

中国当代美术名家经典

ZHONGGUO DANGDAI MEISHU MINGJIA JINGDIAN

刘

岩

卷

Liu YAN 花鸟篇

● 主编 / 贾德江

● 北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代美术名家经典.第2辑.刘岩卷 花鸟篇 / 贾德江主编. — 北京:

北京工艺美术出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5140-0129-7

I. ①中... II. ①贾... III. ①绘画—作品综合集—中国—现代

②花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J221 ②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 262165 号

责任编辑: 梁 瑶

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 汉唐艺林

中国当代美术名家经典·刘 岩卷 花鸟篇

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号 邮编 100013

电话 (010) 84255105 (总编室) (010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京缤索印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8 印张 5

版次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

印数 1~3000

书号 ISBN 978-7-5140-0129-7/J · 1029

全套 (6 卷) 定价: 288.00 元

(本册 48.00 元)

ISBN 978-7-5140-0129-7

9 787514 001297 >

ZHONGGUO
DANGDAI
MEISHU MINGJIA
JINGDIAN
LIU YAN

中国当代
美术名家经典
刘 岩

主编 贾德江

目 录

沉厚与古艳 ——刘岩花鸟画赏读 贾德江 / 文 [3]
刘 岩作品 [4-40]

刘 岩 1950年7月生于白洋淀。自幼酷爱美术，70年代画西画。1981年拜周思聪先生为师学习中国画。1991年毕业于中国函授大学，1996年结业于中央美术学院国画系高研班，2001年为北京大学中文系访问学者。

1993年中国画作品《太行之秋》荣获振兴河北书画大奖赛一等奖，1996年中国画作品《易水之夏》获全国书画大奖赛金奖，2005年中国画作品《毛泽东祭黄帝陵诗意》获全国纪念抗日战争胜利60周年书画大奖赛优秀奖。

现任长城画院院长、国家一级美术师。

沉厚与古艳

——刘岩花鸟画赏读

贾德江 / 文

趣，得之于自然；深，得之于学识。刘岩的写意花鸟画既有情趣，又有深意，使人味之无穷，爱之不已。刘岩向来以山水画名世，著名理论家邵大箴先生评他的写意山水画，“是功力雄厚，格调高雅纯正。功力雄厚可见于他在写生、笔墨、章法、造境等各方面的本领，可以说他笔下的能力相当全面，点、擦、皴、染，各得其妙；格调高雅纯正则见于他画风古朴浑厚而又明朗清新，有理有趣，有生活气息，有新意”。其实，刘岩的花鸟画研究和探索，一直与山水画并行不悖、双管齐下，不仅显示出一如山水画“功力雄厚，格调高雅纯正”之特点，则在继承文人画传统和别开花鸟画新境两方面着力甚深。也就是说，刘岩的花鸟画呈现出两种审美取向。

一类是强调笔墨的重要性，对传统文人画价值的信守。如用笔上的“熟后生”、“一波三折”、“平、圆、留、重、变”；用墨上的“空灵”、“剔透”、“润泽”以及笔墨的“刚柔得中”、“浑厚华滋”、“重内美”等，都是在刘岩的花鸟画中所赏读到的。他的画如吴昌硕，笔笔皆从书法中来，尤带金石篆籀笔意；他的画似徐渭，“不求形似求生韵”，“信手拈来自有神”；他的画像潘天寿，落墨为格，笔笔珠玑，笔笔讲究；他的画亦同齐白石，以对自然的纯朴真情，以明朗、清新、刚健、质朴和多情的笔致，牵动普通老百姓的情思。如他的《松鹤延年》《拟白石老人笔意》《金瓜》《细雨》《梅石图》《鲶鱼》《薰风》等一批有着坚实传统而且饶有新意的作品，都体现出刘岩集诸家之长，在笔墨与对象的互动上、写意的气局与真实感受的并重上，“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”，风格沉厚潇洒、情浓而意深。

