

H 华艺廊从书
HUAYI GALLERY COLLECTION

当代名家精品之四 ④

Exquisite Works
from Modern Famous Artists-4

刘济宋

岭南美術出版社

当代名家精品之四 ④

刘济荣

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刘济荣 / 华艺廊编. —广州: 岭南美术出版社,
2005.5

(当代名家精品)

ISBN 7-5362-3043-5

I . 刘… II . 华… III . 中国画—作品集—中国现代
IV . J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第015928号

编委 会: 李亦非 古树安 张向东 刘刚
许习文 沈晓冰 李峰

主 编: 李亦非

执行主编: 张向东

责任编辑: 阎义春

装帧设计: 广州市华艺广告有限公司

艺术总监: 刘刚

策 展 人: 张向东

当代名家精品——刘济荣 华艺廊编

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 制: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2005年5月第一版

2005年5月第一次印刷

开 本: 890mm × 1240mm 1/16 **印张:** 6

印 数: 1-2000册

ISBN 7-5362-3043-5

本册定价: 98.00元

全套(共五册)定价: 490.00元

刘济荣，著名中国人物画家、广州美术学院教授、中国美术家协会会员。

1931年出生于广东兴宁。

1957年毕业于中南美术专科学校，师从关山月、黎雄才。

1962年进中央美术学院深造，师从叶浅予、蒋兆和。

1965年为人民大会堂西藏厅作画。

1987年应澳中友协之邀赴澳大利亚五个州十三间高等学校艺术院系讲学、访问和举办个人画展。

1995年应澳门政府之邀，在澳门市政厅举办画展。

四十多年在高等美术学院教学和艺术实践，培养了大批优秀美术人才，并且创作了大量优秀中国画作品。中国改革开放二十余年来，有更多优秀作品问世，《孙中山先生》、《黄遵宪》、《六祖》、《岭南画师高剑父》、《家乡行》、《牧歌》、《草地飞鸿》、《藏北奔牧》、《虔诚》等代表作，先后在国内外展览，获好评。近著有《刘济荣人物画》、《人物画谱》、《牦牛画法》、《刘济荣画集》等。

国家人事部2002年授予“当代中国杰出人才奖”。

目 录

无心是道	莫各伯	5
牧牛人	姚北全	7
图版目录		9

无心是道

——浅谈刘济荣教授其人其画

莫各伯

锦绣吉年
138×35 cm

若问中国画与西画有何不同？我的回答是：西画所追求的着眼点是“技”，而中国画所追求的着眼点是“道”。

那么，什么是道呢？老子说：“道可道，非常道”。道是个简单而又复杂的问题。几千年前老子骑青牛过关时写下“五千言”的《道德经》，对道作了全面的论述，我们今天读来仍然似懂非懂。早年，当老子还不懂得道的时候曾向老师商容请教。商容张开口问他：“我的牙齿还在吗？”“不在了。”“我的舌头还在吗？”“还在。”于是老子悟出了刚亡柔存的道理。柔弱，不争，无为，谦下，成为老子思想的核心。他认为，水是最柔弱，最谦下的。你挖个圆坑，它就变成圆形，你挖个方坑，它就变成方形。哪里低，它流向哪里。它总是处于最谦下的位置，不与人争。一切都是自然而然。可是，水是很有力量的，洪水来，什么都可以摧毁。

讲了这么多，好像扯远了。其实，我正是通过这些领悟到刘济荣教授画的作风与人的作风。

弃除一切矫饰，没有雕凿，没有花拳绣腿，没有刻意的造作，没有任何的强求。一切都是自然的，纯朴的，真诚的，一种大匠不雕的大朴之美，一切都契合于道。这就是刘济荣教授作品的风格。

