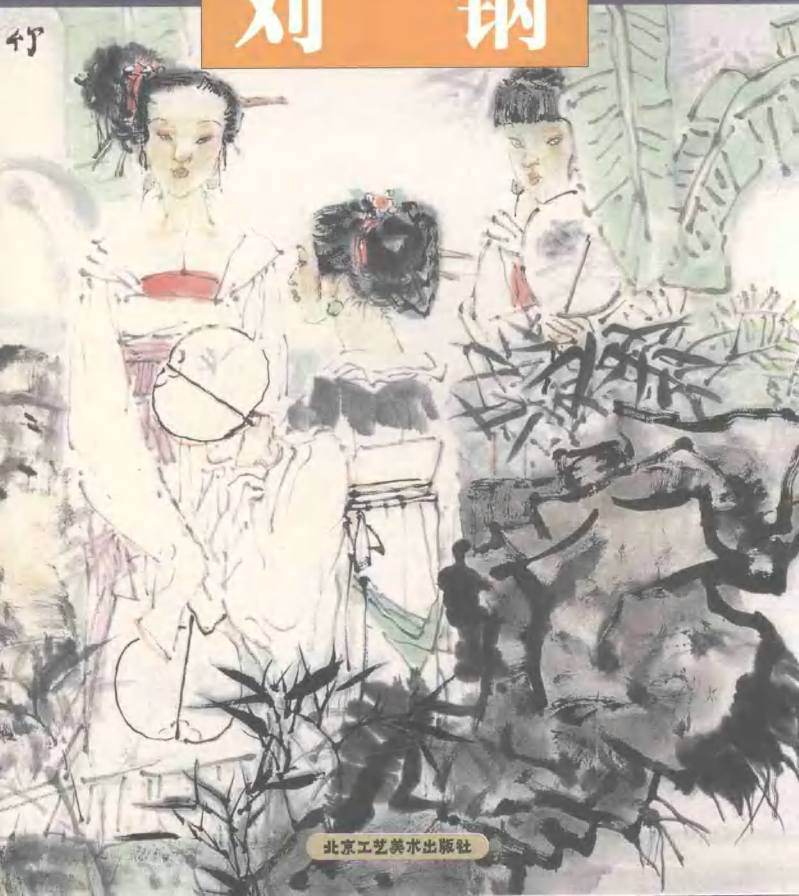

中国画廊推介画家精品

主编 贾德江

刘 钢

北京工艺美术出版社

夏 仲 亥 丁 亥 歲 次 一 方 水 立

《在水一方》（局部） 2007年 纸本

中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

中国书画函授大学（2007）秋季 中国书画函授大学（2007）秋季

责任编辑：陈朝华 袁秉洲

责任编辑：宋朝晖

ISBN 978-7-80528-866-4

9 787805 266664 >

10元系列丛书 > 全套（12册）定价：120.00元

中国画廊推介画家精品

刘钢写意人物

◎ 人物写生系列之一
2006年 纸本 200cm × 100cm

刘钢

泰山悟易斋主。

1959年生，山东济南章丘人。

1982年毕业于山东师范大学美术系，获学士学位。1982年毕业后分配在泰山学院美术系任教至今。2001年结业于首都师范大学美术系研究生课程班。

现为中国泰山学院美术系教授、主任，山东省美术家协会会员，山东省高校书画研究会理事，山东省画院高级画师，泰国曼谷中国画院顾问，泰安市美术家协会副主席。美术作品曾多次参加国际、国内美术作品展览，并有获奖。

出版著作有《速写》、《写实速写人物教程》、《刘钢彩墨人物》、《素描》、《素描课程改革研究》(合著)、《设计造型基础》(合著)6部。发表美术专业论文多篇，并在《艺术界》、《江苏画刊》、《国画》、《水墨》、《中国油画》等专业期刊发表作品。个人传略载入《当代中国书画篆刻家大辞典》、《世界华人文学艺术界名人录》、《世界名人录》等。

