

山花烂漫

——刘伽郡·王平画集

赵军 主编

西泠印社出版社

山毛燭漫

刘伽郡·王平画集

赵军 主编

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

山花烂漫 : 刘伽郡·王平画集 / 赵军主编. — 杭州 : 西泠印社出版社, 2014. 2
ISBN 978-7-5508-1053-2

I. ①山… II. ①赵… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代②山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第030304号

学术支持: 浙江画院、杭州黄宾虹学术研究会、陆抑非艺术研究会

山花烂漫——刘伽郡·王平画集

主 编: 赵 军

出 品 人: 江 吟

责任编辑: 朱晓莉 徐 炜

责任出版: 李 兵

视觉规划: 沈娟娟 黄焕铭

文字校对: 李 健 钱朝鸣

策划推广: 浙江浣花斋文化艺术发展有限公司

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州市西湖文化广场 32 号 5 楼 (邮编: 310014)

电 话: 0571-87243279

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江影天印业有限公司

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 13.5

印 数: 0001-3000 册

版 次: 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5508-1053-2

定 价: 200.00 元

目 录

序言

刘伽郡作品

天香正染——刘伽郡画序 / 王 源	007
绿树红芳	010
薄醉忘归去	011
芙蓉金鱼	012
牡丹花香	013
两枝春作一枝红	014
紫绶金章	015
小蕾含香	016
绿玉眉心黄袖遮	016
鸦黄作蕊尘	017
蝶梦香	017
花香一庭	018
小院牡丹开	018
芙蓉鱼乐	019
亭亭风尘里	019
天下无双艳	020
花花叶叶寄朝霞	020
远望恰凝花变相	021
姚黄一朵微拂掠	021
白牡丹	022
月下茶花	022
幽香	023
紫气东来	023
帘闲景阳妆	024
深浅花香阴	024
幽兰诗意	025

此花无日不春风	025
零落黄玉蕊	026
红罗春晓	026
秋趣	027
紫气东来	027
烂红如火雪中开	028
蝴蝶宿深枝	028
喜从寿中来	029
相伴团圆	029
山花一路	030
青霞紫雪	030
香花醉人	031
亭亭孤艳	031
不受缁尘垢	032
蔷薇花阴	032
濛濛细雨	033
含珠茶	033
薄醉忘归	034
花寄欲语	034
花阴鱼戏	035
幽径新声	035
花枝春风	036
动人春色	036
海棠胭脂	037
木笔言春至	037
花绕凌风台	038
满眼黄金果	038
双雀宿深枝	039

双禽嬉戏	039
新荷弄晚凉	040
遍雨新花	040
鸟语花香	041
春山处处行应好	041
春来紫气飘	042
新花鸣禽	042
绿岸花雨	043
花入帘栊	043
新荷晚凉	044
田家趣事	044
荷塘戏禽	045
朝霞	045
富贵白头	046
梅花双禽	047
桃花双燕	048
玉兰八哥	048
枝头小鸟	049
荷塘清趣	049
紫绶金章	050
蝶恋花	050
花开富贵	051
蜜蜂月季	051
鹤翔十万里	052
鹤鸣九皋	053
花开对语	054
春色知心	055
春色未远	056

花开寄语	056
草堂新语	057
花香深浅	057
清趣	058
渡口风清	059
白牡丹	060
烂漫开足十年春	061
荷塘清风	062
波碎芙蓉红	063
鹤翻梅花	064
花开动京城	065
松龄鹤寿	066
蔷薇花阴	067
雪里花开	068
池鱼芙蓉	069
满园春色	070
稍耸振寒声	072
古色晨光	078
贺兰山秋意图	080
家在青山白云间	086

