

中国
画
大
家

老
群

主
编
孙立严
石景瑞

河
北
美
术
出
版
社

中国画大家
卷一

主编 孙立严 石景瑞

河北美术出版社

策 划：彭国昌
主 编：孙立严 石景瑞
责任编辑：王国强 李菁华
技术编辑：毛秋实
设 计：张 杰

图书在版编目(CIP)数据

中国画大家·李洋 / 孙立严, 石景瑞主编. — 石家庄:
河北美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5310-2908-3

I. 中… II. ①孙…②石… III. 中国画—作品集—
中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 078250 号

中国画大家 李洋

主 编：孙立严 石景瑞

出版发行：河北美术出版社

(河北省石家庄市和平西路新文里 8 号, 邮编 050071)

制 印：北京市文物出版社印刷厂

版 次：2008 年 7 月第 1 版

印 次：2008 年 7 月第 1 次印刷

开 本：889 毫米 x 1194 毫米 1/16

印 张：30

定 价：全套(10 册) 总定价:680.00 元

作为一个优秀的人物画家，李洋先生不仅有着令人羡慕的全面修养，更有着对艺术执着追求的高贵品质。鲜明的个性、淋漓的笔墨、亮丽的色彩、构成了陕北风情系列，笔触直探人物精神世界的内核，而画面上所表现的乡土人情亦超过常规而具有了普遍的文化意义，从精神内涵到形式语言，率先提升到一个高层审美境界，李洋先生作品中极富个性和精神性的构建意象色彩的探索成功，必将在中国绘画史上谱写绚丽辉煌的一笔。



李洋 1958年生于北京，1981年考入中央美术学院中国画系，1985年毕业并留校任教，现为中央美术学院中国画学院人物画室主任、中国画学院副院长，硕士研究生导师。中国美术家协会会员，上海画院特聘画家。作品参加：“首届中国画展”、“第八届全国美展”、“百年中国画展”等展览。作品被中国美术馆等多家美术馆收藏。



【关注理由】

李洋先生凭着一个艺术家对艺术的执着和忠诚，以学者的修养，理性的智慧、敏捷的思想，孜孜以求、反复探索，终于脱颖而出，实现了梦想的超越。他的画里体现着中国画的笔墨与色彩并重互补的特殊的审美趣味，线条潇洒而充满张力，性格化的造型简练而传神，大气的色彩与酣畅的笔墨，淋漓尽致、神韵生动，呈现出天籁般的和谐统一，开创了中国人物画的色彩与水墨并有互补的新时代。

【作品特点】

李洋先生的作品，以其抽象绘画的语言来重新构造水墨画的造型体系，洋溢着一种传统笔墨与现代色彩的浑然天成的和谐，其“意象色彩”的特有视觉语言充满画面。直接的，强烈的，淋漓尽致地传达出色彩跃动的空间感和时代气息，给人以视觉冲击力，令人浑然心动。斑斓的色彩与水墨气韵相映互补，让人感受到其感情色彩的浓烈，艺术手法的丰富多样。

【审美取向】

着力的色彩是李洋先生特有的视觉语言，色彩的丰富弥补了传统写意画的单纯水墨的不足。李洋先生把笔墨语言、造型语言、色彩语言很协调的统一起来，是传统中国画的墨与色的冲突化解，使主观抽象意味的色彩与水墨并存在宣纸上，构成了具有现代中国审美特征的新绘画样式，有着崭新的彩墨表现艺术语言，具有现代人视觉审美的需求。

超越梦想

文 / 孙立严

李洋先生是幸运的，首都的得天独厚的文化艺术氛围，使其对传统文化耳濡目染，较早地就融入了绘画天地。七十年代初上中学时，李洋先生便以自己的绘画天才有幸结识了卢沉、周思聪和张立辰先生。从此李洋先生便在自己的道路上显示出自己的才华。



