

中西融韵，意象寄情：刘懋善水墨艺术研究

李妙卓 张旭 陈淑桦 习化娜

河北科技大学，河北石家庄，050018；

摘要：中国当代艺术家刘懋善二十世纪八十年代后转向“苏州水乡”及异国风情创作，形成独特艺术风格。其作品以题材拓展为基础，突破传统山水范式；以中西融合为核心，将中国画笔墨精髓与西方绘画光影、透视、色彩技法相结合；以石桥、船、树为核心意象，承载江南文脉与人文哲思，构建新派苏州水墨画审美体系，为当代水墨艺术创新提供了重要借鉴。

关键词：水墨艺术；江南水乡；中西融合

DOI：10.64216/3080-1516.26.02.039

“君到姑苏见，人家尽枕河”，艺术家刘懋善先生这样自述道，“我真诚地热爱自己的故乡——苏州，我对自己长期生活的地方有着特殊的思维和感受”^[1]。事实也是如此，刘懋善先生以水乡为灵感，创作出了一大批带有江南韵味又极具创新的经典的作品。刘懋善先生1942年生于江苏苏州，1962年毕业于苏州工艺美术专科学校，当代吴门代表性山水画家。早年学习西洋画，对欧洲古典绘画、现代印象派绘画、分离派及俄罗斯画派都有深刻而广泛的研究，后来转学了中国画进行山水画创作。其作品风格独特，色调明丽，充满诗情画意，尤以江南水乡系列作品，脍炙人口，被誉为“新派苏州水墨画”。

作为一个艺术家，刘懋善的水墨画创作大体可分为两个时期，前期是1960—1980年的早期探索阶段，青年时期的刘懋善受到历史上山水大师的影响，选择了大山大水为艺术创作方向，多次到黄岳、雁荡、武夷山等地写生，被崇山峻岭的雄奇磅礴所吸引，他将山石纹理与古人笔下的“披麻”、“斧劈”“乱柴”等皴法进行对照，深入学习理解。本文主要研究刘懋善水墨风景画创作后期的艺术作品，1980年初期，他开始从“大山大水”走回到“苏州水乡”，回到了那个生长、学习及工作的地方。苏州独特的人文景观及历史文化成为刘懋善创作的灵感来源。这一时期除了写生水乡，他还创作出异国风情系列，将对西方绘画中光与色的探索融入水墨之中，使作品呈现出极为鲜明的视觉效果。因此，笔者尝试以其中几幅画为例，进行深入分析，讨论其“江南风光”及“异国风情”系列绘画的特点及文化意涵。

1 题材的拓展与创新

刘懋善年轻时居住在世界文化遗产狮子林宿舍里，读书在世界名园拙政园内，后来就职苏州国画院里的听

枫园里，出门就是石桥、水巷驳岸^[2]，使得他对姑苏产生了浓厚的感情，多年来未曾有一丝厌倦，就像他自己所说，“当我每天早晨骑车经过那些恬静的小巷的时分，它就像是一条美术馆的长廊那样吸引着我，那里各式各样的小楼，临水的窗子与门扉，供人洗衣的驳岸石级，飘着炊烟的渔舟……在宣纸上归纳着路上的感觉，寻觅着表现苏州风情的绘画语言”^[3]。作品《清水湾小景》以温润笔墨定格江南一隅的静谧诗意。水上廊坊作为画面的视觉中心，采用了浓墨，为了避免过闷，门窗采用细线条勾勒，那一点红色和蓝色成为画面的点睛之笔，既使得画面与墨色更为生动、透明，也使得画面极具现代感。对于水中的倒影及廊坊后面的背景皆一笔带过，但同时又浓淡过渡自然加强了画面层次。由于苏州房屋历史比较长，风雨侵蚀严重，墙皮斑驳，画家将细节表现得淋漓尽致，同时又让块面与线条充分结合，使前面的物体更富有变化^[4]。