王平作品

文心与静气——王平的山水画艺术 / 曹玉林 ..	088
横山暮	092
桃花溪	093
黄昏边上	094
柳荷塘	095
横山暮树	096
横山霜秋	097

有树多白云	098
幽居莫干	099
暮归	100
石壁疏松	101
秋山雨洗	102
白云隐约出青岫	103
午时	104
梵天城	105
秋水	106
停云居	108
酥雨翠烟	109
横山古道	110
天门沟	111
古道云瀑	112
百步云梯	113
云上琼台	114
飞龙谷	115
排云岭	116
横山道	117
云松幽涧	118
松溪图	119
白水瀑	120
深山藏古寺	121
白云裁出一段翠	122
云起函谷	123
古道云天	124
初阳台	125
山居图	126

古道云天	127
听水居	128
观云亭	129
亭外多白云	130
松风岭	131
云水居	132
云横松岭	133
云瀑图	134
云水谣	135
观云台	136
云岚湿翠	137
有树多白云	138
头狮山	140
一溪春水	141
卧羊桥	142
山外数重山	143
夏云多奇峰	144
松径云水	145
纵横一川水	146
翠山秋水上	148
凌波仙子	150
西塞横岚	152
一桥烟水	154
阅历千秋	156
逐波秋水上	158
芦风送秋波	160
云山无尽	162

山毛燭漫

刘伽郡·王平画集

赵军 主编

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

山花烂漫 : 刘伽郡·王平画集 / 赵军主编. -- 杭州 : 西泠印社出版社, 2014. 2
ISBN 978-7-5508-1053-2

I. ①山… II. ①赵… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代②山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第030304号

学术支持: 浙江画院、杭州黄宾虹学术研究会、陆抑非艺术研究会

山花烂漫——刘伽郡·王平画集

主 编: 赵 军

出 品 人: 江 吟

责任编辑: 朱晓莉 徐 炜

责任出版: 李 兵

视觉规划: 沈娟娟 黄焕铭

文字校对: 李 健 钱朝鸣

策划推广: 浙江浣花斋文化艺术发展有限公司

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州市西湖文化广场 32 号 5 楼 (邮编: 310014)

电 话: 0571-87243279

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江影天印业有限公司

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 13.5

印 数: 0001-3000 册

版 次: 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5508-1053-2

定 价: 200.00 元

序 言

承蒙刘伽郡与王平兄之邀，我参与了“山·花烂漫——刘伽郡、王平画集、画展”的编辑、策划工作。伽郡与王平两人都毕业于中国美术学院，刘花卉、王山水，皆属勤奋且有思想的新生代画家。

伽郡兄是周沧米老师的学生，与我是同门。他的山水受沧米老师影响颇多，个性鲜明，匠心独运。伽郡的花鸟早期曾受陆抑非教授的启蒙和精心教导，可以说受到非翁的影响很大，深得陆师花鸟画的艺术精髓，所以他传统的功底比较扎实。他擅长小写意花鸟，所作具“浙派”花鸟的特征，无论色彩、笔墨都很到位，可谓“地道”。作品色彩纷呈而不失雅致，内容丰富而不显繁琐，画面饱满而不感局促，兼工带写，法度自然。特别是在当前趋于“工笔和大写意”的格局下，能一直坚守和不断精进“这门类”更是难得。朱颖人老师有说过：“做学问的人，就老老实实地做学问。不要受外面的任何影响。这是一个做学问人的根本和做人的基本道理。”伽郡兄一直在坚守朱老师的教训。同时，伽郡的花鸟画也远师古人，曾专攻并临摹虚谷、任颐、赵之谦、恽南田等人的作品，这是他形成构图饱满、笔墨清雅艺术风格的重要因素。而他的用色在传统设色的基础上有新的发展，讲究光与色以及透视的结合，还有就是色块和墨块强烈对比下视觉冲击效果的美等等，这些是他引入西方绘画技法的产物，是对传统的一种发展。

