

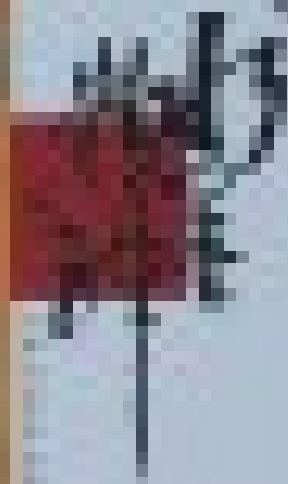
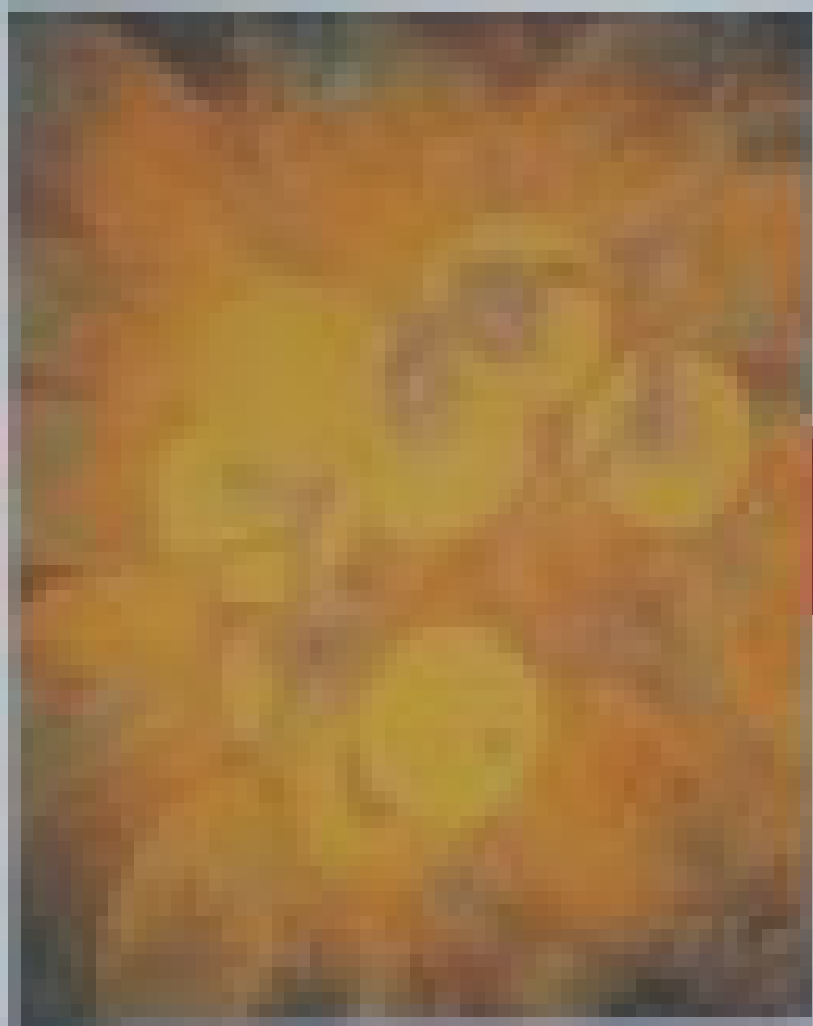
当代中国画名家

刘菊亭

刘菊亭
作品及技法

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

当代中国画名家

刘菊亭

作品及技法

天津人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刘菊亭作品技法 / 刘菊亭著. —天津: 天津人民美术出版社, 2004. 11
(水墨精神)
ISBN 7-5305-2668-5

I. 刘... II. 刘... III. 水墨画: 花鸟画—技法
(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第095963号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京盛通彩色印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092毫米 1/12 印张: 3

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00元

图版目录

《柿子小鸟》技法步骤 (4)

《金秋》技法步骤 (6)

小憩 (8)

相依 (9)

硕果 (10)

银装 (11)

萌生 (12)

新生 (13)

双飞 (14)

别有滋味 (15)

梦 (16)

相视 (17)

五柿图 (18)

吹秋 (19)

一鸣惊人 (20)

似玉 (21)

闲情 (22)

一脉相续 (23)

赏雪 (24)

欲歇 (25)

世世平安 (26)

藏香 (27)

情有独处 (28)

回眸 (29)

一枝深秋 (30)

戏 (31)

细语 (32)

缘物寄情 感悟自然

——读刘菊亭的工笔花鸟画

刘恩贤

艺术创作必须来源于生活而高于生活，“借物抒情”以生活为创作源泉，通过写真画风赋予大自然光辉灿烂的人格体验和寓意，从而使工笔花鸟画创作达到至真、至善、至美、情景交融、物我俱化的艺术境界，读刘菊亭的工笔花鸟画，艺术家多年来孜孜不倦追求的正是这种艺术境界。

