

河北美术出版社

李
晓
明
篇

一画
口
𠔁
从
书

𠔁
口
𠔁
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（C I P）数据

画品丛书. 李晓明 / 龙瑞主编；李晓明绘. —石家庄：

河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②李… 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（2007）第137910号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1—1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

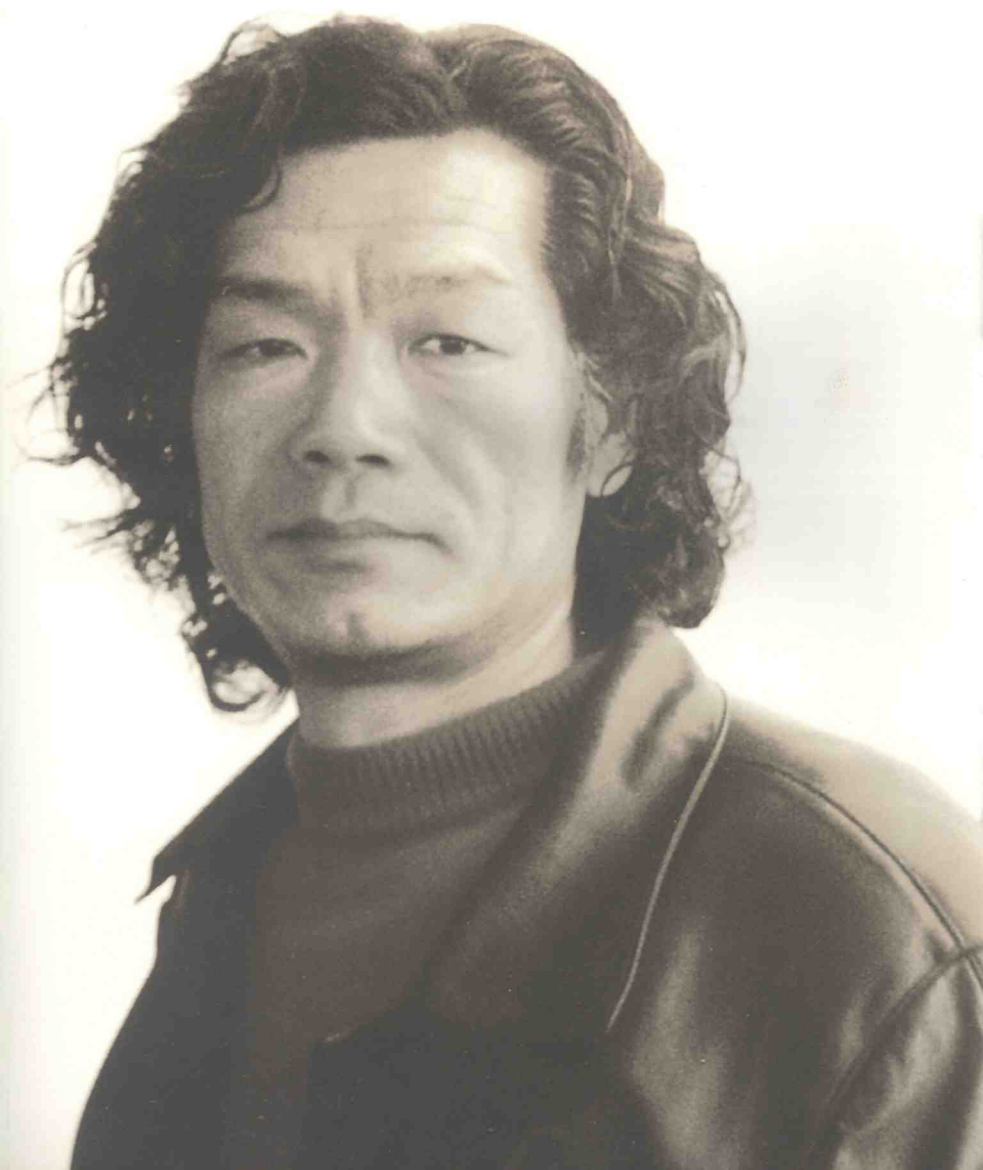
一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