我与王平兄相识近二十年。在我印象中，他是一位在中国画史论方面研究颇深的一位青年画家。王平画山水，是基于他的中国美术史论、画论功底，故他的山水画清雅而不失文人氣息。他是中国美术史论界泰斗王伯敏先生的学生。正因为受到王伯老长期的谆谆教导，因此在中国画史论方面打下了坚实的传统基础，滋养了“知行合一”的治学和从艺思想。他的山水画承传乔仲常、黄鹤山樵、龚半千、予向和王伯老等正统，重传统、重基础、重修养、重创新。他师古人而不拘泥于纯粹的传统观点，继承传统但不乏现代、时尚的元素，追求中

国画与水墨画的交叉。他曾说：“既然画画，一定要与别人拉开，艺术是因为个性而存在的。”故他尝试笔与墨“两端拉开”的趋势。在“纯粹的笔”端，吸收宋代乔仲常《赤壁赋》里面的用笔。在“纯粹的墨”端，主要是积墨法的运用，用淡墨数次重叠，求画面深润、厚重。他还吸收了没骨法隐迹立形的特点，湿笔没骨水墨写意，对画面的模糊处和应分层次处，再用干浓墨破醒，破醒后再用淡墨渲染，务使达到深厚而层次分明的境界，表现亦真亦幻的景象，在单纯中求丰富。这是王平在传统文人画基础上的创新和实践，所以说王平的画可谓是新时代背景下的文人画。

时逢“山·花烂漫——刘伽郡、王平画展”于2014年3月在北京举办，以编辑出版这本画册预祝两位青年画家的画展圆满成功！

癸巳腊梅开候 赵军于白玉堂

目 录

序言

刘伽郡作品

天香正染——刘伽郡画序 / 王 源	007
绿树红芳	010
薄醉忘归去	011
芙蓉金鱼	012
牡丹花香	013
两枝春作一枝红	014
紫绶金章	015
小蕾含香	016
绿玉眉心黄袖遮	016
鸦黄作蕊尘	017
蝶梦香	017
花香一庭	018
小院牡丹开	018
芙蓉鱼乐	019
亭亭风尘里	019
天下无双艳	020
花花叶叶寄朝霞	020
远望恰凝花变相	021
姚黄一朵微拂掠	021
白牡丹	022
月下茶花	022
幽香	023
紫气东来	023
帘闲景阳妆	024
深浅花香阴	024
幽兰诗意	025

此花无日不春风	025
零落黄玉蕊	026
红罗春晓	026
秋趣	027
紫气东来	027
烂红如火雪中开	028
蝴蝶宿深枝	028
喜从寿中来	029
相伴团圆	029
山花一路	030
青霞紫雪	030
香花醉人	031
亭亭孤艳	031
不受缁尘垢	032
蔷薇花阴	032
濛濛细雨	033
含珠茶	033
薄醉忘归	034
花寄欲语	034
花阴鱼戏	035
幽径新声	035
花枝春风	036
动人春色	036
海棠胭脂	037
木笔言春至	037
花绕凌风台	038
满眼黄金果	038
双雀宿深枝	039

双禽嬉戏	039
新荷弄晚凉	040
遍雨新花	040
鸟语花香	041
春山处处行应好	041
春来紫气飘	042
新花鸣禽	042
绿岸花雨	043
花入帘栊	043
新荷晚凉	044
田家趣事	044
荷塘戏禽	045
朝霞	045
富贵白头	046
梅花双禽	047
桃花双燕	048
玉兰八哥	048
枝头小鸟	049
荷塘清趣	049
紫绶金章	050
蝶恋花	050
花开富贵	051
蜜蜂月季	051
鹤翔十万里	052
鹤鸣九皋	053
花开对语	054
春色知心	055
春色未远	056

花开寄语	056
草堂新语	057
花香深浅	057
清趣	058
渡口风清	059
白牡丹	060
烂漫开足十年春	061
荷塘清风	062
波碎芙蓉红	063
鹤翻梅花	064
花开动京城	065
松龄鹤寿	066
蔷薇花阴	067
雪里花开	068
池鱼芙蓉	069
满园春色	070
稍耸振寒声	072
古色晨光	078
贺兰山秋意图	080
家在青山白云间	086