“如何在现代国画中融入色彩，使主观抽象语言的色彩与水墨语言并存在宣纸上，共同组成当代中国画的一道风景。”长期以来，李洋先生一直在“构建意象色彩”的王国里，探索着、实践着。“因为中国画色彩之难，难于与水墨相合。”如今，几近二十几个春秋过去了，李洋先生凭着一个艺术家对艺术的执着和忠诚，以学者的修养，理性的智慧、敏捷的思想，孜孜以求、反复探索，终于脱颖而出，实现了梦想的超越。他的画里体现着中国画的笔墨与色彩并重互补的特殊的审美趣味，线条潇洒而充满张力，性格化的造型简练而传神，大气的色彩与酣畅的笔墨，淋漓尽致、神韵生动，呈现出天籁般的和谐统一，开创了中国人物画的色彩与水墨并有互补的新时代。陕北风情系列作品厚重、野逸、灵动、超然、苍凉而凄美的画面，以热有的艺术魅力奉献在世人面前，凝聚着一代人的

文化理想与对现代社会、人生命运的思考和关切。

李洋先生，1958年生于北京。李洋先生是幸运的，首都的得天独厚的文化艺术氛围，使其对传统文化耳濡目染，较早地就融入了绘画天地。七十年代初上中学时，李洋先生便以自己的绘画天才有幸结识了卢沉、周思聪和张立辰先生。从此李洋先生便在自己的道路上显示出自己的才华，1981年考入中央美术学院中国画系，成为山水实验班的学生。1985年以优异的成绩毕业并留校任教。

李洋先生是一位有才能和富于创造性的实力派画家。“不重复别人，也不重复自己。”这是李洋先生对艺术人生的追求和恪守的创作信条。但李洋先生不固步自封，而像许多优秀画家一样，善于广取博收，撷采众长。因此他的作品融中西古今，不断地为传统注入新的养分，进行艺术的探索、发展。因而

在“构建意象色彩”的艺术实践中，有了创造性的突破，创造出了极富个性的色彩和精神的作品。着力的色彩是李洋先生特有的视觉语言，色彩的丰富弥补了传统写意画的单纯水墨的不足。李洋先生把笔墨语言、造型语言、色彩语言很协调的统一起来，是传统中国画的墨与色的冲突化解，使主观抽象意味的色彩与水墨并存在宣纸上，构成了具有现代中国审美特征的新绘画样式，有着崭新的彩墨表现艺术语言，满足了现代人视觉审美的需求。

李洋先生能从传统的写意画重墨轻色中找到自己的探索空间，并在作品里成功的完成了绘画语言本身的内容物质转换，把两种原本矛盾的绘画语言完美的掌握和运用。其成功的原因是，一方面，学院的严格的规范化训练，使他不仅有着较强的人物画的传统笔墨的学习和人物造型的训练，而且有扎实的山

因而传统功夫是比较全面的，笔墨技巧是比较宽泛的。另一方面，源于画家看生活的角度和感受，矢志不移的审美追求和悟性。在对丰富的民间美术的研习中，农民画、剪纸中那些热烈奔放的色彩和相当夸张的造型，使他的艺术眼光更加广阔灵活。早期的敦煌壁画和新疆克孜尔壁画，色彩瑰丽厚重，这种中西合璧形成的具有中国民族风格的壁画艺术，“赋彩制形，皆创新意。”无不给李洋先生以创作的冲动和征服的欲望。三，是李洋先生在有意地在水墨构成上自觉研究色彩。在研究西方艺术色彩构成知识的同时，还通过读临现代艺术大师的作品，尤其是临摹具有表现意义的作品，研究表现性色彩大师作品中色彩的构成规律，表现方法，对色彩的感受力经验。李洋先生在经过有简单到复杂，由复杂到单纯，由混沌到矛盾，再由矛盾到

和谐的每年的艺术实践中，逐渐形成了极富个性和精神性的色彩构成，形成自己独具个性的绘画艺术语言。“有我之境，以我观物，故物皆着我色彩。”着力的色彩清晰的展现丰实的形象，成为李洋先生特有的艺术语言。提高了水墨人物画的表现力。富含着一定的美学内蕴和艺术学术价值。

李洋先生“吸收民间艺术营养”对构图与笔法的妙悟与陕北农民画和民歌信天游颇有渊源。“从九十年代初开始，我几乎每年都要带学生去陕北农村实习。”“对于陕北农民我有着深厚的感情，我几乎走遍了陕北，经常研究、揣摩其中的味道。我十几年来一直以农民生活为主要内容的创作是与此分不开的。”在陕北农民采风的活动中，不仅是农民画、剪纸那丰富的民间艺术给了画家以热烈的奔放的色彩和相当夸张造型的启迪，而且那大山样



