

翰墨丹青

当代中国画名家作品集

刘文生



天津人民美術

天津出版传媒集团

翰墨丹青

当代中国画家作品集

刘文生

图书在版编目(CIP)数据

翰墨丹青：当代中国画名家作品集. 刘文生 / 刘文生绘. — 天津：天津人民美术出版社，2015. 10
ISBN 978-7-5305-7079-1

I. ①翰… II. ①刘… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代②山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第257037号

翰墨丹青·当代中国画名家作品集 刘文生

出版人：李毅峰

责任编辑：刘薇 王韶芳

技术编辑：李宝生

出版发行：天津人民美术出版社

社址：天津市和平区马场道150号

邮政编码：300050

电话：022-58352900

经销：全国新华书店

印刷：天津海顺印业包装有限公司

开本：889毫米×1194毫米 1/16

印张：5

版次：2015年10月第1版

印次：2015年10月第1次印刷

印数：1-2000

定价：68.00元

版权所有 侵权必究



刘文生

1956年生于天津。1976年任天津工艺美术学校中国画教师。1986年天津美术学院中国画研究生毕业，获硕士学位并留校任教。1990年赴日本留学，1994年日本筑波大学日本画专业学院毕业，再次获硕士学位。在日本筑波、东京、大阪、仙台、福岛、埼玉、九州、横滨等地多次举办了个人画展。2004年归国。2005年作品入选中国中青年艺术家精品展。2009年作品《紫藤》获天津美术作品展览银奖，并入选第十一届全国美术作品展览。2014年作品《清气》入选第十二届全国美术作品展览。现为中国美术家协会会员，天津美术学院中国画系教授，创作研究院副院长。

写意的平和性

“剑气箫心”是一种气质,是一种对比,在中国的写意画中也时常能窥见其存在。写意在技法上本来是一种粗放、不拘细节的“剑气”,然而其内涵所展示给观者的则是一种平和淡然“箫心”的意境,这是画家们的追求,也是画家们不断攀登的高峰。

艺术作品是作者内心的反映,作品展现的则是“冰山一角”,其烘托与支撑作品的因素诸多,一是技法的磨练,二是对生活素材的捕捉,三是生活阅历与内心修养的展现。诸多方面共筑着一幅作品的完成。写意画的表面看似一挥而就,有一种激烈的情绪氛围,然而其作品带给人的并非是这随意的一挥,而是让我们从中可以慢慢品味艺术的美感。有多少优秀的艺术品给我们的生活增添了精神的享受,长期的沉淀,在我们的心中存下来的更多的作品是那种平和的、感人的“箫心”。

在写意画中有表象和内在之分,其表象也就是画的技法笔墨的情趣,我在《写意的抽象性》一文中曾讲到:“写意画中充满了激情,世界上的画没有比水墨写意更简练的了,纸与墨即可以完成作品,作品完成之快也使人叹为观止。”写意这一艺术形式,在表现激情时最直接、最简洁。写意的表现在形态的追求上并非是对自然的描绘,而是以自然形态为依托,转化为笔墨的一种艺术形式。“不专与形似,而独得于象外”,这种变化了的形再加上笔墨技巧,其本身已具有了绘画上的视觉欣赏效果,然而也正是写意的离形,也给了我们一种错觉,似乎这一形式表现的是一种激烈,是一种强悍,甚至引入歧途而转为浮躁,最终失去了写意内在的平和本质。

写意的表象是一种笔墨的技法,它是中国画的一种表现手段,其本身就存在着绘画的形式美感,如笔墨的干湿浓淡的对比,线条的流畅与顿挫的关系,这种对比与关系,可以构成绘画的语言,借以表现之物,加以巧妙的组合,达到一个艺术的欣赏层次。然而中国的文化往往存在着其更深的内涵,这种内涵,则是更高更深的一个层次。它在表现的技法与物态之外,体现出的却是画家本人的思想、意识。这种意识的来源则不仅是所表现的题材,也不再是单纯的水墨技巧。反之,所有的笔墨与技巧完全服从于要表现的内涵。在完成笔墨技巧的掌握之后,在写意的创作过程中也同样有两个切入点。其一是对生活中所要表现题材的捕捉,并将之加以升华,以丰富的内涵来完成作品;其二则由生活的感悟而引发的,先有一种心境再凭借写意的手段完成作品,这种表现更直接更具本质性。写意的本质应该是更内在的,“画者从于心”,缘物寄情,才是写意的本质。在笔墨情趣的背后反映出的是画家的人生感悟。

八大山人应该是写意花鸟画最杰出的代表画家,他笔下的一花一鸟,反映出的是他清高拔俗、超出尘表的人格。八大的经历坎坷曲折,八大的笔墨信笔点染、挥洒自如,但从他的作品中我们感受到的却是冷淡与孤寂,是一种超脱的宁静,