刘济荣教授在广州美术学院从教四十多年。早期与杨之光教授同为新时代广东写意人物画的先行者。几十年来，教学相长，使他有了非常扎实的人物造型基础。而笔墨的追求上，他除了50年代初就读于中南美专时吸收岭南派大师的长处，还于60年代初北上中央美院进修，吸收了蒋兆和等北方人物画大师的笔墨风格，使他的人物画造型准确，形神兼备，而于笔墨则融汇南北之长，苍古华滋，沉雄厚实，朴茂大器，骨力刚劲，真气充盈，泼辣奔放。

他所创作的大量人物画中既有表现伟人肖像的，也有表现劳动人民、古代人物和生活小品，题材丰富多样。《孙中山先生》的深沉、忧愤与大度；《送别》中乡村妇女的温厚纯真与善良；《关公》的勇武、忠义与伟岸；《曹雪芹》的智慧、儒雅与无奈；《黄遵宪》

的敏锐、洞察与博大等等都给观者留下深刻的印象。他两度进藏体验生活，画了大量的速写，收集了极为丰富的创作素材。藏民、牧女、牦牛成为他主打作品中重要角色。牦牛身上泼辣、奔放、淋漓的墨彩；藏女优美、婀娜、活泼的身姿；辽阔、浩渺、抒情的意境深深地打动了读者。这类作品最有代表性的要数《藏北奔牧》、《奋进》、《阿坝草原之牧》、《草地飞鸿》、《雅鲁藏布江畔》、《归牧图》、《春满牧场》、《春牧图》、《草原之春》等。藏区地域的特征，人物的个性、装束、风情，牦牛的笔墨造型提炼和表现程式的形成。这一切都自然而然地帮助他完成了他艺术创作中极具个性特征的品牌打造。当然，他后期的创作中也涉及到水牛、花鸟等等题材，但愚意以为，在他的全部创作中，最具品牌效应的还是表现藏区生活的这类作品。而这些画作又是那样自然、轻松，信手而成，一挥而就。在这些画里，你看到蓄意谋划的“设计”吗？看到呕心沥血的“经营”吗？看到不厌其繁的“制作”吗？看到哗众取宠的“伪装”吗？看到有悖自然的“强求”吗？没有！这就是道。

我曾有幸两度当过刘济荣教授的学生。第一次是上世纪70年代初，在广州美院读书期间，他上的课是“写意人物画”；毕业参加工作近20年后，90年代初我又重返母校研修研究生课程，恰好又是刘济荣教授任导师。这大概是一种缘份吧！刘济荣教授为人谦和、平易、厚道、真诚。他是我众多老师中接触最多的一位。他从不在名利上有所强求，一生不沾任何官位，坦坦荡荡做人，老老实实画画，勤勤恳恳教学。他的一切都是水到渠成，自然而然，没有任何的刻意与勉强。他永远以一种平常心对待艺术与人生，他永远保持一种不激不厉、淡泊中庸的状态，没有刻意而为，没有勉为其难，一切随遇而安。这大概就是我们常说的“得道”吧！

刘济荣教授有一方闲章，印文为“无心插柳”。我总觉得在“做人”与“治艺”上能做到“无心”就是一种境界。刘济荣教授所达到的就是这种境界。也就是古人所说的：“无心是道”。

