

水 · 墨 · 心 · 境
SHUIMO XINJING LIU KENING HUAJI

刘克宁画集

刘克宁

荣宝斋出版社

水 · 墨 · 心 · 境
SHUIMO XINJING LIU KENING HUAIJI

刘克宁画集

刘克宁

荣宝斋出版社

图书在版编目（CIP）数据
水墨心境：刘克宁画集 / 刘克宁著. — 北京：荣宝斋出版社，2009.10
ISBN 978-7-5003-1122-5

I. 水… II. 刘… III. 水墨画 — 作品集 — 中国 — 现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第091024号

水·墨·心·境 刘克宁画集

作者：刘克宁
责任编辑：王 勇
装帧设计：张丹瀛 晓 杰
特约校对：杜淑梅
出版发行：荣宝斋出版社
地 址：北京东城区北总布胡同32号
邮政编码：100735
制 版：北京外文印刷厂文彩图文制作部
印 刷：北京百花彩印有限公司
开 本：787毫米×1092毫米/1/8
印 张：22
版 次：2009年10月第1版
印 次：2009年10月第1次印刷
印 数：0001—2000
定 价：300.00元

艺术简历

刘克宁，笔名阿宁、大宁。原籍江苏邳州西坊上。20世纪80年代初和90年代末曾先后就读于北京师范学院、北京画院高级创作研究班、中央美术学院。长期从事编辑出版工作，现为中国美术家协会会员、工笔重彩画会会员、紫光阁画院一级画家、北京中国画创作中心主任。

刘克宁艺术创作以国画人物为主，兼工山水、花鸟。作品曾多次参加国内外大展并获奖，其中《欢乐新疆》获文化部举办的“爱我中华·首届中国画、油画大展”银奖；《巴扎图》获中国美协举办的“中国画大展”金奖；《新疆风情》获中国美协举办的“21世纪中国画展”铜奖；《高原春歌》获中国美协举办的“首届中国画大写意展”优秀奖（最高奖）；《巴扎乐》获“首届中国书画收藏双年展”银奖，《欢乐巴扎图》入选“第十届全国美展”和“第二届全国中国画展”。曾主持创作了北京历史文化工程——大型中国画巨幅长卷：长212米的《古运回望图》和长48米《潞河盛漕图》，并主创了长188米的《京门九衢图》。

出版专著有《刘克宁画集》《中国西部速写》《中国画二十家——刘克宁》《中国艺术鉴赏——刘克宁》和《国画名家经典——刘克宁》等。2003年入编《北京当代中青年优秀艺术家十人卷——刘克宁》。2005年获国家科技奖励办公室“优秀人民艺术家”奖。2006年入编《北京画坛1949—2006》。2007、2008年连续被评为当代30位最具学术价值和升值潜力的人物画家。2009年入编人民美术出版社出版的《建国六十周年最具艺术成就30家》画集。大量作品被中国大陆、香港、澳门及加拿大、澳大利亚、日本、美国等国内外公共机构和个人收藏。

学养兼备 独树一帜

——观刘克宁人物画

孙 克

刘克宁是一位很有才华的画家，有扎实的艺术功力，有丰富的人生阅历。勤奋好学的精神源于对艺术的热爱和痴情追求，谦逊诚敬的为人处世风格表明他良好的学养和深刻的人生参悟。这是我认识刘克宁十余年来，他在艺术和为人方面给我的印象。

刘克宁是江苏徐州人，自幼即富绘画才能，读高中时曾参加江苏省水印版画创作活动。青年时期曾经在新疆工作生活，从一个知青进了大学，再到文学期刊做编辑，画插图画速写，积累素材几十本，熟悉了边疆民族的生活，对那里的民族风情和人民的乐观、热情、好客有深刻的印象，这一切都反映在他后来的作品里。其后他又来到改革开放的东南沿海城市惠州，在那里从事文化艺术工作，领略和理解了市场经济下人们的追求和得失。20世纪90年代初他又来到他读书成长之地——北京，在这片画家云集的土地上耕耘，如今已大有成绩。对于痴爱艺术的刘克宁来说，在从艺的道路上学无止境，为此，他从80年代初起到北京师院美术系学习中国画，90年代来到北京画院王明明高级创作室深造，其间又向著名画家卢沉、周思聪、石齐、杨延文等老师求教，其胸襟视野、功力造诣得到明显提高。这些年来，刘克宁的人物画创作多次参加全国性大展，屡获佳绩，夺得许多金、银和优秀奖项，在中国画学术界产生了很大的影响。

