

刘佳宁画集

主编 负冬鸣

刘佳宁著

河北美术出版社

劉佳寧畫集

賁冬鳴 主編／劉佳寧 著

河北美術出版社

图书在版编目（C I P）数据

刘佳宁画集 / 负冬鸣主编；刘佳宁著. -- 石家庄：
河北美术出版社，2018.7
ISBN 978-7-5310-7385-7

I. ①刘… II. ①负… ②刘… III. ①中国画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 119634 号

出 品 人：潘海波
责任编辑：赵小明 李菁华 张永明
责任校对：李 宏
装帧设计：白春艳

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-85915040
网址：www.hebms.com
制版：石家庄披兰文化传播有限公司
印刷：石家庄建东印刷有限公司
开本：889mm×1194mm 1/12
印张：12
印数：1~2000
版次：2018 年 6 月第 1 版
印次：2018 年 6 月第 1 次印刷

定 价：280.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

新浪微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向印刷厂调换。
服务电话：0311-87060677

刘佳宁

1963 年生

河北大城人

毕业于河北师范大学美术系中国画专业

中国美术家协会会员

江苏大学艺术学院美术研究所所长、教授、硕士生导师

艺术档案：

作品《那达慕印象》入选“第二届中国体育美术作品展” 中国美术家协会 1990

作品《冬天里的故事》获“中国的四季‘美术展’”铜奖 中国美术家协会 日本共同通讯社 1991

作品《永恒的瞬间》入选“全国人物画邀请展” 中国画研究院 1991

作品《冬去春来》获国际“枫叶奖‘水墨大展’”新人银牌奖 加拿大 1991

作品《黎明的脚步》入选“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年全国美术作品展” 中国美术家协会 1992

作品参加“现代中国画秀作品展” 中国美术家协会 日本札幌 1993

作品《风景线》被评为“第八届全国美术作品展”优秀作品 文化部 中国美术家协会 1994

作品《风景线》入围“现代中国艺术展”，赴日本国立国际美术馆、长崎县立美术博物馆、福冈市美术馆、财团法人日中友好会馆巡回展出 中国美术家协会 1996

作品《百万雄师过大江》获“群星奖”铜奖 文化部 1999

作品《看东方》入选“第九届全国美术作品展” 文化部 中国美术家协会 1999

作品参加“第三、五、六、七届中国美术家协会会员中国画精品展”

作品《徽南高秋图》获“第六届中国美术家协会会员中国画精品展”优秀作品奖 中国美术家协会 2011

赴奥地利、意大利艺术交流和考察 2013

策划“南北方艺术家交流双年展” 江苏镇江 河北廊坊 2012 2014 2016

举办“融合 自在——朱正伦、刘佳宁作品展” 江苏省现代美术馆

作品及评论散见《美术》《美术与设计》《美术观察》《中国书画》《画坛》《美术报》《国家艺术》等媒体

剧作

俞冬鸣 摄

序

刘佳宁近年之作，即将结集出版，编者约我作序。出于情缘，我只好勉力为之。

佳宁一个教画画的书生，十几年前作为人才，被江苏大学引进执教。于是离开一个干巴巴北方小城廊坊，去闯江浙文化重镇之一的镇江，并要面对强劲的金陵文化的考验。没的说，佳宁义无反顾的迁徙，靠的是自己的底气。

佳宁原本善于大制作，气象恢弘而境界刚猛，曾博得广泛好评。而今，玩开了小品，其笔情墨趣转为阴柔意蕴。老话说“入乡随俗”，人在江南，景致养心。佳宁这些以江南风情为题材的小品，我不仅仅喜欢，而是更欣赏他的勇气。

这些作品，让我想到清程青溪所说的：“北宋人千丘万壑，无一笔不简。元人枯枝瘦石，无一笔不繁”。佳宁深明此解，但不步古人蹊径。这些作品，多以无笔型水墨或色彩水墨相结合的方式，以平实而独特的艺术语言，具有现代感的图式，看上去是普通的景色，实则会让人感叹宇宙大观的壮美。

有人说：“智者有成而不语，庸者无成而放言”，佳宁无疑属于前者。他是一个喜欢沉默的人。初始，若你觉得落落难合，那就错了。他是一个十分真诚而热情的人，这也是我喜欢的。

