

李国民工笔花鸟

主编 / 贾德江

- 幅幅作品洗尽火气，内蕴清幽与静穆，令人心向往之
- 从生活的源头活水中获得灵感，进行艺术创作，显示出与人的开拓精神
- 以诗心观照世界，创造出与艺术家生命、心灵相和谐的审美境界
- 在营物与构境的过程中，创造着工笔花鸟画的新体式

图书在版编目 (CIP) 数据

李国民主笔花鸟 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008. 10
(中国画名家精品粹编, 第1辑) ISBN 978-7-80526-744-9 I. 李... II. 贾... III. 工笔画; 花鸟画—作品集—中国—现代 J222.7 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 143731 号

中国画名家精品粹编
李国民主笔花鸟

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) 64280592 (编辑部) (010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64289689/84255105 网址 www.gmcbs.cn

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 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8 印张 4.5

版次 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—2500

书号 ISBN 978-7-80526-744-9/J · 654

全套 (10 册) 定价: 380.00 元 (本册定价 38 元)

ISBN 978-7-80526-744-9

9 787805 267449 >

当代著名画家 李国民 简介

- 笔名怀石，斋号听雨轩。
- 1968年生于黑龙江省肇州县。曾先后进修于中国美协高研班、北京画院石齐艺术工作室。作品取材广泛，能工擅写，结构精密，造型准确，艳而不俗，淡而不枯，且充满生活情趣。
- 1999年，作品《红尘》参加中国美协主办的“纪念孔子诞辰2550年书画大展”。
- 2000年，作品《梦之迹——秋》参加中国美协主办的“世纪·中国风情”中国画展。
- 2001年，作品《北方七月》参加由文化部、中国文联、中国美协主办的“新时代”中国画大展。
- 2003年，作品《秋思》获黑龙江第三届花鸟画展优秀奖。
- 2006年，作品《绿阴》参加全国第六届工笔画展。
- 2006年，作品《早晨的阳光》参加中国美协主办的“黄河壶口赞”中国画提名展。
- 2008年，作品《玉影入梦酣》参加由中国美协主办的“和谐家园”工笔画展。

生命力的选择

<<<<<<

——谈李国民的绘画

康 征

古韵竹风 2007年

和煦春风 2007年

竹韵 2006年

在研究当代东北三省的美术创作时,我们忽略了一个问题,那就是对其工笔画的研究。其工笔画的成就标志着东北在旷达雄浑的文化背景下艺术的细腻和精致。李国民就是创造这个成就的众多的工笔画家中的一员。

国民的工笔画分为两类,一类是他对传统工笔画尤其是宋代工笔花鸟绘画的师承与创新,二是他的创作作品。中国工笔花鸟画无论从技法上还是从形式上都已经完备了。国民的工笔花鸟画从对宋代工笔画的临摹开始,这本身就是一个很好的开端。他的绘画始终把宋代工笔画优良传统——鸟的造型放在了艺术构思的首位。在临摹与继承的过程中,他十分注重鸟的结构,在把握结构的基础上进行大胆地删繁就简。因此他绘画中的鸟生动而富有古意,烂漫而不失典雅,非常经得起推敲。诸如鸽子、鸚鵡、白鹭、鸭子、麻雀等,都是他师法传统与写生相结合的产物。进

一步地讲,他绘画中的鸟类或者花草,在形象塑造方面都很讲究“法”。在中国艺术的审美观念中,法和度往往是联系在一起的。“度”是艺术审美的标准,是艺术达到一定高度的标志,是随心所欲的自然状态。艺术如果没有“法”的洗礼,那就根本谈不上“度”的境界。国民的绘画尊古法而能出新意,他正是朝着这个目标努力的。工笔画从审美本质上讲也是“写意”的,国民笔下的花鸟造型并没有在过分的细腻上面下功夫,而是按照画面的整体安排,有了自己意念中的提炼与强调。比如他的鸽子,在不同的画面中都有不同的形象,有的肥,有的瘦,有的敏捷,有的笨拙,有的华丽,有的朴素。为什么会这样呢?因为他是借助形象来表达他心里的那点意思。这个“意思”就是他对绘画意境的理解和感悟。

