

线装书局

中国现当代中流砥柱画家作品集
ZHONG GUO XIAN DANG DAI ZHONG LIU DI ZHU HUA JIA ZUO PIN JI

刘保申

100

刘保申

中国现当代中流砥柱画家作品集

ZHONG GUO XIAN DANG DAI ZHONG LIU DI ZHU HUA JIA ZUO PIN JI

线装书局

图书在版编目 (C I P) 数据

中国现当代中流砥柱画家作品集. 刘保申 / 魏诗娜
主编; 刘保申著. — 北京: 线装书局, 2014. 10
ISBN 978-7-5120-1595-1

I. ①中… II. ①魏… ②刘… III. ①中国画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 244098 号

中国现当代中流砥柱画家作品集·刘保申

作者 刘保申

责任编辑 任梦强 曹胜利

策划 魏诗娜

出版发行 线装书局

地址 北京市西城区鼓楼西大街四一号

邮编 100009

电话 64045283

网址 www.xzhc.com

印刷 北京彩和坊印刷有限公司

字数 50千字

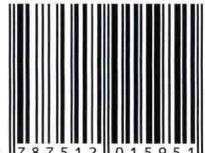
印张 七·五

版次 二〇一四年十一月第一版第一次印刷

印数 二〇〇册

定价 四〇〇元 (全五册)

ISBN 978-7-5120-1595-1

9 787512 015951 >

目录

彩墨华章、海派北风

——论刘保申的画韵

文/肖云儒

八

春和谐声	一〇	后庭惊艳	三九
茏山槐乡紫气春涛岛花满稼树	一二	马兰花开紫气腾	四〇
孔雀图	一四	关水墨鸡	四二
紫气东方来	一五	高秋长	四三
胡天八月图	一六	胡天八月	四四
白鸡四条屏	一八	倾国倾城富丽花	四五
清艳	二〇	盛春远眺图	四六
紫篱欲雪	二一	华光万里青春独步	四八
长春	二二	鹤	四九
双栖	二四	魏紫姚黄万紫千红春	五〇
双飞雀	二六	闲春信步	五一
雨中荷花	二七	苍松翠柏岳南岭一枫点霜染天鹅湖	五二
百里荷香江南路千倾牡丹北国春	二八	春江水暖一白鹭湾	五三
金秋硕果	三一	蹁跹来春吉祥篱	五四
田园诗趣	三二	蹁跹	五六
高瞻	三四	明丽春晨	五七
噪春图	三五	松鹤长春	五八
竹坪惊艳	三六		

刘保申

中国现当代中流砥柱画家作品集

ZHONG GUO XIAN DANG DAI ZHONG LIU DI ZHU HUA JIA ZUO PIN JI

线装书局

序言

在文化艺术事业似乎格外繁荣的当代，各种画册应运而出，令人目不暇给，但也让人莫名其妙，没有目的，没有标准，没有审美内涵，最终导致没有任何学术价值，不过是一堆废纸而已。这样的画册我看得实在是太多了。但是，我面前的这套画集却不同，我首先感动于编辑者认真严谨的工作态度，再者就是他们的艺术审美标准，因此，凡是入选画家的艺术作品都给我们带来了一定的教益和精神享受。

当代艺术大家皆『学问博综古今、人生阅历丰富、为人温雅简重、艺术成就斐然』。其性格涵养、精神气度、价值取向乃至幽玄超迈的文人情怀正潜移默化地熏染着中国杰出人才的风神气度。他们的躬行硕德、儒家精神和人格风范名重画坛，有常人无法企及的艺术高度和精神内涵。笃志于学、立志于思、矢志于艺是他们的人生追求，而他们不遗余力地以超常的勇气和魄力执着地引领着当代画坛的主流。他们既是继承中国传统文脉虔诚的践行者，又是艺苑创新的中流砥柱，坚定地履行了时代赋予他们的神圣历史使命。

