

「畫壇百傑」劉勇傳遞愉悅與和諧 以畫入瓷 再煉豁達心性

「心中有愛，畫裏才有溫度」，畢業於南京藝術學院的當代藝術家、新文人畫畫家、陶瓷藝術家劉勇（一澄），以水墨人物畫作聞名，他的人物畫頗具古風，又充滿愛、幽默與人間情味，筆墨中有精簡抽象的中國傳統文人精神，也不失能與當代觀眾溝通的審美意趣。不過，年輕的他不止步於此，近年他進駐藝術小鎮做駐鎮藝術家、開設工作坊，轉身將紙上作品融入到陶瓷藝術的創作中，壺、杯、盤、花器，劉勇突破媒材界限，拓展自己新的創作疆域，當他再度用幽默、趣致的表達方法在陶泥之上敘述人生百態時，溫度和中國傳統文人精神的獨特表達是他未變的語彙符號。

◆文：張夢薇
圖片：由受訪者提供

劉勇小檔案：

1962年11月出生，1987年畢業於南京藝術學院中國畫專業，師承著名畫家新文人畫代表人物王孟奇教授；2013年進入中國國家畫院高研班研修；2009年中國文聯《文藝報》推薦的中國畫壇百傑藝術家；中央國家機關美術家協會會員；中國美術家協會會員；《當代美術精品報》主編；美國威廉派森森大學（William Paterson University）美術學院客座教授；北京水墨空間美術館館長；雲南當代陶瓷藝術10大名家；雲南省民族博物館陶瓷藝術研究專家；東風韻文化藝術小鎮進駐藝術家；中國西部陶都·榮縣土陶創意園首席藝術家；2021年7月獲頒德藝雙馨「人民藝術家」榮譽稱號。

對話劉勇

文：獲頒德藝雙馨人民藝術家榮譽稱號，您對此有何感受？

劉：在中國共產黨誕辰100周年之際，有幸被中國美術家協會、中國書法家協會、中國人民書畫藝術研究院評為德藝雙馨《人民藝術家》榮譽稱號，這是我從藝幾十年來的最大肯定，也是對我極大的鼓舞和鞭策。藝術為人民，只有人民的才是最好的。而德為藝之根基，立德為先，修身為本，德有多高，藝有多深。中華優秀傳統文化作為中華民族的基因，植根在中國人內心，潛移默化影響着中國人的思想方式和行為方式。而中國傳統文化的一個優秀傳統，是經世致用。作為新文人畫藝術家，傳承和弘揚中國傳統文化，必須從中汲取豐富營養，否則就不會有生命力和影響力。藝無止境，上下求索，任重道遠，以一個藝術家的情懷推動社會向上向善，將是我終生不懈的追求。

◆劉勇最新作品《虎報平安》

文：可否分享下您陶瓷、繪畫創作的靈感來源？

劉：我的作品是表達我某段時間特定的情緒，特定的想法，特定的體悟。雖然隨着時間的推移，有些畫面會不斷調整，這些情緒被蘊藏在畫面背後，但作品蘊含的內容和表達出來的語言仍然會延續我內心一貫的和諧與美好。人物畫系列表達的是我活在當下的心境，我在畫面裏尋找悲與喜的關係，在簡與繁，空靈與喧囂，入世與出世中，尋找那個平衡和諧的點。每個人都有不同的視角，身處不同的世界，因此解讀繪畫的方式也不同。只要追求向上向善，以平凡人、平常心去體悟不平凡的世界，無論觀看者是誰，都能讓我作品中隱藏的喜樂意蘊浮現出來，從而讓觀者與作者在精神與靈魂上達成高度一致，這就是我創作的靈感之源，於生活細微處取材，簡單、喜樂，真實，共情。

文：您的畫風幽默，您自己是否就是充滿正能量之人？

劉：我本人是個溫良隨和的人，也是一個樂觀堅強的人。《詩經》中《衛風·淇奥》說：「有匪君子，如金如錫，如圭如璧。寬兮綽兮，猗重較兮，善戲謔兮，不為虐兮。」意思是君子神采奕奕，如精金純錫，如玉圭白璧；胸懷寬廣，幽默愛笑，但不過分粗狂。這也正是新時代文人畫應該傳遞的正能量，泰文爾說過：當人微笑時，世界便愛了他；當人大笑時，世界便怕了他。因為持幽默心，才能做自在人。一個真正幽默的人，是以智慧靈透之心，以豁達樂觀之態，娛樂自己，溫暖他人。我的幽默雖然不外顯於形，但保持一顆幽默心卻讓我找到了繪畫的鑰匙，成為我繪畫的符號。