是为序。

李明久

2018年5月30日于蹊园

目录 / CONTENTS

画者的山水画，观者的曼荼罗 ——评刘佳宁山水画的个人艺术语言 文 / 陈见东	002
来处与去向 ——山水画家刘佳宁的艺术路径 文 / 贡冬鸣	012
江南语境下的笔墨超越 文 / 陈德胜	024
隐约的乡愁 文 / 刘进安	032
写在案边 / 刘佳宁 寻梦子牙河 从黑白画启程 大学时光 恩师李明久教授 “展览画家” 人在旅途 远行，尤爱 星星草 边缘探索	110

佳宁离开故土来到镇江，笔墨间便有了江南烟雨的氤氲，有了阴柔秀美的灵性。看去洗练清丽，简而有味且淡而不薄。其独辟蹊径的艺术语汇，依旧存留着北方的苍茫。

画者的山水画，观者的曼荼罗

——评刘佳宁山水画的个人艺术语言

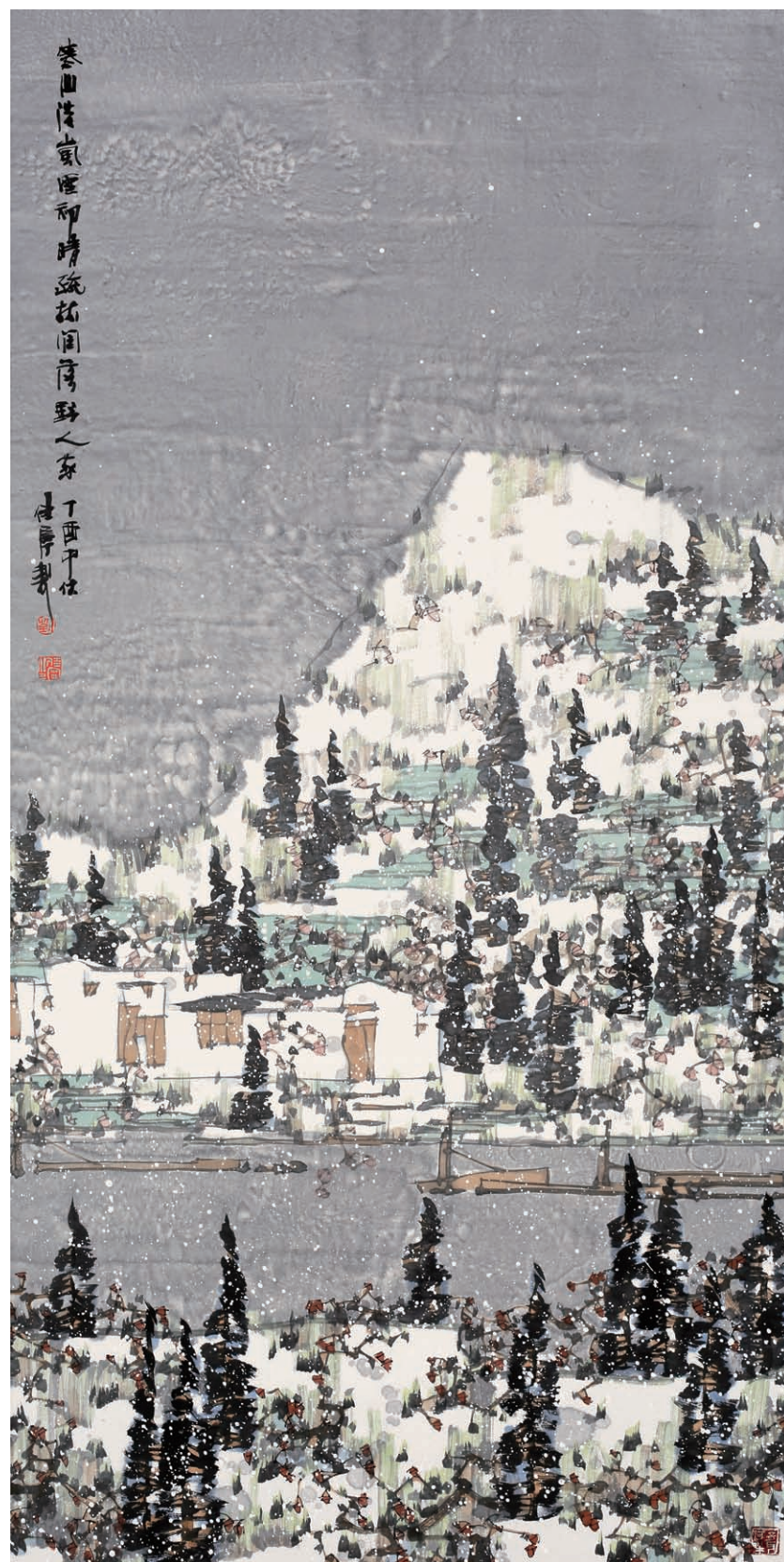
文 / 陈见东

静下心来，面对刘佳宁所展示的山水画作品，觉得其中有着观想曼荼罗式的和谐静穆气息。山水画强调道和艺的关系，南朝时宗炳提倡“澄怀味象”“含道映物”，以此来进行山水画的创作，而反过来山水画作品本身又成为“澄怀味象”“含道映物”的手段，因此造就了山水画具有了曼荼罗的品质。

