

刘国辰

花鸟山水

LIU GUOCHEN HUANIAO SHANSHUI

主编 贾德江

中国当代著名画家个案研究

北京工艺美术出版社

ISBN 978-7-80526-253-6

9 787805 262536 >

中国当代著名画家个案研究 · 刘国展花鸟山水

主 编：曹德江 副主编：曹燕如 编委会：刘国展、沈从文、

图书在版编目 (CIP) 数据

刘国展花鸟山水 / 曹德江主编. —北京：北京工艺美术出版社，2007

中国当代著名画家个案研究 / 曹德江

ISBN 978-7-80526-253-6

Ⅰ. ①刘… Ⅱ. 曹… Ⅲ. 刘国展—作品集 Ⅳ. J205.6

出版 北京工艺美术出版社 (北京东直门内大街167号 邮编：100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店

制作 北京博雅艺术设计有限公司 印刷 北京博雅印刷设计有限公司

开本 890×1154 1/12 印张 3.2

版次 2007年6月第1版 第1次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-253-6 / J205.6

定价 (1-400)

20 元系列丛书

全套10册定价：300.00元

编辑人语

当传统花鸟画形成用笔墨个性去充实具有文化隐喻共性的花鸟题材时,笔墨语言的价值也空前提高了。而且这种笔墨强调的是建立在语言规范之上的体现主体气质、涵养、才情的个性化,相反地,它也在相当程度上削弱了外师造化的作用。由于缺乏来自感性直观的新鲜与活力,创造新形式、新趣味的动力便日趋衰退。刘国辰的成功在很大程度上取决于他的现实主义态度,取决于他对生活的悉心理解和敏锐观察。《秋实》中的向日葵,《事事如意》中的红柿,《延年益寿》中的鲜桃,乃至《说凉心里话》的鸡鸭,《高瞻图》中的松鼠,《江南水果荔枝先》中的双鸭,都因画家对生活的独特感受而别有情趣。因此,感受生活的独特性,是避免花鸟画一般化的前提,也才能避免将生活现象作观念化的反映。

几乎在刘国辰的所有作品中,包括他的花鸟与山水,突出的都是充满画家灵性、气质与修养的“神”。又通过笔墨语言的传达解化为作品意象的“韵”。因而作品境界的审美取向是以获得蓬勃生机和淋漓酣畅的趣味为主导的。这里,不仅在于画家技法的娴熟,更在于画家热爱生活、热爱生命的理想,与客体、主体共同形成审美的两翼,用以突出自然本质之美。那生动的花鸟意象,那雄浑的河山之美,那丰富的笔墨语言,暗含神韵的点、线、墨、色都保持着源于自然体验与感受而来的生动与风骨,都体现出绘画传统对画家的艺术滋养与陶冶。分析作品,不难看出,刘国辰留恋传统绘画的笔墨结构与美学观念,又在面对当代时空的现实中不断开拓新的视野与境界。他喜爱自然万物的本色天真,又要在自己创作中表现个人的“心象”,而其中处理手法、笔墨语言特点、图式意趣,都体现为一种诗情画意和独特的观照方式,形成了刘国辰的艺术境界和精神境界,展示出他作品个性化的意境与魅力。

文 / 贾德江

二 刘国辰

二 1949年出生,河南新密市人。国家一级美术设计师(教授),中国美术家协会会员,中国舞台美术家学会会员,中国国画家协会理事,中国书画报社特聘书画家,东方艺术研究院特聘终身客座教授,中国名家书画院名誉院长,被文化部评为中国百杰美术家,中国百杰书法家

二 2000年进修于中央美术学院国画系,2003年毕业于北京画院研究生班,著名写意花鸟画家王培东工作室。2005年毕业于北京画院中国高级创作班,中国美协副主席王明明工作室,时任班长。

二 2004年以来,美术、书法作品曾多次参加国内外大展并获得大奖,曾两次在北京人民大会堂领奖,受到国家领导人的亲切接见。作品《高瞻图》、《硕果累累》、《延年益寿》、《咱家的鸡娃数不清》、《山河壮丽》、《太行金秋》等分别获得金奖和一等奖

二 多幅作品被国家机关和人民大会堂收藏,部分作品被作为国礼赠送友好国家元首与国际友人

二 作品《秋实》、《金鸡鸣春》分别在《美术》和《中国书画报》上发表,书法作品曾两次获得国际性大赛展金奖。书画作品曾特邀到中国香港、泰国、日本、加拿大等地区展出。艺术传略入编于《世界书画名家录》、《中国美术家协会会员大辞典》、《中国专家人才库》等十多部辞书

