

知白守黑 如蓮化境

——劉知白的潑墨世界

「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。」在中國近現代藝術史上，劉知白正是這樣一位當之無愧的「大丈夫」。他一生澹泊名

利，遠離喧囂，以筆為骨、以墨為魂，在將近一個世紀的藝術苦旅中，始終堅守文化人的自由品格與獨立精神。

●文：賈廷峰



● 黔山飛雪，137 × 68cm，紙本水墨，1981年



● 紅樹青山，137 × 69cm，紙本設色，1991年



● 墨山林月色明，136.5 × 68.2cm，紙本水墨，1998年

劉知白（1915—2003），原名庭坦，號白雲、如蓮老人，安徽鳳陽人。1933年考入蘇州美專國畫科，兩年後拜入顧彥平門下，入住蘇州顧氏怡園，得以親炙「過雲樓」所藏歷代名跡。那段歲月，他潛心臨摹宋、元、明、清大家之作，錘煉筆墨，深研傳統，為晚年藝術上的「衰年變法」埋下伏筆。

抗戰烽火中，劉知白攜家人輾轉湖南、廣西、四川、貴州等地，顛沛流離，歷盡艱險，直至1949年定居貴陽。這段流亡歲月，不僅磨礪其意志，更讓他深入山川、體察自然，在行走中積蓄藝術的能量。在之後近八十載的藝術生涯中，他上追宋元之意境，下汲明清之筆墨，潛心傳統七十餘年。晚年尤其以造化為師，感應貴州「天無三日晴」的氤氳氣象，將雨霧煙雲融入潑墨實踐，終成一家之風。

他所提出的「法、守、功、化」四字，貫穿其藝術生命始終：先是深入古法，恪守傳統筆墨精神；進而以功力錘煉語言；最終以心馭筆，進入化境。正如中國美術館在「重讀經典——搜盡奇峰·20世紀中國山水畫展」中所評：「其藝術上承宋元，下接明清，既繼承傳統精髓，又注重形式創新，最終法古變今，創造中國潑墨大寫意山水畫之新技法。」

「心象」大於「物象」

劉知白的藝術高度，不僅在於技巧之超絕，更在於精神之獨立。他遠離主流畫壇浮躁之風，不慕虛榮、不逐時流，在黔中山水間筆耕不輟。文化學者柯文輝曾評價他稱，「面對權力、金錢、勢力的種種異化，先生終生保存了一個知識分子的良心。」

在藝術語言上，劉知白將中國傳統「潑

墨」推向了嶄新的高度。潑墨雖古已有之，唐代王洽、宋代梁楷等皆曾涉獵，然多作為點綴或輔助技法。而劉知白在七十歲後，以「潑墨山水」為主要創作方式，發展出一套專屬他的藝術語言系統。他首創「潑寫結合」之法：先以大量水墨潑灑鋪陳，任其自然滲化，形成混沌初開、元氣淋漓的墨象基底；再趁濕以筆勾勒點染，寫出山石、林木、屋舍之神韻。這種「天人合一」的創作方式，既得水墨氤氳之天趣，亦見書寫筆意之精神。

他對水的掌控尤為精妙，通過水分多寡、墨階層次與紙張性能的精妙配合，營造出雲煙繚繞、山色空濛的貴州意象。其墨色蒼潤相生，從極焦至極潤，層次豐富、渾然一體，在混沌中見清明，於荒寒中顯生機。前中國古代書畫七人鑒定小組成員楊仁愷曾讚道：「知白先生一生從事六法，成就卓然。其水墨揮灑自如，行雲流水，非大家不克臻此境界也。」

更值得強調的是，劉知白的潑墨山水，實現了傳統山水精神與現代抽象構成的深度融合。遠觀其作，墨塊奔湧、氣勢磅礴，恍若西方抽象表現主義的視覺震撼；近睹則筆精墨妙，意象紛呈——山影、流水、村落隱隱浮現於墨韻之中，深得「絕似絕不似」之妙諦。他的畫作並非對實景的簡單摹寫，而是內心對自然之整體感悟與情感投射，是「心象」大於「物象」的體現。正如前中國藝術研究院副院長馮其庸所感嘆，「劉老已經與天地、山水、自然渾然默契了，這真是畫家最難達到的最高境界！」

法古變今 展精神自由

此外，劉知白藝術創作與地域特徵深刻交融。晚年隱居貴州，地方多雨潮濕、雲

霧朦朧的自然景觀，深刻塑造其潑墨風格。他筆下的黔中山水，既具鮮明地域風貌，又超越地理限制，昇華為一種具有普遍意義的審美典範。中央美術學院教授邵大箴指出，「劉知白先生是中國20世紀藝術史上一位很重要的藝術家，尤其是20世紀下半期。他的藝術放在那裏是永久的。」