◎ 似火山描映小山 2007年 纸本 58cm × 136cm

方寸巧心通万造

——读刘钢人物画

子夏

画家由于学识、技艺、气质不同，在具备了一定的绘画语言之后，就术业各有其专攻，于是有了擅长山水、花鸟、人物之分。现任泰山学院美术系主任的刘钢教授，就主攻国画人物。在国画人物创作方面，他走出一条属于自己的路。

刘钢的国画人物作品落管如神，灵活多变，意明笔透，炉锤灵运，兼收西画用色之长，富有斑驳陆离的丰富跳跃之感。齐白石老人说过，绘画不似为欺世，太似为媚世，不似之似为之似，贵在似与不似之间。刘钢先生的有些作品是在似与不似之间。根据绘画立意的需要，将形象本来的特征向极处夸张，而导致艺术典型形象特征更

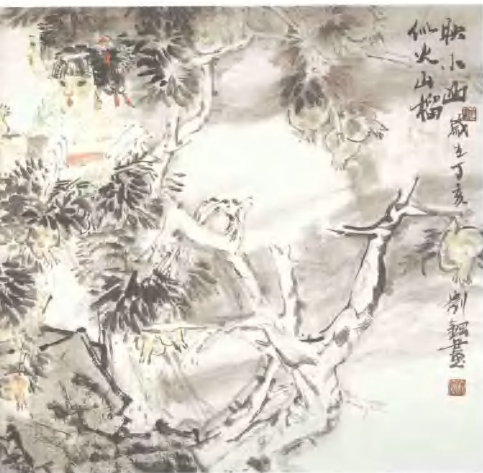
强烈，从而达到更浓郁的艺术效果，形成了独特的艺术美。

刘钢人物画有一种闲适的美。闲适，是一种境界，一种似乎自然人性的本真，闲适的美，是一种张杨人的本真境界的美。在现代节奏的后工业时代，人们穿梭往来于商业世界中，远离了自然的本性，为世上的功名利禄忙碌，生活的节奏匆匆，人群在匆匆忙忙之中奔走。刘钢人物画闲适的美，远离都市的喧嚣，旨在表现一种人性本真的美。白云在青空飘荡，人与自然一体，他画的高士，皆为陶渊明醉里之风流的淡泊之人，霜天闻鹤唳，雪夜听鸡鸣，得乾坤清静之气。晴空看鸟飞，活水观鱼戏，识宇宙活泼之

机。从他的几尺高士图中，便宛然可见千古高士之心。他的仕女，婉约清扬，巧笑倩兮，美目盼兮，清气含芳，淡之，感心动目。绮丽难忘。他笔下的仕女有古代仕女，有现代仕女，虽着装有古今之别，但人物的幽思却千古之相。其幽思如山间之空翠，水上之涟漪，潭中之云影，草际之烟光，若有若无，悦人心目，豁人灵性。顾恺之说过：“凡画，人最难，次山水，次狗马，台榭一定器耳，难成而易好，不待迁想妙得也。”人物画是可以迁想妙得的，刘钢先生的人物画就达到了迁想妙得的境界。代表了作者纯净的胸襟和深厚的感觉。他以笔下人物的高雅、深远、脱俗的特点，画出自己的闲适、清润

中国书画

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertong.com

◎ 红深翠浅 丁亥年 (右图) 2007年 纸本 136cm × 34cm

和感悟,画出了自由自在的心灵对世界本真的领悟,画出了丰厚的心灵触动着每秒光阴都成了黄金。他的《藤萝闲话》、《清雅图》、《棋趣》、《独坐古藤晚》等作品的人物、容貌、形体与精神,飘若惊鸿,娇娇脱俗,具有人格美。人物的原始形象,许多都是从陈老莲、任伯年画中人物发展起来的,故而如此脱俗有高古之风。他总是置人物在一定的画面氛围中,人与自然相映成趣。小桥流水。树林和庭院,那簇簇芬芳的花,那依依似君子的竹,那深垂屈盘而上的藤萝,那得雨便欣然翠展的芭蕉……真是枝低欲舞,花开似含笑。读刘钢人物画,其闲适的美让人忘却天下烦心事,心平气和,一片空明,得片刻的潇洒,返璞归真。

