

刘文剑

当代中国画家名家

河南美术出版社

当代中国画
名家 贰
刘文剑

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国画名家.2/吴晓毅等绘.-郑州:河南美术出版社,2007.1

ISBN 978-7-5401-1549-4

I.当… II.吴… III.中国画-作品集-中国-现代
IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第000809号

书 名	当代中国画名家②·刘文剑
策 划	赵毅冰
责任编辑	郭贵兴 赵毅冰 陈 宁
装帧设计	陈 宁
责任校对	徐淑玲
出版发行	河南美术出版社
地 址	郑州市经五路66号
电 话	0371-65737083
制 版	河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷	郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本	889mm×1194mm 1/16
印 张	20
印 数	1-2000册
字 数	36千字
版 次	2007年1月第1版
印 次	2007年1月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5401-1549-4
定 价	200.00元 (全10册)

艺术简介

刘文剑，1970年11月生于山东青州。先后毕业于潍坊教育学院美术系，曲阜师范大学美术系，中央美术学院国画系助教研究生班。现为中央美术学院中国画学院首届艺术硕士。作品曾先后参加1997年全国中国书画作品大展，1999年迎澳门回归全国中国画作品大展，2003年全国花鸟画展，2004年全国中国画展，2004年炎黄艺术馆秋季邀请展，2005年“北京之春”首届花鸟画学术邀请展，2007年元月“水墨锋镝”山东70年代青年画家学术邀请展，2006年分别在北京、山东美术馆、潍坊博物馆、青州博物馆成功举办个人写生巡回展。出版有《刘文剑花鸟画集》，《刘文剑写生作品集》，合著有《当代中国名家作品集》和《水墨叙说作品集》等，并有多幅作品发表于多家学术报刊杂志，多幅作品被中国美协、无锡美术馆、甘肃美协、中国历史博物馆等学术机构及私人收藏。

时间：2006年12月8日上午10:42分

地点：田黎明工作室 E1-205

田黎明老师在给研究生看画、讲课，刘文剑拿了一些写生作品请田老师看。

刘文剑（以下简称刘）：这是最近写生的一些作品（把作品递给田老师）。

田黎明（以下简称田）：这些都是直接写生的吗？

刘：都是在云南写生创作的作品。

田：这些画都是用什么颜料画的？都是中国画颜料吗？

刘：是的，中国画颜料，我这次去云南写生是有针对性的，都是用中国画颜料画的彩墨。

田：这些画请苏百钧老师看了吗？

刘：看了，都看了！

田：那就好！文剑是非常用功的，每次出去写生都能画出大量的作品。（看其中的一张《号筒花》）这张挺好的！叶子的形相互照应，画得很饱和，画面的笔法也处理得很好，但以后注意画面中的蛤粉不能用得太多，赵之谦也用蛤粉，但蛤粉的痕迹是很淡的。

刘：我现在是想把中国画传统的笔墨方法运用到彩墨中去，只是一种尝试，现在有点迷茫，真的不知该如何去画。

田：花鸟画里像这种方法（指其中的作品《山花烂漫》）也很好，但这种笔触的感觉有点像何水法老师，何先生的画面饱满，有鲜活的生机，这是人们生活经验中常有的一种感觉，你学习这种方法必须要从生活中去找，还要拉开距离，你像这张就比较好（指《翠锦口红花》），完全是生活化的，有自己特有的感受，给人感觉是很有趣味的，花面组合得很好，画得很到位！这一张也不错（指《红掌》），很有生活的感觉，原型态的东西把握得也很好，叫牵牛花吧？

刘：这叫红掌，是天南星科的一种植物。

田：你们看（对其他研究生）这幅画感觉比较确切，笔法、花叶及造型合为一体，花上的这一笔感觉挺好的。

刘：这些画是在卡纸上画的，效果不是太好。

田：对，它不洇，是吧！

刘：就是呀，不太洇，画出的画也不太出效果。

田：这些画的笔墨不错，但在用笔上呢，你肯定还得要在古人那里学点“生”的东西，象虚谷、金农，他们有很多东西是值得我们反复学习的，不能画的太熟练，要从笔墨、造型上来寻找属于心性的东西，而心性的生发又是从体验传统，体验当代中修炼而来。

