

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

LIU BO XIHEYI RENWU

刘波写意人物

中国工人出版社

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

LIU BO XIHEYI RENWU

刘波写意人物

回顾20世纪中国画的发展，可以明显地看到取向不同的两大派别，一是引西润中的融合派，二是借古开今的传统派。作为当代写意人物画大家范曾先生的高足刘波，无疑是属于后者。他是一位偏离时尚而以更多的热情关注传统文化的画家。他不仅花鸟、山水、人物兼长，还能诗善文，而且十年如一日地潜心于中国画理、画论、画史的研究。从他的作品中，我们可以感受到他在诸多方面所表现出的对传统文化的熟谙和理解。

他毕业于南开大学东方艺术系，继而攻读硕士研究生，现又就读于南开大学历史学院，攻读博士学位。十年寒窗，他耐心地在师长设计好的道路上循序渐进，一步一个脚印，踏实而勤勉地走着。

作为一位文人、学者、画家，刘波从实践和理论两个方面悉心体会把握中国画传统艺术的丰厚内涵，以扎实的笔墨功力强调笔线的韵律感和节奏感，并能精到地利用创作过程中出现的偶然效果，

通过行笔的徐疾、提按、顿挫，结合墨色的浓淡枯湿和笔法的皴擦点染，大大丰富了作品的视觉效果；而洒脱空灵的笔墨与充满对立统一的构成与布局，创造出自然奥奇的艺术精神，并表现出与时代审美取向的殊途同归。

就继承与创新而言，刘波超越了当代画坛那些从表层上学习当代传统的画家。其实，一切善学者都会借助于传统的力量来超越传统。他们既不盲目地割断与传统文化的内在联系，又能摆脱肤浅的形貌上的模拟和承传。在这方面，刘波表现出过人的智慧与才情。他在进行写意人物创作时，借助于擅长山水、花鸟的优势，注重环境的营造，以经过锤炼的清新的笔墨语言自然地展现各种特有的意境，或典雅飘逸，或秀骨清象，或潇洒峻拔，或古意朴质，这些体貌不同的作品又蕴含着共同的美质：大气、清逸、自然——这便是文人、学者、画家刘波的艺术风格。

著名人物画家 刘波简介

- 祖籍山西，1974年生于内蒙古。
- 1988年入津，在天津铁路工程学校学习、工作。
- 1995年考入南开大学东方艺术系，1999年考取范曾教授硕士研究生。
- 2002年考取南开大学历史学院博士研究生，继续跟随范曾教授研究艺术史。

立雪功成九品莲

·叶嘉莹·

“立雪功成九品莲”，这是南开大学东方艺术系博士研究生刘波所写的一句诗。我以为这正是他多年来在导师、名画家范曾先生指导下力学深思后的一句有得之言。

早在三年前的某一日，范曾先生曾亲携刘君到专家楼我的住处相访，晤谈之际，范先生告我云刘君正在从其诵读诗文，并当即令刘君背诵太史公之名篇《报任安书》，刘君乃应声而诵，熟记如流。夫学习绘事，而能以读诵古诗文植其根基者，此在今日诚已有如凤毛麟角之稀。范先生擅三绝之盛名，其为导师也，固当有此高远之卓识，而刘君若非可造之才，则范先生亦必不会携其亲来我处令其背诵诗文，为之殷殷介绍如此也。但我对绘事既无深知，对刘君之虚心力学虽留有深刻之印象，但当时对刘君文学艺术之造诣，则未尝有丝毫之体认也。其后一年，我再至南开大学，为研究生开授词与词学之研讨课程，刘君来我处要求旁听，其心意极为恳切。始知刘君之诵读诗文非仅出于导师范曾先生之要求而已，实亦为其个人志趣之所在也。其初，刘君在课程研讨中常保持缄默，不发一言。相处既久，我遂亦在讨论意见莫衷一是之时，指名请刘君发言，于是始对其赏析诗文之能力逐渐有所认知。

去岁秋冬之际，刘君曾手刻石印一方相赠，其后不久，我在与诸生讨论时，偶然提及我旧日所填写之《木兰花慢·咏荷》词一阕，数日后，刘君又亲持其手绘之荷花图一幅相赠，且题有《木兰花慢》之全词，其图画之意境清远，书法亦极见工力。与之谈

论，始知其曾致力于书法多年，早年曾心仪欧阳询风格之瘦劲，其

悟道图 2002年 纸本 30cm

《论道图》作画步骤

步骤一

步骤一：自人物额部开笔，顺势勾去，胸中须对线条之穿插组合、笔墨之干湿轻重多加留意。

步骤二

步骤二：景致之补缀，须视胸中意境需要，此外，画面组织、结构亦须有所权衡。

步骤三

步骤三：色彩之法，当依托笔墨，整体色调与画面之协调至关重要。

步骤四

步骤四：复从整体着眼进行提神、调整、题字、钤印。

我从来认为步骤图是很机械的事情，因为一幅画的产生，往往不是遵循一定的格套。或者感动于外界的一枝一叶、或者醉心于某个偶发的笔墨效果、甚至画坏了再修改都可能成为你创作灵感迸发的契机。当