这种意境的感染力才是写意的魅力，是我们不断研究与追求的目标。

倪云林的作品具有萧条淡泊的气质，画面平静到了极致。齐白石的写意不仅有雄健浑厚的笔墨，同时也表现出了人物内在的精神气质。吴昌硕的写意苍劲洒脱、酣畅淋漓，将平和的生活场景定格在那一幅幅作品中。任伯年的写意山水、人物、花鸟无一不精，虽不是清淡高雅的格调，也创造出了色彩明丽、简练传神的画风，作品耐人寻味引发联想，欣赏之余带给观者的也是一种平和的心态。

人们生活在纷杂的社会中，经济在发展、工作要进步，竞争需要得到鼓励。可是绘画艺术作品的内在应该是平和的，功能应该是让人们的心灵得到片刻的休息，一个平淡的心境，一种平和的享受，都是我们艺术作品永存的价值。

记得在国外，有许多同道在评论中国的写意画时，常有感慨，现今中国画表现出的力量与强劲是明显的特点，而平和淡然似乎不足，这种平和与淡然的画境，应该是从画家的内心中生成。中国早期的写意作品，多出自僧人与隐士，或是文学成就很高的士人，他们追求的生活态度，自然地体现在作品中，所以表现出来的意境多为平和自然。而我们现今的社会，寻找一个平淡的心境，似乎成为一种专修的功课，那么在作品中表现一种平淡自然的风格面貌，也就更需要内心的修炼了。画家们在创作道路上，有一种惯性，最难突破的是自我的束缚，尤其是在写意的表现上，画的风格上找到一个点，确立一个目标，在不断的改变中，达到自我艺术的巅峰。

我喜欢用淡墨，但不是具象的物态，而是一种抽象、无形的表现。这种淡墨的运用，无意间表现出了一种空间，这种空间深邃空灵，悠远而淡然，有一种神秘感，烘托出了一种平和宁静的世界。在中国画中常提到虚与实，淡墨的表现淡到了与纸接近的墨色，造成了一种大虚，虚的存在是与实对比而生的，实的刻画也加强了虚的梦幻效果。在这种淡墨的处理中，显现出的是一种平和、缜密的境界，给人一种超越繁杂，进入无比宁静的世界。

艺术本无国界，但有优劣之分。写意是我们中国文化传统的精髓，具有很强的东方文化特色，千百年来传承构筑其完整的体系，我们对其平和性内在本质的研究，将有助于我们拓展与延伸这一艺术形式，这也是对平和性论述的意义与价值。

天津美术学院中国画系教授 刘文生

2010年4月2日

写意的抽象性

写意花鸟画最初的形成就是以一种不尽物象作为其描绘目标的表现形式，它以简练概括的笔墨技巧来完成画面。在某种意义上讲已具有了最初的写意抽象性的特征，或许这也是写意的最初本意。

一、写意的本意

写意花鸟画盛于明清，延续至今，其最初的创意无可非议，以物抒情，草草不求形似，形成了其独特的艺术形式。有创意的先辈画家们将写意花鸟画技法逐步完善，形成了一个特定的表现程式，在没有能力超越这一程式的时候，那么这一程式就成为了创作标准，形成了一把尺子，画上了一个圈。而这种被人们认知的程式，又是写意创作的一个误区，使人们忘却了其最初写意的本意，忘却了在此以外还有很多艺术创作的天地。

西方 19 世纪以前是西洋古典画风，后来出现了印象派，再后来开拓了抽象绘画的新空间。中国的宋画最初就是在平面无背景的抽象空间中，极具对物态的描绘，其后写意画逐渐兴起，明清时期已很难找出写实的工笔画高手，在徐悲鸿留欧以后又以一种新的写实风改变了中国画坛。在这之间，以清代八大山人为代表的写意花鸟画随着时代的变迁不断完善，独具特色，影响了后来的许多写意花鸟画家，从而被人们熟悉与认知，渐渐地形成了一种模式。

在写意花鸟画中最常见的如“竹子、梅花、荷花”等，似乎都具有物象特征，但我们在读画的时候，去品味其象与不象的成分已微不足道，大部分已转向去欣赏其中的用笔与用墨，构图与意境，画中的情趣等。可见写意画的本意早已偏离了其写实的层次，是其独具绘画语言的艺术在感染着我们。这是写意画家们的内在追求，也是写意最初的本意。

二、笔墨独立的可能性

写意画的用笔用墨形式早已超出了写实的范畴，其“干、



紫藤
68cm × 68cm
2014年

湿、浓、淡”的表现本身已离具象的物态很远，形成了一个相对独立的形式美感。这就给我们将笔墨抽象的组合带来了便利的基础，而抽象的表现空间可以更开放，更广阔，更自由。这种广阔自由的艺术表现形式，正是当今画家们不断追求的新目标。用笔用墨的技巧是这一目标的艺术语言，是构成的基础。这种新组合使抽象笔墨的独立表现成为可能。

