

劉英工筆花鳥虫集

大馬鈞雀塔之印

平凹

刘英艺术简历

1968年10月生于西安

1987年考入西安美术学院师范系

1989年作品《相持》入选《陕西省体育美展》

1991年考取西安美术学院国画系花鸟专业硕士研究生

1994年毕业获硕士学位，留校任教于西安美术学院国画系

1994年作品《朝露》入选《中国当代工笔画第二届大展》

作品《乍》入选《建国四十周年陕西省美术作品展》

1997年作品《荷》入选《陕西当代中国画展》

1998年作品《春》入选《时代风采——全国写生展》

1999年作品《晚秋》入选《建国五十周年陕西省美术作品展》

1999年作品《月影》入选《跨世纪著名中国画家作品邀请展》

2000年作品《地涌金莲》入选《迎接新世纪中国工笔画展》

作品及论文曾发表在《国画家》、《江苏画刊》、《东方美术》、《西北美术》等专业刊物上。

出版《工笔花鸟画临摹范本》

刘英的画

LIUYINGDEHUA

●肖云儒

刘英约我谈她的创作。初次接触，她的气质和言谈让我感到了她心境的恬静和素淡，这是年轻画家难得的、也是工笔花鸟创作所需要的。

灯下翻阅刘英的画，很快就印证了我的感觉。她用工细的色彩和线条，默默营造着生命意趣，分明能感觉到青春活力搏动于其中，最后却又总是被一股宁静、和谐的气息所浸润。这种气息出自天然，是画家气质的天然，也是画面表现对象的天然，主体客体静定的气质熔铸一体，产生内在的和谐。《雨霁》一幅，以雨的动态触发生命的动态，又以生命动态反衬雨的动态。叶庇护着鸟儿和荷花，莲的下垂、杆的折回、叶的散乱，还有背景色彩的晕染，道尽了刚刚过去的那场秋雨，也道尽了秋雨在打破大自然的宁静之后“万类霜天竞自由”的生命活力。妙就妙在画家选取的瞬间偏是雨霁，雨已经过去，一切复归平静，生命在喧闹之后重又蒸腾出宁和的气息。这里，由静而动又由动而静的生命过程，浓缩于画面展示的艺术瞬间之中。根据构思的需要，刘英还善于在自然驳杂的色彩中提炼出一种调子，像《早春》由黄转绿的调子，将春光乍临未临那最难表现的感觉营造出来了。鸟儿扑扇着双翅呼唤花儿呼唤春，花儿回身以笑靥相酬唱，全是生命复苏的喜悦，却都浸润在嫩绿色调子宁和的氛围之中。刘英的艺术便这样用静力征服着你。

读刘英的画，你还能感到她的勤奋和扎实。工笔花鸟画对形、对线、对色真切而精细的要求，不是凭才气可以一蹴而就的，它需要冬练三九、夏练三伏的苦功，这可以从她的画作中读出来。此前刘英编著过一本《工笔重彩花鸟画临摹范

本》(花卉)，书中收集了12幅宋代花卉精品，其中有的还画出了勾线、分染、墨色、完成的步骤图。画册前，她有篇长达3000字的《中国古代工笔花鸟画纵览》的文章，系统论介了工笔花鸟画在历代的发展轨迹、艺术特色和美学风貌，不但给学习中国工笔花鸟画的人提供了一个教材，也可以看出作者从创作和理论双向进入传统的扎实和深刻程度。这些，明眼人都可以从她这本画集中一读出来。

自然刘英没有止于这一步。形式固然有时可以转化为内容，但应该说技法主要是传达画家心声的载体。在中国画中，人物画重神韵，山水画重意境，花鸟画重情趣。有了扎实的基本功垫底，如何在这个基础上出神、出境、出趣，不是对一个画家更严峻的考验。刘英力图从两条路上实现自己重趣尚意的审美追求。

一是活化传统，用传统技法表现现代的画面和心绪意趣，一是变化传统，从本土的、日本的或西方的现代艺术中汲取异质因子营养自身。比如在工笔画中揉进了写意画的技法(《莽》、《荷塘翠影》、《暝》)，有时又尝试着引入现代的构成和制作。《地涌金莲》、《余清》在意趣的追求上很有特点。前者，双鸟如金莲之果栖于花上，嵌入叶丛之中，层次不同的绿色营造出浓郁的生机，将叶、花、果(鸟)的生命运动过程和翠绿、金黄的色彩对比象征溶于其中。后者构图富有意趣，蕉叶和鸟儿以袅娜美妙的身段相向而舞；瘦枝一茎横于其中，既隔断又衔接，造成画面的均衡；鸟儿似音符飞翔于线谱上，啾啁之声可闻于耳。每个意境都暗含着一个艺术空间，会给你提供多少想像的天地。

刘英算是我的子侄辈，还很年轻，许多人都关切地注视着她。

2000年春日，西安谷斋

作品目录

- ①、地涌金莲 (130×130) cm
- ②、荷塘翠影 (65×65)cm
- ③、荷塘翠影 (局部)
- ④、荷塘翠影 (局部)
- ⑤、余清 (65×65)cm
- ⑥、雨雾 (65×65)cm
- ⑦、雨雾 (局部)
- ⑧、暮 (65×65)cm
- ⑨、暮 (局部)
- ⑩、寒塘 (65×65)cm
- ⑪、早春 (65×65)cm
- ⑫、秋水芙蓉 (65×65)cm
- ⑬、秋水芙蓉 (局部)
- ⑭、瞑 (90×90)cm
- ⑮、瞑 (局部)
- ⑯、晚秋 (110×96)cm
- ⑰、栖 (90×90)cm
- ⑱、月白归禽图 (65×65)cm
- ⑲、月白归禽图 (局部)
- ⑳、山菊秋自香 (65×65)cm
- ㉑、荷花四条屏
- ㉒、朝 (45×175)cm
- ㉓、暮 (45×175)cm
- ㉔、午 (45×175)cm
- ㉕、夜 (45×175)cm
- ㉖、午 (局部)
- ㉗、荷塘情趣四条屏
- ㉘、暮雨 (45×175)cm
- ㉙、荷香 (45×175)cm
- ㉚、清趣 (45×175)cm
- ㉛、月影 (45×175)cm
- ㉜、清趣 (局部)

