

中国当代著名画家个案研究

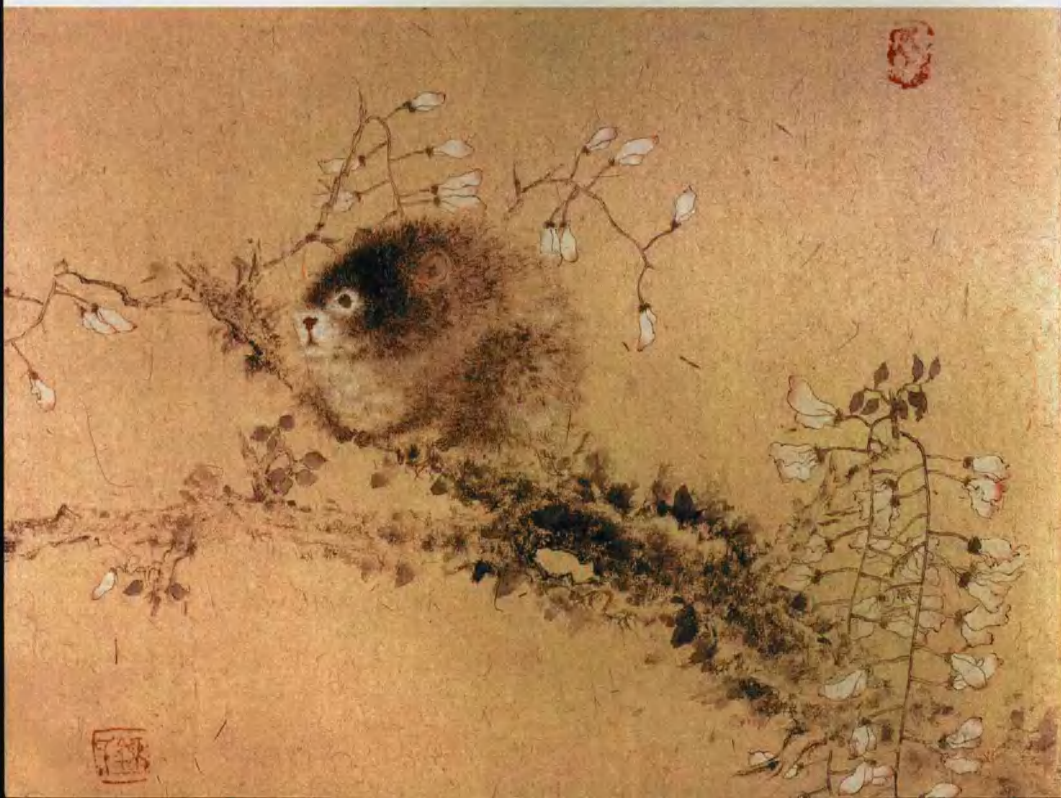
刘万鸣

LIU WANMING
HUANIAO
ZOU SHOU

花鸟走兽

主编 贾德江 段传峰

● 中国工人出版社

图书在版编目 (CIP)数据

中国当代著名画家个案研究. ① / 贾德江. 段传峰主编. —北京:
中国工人出版社, 2004. 8
ISBN 7-5008-3370-9

I. 中—II. ①贾…②段…III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070335 号

编辑人语

当代花鸟画家 刘万鸣 艺术档案

写意花鸟画作为一个传统绘画的品类,自宋元时期以后得到很大的发展。历代大家辈出,佳作妙构,美不胜收。面对这笔丰厚的传统遗产,当代著名花鸟画家刘万鸣选择了一条先继承后求创造的平实道路。刘万鸣清醒地认识到,割裂传统的艺术表现,是无源之水,要想艺术之树常青,必须追本溯源。为此,他广泛阅读有关文、史、哲以及经典的画理画论,向中华文化的精神核心去探寻,逐渐地触摸到传统文化的要脉。