当代优秀的画家人才辈出，优秀者何止数千万计，如何在这些画家中选择最优秀的代表，是一件非常不容易的事情。我们知道，凡是面对某件事情，我们的认识决定了我们的选择，对于画家来说，首先他的绘画作品要有自己独特的艺术风格，然后就是在每一个时期，都有自己的代表作品。因此，呈现在我们面前的这套系列画册，不但画家是一流的，他们的作品相对于他们的整个艺术创作历程来说也是具有典型性的。这套画册不但具有很强的艺术鉴赏价值，而且还是青年美术家临摹学习的范本。

说起绘画传统，我们不能笼统地认识这个问题。每个时代有每个时代的传统，针对某一个画家又有某一个阶段的传统，所谓传统艺术也就是相对成熟的经典制作。所选画家的这些作品都是画家们的代表作品，同时也

是当代美术创作的优秀成果，是非常值得我们关注和学习的。中国当代的美术事业怎么去繁荣，怎么去发展，这需要一个富有社会责任感和艺术献身精神的群体来实现，也不是一朝一夕的事情，需要一个很长的历史阶段。所以，我们认识画家和绘画作品的价值，要在某个历史阶段来考察。这套系列画册在选择画家的时候，在年龄上老中青三者结合，在艺术形式上花鸟、山水、人物兼有，在艺术风格上既有南方绘画的细腻婉约，又有北方绘画的厚重率真。因此，这套系列画册是当代绘画的一个很好的读本。读过样稿，我感到十分欣慰。

在中国现当代绘画史上，历代不乏中流砥柱式的优秀画家，他们开宗立派，树一代新风，成一时潮流，承上启下，为绘画的繁荣与发展做出了杰出的贡献。在文化繁荣的今天，我们重提『中流砥柱』这个话题，肯定是赋予了这个群体一种崭新的内涵和时代意义。本套画册集中了中国当代比较优秀的山水、人物、花鸟画家及优秀的油画家。这些画家在艺术创作上一方面很好地遵循了中国传统绘画的精神，另一方面在时代和社会的艺术实践中，他们的绘画符合时代审美的要求，在时代绘画艺术潮流中具有历史的担当精神和社会责任感。尤其是在当代非常频繁的国际艺术交流中，他们的绘画始终坚守着中国绘画独立的美学原则和民族化的艺术精神。我们知道，中国绘画在本质上是属于写意艺术的，她的最高境界是实现自然物象的意象化，从而达到天人合一的艺术化境。在选择画家的时候，他们把中国当代的文化发展趋向作为绘画艺术的大背景，站得高，看得远，立足当代，放眼未来，注重绘画的写意精神。他们把这套系列画册称之为『中国现当代中流砥柱画家作品集』，可见他是站在了中国近百年美术史的立场上来研究美术创作的，有的画家已经故去，他们的作品经得住历史的考验，有的当代画家还正值壮年，他们的作品接受或正在接受着时代和历史的检验。无论如何，我们这个时代都不能忘记这些画家和这些作品。正如中国现当代的文化史一样，书画作品的风格和历史属性都深深地打下了时代的烙印。这套画集真实地记录了这段丰富多彩的艺术史，难能可贵。

刘保申

刘保申，一九三七年生，南阳人，西安美术学院教授，中国美术家协会会员，陕西省美协理事，陕西省花鸟研究会名誉会长，美国纽约花鸟研究会会长。国务院批准特殊贡献专家，美国博林格林州立大学美术学院客座教授。一九六〇年西安美术学院国画系毕业，之后进修于上海画院，师从吴派传人王个簃先生，广纳海派诸家之长，潜心钻研传统，勤于挖掘生活，融汇中西，独创艺术风格。在学院执教至今，曾任院图书馆馆长，桃李千余，遍及海内外。擅长画白孔雀、牡丹、鸡群，号称『长安三佳』。其牡丹色彩多变，技法独特，或浓艳淋漓，娇容如醉，或渴笔勾皴，大虚大空，光彩照人；其白孔雀，借用逆光和外光，虚灵高雅；其鸡群充满田园诗趣。此外所绘之紫藤、青鹭、鸟雀亦有其独到之处。