王平作品

文心与静气——王平的山水画艺术 / 曹玉林 ..	088
横山暮	092
桃花溪	093
黄昏边上	094
柳荷塘	095
横山暮树	096
横山霜秋	097

有树多白云	098
幽居莫干	099
暮归	100
石壁疏松	101
秋山雨洗	102
白云隐约出青岫	103
午时	104
梵天城	105
秋水	106
停云居	108
酥雨翠烟	109
横山古道	110
天门沟	111
古道云瀑	112
百步云梯	113
云上琼台	114
飞龙谷	115
排云岭	116
横山道	117
云松幽涧	118
松溪图	119
白水瀑	120
深山藏古寺	121
白云裁出一段翠	122
云起函谷	123
古道云天	124
初阳台	125
山居图	126

古道云天	127
听水居	128
观云亭	129
亭外多白云	130
松风岭	131
云水居	132
云横松岭	133
云瀑图	134
云水谣	135
观云台	136
云岚湿翠	137
有树多白云	138
头狮山	140
一溪春水	141
卧羊桥	142
山外数重山	143
夏云多奇峰	144
松径云水	145
纵横一川水	146
翠山秋水上	148
凌波仙子	150
西塞横岚	152
一桥烟水	154
阅历千秋	156
逐波秋水上	158
芦风送秋波	160
云山无尽	162

天香正染——刘伽郡画序

王 源

近几十年中，浙江花鸟画创作，主要依循两种路径。一种，是吴昌硕开创、潘天寿集成的泼墨大写意画法；另一种，则是1959年陆抑非入浙后，通会恽南田、华新罗以传的兼工带写画法。

得益于上述两种反差尤大而互补亦强的画法交相浸淫，浙江当代花鸟画家在意笔领域的探索时，能从个体程式和面目上相互拉开距离，使得延续宗风与自出机杼的梦想获得绵延后劲。

陆抑非先生的再传弟子之中，刘伽郡无疑是出挑的一位。在徐家昌、张伟民先生的耳提面命下，他不唯临古及写生倾力琢磨，还能再进一步，对前人的晕染法深自斟酌。陆抑非先生曾有诗云：“休言泼彩是新路，水法通时八法通。”观刘伽郡近作，以水破色，以水濡墨，以水留空，以水撞粉，拟态如真，挥洒合宜，用水与赋彩的分寸感都拿捏得恰到好处。假使他能将对色的天然敏感，对水的运化控制，与线条的使用做出异质同构的桥接，我相信他的胸臆格局会更加开张。

刘伽郡的画面个性，还在于他的整体构图与局部穿插的结合度，也有出彩之处。“花间集鸟，必在空枝。纵有化裁，不离规矩。”依靠行笔落墨的流畅果绝，他的画面在保持必要的规矩的同时，避免了小写意画家容易出现的僵硬感。这种能力的呈现，倒是能窥见几分浙派大写意的构成观和用笔习惯的有效影响。

数年前我协助何水法先生作陆抑非研究，知道陆老年轻时曾于内兄孙伯渊，民国苏州的一位大画商处，披览其经手的宋元以降书画名家真迹，直至携回漏夜临摹，这在影像匮乏的当年，实为可遇不可求的机缘，也格加勤奋，令陆抑非从梅景书屋门墙中脱颖而出。而我有几次和杭州的几位古物玩家交流，均言刘伽郡好书画皮藏，颇能识鉴。所谓闭门推开窗前月，投石打破水底天，专注之外，尤须开放的心态和拣择的能力，见多识广之后，或有顿开天目之时。

史铁生在他的小说《命若琴弦》中塑造了一个弹三弦琴的小瞎子，他的梦想是按师傅老瞎子所言，弹断一千根琴弦后，得到治愈眼盲的秘方，但那天终于到来，秘方只是一张白纸，“咱这命就在那几根琴弦上”。我引用这个动人的故事不徒为了给画家励志，只是觉得，到了我和刘伽郡这样的四十开外年纪，已经是年龄不大不小、事情不多不少的微妙关头，此刻的心思，只能且必须在那几根弦上了。