再品味，还觉得刘佳宁应该更多地属于抒情派，细察其基本的绘画语言仍然来自传统山水画方法，这显然得益于画家长期揣摩宋代马远、夏圭等山水巨匠笔墨精髓的艰苦努力，更令人称道的是刘佳宁这位地道的北方画家，却执着追随江南诸画派的艺术精神，几乎完美地融汇了南北水墨趣味。同时又深深扎根于写生，常常是从自然生活中体味山水画的表现语言。这也可以说是历史绘画语言与刘佳宁个人艺术言语的辩证关系的一种确切体现。

对于刘佳宁的山水画，看似简洁的用笔方式却很难用三言两语阐述清楚，其山水画作品有的极其疏朗，轻风明月，抒情写趣，极具痛快之感；有些地方恰又密不透风。更多的时候，是两种用笔风格在一件山水画作品中共同存在。两种风格的统一是必然的，因为他表现的山水常常既是北地的大刀阔斧又似南边的温润松秀，用笔的方式交替导致了多种风格的呈现。尤其是他把排笔——这种近代山水画不怎么使用的工具引入绘画创作之中，并完全驾驭了它，自由挥洒而并非依靠“做”或用外在媒介营造，用笔的丰富性也随之而来，可以从其墨色多端变化中显现，墨是笔之墨，笔又是墨之笔。说明刘佳宁对用笔用墨空间拓展的关注。拓展笔墨空间就是拓展传统笔墨的表现力。

唐代张彦远《历代名画记》中称“运墨而五色具”。把“墨”与“五色”并提，“五色”指“青、赤、黄、白、黑”，是对应于“五行”的神圣之色，赋予“墨”以神性。荆浩在著述《笔法记》中把“笔”和“墨”并列为“二要”。清代笪重光以为：“笔中用墨者巧，

寒山淡岚雪初晴
136cm×68cm
2017年

墨中用笔者能；墨以笔为筋骨，笔以墨为精英。笔渴时墨焦而屑；墨晕时笔化而熔。……山川之气本静，笔躁动则静气不生；林泉之姿本幽，墨粗疏则幽姿顿减。”笔和墨是相互依存转化的。单看刘佳宁的用笔，有些地方墨用得枯古，有些地方用笔一带而过，而墨色却极有张力，笔墨交融三昧，他已然是参悟了。在抽象之中又有具象，具象之中又归于色空，真有道家“恍兮惚兮”和佛家“色不异空”的感觉。

墨和色的关系也同样达到了辩证和谐，刘佳宁的山水画作品中色墨不分家、色墨浑然特征，以色当墨或以墨当色，把色当墨使用，使色彩层次丰富绚烂，相得益彰。

美学家克莱夫·贝尔认为：“没有简化，艺术不能存在……而只有简化，才能把有意味的东西从大量无意味的东西中提取出来。”画法中的形式语言正是把那些有“意味的形式”进一步简单化、率真化、纯粹化，让“意味”集中地浓缩在形式语言之中，既是简单的，又是容易被人感知的规范形式，这就有语言的特质。这种语言的结构是可以改变的，但这需要言语能力的拓展。这里所说的语言是指绘画艺术语言，而言语则是指对绘画语言的运用能力。

有的画家过于急求“语言”的表达，结果“欲速则不达”。记得刘佳宁曾经说过：“要画出自己的艺术语言，再求其意蕴深度。”纵览刘佳宁的山水画作品，方知此言不虚。运用这种艺术语言的能力是一个画家功夫的关键，不脱离这种语言而言语（说话）的能力。继承这种语言是为了山水画作品掌握坚实的“语法”而文脉清晰，而言语能力又使画家形成自我面貌，从而进一步影响传统绘画理念。