另一类是不屈从于传统的笔墨标准，创造性地引入色彩与一些新的表现方法，在发掘色彩与水墨共通性、差异性的基础上，解构与重建文人画的新秩序。刘岩最独特的突破点在色彩。或许是受他老师周思聪的影响，他也最喜欢画荷。只不过病中的周思聪画荷，是让自己纷乱的心绪凝聚于生机勃勃的自然，以得到静谧和安歇，浮萍淡如泪痕，残荷恍似乱云，画中不免透露出灵魂的忧郁和苦寂。刘岩的荷花则是“红莲沉醉白莲酣”的盛境，且以娇艳的芳容和高洁的姿质尽显荷花不染杂质的出水芙蓉之美。他多以石青、石绿冷色画荷叶，以衬花的明艳，熔写意笔法与没骨运色为一炉，在纷披陆离中显示清韵，投入自然的情意是微妙而热情的，对人生的思味咀嚼在荷花中继续着，且增加了一层说不出的动人韵致，情调古艳，内含着生命活力。如他的《友谊》《亭亭玉立》《呈》《露》《鸣春》《春光》《有余图》《金玉满堂》《卫士》等一批作品，都表现出没骨写彩的特质。

“写彩”与一般以笔设色的不同之处，在于以书法笔意写色彩，或以泼为主以笔补之，或以笔为主以泼补之，让色彩写意化。其难点在艳而不俗，对此刘岩已有多路探索，他画过十多年西画，对色彩有一定的研究，以西画色彩代替水墨，又尽量使重彩淡化，使强色柔化，墨显色辉，色衬墨韵，刘岩因强化了“写彩”因素而独开了古艳新境。古艳，是与俗艳的对立之艳，雅墨与艳色的尖锐冲突，在刘岩的画中以书法笔意的“写”求得了统一，以刘岩独特的雅化风格求得了高格。

实际上，对刘岩花鸟画这两种类型的划分，是大致的、粗略的划分，带有很大的笼统性。因为，从对文人画延续和发展的角度看，刘岩的偏向于沉厚的花鸟画，也并非不强调现代观念和当代意识的融入，也并非舍去色彩；而从对文人画解体和重建的角度看刘岩注重古艳的花鸟画，不仅不主张抛开文人画传统，反而更强调沿着文人画的自身逻辑和内部文脉去寻求现代重建的可能性。这是画家在传统与现代两极之间进行穿透的努力，成功者必然会显出极强的两极张力。从刘岩花鸟画的沉厚到古艳显示的正是这样一种努力，他的艺术明显地区别于古人、今人，而别具一番情趣。

有理论家这样评说中国画：人物画重在结构，山水画好在意境，花鸟画妙在情趣。情趣是花鸟画的生命。历代花鸟画大师无一不是酿造情趣的高手，没有情趣，何以动人？没有情趣，何以写我胸臆？读刘岩的花鸟画，正如明代屠隆在其《画笈》中云：“意趣具于笔先，故画神是庄重严谨，不求工整，而自得妙处。”就此而言，寻意趣之源、撷情趣之本、表境趣之迹，既是刘岩花鸟画审美品位的美学支点，又是其明晰的个性风格展露的内在动因。刘岩有着深厚的文化积淀，有着很强的笔墨功底，数年的观察、写生与积蕴，使他达到了一种意趣神会、生动洒脱的自由境地。他的高明之处还在于他在表现对象和造型上更善于敏锐地捕捉花情鸟态的天趣和神韵，传达出一种特有的花鸟画之外富有人情味的比兴余韵。他画秋菊下一对青蛙《说声悄悄话》的亲情，他在《有余图》中描写红蓼花下游鱼的自由和快乐，他画《鸣春》中的鹁哥对亲人的顾盼和牵挂，他画《细雨》中水鸟的迷茫和困窘，他画一对蜜蜂对《春光》的陶醉，他画芦苇中的双鸭《相依》的情意，他画《金玉满堂》中红鱼的喜气洋洋，他画《卫士》中山雀的飒爽英姿，他画《薰风》中满枝麻雀的天真如童，他画《亭亭玉立》中荷花纤尘不染的品质，他画《松鹤延年》的长青表达对人们的祝愿……他喜欢用心珍藏对花鸟的爱意，他长于用笔墨抒写人生感悟，每一幅画都是他深情厚意的浓缩，仿佛与花对话，给鸟拭泪，写他独到的美的发现。这种情绪化的描写，给这花鸟的世界造就了花情、花意、花思交织而成的美好和生机。

刘岩与众不同，耿介严谨、诚朴内敛、宁静致远，追求着一种至真至美恬淡的人格志趣；刘岩的画不同凡响，不论山水还是花鸟，他的根扎在传统，他的心可以自由飞翔在艺术的天堂。珍惜人生从珍爱艺术开始，不会停止，不会淡忘，不会离去，刘岩的未来和今天、昨天一样，永不停歇地耕耘在自己的田园上，或许他并不在意名利，但收获必然是辉煌，是无悔的人生。