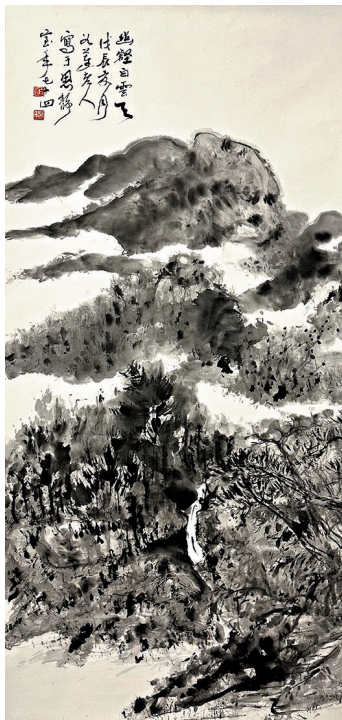
在20世紀末中國畫面臨現代轉型的語境中，當藝壇深陷「現代化是否等於西化」論爭之時，劉知白以實踐表明：中國畫的現代性不必依賴對西方形式的簡單模仿，而可從自身傳統內部（如潑墨寫意精神）生發出來並達到與國際現代藝術對話的高度。中國美術學院教授殷雙喜評價道：「他已經站在了傳統與現代的臨界點上，預示了新世紀中國水墨轉向抽象與表現的歷史趨勢。」劉知白的潑墨，既承古意，又破古法，在「自立我法」與「自破我法」之間縱橫馳騁，展現出高度的精神自由與語言解放。

中國美協理論委員會委員劉曉純曾高度評價：「劉知白創造的潑墨高峰在文人畫脈中不僅是空前的，很可能也是絕後的。」這既是對其藝術高度的精準概括，更是對他在中國畫史中獨特地位的鄭重確認。與此同時，中國藝術研究院研究員柯文輝亦指出：「先生在上生命上、在對待藝術的態度上，給予我們的教育比他的畫還要更多。」這些由重量級學者所作出的評價，既彰顯了劉知白在藝術史上的開創意義，也凸顯了他作為知識分子堅守良知的精神典範。

「知白守黑 如蓮化境——劉知白的潑墨世界」展覽將於2025年9月29日至10月5日在香港中環域多利皇后街9-10號中商藝術大廈二樓集古齋展廳舉辦。此展由筆者



▲ 2003年春，劉知白在貴陽家中揮毫潑墨的情景。



● 幽壑白雲天，138 × 69cm，紙本水墨，1989年

策展，集中呈現劉知白潑墨山水精品數十幅。此次展覽不僅是對劉知白藝術成就的一次回顧，更是向這位始終堅守文化理想、以筆墨證道的「大丈夫」致敬。

縱觀劉知白的一生，他從傳統中走來，又向心靈深處走去。在墨與水的交融中，他不僅解放了筆法，更解放了自己對生命與自然的感知。劉知白無愧為中國畫史上最具有代表性的「潑墨大師」，也是傳統水墨實現現代轉型的關鍵人物。

藝博

●責任編輯：尉瑋 ●版面設計：周伯通

第二屆國際書法嘉年華啟幕

國內外書法家同台揮毫

香港文匯報訊（記者 馮雷）9月20日，「創造性轉化 創新性發展——第二屆國際書法嘉年華」在河南省洛陽市偃師區張海書法藝術館開幕，來自國內外的書法名家與在華留學生代表千餘人齊聚一堂，共享文化盛事。

本屆活動由河南省文學藝術界聯合會、河南省教育廳、河南省文化旅游廳、河南省委外事辦、鄭州大學、洛陽市人民政府、中國書法教育指導委員會聯合主辦，中國書法家協會和中共河南省委宣傳部擔任指導單位。這場以書法為媒、以文明為魂的國際藝術盛會，不僅延續了首屆的成功經驗，更在規模、內容與互動體驗上實現全新突破，成為一場傳統與現代交融、人文與科技共鳴的文化盛宴。

開幕式現場，200位來自內地與港澳台的書法家同時揮毫，筆鋒起落間彷彿有江河奔湧；國際方陣中，海外書法家與在華留學生以墨傳情，寫下「團結、和平、友誼、人類命運共同體」等主題，不同語言、同一種筆意，繪出文明互鑒的動人圖景；8台人工智能書法機器人亦登場獻藝，與中學生和書法愛好者實時「競技」——機械臂婉轉自如，宣紙上墨韻生動，科技與傳統在這一刻完美相擁，引來陣陣驚嘆。