 酒醒还醉醉还醒
44 × 70 cm

 天高云淡
138 × 35 cm

牧牛人——刘济荣

姚北全

生在牛村认生命，
只识画牛不吹牛。
雨雪风霜不知苦，
芳草夕阳度春秋。

这是以画牛著称的著名画家刘济荣几句自况调侃的话。在绿荫满眼的广州美术学院，我访问了这位“牛郎”。进入他宽敞的画室，使人感染最深的，犹如进入了一个大牧场，一眼所见，都是造型各异、形式各样的牛，有牦牛、黄牛、水牛……挂在墙上有五尺宣的大画，描写老子骑牛出关为内容的《紫气东来》画作，还有来自西藏的珍品，如牦牛头骨标本、牛尾巴标本……更使人饶有趣味的，是那小孩捧不动的数十斤重的紫砂牛，造型粗犷，憨厚，有一牧童正爬在牛背上，似乎刚卸下犁耙，从水塘步上堤岸，健步向前的姿态，十分生动传神。令人神往和感到壮观的，是摆设在刘教授画案前那数十头各种质料雕成的牛群，有昂首疾驰“牛气冲天”的木雕，有慢悠悠的徒步觅草的陶塑牛，有以寿山石为原料的“神牛”，有黄杨木精雕的母子牛、斗牛，跨在牛背上的“做爱牛”……见所未见，顿使人大开眼界，这些牛群，都是朋友的珍藏品相赠的。说话间，刘教授还随手拿出一大叠相片，都是摄自家乡的“牛群”照片，从田野到茂密的山林，从山地到河坡到水塘，江河戏水，牛的千姿百态，洋洋大观……刘教授为人厚道、详和，教学数十年，桃李满天下，为人师表，可谓“得道多助”，人们知道他喜画牛，从多方面给予支持，表示敬意，这使刘教授多有得益。他说“画牛”，不只是简单画牛，还有对牛的了解，对牛的热爱，对牛的情感，朋友支持加深了他对画牛的兴趣。

刘济荣原是一位著名的书画家，他的画风兼收南北黎雄才、关山月与蒋兆和、叶浅予的亲自指教，从踏入美术学院毕业后，就留校任教，一执教鞭就是半个世纪，他在艺术的追求和从事教育工作，也是一头老黄牛，经风淋雨，耕耘数十载。退休后，依然如故，画笔不停手，十分令人可敬可亲。他笔下人物画，传神古朴。在新世纪之初出版的大型画册中，从著名画家中国美协副主席刘大为教授洋洋洒洒数千言的序言中，对刘教授的艺术造诣有很高的评价，他在画人物画之余，如此热衷画牛，画出成绩，画出了大名堂，洛阳纸贵，自有原因……

昆仑山下
138×35 cm

刘济荣教授是我的良师益友，多年前，我有幸作为他的一本速写集的第一批读者，翻读他数十年来在各个时期千余张写生稿。那十公斤重的“宝贝”，凝聚他两次进入西藏写生的“深情”，在这些大量的写生速写稿中，除了记录有他对西藏的山水、人情、风貌的描绘外，他对那些他称之为高原之舟的牦牛情有独钟，他说牦牛是藏民最忠实的朋友，衣食住行、赶集、竞赛、运输……都离不开它，而牦牛奶更是美味有益的饮品。每次离开西藏他总是带回大量的牦牛作品，画牦牛的时候，他只是用墨的干、湿、浓、淡，表现他对牦牛纯真的情感，即使有人出现，他也只是薄施淡彩，像西藏雪山般明净，寄托着深深的情意，作者的真善美也打动着万千读者的心弦，刘济荣的牦牛藏女一时成为藏家喜爱的珍品。

年过古稀的刘教授，也许是随着年岁的增长而对故乡客家之情与日俱增，对孩提时牧牛、唱山歌的乡音民风撩起深深的恋念，“骑牛背、唱山歌、一人唱歌众人和……”因而，客家地区常见的水牛形象，成了他先前描绘的牦牛最好的伙伴，水牛，在他的脑子里呈现出来，既是一种爱又是最撩人的新感受。画牛成了他的一种乡情、乡思、乡土之爱，这种悠悠故土情，在那数以百计的作品中作了淋漓尽致的宣泄。有小品、有丈二匹的大作，还有成十米长的手卷，有“牛气冲天”歌颂改革开放朝气蓬勃的激情之作，有以古老故事喻人尊重爱护人材的老子骑青牛出关的“紫气东来”大作，有牧童骑在牛背唱山歌的悠闲画面，有运载着南国荔枝、南海椰子的村妇风情风景……牛，牛啊牛！牛画家如此钟情于牛的描绘，固然许多著名的大画家，都有其情有独钟的先例，如黎雄才爱松、关山月爱梅、齐白石爱虾、黄胄爱驴……探讨刘济荣的移情之由，我想这是老画家的乡情凝结和时代的召唤。纵观现时代的生活，丰富多彩、五花八门，多有人心浮躁、追求极度的享受，以至于忘却了博爱和以人为本的奉献精神。老刘的默默耕耘，诚实憨厚的忠诚本色，或许是画家对于时代风气的一种拨乱反正。

