

绿静春深 2004 纸本
68cm × 66cm

封面画：秀岭草香 2004 年 176cm × 90cm

中国画名家艺术研究 · 刘建民工笔山水

图书在版编目 (CIP) 数据

刘建民工笔山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.5
(中国画名家艺术研究. 第2辑)
ISBN 7-80526-605-0

I. 刘... II. 贾... III. 工笔画: 山水画 — 美术
批评 — 中国 — 现代 IV. J212.05

批评 — 中国 — 现代 IV. J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 034126 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮

装帧设计: 尤文婧

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8

印张 3.5

印数 1-3000

版次 2006 年 5 月第 1 版

印次 2006 年 5 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-605-0/J · 463

全套 10 册定价: 300.00 元

ISBN 7-80526-605-0

9 787805 266053 >

秀嶺草香 甲申年新春寫太行景 建民記

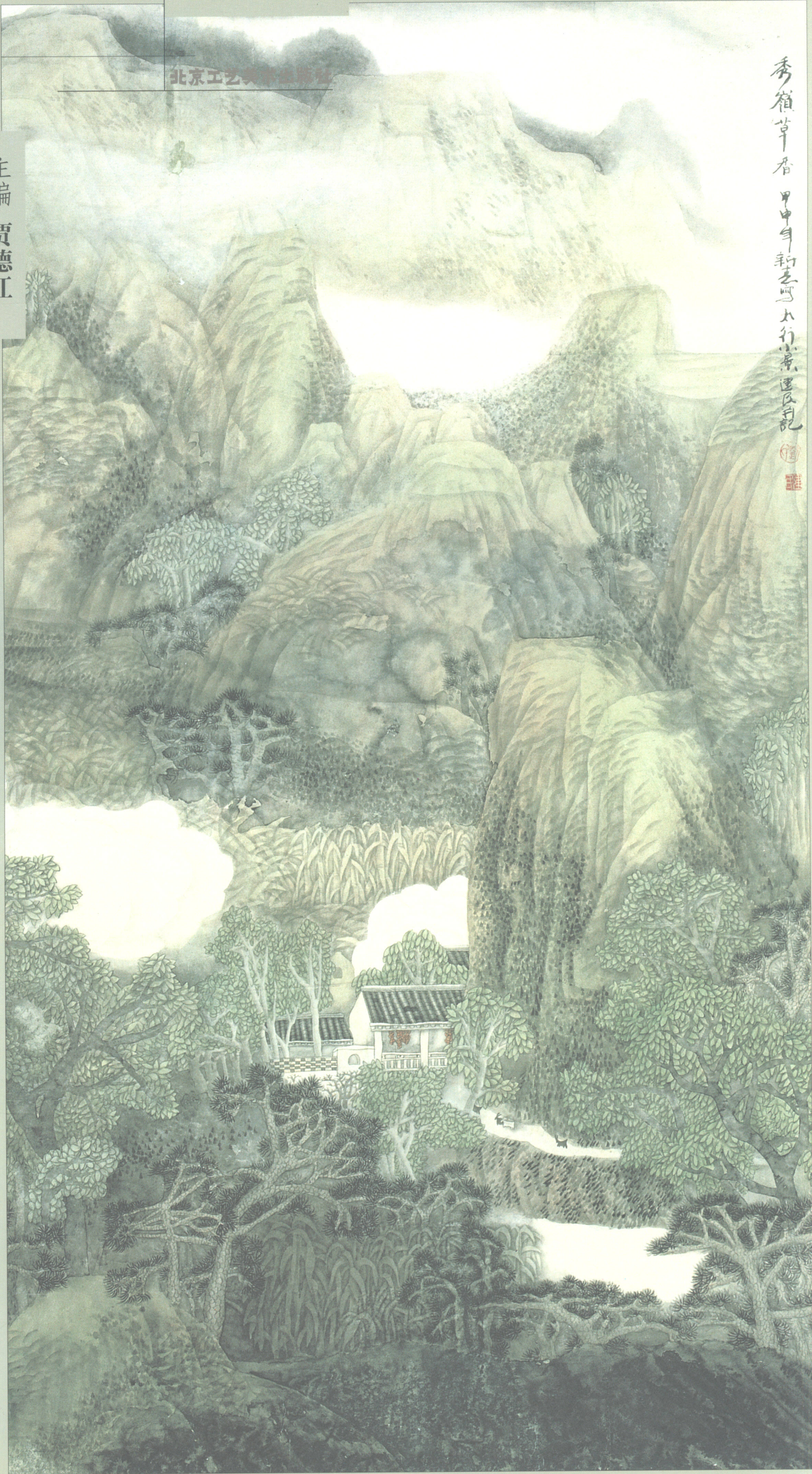

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

中国
画
名
家
艺
术
研
究

刘建民 工笔山水

工笔方法与意笔方法在一幅画里的并用，本是中国山水画特别是宋元山水画的一个重要传统。明代的沈周、文征明、唐寅，清代的萧云从、恽南田、吴历、华新罗乃至近代的张大千、吴湖帆、贺天健等都善此道。当代著名画家刘建民继承了传统的精华，所画山水既有大面积的渲染、局部的泼洒和没骨的点厾，也有细笔勾勒而以精致的点、线和皴擦为骨，追求一种传统风骨与现代审美相融相合的新面貌。更为可贵的是画家善于吸收西画之法，强调艺术的构成形式，讲求色彩的冷暖运用，重视黑、白、灰的种种层次，水墨互动、墨色冲撞，形成有主有次、有对比有统一的调子，构成一种宁静和谐、雅丽清逸的情境。

