

◇ 悠静 2004年 纸本 25cm × 25cm

◇ 封面：与羚共舞

2004年 纸本
136cm × 68cm

ISBN 7-5008-3386-5

9 787500 833864 >

图书在版编目(CIP)数据
当代名家技法图例经典·刘万鸣花鸟走兽.
2005.1
ISBN 7-5008-3386-5

当代名家技法图例经典·刘万鸣花鸟走兽

出版：中国工人出版社（北京慧祥升大街45号 邮编：100011）
印刷：北京盛通彩色印刷有限公司
印数：1-3000 2005年1月第1版 第1次印刷
书号：ISBN 7-5008-3386-5/C·309

工、鸟、... II. 段... III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第313606号

主 编：段作峰 责任编辑：吕厚典 装帧设计：魏 巍

发行：中国工人出版社 全国新华书店经销
开本：889毫米×1194毫米 1/8 印张：3.3

全套10册定价：300.00元 本册定价：30.00元

当代名家技法图例经典

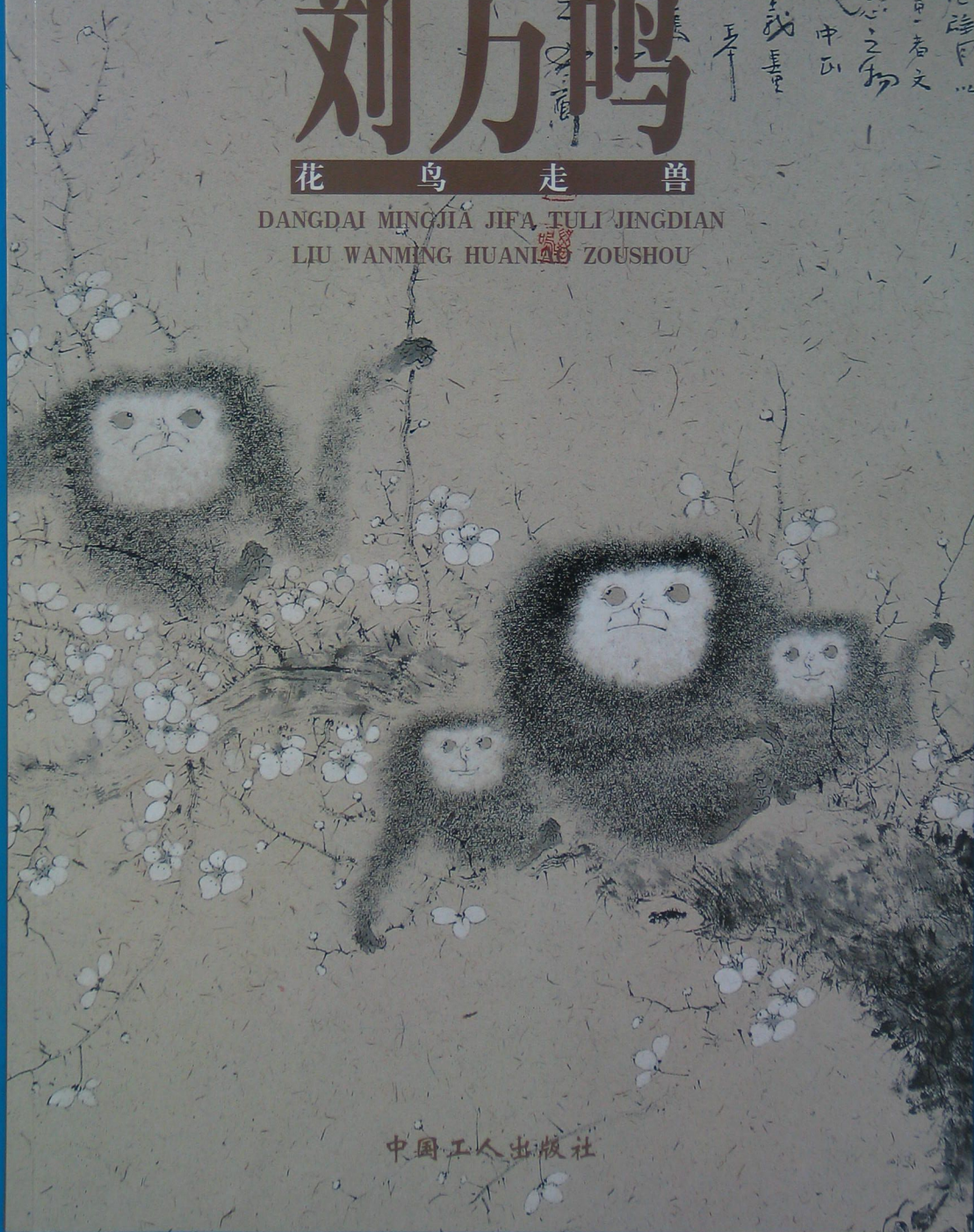
主编 段传峰

刘万鸣

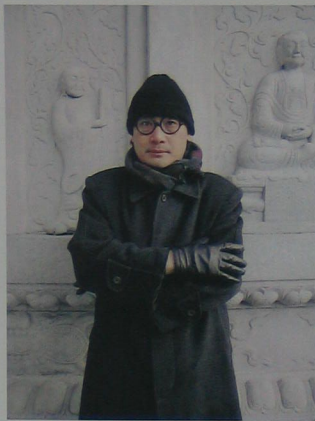
花鸟走兽

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

LIU WANMING HUANIAO ZOU SHOU

中国工人出版社

- 1989年毕业于天津美术学院。
- 1995年中国艺术研究院研究生部。
- 中国美术家协会会员。
- 现任教于天津美术学院，副教授，中国画学研究室副主任，从事中国画论、中国画教学。
- 作品曾获全国第二届花鸟画大展铜奖，新世纪中国画大展优秀奖，纪念《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展铜奖，世纪风情中国画大展优秀奖，全国佛教人物画大展优秀奖，中国书画名家大展铜奖，第十届全国美展铜奖，天津市第五届青年美展金奖等十九项大奖。
- 曾入选2001年中国画大展，第八届全国美展，第九届全国美展，第十届全国美展人物插图展，首届全国国画家学术邀请展，第十一届全国花鸟画邀请展，第十二届全国花鸟画邀请展，当代国画家百人展，中日水墨交流展，中韩水墨交流展，中国工笔画大展，当代美术家八人展，全国中国画小品展，艺术状态邀请展，中国著名画家邀请展。