刘保申先生数十年来致力于绘画教学的工作，曾出版有《写意花鸟画技法一百问》、《刘保申画集》、《刘保申画选》、《当代十大实力派画家精品集》、《禽鸟写意专集》、《中国画名家系列画集》。

刘保申先生的代表作，曾作为艺术珍品为美国前总统克林顿所青睐并收藏，美国前国务卿希拉里·克林顿将其作品列入私人藏品，美国共和党总统候选人，前纽约市市长朱利安尼对刘保申先生的艺术造诣给予了高度的评价，称其作品为东方的艺术瑰宝并将之列入私人藏品。

在国内，刘保申先生的作品受到了党前主席华国锋同志、国家前主席杨尚昆同志的高度评价，并将其多幅作品收藏。进入二十一世纪，刘保申先生的作品又获得了新一代党和国家领导人的高度认可和喜爱，二〇〇九年刘保申先生的作品《盛春远眺》被人民大会堂正式收藏。

刘保申先生曾参加八一年全国美展、首届全国花鸟画展及第六、七、八届全国美展。作品被陕西省画院、李可染纪念馆及郑州、眉山、新加坡、巴基斯坦、美国加州、俄州、康州等地的十几家博物馆收藏。被《中国书画大辞典》、《中国旅居海外书画家大辞典》等八家巨典收录。曾在国际国内大展中获两次金奖、一次银奖及多次优秀奖。他多次出访日本、新加坡、巴基斯坦、美国等地举办个展，传播中国艺术与文化。

目 录

彩墨华章、海派北风

——论刘保申的画韵

文/肖云儒

八

春和谐声	一〇	后庭惊艳	三九
茏山槐乡紫气春涛岛花满稼树	一二	马兰花开紫气腾	四〇
孔雀图	一四	关水墨鸡	四二
紫气东方来	一五	高秋长	四三
胡天八月图	一六	胡天八月	四四
白鸡四条屏	一八	倾国倾城富丽花	四五
清艳	二〇	盛春远眺图	四六
紫篱欲雪	二一	华光万里青春独步	四八
长春	二二	鹤	四九
双栖	二四	魏紫姚黄万紫千红春	五〇
双飞雀	二六	闲春信步	五一
雨中荷花	二七	苍松翠柏岳南岭一枫点霜染天鹅湖	五二
百里荷香江南路千倾牡丹北国春	二八	春江水暖一白鹭湾	五三
金秋硕果	三一	蹁跹来春吉祥篱	五四
田园诗趣	三二	蹁跹	五六
高瞻	三四	明丽春晨	五七
噪春图	三五	松鹤长春	五八
竹坪惊艳	三六		

劉保坤

中国现当代中流砥柱画家作品集
ZHONG GUO XIAN DANG DAI
ZHONG LIU DI ZHU
HUA JIA ZUO PIN JI

彩墨华章、海派北风

——论刘保申的画韵

文/肖云儒

我和刘保申先生都生活在这座千年古城中，各在各自的行道里埋头忙碌，心仪已久，来往却不多。屈指算来，这一埋头便错过了五十年！直到最近才系统读到了他近百幅画作精品，久久流连其中，竟然生出了深深的悔意：我怎么就和这位应该成为知音的仁兄错过了呢？五十年，对长安城而言虽是瞬间，却是我们再也找不回来的大半辈子啊，坐失了多少探讨人生、切磋艺术的机会。

品味保申的花鸟，会生出许多韵味。眼睛看到的是宣纸上种种具体的物象，情绪却陶醉在物象组成的种种氛围和韵律之中。本来韵味之类的审美感觉是只能意会难以言传的，若要表达，那只好试着分类细说。

白彩之韵

他喜画清一色的白孔雀、白鸡，成簇成团的白羽，占据着大片的画面。画面中心『无色』，实在是一步险棋。但『无色』而有味，呈现出一种『白彩之韵』，却给我们以十分新异的审美满足。如《欲雪》画中的白色鸡群，在白色的微量变化之中，你看到了体态的多姿，生命的鲜活，也看到了无色中的多彩，显示出一种对高雅审美的追求。创作花卉时，画家也常惜彩如金，尤其慎用那种流俗的红色或大反差的色块。有时，他的花鸟会追求一种蓝调和紫调，彩而不艳，华而不俗。如《和谐千秋》，着彩不谓不重，由于有统一的调子，显出了独有的谐和；又着意用构图的上重下轻，来打破这种均衡。