刘建民是一位富于创造精神的艺术家。当他以太行山脉、江南山水、陕北黄土地和古镇民居之景为画材时，走的是主客一体之路，

即写自然山川万物，染有强烈的主观色彩。他不似任何特定地方的景物，而是在“胸贮五丘”的基础上，打破真实空间，重建空间新秩序。但这类创作中的景物又分明来自祖国的南北大地，缘于他的目识、心记与写生，具有强烈的性格特征，其实是以主观化的艺术形式表现了经过提炼加工了的客观。他是大自然的学生，但他不做自然的奴隶，他不描摹自然，而是以心灵化合自然，从自然中取其美质，取其意象，重组画面的景象之美。

假自然之象以寄情，求真美意趣于一体，刘建民正走在探索的路上。他的创作实践透露出他对东西方艺术精神的理解与体悟，他的创作经验让我们考虑到诸如如何处理主观与客观、生活与艺术、西方与东方、传统与现代、对景写生与因心造境等问题，并为我们树立了一个成功的范例。

著名山水画家 刘建民简介

■ 1956年生于河北辛集市，先后就读于河北师大美术系和北京画院王文芳工作室。现为专业画家，副教授，中国美术家协会会员。

■ 作品参加第八届全国美展、首届“世界华人书画大展”、首届“中国北京国际美术双年展序列展”、“2003年全国中国画大展”、“纪念《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”、“2004年全国中国画提名展”（铜奖）、2004年“全国中青年中国画作品展”、“2005年全国中国画提名展”（优秀奖）、“长江颂·全国中国画提名展”等。1998年在中国美术馆举办个人画展。

■ 出版有《晋中行写生集》、《当代国画家·刘建民画集》等个人专集，并编入出版画册十余部，在国家及省级专业报刊发表艺术论文二十余篇。作品多被博物馆、美术馆、宾馆等机构收藏。

心灵与大自然的交融

· 李 延 ·

——读刘建民的山水画

刘建民的山水画，在理性的构成中，更注重情感的抒发。看他的画，总会不知不觉地被引向苍翠的峰峦间，蜿蜒的石径上，奔腾的小溪边和柔曼的云雾中。他喜欢洋溢着生命力的春山吐绿，迷恋夕阳下的故园新居，以及万山红遍的秋日山峦和朔风扑面的太行山谷，画家视山水为生命，山水成为他毕生讴歌的对象。他的山水画既保留了北方山水的浑厚、深沉，又融入了南方山水的清新、秀雅。

中国山水画艺术，从隋唐到宋元明清，在这漫长的一千三百多年发展史中，形成了自己独特而完美的表现体系，曾一度成为中国绘画史的主流。在中国画创作题材、形式、风格繁复的今天，山水画仍深受人们的偏爱和喜欢。山水画传统的理论和技法是前人留给我们的宝贵财富，但古人之须眉不生今人之面目，天下名山大川变化多端，风格各异，仅依赖于传统技法是难以表达的。看过刘建民先生作品的人，都情不自禁地被他的表现手法所吸引，画面有西画般的细密和逼真，又以传统文人画特有的水韵墨味对严谨细密的画面形成补充，使物象不仅具其形，且更传达其自然生命的状态。

刘建民先生近期的创作，我们权且称为工笔淡彩山水画。虽然也显示出画家讲究笔法墨韵，但终究不是传统意义的文人山水画；虽也有或浓或淡的色彩，但不是传统青绿山水画；虽表现山水树石的质感、肌理，但不追求油画或水彩风景那样的笔触。他的淡彩山水画是

苍山积翠 2001年 纸本 120cm × 100cm

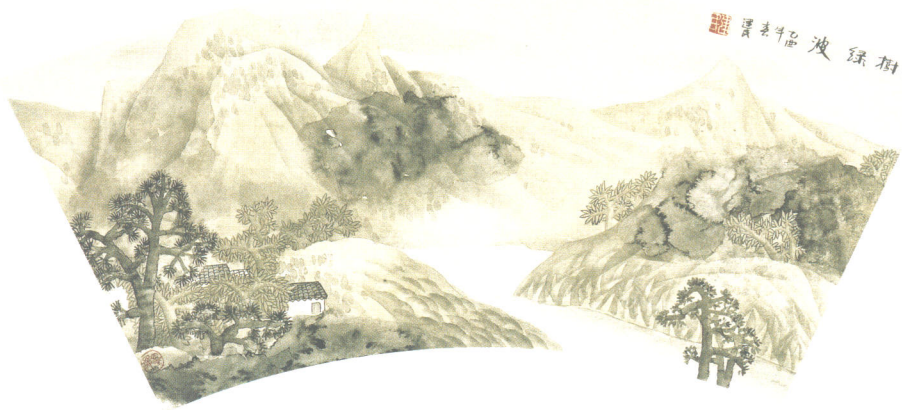

中国画的功底和现代思维的结合，具有独创性，其绘画思维、形式和语言告诉我们中国画必须坚持自己的传统。他从中国传统山水画起步，追寻于李唐、范宽，觅迹于远山、幽谷，把江南的酣畅、灵秀和静美融入太行山的阳刚、苍茫和高旷；既磨砺传统笔墨又兼顾现代构成，是自然节奏与人文节奏的统一。中国传统绘画讲究“以形媚道”，寄物明志。从他的作品中不难看出画家不是简单地再现自然，而是出于一种对自然山川的眷恋之情，抒发一种对美好生活的向往。在其作品中，南北山水的四季晨昏呈现着不同的面貌，有杏花春雨，红叶秋歌，寒林雪景；有晚霞染红的远山，白云深处忽隐忽现的峰峦，每一幅画都是大自然的无私赐予，每一幅画都倾注着他赞美自然的情感。他认为一切技艺都是为了表现的需要，技艺一旦脱离艺术家的思想便失去了生命。绘画是视觉艺术，首先应该愉悦人的视觉。他没有采用时下流行的抽象符号，而是采用了人们易于接受的工笔淡彩形式。