再说他的创作。我看到的是他创作的《剑麻》系列作品,剑麻是一种亚热带常绿植物,在北方寒冷区

域也有生长,生命力非常旺盛。剑麻的叶子可以做船的缆绳,非常耐腐蚀。花不但具有观赏性而且可以做药材,可以说它浑身是宝。它的华贵是经历了严寒的结果。国民作为一个艺术学子,他没有比较好的学习条件,他甚至只有解决了温饱问题之后才能从事他喜爱的艺术事业。从东北到烟台,又从烟台到北京,他不是也在经历着生活的“严寒”吗?他的《剑麻》绘画系列的创作寄托他对生命力的理解。剑麻虽然是常绿植物,但和其他的植物一样同样经历着一年四季,风雪雨露,在不同的生命时期都呈现出不同的生命状态。在设色方面,国民是非常细腻的,虽然都是绿色调,但是色度不同,可见他的匠心。在不同的传统工笔画领域和当代绘画题材方面,他是第一个为这种植物造像的。在工笔画的题材方面,他树立了新形象,提出了新课题。这对于一个青年画家来说是非常宝贵的。

以往,人们往往从写实能力的高超上,在画家的“师法造化”上,去研究古人或今人花鸟画的创作经验,这当然是必要和有益的,却较少从审美关系的角度深入地探讨。

现实中的动植物可以成为人类的审美对象,却不同于现实社会中的人物,以社会美为审美客体的人物画,可以通过题材选择,人物塑造与环境处理,表现其行径作为与内心世界,同时给予褒贬或贬的审美评价,以影响观者的善恶判断,发挥其社会职能。而现实中的花鸟则属于自然美,它属于现实人物的社会

最爱人间富贵花 2006年 纸本
68cm x 68cm

生活存在联系，却不属于社会美的范畴。在中国人的实际生活中，早就出现了以动植物为对象的审美活动，这一活动当然以接受花鸟形色的刺激为始点，但不止于耳目之娱。它之所以成为赏心乐事，根本在于欣赏者在花鸟中发现了欣赏主体，进入了充满感情色彩的艺术想象。人们虽然称赞花鸟画的惟妙惟肖、栩栩如生，却决不能满足于此。当花鸟画仅仅以现实花鸟的代用品的价值进入图画之际，意味着它还没有成熟。只有当画家意识到花鸟画有必要以更高于现实的面目及更有力手段寄寓审美理想，表达审美感情，抒发审美意趣的时候，以自然美为对象的

花鸟画才具有了艺术美的价值。花鸟画的创作才真正成为自觉。正是在这个意义上，李国民的绘画显示出与众不同人的开拓精神，取得了斐然可观的建树。

从他的《剑麻》系列以及其他的大量作品都能表明，画家在物我关系上，找到了不只一把“钥匙”，发现了通过花鸟画创作沟通作者与观者内心世界的途径，从而在造物与物境中创造着工笔花鸟画的新的体式。他没有惯用前人的眼睛、模式、框架去套自我，而是以自己的心灵直接与自然对话。因此他的作品少有陈陈相因之感；他没有“从艺术作品中讨生活”，从他人的作品中挪

取，拼凑成章，而是从生活的源头活水获得灵感，在审美静观中以诗心体悟自然，以诗心照临世界。在体物、审物、咏物中创造出与艺术家的生命、心灵节奏相和谐的新的审美境界。他不重纯客观的描摹，而重情意的抒发，其画朴实、清幽与静穆，是画家的精神家园。他把工笔花鸟画情致化了，虚灵化了，精神化了。因此，他的那些成功之作，每一种身入化境，浓酣忘我的趣味。在画法上，既有勾勒设色工丽妍妙的工笔重彩，也有“体制清逸，作用疏通”的工笔淡彩，不但有变勾勒为水墨的没骨，也有摒弃色彩以墨代色的水墨。可见，国民为了表意、造境，

效果，调动了一切手段，构筑充盈着自己情感的美学图式。

工笔画是中国绘画艺术园地中的一朵奇葩，工笔画艺术的复兴与繁荣并不是一代人能够解决的问题。综观李国民的工笔画，构景、取意、造景、施艺，都能独出机杼，每有创造。他的绘画格调高雅，不匠气，不火气，有文学的素养，文化的品位，古典绘画形式在他的笔下获得了现代意味。

从国民的绘画实践中，我们可以看出他对工笔画的理解与探索是具有创造性的。这就是工笔画的前途与希望。

2008年7月3日于北京画院

五月薰风

2006年 纸本
200cm × 97cm

(左图)

旧梦依稀 2006年 纸本
 136cm × 33cm

(右图)

晨风习习 2006年 纸本
 136cm × 33cm

晴秋 2006年 纸本
96cm × 68cm

飞过红尘 2007年 纸本
 68cm × 68cm

(右图)

2008年 纸本
 150cm × 96cm

秋思

凡点残红 2006年 纸本
68cm × 68cm

2007年 纸本 和谐家园
180cm × 97cm

日暖梦长 2007年 纸本
 68cm × 68cm

不舍富贵 2008年 纸本
 33cm × 33cm

丽日 2007年 纸本
96cm × 68cm

如梦家园 2007年 纸本
97cm × 200cm