刘克宁应属于自学入道的有才华有成就的画家，“文革”后才有机会获得系统教育。我所以强调他自学成功这一点，是因为自从20世纪引进西式美术教育模式，尤其是自建国以后，美术教育院校正规化，毕业生经统一包分配到教学和创作专业岗位，无论其才能如何都能混上一碗“艺术饭”。“自学”几乎成了另类的同义词，很难进入专业圈子，虽然近年来这种情况有所改观，但有许多人仍然迷信有一块名校的学历招牌顶在头上，这就是为什么明明学画的人偏要拿一个“博士”学位的原因。其实人们都知道要成为好画家决不是靠什么头衔就能达到的。事实上，画史上的大家很少出自“名校”，如20世纪绘画大师黄胄，早年师从赵望云，没有进过美术院校，50年代其作《洪荒风雪》在国际获奖后，想进中央美院“深造”，被江丰、丁井文等劝下，后来自己艰苦努力终成大器。我讲此话无非是说成才之途很多很宽，往往一些没有机会进院校的人，更加自励自强，转益多师，反而取得很高的成就。一个有成就的大画家，其成功的因素，离不开以下因素：一天分、二才情、三勤奋、四学养、五机遇。还要如古人所讲“读万卷书，行万里路”，多读书不仅长学问，且可超越凡俗、完善人格，所谓多行路，即增加人生体验、开阔生活视野，内涵自然丰富深厚。我观画家刘克宁的艺术人生，就是这样努力走过来的。

刘克宁很有绘画的天分才情，十分勤奋，加以锲而不舍的韧劲，决定了他的成功。从事艺术本是一件辛苦的事情，许多有天分的青年就是缺乏辛勤努力和始终如一的顽强，终究半途而废；即使是在专业院校学习过的人，因循蹉跎而一事无成的不在少数，令人叹息。我最初见到刘克宁的作品，就是他的新疆风情画，令我印象深刻至今难忘。他笔下的维吾尔人物极富情趣，别有视角，风格独具。这些年来刘克宁作画题材更为广泛，包括耗时经年表现古运河的巨幅长卷等，但他的新疆人物画仍然十分出色。新疆是少数民族聚居地区，各民族融洽相处，人民开朗乐观，能歌善舞。那里的异域风情始终是画家向往的地方，20世纪50年代以来有更多画家到那里写生采风，其中以画家黄胄的作品影响最大，他笔下载歌载舞的维族少女、快乐健康的老汉和鲜活生动的毛驴子，他那汪洋恣肆的笔墨，成为新疆生活图像的典型符号，后来的画家表现同样题材几乎很难不受大师的影响。一些画家到新疆写生采风大多走马观花，浮光掠影，出于兴趣流于印象，表现那里的生活人情，既未能深入也难以持久，也更难以突破前人的影响创造自家的样式。刘克宁画新疆风情，可贵之处在于他在那里劳动、工作、生活了十余

年，速写就画了十几大本，可以说那里的人物风情烂熟于心，形象素材积累丰富，对于画家的创作来讲，具备了较好的基础。他创作的维族巴扎风情系列，以浓厚的风味情趣和强烈别致的形式感，脱颖而出，在几次重大的展览活动中深得好评，连获大奖。

我前面讲，从事艺术是一件艰苦的事情，但又是充满情趣愉悦身心的事情，所以许多人乐此不疲。我时有所感：此事譬如登山，出于兴趣爱好千百人聚集山下，或缓或急相继而上，山路漫长而其势渐陡困难渐多，具兴趣而无实力者或流连逡巡或知难而退；唯体力强健、准备充分而意志坚强者，方有可能到达高度，俯视群峰；但能否登顶，大约还有气候风云等机遇条件，难以预测了。这只是一个比喻，搞艺术其实要困难复杂得多，比如怎样学习前人而又能独辟蹊径，这就难了。画新疆风情人物能跳出前人成功模式，不但要有勇气，更要有底气和本领。这既要有生活也要对所表现的对象有很好的情感和理解，我也曾见过有人画得很熟练，但夸张过度，几近丑化，画风油滑，千篇一律，观之令人生厌。刘克宁十余年前所画的《龟兹巴扎图》《欢乐新疆》《欢乐大坂城》《欢乐巴扎图》等，能够别开蹊径，绕过前人成功样式，依据自己多年的生活印象，成功地创造出自家独特意象性的、富有平面构成意味的画面新样式，给人耳目一新之感。