一根线条，在失去物象后能成为独立的用笔趣味，浓淡干湿的墨色变化在巧妙的组合之后会出现无穷的韵味。单纯的笔墨可以表现出强烈与刚劲，也可以表现出平静与优雅，可以述说心中的苦涩。也可以表现欢快与喜乐。因此抽象更单纯、更讲形式与构成，它没有形体的约束，在艺术的语言上更直接，这就是抽象画的艺术魅力。

写意画即偶然性，任何一幅写意画作品都不要再重复再现，即便是画家本人也无法复制同一幅作品，因为写意的表现，存在着一种偶然性。写意的表现是“笔笔生发”，根据第一笔去画第二笔，根据已画的部分再画后面的，永远是加法形式，没有修改的可能性，又是不可弥补的遗憾。这是在宣纸上画水墨写意的弱点，也是这一画种最大的难度，但水墨的偶然性反过来增加了其艺术趣味，使之有不可多得之感。写意画的偶然性也同时意味着一种潜在的抽象。

笔墨的形式运用，是完成作品的手段与技法，是不可缺少的艺术语言功力。作品的开始源于画家的灵感，而一幅作品的完成，一定是画家从生活中得到了某种启示，这种启示的表现则是画家内心的、思想性的表白，也可以说是画家作画的一个兴奋点。它是一种发现，是一种灵感，是生活的感受与画家心灵上相互沟通之后的创作。这种心灵感受，又常常用象征、虚拟、寓意等手法来完成，往往具有不确定性，因而这种心灵感受的表现具有一定的抽象性。

写意画中充满了激情，世界上的画可能没有比水墨画更简练的了，纸与墨，或加一点赭石花青，即可以完成作品，



红叶
50cm × 50cm
2005年

而作品完成之快也使人叹为观止。正是这一特殊的表现形式使得写意在表现激情与感受时，最直接、最简洁，画画的人痛快，看画的人也心情舒畅，这也是写意画自兴起以后至今而不衰的一个理由。

三、抽象构成的形式

我羡慕那些抽象派画家们的作品。纯抽象作品是画家的一种胆识与魄力的表现，是对艺术的真诚与执着的追求。在尚未完成那种单纯的追求之前，我更喜欢把两者——抽象与具象相结合。抽象给作品带来了无限的想象空间，而具象把这一无边的空间设定了一个范围，这个范围就是自我内心的一种情性，一个明确的心境，这也更适合我的表现。

我曾有一幅《水韵》的作品，以单纯的水墨形式画的荷花。大自然的水孕育出了这一“濯清莲而不妖”的荷花，在画面上用水与墨交融的技法，表现了墨气的韵味。花似乎具象，规定了物的范围，而花以外在创作中没有任何具象的思考，是一个抽象的水墨形式，是干裂的线条与浓淡水墨的组合，自然形成的一种不确定的形式。这种不确定的形式使画离开了荷花的欣赏范畴，更多地转向水墨韵味，这也是写意特有的抽象美。这是背景式的抽象构成形式。

如果说《水韵》偏于具象的话，那么另一幅《逝》的作品近似于全抽象，画面由两大部分组成，前面的重笔焦墨达到了极重极强，下部几处干笔重墨使焦墨不孤立存在，后面用淡赭墨的大水分冲出了一种流动感。在极强与极弱的对比中自然地组合成了抽象的形体，没有具体形的约束，单纯地表现了笔的力量与墨的韵味。画面的整体分割也是简约明了，并没有对具象景物的刻画，上面一只飞鸟为这幅画规定了空间，使抽象的不确定的笔墨形式似乎变为了某种物体，分出了天与地的空间。飞鸟的表现是具体了画的意境，把一个瞬间凝固为一幅永不变的画。抽象的部分表现为静止，有生命力的飞鸟是一种动的感觉，一动一静



向日葵
68cm × 68cm
2012年

的对比为画面增添了生机，表现出一种抽象的意境，即“一瞬即逝”，整幅画传递给观者的是希望人们热爱生活，珍惜生命，珍惜我们的每一天。

写意画中的抽象构成形式，充分地体现出写意的抽象性所存在的意义。同时这也是写意画的一种延伸与扩展。这种抽象的艺术语言已不再是对某一具体物的说明，而是单纯的画面语言。它应该是超出其简单的俗成概念，是一种更广泛的艺术形式。艺术的表现是没有什么可约束的，是自由的，是可以无限展开的形式。

在艺术表现上约束并不存在，但是对画家来说，具体到每一个人的时候，那么就相对地显现出其自身的能力局限。这是画家自身一种很难逾越的局限。那么这种对写意的抽象性的理解与认知，或许会使我们在写意中无约束的引导下，得以更充分地展开。

天津美术学院中国画系教授 刘文生

2009年5月5日



秋韵
68cm × 68cm
2008年



松子
68cm × 68cm
2015年



荷花
68cm × 68cm
2015年