刘菊亭的工笔花鸟画注重写生，笔法精细，惜色浓丽，画中小鸟形象逼真，富有生活情趣，给人以甜美、装饰、丰实的精神享受，细细品味刘菊亭的作品，会想到古人所谓“外师造化，中得心源”，“迁想妙得”的传统理论，体会到“诗情与画意”的美妙感受。

生活是艺术的源泉，这是永远不容怀疑的真理，“写生”的实质就是立足于自然与人合一的造化过程。为了达到这种境界，刘菊亭在从艺多年中，不辞劳苦，常到庭院、山洞、植物园写生，用心感悟四季，感悟其中的风情、雨露、鸟鸣、密林、流水，通过表现自然，体验生命成长的历程，用心体味生命的律动，通过表现自然，体会绘画过程的趣味。

“迁想妙得”是指在揣摩体会描绘对象的内在精神和思想感情的基础上，获得艺术构思，这是一个形象思维的过程，而在刘菊亭的画中，体现了其空灵、虚幻、五光十色，丰富耐看的艺术效果，表现出画家的聪明才智与艺术功底，她在保留传统要素的同时，又超越了传统，她以中国传统绘画，盛唐时期的工笔重彩画和历代辉煌灿烂的壁画——东方的色调，具有装饰意味的构成意识为创作的基本点，很自然地融进了西方绘画理念，创造出了属于她自己的独特样式，构图严谨，兼工带写，气质典雅，色彩艳丽的工笔花鸟画。

“诗情画意”——苏轼的这一观点成为民族艺术的传统特色，工笔花鸟画作为中国传统绘画的一种画，其特点具有很强的寓意性和抒情性，画中意、情、形、色都体现在诗化的格律中，刘菊亭的工笔花鸟画为我们营造出了一种时时虚时实、或隐或现、清丽精致、色墨淋漓、空灵中见严谨，极富东方气质和文化内涵的诗情画意，使人在赏心悦目之余得以展开无限的想象。

《常相依》采用了中场景的构图，设色浓重，画面意境温馨、优雅，寓意着人生旅途中的一种情感、一种相依相托之情——细语无声胜有声，〈柿子小鸟〉——大自然的景象，充分表现出在感受大自然的熏陶时，悟出自然美的属性与人的心灵相通的那种关系，求象外得以超然，求笔法得以逸趣，写出心境的幽远。

《金秋》——硕果累累，成熟的柿子置身于金色的阳光中，色彩、光在构成中灌注了强烈的主观意图，画面色彩清新明丽，用笔随意轻松，极富感染力。

“运情摹境”法“无法定相”，气概成章，读刘菊亭的画，轻松愉悦，她的画构思细腻而巧妙，她的用色，偏重主观又来源于自然，具有很强的装饰性，她设色大胆，技法纯熟，常以纯色于画面中，充分表现了柿子由春夏生涩、色绿、到秋季经霜成熟、色橙、果实累累、绚丽而和谐的色彩给人留下深刻的印象，与此同时她还调动了多种绘画语言，注重强调画面形象的整体性与画面的形式构成，如，将自然形象进行归纳、组合，通过深入精细的刻画并掺以揉、皴、拓、染、冲，来丰富画面的构成变化，色线注重用线的节奏快慢，用笔的抑扬、顿挫，讲究书法用笔，用墨上力求浓淡，渲染相结合，敷色以水墨的渲染为基础施以重彩，广泛采用了泼墨泼彩、破墨破彩、撞墨撞彩的手法，注重整体画面色彩的塑造力，表现力以及装饰性，最后整体渲染时力求纯、明、净，厚重中见空灵的多层晕染，对画面中的形式与内容、主体与客体、色与墨处理得恰到好处。

刘菊亭的画，通过取自然界之“真”，在写其形的基础上深刻地传其神，并由具体动植物的形象，唤起人生中某种细腻的情愫与深刻的体验，遂有画意将瞬息万变、刹那即逝的情景表现在画面中，她是一个孜孜不倦追求艺术的人，勤奋、踏实、敏感而不张扬，从早期绘画创作风格的工笔泼彩到重彩的探索，画面表现语言的成熟——一方面来自大自然的启示与陶冶，一方面来自民族传统文化的不断积累，她常说：“艺无止境，我要不断地到大自然中去写生，去创作，去感受自我，不断地超越自我，把我所见到所感受到的自然界中最美的瞬间景色表达出来，让人们和我共同享受。”

艺术简历

1963年生于河南省新乡市,1984年7月毕业于河南大学艺术系,获学士学位,1990年入天津美术学院中国画系研修班学习,1995年考入中央美术学院中国画系助教班学习(研究生课程),1999年在中央民族大学李魁正研究生班学习,其作品多次参加国家级书画展并获奖。现为国立华侨大学美术系副教授、中国美术家协会会员。

