

刘阔画于京
2014年夏月

刘阔画辑

刘阔◎著

二

NO

HA

二

江西美术出版社
南昌

刘阔，一九八八年出生于北京。美学博士。专攻小写意花鸟画，兼善书法篆刻以及古典诗词。

已出版多部个人专著，著有：《刘阔工笔花鸟画技法——花卉篇上》《刘阔工笔花鸟画技法——花卉篇下》《刘阔工笔花鸟画技法——禽鸟虫草篇上》《刘阔工笔花鸟画技法——禽鸟虫草篇下》《刘阔白描没骨花鸟画谱》《中国历代线描人物画精选》《刘阔画辑》。并有多篇学术论文发表。其花鸟画作品风格隽秀古雅，收藏于海内外。

劉

L I U K U O H U A J I

闊

刘阔◎著

畫

江西美术出版社

輯

图书在版编目（CIP）数据

刘阔画辑 / 刘阔著. — 南昌 : 江西美术出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-5480-3023-2

I. ①刘… II. ①刘… III. ①花鸟画—作品集—中国—
现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 198266 号

封面题字◎陈传席

策划编辑◎李国强

责任编辑◎李伍强

责任印制◎谢振荣

书籍设计◎郭 阳

李国强

先锋设计

刘阔画辑

著者：刘 阔

出版：江西美术出版社

社址：南昌子安路 66 号

邮编：330025

电话：0791-86565506

发行：全国新华书店

印刷：恒美印务（广州）有限公司

版次：2014 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本：880×1240 1/8

印张：10.5

书号：ISBN 978-7-5480-3023-2

定价：100.00 元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

赣版权登字—06—2014—387

版权所有，侵权必究

刘阔的花鸟画艺术

陈传席

刘阔自幼酷好画，并对诗词、书法、篆刻都有浓厚的兴趣。我认识他是一次偶然的机缘。当时我在给本科班授课，课后答疑时，刘阔让我看他的绘画并要求给予意见。当即他挂出花鸟十二条屏，每帧皆题以自作诗。

我十分惊讶，作品工精秀逸，涉笔不俗，传统中透出新意，自作的诗文更显示出他的文气。我当即要求他考研究生，并要考我的研究生。次年，他因学业成绩突出被学校保送，成为了我的研究生。

我曾说过，作为画家，作品要有鲜明的特色。刘阔的花鸟绘画是有特色的，第一特色就是将写意与工笔相结合。工笔花鸟起源较早，五代时已达到成熟，写意花鸟较之稍晚，是在宋人禅画中出现的。历代以来，两脉分流，鲜有能合之者。当然，明代吕纪等人的院画、周之冕的勾花点叶画，也是工笔写意结合，但那毕竟是少数，而且方式是和刘阔的绘画不同的。刘阔的花卉禽鸟画不是简单地勾勒再敷色，而是视具体情况或点戳、或没骨、或勾染并施，最终达到生动鲜活的笔墨效果。他的线条，不是纯工笔式的线条，而是有粗、细、转、折的变化，也融入了写意式。因此，刘阔的绘画笔墨是鲜活的、灵动的。他的绘画在造型方面，也体现了工笔写意相结合的特色，不像某些工笔画整饬而无神，也不像某些写意画放纵而伤韵。造型既准确又生动，所谓能兼真且妙者也。

刘阔花鸟绘画的第二个特色，就是诗文书画相结合。他很重视对于中国古典文化的学习，闲暇时所看的书大多是古史、古文、古诗词、古小说、戏剧等，并非单纯地研究画法。他对律诗很感兴趣，也常自作诗让我看，皆生动明快，题画时信手拈来，很好地提升了绘画的文气，即使是无诗无题的作品，亦有画外的韵味，耐人寻思。因此，他的绘画的情趣和意境是内敛的、讲内涵的，