刘钢人物画有一种梦幻的美。梦幻总是朦胧恍惚,虚无飘渺的,而且总是优美的甚至完美的。在虚虚实实构成的紫

力中,在想象的自由和幻想中,梦幻天生具有美的品质。《幽唇梨花》、《芳草幽幽》、《和风》、《朝露》等作品中的女儿们,半工半写,如痴如醉,是期待,是向往,是诗意,是梦境,是回想?是梦中之景,梦中之人,梦中之情,梦中之画?缓缓的情思,织就生命的憧憬,反映着世界神秘的回音。《醉春梨花》灰蒙蒙的氛围中,在娇嫩绿叶衬托下的醉人梨花,与翡翠般草地呼应中,一伙团圆女子,远思,凝思,似梦如痴,一种遥远的情思引着我们去追寻。他画中的人物表情有种朦胧的恬静,绝非世俗之容,好在像梦,是有色彩的瑰丽而朦胧的梦,妙在有诗,是有画境的诗。刘钢笔下的人物,如前所述,总是置人物在一定的画面氛围中;而且大多是与花卉果木融为一体,藤萝、牵牛、百合、紫薇、墨竹、枇杷、柿树、山楂树等等千姿百态的花木,在刘钢笔下,半工半

写，亦醉亦醒，与淡妆浓抹总相宜的人物相应，恍兮惚兮，如梦似幻。人在一花一草，一树一叶中呈现着无限，悠然意远，怡然自得，梦幻的美透露出刘钢超凡脱俗的诗意哲思的心境。

刘钢人物画有一种古典的美，古典的美主要表现在他的绘画的表现形式方面。首先，书法用笔曲折、流动。书法用笔，是绘画的古典美。用笔就是用线，用线来表现一切的形体，线是造型的手段。刘钢教授用线方面，力求用线表现人物骨骼，做到“线生骨”。他的线追求力透纸背，将书法用笔方式运用到人物的线条中，曲折、流动，富有节奏和韵律。如他的《中国古代体育》四幅图中，人物均用线条勾勒而成。用笔起着支持人物形象的作用；线条气脉贯通，曲折、流动，恰当地表现古代人的蹴鞠、射箭、武术等体育活动。曲折流动的线条，将人物形象动态的气势尽现画中，在流动中闪现着人物的欢愉之情、体态之美。其次，墨色之韵气象万千。作画时墨中水的多少，形成了不同的墨色变化。笔不能离墨，墨不能离笔，墨以笔为骨，笔形墨随，斜倚相依。笔墨是写意人物画的灵魂，是一种境界。刘钢教授用墨充满活力，气韵生动。他的水墨色泽时而冷艳，时而奔放，时而厚重，时而清丽，时而若湿，时而甜美，如同天地四时，不断变换，不断更替，气象万千。如《在水一方》，水天相连，气蕴弥漫的油油的树下，一个纯情、阴面少女，颜色如朝霞，含情弄秋扇。幽国、明净，绝世而独立，精妙无比，令人难忘。自觉人生之美丽。墨色之韵气象万千，或淡或浓，或干或湿，人在心地宽闲约花同醉一壶里，真是多少闲情闲绪花草中。笔墨是水墨语言的本质方法，用笔用墨成就了水墨绘画的质，与自然之质的精神内通，并导出许多笔法与墨法的技巧。