刘：自从云南回来以后，导师苏百钧一直要求我们学习研究传统，临摹古人的东西，没有画别的。我想过一段时间后，再回头来把这些写生转化为创作。

田：很好！因为你这些都是很原始的素材，稍微一变，都是一张很好的创作，我觉得比你上次拿给我看得那

月季图
2006年
67cm × 34cm
水墨纸本

竹石图
2006年
67cm × 34cm
彩墨纸本

批写生作品要沉淀了许多，画面处理得也比较理性，很有生活的感觉。

刘：这次写生苏百钧老师有明确的要求，我自己也有点想法，所以感觉心态比较平和一些。

田：对，比上一批安静了！章法上更明确了！而且画面组合得也很好！构图的章法在生活中形成，让传统的章法又回到生活中，以自己精神体验来感觉和呼应传统的精神。（指其中一幅）这叫什么花？

刘：这叫鸡蛋花。

田：也是云南的植物吗？

刘：是的，云南的，是在勐仑中科院植物园里的国树国花园里画的，是老挝的国花。

田：真像打出来的鸡蛋的蛋清、蛋黄！

同学插语：真的像打破了的鸡蛋；是啊！是啊！哈哈……（大家笑），很像！很像！

田：古人画花，一般会赋予他们一种品格，一种人格，陈传席先生著《弘仁传》中引弘仁诗句“雪余冻鸟守梅花，尔汝依栖似一家。”就是以格来写心性。一幅画拿出来若没有格的意象，意义都不太大，这很重要！云南的花的品种太多了，若每种花都附在一种格上是很难的。你以后要提炼，若能赋予它们一种品格，那就是你的修养了。

刘：我这次画的品种比较多，主要是按苏百钧老师的要求搜索素材，以便进行创作。

田：好的！在生活中多看，多积累，还要勤思考，对素材的积累是一种耐力，是一种面壁，是一种心性。齐白石先生曾用色彩画过一批花卉写生，你可以看看。

刘：我喜欢齐白石、徐渭、八大、石涛、黄宾虹等人的作品，我想把他们的笔墨技术运用到彩墨中去。

田：这种想法很好！现在你这种写生也是一种创新方法，挺好的！你自己去的云南吗？

刘：我们三个去的，上写生课，开学就去了。

田：（指其中的《假槟榔》）这个画也画得很好，整个画面很有特点，笔墨关系也很到位，而且笔墨都展开了，有点抽象，并且这张写生作品本身具备了很多创作的因素。

刘：实际上野外写生的过程就是一种创造过程，并不是机械地描摹自然景物，而是在取舍、组合。

田：对！写生就是一种创作的过程，这样画出来的作品鲜活，具有生命力。（指其中一幅）这是什么花？

刘：这叫单瓣紫檀，那叫佛肚花。

田：噢，这两张画儿画得也挺不错的，很有生活的感觉！题材的创新非常重要，

但我个人理解，你现在应沉淀一下，花的品种不要画的太多，应选几种，你认为这种花能生出什么样的感觉，把这种花反复去画，去提炼，体会这种花的品格，让它与你自己的心性与自然之道联系起来。像这些花，你画得都很好，感觉也很好，但以后要考虑如何进一步提升花的格调。

刘：我从云南回来以后，好长一段时间没有画画儿，也没有对这批画进行整理，我也在考虑，该如何去处理这些作品。

田：这种原始的素材很重要，有的时候很难说原始的状态就是一张创作，需要收拾、整理。其实北方的一些花卉你也应该画画，而且要注意花的格调，格的问题非常重要，山水花鸟都应讲究格调。我感觉你这次画的量大，而且也重视笔墨，颜色也用的比较自然，若在用笔上再从传统中多体会，多感受就更好了。你看（指其中的作品《春意正浓》）这张画的叶子、花的感觉很生活化的，又有用笔的章法。你在画面中虚实关系再注意一些，有的画实一些，有的画虚一点，可能会更好一些。（指其中一幅）这叫什么花？