1999年,工笔花鸟画《芳草地》获中国美术家协会主办的“中国画三百家”银奖,获中国美术家协会、中国工笔画学会主办的全国当代“第四届工笔画大赛”丹青优秀奖。

1999年,工笔花鸟画《芳草地》之二入选中国美术家协会主办的“全国第二届中国花鸟画展览”及作品集,1999年,工笔花鸟画《太行金秋》,入选文化部、中国美术家协会主办的“第九届全国美术作品展览”并入选作品集,2003年,作品入选中国美术家协会主办的“第二届中国美术金彩奖全国美术作品展”,1999年,工笔花鸟画《秋霜染红云》入选鲁迅美术学院《美苑》编辑部主办“全国师范学校美术专业教师作品图片展”,2002年,工笔花鸟画《家园》入选中国美术家协会主办的“毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年全国美术作品展”,国画作品及论文发表于《中国美术》、《国画家》、《中国书画报》、《美与时代》等报刊。专著《图案设计》中国文联出版社出版,合著《工笔花卉实践》辽宁美术出版社出版,编著《中国画技法研究》江西美术出版社出版。

《柿子小鸟》技法步骤

步骤一，选择质地较好拉力较强的生宣纸，先用淡胶矾水刷一遍，做成半生半熟宣纸，用白描勾勒出物体的形象。

步骤二，白描勾勒完成后，用喷雾器把画面打湿，趁湿接染墨与颜色（接染：用一种颜色趁湿接着染另一种颜色），其特点润、活，色彩衔接自然。

步骤三，将宣纸揉成团，用力加压，用力大折皱肌理密小，用力小折皱肌理大，可根据画面需要做折皱肌理，待揉压完成后，轻轻地待纸团展开理平，并尽量保持纸张加压后所形成的折皱，然后用较干的色笔在揉皱的纸张上反复轻轻地干擦画面所需色彩，在擦色过程中，每遍色彩要干后再擦第二遍色彩，先擦重色后擦浅色，用笔应轻出轻入，切忌用水过大，用力过猛，这是因为用水大或用力大就容易将纸打湿拉平而失去折皱肌理，当然就很难擦出较理想的肌理效果。

步骤四，干擦色完成后，用胶矾水把画面刷一遍，自然晾干，做成熟纸，并使画面折皱消失，再进行分染绘制，分染时不仅要染出花鸟的结构关系，前后关系、虚实关系，同时使干擦的折皱纹理与物有机融为一体。

分染完成后再进行整体调整，用水色晕染一遍，使画面更加统一和谐，生动自然。

步骤一

步骤二

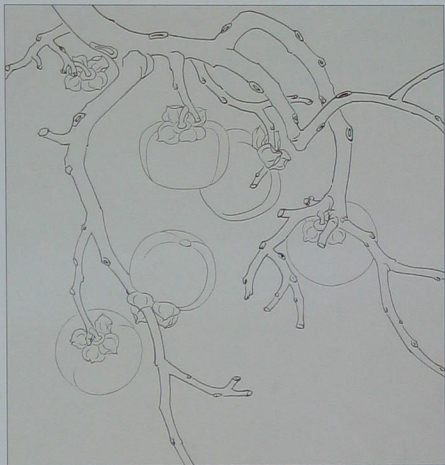
步骤三

步骤四

《金秋》技法步骤

步骤一

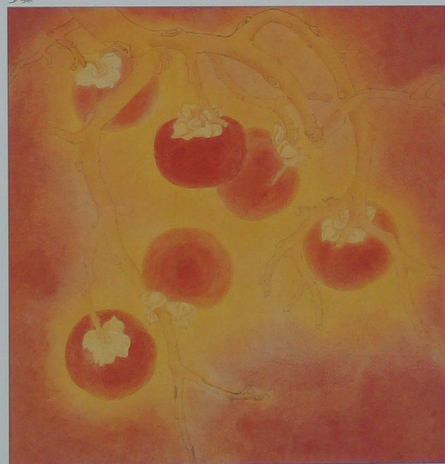
步骤二

步骤一：选择质地较好，拉力较强的生宣纸，先用淡胶矾水刷一遍，做成半生半熟宣纸，用白描勾勒出物体的形象。

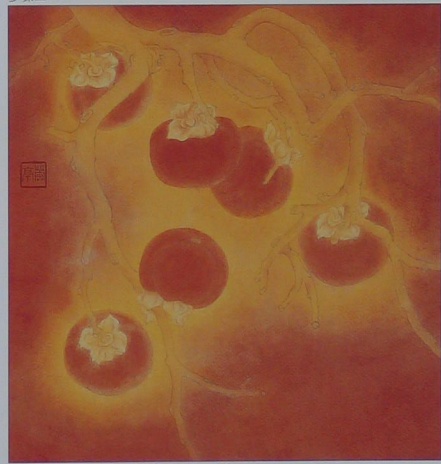
步骤二：白描勾勒完成后，在画的背面，用蛤粉渲染柿子，用写意手法接染底色和柿子的枝干。

步骤三：在画的正面用胶矾水把画面刷一至两遍，自然晾干，做成熟纸，再进行分染绘制，分染时用朱磬染出柿子的结构关系，前后关系，虚实关系。

步骤四：用赭分染枝干，最后用大红、朱磬、赭石接色，统染底色。

步骤三

步骤四

