

刘兴建工笔花鸟画艺术

刘兴建 著

我为丹青 · WoweI Danqing
(第三辑)

刘兴建工笔花鸟画艺术

刘兴建 著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘兴建工笔花鸟画艺术 / 刘兴建著. — 长沙 : 湖南人民出版社, 2010. 6

(我为丹青. 第三辑)

ISBN 978-7-5438-6620-1

I. ①刘… II. ①刘… III. ①工笔画：花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 115574 号

我为丹青 (第三辑)

刘兴建工笔花鸟画艺术

出版人：李建国

总策划：龙仕林 蒋 烨

丛书主编：蒋 烨

本册著者：刘兴建

责任编辑：龙仕林 杨丁丁 彭 霞

编辑部电话：0731-82683328 82683361

装帧设计：杨丁丁

出版发行：湖南人民出版社

网 址：<http://www.hnppp.com>

地 址：长沙市营盘东路 3 号

邮 编：410005

经 销：湖南省新华书店

印 刷：湖南新华精品印务有限公司

印 次：2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787 × 1092 1/12

印 张：40

字 数：1 500 000

书 号：ISBN 978-7-5438-6620-1

总 定 价：480.00 元 (全 10 册)

刘兴建

又名刘兴剑，祖籍湖南武冈，1958年生于湖南洪江。1975年下乡插队时开始学习绘画，先后毕业于湖南师范大学美术学院及该院研究生课程班，主修中国画花鸟专业。1984年开始从事艺术创作，多次参加省级以上综合性美术大展，近百件作品发表于各大专业报刊。出版有《走进大西南—刘兴剑写生集》、《花卉写生》等专集。《中国书画报》、《美术大观》、《三湘都市报》、《艺术教育》、《美术界》、《中国收藏》等报刊均做过专题报道。2000年被湖南省文联评为湖南省十大杰出中青年美术家。现为中国美术教育研究会会员、湖南省美术家协会会员、长沙理工大学设计艺术学院副教授。

单位：长沙理工大学设计艺术学院基础教学部

地址：长沙市雨花区万家丽南路二段960号(410114)

电话：0731—88941801 18908451801

漫漫艺术路 悠悠花草情

——刘兴建工笔花鸟画赏析

传统笔墨精神与现代审美经验结合、工与写兼融成为当下工笔花鸟画创作的一种艺术取向。近年来，刘兴建的工笔花鸟画在各类展览及报刊上频频亮相，其清新质朴的格调，写实而又“意味”十足的抒情性绘画风格给人留下了深刻的印象。

刘兴建是一位偏重写实的工笔花鸟画家。他的工笔花鸟画创作源于生活，以生活为本是他恒守的信条。长期的生活观察和写生积累造就了他扎实的基本功和敏锐的观察力，也形成了他鲜明的写实绘画风格。但他强调的写生并没有局限在对自然形态如实摹写，而是在与自然的亲近中，体验自然的野趣，感受生命的活力，净化自己的情感，探究自然与自我的融合，营造一种返华于朴的花鸟画艺术境界。

刘兴建的工笔花鸟创作由单一的描摹罩染转向抒情性抒写，工写结合是其工笔花鸟画艺术的一大特色。他十分注重作品中“意趣”的表现。在创作手法上他大胆创新、奇招迭出。有时采用大面积的泼墨，造出一种大气磅礴、气吞山河之势；有时采用淡淡的烘托，造出一种意味深长、余韵未尽之感。有时采用层层罩染，造出一种氤氲生动、自然天成的艺术效果。墨的沉渍、色的笼罩、似又不似的背景、空灵中的幽深，因势利导幻化成风云雨露、晨曦暮蔼中的闲花野草，散发出满纸的泥土芳香。如他的《三月幽谷》，在繁枝茂叶中，画面视觉中心刻意安排了一处虚光，特别的耀目。虚光处开着一簇洁白无瑕的山花，既表现出主题的含蓄深邃和音律的抑扬顿挫，又为欣赏者留下了想象的空间。又如《暖风》，在大泼色的基础上顺势染出形体，轻松自然，水色交融，酣畅淋漓。而《三月清风》等作品则运