④ 人物写生系列之二

2007年 纸本 136cm × 68cm

刘钢人物画有一种光线的美。传统写意人物画色彩运用，相对来说，是比较弱的。要丰富人物画的色彩语言，应多向西画学习。写意人物画的色彩，可以是水墨为主的，也可以是以色为主以墨为辅的，还可以是墨色相间的。刘钢先生的写意人物画虽然色彩丰富，但却是以笔墨为主，色彩为辅的。他在运用色彩时，注意色彩光学特点，注意色彩的明度、纯度和色相，以及用色之立体感等特点。这是吸收了西画的艺术语言，这种用色是为了融神，即以融神，墨以植骨。他的色彩的审美风格是淡雅而平和的。《春光》画中的女子拾翠寻芳，其背景之春花明媚，迷人，画面底色为黄绿调子，形成了光茫、透明的光的色调，具有一定的立体感，又有一定的装饰性。二月春光如浓酒。在《和风》中，一凝望的女子在红装牡丹图案与淡蓝淡紫的牵牛花、竹叶和密草蒨蒨下，显得端庄又甜美。道出了刘钢笔下女子光彩的美。借鉴西画艺术语言时，刘钢的宗旨是中学为体，西学为用。主流语言是本土化的。

刘钢人物画之美，美在神韵。神韵不是沾之于物的自由精神，是一种心灵的美，哲学的美。刘钢是一个喜欢读书的人。他的人物画的深层底蕴是他的哲思。他喜欢读《易经》、《老子》、《庄子》，喜欢读尼采、胡塞尔、海德格尔和萨特。他是一个崇尚自由精神超然于物外的远致之人。刘钢是一个喜欢大自然勃勃生机的。他经常与自然的花草树木对话，记录了花草树木的千姿百态。刘钢是一个具有人文关怀的人，他用画

歲次乙酉年春懷弟書劉鋼

◎ 心与云俱闲(左图)

2007年 纸本 136cm × 34cm

◎ 红果树(右图)

2007年 纸本 136cm × 34cm

笔栩栩如生地记录了天南海北许许多多生活人物的形态。

独特的绘画语言，既有创新，又有继承。刘钢善于学习、研究和探索，喜欢读名人字画，他买了上千册名家画集。众所周知，在传统绘画中，花鸟画与山水画一样，成就非常高，高于国画人物。所以，他认为国画花鸟语言，是国画人物重要的绘画语言组成部分，人物画需借用花鸟画的绘画语言，而且花鸟还是人物画的背景构成成分。学习传统绘画，必须精通国画花鸟。为此，刘钢先生画人物之前，先是研习了国画花鸟，他向著名花鸟画家郭志光先生请教，学习苏葆枕花鸟画的色彩与细致刻画等方法技巧。这样，他就集郭志光先生大写意的气势、构图与苏葆枕画派的小写意技法于一体，形成了大境界与抒情笔触相交融的艺术风格，并且迁移到写意人物画之中。花草树木构成的画中的人物背景，安谧、阔大，人在景中行，物我合一。

刘钢教授大学期间学习油画，后来专攻国画人物。因此，他有丰厚的西画语言基础。他将西画的一些技法应用到国画人物中。西方写实性绘画中的科学的观察方法，西方写实性绘画的色彩学知识，西方写实性绘画光与影的处理技法，都被应用于国画人物的创作之中。造型，既要学习传统的又要学习西方的造型。学习西方的造型，能注入新的观念。作为西方造型样式，就其方法本身来讲，大体可分为体面造型与线面造型两类。前者与中国画笔墨语言所要求的造型方式不符，所以

◎ 烟开兰叶香风暖之一(左图)

2007年 纸本 136cm × 34cm

◎ 烟开兰叶香风暖之二(右图)