本屆嘉年華持續至9月26日，精心呈現18個形式多樣、內容豐富的書法篆刻展覽。這些展覽既各自獨立，又相互呼應，全面呈現了近現代書法文化在全球代表性國家的發展狀況。「承先啟後——中國近現代已故書壇大家畫（造）像暨書法展」，以「畫像+題詩」的創新形式為30位書壇大家立傳，時間跨度兩百餘年（1812年~2021年）；「一嘯風起——首屆（1981年）全國大學生書法競賽獲獎作者作品特展」



●本屆嘉年華策劃18個形式多樣、內容豐富的書法篆刻展覽。 記者馮雷 攝

邀請到44年前的19位獲獎作者，展出48件作品；港澳及國際展覽則為觀眾帶來別樣文化體驗，「鶴舞雲飛——香港特別行政區近現代著名書法家作品展」、「馳騁自肆——澳門特別行政區近現代著名書法家作品展」，以及「凝情翰墨——中國台灣近現代著名書法家作品展」，展示出兩岸三地書法藝術的多元風貌。

活動主辦方有關負責人表示，與首屆相比，本屆國際書法嘉年華在多個方面實現創新突破。人工智能與書法藝術的融合成為亮點，機器人書法表演展示了科技與傳統藝術結合的全新可能。展覽內容的廣度和深度進一步擴展，18個展覽涵蓋古今中外，既有對歷史的回顧，也有對當代創新的展示。「此次活動通過展覽、研討、體驗等多維形式，深化了書法文化的當代轉化與國際傳播，助力中華優秀傳統文化走向世界，為構建人類命運共同體注入筆墨力量，展現了中國書法在新時代的蓬勃生機與創新精神。」



●人工智能書法機器人登場獻藝。 記者馮雷 攝



●開幕式現場，各地書法家競相揮毫。 記者馮雷 攝



●展覽中的現場創作。 記者劉蕊 攝

香港文匯報訊（記者 劉蕊）秋意初臨，中原書壇先聲奪人。由中國國家畫院、河南省文旅廳、河南省文聯指導，中國大城市專業畫院學術年會與鄭州市文化廣電旅遊局聯合主辦的「鄭風·河韻」中國大城市專業畫院優秀作品聯展（第十五回·鄭州），日前在鄭州美術館新館掀開帷幕。展覽匯聚全國51家專業畫院、近

500幅新近力作，涵蓋山水、人物、花鳥、書法，傳統筆墨與當代語言並置，既是全國畫院藝術家創作成果的集中展示，更是新時代中國美術事業繁榮發展的生動寫照。

本屆展覽有着深刻的內涵寓意，以「鄭風」追溯文明的源頭，巧妙地呼應了《詩經》時代所蘊含的深厚人文關懷；以「河韻」奏響時代的嶄新旋律，淋漓盡致地展現出在黃河文化滋養下所迸發出的偉大創造力量。「鄭風」之中，承載着商都遺址那帶着歲月斑駁痕跡的陶紋、嵩山雲海間如墨意般氤氳的美妙景致，以及老街深巷裏滿是煙火氣的市井溫情，同時也映照出當代都市蓬勃發展所呈現的全新氣象；而「河韻」，也絕非僅僅局限於九曲黃河那雄渾壯闊的奔流氣魄、中原歷史所沉澱下來的深厚底蘊，更是對黃河流域生態保護和高質量發展戰略下現實圖景的生動呈現。「鄭風」與「河韻」相互交融、奏響交響，旨在藝術的維度上，讓歷史文脈與時代精神達成融合共生的美好狀態。

值得一提的是，主辦方在今年特別增設了「藝·述」現場創作環節。來自35家畫院的37位院級藝術家們現場揮毫潑墨，將藝術創作的過程直觀地呈現出來，重新構建了公眾對於藝術感知的路徑。這一獨具匠心的環節，不僅有效增強了專業畫院學術體系在大眾心中的認知度，而且充分突顯了美術館作為藝術交流對話平台的核心功能。一位參觀者在接受記者採訪時感慨地說道：「以往我們只能看到成品，而今天有幸親眼目睹老師們從構圖、落墨再到點苔的整個創作過程，這簡直就是一堂無比生動的藝術課呀！」

「鄭風·河韻」中國大城市專業畫院優秀作品聯展自發起至今已走過14年歷程。全國專業畫院的藝術家們始終扎根生活、傾情創作，將對山河歲月的感悟、對民生百態的體察融匯於筆端，以高度的文化自覺和藝術使命感推動傳統文化的創造性轉化與創新性發展。他們既堅守傳統筆墨的精神內核，亦積極探索當代藝術的語言邊界，使中華優秀傳統文化在新時代語境中煥發新的生機。

據了解，「鄭風·河韻」中國大城市專業畫院優秀作品聯展（第十五回·鄭州）將持續展出至10月8日。

「鄭風·河韻」國畫聯展鄭州開幕

一次看盡新時代中國畫風貌