《清水湾小景》刘懋善

其实一开始刘懋善是对西洋绘画感兴趣的，毕业后被分配到工艺美术研究所从事国画工艺品设计，接触国画的机会多了，便被中国画本身的魅力所吸引，从“师法造化”中精进技法。1987年开始，刘懋善正式应邀出国访问，前后多次访问了日本、西欧、俄罗斯等二十多个国家，与江南水乡别样的异国风情一下就吸引了他的目光。刘懋善是极擅长写生的，他十分认同“艺术应该反映生活”“生活当中就有美，人的周围就有美。而生活中确实有不少美的东西需要去发掘”^[5]。他开始思索尝试运用中国水墨材料表现国外风景，《欧维教堂》以东方水墨诠释西方建筑之美。画面采用高远与平远相结合的构图，教堂主体以中锋勾勒轮廓，线条挺拔规整，凸显哥特式建筑的庄重肃穆，周围小路呈“V”字型夹角，以浅浅的彩墨铺上，这是他繁复整合的结果，他的艺术超越了真实。

2 中西融合的技法淬炼

刘懋善之所以能将中西方绘画巧妙地融合起来，与他早年的学习经历密切相关。一方面，他对俄罗斯画派、印象派、分离派是非常欣赏的，包括素描造型等扎实的基本功都为他的创作助力不少；另一方面，历史上苏州生活过许多的画家，长期耳濡目染这些文人气息及艺术理论，也不可避免地影响了他的艺术思想。

二十世纪七八十年代开始，刘懋善在游历中写生中锻炼笔墨技巧，在研究前人的基础上找到适合自己的笔墨语言。在他看来，水淋淋的感觉与苏州最为适宜。他早年学习过素描整体观念较强，因此并没有强调笔法和细节，而是注意块面、色彩与水的整体关系，它们在宣纸上相互碰撞所呈现的画面与江南的粉墙黛瓦极度相配。《河边人家》画面以水为脉络，通过湿墨晕染构建整体基调，纸面留白与淡墨交织，形成“水淋淋”的视觉张力。淡赭色作为画面的主色调，更显历史的味道。以浓墨表现民居屋顶，紧接着留白形成强烈的对比效果，河水与远方的天际相融一体。这种“水淋淋”的效果在描绘外国风光时也能够体现出来，如《阿兰得堡印象》

《圣詹姆士公园的初冬》等作品，都好像是隔着雾气才能看到的景色，朦朦胧胧，若隐若现，刘懋善将东方的写意与西方的写实完美地结合在一起。

《河边人家》刘懋善

《巴黎街道一瞥》刘懋善

在刘懋善大部分的作品中都会发现，他从不吝啬表现树枝，甚至将其安排于画面的最前方。《巴黎街道一瞥》便是如此，近景为几棵稀疏的小树，中景表现巴黎楼房，运用透视推出远景，小树恰恰挡住观者的视线，却让人更想一探究竟。刘懋善在用光方面更是一绝，如在《水乡风情系列》中，计白当黑，大量的留白空间呈现缥缈之感，与此同时，留白的部分又像是强光照了过来，给人以温暖。郭熙在《林泉高致》中就提出过“真山水之烟岚，四时不同：春山澹雅而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡”，刘懋善也正是这一理论的支持者和践行者，不同季节、四时朝暮都表现得淋漓尽致。《江南春晓》里的春光乍现、《巴黎夏日》的炽热阳光、《伊萨基辅教堂广场的深秋》的落寞之感、《姑苏初雪》里的枯枝败叶，一笔一画都是刘懋善对生活的热爱。

在用色上刘懋善则更为大胆，他对西洋画的绘画理论技法和光色处理技法有着深厚的功底，将西洋画的表现技法融入山水画的创作技法中，吸收西洋画的光色处理技巧，在水墨的墨色运用中加以表现，增加了画面的现代感^[6]。《纽约秋色》中以蓝黄撞色构建都市秋景的

视觉张力，以沉静的淡蓝、灰蓝为主调，铺陈纽约的天空与都市的清冷质感，又以水墨的通透感弱化了建筑的硬朗，奠定静谧基调。视觉中心聚焦于簇拥的树叶，以明亮的柠檬黄、橘黄重彩点染，色彩饱和却不突兀。边缘与蓝色底色自然晕染，既保留水墨的写意韵味，又借鉴西画色彩对比逻辑，让冷调都市中透出秋的热烈。

