

刘波中国画集



荣宝斋出版社

刘波中国画集

江苏工业学院图书馆
藏书章

崇实斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘波中国画集 / 刘波绘. — 北京: 荣宝斋出版社,
2007.1

ISBN 978-7-5003-0939-0

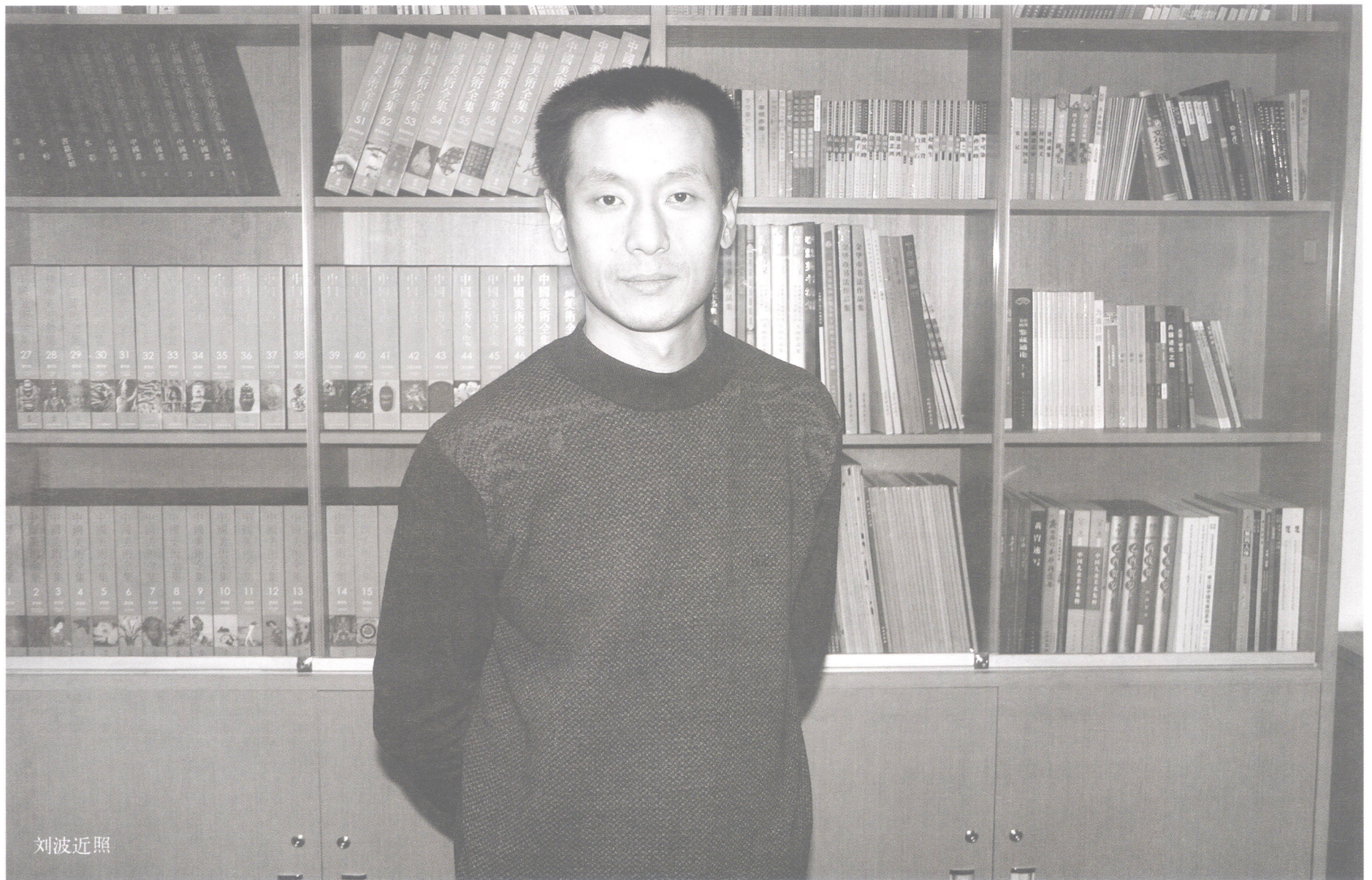
I. 刘… II. 刘… III. 中国画: 人物画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 009626 号