并非剑拔弩张的粗野气、俗恶气而使观者生厌。

花鸟绘画发展至今，不可避免地需要处理传统与时代关系的问题。但究竟应该如何去做？怎样做好？这需要我们深思。我曾说过一句话，常被人引用，所谓『笔墨当随古代』。我并不是泥古不化的保守主义者，也并非倡导我们今日仍穿长袍大褂去生活，但是中国的艺术是讲传承的、讲内涵的，形式的创新，并非真正的创新。这一点上，我似乎也影响了刘阔，或者说是与他共鸣，他的画并非在形式上异军突起、高歌猛进似地惊人耳目，而是含蓄自然的，但并不陈旧，让人能欣赏、能回味。刘阔因为深爱传统艺术，他的艺术思路是与古人相通的，讲究天人合一，情感灌注。他未作画时先动情，以真实感创作，而非非虚假做作。他作画不讲名利目的，显得纯粹，因此比社会上的一些名家画品位更高。

我曾向刘阔说过严羽的一句话『诗有别材，非关书也；诗有别趣，非关理也。然非多读书，多穷理，则不能及其至也』。让他注重学习并注意增强综合修养，并且使修养为抒发真情、表现天分而服务。今日看来，刘阔也确实是如此实践的。刘阔作为我的研究生，很认真地把握研究美术史的机会，认真学习研究方法，他对于明清没骨画发展的研究亦很有自己的见解，这样学史学画相结合的思路，我是很赞同的。朱晦翁曾言『旧学商量加邃密，新知涵养转深沉』。刘阔能学习古典，同时又着眼时代，相信他会有很大的发展！

刘阔有绘画的天赋，又能刻苦求学，认真观察生活、学习传统，十分勤奋。现已有多部专著出版问世，作为导师，我很欣慰。望他继续探索，做出更大的成绩！

二〇一二年四月二十七日于中国人民大学

细草幽花适以寄情

刘 阔

艺术是精神产物，形式虽然是物质的，内涵完全是精神的。

中国的艺术虽然有其特质，但核心都是一致的，那就是要表达内心的精神。回顾中国古代绘画，古人给了山水画以很高定位——『澄怀以观道』。那么花鸟画呢？我认为它不是观道，而是寄情。

道，是无我的；情，是有我的。

道，不会因人的悲喜遭遇而转变，但情，是因时、因境、因人、因事而跌宕婉转的。

所以，山水画是宏观：分明四季风云而已；花鸟画是微观：晨霜晚露、风枝雨叶、花落鸟飞，鱼跃虫鸣，皆牵动心情。

古人登临胜景，可以壮阔心胸：望江流而舒展，观泰岱而豪雄，临绝壑之危奇，眺沧海之蒸腾。登楼而愁，

欲拍栏杆求相应；望帆而喜，想踏清歌献知音。

但在我心里，细微之致更能牵动衷情，并非这些宏阔之境所能及的。

花鸟画恰如一面镜子、一汪清水，映照出我内心的情怀起伏，他敏感、细微、澄澈。

花鸟画虽不如山水画的浩荡，也不似人物画的直观。

但正因如此，婉静之情，如果用山水画表达，难以言尽其意；人格偏爱，如果用人物画反映，恐怕太过直白。

所以难以言说之意、不近世情之情，正好用花鸟画来体现，他委婉婀娜、曲折含蓄，看似有形而又无实景，看似无意而又有真情，正好适合反映我的情怀，蕴藉含蓄而又意味悠长。

每当我含豪染翰，一丝柔痕、两笔淡彩之中，便如泣如诉般地倾诉着心中的悲喜欢怨。

刘阔简历：

一九八八年出生于北京。美学博士。专攻小写意花鸟画，兼善书法篆刻以及古典诗词。已出版多部个人专著，著有：《刘阔工笔花鸟画技法——花卉篇上》《刘阔工笔花鸟画技法——花卉篇下》《刘阔工笔花鸟画技法——禽鸟草虫篇上》《刘阔工笔花鸟画技法——禽鸟草虫篇下》《刘阔白描没骨花鸟画谱》，《中国历代线描人物画精选》《刘阔画辑》。并有多篇学术论文发表。其花鸟画作品风格隽秀古雅，收藏于海内外。