刘：这叫南非水仙，是云南的一种花。

田：有点出污泥而不染的感觉，下面用墨，上面用颜色，很有味道，这幅可以发展成为创作。

同学插语：画了这么多啊？

田：（转向大家）文剑呀，非常用功，上次拿给我看得画跟这次差不多，看得是照片，很多很多的作品。（指边上的一卷画）那一大卷也是你的吗？

刘：是的，您先看看长卷吧，我这次画了一幅长卷。

田：这也是写生的吗？慢点！慢点！（要求伸画的学生）多长啊？

刘：七十多米吧。

同学插语：那么长啊！这幅画看了好像进云南世博会一样，哈哈……（大家笑）

田：这里面画了多少种花，你将来有什么想法吗？

刘：三十多种，这个长卷还没有完成，我准备画到六十种以上，画一百二十米左右。就是想把云南的植物，起码是一、二个季节的植物放到一个长卷里，营造一种郁郁葱葱、山花烂漫、舞动争春的南方景象。

田：想法挺好的！古人有“秋风吹不尽”对于花卉创作是很有意味的。（指另一卷画）把那一卷画打开吧。

刘：我把这几年写生的作品都带了一部分来，想请田老师看一下我的路子对不对。

田：（看了几张以前的作品后）我觉得还是你现在的！现在的更安静，笔墨既重生活，也重功夫，更多的还重视现代文化所渗透的一种感觉。这几张画是写生画集上的那几张吗？

刘：是的。这几张在上次出的那本写生画集上。

田：还是看原画效果好，能够看出气势，这么大的画都是在野外写生完成的吗？

绣球图
2006年
67cm × 34cm
水墨纸本

芙蓉出水
2006年
67cm × 34cm
水墨纸本

朝晖（鸡蛋花）

2006年

67cm × 134cm

彩墨纸本

同学插语：画都这么大呀！

刘：是的，在草地上直接抒写出来的。

天：这些作品笔墨都很鲜活，都很有生命力，而且画这么大，画面能够控制得住，把握得这么到位，挺不容易的！这些作品在考试时怎么没挂上啊？这些比你考试时挂的作品好多了！

刘：那个时候这些画还没整理出来呢，那时整天忙于外语的学习没有时间画画儿啊！

田：太辛苦了！（转向其它研究生）文剑是非常用功、非常勤奋的啊，我见过许多本科生、研究生，能象文剑这样画画儿的也是少数人，太能吃苦了！文剑是真正的在下苦功夫啊！

刘：我现在有点迷茫，不知这条路子对不对？

田：你这条路子很对！（然后转向大家）象文剑这样既勤奋而理性，又能坚持写生和坚持传统，今后肯定能画得很好，而且定会在创作上有所创新！对于你们来讲，对传统的理解一定要把自己的文化体验与心性体验融入其中，在格与境上要下大功夫才行。

田：这些作品展览过吗？（指刚看过的作品）

刘：八月份刚由山东美术家协会和山东美术馆主办搞了一个写生巡回展，是一个学术展。

田：应该展一下啊！谢谢文剑拿来这么多画给我们看。

刘：谢谢田老师。

生命
2006年
134cm x 67cm
彩墨纸本

孟在植物园写生之韵

南非水仙
2006年
134cm x 67cm
彩墨纸本

紫露
2006年
134cm × 67cm
彩墨纸本

雨中佛肚树
2006年
134cm × 67cm
彩墨纸本

文殊兰
2006年
50cm x 50cm
彩墨纸本

勤在植物園
寫生丙戌秋
文

十二条屏之一
多瓣黄婵
2006年
98cm x 49cm
彩墨纸本

十二条屏之二
春晖
2006年
98cm x 49cm
彩墨纸本

十二条屏之三
南非水仙
2006年
98cm x 49cm
彩墨纸本

十二条屏之四
号筒花
2006年
98cm x 49cm
彩墨纸本