刘万鸣的可贵之处在于,身处艺术界种种喧嚣与盲目追逐时风中,他却立定精神,尊重传统,研究消化,不盲目求新,不囿然尚变,从章法实处走着自己的创作道路。由于刘万鸣经历了深入细致地“求与古人合”到千百“平地”再与古人“离”的过程,所以他的画不仅技法纯熟,精到,构图立意也很有传统神韵和个人情调。刘万鸣不急不躁,不温不火,平静地做人,平实地为艺,厚积而薄发。因而他的作品气清神雅,高古婉约,既有深厚的古典美,又有明显的现代意味,更具有中华文化独到的意蕴和气象。

刘万鸣善画猿猴、猫鼠,也擅长人物,用笔工写兼有。他极力探求笔墨的于凝练与劲爽,设色的淡雅润透,造型的拙朴与生动,内蕴着苍润、冷峻、飘逸之态,整体体现出对生命热情的讴歌和自然生机的蓬勃趣味,体现着他一贯主张的“画贵有己”,也体现着他的创新。

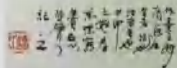
- 刘万鸣
- 1989年毕业于天津美术学院,1995年就读于中国艺术研究院研究生部。
- 中国美术家协会会员。现任教于天津美术学院,副教授,中国美学研究室副主任,从事中国理论、中国画教学。
- 作品曾获全国第二届花鸟画大展铜奖,新世纪中国书画展优秀奖,纪念《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美术展铜奖,世纪风情中国书画大展优秀奖,全国佛教人物画大展优秀奖,中国书画名家大展铜奖等十七项大奖。
- 曾入选2001年中国大展、第八届全国美展、第九届全国美展、首届全国国画学术邀请展、第十一届全国花鸟画邀请展、第十二届全国花鸟画邀请展、当代中国画家百人展、中日水墨交流展、中韩水墨交流展、中国艺苑大展、当代美术家八人展、全国中国书画小品展、艺术状态邀请展、中国著名画家百人展。
- 被中国文联、中国美协评为1999年中国书画名家之一。
- 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》等九部专著。

萧散简远 古意微茫

——浅析刘万鸣先生绘画的古雅品格 孙飞

刘万鸣画之一 2004 纸本 设色 × 水墨

刘万鸣画之二 2004 纸本 设色 × 水墨

刘万鸣画之三 2004 纸本 设色 × 水墨

刘万鸣先生的画相对于当今光怪陆离的画坛时风,大概属于所谓有古意的类型了。

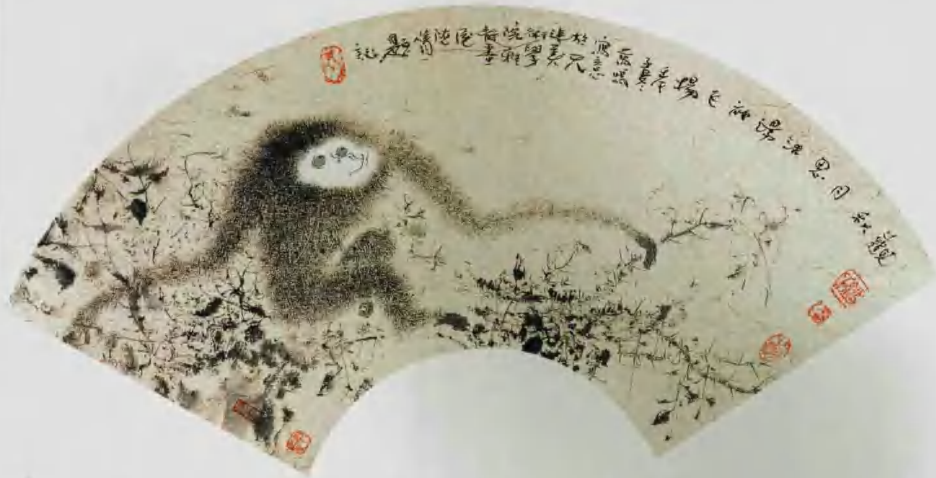
嗜古、好古似乎是中华文明集体无意识的思维深层中独有的精神特质。中华文艺史上每向前一步的进展,往往伴随着向后一步的探本穷源。“温故而知新”早已成为中华文化中文艺创造和艺术批评的基本态度。