然，不同的步骤适用于不同的画法，更适用于不同的画家，譬如工笔画，就最好有粉本在前，其随机写意性和高下雅郑在于勾、染的过程和度的把握；对于写意画来讲，一旦落入操作的程式，就去匠气不远。

松阴听阮图

閑歲候五月五日行歸林念之而中懷及辰為子遊樂和天州澄雅坐依遠沈弱猶如天舒
閑心為鳴鳴且澤微透目頰與群層金斑微九重香殿瞻無匹借提香接畫伴引
滿更戲圖未如後人去借復如此若中陽報道情忘彼少新更且趨之朝樂明也所好為生

松阴听阮图

2002年 纸本
200cm x 110cm

我们民族的艺术和审美有一个长期积累的传统还在或远或近地起作用，不能无视它的存在，相反，对于自己民族审美理想的趋近，还是创作灵感的重要来源。

達緣
法師
德像

歲在癸未深秋荷生別波沐才恭繪於南開大學臨園

达缘法师像

2003年 纸本
136cm × 68cm

为时任上海东林寺方丈的达缘老造像对我来讲不啻为一次荡尘涤垢的心灵体验。我需要经过斋戒、静坐的前期准备，方能进入一种宁静、平和的状态，才比较接近对达老的感觉，至达老慈祥、宽容、对众生平等友善的眼神画出，我自己才深深感到心灵蜕变的欢喜。令我永难忘怀的是当我们在达老本人面前展示这幅肖像时，在场的达老弟子们的眼神，那才是对于我——造像者的最大的慰藉和鼓励。

江郊論道

歲在甲申春日
畫於南州

适彼沅湘 (左一)

2002年 纸本
136cm × 34cm

微啸清风 (左二)

2002年 纸本
136cm × 34cm

意境的渲染，有时候随着画面的进展而偏离既定的设想。因为没有粉本的限制，偶发的效果会不期而至，引领着画家的感觉直至最后完成。

吉士思秋
 寶威抑
 此日與月
 興亡任其
 代謝逝
 若如斯曾
 無日及
 嗟爾忘士
 胡寧自念
 張華詩誦
 之氣掃蒼
 源雅逸
 舍善令人
 首悟道
 自深之悱也
 歲甲申夏
 劉波寫

吉士思秋

2004年 纸本

68cm x 68cm

画上人物多隐其姓字，一方面乃是基于我对一种整体的文化氛围的渲染的需求，另外就是处于对自己现有水平的估计。范曾先生笔下的屈原、苏东坡、陶渊明、杜甫等，都具有“这一个”的独特价值，那来源于作者对描绘对象准确而

诗意的判断。而处现阶段的我，很难讲对于每个个体的特殊性有比较深入的理解和把握。我向往彼时的社会风尚和士林风度，遂对于群体投入更多的关注，名士、僧俗往来优游于山水之间，凸现了内心的理想。

松蔭論道

歲在甲申夏

吳昌碩

南開陽園

願晴定畫題記之

乐哉山中游

2004年 纸本

180cm × 90cm

画家那种对于心中理想境界的追逐和偶然达致这种境界的快意是很难同他人分享的。我们且不说上古、中古时代大师所遗留下来的名篇，单就石涛、黄宾虹、傅抱石、范曾等晚近的前辈来看，因着他们各自的实践作为前导，立论遂有坚实的依托，可以予后代的实践以根本的指导。再如齐白石、张大千、李可染等，虽然没有专门的理论著述遗留，但从后人根据他们的言论整理的“画语录”所透露的消息，仍可以感受那只能是大师之言，虽然没有刻意安排，但丰富的艺术哲理、规律都蕴含其中。

此余甲申夏居初陽東麓所作
看中三言符与福教子慎此此同安精方
余画之再言大留林孟与中楚之亂
身存其卷之於吳昌碩年記

所思在远道

2004年 纸本
68cm × 68cm

作为人物依托的背景，画家希望表现出在云烟缭绕中不断延伸的空灵的境界以为人物内心的延展，中国古代的艺术实践为之提供了丰富的可资借鉴的经验。“虚实相生”、“知白守黑”是简练而

准确的概括。在最初，对于这种境界不是能够很好的理解，尤其不能很好运用，而一旦超越了技术的羁绊，充分体会到蕴涵其中的道理并自觉的加以运用它的时候，一种驾驭的快感随之涌现。

瀑圖

甲申仲夏

翁正昂画

浩氣流帶披掛箬笠綠林在瓦揚呼魚龍濤濟口鳥
 辟飛屬古畫遊日夕忘歸思家良朋如渴飲水不
 獲懷矣其悲 歲在甲申夏 翁正昂 畫

当代著名画家技法经典

观瀑图

2004年 纸本

61cm × 150cm

“天地有大美而不言”，画家对来自自然山川的启示具有敏于感觉而勤于记录的天性。对于这种无尽藏的大美，上焉者可静

摄其魂魄，中焉者可深味其情性，下焉者可攫取其形质。画家因材质、根性不同而各尽所能，各取所需，亦为天道。

論道圖

歲在甲申夏月
老缶作於南園

当代著名画家法经典