- 被中国文联、中国美协评为1999年中国百杰画家之一。
- 曾在国内外举办个人展览数次，多幅作品被国内外收藏家收藏。
- 出版有《刘万鸣作品集》、《刘万鸣画集》、《刘万鸣人物画集》、《中国画论》等十余部专著。

汲古以养 拟迹于心

——论刘万鸣之画

·王行之·

刘万鸣先生，生于静海。早年求学于天津美术学院，后毕业于中国艺术研究院。现任教于天津美术学院，从事中国画论、花鸟画的教学。绘事花鸟、走兽、人物俱有涉猎。其花鸟、猿猴之属，世人多所品鉴。

古人云：不平则鸣。万鸣先生之画正如其名，他将其不平倾注于丈幅寸缣之上。其不平，部分归因于对中国绘画史、画论之研究心得，发之于对现当代人们对中国画及中国传统文化之争论，部分归结于他对当下人们的生存状态的深刻反思。

与当下流行的各种追仿西方现代、后现代主义艺术思潮和画风不同，万鸣先生恪守着“质虽沿古意，而文变今情”（姚绶《续画品》）的古训，实践上秉承赵孟頫的“作画贵有古意”，“古意既亏，百病横生”（赵孟頫《松雪论画》）的“复古”之路，孑然而行。他“复古”，但不泥古不化，虽取鉴古人，承袭传统，侵侵于传统绘画精神、神韵，但于笔笔、练墨、用线、赋色、取象、造境又有所发现和再认识。

万鸣先生的绘画造型，汲取前贤，又有取舍。他的花鸟走兽多宗宋元，而其仕女多取鉴唐代，不论陶俑、壁画还是卷轴之人物造型手段和服饰装束多有采纳，取其体态丰腴富态，意韵庄重典雅。借鉴张萱、周昉之“绮罗人物”，去其奢靡、幽怨、凄寂，取其意态闲雅、优游、适情。于唐之外，又取明贤陈老莲人物造型变形夸张之长，高古、冲和之调。其钟馗形象虽取鉴元代黄开、清季金农、罗聘，却含纳其自心意愿，故能脱化而出，破茧为蝶。

其画仕女造型独特，将头部与身体之比例塑造成1:3，面部刻画亦变形夸张，丰颊阔额，目小鼻大，腮上桃红微冷，略点小绛唇，点精于眼角，木讷的神情中有着一种大智若愚，又带着一丝“白眼看鸡虫”的傲岸和偏执，一幅睥睨众生的样相。如此的头面配以硕体肥衫，于变形、夸张中却显出一种取象于心，巧妙自然的丰腴和谐之美态。其仕女多心宽体胖，个个富态相，与时下女性追求的巨乳肥臀、小蛮腰的苗条曲线形成鲜明的反差，故其仕女也不会因忧其身材肥胖而节食导致的“菜色脸”、“麻杆身”之弊。

其画钟馗，仿佛饱读诗书之士，却隐遁山林的鱼樵，鬍牙、虬髯，诙谐幽默，但不失儒雅风范，而服侍其左右的魑魅小鬼却是市井中畸形变态者十足的调侃阿谀谄媚相，和不愿思又无可奈何地忙前跑后的苟且之辈的尊容写照。