文：近年新冠疫情引發負面情緒，您仍能以幽默畫風創作，如何能在負面環境中抽離，保持創作的幽默感？

劉：人類文明史也是一部同疾病和災難的鬥爭史。病毒沒有國界，疫病不分種族。面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，國際社會沒有退縮，中國人民更是勇敢前行，守望相助、風雨同舟，展現了中華民族人間大愛，匯聚起同疫情鬥爭的磅礴之力。雖然疫情影響了經濟，改變了生活，但共同抗疫更需要精神力量，而藝術的能量就是讓人們感受世界有光、有溫度，有希望，讓人們相信「相信」的力量，相比之下，生活裏的那些不如意自然不值一提了！此情此境下，我的作品延續幽默喜樂的一貫風格，是想告訴世人，只要保持一顆陽光快樂之心，所有艱辛和苦難都將被頑強的意志戰勝，所以，我創作的《總有一些開心事》系列作品，得到了大家的共情與共鳴，讓人們在積極的畫面中找到頑強堅韌的個人縮影，從而帶給大家輕鬆和快樂。

◆四川榮縣的土陶泥塑

◆樂在棋中

◆文人畫土陶結合的系列花瓶

多才多藝有「中國畫壇百傑藝術家」稱號的劉勇，作品在內地已經為人知曉，去年7月獲頒「德藝雙馨人民藝術家」榮譽。優秀的藝術家怎能缺席香港國際都會？可惜疫情未退情況下，一直只見其作品，未見人到來。香港文匯報記者只能遙距採訪劉勇老師，他表示希望疫情過後可以到港會知音。

劉勇孩提時代已開始臨畫，八十年代考入南京藝術學院，師從新文人畫大師王孟奇教授。用筆卻滲入當代名家豐子愷風格，人物造型樸實，呈現出漫畫般趣致可愛的效果，在煮茶閒談的情境裏去啟發哲理，「為賞畫者默默地傳遞愉悅與和諧的正能量」是他繪畫和陶藝作品的精神。

斗方載人生百態

「畫不在大，有意趣則靈」，從畫入手的劉勇，其畫作大多以古裝人物為題，文圖相濟，以古諷今，多為尺幅較小、呈方形的斗方作品，旨在於有限的空間中盡顯中國文化和藝術的魅力。

瀏覽劉勇的人物畫可見其所繪人物起行坐臥，皆是生活中經常會看見的場景，他不畫市井、不畫仕女，而是選取充滿古代中國文人趣味與禪意的一刹，作品無論人物表情抑或是身影姿態都可以看出當時一種豐足、悠閒的生活狀態，觀者甚至能從畫中感受到閒散的趣味和愉悅心境。

無論是陶瓷作品抑或是繪畫，劉勇作品多以古人著墨，因為在他看來，對美好生活的嚮往是古今相通。「我作品中的人物形象和服裝大多以古代文人和底層百姓為創作原型，一方面是古人的生活和衣着更貼近自己內心對中國傳統文化審美的意趣，另一方面有趣而美好的畫面又能在每個時代普通百姓的生活裏找到縮影。古往今來人們一直沒有停止對美好事物的追求，對美好生活的嚮往。和諧、幸福是最基本的精神追求，於時空穿越中得以延續，是中華文化的根和魂。以人民為中心，在新時代被賦予實在的內涵，因而有以古喻今，而今更勝的深意。」

把人文精神融進陶土

不僅是繪畫，從2D的畫作進軍3D陶藝創作的轉化中，劉勇也始終保持着創作的人文之味。他的陶瓷藝術作品，不單擅繪青花瓷和紫陶，也涉獵紫砂、土陶，作品題材廣泛，有壺、杯、盤、瓶、花器等，他利用不同材質的天然顏色作畫紙，用新文人畫的筆觸，把人文繪畫融入到傳統陶瓷的創作，例如青花瓷上寫意潑墨，在黝黑的紫陶上用紅、黃鮮色繪製漸變光線的荷花荷葉，土陶人物動態神情也承襲他繪畫中的精神。