日前美国汉学家高居翰先生辞世，有人在网上贴出他关于文人画替代工笔画成为审美主流的一篇文章，转发者众，大致观点是一种懒惰的以自我为中心的画法，战胜了另一种勤勉的以客体为指针的技术，如同强调顿悟的南宗遏制了循律苦修的北宗，并导致了中国绘画的实力从清朝之后，开始衰微。其实回到本文开头的一段，我相信潘天寿先生与陆抑非先生在各自画法中取得的成就，都可以正面回应高居翰的论断之偏颇，然而，他的观点依然提示了——我们唯一需要警惕的不是用路径去反对路径，而是路径上的我们在干什么。请伽郡保持精进不懈！

甲午元月草就于杭州宝石山前

名师点评

看了刘伽郡的画展，可以用“惊讶”来形容，没想到他画得这么好。刘伽郡的花鸟画深受陆抑非先生影响，传统的功底比较扎实，这对一个花鸟画家而言很重要。另外，他的花鸟画笔墨很娴熟，无论色彩、笔墨都很到位，在这个年龄能够有这样的水平，很是难得。花鸟画要做到雅俗共赏很难，关键在于度的把握，格调要高。刘伽郡还年轻，必须要在创作上有更高的进步，要知道往哪里走，创造出属于自己的表现形式，这样才能走得更远。

——朱颖人（中国美术学院教授、著名花鸟画家）

刘伽郡是我的学生，他生性低调又十分刻苦钻研。他的花鸟专攻虚谷、任颐、赵之谦、恽南田等，同时也深受陆抑非先生的影响，形成了构图饱满、笔墨清雅的艺术风格。小写意花鸟画这一领域向来关注的人不多，大多倾向于工笔或大写意，其实小写意花鸟画要画好是很难的，刘伽郡在这方面做了很多实践和探索。他非常用功，属于比较稳的那种。这两年的作品让人刮目相看，证明他是下了苦功的，是很用心地画画。花鸟画向来注重对写生对象的观察和把握，刘伽郡深知这一点。他喜欢到大自然中去，也注意从传统中吸取养料，所以这次的画展可以说完整地体现了他这几年在创作上的进步。

——徐家昌（中国美术学院教授、著名花鸟画家）

刘伽郡是一位造诣很深的画家，他的花鸟画由内在肉体趋动而发，经有写实的外型和浪漫的处置，花鸟外型精谨而飘逸，华浓而清澄。伽郡临时从事中国画的创作和研讨，对花鸟画的技法有很深的领会。在当代中青年画家，其功力、才情可谓佼佼者！

——钱大礼（西泠印社五老之首、著名花鸟画家）

刘伽郡的花鸟画取法很正、路子很正，表现力很强，对章法的处置运用非常妥当，他的画面的气势很强。在用色上，既不是传统的写意平涂，也不是单纯地运用颜色，而是对色与水、色与粉、色与色、色与意之间的辩证关系长期实践，来到达本人所追求的曲尽造物之妙的效果。

——金鉴才（西泠印社副秘书长）

刘伽郡是我很了解的一位青年画家，也是我的学生。他的画总有兼工带写意的画风。在花团锦簇、雍容华贵中飘逸出一片开阔的意境；画面着重彩，色泽艳丽中奔腾着一股淋漓的元气。它们美丽却不故作，风韵却不弄姿，工巧却不柔弱。刘伽郡的花鸟画众所周知在用色、用粉方面做得比较好，其实他的山水画也很精彩，我们画院的孙永院长就评价他的山水画很清雅，有格调。刘伽郡刚迈入不惑之年，他向我们呈现了这个年龄该有的状态。