从其仕女、钟馗造型可以看出作者追求的是恬适但不萎靡，丰腴而不甜浓，变形夸张但不怪诞的艺术效果。

万鸣先生信佛，可谓方外居士，其人物画题材除了仕女、钟馗之外，上有高僧、大贤、逸者。这些作品中又多了一份禅悦和隐逸之情。与其工细的人物不同，此类作品多用阔笔勾画五官，从中可见其“始知真放本精微”的扎实功力。

万鸣先生用线棉里藏针，化百炼钢为绕指柔，随心任笔，驾驭自如，取象不惑。用笔用色求洁、求雅、无渣滓，观其作画，可谓惜笔惜色如金，笔无妄下。用墨尚淡却韵味弥长，常借纸绢之底色施以白粉，相得益彰，高古雅洁，时见笔触。其款题或寥寥数语点题，或不着一字而以铃印之摆布彰显其形式美。其取象规模古意又发自性灵，求朴拙又不失雕琢，其意境求静尚闲，有陶渊明诗之意蕴，其格调求逸尚雅，有司空图《诗品》中“冲和”、“典雅”之品格。侵入观之有“清静堂中不卷帘，景悠然，闲花野草漫连天，莫狂言。独坐洞房谁是伴，一炉烟，闲来窗下理琴弦，小神仙”之词意。

万鸣先生有云：画境由心境造，心清静，方能写出一个清静境。《刘万鸣画集（后序）》。记得西方美术史家方闻曾总结传统中国画的特质，“因为中国画家们创作的既不是视觉的科学理论，又不是现代西方‘极度厌恶的幻觉’中国画始终就是‘心印’。”（方闻《心印》）所以读刘万鸣先生的画作，可以感到如一泓清冽的甘泉，如一掬澄澈的溪流流过心田，无半点生息和泥渣，其取意虽不宏大，也不具有特殊的或震撼人心的故事情节，却常有着“犹之惠风，薄薄在衣，阅音修篁，美日载归”的境界。可以这样讲，在他的画作中，他营造的与其说是一种意境，毋宁说是“情境”。他营造的“情”是一种抵制现代异化的闲情和传统文化在面对西方强势文化逼压下遭际的心情和寄希望于传统文化和中华民族复兴的乐观之情。他所造的“境”是古人留给我们的雅境，中国画传统精神的逸境和作者心中挥之不去的清静境，与都市生活中憧憬那非被异化破坏的人与自然、人与人之间和谐关系的自在样态。

万鸣先生恪守传统，又不为古人所困，去粗取精，斟酌通变，徜徉于“致广大，尽精微”的传统海洋中提纯取珠，于荆棘丛中走出了一条自己的路。吾有一联，“得意犹灯画，尽兴枕书眠”，愿与万鸣先生共勉。

《朗润之气》作画步骤

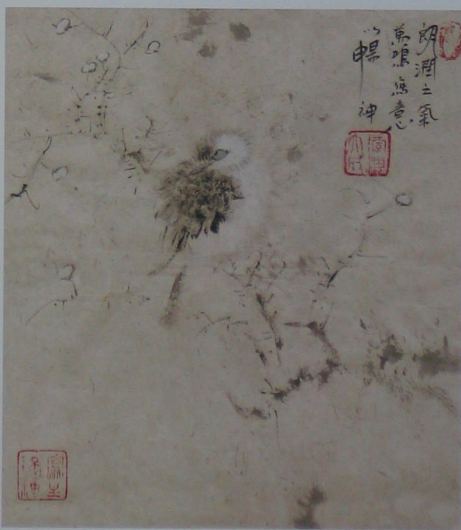
步骤一：用狼毫画出鸟的嘴、眼及头部，结构要求严谨，用笔准确而利落。

步骤二：用中号羊毫画鸟的背部，散锋用笔。腹部亦用散锋以体现羽毛的质感。羽翅和爪则用中锋勾落。

步骤三：用中羊毫画枝干，注意构图的开与和，紧与松。尤其枝干的结构更为重要。随后用白粉染出头部、腹部。

步骤四：用花青加淡墨敷染鸟的眼睛、嘴部，用色切勿太厚，勾画梅花，再以白粉染之。随后题款，盖章。

◇ 写生稿
2003年 纸本
68cm × 78cm

◇ 趣
2004年 纸本
25cm × 25cm

5

劉萬鳴 花鳥走獸

◇ 观天物 2003年 纸本 78cm × 78cm

◇ 清品 2003年 纸本 68cm × 78cm

◇ 闲 2003年 纸本 68cm × 78cm

◇ 万壑秋色
2001年 纸本
50cm × 180cm

◇ 醉秋图
 2004年 纸本
 68cm × 136cm

◇ 酣 2003年 纸本 68cm × 78cm

◇ 写生稿 2003年 纸本 68cm × 78cm

◇ 秋客
2004年 纸本
68cm × 136cm

◇ 清悠
2003年 紙本
68cm × 78cm

◇ 湖光
2003年 紙本
68cm × 78cm

13

刘
万
鸣
花
鸟
走
兽

◇ 观 2003年 纸本 68cm × 68cm

◇ 观月 2003年 纸本 68cm × 68cm