责任编辑: 孙虎城
装帧设计: 孙虎城
责任校对: 朱 布
责任印制: 毕景滨

刘波中国画集

作 者: 刘波
编辑出版发行: 荣宝斋出版社
地 址: 北京市东城区北总布胡同 32 号 (100735)
制 版 印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限公司
经 销: 新华书店总店北京发行所
开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 4
版次: 2007 年 1 月第 1 版 印次: 2007 年 1 月第 1 次印刷
印数: 0001—2000
定价: 48.00 元



刘波近照

刘波，原籍山西，1974年生于内蒙古。1999年毕业于南开大学东方艺术系中国画专业，获文学学士学位；2002年毕业于南开大学文学院美术学专业，获文学硕士学位；2005年毕业于南开大学历史学院艺术史专业，获博士学位，师从范曾先生。2005年7月，就职于中国艺术研究院中国美术创作院。曾于2002年6月和2005年6月举办个人画展，在报刊、杂志发表论文、艺术评论二十余篇。2004年河北教育出版社出版译著《范曾画外话》（英文版，合译），同年中国工人出版社出版《当代著名画家技法经典——刘波写意人物》，2006年6月河北教育出版社出版《刘波人物画作品集》。2006年4月，赴法国参加“巴黎—中国美术周”展览。2006年12月赴日本参加“日本—中国文化月”中国画名家邀请展。

“诗画一律”说刘波

徐建融

刘波君是北方画坛的少年才俊，他不仅工画，擅人物、花鸟，而且能诗，所谓“诗画本一律，天工与清新”。这一古代的传统，在今天虽然还有很多人在唱，但却已经非常难得见到其实了。

追溯这一传统的渊源，可以明确地推到唐代。宋人称“宿世谬词客，前身应画师”的王维“诗中有画、画中有诗”，但我们知道摩诘诗篇篇有画，却没有一篇是题在画上的。摩诘画卷卷有诗，大概也没有一卷是题有诗句的。至于杜甫是公认的“诗圣”，他虽不擅画，却并不妨碍他的“诗中有画”；吴道子是公认的“画圣”，他虽不工诗，亦并不妨碍他的“画中有诗”。这就证明，在唐宋时期，“诗画一律”的传统，其要义有二：一是画家不一定非工诗不可，画上也一定非题诗不可；而诗人不一定非擅画不可，赋诗也不一定非题画不可。诗与画，乃是表现为一种内在的关联融通而不是表面的兼善杂交。二是“诗中有画”之诗，乃是以诗人之诗为法，并不是以画家之诗为法，而“画中有诗”之画，亦是以画家之画为法，并不是以诗人之画为法。

然而，自明清以降，这一传统却发生了本质性的变异：一是画家必工诗，画上必题诗，诗人必擅画，赋诗必题画，否则不足以言“诗画一律”，其画也必为下品，包括“道子虽妙绝，犹以画工论”，乃至李咸熙、李公麟亦不脱“俗气”；二是“诗中有画”之诗，必以画家之诗为法而不是以诗人之诗为法，“画中有诗”之画，必以诗人之画为法而不是以画家之画为法。逮至近世，画则以明清诗人之画为法，诗则录明清画家之诗为题，风雅大行，斯文扫地，“诗画一律”的传统便名存实亡了。

刘波君的画，并不是以明清诗人之画为法，其人物，是由画家范曾先生入门，近师傅抱石、张大千，远绍晋唐的画家画传统，包括顾恺之的高古、吴道子的豪迈；其花鸟，则私淑恽南田，上接两宋的画家画传统，活色生香，妙夺造化。

刘波君的诗，也不是以明清画家之诗为法，而是由诗人范曾、叶嘉莹先生入门，直追三唐两宋。

那么，他为什么不是像近现代的大多数画家那样，通过画以明清诗人之画为法、诗以明清画家之诗为法甚至干脆录明清画家之诗为题来体认“诗画一律”的传统呢？我想，这主要是因为他吃透了“诗画一律”的精髓，诗画虽然相通，但毕竟是两种不同的艺术，自然也就各有不同的“本法”。诗法与画法可以相为丰富，但却不可互为替代。就像足球与长跑，肯定也有相通之处，但却不可把长跑的训练方式作为足球的主要训练方式，也不可把足球的训练方式作为长跑的主要训练方式。即使我们用“规”来画“方”，画出来的“方”相比用“矩”所画者别有趣味，或者用“矩”来画“圆”，画出来的“圆”相比于用“规”所画者亦别有趣味，都只能作为别调，而决不能作为正格。作为正格，“不以规，不成圆；不以矩，不成方”，始终是颠扑不破的不二法门。