左1：画室影像
左2：教学影像
左3：教学影像
右图：速写作品



粗旷、淳朴，厚重、善良的农民在艰苦环境里对美好富足生活的向往的虔诚心灵，大自然的斑斓色彩的美妙绝伦，更给画家李洋先生以心灵的震撼，由此而发的创作灵感如山泉之喷涌。由是，李洋先生一发而不可收拾的创作欲望终于使独特的东方文化——水墨画，接受了浓重的色彩和新鲜的时代气息。李洋先生从陕北农民十分夸张

的造型和火爆的色彩中悟出墨与色的奥妙，使原本莹绕心头的艺术理念破茧而出，找到了为之探索的切入点。强调保留水墨画传统的审美价在画面上达到的境界，突出色彩给读者的视觉张力。色墨并置互动，强化了笔墨效果，吻合了现代生活的绚烂，形成了诗意笔墨语言与风格，形成了与传统艺术中的粗旷、苍凉、深沉、野性、热情



左图：速写作品
李洋
右图：速写作品
李洋

一脉相承的魅力与气质。这在李洋先生陕北系列作品“醉酒系列”、“放牧系列”、“秋季系列”等大量近期作品中可以看出在写意人物画的创作中融入了时代性的色彩特征，色彩的研究在随着生活的积累而不断丰富，修养不断积淀，随着作品的深化而深化，显露出作者在认识和实践上都趋向浑然自由的艺术风格的形成。

画家艺术风格的形成即意味着艺术的成熟。艺术家绘画风格的确立，在画界能有自己的艺术个性特征，对每个画家来说是孜孜以求的事。因为意味着其艺术语言于当代绘画的价值。而李洋先生的“构建意象色彩”又不同于一般的绘画创作，正当壮年的他，一直在艺术语言的运用方面进行不懈的探索，求精，对于笔法探索、墨韵的变



更、色彩的运用、他都在不断的多角度的创新。水墨画的灵魂是绘画性。毛笔的柔软和宣纸的控水特点对画家的技术水平要求极高，对绘画材料的了解和掌握到了一定的程度时才会有手的直感与材料的特性两方面的触发而进入完全的绘画状态。而李洋先生“构建意象色彩”的色彩又成其一重要因素，这就增加了更大的难度。而李洋先生

能在临砚就纸的瞬间，在笔法的舞动，色彩的酣畅交融中，完成色彩和画面、和笔墨、造型的协调统一，浑然天成，这无疑体现了画家熔炼和融绘艺术语言的能力，驾驭绘画材料的娴熟。因而创作出很多精妙之品。如《畅饮图》、《五月柳树》、《九月里》等作品，作者以充满张力的线条，厚重的笔墨大气的黄色基调，无边的神韵，渲染出陕北



左图：速写作品
李洋
右图：速写作品
李洋

农村特有的沧桑与凄美。人物、动物、植物、在画面里各司其职务，共构完美和谐，透出天籁般的韵趣。画里的生物是壮硕的，生机盎然的；羊儿永远是欢快的，无忧无虑的，动态着的，不识人间愁滋味；酒杯成了父亲的代名词，高擎的酒杯，微熏的醉态，是经过辛勤的劳动，贫瘠的黄土地终于奉献出了丰收的希望，富足美好的生活的期盼就要实现

的喜悦，还是不管怎样的辛劳总不能摆脱贫困的无奈；女儿的或是凝眸或是斜睨，是对父亲的不理解，还是对父辈生活态产生了疑惑、动摇！还是大山外面的精彩吸引了她们，固向往美好生活而对现实生活的漠视，思绪，仿佛早已走出了大山。《牧归图》、《姊妹图》、《采秋图》相比于上述作品，画面里没有了酒杯的形象，可画面的内涵没有半点的轻