花鸟四季序

刘
阔

春

日乃万物复苏之时，吐露新貌之候。春风一动，节候一变，则万物皆可感知，不论草木、鸟兽，以至人心，皆有欣欣之意，勃勃之欲。

南朝子夜四时歌有言于春者曰：『春风动我心，流目瞩山林，山林多奇彩，阳鸟吐清音。』此四言者，于节候、景物、人心，三处言出春日特点，可谓精准。

春为阳象也。万种草木中，凡在春日发者，皆多红粉。春萌之芽，多为红蕾紫苞，或绿中带红：牡丹芍药之芽，桃、李、杨、椿之芽，无一青碧而无血色者。花亦多红粉：梅、桃、杏、牡丹、芍药皆或粉或红或紫，此所谓阳象也。另有地丁之类，花色青蓝，盖其生于初春，委于地表，阴寒有所未退也。

春有三春，初、仲、暮，此四季皆可分焉。就三春风貌而言，初则天地清寒，初透温暖，连翘、迎春、梅、杏、杨、柳初萌，禽雀初噪，鳞鱼初动，词云：『玉河冰消，水面无数金鱼弄池藻。』正谓此时也。仲春之景最为烂漫，花之桃、梨、李、奈、海棠、藤萝正盛，方兴而未艾。有日欣日荣之态，而无红颜欲老之悲。暮春之景最繁华，亦最凋伤。繁华者酴醾、牡丹、芍药，扶疏风流，迭相竞放，百万芳姿。然冷中生热，热而转衰，此常理也。故一至极贵极华，则凋伤近矣。是故飞花落溪涧、碾芳尘，词云：『怨春不语，算只有殷勤画檐蛛网，尽日惹飞絮……』所谓好景未长也。『闺中伤春』，盖伤春暮之转老转衰者也！

三春之内，自有盛衰，然统而观之，生气最盛，活力犹足，画之则需置身其中，感其生荣之喜，怜其凋殒之悲，动情而言，画自动人。

夏

景最盛，漫言花木，但看青草，碧褥连天，万毫直上，则可知矣。至于槐荫、柳浪、桐花纳凉、凌霄垂翠，皆为夏景之致也。然夏景之盛，尤盛于水中。天至伏暑，风溽日炎，水殿中便是宝境。藕荷、睡莲、慈姑、菖蒲、红菱、鸡头米，皆生于水中，其性故凉，凉则耐暑。故观之者，望之者，赏之者，游之者，画之者，食之者，皆可顿获清风，此非虚妄也。

夏日草木，并非乏佳色也。然迤迤连绵，浩瀚如海，又巨细皆可赏者，唯荷当之。荷生四季，以夏为最盛，然一夏之中，又有三分，初夏则朦胧清淡，仲夏则丰纷馥郁，暮夏则初显凋伤。

『小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头』，初夏也；『接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红』，仲夏也；『近日不用关门睡，夜夜凉风香满家』，暮夏也。此册予有诗云：『香拂幽淡红妆瘦，色溢沉着翠叶圆』，此初夏也；『赏尽千枝擎暮雨，更闻万柄映朝阳』，此仲夏也；『绿杨荫里碧波长，水殿清风洒面凉』，此暮夏也。一季之中，因时而异，因物而异，又因人感遇而异；一物之中，因时而异，因境而异，又因人之喜忧而异，此是物理，亦是画理。作画求画外功，并非虚谈，哀乐从衷，吐露皆成纹成章，推求一技，阖可及焉？！

夏日除草木以外，禽虫畜兽正在长时，所谓春生夏长者也。故哺雏亲禽，屡见奔波；印随稚幼，触目可及。就家禽而言，鸡生于三月，鸭生于四月，鹅生于五月，而养长之时全在夏月。就飞禽而言，瓦雀、鹁鸽、喜鹊皆在三四月繁生，但其衔食教飞，亦全在夏月。故夏月乃添丁增口之时，昌隆繁盛之象也。故禽鸟鳞虫虽盛于夏日，然不可任杀，因其或初长，或有雏；初长夭亡，其亲焉忍？老禽遭损，有雏孰哺？故于诗画之中，当有悲悯体恤之情，怜惜爱佑之意，当知善念自美！清人李渔《闲情偶寄》云：『即不能寿之，亦不能过天之耳。』亦关此意。此念有所通于释迦者乎！耽沉术艺，人自可生菩提心，若苛求成教化、助人伦，未必效验也。

秋

，肃杀之秋也。刘梦得诗云：『自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。』『悲寂寥』大抵为秋日主调，所谓『胜春朝』者不过抒愤之语，或另有所指。但言秋日，衰损无疑也。