作于2001年的《欢乐巴扎图》，从内容看是维族集市熙熙攘攘充满喧闹和欢笑的场景，画家在这里强调的是人的形象与活动，众多形象不同却服饰穿着近似的青、壮、老年人和儿童，组成了宏大动人的画面。其成功之处在于画面的真实与生动感的得来，并没有完全依靠生活现象的如实再现，相反画家以灵动的线条勾勒的人物为单元，在累积和重复中形成不断延伸的平面组成关系，形成画面的自然节律。为此，画家有意识地把男人和女人的服饰分别归纳为别具性别差异的共性，于是画面上就出现了既有节奏又颇有变化的构成，虽然画面上没有维族女性特有的明艳色彩，却另有一种超越表象的意趣与格调。刘克宁的新疆风情人物图画，成功地采用以上手法画了多件作品，在历次全国性的画展中获得优异成绩，也建立起他个人的艺术符号，引起画界瞩目。

几年前刘克宁参与了几件大型地方风情长卷的绘制，贡献出自己巨大的精力，其中以《古运河望图》投入的时间和劳力最多，这件作品以中国画特有的长卷形式，再现明朝全盛时期贯穿南北的大运河沿途城镇码头，以及南北不同地域的风貌民俗。以刘克宁为首组织多位画家沿河采风搜集素材，在掌握了大量资料的基础上，用时两年之久，刘克宁主笔完成了这件巨制。要再现700年前的社会历史风貌，首先要占有大量历史资料，尤其是形象素材，方能使画面具有历史真实感；其次，更要发挥画家强大的想象能力、虚构能力，创造这一段令今人感到真实的历史。这一点，我认为由刘克宁主持的画家团队基本做到了。比如长卷内有为朝廷烧砖的官窑，其中打坯入窑的场面就画得相当生动，这大约是近代农村手工制砖工艺及窑场，与几百年前并无更多改进从而较易找到感觉的缘故。这个长卷就是一个庞大的工程，虽然只是刘克宁带着几位画家用一支柔毫完成，可是他们创造了时隔数百年，南北数千里，一派繁荣生机，舳舻相接、码头鼎沸的大运河的世界。回顾历史，北宋的繁荣催生了《清明上河图》，21世纪繁荣富强的中国必然会出现同样辉映时代可资流传的艺术精品，为民族历史文化增辉。

刘克宁的意笔水墨人物画，以鲜明的个性，生动的造型，丰富的情趣，流畅的笔墨，在当代中国画坛逐渐树起自家的旗帜，且必将在高端占有一席之地。我在前面已经谈到他的优势：扎实的功力、丰富的阅历、充沛的才情、广泛的修养、运用自如的笔墨，以及他的勤奋进取和谦逊诚敬的待人处世的人格作风，只要抓住机遇，坚定方向，定会在不久之后攀登到新的高度的。