刘济荣教授，六十年代接受人民大会堂西藏厅的绘画任务，去了西藏很长时间，八十年代初又到阿坝州藏区体验生活，对牦牛情有独钟，画牦牛已三十年之久。他把牦牛人格化，画面常配以牧女，使之刚柔并济，线面相结合，充分使用牦牛的大块墨色变化，淋漓尽致，他常画牧女，以流畅的线条，虚、实、粗、细之笔法，洒脱自如。人是万物之灵，他着力体现人与自然和谐关系。刘教授塑造的牦牛来自生活，但不是生活的重复，也来自传统，但不是传统的翻版，而是自己的造型与自己的笔墨，自己塑造的牛，其艺术成就达到相当高的境界。牦牛成为刘教授的艺术品牌，画坛共知。

近年刘济荣教授集中精力塑造南方水牛形象，许多人称“中国第一牛”，并且常以荔乡、牧童相结合，有着浓厚的岭南特色。不管是牦牛、水牛都力图表现奋发向上，朝气蓬勃的生活景象，表现中华奋进与雄风。

刘教授有深厚的生活基础和扎实的传统基础与造型能力，不急功近利，不慕虚名，厚积薄发；他的老年，必定更精彩！

图 版 目 录

01 锦绣吉年	5	28 悠扬的世界屋脊	23
02 酒醒还醉醉还醒	6	29 紫气东来	24
03 天高云淡	6	30 勇往直前	24
04 牛角不尖过不了岭	7	31 金珠玛米住我家	25
05 昆仑山下	8	32 面壁图	26
06 孙中山先生	11	33 观鹤图	26
07 岭南六月荔枝天	12	34 椰乡情	27
08 牧场晨曲	12	35 草原春牧	28
09 牯犊情深	13	36 天高地厚	29
10 岭南四时青	13	37 岭南荔香	30
11 草原晨牧	14	38 雁归图	31
12 秋高气爽	15	39 雪域风情	32
13 春草青青	15	40 面壁图	33
14 归	16	41 荔乡情	34
15 牛儿伴我回家来	16	42 雅鲁藏布江畔	35
16 荔香水秀	17	43 岭南六月荔枝飘香	36
17 阿坝草原印象	17	44 居廉	37
18 荔香水秀	18	45 藏花	38
19 水秀荔香	19	46 杨桃树下	39
20 酥油飘香	19	47 观音菩萨	40
21 世界屋脊之牧	20	48 王冕好学	41
22 椰乡情	20	49 长作岭南人	42
23 爱梅图	21	50 西施浣纱	43
24 岭南荔熟	21	51 雄凤	44
25 踏歌行	22	52 天涯海角情	45
26 奔腾的草原	22	53 春暖花开	46
27 爱梅图	23	54 青稞美酒敬亲人	47