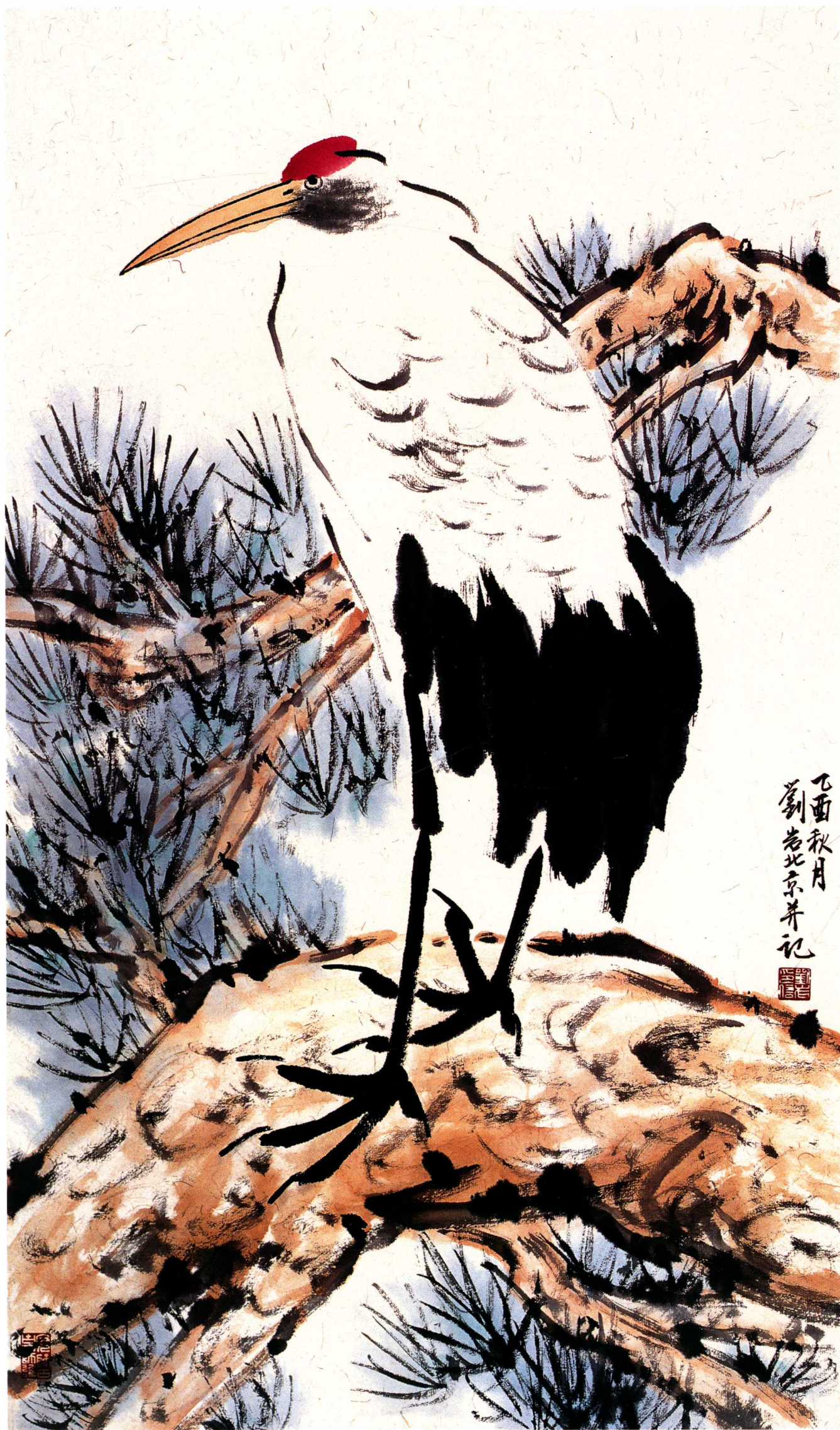
2011年9月16日于北京王府花园

癸酉春劉岩寫

鸣春 1993年 纸本 40cm × 34cm

乙酉秋月
劉岩北京并記

松鹤延年
2005年 纸本
90cm × 52cm

金瓜
1997年 纸本
72cm × 45cm

友谊 2010年 纸本 55cm × 62cm

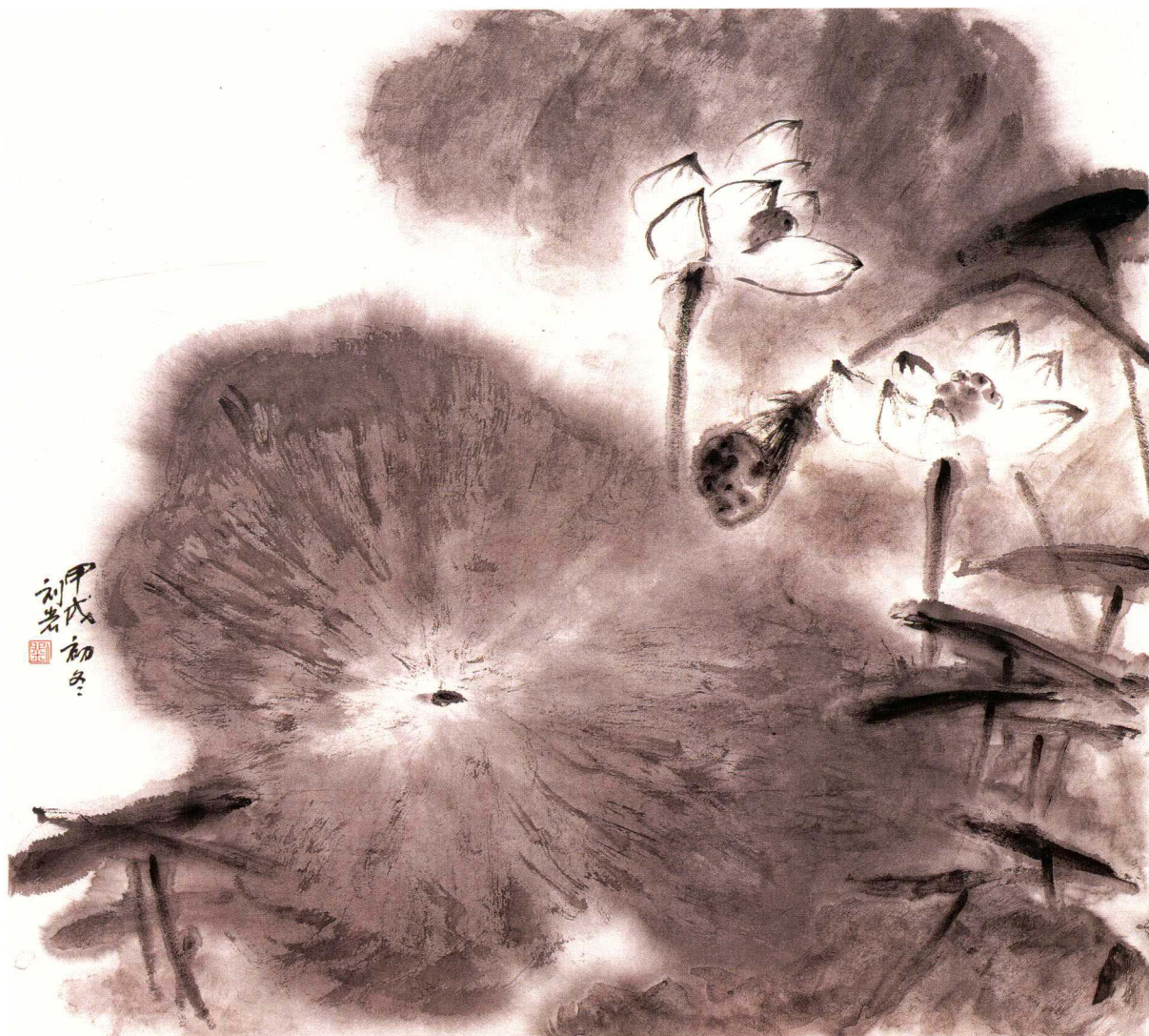

细雨

甲申夏月 荆岩望东并记

细雨
2004年 纸本
87cm × 46cm

水墨荷花之一
1994年 纸本
62cm × 69cm

自强
1994年 纸本
63cm × 69cm

亭亭玉立 2009年 纸本 68cm × 63cm

荷塘清趣
1998年 纸本
98.5cm × 46cm

鱼乐图 1999年 纸本 102cm x 29cm

芭蕉青蛙 2004年 纸本 100cm x 29cm

露
2009年 纸本
56cm × 61cm

呈
1996年 纸本
45.5cm × 51cm

鱼戏图

1997年 纸本
92cm × 34cm

壬辰初春
 试平陽麻吊用白石老人法写刘老并记

拟白石老人笔意
 2000年 纸本
 51cm x 34cm