無論是繪畫還是陶瓷作品，在表達

中國傳統審美趣味時，劉勇選擇日常生活瞬間為題，他分享「人生有百態，萬般皆喜樂，這是我對生活的體悟，也深深影響着我的性格，成為我創作的主要題材。」劉勇直言只有「真實」才能讓藝術與當代的觀者產生連接，「我的畫之所以能引起觀賞者的共鳴，正是因為「接地氣」。是故，讓畫題接近每個現實中的人和事，是劉勇選擇作畫內容與表現形式的「宗旨」。

與現實「連接」去詮釋古代生活的常態，不僅需要樸實的畫風，同時更需要精準的筆墨、線條去刻畫中人物的動態、個性和生活場景，在劉勇的創作中，他甚至希望觀者可通過寥寥幾筆的繪畫去重新反思人生的哲理。其筆下的畫中人多造形樸實、憨厚，或品茶論道，或對月撫琴，在牧牛讀書、下棋博弈中演繹出和諧與快樂的人文境界。他說自己在人物畫系列中表達的是活在當下的心境，「雖然隨着時間的推移，有些畫面會不斷調整，這些情緒被蘊藏在畫面背後，但作品蘊含的內容和表達出來的語言仍然會延續我內心一貫的和諧與美好。」

陶藝具「唯一」性

劉勇所繪佛道人物畫作也在在照見他作畫的心性和人文關懷，在他的畫和陶藝壺作品中可見到大慈大悲的觀世音菩薩、與世無爭的彌勒佛、追求和諧的淨土僧眾、驅魔捉鬼的鍾馗，但是這些形象都在其筆下幻化成了凡人，微笑中的觀音身材婀娜，少了幾分煞氣的鍾馗憨態可掬。「我的創作始終追求讓人快樂、令人舒服的理念。」劉勇分享道：畫如其人，作畫和為人一樣，心中有一個大世界，能觀照當下，在世時事中找到一些開心事；又有一個小世界，能照見自我，在人間煙火中覓得一顆歡喜心。

相同題材的創作，從畫紙到陶土，體驗有何不同？劉勇介紹在陶瓷上進行創作相對在宣紙上繪畫過程有着很大不同，平面創作相比三維立體的陶瓷創作較容易，因為平面創作往往一個人便可獨立完成，但陶瓷藝術從練泥到製坯，再從繪畫刻填到最後燒製，出窯後再對作品進行打磨和後期完善，每道工序都有着再創作的空間，更有着極大的不確定性，「純手工拉坯製作，尺寸不是絕對統一，作品每個都是唯一，這就是手工陶藝的特點。」他也直言由於每一件精美的陶瓷作品，都是藝術家和眾多工匠們共同完成的，所以認為每一件陶瓷藝術品都值得尊重，價值很珍貴。

文人畫的意趣和筆墨線條賦予了傳統陶瓷更高的藝術靈魂，增添了陶瓷藝術更多的人文情懷。傳統水墨繪畫和陶瓷藝術都是中華文化國粹，兩者巧妙嫁接，完美融合，相互映襯，共放異彩。

◆榮縣土陶茶壺

◆青花瓷花瓶

◆青花瓷瓶

◆榮縣土陶荷花系列是水墨畫與陶瓷的結合。

◆劉勇畫的新文人畫獲何文匯博士點讚。

話你知道

小花器

小花器，俗稱掌中寶。劉勇（一澄）老師創作的掌中寶小花器，是器亦是物，器以養花、焚香，物以把玩、品鑒，既滋養着陶的美麗，又瀟灑着器的悠然，小中見大，氣象萬千。它是最小的文人陶器，溫潤如玉，禪意十足，小器不小，凡器不凡，猶如手心裏的寶，方寸毫厘間古雅盡露，其獨創性、藝術性、唯一性深得藏家喜愛。

◆榮縣土陶掌中寶系列

◆劉勇的最新作品風水缸造型，中國紅復燒，色澤鮮艷，溫潤如玉。寓意：荷荷美美一杯子（一輩子）。

主人杯

主人杯，顧名思義就是茶人專屬的杯子，是彰顯茶人身份的名片，具有稀缺性、文化性、話題性。主人杯一現，你的一切得以表達。你的氣質裏藏着你走過的路，你挑選的主人杯折射出你的品味與個性。劉勇創作的主人杯，用新文人畫的筆觸在小小的陶泥杯上勾勒出生動有趣的畫面，一個杯子一個故事，每一個杯子都獨一無二。杯裏乾坤大，茶中日月長。一壺茶，一段美好的時光，拉近了主人與客人彼此間的距離……

◆土陶大吉象主人杯系列

◆劉勇工作室