传统山水画最重意境的表达，刘建民先生的作品“意多于境”，是偏于“工”而兼带“写”的“意境”。他用笔墨寄予山水无限情意，走遍了南北山川，无数次的写生，再经过整合、重组和提炼，创造了山水画的“无我之境”。其山水画的另一个特点就是为观者构筑了一个精神家园。在追求回归自然，反璞归真的当下，他的山水画在大自然被框定的静穆中追求永恒的超脱，为心灵建构绿洲，为精神寻找家园。他的近作《左权县志》、《秀岭草香》和《圣土》等就是这样一方人间净土，这样一处放牧灵魂的绿洲。其山水画意境不是虚无缥缈无法依托的彼岸，而是一个实实在在可游可居的世界。

古代山水画多采用全景式构图，追求大山大水的描绘。刘建民先生的创作在控制宏观的同时更注重山川的局部描绘，在空旷雄浑中见精微。精微刻画与豪放写意形成强烈对比，既增强了画面的节奏和韵律又增强了画面的空间与深度。他画蕴含着自然造化之美、浑厚苍拙的山川巨石，也画恬淡自然、充满野趣的小品，溪水潺潺从山涧逶迤流来，绕山远去……给观者留下充分的遐想空间，使得画家和观者的心灵得以沟通和交流。

笔墨是中国画的灵魂。画家作品中的笔墨已不仅指技法，更不是工具，而是一种创作意识和艺术理念，笔墨的内涵已经超出了中国画艺术形式本身的意义，成为风格的载体。在他的许多作品中，都运用了严谨、工整、缜密、细腻的表现手法。他用工笔的线描刻画草木的葱茏和岩石的质感，于精雕细琢中透出阳刚之气，在万物交响中蓬勃着生命的律动。传统笔墨强调“骨法用笔”就是用线造型立其“骨”，从而界定景观物象的整体框架，他作品中的线不是锋芒毕露而是融于山石之中，这些隐含的线不仅立“骨”，而且写“神”。“没骨”却处处有“骨”，他把笔的功能发挥到无以复加的程度。整个作品的形式感和韵律美几乎全从层层渲染中呈现，真正达到了笔随意进，意从笔出

烟树绿波 2005年 纸本 40cm × 88 cm

的意境。

刘建民的山水画多是绿色的。山水、云树都是绿色生命集聚的空间。即使是苍老的峰峦，在墨分五色中依然有绿色的醒悟，它承载着绿色从遥远的历史中走来。有时，画中用色是赭石，却依然满目绿莹，绿色扑面。画家既注重墨的浓淡、干湿，有时又大胆地改墨为色，从而形成大片的色块，氤氲的色团。如《故园新秋》中的层层红叶；还有《碧山清流》中的淡淡远山。这就使他的山水画获得了更加写实、更加逼真的艺术效果。尤其在画面的核心部位笔、墨、色兼具，以西画般的精密曲尽山水草木的天然形态，使他的作品色彩明丽，气韵生动。

精神走向的当代性也是刘建民作品的一个突出特点，一些作品融入了现代构成手法，那些若隐若现的色块分割和文字，如碑文般出现在画面中，带给读者一股悠悠的怀旧情思，但他的山水画总体给人的感受是情绪饱满、昂扬向上、充满生机与活力。他笔下的春景，青山白云，洋溢着生长的喜悦，他画的秋天，“不似春光，胜似春光”，充满收获的豪情，绝无衰飒悲凉的况味和伤感凄怆的情怀。水是画中诗，山是诗中骨。他带着感情画山水，总是让人在读画的时候感受诗的语境。有时如一首稚趣的童谣，有时又如一首夕阳的唱晚。总让人感到诗情化山水、诗魂落丹青的诗意美。

在艺术多元的今天，他不逐潮流，在山水画领域辛勤耕耘，近年来，其作品多次在全国性展览中获奖，众多作品备受收藏家的青睐。

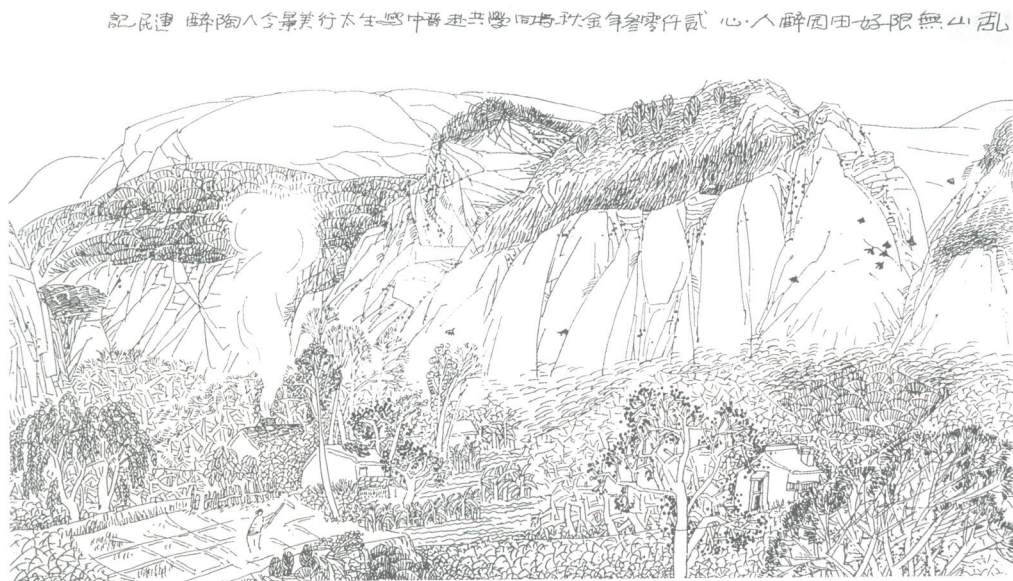
有人说，刘建民的山水画画的是山水精神，他让山水的精神在时空调遣、历史叙述和大自然的组合中表达得时而袒露，时而含蓄，时而跃然纸上，时而隐匿于烟云漫涌之中。不管是画得显山露水，还是云遮雾障，他在画中注重养育山水精神。山水画是有精神的，刘建民的山水画是心灵与大自然的交融，精气神弥漫在他创作的青山绿水中。