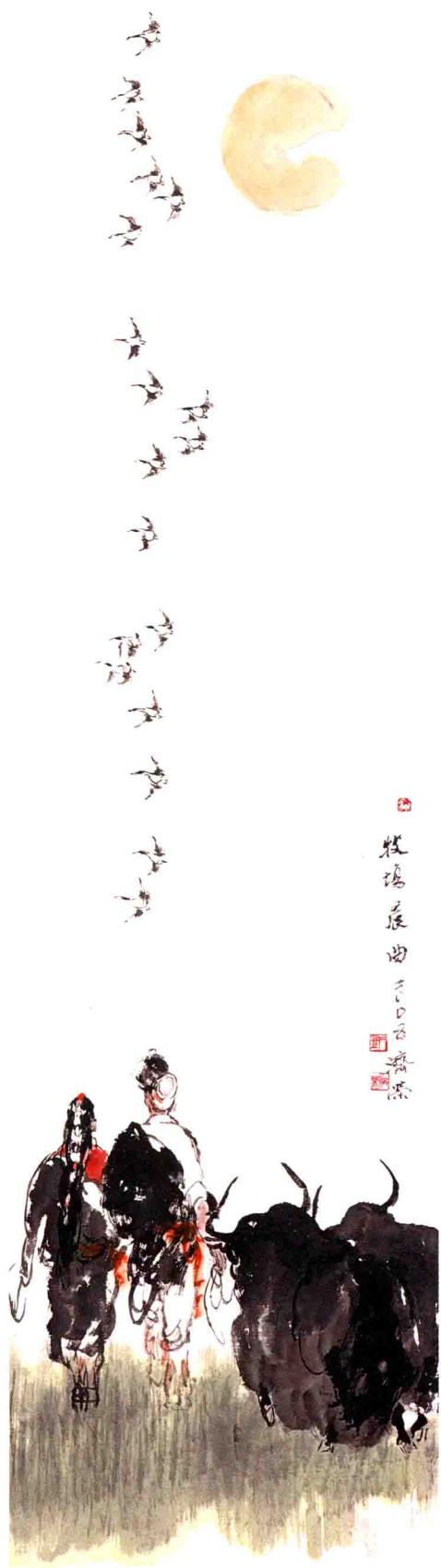
55	裸女	48	84	藏北奔牧	74
56	归雁图	49	85	岭南荔熟	75
57	草原奶香	50	86	酥油茶	76
58	藏北牧羊	50	87	悠扬的草原	77
59	藏族少年	51	88	悠扬的世界屋脊	78
60	草原归雁	52	89	挤奶姑娘	80
61	草原之牧	52	90	南海渔民	81
62	牛气冲天	53	91	藏北草原	82
63	草原情	54	92	藏族姑娘	83
64	紫气东来	55	93	五羊仙图	84
65	草原奔牧	56	94	草原牧歌	86
66	草原之花	56	95	马背上的教师	87
67	骑在世界屋脊上的姑娘	57	96	六祖	88
68	奶茶飘香	58	97	草原春牧	89
69	高原之牧	59	98	牧笛	90
70	岭南荔香	60	99	牧牛图	91
71	双牛图	61	100	天高云淡	92
72	荔香情	62	101	草原牧歌	93
73	草原牧歌	63	102	荔乡牧牛	94
74	岭南乡情	64	103	荔乡归牧	95
75	高原牧歌	65	104	老牛图	96
76	草原奶香	66	105	牛气冲天	97
77	雅鲁藏布江畔	67	106	水牛赞	98
78	岭南荔枝红	68	107	黎族姑娘	99
79	高原之舟	69	108	花城无处不飞花	100
80	红荔飘香	70	109	画家来了	101
81	傣乡情	71	110	人物写生	102
82	阿坝草原风情	72	111	画坛先驱高剑父	103
83	正气千秋	73			

孙中山先生
96×77 cm

岭南六月荔枝天
138 × 35 cm

牧场晨曲
138 × 35 cm

嶺南四時青 二〇〇五三月

劉海栗作

嶺南四時青
138×35 cm

舐犊情深
2005
牧牛人劉海栗作

舐犊情深
138×35 cm

草原晨牧

二〇〇三年 齐英

草原晨牧
70×46 cm

秋高气爽
138×35 cm

秋高氣爽 二〇〇九年 淮南鵝洲垂陽邊寫 陳志龍畫上海 溫榮

春草青青 乙酉新作 滬州寫意風情 时方珠江古峰

春草青青
138×35 cm

珠江
古峰

138 × 35 cm

138 × 35 cm