松，作者把关注的笔触直接指向年轻的一代，把希望寄托在他们身上。收获的季节，收获的内涵是丰实的，其外延又是延伸的，“收获”了什么？给人以深重的思考，画面依然是欢快的羊儿，似乎欲跳出画外般的欢快，与牧羊女的深沉、疲惫、凝思、幽幽的朝盼形成了鲜明的对比，牧羊女所缺失的和所需要的不就是平心的自由与快乐吗？令人心颤！作者通过有点夸张的造型和象征的手法，感情的对比，折射出边远地区的农民对富足幸福生活的期盼，尤其是以女儿为代表的年轻的一代的不甘现状的奋争与向往。作者借助人物实有的外形为其造型，更借助于色彩的铺衬为其塑性，从而达到意在言外的目的，实现了其艺术的人生观念的表达。

李洋先生的作品，以其抽象绘画的语言来重新构造水墨画的造型体系，洋溢着一种传统笔墨与现代色彩的浑然天成的和谐，其“意象色彩”的特有视觉语言充满画面。直接的，强烈的，淋漓尽致地传达出色彩跃动的空间感和时代气息，

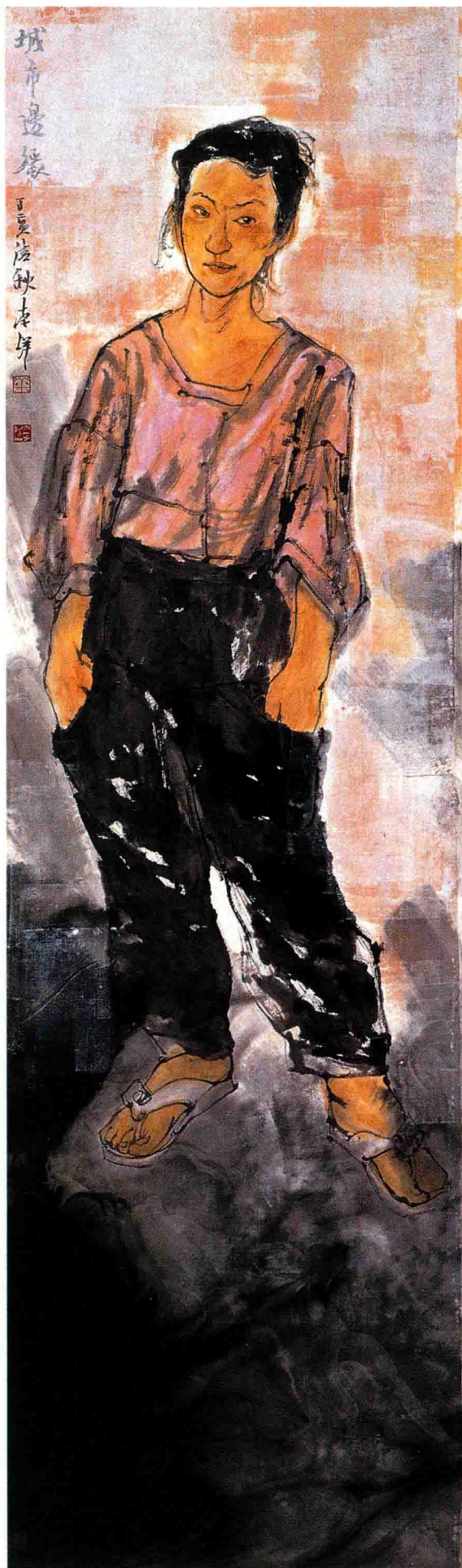
左图：边缘—打工者
180cmx45cm
2007年
李洋
右图：边缘人
180cmx45cm
2007年
李洋

