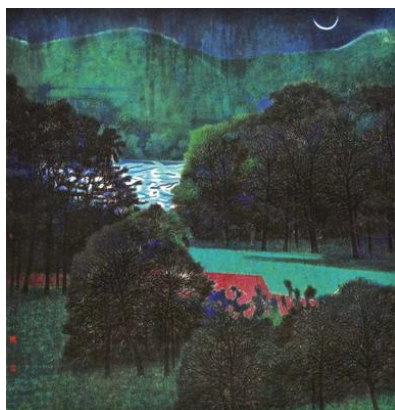

图3 春水烟欲收

121cm×120cm 宣纸设色 2019 年

刘云的画面具有平面构成感觉，画面中的丘陵、石头、水面运用平涂的手法，并用干笔皴擦出明暗效果。在树木的表现上，在树的主干前后穿插小枝干，并多用色块来表示茂密的树叶，而不是具体描绘树叶。中国传统山水画以墨为主，以色为辅，但在刘云的画面中，大胆用色，墨色结合，形成强烈的画面效果。在《苍山风吟暖长空之九》这幅作品中，作者用色大胆，在粉蓝天空的映衬下，湖面也是色彩纷呈，周围的丘陵及山石也受到了周围环境的影响，整个画面色调和谐，耐人寻味。作者用虚实、遮挡、疏密、大小、颜色等来营造画面意境空间，牵动观者的视线。

图4 苍山风吟暖长空之九

60cm×96cm 纸本设色 2019 年

刘云所画的山、湖、溪、树、石、云、天等物象，通过写生与概括，物象造型充满意趣，有自己独特的图式与风格。《松枝摇曳碧水痕之十》画面多用直线进行分割，构图巧妙。树木高低错落，在风中灵动洒脱，给人以自然清新之感。在山峦的表现上，近处的山浑厚静穆，在颜色和刻画与远山明显地拉开了距离，很好地表现了画面空间。在溪流的水痕中看风的走向，与山峦的指向相呼应，以静衬动，为画面增添了神秘感。整幅画面充满着无尽的生命力与清透之气。《清岚晓月之六》这幅作品，是对湖边进行表现，灌木形象鲜明有趣，远处的山高低错落分布与湖中的倒影相映衬，在这一轮圆月下，整个氛围显得格外幽静，令人动容，使漂泊的心灵有了归属。

图5 松枝摇曳碧水痕之十

120cm×118cm 纸本设色 2018 年

图6 清岚晓月之六

68cm×68cm 宣纸设色 2020 年

在中国传统山水画中，天空、云气、溪水等地方做留白处理，为观者留出想象的空间。刘云受油画的影响，则是将墨色与色彩相结合，把画面画满。在具有形式感的构图、统一的色调和生动的笔法下，画面显得通透鲜活。《苍山风吟暖长空之十二》整幅作品描绘了田园的风光，体现着人文气息和自然生命。作品少用曲线，多用直线，注重画面的分割，构图充满意趣。画面里，生机盎然的树林、坚硬的岩石、清透的湖泊相映成趣。用赭石、草绿罩染下的房子，为静谧的丛林中增添了生机。以留白表现的湖泊，使得画面更加清透、鲜活、自然，更好地表现画面所要传达的意象。整个画面宁静、恬淡、和谐、鲜活，充满田园气息，表达了他对故土山水的热爱与思念。

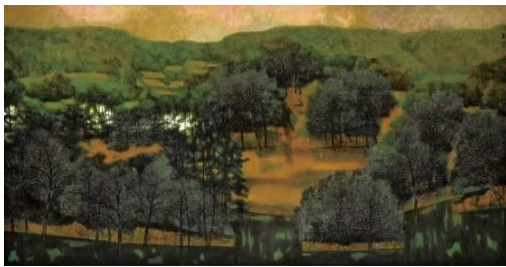

图7 苍山风吟暖长空之十二

122cm×235cm 宣纸设色 2019 年

刘云所创作的《着意江山之三》，既有对传统的继承，又存在新的突破，具有极强的思想性与艺术性。作品表现的是故土乡情，画面用色大胆，对比十分强烈。河流是用黄色与红色的色块组合，颜色对比鲜明，赋有动感，表现出河流奔腾不息之势。远处的树木用大的红色色块来表达，与近处树丛的刻画形成对比，拉开层次，很好地表现了画面的空间。岩石用红色平涂，再使用干笔皴擦出明暗与光影效果，与周围的树木及河流的笔法形成对比，体现出岩石坚硬的质感。^[3]整个画面为红色调，赋予极强的主观色彩，表达了对故土深深的热爱及对祖国锦绣山河的真挚感情，激发观者爱党、爱国的情。