在唐宋著名的诗论家司空图所著的《诗品》24篇中即已把“高古”一则设为一篇,第一次把“高古”作为审美标准。艺术史上嗜古、好古者代不乏人。据记载,宋代心眼高妙,平淡天真的米元章便“古得可以”。米元章第一次在绘画理论中提出了“高古”的美学观,公开声明“余及取顾高古,不使一毫人笑生”(米芾著《画史》)。元代赵子昂更是“托古改制”提倡“古意”,他说过:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益,今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自为(谓)能手,殊不知古意即亡,百病丛生,岂可观也。吾所作画,似乎简率,希识者知其近古,故以为佳,此可为知者道,不可为不知者说也。”(《式古堂书画汇考》及《清河书画访》赵子昂画开跋卷)世人皆知近世康有为先生之变法改良,而不知其之“好古”。康有为虽高呼“中国近世之画衰败之极矣,盖由画论之谬也”,然而却又反复强调恢复六朝唐宋的传统。在书法上虽“贬唐抑帖”,横排明清帖学未流,却推崇“汉魏风骨”,大搞“碑学运动”,以至影响所及,开清末民国“金石派”一代书风。如此看来,“革命”是其虚视,“复古”是其本质,颇有一些“挂羊头卖狗肉之嫌”。在理论上,“古意”、“高古”、“古朴”、“古雅”早已成为中国绘画美学的审美标准和评画标准。

西方人说“文学就是人学”,“风格即人”。文艺是人的意识反映出来的形态,即意识形态;也叫做社会意识形态。中国人所谓“书如其人,画如其人,诗如其人”,“画,心声也”。画中要真正有“古意”,必须变异人心,使人心古。人心古朴则画有“古意”,画求“古意”则人必好古、师古。数十年来,画家刘万鸣先生从事中国画和中国画论的研究和教学工作,创作与理论研究两枝并秀,相得益彰。刘万鸣先生好古,“立志不随时流转,决心学到古人难”,“观其为文多生意,与之论交大有古风”。刘万鸣先生不仅仅只停留在绘画表面形式寻求结构的研究,他重视中国画与中国文化的表里关系,不断用深远的传统哲学的“大道归一”、“天人合一”的统一精神去参照自己的绘画与人生。多年以来刘先生散淡其志,远离喧嚣的画坛时风,蛰居于他那题为“雅静画屋”的画室之中,浸淫于古代画史、画论的残书断简之中,“寻瑰聚之茫茫”(韩愈)读书养气,自得其乐。不以人之不知而不乐。闲来点洒丹青,叙怀铭志。刘万鸣与中华文化结下了不解之缘。终日博学,使其变化气质,使其心境空明,使其志存高远,使其胸次高朗。转而作画,故而不时时尚,故而气的生动,故而简淡渺远,故而古意微茫。与当今画坛的一片浓墨重彩横涂竖抹的浮躁画风相比,读刘万鸣的画,如饮一杯清茶,“此中有真意,欲辩已忘言”。读万鸣先生的画,去感受那“空明的觉心,容纳着万境,万境融入人的生命,染上了人的性灵”(宗白华《美学散步》),

01

刘万鸣先生画迹

观秋月思浩荡，神飞扬 2002 纸本
30cm x 40cm

王羲之《叙画》有言：“忘秋云：神飞扬，临春风，思浩荡，虽有金石之乐，珉珠之琛，岂能仿佛之哉！”万鸣深谙画理，尤擅画论，故随性摹改，于原文之生趣未有一丝遗失。画面疏放随意，粗中带细，韵味清雅。