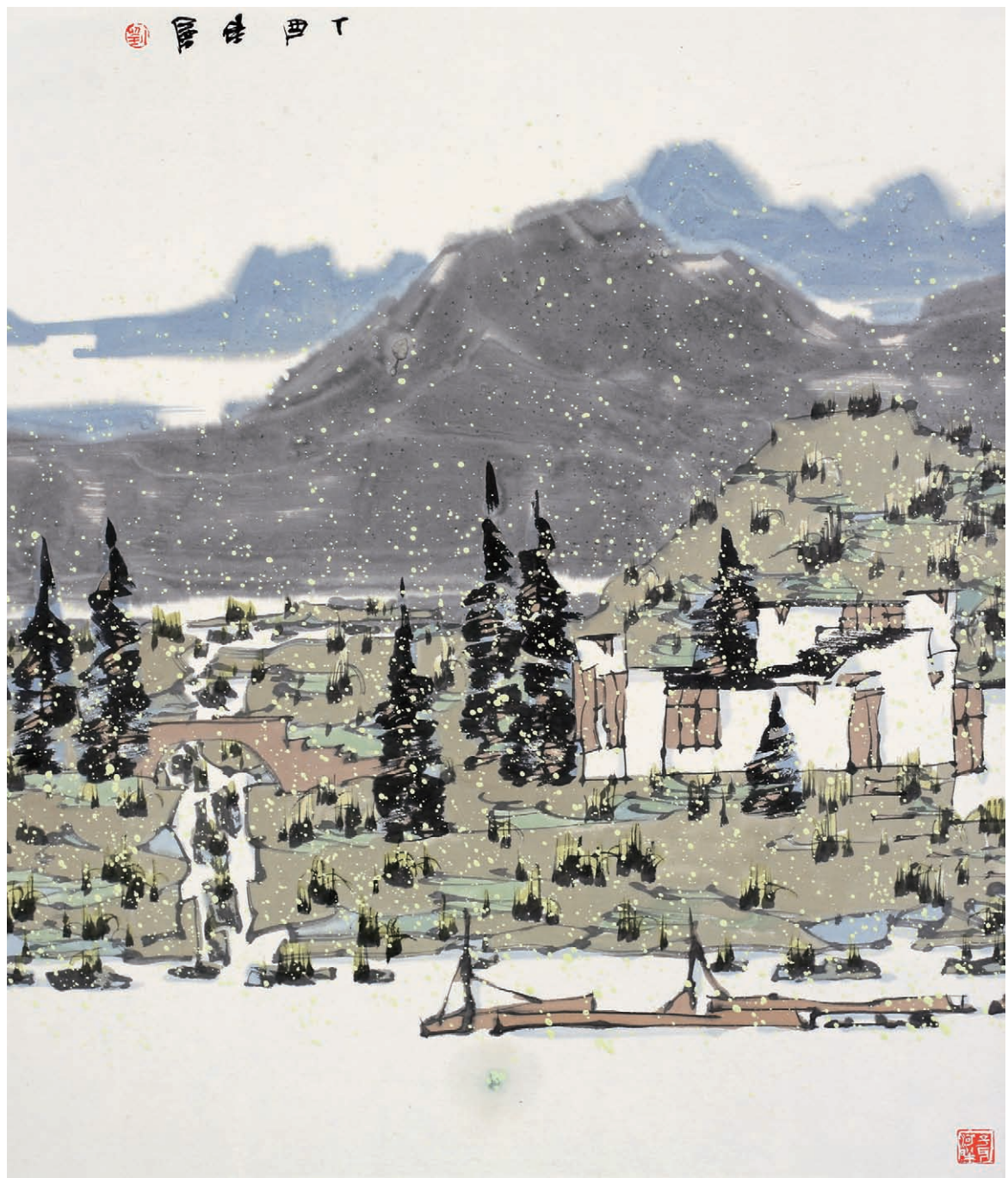
刘佳宁的山水画艺术对传统语言的把握，以及对传统绘画语言的运用能力让人惊讶。传统绘画语言经过千年的变化和积淀已成为十分完整成熟的体系了，山水画中所积淀的语言就是我们所说的山水画的程式，而程式就是一种规范化的形式语言，形式语言是艺术追求简单性的外在的可感结构。“简单性”不是“单一性”，那是一种简洁、质朴和率真。

故此，刘佳宁的山水画作品堪称极具个人面貌者，从创作而论，看到他创作的山水画传统元素一个不少，勾皴染点，干湿浓淡，格外丰富，可谓六法俱全。从他那大量速写、小品以及那些百看不厌的写生之作中可以充分领略个中风采，他正是在这种对传统绘画语言的充分理解和实践中引起传统绘画语言的结构变革。这里透露出的其实是刘佳宁的“不变 / 变”的辩证观念，也是语言和言语辩证观念的一个注解。受这种观念所影响变的绘画语言，我们称之为“刘佳宁个人绘画语言”，当然这不仅是他个人的，更是我们大家的。