秋日之衰，并非忽起，其自暮夏而来也。紫薇鲜茂之时、凌霄缕络之中，唯荷先感之：暮夏荷塘，渐退繁花，翠叶尤显冷碧。自此则日轮西转，清寒渐起，秋光一日近似一日。眼边风景，有心留意者定知之矣。秋之愈近，有如病体之愈衰，渐疾渐重。初秋时但觉清爽，仲秋时已感凋伤，暮秋则号哭不可扼也，草木皆亡。李义山诗云：『秋阴不散霜飞晚，留得枯荷听雨声。』此言之意，与盛夏之景，天壤别也。

秋日有形有声，形则百物凋伤之态，声则西风寒雨之声。西风或呼啸、或铮斫，寒雨或淅沥、或疾倾。此肃杀之响皆为西方之音，所谓商声也。画中亦可有声，并非金木皆鸣，而是草木迎风之态、花卉垂雨之姿、禽鸟矜冷、鳞虫避霜，使人观之，则顿觉凄风入纸，严霜满幅也。

秋风并非全然悲戚，或有爱之者，以为丰收之节也。然予本非营稼穡者，不以为然也。金秋固好，谷菜丰登，然不经摘、折、砍、收，何以得焉？鸡豚肥甘，然不经戕、杀、剖、剥，何以获焉？谷菜固熟于秋，鸡豚固肥于秋，然逢秋遭劫，速了此短命，君子于沃甘厌肥之余，不悯之怀之，反歌呼快畅，其心忍耶？！

由此观之，草木之外，禾黍菜粮、鸡豚鸟兽，逢秋皆一劫也。日后稻蔬丰稔之岁、脍肉飘香之秋，当有怀之，怀之者有诗画之心也！

秋亦有可赏会者，枯荷固有悲趣，然所涉太伤；秋棠、桔梗固有幽趣，然寸方之色，难领全篇。遂以菊、桂、葵三者为其最。菊最傲霜，西风中之斗士也；桂最清芬，晓霜中之佳丽也；葵最向日，衰颓中之忠义者也。予有句云：『君看此花堪耐久，不若红英几日凋！』画出菊之斗志；『不见凄风霜蕊动，满面清芬天外来』，画出桂之幽芬；『萧然若使园中望，无人复敢笑葵倾』！画出葵之忠义。斗志、幽芬、忠义，此皆人心之感，对应人性，此花鸟画物我两忘也！

冬

，四时之中沉静者也。冬之悲戚，不及秋日远矣。秋渐衰渐损，故引人生悲，冬则寂静无痕，万物沉潜，遂无悲喜之感。

冬之风物，亦分三时，是为初冬、仲冬、残冬。初冬之景，接于暮秋，固有西风之余冽，疾摧树木，以至秃绝，犹未肯罢也。仲冬之景，冰封千里，如得势稳坐，可以无忧，故风雪穷黷，而万物瑟缩，甘听其命也。残冬则如灯尽厦倾，其势将去也。明人瞿佑咏山茶，曾云：『似共东风解相识，一枝先已透春寒。』此远结东风，近吐春寒，正在残冬败雪之时。

冬日之中，花木皆少，鸟兽潜伏，故可赏可画者，多半在雪。夏时云腾致雨，冬时则致雪。古之作雪景者，用粉；近世作雪景有不用粉者，有用粉者；今人作雪景，亦多用粉用胶矾。故有以用粉区别高雅俗者，甚可笑焉。其谓用粉者俗，不用者雅。然五代荆、关以至宋人所作，皆有敷粉，何也？或曰用粉者雅，不用者俗。然今人乱蘸狂甩，飞扬跋扈所作之画亦雅？皆不能答。予以为作画在心而不在手，观画在韵而不在技。有无用粉，本无关乎痛痒，需用则用之，不需则置之。若泥于技，以精细粗放区别雅俗，以新奇古旧区别高下，以巧技偶思而避绕功力修养，真无稽之谈也！画者，当以真情为始终，以实感为题材，以诗书为涵养，庶几可免妄诞之思。更能吐露心声，表里达一。以此胸灵，澄怀画雪，其雪焉得不晶莹剔透、不染尘瑕？