回到刘波君的画与诗上来。因为以唐宋的画家画为宗，所以，他的画法度森严，气息淳正。当然，法度森严可以有两种表现形式，一种表现为刻板，一种表现为松灵。刻板之为弊端，人人皆知；为了纠正刻板之弊，所以干脆摒弃法度森严，亦人人皆能。刘波君的可贵之处，在于通过法度森严来实现松灵活泼，自由地驰骋于必然王国之中而不是自由地驰骋于必然王国之外。同样，因为以唐宋诗人的诗为尚，所以，他的诗格律严正，意境典雅。当然，格律严正也可以有两种表现形式，一种表现为拘谨，一种表现为清新。拘谨之为弊端，人人皆知；为了反拨拘谨之弊，所以干脆摒弃格律严正，亦人人皆能。刘波君的可贵之处，在于通过格律严正来实现天工清新，这，同样属于自由地驰骋于必然王国之中而不是自由地驰骋于必然王国之外。

记得钱钟书先生曾引西哲语说：“艺术与政治、形而上学被并列为世界上三大哄人的顽意儿，不仅哄人，艺术家也需要自哄。”我想，是不是哄人的顽意儿，根本在于对自由王国与必然王国关系的认识和实践。认为“自由王国”是指“自由地驰骋于必然王国之中”而言的艺术，不可能是哄人并自哄的；只有认为“自由王国”是指“自由地驰骋于必然王国之外”而言的艺术，才可能成为哄人并自哄的顽意。而所谓“必然王国”，毫无疑问，也就是每一个学科的“本法”。画有画的“本法”，人物画由吴道子所标举，山水画由李咸熙所标举，花鸟画由黄要叔所标举。拘囿于“本法”，称之为“可谓画乎”，也即不好的画，但它还是画；抛弃了“本法”，称之为“不谓之画”，即使“虽曰妙解”，但它不是画。只有自由地驾驭“本法”，从心所欲而不逾矩，才称得上“真画”。诗有诗的“本法”，它由杜工部所标举。拘囿于“本法”，称不上好诗；抛弃了“本法”，称不上诗。只有自由地驾驭“本法”，信手拈来而不离规，才称得上“真诗”。所以，画是要以画传的，而不能以诗传，更不能以“称不上诗”的“诗”传；诗是要以诗传的，而不能以画传，更不能以“称不上画”的“画”传。这就像一位物理学家，他在物理学科方面作出了很大的贡献，即使他在文学方面毫无作为，也不妨碍他作为“优秀的物理学家”；如果他在物理学科方面没有什么突出的贡献，即使他在文学方面小有名气，也不能使他成为“优秀的物理学家”。

今天的中国画界，论画，羈絆于“画之本法”的必然王国之中而不能自由地驰骋者固多，但自由地驰骋于必然王国之外者尤众，能自由地驰骋于必然王国之中者，大概千不一二；论诗，更早已成了“来是空言去绝踪”，许多夸夸其谈“诗画一律”者，不过以此为借口，来为抛弃“画之本法”做文饰，事实上并不准备真的在“诗之本法”上下功夫。子曰：“觚不觚，觚哉？觚哉？”缘于此，我对刘波君的诗画十分欣赏，何况他年岁正轻，来日方长，只要在这一条正宗大路上不懈地“积劫”修行，不久的将来，期以大成，当拭目可待。



练余心兮浸太清
2006年
136.5cm × 68.5cm
纸本



松阴棋会
2006年
176cm x 90.6cm
纸本

茶歌



倚蒼變氣
候山水全清
靜清師舒
娛人遊子愜
忘歸林壑
做照色雲
霞收夕菲
寬澹物有輕
意恬理與遠
歲歲竹移月
花生對波痕
意心於竹東



赏竹图

2006年

136.5cm × 68.5cm

纸本





晋贤高致（一、二）

2006年

136.5cm × 34.2cm × 2

纸本



孤言翔鳳如鳥珮為清濁信矣非吾公中國思信仰朋儕
 以華陳為物古駘湯安得凌風翰聊恐山東黃朝百城詩意
 歲在丙申仲秋之月 子行 畫於秋夜忘寫



灑子渡桂舟時同千里路千里既相許桂舟復與與
 可憐羨清歌亦南楚 歲在丙申仲秋之月 子行 畫於秋夜忘寫



晋贤高致（三、四）
 2006年
 136.5cm × 34.2cm × 2
 纸本



石门游仙

2006年

90.6cm × 176cm

纸本





东林幽栖

2006年

90.6cm × 176cm

纸本