图8 着意江山之三

240cm×200cm 纸本水墨 2021 年

刘云的山水画，将传统山水画与西画相结合，风格独特，与众不同，但中国传统文化这种精神结构是一脉相承的。在他的宁静、清澄、婉约的作品中看到是中国哲学思想的：无求、不争、无欲、坦然。这也使得他描绘的故乡不仅单指故乡本身，而又是灵魂寄托的精神家园。

4. 刘云艺术

刘云的艺术创作经历了从出走到回归这样的过程，这个回归并不是真的回到自己的过去，而是面向国际视野和当代文化观念，不断坚持创新，从现代性的视角，用新颖的表现方式来创新传统水墨，描绘自己的故乡，创作符合时代发展特色的作品。刘云的创作主题从多元发散到集中描绘故乡，表现方式从油画转化到水墨画，以现代水墨语言与传统水墨拉开了距离。在他清澄、和谐、单纯、静谧、婉约的画面中，看到的是传统与现代的互通，表现了湖湘之情、清澄之境、跨越之变。

4.1 湖湘之情

在刘云前期的油画作品中，在体现时代精神和追求思想解放的同时，表现多数以乡村题材为主，可以看出他将西画与民族文化资源相结合，与“乡土艺术”相关联，作品具有某种“文化寻根”的意义。刘云的油画作品和谐、静穆、含情，既具有东方审美韵味，又符合当代视觉特色。^[4]后来从佛山返回湖南后，刘云也更加明白自我情感需要，对乡愁、故乡、本土，有了更深层次的理解。刘云的山水画创作多描绘湖湘山水，潇湘之地，他以最具洞庭湖畔特征的丘陵地貌和杂树灌木进行表现与创作，形成自己独具特色的视觉语言。在刘云的艺术之路上，洞庭山明水秀的景色培养了他的审美观念，也使得他在艺术创作道路上越走越远。在刘云的山水画创作中，看到的是他对自然的敬畏、对故乡情思、对湖湘山水的热爱。

4.2 清澄之境

刘云的系列艺术作品中体现着对潇湘之地的热爱，寄托着对故乡的思绪。在刘云的山水画作品中，他以细腻、婉约、静穆、含情的风格特色，来描绘洞庭湖秀丽的景色。刘云所描绘的故乡超越具体所指，是一种自我回归单纯的表达，是在他行政工作外能沉潜入境，栖息其中的精神家园，在他的描绘下感受诗意之美，澄明之境。

4.3 跨越之变

新时代下的山水，需要体现时代精神与内涵。刘云正是立足时代，创新传统，融合西画与中国画的表现技法，用诗意化的方式创作出符合新时代发展特色的山水画作品。刘云从油画到水墨画的转变，不管怎么改变，中国传统文化的这种精神结构在其中是贯穿

的，是一脉相承的，实现了传统与现代的互通。刘云的水画，画面构成上，他突破了中国传统山水画的构图布局，以平远的视角，表现出某种平面设计般的形式感。^[5]在设色上，将西画的色彩法则运用于国画中，并且用了很多团块的表达，画面色调在跳跃中和谐统一，赋有张力。在他的作品中，兼容并包，将水墨与色彩相结合，注重墨色和颜色的营造来增强画面表现力，形成了新颖的表现当代山水题材的画面语言。

5. 结论

刘云作品具有鲜明的艺术风格，兼容并包，中西结合，以诗意性的视觉语言，呈现出静穆、婉约、和谐、清雅、秀丽，逸韵悠远的画面，让人感受到他质朴的艺术性情和纯真的精神世界。在当代文化语境中，作为文化载体的笔墨，需要具有时代的精神与内涵。刘云正是立足时代，用新的观念来创新传统，用他独具特色的诗意笔墨，创作符合时代发展特色的当代山水画，开创了中国山水画新气象。

图片来源

图 1 、 图 8 来 源 于 :
<https://mp.weixin.qq.com/s/NkZ3UK9b-MQFLO9a0JdIcA>

图 2、图 3、图 4、图 5、图 6、图 7 来源于:
<https://mp.weixin.qq.com/s/M-AdnNyL1KRgDU3z5xmwxw>

REFERENCES

- [1]Yang Wei.Towards clarity -- on Liu Yun and his art[J].Literature and art forum,2021(03):116-121.
- [2]Li Xibin.The soul rhyme of Danqing leads the Dongting -- Reading Liu Yun's landscape painting[J].Literary life (Art China),2020 (02): 42-51.
- [3]Huang Wei.Continuation of tradition in Innovation -- Analysis of Liu Yun's landscape painting [J]. Theory and creation,2005 (02): 102-103.
- [4]Xue Yongnian.Lingshan and Xiushui dream of Jiangnan -- leapfrog exploration of Liu Yun's landscape painting[J].Art,2013(02): 88-93+157.
- [5]He Liwei.I read Liu Yun [J].Art,2018(02): 62-67.