给人以视觉冲击力，令人浑然心动。斑斓的色彩与水墨气韵相映互补，让人感受到其感情色彩的浓烈，艺术手法的丰富多样。

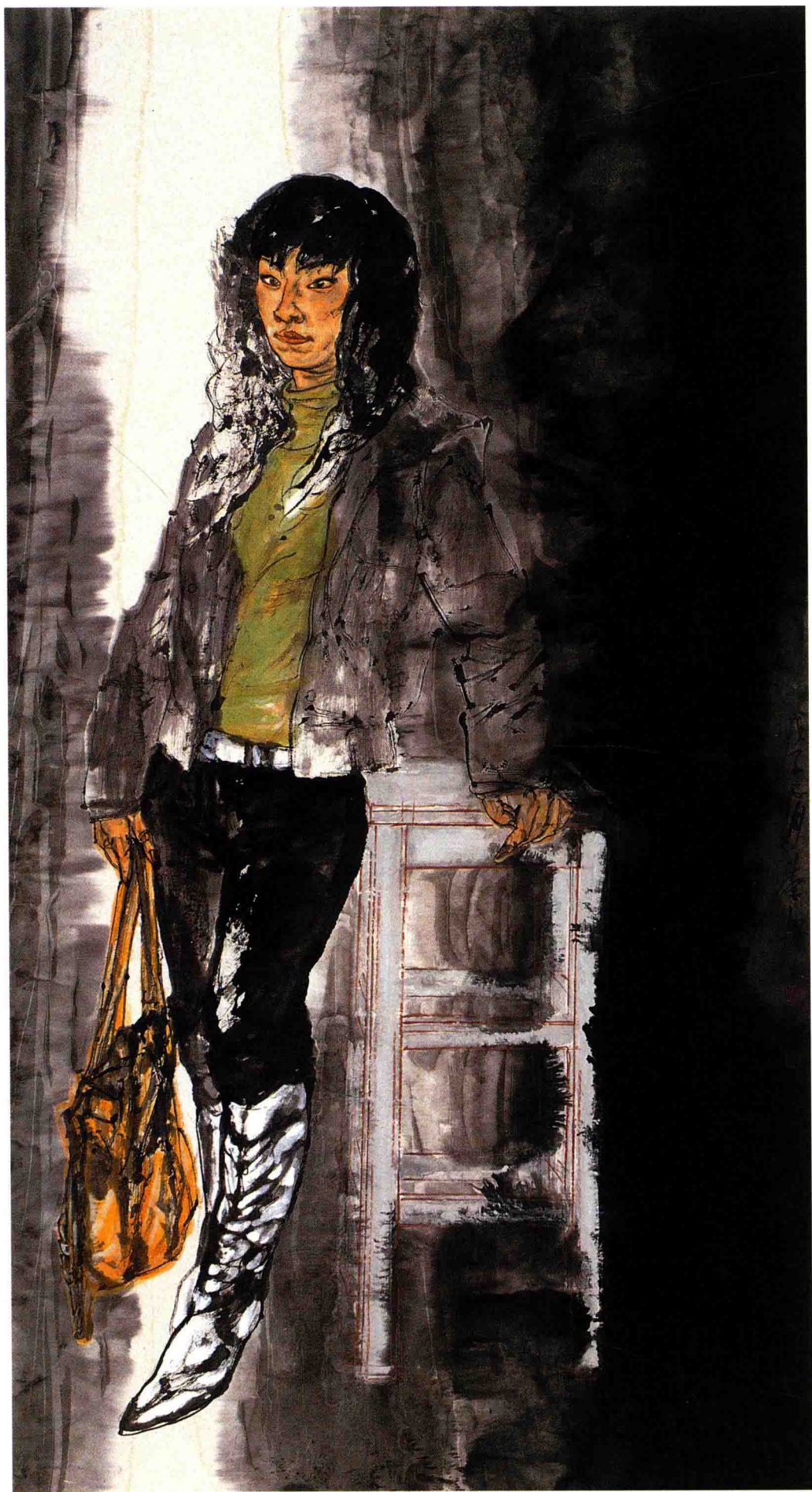
作为一个优秀的人物画家，李洋先生不仅有着令人羡慕的全面修养，更有着对艺术执着追求的高贵品质。他以其主观的感受，以其对客观世界的评价性心理反映的情感态度对待客观世界以感受、顿悟、抽象、概括、变形及种种主观处理，沉重的喟叹，独特的风格，鲜明的个性、淋漓的笔墨、亮丽的色彩、构成了陕北风情系列的成功探索，笔触直探人物精神世界的内核，而画面上所表现的风土人情亦超过常规而具有了普遍的文化意义，从精神内涵到形式语言，率先提升到一个高层审美境界，李洋先生作品中极富个性和精神性的“构建意象色彩”的探索成功，其学术意义就可想而知了，必将在中国绘画史上谱写绚丽辉煌的一笔。







城市边缘
180cmx45cm
2007 年
李洋



边缘 - 烫发女子
180cmx90cm
2008年
李洋