中国画讲究『墨分五色』，其实何止墨分五色，白也分五色，褐、黄、红、绿、蓝无不可分五色。这常是高人用色的追求。在相同或相似的色调中，以微量的差异显示对象的丰富，显示远近明暗、仰侧驻飞的动态感，那难度是远比异色相间的画法要大得多的。正是这种『白彩之韵』的追求，将孔雀的高洁、雅净和美丽推到极至，也把画家的色彩感觉和趣味推向极至。

光影之韵

玩光弄影本是西画所长，保申先生融汇吸收到他的创作中来，拓展了以线条见长的国画表现手法，也有利于再现对象在色彩上的复杂感。这可能与往常画白禽白鸟有关，白色的禽鸟如若没有光影之韵的映衬和丰富，几乎难以表现。但在创作过程中，光影之韵渐渐从白彩之韵中独立出来，成为他经常采用的一种独立的技法。他常在逆光、顶光、侧光中，突现对象的立体感和充盈感，刻画对象的动态和细节。如《蕉荫》，刻意皴擦出阳光下的鸡群落在地上的影子；又如《白天鹅》一画，从画中可以看见一对白鹅在水中游动的涟漪。而《撒哈拉草狐》一幅中的树丛，画家先以光影的晕染铺陈树与草的氛围和感觉，然后用简洁的线条提

练其神态。地面约略可见树影，造成了草狐出没树丛的神秘感。光与影既然是现实生活的色彩构成，理应成为美术创作重要的色彩要素，保申的探索十分可贵。

情境之韵。

在画家的笔下，所有的花鸟其实都是人，所有的花姿鸟语其实都是人情世故。或是一对孔雀恋人般的凝睇相依；或是雌雄两只鸡扑翅逗趣，牵出你少年时代初恋的回忆；或是母鸡呵护着觅食的小鸡，引发我们悱恻情的共鸣；或是一对雏鹅无邪地跟着父母游戏于水面，去领略未知世界的生命之乐；而每幅画上的孔雀，容貌和肢体都稍有变形，成为了美若天使的少女或贵妇——画家这种将花鸟拟人化的审美意识和艺术构思，使动植物乃致整个世界都有了令人会心一笑的人间情调。情又要以境来烘托。这就特别要提到《北疆月华》这幅画，画家用纯粹的水墨晕染出月色的流泻，以及月光下身披银妆的群鹭仙女出浴般的意境，真让我们对中国水墨的表现力有了新的认识。

构图之韵。

保申先生喜画鸡群、鸟群，有时一幅画竟有十几二十只之多。相类似的个体共处于方寸之地，是对画家构图能力的严峻考验。禽鸟群体的繁复，给构图布局造成了困难，也提供了空间。如《柴篱清静图》中，九只乌冠白鸡错落有致、浓淡有致，在一千平面上显示出立体的纵深。《秋篱》中的一五只公鸡，也布设得从容裕如，浑然天成。《双白孔雀》为了强调孔雀王子对自己情侣温柔的呵护，特意将它的羽翼放大到画面之外，用无边暗示爱之屏的硕大。《饱含生机》的构图，则动感极强。两只丹顶鹤在旋转中嬉戏，画面形成了太极图式的动态均衡，是画家对动态构图的极成功探索。

白彩之韵，光影之韵，情境之韵，构图之韵，——这种交响乐般的复合的韵律，是刘保申创作的主要特色，也构成了他艺术的内在韵律。一位画家在创作中能够形成这样的艺术韵律，难道不是走向成熟的一个标志吗。

寄新

劉保坤

春和諧声

—○—

丁巳年秋
潘世作
意美
得中
順
於
馬