一时间倍觉灵气往来，吞吐烟霞。刘万鸣的画是有灵魂的，其艺术的心灵当如“空潭泻春，古镜照神”（司空图《诗品》）。

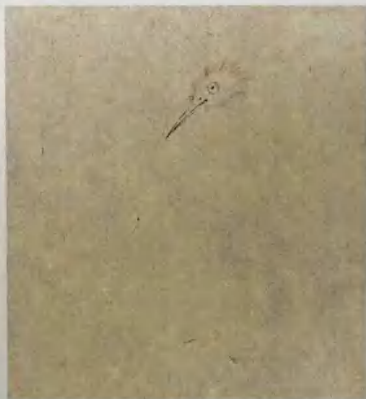
惟其灵魂空明，故而其作画“正如隔帘看月，隔水看花”（董其昌《画禅室随笔》）。欧阳修说：“萧条淡泊，此难画之意，画家得志，览者未必识也。故飞动起速，意浅之物易见，而闲和严静，趣远之心难形。”精神的淡泊，是艺术空灵化的基本条件，此境界刘万鸣得之。在那“萧条淡泊”和“闲和严静”中，映射出画家艺术人格的心襟气象。这心襟气象能令人“事外有远致”，艺术上的神韵油然而生。刘万鸣是个“素心人”，“落花无言，人淡如菊”，故其画“神出古异，淡不可收”。一句话，刘万鸣的画很古雅、古意悠悠。

中国绘画强调“笔墨”的美学自律性，“笔情墨趣”的表述是中国艺术家最基本的美学观念。“书法入画”在六朝时即为画家注意，元代赵子昂在《秀石疏林图》上自书一诗：“诗如飞白木如槁，写竹还于八法通。若也有人能会此，方知书画本来同。”石涛《画语录》第一章“一画章”中说：“太古无法，太朴不散，太朴一散，而法立矣。法于何立，立于一画。一画者众有之本，万象之根。”

在这里笔墨已不仅仅是结构造型的形式语言。中国人用这枝笔，始于点画，界破虚空，通贯宇宙，留下笔迹，流出人心之美，也流出万象之美。笔墨是关乎文化精神的。对中国绘画笔墨的极端否定，实质是对民族文化的虚无主义，势必严重摧残民族自尊心。刘万鸣是清醒的。对古典绘画意趣的研寻，促使他重视对传统绘画中笔墨精神的深入理解与锤炼。刘万鸣的笔墨“借端方而，将浓达枯”，在湿润中融入干笔破擦，线条劲挺爽利、墨彩松秀，虽寥寥数笔，却神秘幽邃，玄化而不可知。他笔下那枯树古猿、大野猎隼、寒枝瘦雀，造作精良，荒寒萧索，“读来如冷气袭来，若有寒意”（徐书城《笔墨之妙——刘万鸣的画》）。“欲寄荒寒无善画，赖传悲壮有难摹。”（王安石）读刘万鸣先生之画，可证此境界。画家笔墨，萧散简远，化作云烟，琢磨不得。

刘万鸣在其作品《大隐听秋》中题识：“画虽小艺，古人于此冥心探讨，惨淡经营，必功参造化，思接混茫。”又于其画集《后记》中写道“须无望其速成，无诱于势利，而潜心学养也。”刘万鸣生逢修文，天资灵透，日久必成大器。

适逢中国工人出版社为其出版画集，欣然命笔，作此拙文。

步骤一：用狼毫勾画出鸟的嘴、眼部，并按结构画出头部，用笔注意松紧关系，力求简洁明快。

步骤二：用积墨法积出鸟的背部，求笔墨厚而透气，羽翅、尾部一气写出求活不可板。

步骤三：画出腹部，中锋用笔画出爪。眼部以朱磉染成，嘴部以花青浅染，腹部白粉染厚，并画出枝干。

步骤四：添加枝干，以突出鸟又使之富于秋韵。题款、盖章。

冷风吹来一枝秋

——刘万鸣和他的中国画艺术

周进生

近几年,天津画家刘万鸣以其独特的艺术风格不断引起世人关注。他笔下的走兽多为猫、猴、鼠等,于秋风瑟瑟中现神态诡异、冷寂疏朗,透着精灵野逸之气,用笔纯熟精练,繁简相宜。他的人物画不论仕女踏青赏景倦读闲歌,还是大德高僧参禅问道,神态都轻松自如,谦和随意,造型上夸张变形,饱满凝涩,笔勾墨染中含清淡隽永,始终洋溢着一种人文气息。