李晓明 简历

1959年出生于河北任丘。毕业于解放军艺术学院美术系及中央美术学院国画系研究生班。现就读于中国国家画院高研班。

感受生命的韵律

——李晓明的水墨花鸟画

□ 顾媛媛

出生在华北明珠白洋淀南岸的李晓明，对广袤一望无际的平原和清澈的阴阳河水一直深深地眷恋。李晓明从小就对绘画产生迷恋，面对成熟的庄稼或袅袅的炊烟，总有压抑不住的激动。用线条和色彩来表达这份古拙的情感，只有笔，才能做到。李晓明找到了属于自己的题材：田野、牛群、农舍。周边村庄的一草一木都了如指掌，长时间地浸泡在那里，极大地激发了他的创作灵感和创作欲望。他凭着对土地天生具有的独特的敏感和摆脱不了的依附，在艺术风格多元化的今天，寻求属于自己的、个性化的具有强烈中国色彩的艺术表现方式。将蕴含的思想感情完全融入自然界的一草一木中去，呈现出一种默默的诗情。

李晓明的艺术创作题材依靠生活的滋养，似乎没有离开土地的范畴，只是在内容上更宽泛了些。芭蕉、剑麻、竹子、玉米，甚至不知名的山花野草，都成为他笔下描摹不尽的生命载体。从中，我们感受到只有中国画这门艺术所独具的“无丝之弦”“无声之乐”。这样的虚空与静默，用语言、用理性都无以言表，任何语言都显得苍白无力，而只能用整个身心去体悟。所以精神性的内涵成为李晓明水墨艺术的内在意蕴。黑格尔说：“诗能够最深刻地表达全部丰满的精神内在意蕴。”对于长于抒情的水墨画来说，又何尝不是如此呢？

以豪迈雄强、阳刚大气为特征的李晓明花鸟画艺术，在技法表现和题材意境两方面显露出独特的才情与智慧。从观念到题材，到技法，他在师法先辈的基础上，又迈出了自己的一步，以大刀阔斧的笔墨气度，酣畅淋漓的文脉韵致，匠心独具的艺术构成，使其水墨与意花鸟画以一种高品位、大手笔的艺术风貌，卓然独立于当代中国画坛。

谈李晓明的水墨画，具有一种音乐的抽象性。初近观，觉满纸墨线纵横交错，形象浑然。倘若退步远观，那“齐而不齐、乱而不乱”的干、湿、浓、淡、墨块、顿挫间便出现原形：或草木，或藤萝，或光影浮动，或风雨交情，无不生动鲜活。这种看似不经意的肆意笔迹却凝结着特别的苦心经营。其绘画语言，紧紧凝聚着“笔墨”这一抽象美的内容。水气氤氲、笔饱墨厚，遥接明代徐渭的风神，近承吴昌硕写意的意韵，坚持直面自然的感悟，合理合法，有情有趣，大而不空，繁而不冗，大开大合，虚实相生，黑白相映，动静相生，层次丰富，令人回味。他笔下的花鸟画所呈现的最大特点就是激情充沛，精神饱满，笔墨酣畅，元气淋漓，大气挥洒、收敛自如，舍形踪影，传神达意，在似与不似之间达到有效平衡。尤其值得推崇的是其深得用水之奥妙，因而水墨个性突出，独树一帜。

艺术是一种生命状态的文化隐喻。李晓明以古人为师，以传统为法，以生活为滋养，以修养为底蕴，体现出冷静的美术追求与执著的生命意志。在这个艺术表现纷乱丰富的时代，这样的艺术实践是可取的。从某种意义上说，这样的精神寻找，才是我们民族文化艺术兴盛发达的希望。李晓明的水墨花鸟画是顺应时代的产物，具体表现在他的艺术取向介于传统与现代之间，其作品样式形态、笔墨特点、内涵意蕴，都在