广西南宁植物园速写

广西融水苗寨速写

晋中太行山速写

《春山半有无》作画步骤

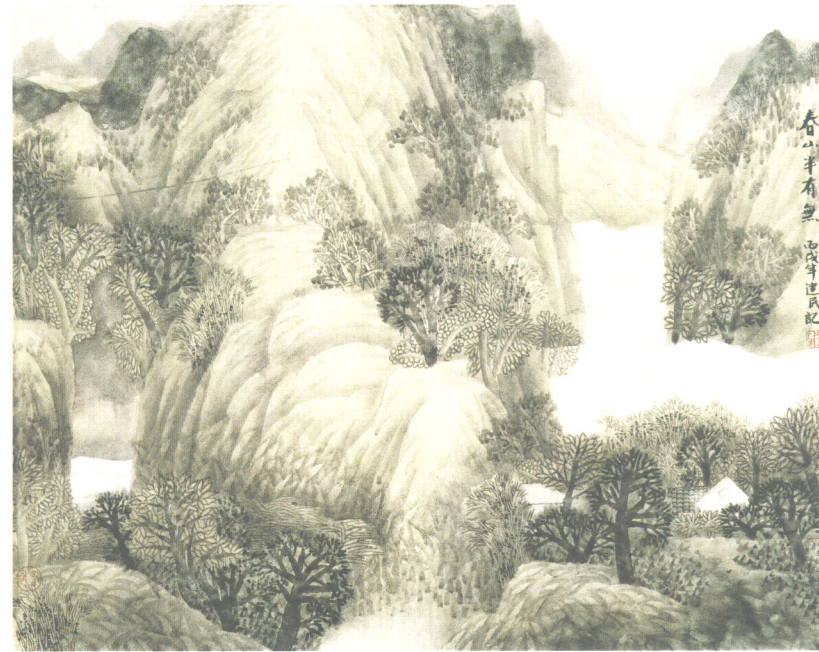
步骤一：先用铅笔起稿确定画面整体结构，再用毛笔淡线勾出山石、树木、房屋，淡墨渲染山石向背，用破墨法画出树形及山的灰暗部分。

步骤二：按山石结构进一步渲染、皴点，重墨处由多次渲染而成，注意山的远近虚实节奏变化，把握画面黑白灰的变化与统一。然后用赭石罩染。

步骤三：进一步皴点渲染山石、树木、屋舍，以增强山的厚重感，以淡绿罩染山石树木，再以淡绿分染山体结构两到三遍，使山体色调呈现冷暖变化。

步骤四：调整画面大的关系。一是要实现近实远虚的空间效果；二是保证画面中有黑、白、灰的对比变化，并呈现秩序性；三是把握好画面“松”与“紧”的关系，作为画面点题部分的“画眼”要突出；四是画面既丰富又统一。最后题款、钤印。