早先,万鸣涉猎了中西美学各门各派,对中国美学和古代书画理论情有独钟,虽科研任务重,却能对此饱尝浸淫。后又求学于北京中国艺术研究院研究生部,得益于诸位名师点拨,深有所得,对中国画论研究和国画创作豁然分明,遂更进一步有所顿悟。

从整个当代艺术的发展态势看来,中国画面临着严峻的挑战,尤其是在当代视觉文化多元化的今天,中国画家的每一步探索都异常艰难,材料的翻新和观念的发扬无不经受着本土文化的挑战和西方现代语境的冲击,带有西方文化“牙慧”色彩的新名词扑面而来,转型期的人心浮躁和急功近利无形中把中国画变为商品弄得不论不类,许多对中国画发展不利因素的制约使其有“边缘化”的倾向。只有极少数的新文人画家在主张认识历史文化和传统昭示的同时,注重绘画自身语言的锻造,静静地干着自己的事业,也在默默吮吸传统精髓中进行着当代形态的转变。这其中,人文情怀的转入

秋空无际 2000 纸本(谢嘉彬)

125cm×180cm

瘦树枯枝,枯梢老桠,用笔苍劲顿挫,用墨则细润精巧。枯枝之上寒雀六只,四只相互依偎于上,一只独立于下,尽显瑟缩之态,气格超迈,秋意无尽,枯枝寒雀,地老天荒。

融融

2004 纸本

80cm x 60cm

融融气氛之中，笔墨中和、虚淡，猿猴形象刻画天真率意，体现了笔墨为神而用，又恰到好处。

写生手稿 2004 纸本
45cm x 33cm

寥寥数笔，把一只将要入水的鸭子表现的写意自然。

是最显著的特点之一。我们在读刘万鸣的花鸟画作品当中，常看到一种赋予其中的人之气象，人之风骨。既有浩然之气，也有仁义之心，读来时而婉约怡人，幽然约情，时而冷气烂漫，茫茫荒寒。画境中多表现秋空无际，微茫惨淡。以干笔勾皴出的老树，浑拙挺拔，满目苍然；湿笔点擦枝干、虚实相宜，穿插自然，此曲婉转处显生机勃勃，蕴含无穷的雄悍和力量。尤其兽毛的蓬松与枯树枝枝的坚涩动拔蔚然对比分明。鸟兽立于荒寒寂寥秋风中，或仰观天象似有顿悟，抑或倦栖枯枝，静思留连。画家大多以简略背景的表述，以增空旷萧疏，而更着眼于近景描绘，特别着重于画面主体的经营，真可谓笔墨虽妙，顿挫适宜，鸟兽的神态、形态皆造化传神，周围似有乾坤之气缓缓流动，从中可看出

画家深厚的古典笔墨功底和现代转化的驾驭能力。

刘万鸣所画人物大多以金箔为材质，用笔工写兼有，造形朴拙，华容婀娜，体态夸张，故诸形骸于富丽堂皇中尽显高古优雅。这些以其独特的形式语言，创造出的一种热情、淡雅、宁静、古朴的审美境界，给人以强烈的冲击。画面中十分谨严讲究的衣纹线条和着稚拙朴厚的人物面容，刻画考究精致的家具陈设等与细密繁复的金箔质地形成呼应，寻幽入微，温润柔和，营造了宽厚典雅的气氛，既有淳厚的古典美，又有明显的现代意味。这里有高贵的冷逸，亦有静穆的婉约；有笔墨酣畅的抒情达意，还有堂堂正正的高雅气质，超乎于传统文人画的简率随意和繁密缜密，有情景，有气韵，有笔力，树立了一种高雅的