2009年5月于京华道不孤斋

图 版 目 录

青藤门下人——齐白石	1	河畔春阴图	43
笔墨传世 肝胆人生	2	草原晨曦图	44
满腹尽收天下山云	3	高原归牧图	45
童乐图——纪念李可染诞辰一百周年	4	秋日	46
潘天寿爱荷图	5	雪山阳光	47
吴昌硕爱梅图	6	高原大雪天	48
白石写真图	7	草原美丽夫妻	49
欢乐巴扎图	8	雪原晨曦	50
喀什陶市	9	吉祥高原人	51
欢乐新疆	11	高原母女	52
龟兹金秋图	12	快乐草原	53
南疆九月	13	佛陀待耕图	54
牧鹅图	14	佛乐无边图	54
红石榴	15	对弈图	55
欢乐新疆图	16	训诂图	55
天之云	18	悟道图	57
雪原牧马图	19	心中常有佛	58
雪原行运图卷	20	柳阴二僧系牛图	59
春雪高原图	22	学饲图	60
雪原初春图	23	大智慧	61
高原六月	24	大佛饲读图	62
草原晨理图	25	饲禽图	63
高原五月雪	26	勤耕图	64
阿坝晨牧图	27	众僧相牛图	65
阳光雪原万里行运图卷	28	二僧渔牧图	66
高原风雪图	30	童僧写牛图	67
春满高原路	31	佛乐图（之一、之二）	68
高原春雪图	32	佛乐图（之三、之四）	69
家在高天云雪间	33	佛乐图（之五、之六）	70
高原冬雪图	34	佛乐图（之七、之八）	71
高原春暖图	35	大涤子静山清饮图	72
雪原晨雾图	36	闲事图	73
春雪图	37	小红煮茶我读诗	73
草原之晨	38	文徵明竹林品茗图	74
高原暖春图	39	东坡戏鱼图	75
紫葡萄	40	东坡闲居图	76
雪原春暖	40	采柿图	77
高原秋歌图	41	牧牛图	78
川北高原春雨图	41	东坡静思图	78
在高原	42	和合二仙寒山秋饮图	79

休憩图	79	岭南饲鸡图	122
九月重阳斗老酒	80	观画图	123
六月新麦初上场	81	什刹海湖畔清饮图	124
春柳细如丝	82	清风过荷塘	125
三月春暖江南路	83	难得心静听雨声	126
金牛喜春图卷	84	清静图	127
春雨岭南	86	秦川自乐班	128
春种图	87	昨日农民 今日工人	129
春满客家	88	春日兰花淡淡香	130
古镇春早市	89	江宁好	131
归牧家园	90	武夷雪霁图	132
回娘家	91	山居武夷图	132
南国新莲图	92	武夷桃园村居图	133
沂蒙秋熟图	93	武夷初雪图	133
柳塘晨趣图	94	秋山农归图	134
南浔春集卖茶人	95	传统之一·秋江远眺图	135
岭南暖三月	96	钱塘六合图	136
客家春歌图	97	传统之二·村耕图	138
喜雨图	98	传统之三·神堂秋韵图	139
晨雾蕉林	99	秋歌图	140
岭南丰收图卷	100	夏荷图	141
牧牛图	102	翠羽夏荷图	142
雨后放牧图	103	听雨	143
荷塘夏日莲如翠	104	秋荷图	144
荷塘秋趣图	105	秋闲图	145
东江收柚图	106	无题	146
春雨东江图	107	鱼荷静流图	147
丰收图卷	108	七禽猛获图	148
秋日东江图	110	梅鹊图	149
晨理东江图	111	草原牧马速写	150
柳塘童趣图	112	敦煌三危山速写	150
雨归图	113	艾提卡尔寺前速写二幅	151
春风三月下南浔	114	喀什风情速写四幅	152
青果图	115	库尔勒速写	153
蕉林清秋图	116	南疆瓜市速写	153
秋收图	117	新疆速写八幅	154
圆圆的月亮	118	新疆速写三幅	156
海南收蕉图	119	江南水乡速写三幅	157
江南风韵系列	120		
岭南春风组图	121		