——张伟民（浙江画院副院长、浙江省中国花鸟画家协会副主席）

伽郡致力于花鸟画的探索和实践，长期浸润于传统使他具备了深厚的功底，而对优秀传统作品的研读既继承又发展使他形成了自己独特的艺术面貌。传统花鸟画常见的题材在其笔下被赋予了新的生机。其构图饱满大气、色彩秾丽繁复，使画面极具张力和感染力，充满积极向上精神与热烈奔放的气质。中国花鸟画所追求的“精气神”在他的画中得到淋漓尽致的体现。刘伽郡沉醉于四时花开花落，其作品将大自然郁郁蓬勃的生命形诸笔端，对生命的叹赏、达观流淌于画面的一色一墨之间，清新浪漫。功底加才情，使刘伽郡成为当代画坛不可多得的优秀青年花鸟画家。

——赵跃鹏（浙江画院专职画师、花鸟画工作室主任）

刘伽郡的作品第一次给我留下深刻印象的是在浙江省第七届花鸟画展上获银奖的《松鹰图》，其操控笔墨的能力和扎实的造型基础引起了大家的关注。3年后，在艺博会上第二次看他的画展时却让我暗暗有些吃惊，我没有想到在浙江的年轻画家中还有把小写意花鸟画画得这么好的人。他作品最大的优点在于用笔、用色和造型。其一，在用笔上以中锋为主，但散聚结合，且变化多端，松动灵活，笔与笔之间富有节奏，形成了一种优雅的笔调和笔性。其二，用色明丽秀润，墨彩流溢，如含烟带雨、气韵动人。“善画者，青绿斑斓而愈见墨采之腾发”，很好地体现了传统精神与现代意识的自然结合。其三，造型严谨而又生动，有美好的表现力。漫写一花一禽，工中带写，婀娜生趣，用笔用色皆应物象形，意韵得当，浑然一体，不仅图其形，更能得其神。

——罗剑华（《中国画画刊》执行主编）

刘伽郡，浙江杭州人。1998年毕业于中国美术学院国画系，早期受国画大师陆抑非先生启蒙，谆谆教导，得其真传。后师从周沧米、徐家昌、马其宽、童中焘、张伟民等诸师。

现为浙江画院研究员、浙江省美术家协会会员、浙江省中国花鸟画家协会会员、浙江省国际美术交流协会会员、浙江省青年书法家协会会员、陆抑非艺术研究会会员。是当代中国花鸟画坛的青年画家代表人物之一。

他的作品注重对中国画传统功力的夯实，注重从自然界汲取创作之素材，对优秀作品研读既继承又发展，使他形成了自己独特的艺术面貌。他的画线条着墨、用笔设色都很到位，传统花鸟画常见的题材在其笔下被赋予了新的生机。作品构图饱满大气、色彩秾丽繁复，画面极具张力和感染力，充满积极向上的精神与热烈奔放的气质。“师古不泥古，涉新不流俗”就是业内对刘伽郡作品很高的评价。

其作品先后入展浙江省首届中青年花鸟画展、浙江省第二届中青年花鸟画展、浙江省第四届花鸟画展、浙江省第五届花鸟画展、中国美术学院建校70周年纪念展、庆祝建国50周年美术作品展、'97香港回归·全国美展、'99澳门回归·中国画作品大展、中日《人与自然》绘画作品展、浙江省第七届花鸟画展（获银奖）、“美术解读·人文浙江”中国画精品展、南宋文化主题艺术创作展，曾举办'07浙江浦江个人画展、杭州唐云纪念馆二人联展、拈花悠然——刘伽郡花鸟画展、花·境——刘伽郡作品展。

绿树红芳

年份：2013年

题识：红芳晓露浓，绿树秋风凉。

癸巳冬，伽郡画。

铃印：伽郡、大吉

尺寸：46cm×34cm

薄醉忘归去

年份：2013年

题识：薄醉忘归去。癸巳霜月，伽郡画之。

铃印：登云居、伽郡、登云阁

尺寸：46cm×34cm