山行即事
2004年 纸本
176cm × 90cm

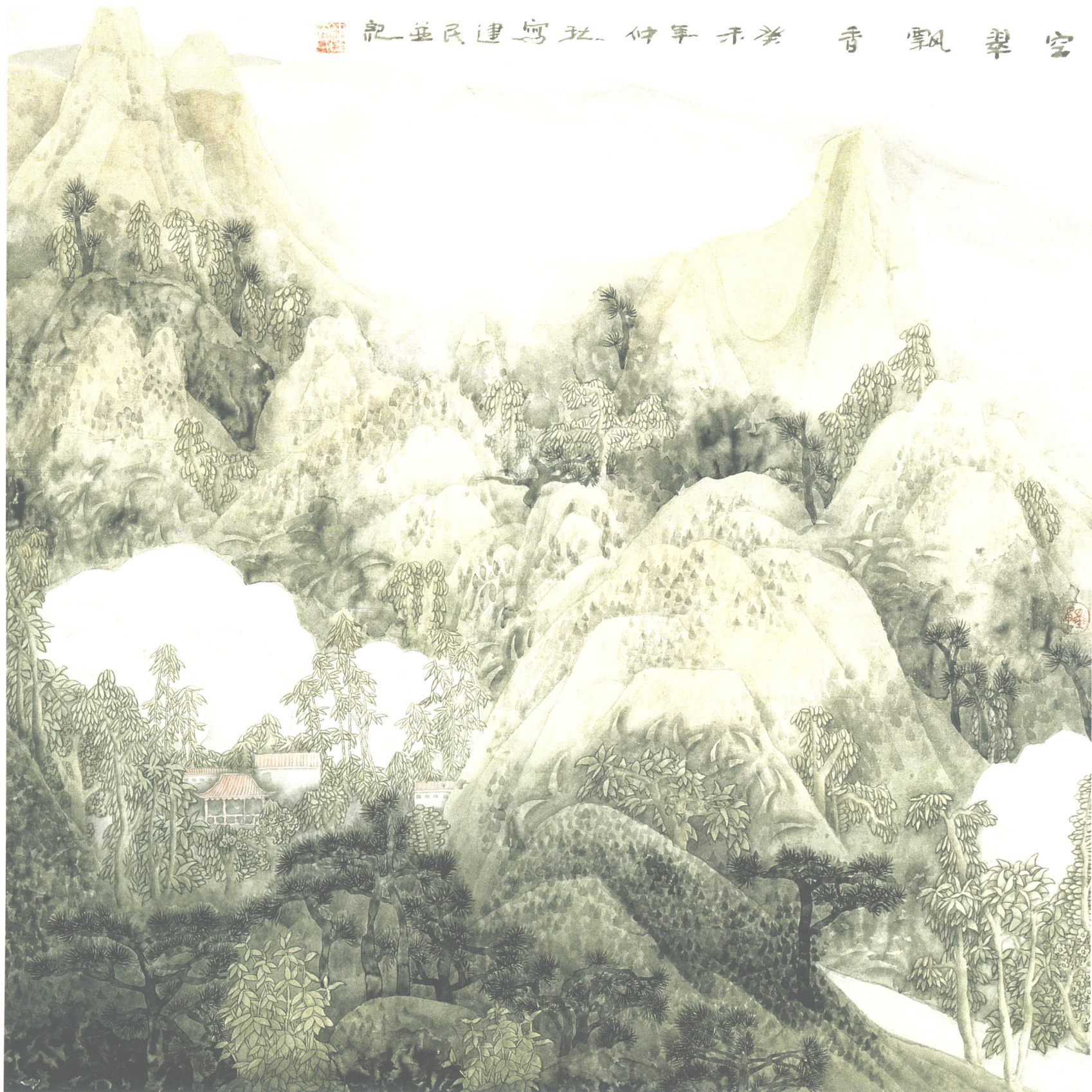

青青塬上草 2005年 纸本 70cm x 95cm

空翠飘香

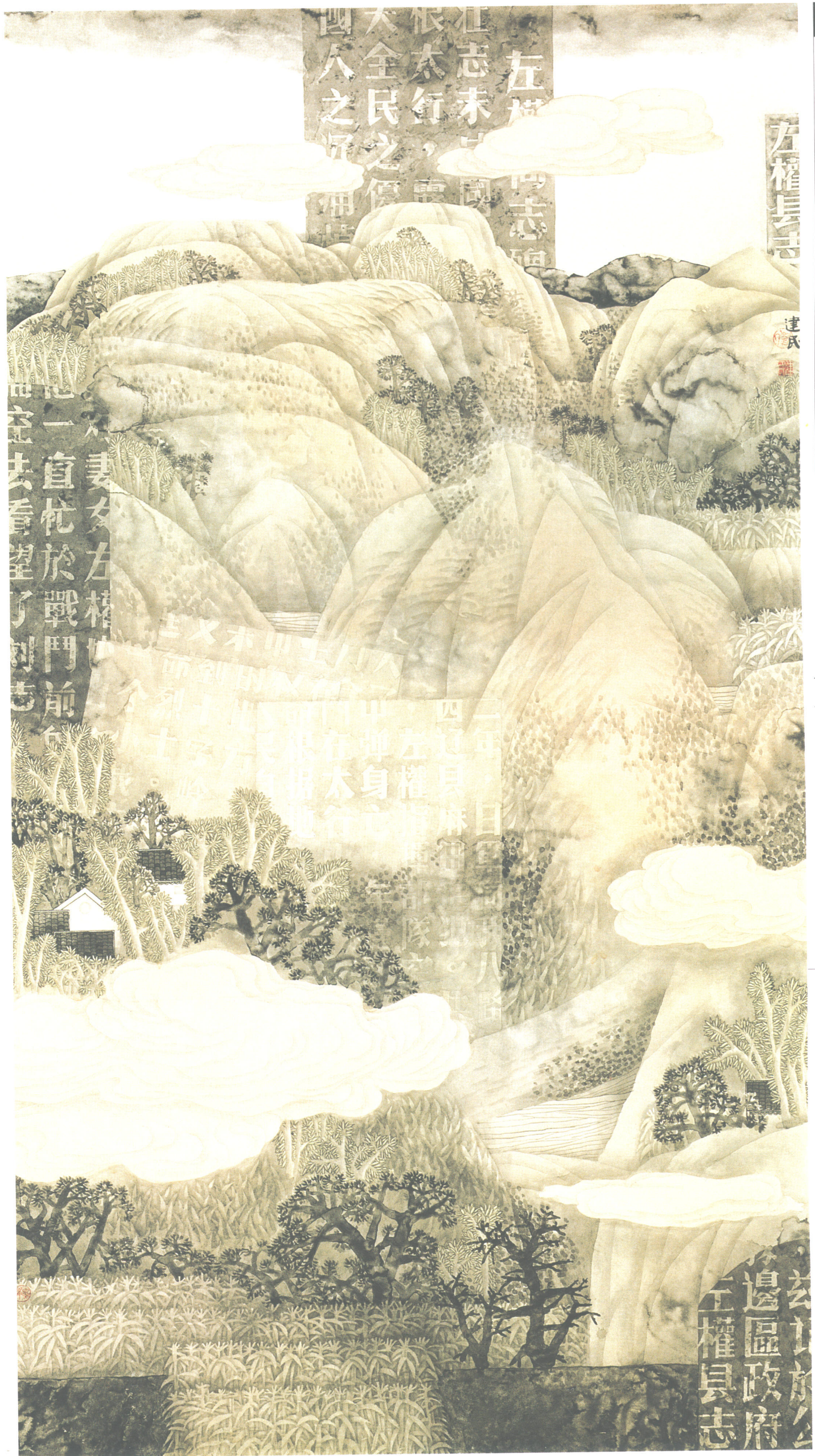
2002年 纸本