当代花鸟画家 刘国辰 艺术档案

封面/事事如意(局部) 2002年 纸本
封底/太行金秋(局部) 2005年 纸本

中国画写意浅谈

刘国展

刘国展
壬午年秋月
画于北京画院

秋实 2002年 纸本 136cm × 68cm

中国画已有几千年的历史，中国画之美就美在笔墨上。“笔墨”本身就是艺术，有相对的独立性的美。所谓“气韵”，气在笔力，韵在墨彩。中国画和中国书法有同源、同核、同理、同法的关系。画论常讲的“书法用笔”，是指画中的线条、点划应以书法的笔意行笔，如草书运笔的节奏感和写意花鸟的线条相似，所以在实际操作中应把书法的笔运用在绘画当中去，才能得出结论。“画是写出来的，而不是画出来和描出来的”。中国书画的发展之道，应该归纳为“源不可止，流不可断，继承有绪，发展有律，借鉴有度，出新有据”这24个字上。

目前许多画家在创意上存在的问题甚多，均在创新上各显套路，无论是中西结合、印象派、现代派、抽象派以及前卫艺术等，为了表现特殊效果和技法有的人甚至把化学洁净用品及生活中的调味品都用上了，通过尝试有的作品也有效果，但是还是缺乏笔墨功夫，失去了传统，应该讲中国画还是要性“中”。

学习中国画的难度较大，得有“耐心十年磨一剑，不到火候不揭锅”的精神，才能有好成绩。比如画兰竹问题，古人云：“一世兰，半年竹。”经过长期的反复提炼，通过“废纸三千”这个过程，方能达到成熟期。国画家一般说他的成熟期往往是在暮年。中国画法古人、师造化、创新意、立个性，以传统为根本去博取古今，集名家之长，以万物为师，人人皆师，处处皆师，功在画外，意在画中，树立独特风格，铸造中国画的金字招牌，这才是学习和发展的方向。

中国画大体分为工笔和写意两种画风。工笔画的用笔是繁复细致、精密工整，具象的表现方法；写意画是意象的，用笔高度概括、豪放粗犷。相比而言，两种画法，有写意画品更难，按更难的说法，写意画中的逸笔草草，三涂两抹，貌似简单。其实一动笔，高下立现。水多了一塌糊涂，墨多了乌烟瘴气，笔快了油滑潦草，笔慢了呆头呆脑，劲小了虚弱轻浮，劲大了僵硬较劲，笔枯了挣扎凌乱，笔湿了臃肿臃懒；线条多了繁絮叨叨，线少了语意不详。已经成熟的高手笔墨语言是漂亮而精彩的，线条是刚劲而不软弱的，是生动而不呆板的，是流动而不滞碍的，是自信而不犹豫的，是自然而然，从容不迫、举重若轻、收放自如，恰如其分，胸有成竹、干净利落、豪放洒脱，高屋建瓴，天马行空，撒豆成兵，点石成金，大刀阔斧，细心收拾皆成文章。这种感觉和自由奔放不仅让你有惊心动魄之感，更让你佩服得五体投地。

中国画是点、线、面的结合，黑、白、灰相间的独特的艺术，像大师级的运笔更有神功妙诀，力透纸背，笔沉墨实，入木三分，中锋取劲如铁划泥，偏锋取险刀崩石裂；皴擦积墨如“屋漏痕”，每点一点如“高山坠石”，每写一横犹如万年枯藤。中国画在用墨上很有讲究，有“墨分五色”，“惜墨如金”之说。用浓淡干湿墨去表现物象，笔墨相连，笔不高墨，离墨则无笔；墨不高笔，离笔则无墨。以笔取气，以线为骨，故有“雄人九年，气凌百代”之慨。骨有刚柔之分，刚则健雄，方可扛鼎，但过刚必外露，应刚中见柔，柔中见刚，如绕金屈铁，似绵里藏针方为上乘。

在中国写意画中以意境为基础，从开始追求不甚像到像，再到不像的像才是

01

刘国展画山山水

真正的艺术，即齐白石所说的“妙在似与不似之间”。艺术的高低不是追求像而是追求意，也正如吴昌硕大师所讲的“老夫画势不画形”。吴昌硕、黄宾虹和八大山人作品应该去拜读和借鉴。

写意画的精神、趣味、取向、原则、境界。神韵等和中国文化、哲学、美学互为浸润，血脉相通。它锤炼定型的面貌也和中国人发明的独特工具毛笔、宣纸、墨锭、中国画颜料有着直接的关系。他的定论应该是以学问、人品、艺品三品为品评标准。

