

本期画坛之星·刘畅

刘畅《延安风物》纸本设色 180cm×160cm 2025年

守正创新

——关于主题性工笔画创作的实践与思考

○刘畅

刘畅，毕业于西安美术学院，获硕士学位。现为西安中国画院专职画家、三级美术师，陕西省美术家协会会员，西安市美术家协会会员，终南印社社员。

近年来，我的创作以西安城市建设的内容为主，从生态风景、文物民俗、传统工笔花鸟画三个方面进行研究，在实践中寻找传统与创新之间的关系。

生态风景类作品，我关注最多的就是西安浐灞生态区的变化，多年来坚持传统中国画技法的研究，创作中我保留了传统中国画的构图和色彩特点，分别在2015年完成《灞河之滨世园新貌》、2021年完成《长安云—长安乐—长安书院》、2025年完成《高陵“泾渭湿地”观鸟基地》三幅以浐灞生态区建设为主题的作品，主要描绘西安浐河和灞河地区的城市景观。10年的时间，用作品记录西安城市环境的变化，从大片荷塘映衬下的长安塔，到西安奥体中心建筑，再到长安书院、长安云、长安乐，一个个体现时代特点的地标性建筑改变着这里的环境。人们越来越重视自然环境的保护，为鸟类保留繁衍栖息的空间，湿地生态成为西安最美的风景。我发挥花鸟画创作优势，不断加强对西安城市文化的理解。这组作品的风格呈现了我在不同阶段的绘画面貌，《灞河之滨世园新貌》完全使用传统技法对景写实，《长安云—长安乐—长安书院》结合工笔重

彩画的创作形式，使用浓重的色彩，让白色与蓝色形成鲜明的对比，对石榴花进行图案化处理，具有装饰意味。创作的主观性更强，是我对中国画创新的一些思考。《高陵“泾渭湿地”观鸟基地》注重画面意境的营造，主观的创作与客观的写实相结合，在色彩和构图上创新，葆有中国画的特征。

文物遗存和地方风物类的作品是我的第二个创作方向。从物的角度，展示陕西的城市文化。古城的历史和民俗是这片土地的文化血脉，值得我们赞颂和传承。这类作品主要有《西安博物馆之城》《长安云科技中心》《中欧班列》《又见山丹丹花开》《延安风物》。《西安博物馆之城》与《长安云科技中心》是同一系列的作品。《西安博物馆之城》主要画了以陕西历史博物馆为代表的陕西重要的博物馆建筑，我尝试把这些内容加入到主题创作中。作品上部是各大博物馆收藏的国宝级文物。最下部是在博物馆展柜前参观学习的游客和一群参加社会实践活动的小朋友。他们观赏展柜里的器物，感受中华瑰宝的美。另一幅作品《长安云科技中心》表现浩瀚的宇宙太空，人造卫星、雷达、大飞机和航

天器等，下部是科技馆能够体验操作的区域，让孩子们享受探索的乐趣。陕西历史博物馆主体仿唐式建筑和具有现代建筑理念的长安云科技中心有很大差异，这也是古城西安与现代科技西安的对比。历史文化底蕴与科技共同构成西安的文化。《山丹丹花开》《延安风物》组画是关于陕北“延安精神”主题的作品，画的是人们日常生活中随处可见的特色风物，剪窗花、蒸花馍这些大家习以为常的内容，构成了黄土高原上独特的民俗文化。窑洞小院、喇叭、腰鼓是陕北文化重要的精神物象，正如我们提到江南水乡，会在内心映出杏花春雨江南一样，小米、谷子、高粱是黄土高原“壮阔、坚实”的映像。在激情似火的革命岁月，金灿灿的阳光和火红的山丹丹花映衬着黄土地丰收的喜悦，两幅作品在色彩上都是以金黄色与红色为主。延安宝塔山、枣园、中央大礼堂、八路军总司令部旧址、延安大礼堂等，每一处建筑都是民族精神的“纪念碑”，象征着崇高的革命精神。主题性创作需要对生活有真实的情感，立意有深度也要有温度，记录那些在传承中容易被忽视却十分珍贵的内容，宣传

值得纪念的精神载体。

还有一部分作品，我尝试沿用传统花鸟画的表现方式，追溯古人的技法和审美标准，画出诗意的氛围，融入现代的色彩语言。寻求突破，也寻找属于我的个人风格。《锦云华木》是我在深秋时节到成都写生创作的，芙蓉树的蓬勃茁壮让我感到震撼，芙蓉花逐水而生，有的可以达到二三层楼的高度。浣花溪畔芙蓉花开，水中有鱼，林间有鸟，花开得自信张扬。我写了题记“锦官城外听鸟鸣，雨后花枝烂漫红。拒霜不畏秋风冷，独立江畔自在生”。用这首诗表达我对传统工笔花鸟画的理解。花鸟画自独立分科以来，便结合中国文化“尚意”的精神不断发展，正是“独立江畔自在生”。赞颂芙蓉繁盛，意在对花的生命力的赞美，也是我对坚韧顽强、拼搏进取精神的赞美。

中国画创作需要有深厚的文化修养作为支撑，无论是主题性创作，还是对传统绘画风格的继承，脱离文化的内修，很容易让作品停留在色彩和装饰层面。未来我会在绘画语言方面寻求创新，为形成自己的作品特征继续探索。