审美典范。这种典范的树立无疑融汇了画家对生活和艺术的深刻体悟。刘万鸣幼年长于乡间，喜爱自然，尤善观察花草树木容华滋硕，鸟兽鱼虫四季兴衰，一经随意涂之也颇得神似。乡邻四舍多有求之，生活周围有人以贩卖牲畜为生，随之他对牲畜生活之习性少时即晓。幼时的经历时常催人多思，正是“仰观宇宙之大，俯察品类之盛”的审美倾向促其酿成不凡的灵性。任教美术学院中国画学诸课期间，又做精深研究，曾有多部专著问世，使得有着较好笔墨修养与深厚生活积累再加之画学文化底蕴等方面互补中的刘万鸣不断积淀下来，勤奋探求，逐渐形成了个人独特的艺术风貌。

任何一种艺术风格的形成都是在画家苦苦的追索中点滴汇成的，当代现实中无数的诱惑和陷阱在张开怀抱等待着这些痛苦探求的艺术家们，任你有万般能耐和苦楚，总是要回到现实中来，回到你的作品中来，回到你的笔墨情趣造就的韵味中来。深邃博大的中国传统文化体系滋养着我们这个国度，常使中国画的继承和发展以及对外来异域文化的吸收这个问题成了世纪话题，虽然每人都有权自由选择自己的追求和主张，但都无法回避这个话题，就因为你终究是现实中的人。我们在刘万鸣绘画作品中看到了一种纯粹静高雅的古典美和堂堂正正的文化气象，就根植于它理智的选择。一些花鸟画作品中呈现出的

仰天观物 2002 纸本

27x35cm 60x80cm

观天的主题，是画家偏爱的主题，表现出画家对“物”和“我”之间复杂关系的关注和思考。

苍凉荒寒而又不失优美清淡。人物画中的精谨儒雅却也不缺诗情画意，以气清笔雅成其至美，以高雅的文化性绘画语汇来展示画家本身心灵上的独特境界。以沉静无言的冷峻笔墨与疏淡简约的置陈抒发精神上挥之不去的东方情结。这样一来，画面中蕴含的文化感油然而生，一种民族文化背景下的文人情怀凸现出来，十分耐人寻味。刘万鸣精读古代画论时，尤其短小精悍之作，虽笔而意颇，却常深有体悟，每幅品赏各朝画作，均赞不绝口，常对其中的笔墨设色与运笔布局，展卷不止，深思三昧。以其为灵感投入创作中来，既求笔精墨妙，造形生动自然，又在形式语言与文化内涵方面对传统文人画的范畴上追求一定的超越。其次，京津丰厚的文化底蕴也从多方面熏染了他的艺术创作，笔墨程式上的表述方式和绘画材质的选择考究也呈现出地域画派等本土文化绵延的态势，这是极为有益的吸收，也是她个人语言的契机。这对于一个受教于学院派扎实的艰苦磨炼者而言是最为难能可贵的。因此，刘万鸣业以形成的独特个人风貌，是在传统精髓的萌发下不断调整着自己，巧妙选择了属于他自己的创作语汇，主动认识民族文化的营造方式，构筑了自我创造阵营，同时，又回避现代文化背景，执著而又坦然地尊重着自己的选择，满怀热情与自信，绝不循规蹈矩，人云亦云。