再次静坐下来看看刘佳宁的山水画，这是引领我进入心灵的曼荼罗。

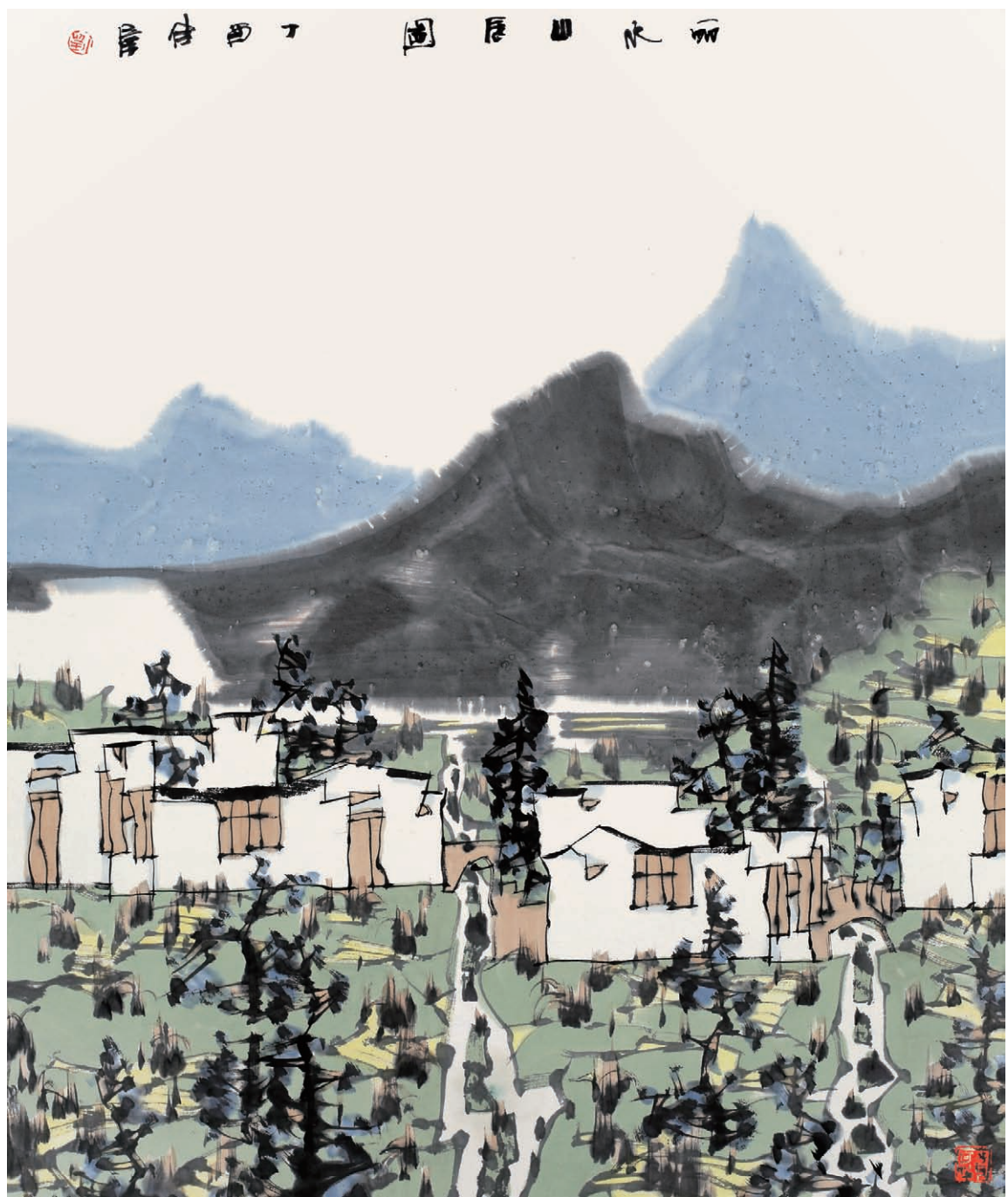
2011年2月22日

写于三危山堂大观想斋

云来山更幽 82cm×68cm 2017年

丽水山居图
82cm×68cm
2017年

三月菜花黄 82cm×68cm 2017年

三月菜花黄 (局部)