用注水、冲色、撒盐等手法加上层层渲染，使洁白的杜鹃花与背景融为一体，朦胧的雾气、深邃的层次及强烈的虚实对比造成的视觉冲击力，令人回味无穷。

画法的恣肆，当是随“意”而就。工与写的结合，并不是以牺牲工细精到为代价换取画面的表象生动。生动的本质是气韵的自然贯通。工笔花鸟画所呈现的“静美”，正是作者心境与学养的显现。刘兴建的工笔花鸟画作品，显现出其平和的创作心态和恒守自然的执著。也许是湘西人那种固有的朴实，抑或是家乡独特的民族风情、秀美的自然风光的熏陶，他的工笔花鸟画宁静深沉而意蕴清冷，朴实无华而得自然真趣，且充满灵气。

刘兴建已过天命之年，正处在艺术创作的旺盛时期。对传统与创新、工与写，他并不在意其明确的界定。其实，论画本无新旧，只有好坏。用他自己的话说：“中国画的传统网络是强大无比的，我既不愿回避也无力冲破它，也不愿在故纸堆中寻找重复，只好由着自己性情在艺术园地里作点耕耘，管它来年收成如何。”正是这种清心远逸的心境，使他在经营布局中以繁密叠复的当代设计因素，保持着画面的均衡；既浓郁热烈又纯正素淡的着色，在当代与传统中求得一种承接与扬弃。格不求高而自高。漫漫艺术路，悠悠花草情，愿他在工笔花鸟画领域里不断探索、进取，创作出更多更好的作品。

王金石

2010年5月

目 录

清歌 / 1	版纳腊肠果 / 27
幽谷晨风 / 2	童年故事 / 28
暖风 / 3	梦随蝴蝶江南飞 / 29
新雨迎秋欲满塘 / 4	不爱深黄爱浅黄 / 30
竹林秋露 / 5	飞入花丛无处寻 / 31
叶叶如闻秋有声 / 6	又是一年果香时 / 32
馨香逐晚风 / 7	露叶滴晴月 / 33
千娇万态破朝霞 / 8	烟惹翠梢含玉露 / 34
烂漫香风引贵游 / 9	更写天香入卷来 / 35
听雨 / 10	香雾漫漫何处边 / 35
唯有天边草色秋 / 11	十里荷塘酿冷香 / 36
觅秋 / 12	昨夜小雨润如酥 / 36
不是知己花不开 / 13	晨曲 / 37
春风岁岁生空谷 / 14	月晓风清欲随时 / 37
丰年 / 15	淡烟清辉度花影 / 38
湖边 / 16	清音带雨浓 / 38
翠霞含烟 / 17	归去秋风耐岁寒 / 39
清露晨流 / 18	独傲西风不占春 / 39
露入莲腮泌粉痕 / 19	雨后清香发 / 40
浅霞轻染雨后看 / 20	莲腮雨褪红 / 40
翠影红霞映朝日 / 21	窗外秋风洗芙蓉 / 41
红蜻蜓之一 / 22	小青果 / 41
红蜻蜓之二 / 23	收获 / 42
红蜻蜓之三 / 24	侗乡八月雪 / 42
红蜻蜓之四 / 25	惊蛰 / 43
篱笆故事之一 / 26	小红果 / 43

清歌 93cm × 93cm 1997年

幽谷晨风 68cm × 68cm 1998年

暖风 93cm × 93cm 1998年

新雨迎秋欲满塘 93cm × 93cm 1998年

竹林秋露 93cm × 93cm 1998年

叶叶如闻秋有声 93cm × 93cm 1999年

馨香逐晚风 68cm × 68cm 2001年

千娇万态破朝霞 68cm × 68cm 2001年

烂漫香风引贵游 68cm × 68cm 2001年

听雨 68cm × 68cm 2002年

唯有天边草色秋 68cm × 68cm 2002年