「梨花」2001年

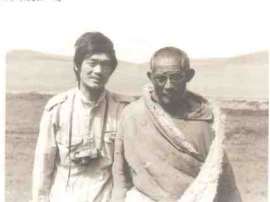

「创作中」

「芦花荡漾」

「和牧民在一起」

“当下”总体格局与普遍性中体现出他的个性追求和特点。他一手伸向博大精深的中国传统，一手伸向美妙神奇的大自然，加之严谨治学，勇于创新，终于形成了“水墨交响乐”式的写意花鸟新风貌。其可谓愈见之深、愈见之奇。这是由于他以中国山水画的景观意识去观察花草树木，以佛家的静心去品大自然的空灵飘逸之结果。

事实上，李晓明笔下的花鸟画意象已大不同于古代花鸟式样与笔墨表现，他视花鸟画为自我表现的载体——桥梁，通过这座桥梁去抵达理想彼岸。李晓明所选择的意象高粱、玉米、残荷、芭蕉等，都不是单纯的意象表现，其意亦不在于这些品类本身形态、美感。首先是画家在题材选择上对传统花鸟进行了颠覆，画家不再重复文人画梅、兰、竹、菊的程式化图式与笔墨，而是从在自然中摄取最具生命活力的品类玉米、向日葵、荷花、芭蕉等富有生命感的物象，抽取其有趣味的形式，诉诸笔墨语言表现，使之艺术化与“心象”化，借此抒发胸臆与自身对生命、对自然的独特感受。其次是在处理方式上强调水墨艺术的本体优势，对旧程式的突破带来了章法、笔墨与内蕴的变化。作品表明，画家用笔、用墨、用水在信笔挥洒中有精心之处与转折顿挫的意趣追求，使每一幅作品都能展示其中浓、淡、干、湿的丰富变化。以《玉米系列》为例，不难看到，茁壮的玉米在挺拔的姿势中，在孕育成熟的米穗中，在叶条潇洒的穿插中，用笔有节奏、韵律，玉米叶片的湿笔、淡笔的韵律与虚实变化，在笔法、墨法的丰富变化中，画面整体达到了浑然统一。在《芭蕉系列》与《向日葵系列》中，画家还把书法用笔中的“疾”“涩”用笔引入水墨之中，增强了水墨的韵味。可见，用笔在矛盾中求统一，用墨在变幻中求统一，是李晓明花鸟画作品的特点。李晓明形成了鲜明的水墨语言秩序，当表现性、写意性的语言与特定的意象符号相结合时，一种独具特质的审美感觉便不期而至，带来耳目一新的美感。由此而产生的作品必然有着赏心悦目、淋漓洒脱、底蕴丰厚、不落俗套、典雅酣畅、率性自然的特点。在此，画家将形而下与形而上、物质与精神、生命与艺术等进行了融合与转折，使作品获得了整体的圆融之美与浑然感，获得了形式意味与表现的魅力。

从整体看，李晓明作品是以水墨渲染的方式完成的，单纯、简洁，取势自由随意，或截取局部，或表现一角，或给意象以完整的表现。笔下不经意的散淡与烂熟于胸的随意性都表现得十分准确。李晓明作品中弥漫着一一种平谈的气息，一份对自然的亲性，对

玉米花系列一 2003年

丝瓜系列一 2003年

李晓明

和父亲到北京城

田野里的写生人

写生中

生命的枯荣的体悟。水墨氤氲疏淡的芭蕉、墨韵醇致别具风骨的竹、点线墨色穿插交融的秋荷以及体现率性与本真手法淋漓的玉米等等。因此，作品的意象性极为突出，画家笔下的花鸟符号及表现方式传达出他的创作风格的总体取向。在看似率性与本质中，在看似随意的笔法、笔墨中，汲取了某些素描的观念以及西方绘画造型的手法入画，增加了水墨的表现力与整体效果的深度和厚度。其实，这是一种介于具象与抽象之间的模糊的艺术方式，它是现实物象与情感取向的复合物，是两者在创作瞬间突然遇合而成的产物，始终伴随着画家内心精神的体验。我们在作品中可以看到，芭蕉在画家笔下的情感凝聚，荷花在画家笔下的情语言达……它们以局部的丰富手法和笔墨变化，构成了整体的空灵与张力。因此，李晓明作品中的花鸟意象的笔性墨韵在于传达一种并不真实的感觉，而这种感觉又始终围绕若形式意味去扩散与延伸，这其中包含着明确的抽象因素，用以容纳广阔的情感世界。