坦率地说，表情于纯粹的中国画艺术创作是需要良知的，因为每一种学术规范都应该具备冷静与良知。中国画是中华文化的形象之一，它的中心当然在中国，数千年的文化积淀延续下来，联系着历史与当代，悄无声息地吸收了一些西方文化中的优秀因素，丰富和健全了本身的文化语汇，但不能说为了迎合异邦而采取文化趋同或强行接轨，一味地琢磨中国画的“全球化”话语，结果自我导致本土文化的“边缘化”，趋之若鶩地迎合必然招来迎头痛击。因为这是缺乏理智的丧失。当今，许多满怀良知的老画家们都在主张“往回找”，往回找中国画纯正的笔墨味道，完备森严的章法体系，堂堂正正的崇高气象，撼动人心的文化品位和光辉远大的民族精神，这是在把握住时代脉搏后的冷静思考，这给每一位画家都会带来良好的启示。当然，现如今又是一个高扬创新的时代，这也是从事中国画创作的每一位当代人所不能回避的话题。这就更需要冷静地思考和文人的良知，冷静地思考就需要剖析和探究当代的传统品位，文人的良知就必须把握住深厚传统中的当代性因素，去致力于探求笔墨精神，而不是一味地去搬用“西方文化中心主义”的语境在中国画家面前指点江山，信口开河。对此，刘万鸣常辗转思考，十分清醒。他作品中对传统精华的继承又区别于古人的新鲜个性面貌无不体现着他冷静的思考和文人的良知，体现着他一贯主张的“画贵有己”，也体现着他的创新。

刘万鸣的中国画是写出来的，从心境中来，从文化中来，也是从感悟中来。他笔下的形象是其心境的流露，包含着平和与静谧，空灵和隽永，也饱含着冷逸和萧疏，温香与冥思。他极力于探求笔墨的千姿百态与劲爽，设色淡雅润融，内透着苍润凄楚圆浑之态，劲拔灵动陈雄之势，笔墨痕迹淋漓洒脱，谨严雅致，整体呈现出对生命热情的讴歌和自然生机的蓬勃趣味，张扬一种兼容大气和人文情韵。他的执著探索所形成的独特风貌必将伴随着其绘画语言不断地完善而吸引愈来愈多的人们去谈解和喜爱。

1999 纸本
30cm x 34cm

俊意蕩然

寥寥数笔，爽利劲健，枝叶翻飞似舞动一般。水墨淋漓，明快，元气淋漓。画境是野逸、悲凉、萧索，两只水鸟却是一派恬淡自适的优雅。

写生手稿 2004 纸本
65cm x 75cm

画家抓住猫咪起眼的一瞬间，下一秒钟的情形应该就是“咪”的叫了一声。五官和爪子勾勒用笔毫不含糊，皮毛虚淡却也是一丝不苟。

写生手稿 2004 纸本
65cm x 75cm

小猫正向前走，笔意似松而实，清逸典雅，悠然而有禅意。

天籁 2000 绢本
42.0cm x 42.0cm

画中三只莲蓬，三只青蛙，一只跌落的飞虫，组成了一曲天籁之音。

(左图)

荷趣

2004 纸本

210cm x 90cm

一只小鸟立在荷茎之上，
焦墨写背部羽毛，腹部略施白粉，
头部稍勾墨染，几乎是通染的
画面，构成了一种幽深的境界，
荷叶皆随笔点墨而成，意思
简当不费装饰。笔墨恣肆，形神
兼备。

(局部)

2002 纸本

210cm x 90cm

苍韵图

简洁严整，树木神情骨峻，木
叶点点，似母子三人依偎在一起，
尽享天伦之乐。老树新枝，此谓苍
韵也。

(右图)

2003 纸本

120cm × 60cm

清品养生册页

画家把清、净、雅的天然之食物称为清品，把具有如此品质的人称为君子。清品须供养君子之口。

写生手稿 2004 纸本

120cm × 60cm

画家画树颇见功力，取宋元之法。写尽树的千态万状，就是树下杂草也无一笔含糊。

喜物者重其形不
如喜其韻香芳前
不必盡中世神也
萬恩 題
題記之二

清 品 俱
美 若 子
三 心 食 足
若 子 之 口
萬 恩 題

意 於 天 津

美 術 學 院

中 國 書 畫

研 究 室 雅 靜

事 業 廣 大 可 師

題 記 之 一

長 記 之

冬 滿 海

無 之 以 懷

之 相 語

於 若 子

美 味 似

有 甘 露

清 氣 而 來

清 品 金 節

喜 地 得

杜 舍 客

唐 辰 熟