68cm × 66cm

雨后之山浮云涌动，润泽而馨香漫溢。我力图以新的视觉符号和技法诠释对大自然的感受。树木、竹草概括变形，局部运用

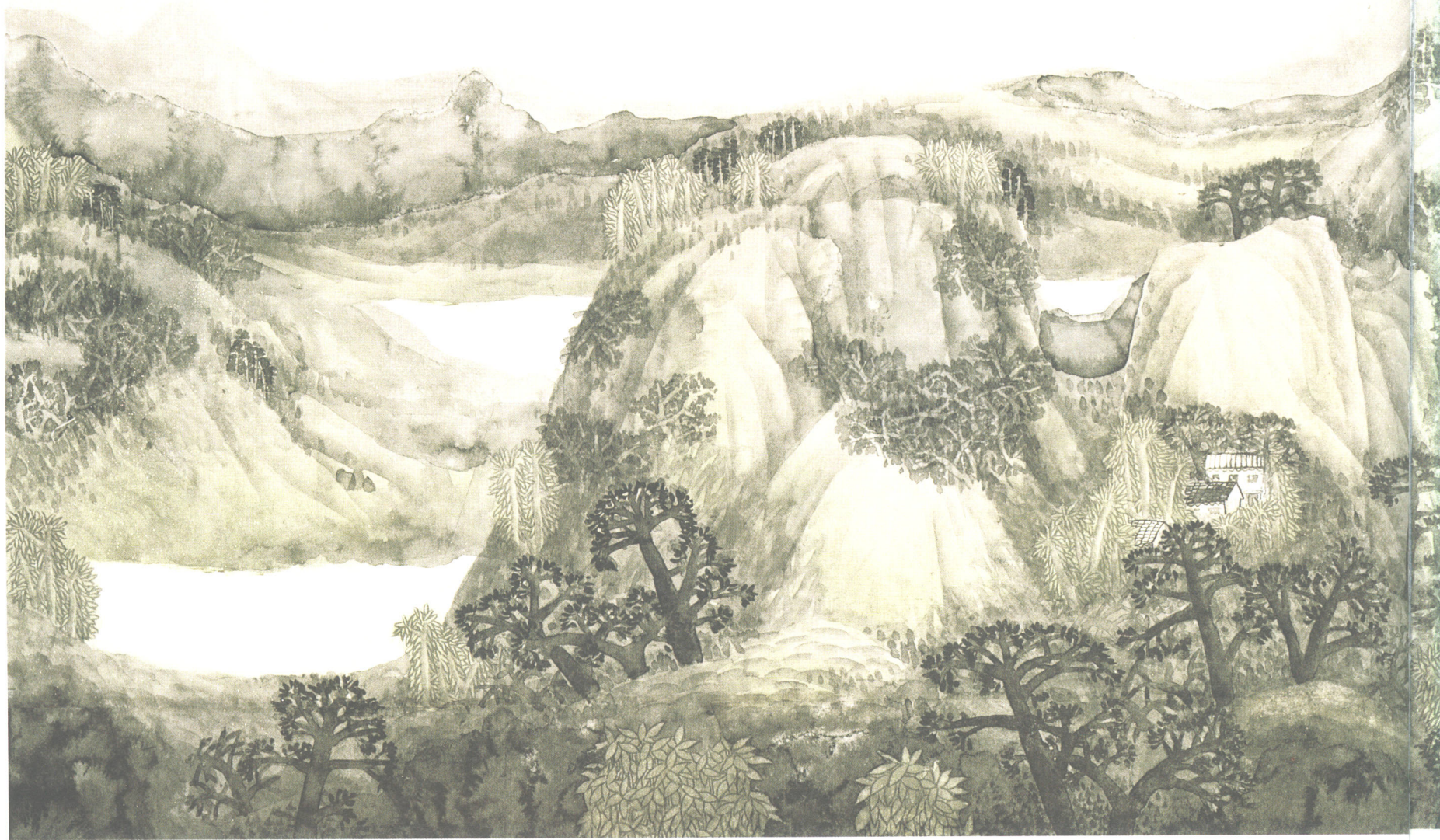
水墨相撞的画法，以表现景物的温润、洁净。浮云涌动与吾心之动相符相通，“心师造化，物我两忘”。