3 意象符号与文化内涵

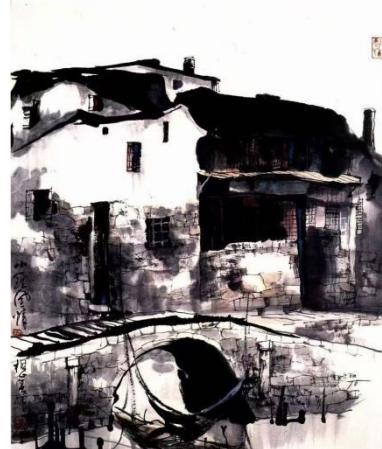
刘懋善以姑苏水乡为精神原乡，将石桥、船、树转化为承载文化记忆与生命哲思的核心意象符号。他深谙“外师造化，中得心源”的艺术真谛，在中西合璧的创作实践中，赋予这些日常物象超越视觉表象的精神内涵，既延续传统文脉，又注入时代气息，构建起独具一格的水墨审美体系。

作为江南水网的枢纽，石桥在刘懋善笔下不仅是物理空间的连接者，更承载着“一诺千金”的人文信义与岁月沉淀的历史厚重。在《小镇风情》中，石桥以精准的透视关系锚定画面重心，线条遒劲而不失温润，桥身的明暗过渡融合了印象派的光影处理，使冰冷的石材透出人间烟火的温度。他曾坦言对苏州水巷石桥的熟稔于心——“每道桥的弧度、每块石的纹路都印在脑海”，这种深入骨髓的观察让石桥成为地域文化的见证者，桥洞下漾开的水纹都在诉说着江南生活的恬淡与从容，暗合了中国人“天人合一”的生存智慧。

船作为流动的生命载体，是刘懋善表达生命状态与精神向往的重要符号。他笔下的船或泊于水岸，或立于房前，线条简练却意蕴丰盈，船身的墨色浓淡相生。在水乡系列作品中，小船常与粉墙黛瓦、烟雨濛濛的景致相融，如一幅流动的诗卷，承载着江南人的生活期盼与漂泊情怀。刘懋善将西洋画的色彩层次融入水墨，使船身在光影变化中呈现出丰富的质感，既展现了“因心造境，妙造自然”的审美追求，又隐喻着人生如舟、顺流而行的生命哲学。

树在刘懋善的作品中是生命力的象征，更是文化精神的具象化表达。他笔下的树木千树千面，点如乱石坠地，线如飞舞狂草，在《春风》中，树木以浓淡不一的墨块与线条构成画面的韵律感，秋叶的点彩技法融合了中西之长，既保留了中国画的笔墨意趣，又吸收了印象派的色彩表现，展现出深秋时节的生命张力。刘懋善早年浸润于狮子林、拙政园的园林文化，树木在他眼中不仅是自然景观，更是文人风骨的象征——枝干的遒劲对应文人的坚韧，枝叶的婆娑暗合雅士的温婉，“天工与清新”正是其作品最好的写照。他“以书入画”的写意精神勾勒树形，将个人情感与文化记忆注入笔墨，使树

木成为承载江南文脉与民族精神的意象载体。

《小镇风情》刘懋善

刘懋善的石桥、船、树三大意象，并非孤立的视觉元素，而是相互交织的文化符号体系。他以中西合璧的创作理念，将传统水墨的写意精神与西方绘画的光影、透视技法相融合，使这些意象扎根于江南地域文化的土壤。

4 结语

在刘懋善的水乡系列及跨地域创作中，不难窥见其艺术追求的双重维度：既以对自然的敬畏之心忠实再现风景的本真面貌，于山石草木、舟桥水巷的刻画中还原物象的原生质感；又以强烈的创作自觉淬炼独属的绘画语言，将个人对生命、文化的热忱与体悟注入笔墨，使作品在题材的拓展、中西技法的交融、意象符号的概括中，呈现出丰富多元的艺术面貌与表现手法。刘懋善先生极为推崇石涛的“笔墨当随时代”，而他也真正实现了持续的创新与自我的超越，创作出表现当代苏州新面貌的绘画作品。

参考文献

- [1]刘懋善.画余随想——关于水墨风景画[J].美术大观,2003,(06):6-7.
- [2]陈铭.情迷水乡诗意盎然——浅析刘懋善的绘画艺术[J].荣宝斋,2019,(07):158-167.
- [3]刘懋善.迷情苏州:刘懋善和新派苏州水墨画[M].杭州:中国美术学院出版社,2004.2.
- [4]刘懋善.刘懋善水墨画技法解读[M].天津:天津杨柳青画舍,2011.1
- [5]艺术本来就是自娱的刘懋善访谈[J].东方艺术,2004,(Z1):148-163.
- [6]包晓棠.江南水乡风景画的图式语汇研究[D].苏州大学,2017.