严冬之中，雪覆霜侵，正可见情之真伪，桃李径下，莲浦渡里，花柳繁华，温柔富贵，终日无忧，无忧则无变，无变则常态仍之。然西风骤卷，密雪绸缪，仍能相守者，方为真情也。故芭蕉残菊，芦汀鸳鸯，野岸双雁，皆可泣可歌！花鸟通于人性，诚可赞焉，然能赞之者，亦有此心也！

《翔雁南来塞草秋》纸本设色 2010年

《艳压枝》纸本设色 2010年

释文一：『恽正叔曾题云：「南田篱下月季，较他本稍肥，花极丰腴，色丰态媚，不欲使芙蓉独霸霜国。今予爱其意，能自华擅于零秋，戏为写照。」南田此跋，觉与此作甚合，因录之。戏作自况南田呼？』

释文二：『菊蕊萧萧渐无姿，蓉花霭霭散秋池。寂寂幽庭成何赏？小春犹有艳压枝。庚寅立冬前一日，闲步幽庭，见月季犹妍，尤堪清赏，乘兴写此。刘阔并句。』

《重阳酒》纸本设色 2010年

释文一：『重阳寿酒。归来松菊未全荒，雪干霜枝照草堂。种得秫田供酿酒，年年风雨醉重阳。庚寅重阳后一日，戏作此图，并录白阳山人绝句于此牒。草苑南窗，刘阔记。』

释文二：『戊子秋，与友西游甘陕，重阳日逢夜雪，宿达仓郎木寺客寓，温茶代酒，以解清寒。其时其况虽艰，然久堪追忆也。后人事几多变迁，西行竟成永忆。不胜今昔之感，每怀怅然。今又逢秋，睹此钱花酒，不禁又生感伤，遂于此空，漫书数语，聊以当哭也！辛卯重阳后二日，题记。绍卿，刘阔。』

释文三：『孤立荒秋数落英，清绝映目意难平。萧疏玉蕊同君似，俊彩幽枝正似卿。却恨西风凋花雨，可耐年光似水声！时过频添怀旧感，独凭追忆度此生。己丑端阳，与挚友同游，今又端阳，匆匆四载矣，其间不禁太息。』

释文四：『此世凄寥前世因，难凭杯酒长精神；形骸醉倒心犹苦，往事如新愈自珍。壬辰端阳，哭成此语。刘阔。』

释文五：『偶忆同游处，风景绕芳塘。碧水波粼浅，菖蒲引叶长。花荫匝晓日，微雨助清凉。而今空相对，萧索过端阳。此去岁旧作端阳感事，今逢端阳，一并题于此牒。』

释文六：『壬辰仲秋，复观此牒，以遣怀旧之情也。并题数语为识也。刘阔。』

画风纯正

深谙中国画论的他深知中国画最讲究格调、内涵，因此他不仅刻苦锻炼笔下功夫，还注重画外功的积累。他吸收着许多的古典文化的营养，涉及历史、文学、诗词、戏曲等。他还能作近体诗，并常在画上题自作的诗，以抒胸臆。这是当下新一辈画家中少见的。

他认为『艺术，展现出来的是天真，圣洁，健康的艺术形象』，这一点笔者很赞同。艺术作品的社会价值之一就在于使人们享受美，愉悦放松身心，忘掉人生的诸种不愉快，进而给人以健康的艺术感染，同时更要能把人们引向正直、纯真上去，从而积极进取，实现人生价值。亦如姚最《续画品》：『策杖、坐忘，既惭经国；据梧、丧偶，宁足命家？若恶居下流，自可焚笔。』艺术乃所谓『不苦口的良药』。

节选自《画风纯正——刘阔花鸟画印象》洪丹璇

《桃花依旧》纸本设色 2010年

释文：『去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去？桃花依旧笑春风。录唐崔护绝句。刘阔。』

《岁寒三友》 纸本设色 2010年

释文：「云溪外史作花卉，大凡二法：一为色笔点花，再分染、罩染成之。另一为粉笔带脂，一气点染而成。此小帧拟其二法，写岁寒三友图。」

《相伴秋风》纸本设色 2010年