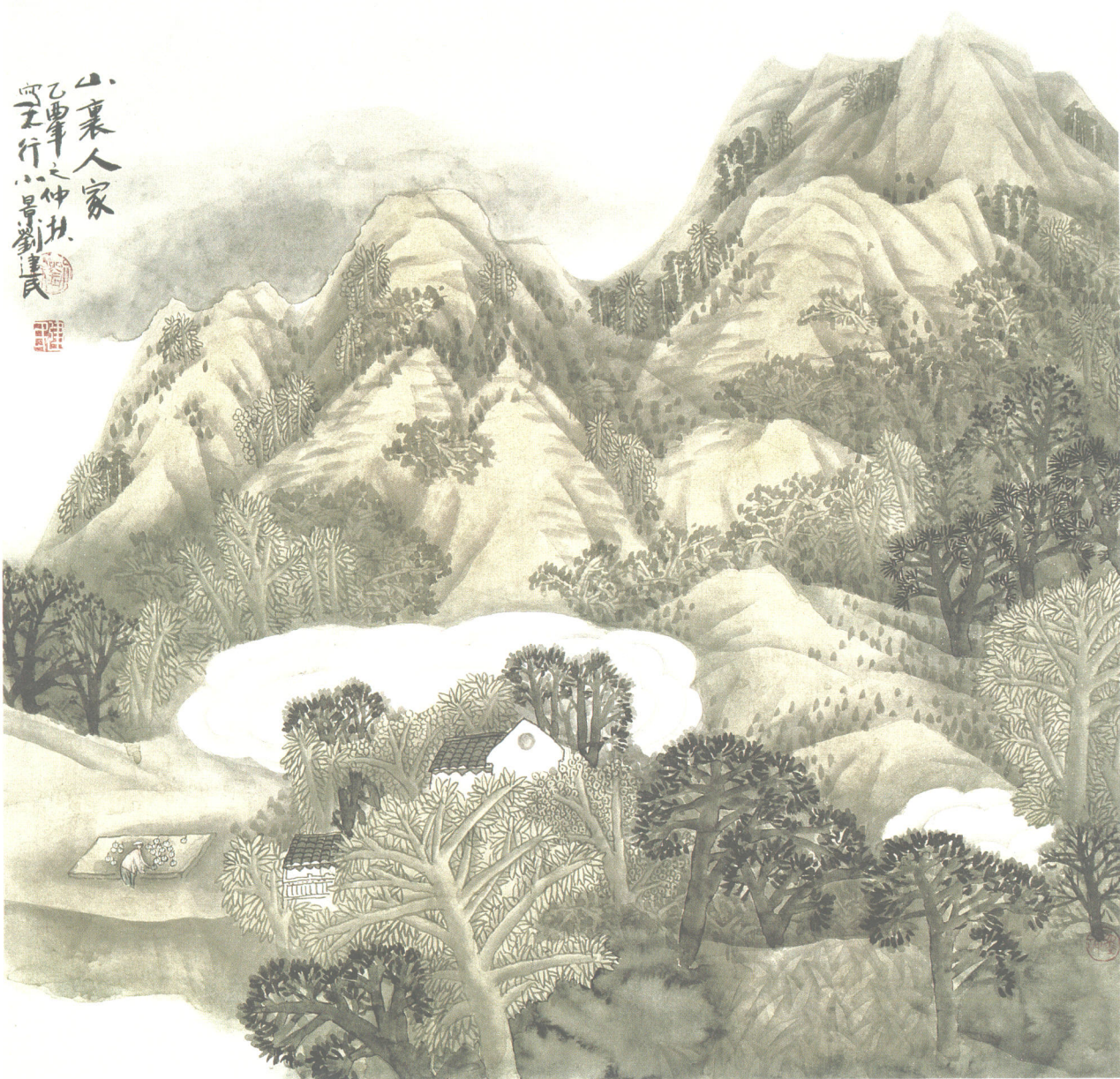

勁草微風岸 乙酉仲冬建民畫記

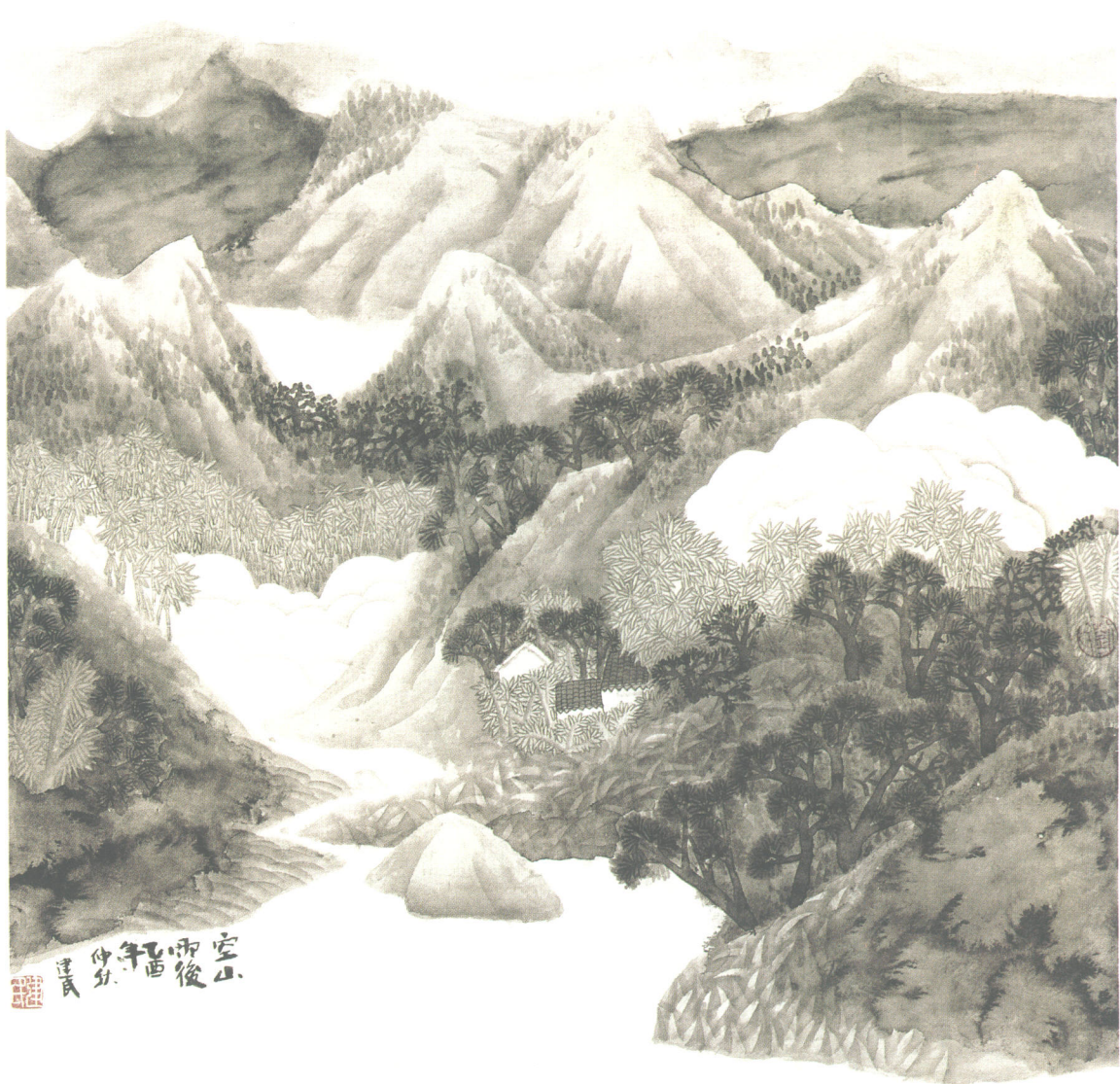

勁草微風岸 2005年 紙本 66cm × 133cm

山里人家 2006年 紙本 68cm × 66cm

空山雨后 2005年 纸本 68cm × 66cm

开荒南野际 守拙归园田 2005年 纸本 90cm × 176cm

开荒南野际
守拙归园田
乙酉年仲秋建民

刘建民工笔山水

秋声

2005年 纸本
68cm × 66cm

开荒南野际 守拙归园田局部（左图）

秋天是收获的季节，青山、白云伴着鸭鸣，动人的南国交响曲。多变的符号和技法，使画面传达出丰富的视觉语言信息，关键是将这多元的因素

统领为一。景物安排要呈现节奏感；画面既有黑、白、灰的对比，又要有较好的秩序性；色彩要层层薄染、润泽。