学习中国画有三步：临摹、写生和创作。在临摹中应该注意临大师的东西要取其上，不取其下，还要吸收古今名家的精华东西。当然不是所有名家的东西都有可取之处，这就需要临名家前学画时，先注意提高自己的素质，也就是说不怕手低就怕眼不高。眼力高了，品位也就高了。出一个好作品其实是不容易的，特别是在宣纸上作画，需落笔成形一步到位，非同画油，不图时间，画坏了可以覆盖，弥补。而中国画修改较难，弄不好就成废纸一团。你想在生宣纸上作画，要注意纸的特性，一笔下去，浓淡干湿的效果是完全不能预料控制的。若没有长期的训练和实践，是很难恰当地好的。

在写生中应注意收集素材,题材是创作中的重要组成部分,一幅作品内容和主题思想很重要,应该在大自然和生活中去找答案,在写生或取景当中应注意到整体和局部的结合,注意安排不同角度的变化,更应该去掉与主题无关的物象,吸收精华安排进你所创作的画面里,每幅画要有“画眼”,画眼也就是最精彩的地方。

在创作中首先考虑到的是布阵,就是布局和章法问题,应从虚实、疏密、平衡、色彩、透视、取舍、呼应等方面去考虑问题,在布局上有“珠子装盘”、“乱石铺街”、“疏能跑马”、“密不透风”、“老生补蓑”、“钟馗嫁妹”等说法。在构图中有多种形式的构图方法,如田字形、之字形、三角形、对角形等等,可根据画面和主题的要求,然后采用相应的形式去酌情处理。

创作步骤就是先构思,后构图。构思主题思想要新,要净化心灵,远离尘嚣,超凡脱俗,与众不同。好的作品往往出于灵感的顿起和美的创作。创作要有偶然性和必然性,二者缺一不可。创作一幅画和导演一样必须把前期工作做好,要有一颗平怀胎的过程,不可能一下子生孩子。比如我画鸟,把各种的鸟都写生去了,才能画好鸟。要从生活中提炼,要有形式,要根据艺术规律去走,创作带动技法带动基本功,有技法才能去创作,来回反复才能去提高。

无论是人物、山水、花鸟，在创作之前都要先考虑到风格和习气问题，也就是主张。在创作人物画时，要注意到真善美。美的表现有行为美，道德美，如男性的阳刚美，四大美女的行为美，唐代胖美，宋代瘦美，清代“脚美”。民族不同也有不同的美，国家之间也有不同的美，主观的一面是“情人眼里出西施”，画黄山的风景

玉兰显翠 2007 张孝

壮丽河山 2005 纸本
143cm × 360cm

03

中国书画函授大学肇庆分校

大家都说美，叫客观的美。真善美有高大形象如武松、关公的美和现代的雷锋及战斗英雄的美，如四大名著上的美。古典艺术与现代艺术应该有突破，冲破封建意识，去歌颂真善美，发现生活中的美。周思聪的《人民和总理》完全是主题创作，笔墨和意境都达到了顶点。这叫意识形态的美，千万不要去画鬼打架，叫不美。艺术有三个功能，有认识功能、教育功能和审美功能。

画山水特别讲究意境。古人画的是小桥流水，现代人要考虑的是雄伟壮丽。如画长江、黄河、长城等应表现互相开阖、互相重叠，像轻舟已过万重山，表达长江的险要。画黄河的壶口要有雄伟的气势和气魄。画长城不止于去画几块砖，应该如何去表达长城的壮观。

在花鸟画中要讲“情境”。王雪涛讲：“写是心画也，意者情趣也。”比如画荷，认真写生，深入细致地去观察，体悟，从“小荷才露尖尖角”，到“接天莲叶无穷碧”，再至“莲子已熟荷叶老”，都要去认识和发现。目既往还，才会情以物兴，心亦吐纳，于是心中有画，情理相生，气机流畅，放笔直取，犹如神助。

画家应有触景生情、物相交接、神与物游、天人合一、形象思维的艺术哲思，

并且要想路子宽一些，人物、山水、花鸟都要去了解，要有植，要有地，就是你要留出自留地，有拿手的项目。比如齐白石的花鸟鱼虫，徐悲鸿的马，李苦禅的鹰，李可染的牛，刘海粟的黄山，董寿平的竹子，黄胄的毛驴，刘伯舒的马等等，这些大师都是围绕着一个题材去主攻下去的，在艺术群里出现了一座又一座高峰。