2007年 纸本 136cm × 34cm

无法被引进写意人物中。素描中线面造型,通常也被称为结构素描。古典素描中的米开朗基罗、孟勒、荷尔拜因和现代素描中的毕加索、马蒂斯、鲁奥等,就属于这种素描。这种线面造型的素描方式接近或部分相同于写意人物画的造型要求,所以,往往被写意人物画的创作所吸收。当然,结构素描向写意人物画过渡转移,是必须经过笔墨的表现的。刘钢先生写意人物造型,明显带有西画结构素描的印迹。速写是一种准确、简练、迅速地描绘物象的绘画形式。只把速写水平的高低,作为判断一个绘画艺术水平高低,成就大小的唯一标准纵然不对,但在对速写的理解和表现上,确能看出一个画家在绘画方面的敏锐感觉程度和灵气。速写是一门学问,自有门里门外之分。所谓“入门”,即掌握其科学规律。“俗以愚受,愚以蒙昧”,谁能掌握其规律,知其里表,而且越快越好,又加上十倍的刻苦磨练(磨练中加深对规律的理解,即熟能生巧),谁就能变得聪明和敏锐。刘钢先生以多种手法绘制了大量技法娴熟、生动有趣的速写作品。当然,他也取用于传统人物造型。刘钢先生不论是取法于传统的,还是取用于写生的,写意人物画的造型,都具有形式美的力量。达到中国人物画一直追求的神由形而生,形随神而造的境界,形神兼备。

方寸巧心通万造。刘钢先生的国画人物,正随着画路里程上的不断探索和实践,日渐现出独特的艺术品位,也许更加富有艺术意趣的佳作,会像明媚春光中的二月兰一样多而芳香,盛开在中国大地上。

◎ 盛开的叶香风暖之三(左图)
2007年 纸本 136cm × 34cm

◎ 盛开的叶香风暖之四(右图)
2007年 纸本 136cm × 34cm

◎ 春之如波 2007年 纸本 34cm × 136cm

◎ 莲花院落落月 2007年 纸本 68cm × 136cm

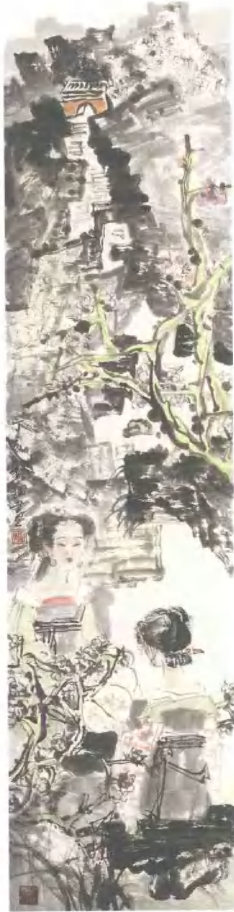

◎ 芳草白云留我住之一(左图)
2007年 纸本 136cm × 34cm

◎ 芳草白云留我住之二(右图)
2007年 纸本 136cm × 34cm

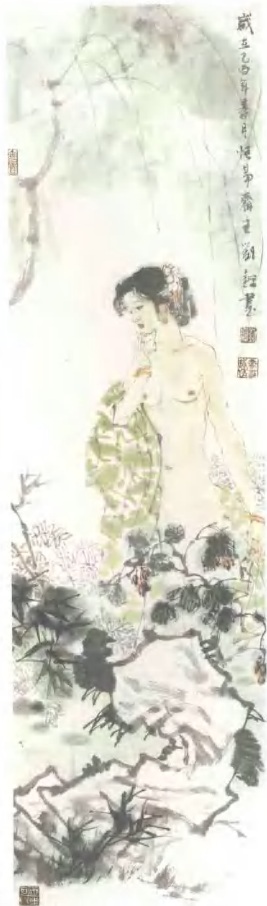
◎ 芳草白云留我住之三(左图)
2007年 纸本 136cm × 34cm

◎ 芳草白云留我住之四(右图)
2007年 纸本 136cm × 34cm

© 在水一方 2007年 纸本 68cm × 136cm

◎ 梨花白雪香
2007年 纸本 136cm × 34cm

◎ 淡墨轻和
2007年 纸本
136cm × 34cm