仔细解读作品，可以看到作品中意象与现实生活的距离，画家笔下的意象符号是纯形式的、纯语言的、纯笔墨的，在变形、夸张与删繁就简中着重体现出意象与象的结合、主客观的交汇、意的复杂内涵蕴藏在象的背后，弥漫在笔墨意蕴之中。笔墨、点线、运动、起伏，与由此产生的律动起承转合、疏密浓淡、抑扬顿挫、旋绕勾勒、曲折跌宕等共同构成了画面的特定秩序与运动的形态，并显示出了某种节奏的规律性。至少在画家的作品与表现方法中折射出千姿百态与变化万端的大千世界。艺术在返照自然中，是依据自然与生命的规律的。具体而言，它传达的是画家的内心世界，依据的也是画家的内心世界。由此，便形成了作品不同的聚势、品格与情调。譬如作品中玉米的茁壮与成熟、芭蕉的疏淡于纤弱、竹笋的清新与活力、秋荷的残破与沧桑……这一切都取决于画家的内心节奏，去决定作品的节奏。作品的节奏又决定了作品的情调；玉米的挺拔、芭蕉的轻柔、竹笋的锐气、秋荷的悲凉等等。可见内在节奏于作品乃是最基本的规律与力量，是结构的内在作用力。通过作品，我们可以感知到其中特有的跌宕起伏、扣人心弦的内在节奏。

在李晓明的作品中，引人注意的是，意向提炼与凝定、笔墨意蕴与内涵、形式语言的特点等等都是以浑然一体的方式存在的，它们归诸于审美创造与境界实现。这成为李晓明花鸟画突出的艺术特点。他的作品在很大程度上强调直觉感受。就作品而言，首先是表象直觉的直接感受，即面对对象时直接在心中产生的“象”，这是具体、生动与直观的，如荷花、向日葵、玉米、竹等，作用于画家的感情，直接上升为意象或存留大脑中，作为表象直觉的信息储存，随时备用。只要有感情催动，即可成为创作素材与作品意象。李晓明对自然万物始终保有激情，因而他笔下的花鸟情的意象也始终充满创造活力。其次，表象直觉的间接感受，是指他对前人花鸟画意象符号、形式语言、表现手法的研究、学习，或通过想象而推知表象、意象。两者的结合，使作品中的意象符号，不断泛化、丰富化，给表象增添情绪的色彩，注入主观内容，并与一定的情韵相结合，于是笔下自然产生饱含

思想、感情、审美意趣而表现精神境界的花鸟意象。

自然的花鸟世界一旦进入了画家的情感范围，便不再是单纯的自然物象了，而被赋予了“人化”的意义，成为凝聚着画家感情的意象，不再是苍白的图式摹写与简单的对象写物，而是创造出具有人文意蕴与价值的美的对象。这样的意象，成为画家生命的内在部分，并始终接受心灵的作用，进而转化成情感形式，显示出个性与独创性。在看似无序与随意的笔墨变化中，不难发现，画家作品中的结构主宰着笔墨秩序、节奏韵律等。在李晓明作品中，笔墨秩序、节奏韵律是互为一体、不可分割的。它们同时体现为作品的外部规律与内部规律。以此为前提，我们看到画家作品中紧张控制着用笔用墨中淋漓酣畅与法度规矩的统一，粗狂恣意与严谨细微的统一，整体浑然而局部精微的统一，平面表现与写意塑造的统一。这当中，贯穿着意象符号与笔墨手法的分化与整合、错杂与变化、无序与有序的结构要素、整体感觉和节奏形态，由此产生了任意挥洒的写意性与烂熟于胸的秩序性，正是这些要素表示构成了作品的基调体式与形态。