画家的作品大体可以分为四品，有能品、宜品、妙品、神品。俗套的作品就不入品，一般难以表达的作品叫神品。

作品完成后还有题款和印章部分。题款是为画面布阵不可缺少的有机形体，增长气势，调济墨阵和深化意境等作用。有横题法、竖题法、随形法和穿插法、多题法、阙题法等。图章用之填补空白，弥补呼应关系和点缀画面，是重要部分。在两枚印章并列的情况下，一般是阳文在上，朱文在下，在黑白画面里印章起着烘托和画龙点睛的作用。

上述“浅谈”是我在中央美院和北京画院几年深造中所体会和感悟到的一点浅薄知识，供同道参考，有不当之处请给予批评指正。

《清白传家》作画步骤

步骤一：
胸有成竹，意在笔先。
从上到下，先前而后。
侧锋画叶，中锋画根。
浓淡结合，干湿有韵。

步骤二：
横竖交错，相互陪衬。
长短不齐，大小各异。
近大远小，近实远虚。
画外有画，构图严谨。

步骤三：
大胆落笔，细心收拾。
处画画筋，显得滋润。
细笔补根，个别上擦。
三绿烘托，清白形真。

步骤四：
主题鲜明，标题更新。
内涵丰富，寓意要深。
题款定位，必须认真。
找出方位，而后铃印。

2002 纸本
事事如意

近年来，花鸟画家刘国辰创作了一批花鸟作品，他以对生活的理解与观察，娴熟的技法与主观的形式处理来表达他独特的自然观与艺术观。洒脱而不失方寸，性情化而不失结构秩序，率意而不失精微，飘逸而不失力度，是一个带有承前启后的水墨文本。

高瞻图 2002 纸本

130cm × 60cm

从这幅作品中可以看出，没有一定的审美修养和艺术构思的内在功夫，就不可能有如此生动的审美创造和动人心弦的艺术魅力。作品表明，其艺术取向的整一性，规范了意味的多向性，但意味的多向性又丰富了作品内涵的整一性。在笔墨形态的多变与意象的生动提炼中，回旋起伏的“韵”味包孕着中国水墨特有的趣尽天然的“神”。

平平安安 2002年 纸本 136cm × 68cm

铁骨生春 2003年 纸本 136cm × 68cm

(左图)

菊香羽翠 2007 纸本
135cm × 45cm

(右图)

百事大吉 2005 纸本
135cm × 45cm

2005 纸本 延年益寿
135cm × 45cm

在“烂熟于胸、任意挥洒”的写意之中，在思绪与激情的飞扬流动之中，在形式意味、笔墨意趣、意象风骨与成竹在胸等多种因素的综合作用下，在水墨画特质的规定中，刘国辰凭借自己的笔墨功力和对自然的体验与感悟，构筑了自然世界中动人的一方天地。

刘国辰画
2005年
延年益寿

鸣春图 2002 纸本
120cm × 65cm

春天来了，迎春花绽放，雄鸡高唱，这种景象充满生机，十分美好，有生活气息。鸡是刘国辰钟爱表现的题材之一。在他看来，画鸡之趣全在于“生命”的表达。因此，他笔下的鸡鲜活生动，富于激扬、洒脱与跳荡的笔墨节奏，流露出于自身感悟的原创性。

(左图)

2002 纸本
120cm × 65cm

溢香图

(右图)

2005 纸本
120cm × 65cm

双吉图

七月骄阳
七十年国色
北京画院并题

英雄斗志
画年
画名画院南

(左图)

七月骄阳 2002 纸本
130cm x 90cm

(右图)

英雄斗志 2004 纸本
130cm x 90cm

2007 纸本 和谐吉祥
130cm x 90cm

分析作品，不难看出，刘国辰的艺术灵感与创作激情，主要源于两个方面：对自然的体验与感悟，对传统绘画的汲取与研究。这使得他与古训“师法造化，中得心源”不期而遇，并在这一过程中，使自己的心灵与自然物象浑然合一，形成饶有神韵的境界和饶有神韵的语言风格。

寒香 2002 纸本

140cm x 200cm

刘国栋的作品，以不定于某家某派的固定模式、笔法、墨法为特点，不墨守前人已往的笔墨成规，也不遵循一成不变的制作方法，而代之为率性而为、自由潇洒、不拘一格、随心所欲的天真本色。他灵活地综合了古今艺术之长，领悟出了自我的艺术表现形态，形成了“独出机杼”的艺术风格。