青藤门下人——齐白石 纸本设色 68cm×68cm

远望图 庚子年 刘克宁

笔墨传世
肝胆人生
己丑年春月 刘克宁 画
刘克宁 画

笔墨传世 肝胆人生 纸本设色 90cm × 60cm

滿腹盡收
天下山雲
丁亥夏月
於京華
何家

滿腹盡收天下山雲 紙本設色 68cm × 68cm

童乐图 纸本设色 136cm x 68cm
 李可染先生诞辰一百周年纪念
 刘克宁 作于北京

李可染先生诞辰一百周年纪念
 刘克宁 作于北京

童乐图——纪念李可染诞辰一百周年
 纸本设色 136cm x 68cm

潘天寿先生爱荷图
古语有云：国无主，正改革，
必在原有之传统基础上，
放而得到真正之改革也。
庚戌三月，潘天寿于上海作此。
阿宁作记

潘天寿爱荷图 纸本设色 136cm × 35cm

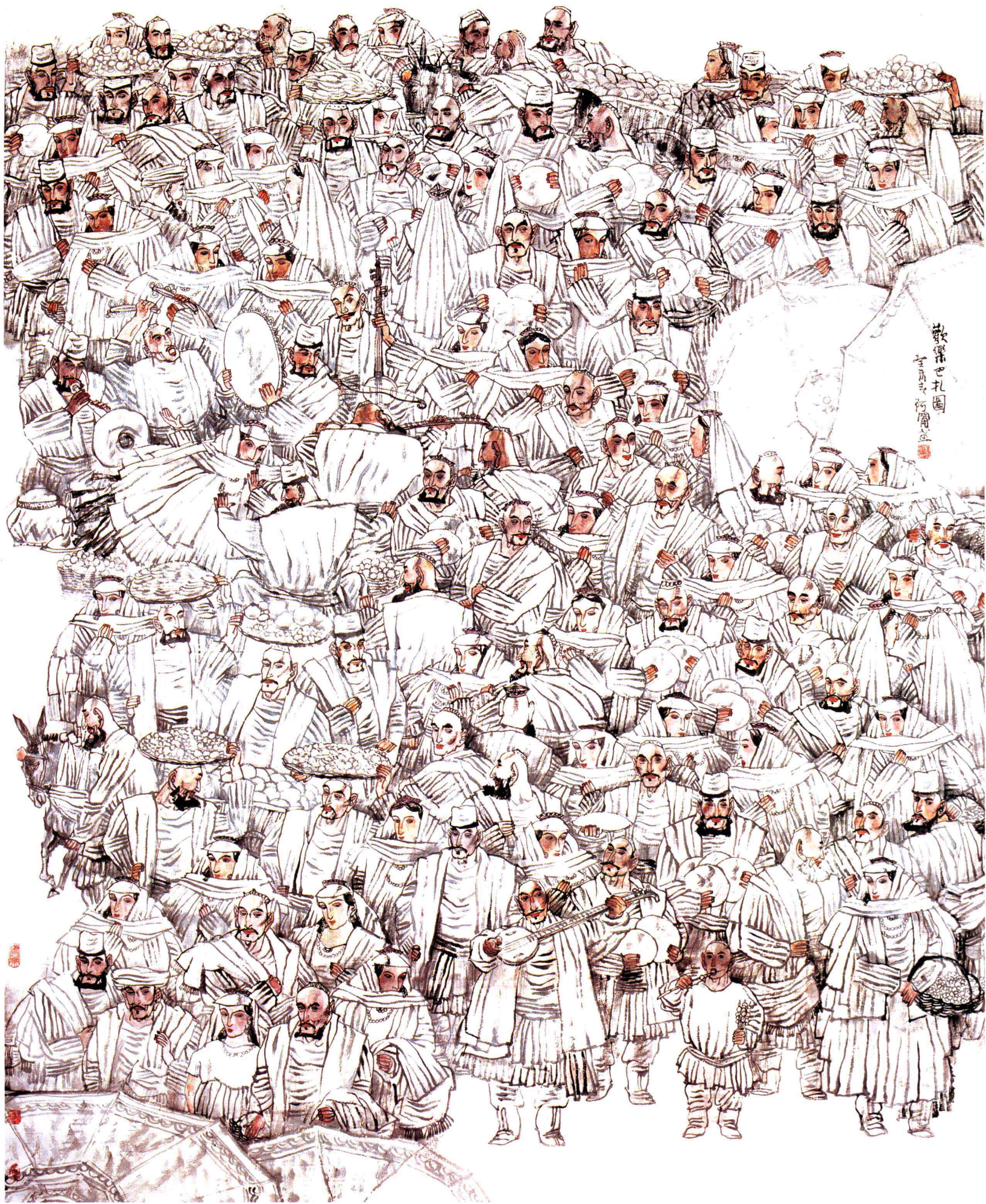

吴昌硕爱梅图 纸本设色 136cm × 35cm

白石大師曾有語：「繪事太似則媚俗，不似則欺。」
此妙在似与不似之間也。丙戌年為白石大師畫像，阿寧畫於之。

白石写真图 纸本设色 136cm × 35cm

欢乐巴扎图 纸本设色 198cm × 127cm