記並民連門石於夏仲年西乙 岭 翠 湖 平

平湖翠岭

2005年 纸本

34cm × 133cm

記並民連景小南江与憶冬仲年西乙 韵 達 江 秋

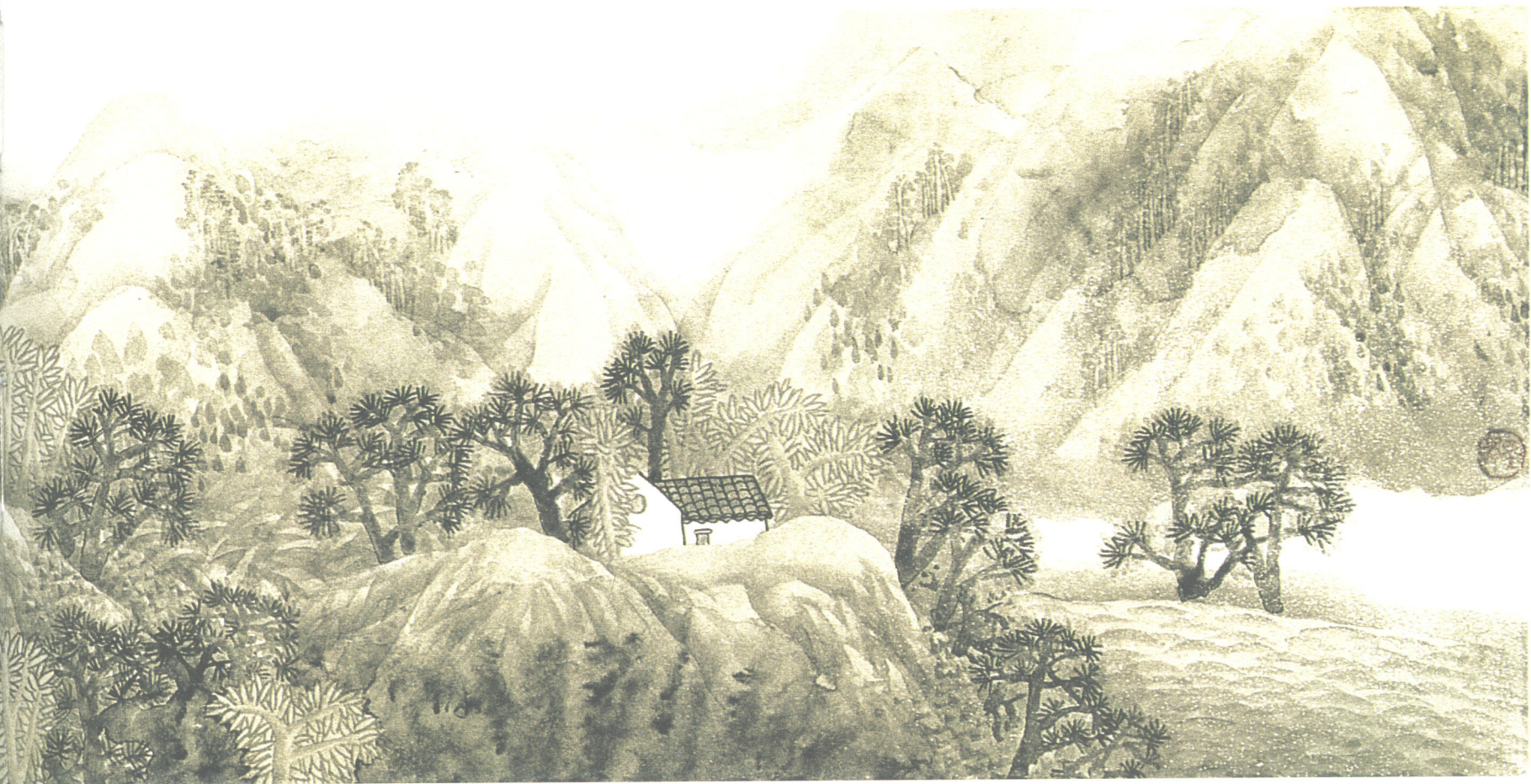

秋江远韵

2005年 纸本

48cm × 176cm

画面中空白大小的分布如同音乐之节拍，应具节奏与韵律感，现实生活中

的景物往往难以呈现完美的节奏，需要画家用心感悟，用意安排。

刘
建
民
工
笔
山
水

15

这是一幅江南山水图，画面中山体的组合经过了取舍、变形、移位、重组等艺术处理。一般自然风景很难有天成完美的构图，需要自己在创作中发挥。中

国画讲散点透视，构图讲“步步移，面面观”，我时常把多视点、多角度看到的景物合而为一，关键是掌握构图形式美的规律。

山村记事

2004年 纸本

176cm × 90cm