李晓明以其敏锐的感受力，在自然界发现和寻找自然与人的共同节奏与前律，在创作中，自觉把握、营造节奏，使其着力于笔墨、形式的节奏美创造。多年来，李晓明坚持在自己的作品中使外部形式规律与内部情感规律统一在充实与圆融之中。首先是笔墨秩序变化构成的形式节奏，这是可视的、外部的节奏。分析作品不难发现，用笔的中锋转侧锋，乃至散锋以及运笔轻重缓急、点线勾勒，墨韵的营造与控制，它们之间的错杂相间、交相更替，使作品的气息、张力与势态呈现出有规律的变化而体现出外部的形式规律特点。其次是意象、笔墨之间的主观情感融入和意识在其中的流动所构成的内部节奏。具体地说，是作品的情绪部分的不同情感取向的传达，如芭蕉的飘逸、秋荷的惨淡、玉米的丰硕、竹笋的鲜活……其中每幅作品自身的张弛变化，舒徐疾快以及墨色的苍润、用笔的粗率婉转，彼此的交融更替，自然形成了富有主观色彩的内部规律及节奏。李晓明在他的水墨作品中之所以能够表现出这样一种生命境界，源于他本人在艺术追求中不期然地流露出的那种顽强不息的奋争精神，植物所具有的那种蓬勃向上的生命意象实际上便是画家本人的精神所射。这里，我们能够在作品中解读出情感与意识流动的轨迹和心路历程。

绘画是心灵的符号，是情感流露的痕迹。中国的水墨艺术之所以能够延续到今天，最重要的不是其技法和图式，而在于它的思想，在于水墨方式与社会对话的过程中，始终是一个解读不同时代精神现实的通道。李晓明的水墨花鸟画，以水墨材质抒写了自然生命的律动美，它反映了画家对水墨画本体的深刻理解和，也反映了画家对形式意味及艺术规律的独特理解。画家善于透过自然意象去表现生命本质与艺术本质。李晓明在笔墨的苍润交融之中，强调了把传统带入现代语境之中，使古老的水墨花鸟画别开生面，令人耳目一新。更为重要的是，画家力避表面与浅薄的摹写，力求进入深层的艺术感悟，用以提示水墨花鸟画永恒的节奏之美与创造活力。

春风图 2000年

丁河生中

题 目 芭蕉系列之一
创作时间 2003年
尺 寸 137cm × 35cm
材 质 纸本

题 目 芭蕉系列之二
创作时间 2003年
尺 寸 230cm × 53cm
材 质 纸本

题 目 芭蕉系列之三
创作时间 2003年
尺 寸 137cm × 35cm
材 质 纸本

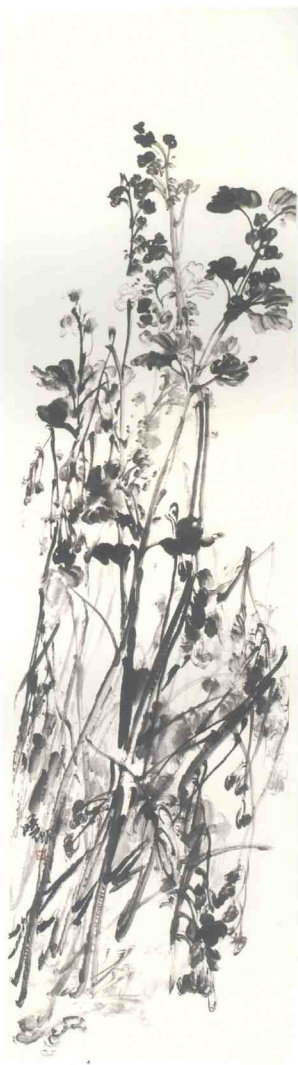
题 目 麻兜树
创作时间 2003年
尺 寸 240cm × 60cm
材 质 纸本

题 目 蜀葵系列之一
创作时间 2003年
尺 寸 35cm × 137cm
材 质 纸本

题 目 蜀葵系列之二
创作时间 2003年
尺 寸 137cm × 35cm
材 质 纸本

题 目 蜀葵系列之三
创作时间 2003年
尺 寸 35cm × 137cm
材 质 纸本

题 目 松树系列
创作时间 2003年
尺 寸 137cm×35cm
材 质 纸本

题 目 向日葵
创作时间 2003年
尺 寸 137cm × 35cm
材 质 纸本

题目 墨竹系列之一
创作时间 2004年
尺寸 137cm × 35cm
材质 纸本

