

李公涛

花鸟画集

LIYUNTAO

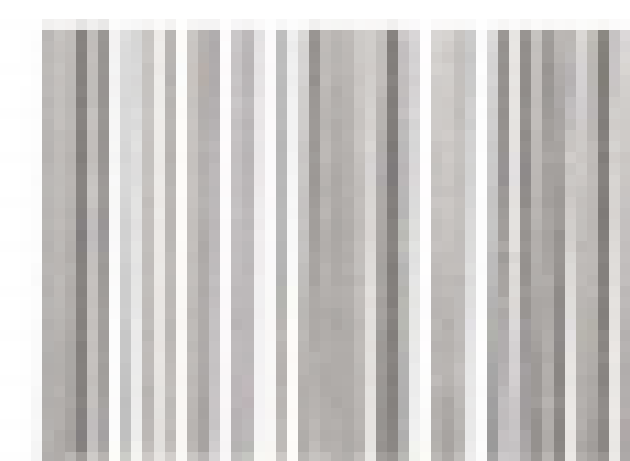
HUANIAOHUAJI

天津人民美术出版社

(全国优秀出版社)

ISBN 978-7-5305-5612-4

9 787530 556124 >

李公涛
花鸟画集
LIYUNTAO
HUANIAOHUAJI

天津人民美術出版社

(全国优秀出版社)

李云涛

1979 年生于山东省淄博市临淄，2003 年毕业于天津美术学院中国画系。2006 年天津美术学院中国画系花鸟专业研究生毕业并获硕士学位，导师为霍春阳先生。现留校任教于天津美术学院中国画系。系天津美术家协会会员。

2001 年 5 月	《清极不识寒》入选天津首届花鸟画大展。
2001 年 8 月	《绰约香风》入选“名士杯”全国中国画展，并获三等奖。
2003 年 7 月	《过雨荷花自在香》获天津美术学院本科毕业作品展二等奖。
2003 年 8 月	《细雨轻烟笼幽园》入选由中国美术家协会主办的第十七次新人新作展。
2003 年 9 月	《雨霁》入选由中国美术家协会主办的“海潮杯”全国中国画大展。
2005 年 10 月	《平池碧玉》入选由中国美术家协会主办的“长江颂”全国中国画提名展，并获优秀作品奖。
2006 年 6 月	《繁花烂漫艳春光》获天津美术学院硕士研究生毕业作品展二等奖。

序

言

当今中国画界充满了浮躁与虚华。大多的中国画家缺乏中国传统文化精神的滋养，在艺术上是“有为”的境界，是“强其志，弱其骨”的，颇有“语不惊人死不休”的心态。迎合世俗的需求，精神修养的匮乏，物欲的驱使以及功利的心态，使得整个中国画界丧失了艺术的价值标准。作画求新、求奇、求怪，追求个人面貌如何与众不同，追求所谓的“视觉冲击力”不讲笔墨韵味，甚至是以颠覆笔墨韵味、颠覆传统文化为能事，这些都是极不健康的。这种求来的，挖空心思设计包装出来的“风格”往往是价值不高的。它破坏了艺术最原本、最有价值的东西——纯朴、自然。古人所谓的“清心”不应该是“务心”。艺术的好坏、文野、高低要看境界，这才是艺术的本质。而这种境界的到达，要有深厚的传统文化的滋养，要有高妙的笔墨技巧。

在这样一个浮躁、虚荣的社会，可贵的是云涛在这些年来从本科到研究生，一直坚定地走着一一条“清心、务本”的创作道路。注重学习研究传统文化，提高自身精神修养；深入研究传统经典绘画，在用笔用墨以及章法、造型上能够做到“不泥于古而不为时趋”，这是十分难得的。特别是近来创作的一批作品基本功扎实，笔墨空灵、秀润，流露出一种娴静、洒落、典雅、清新之气。取得了可喜的成绩。

李云涛
2005.11.28

清新典雅 空灵秀润

——李云涛的花鸟画

我退休前任课期间即注意到李云涛是一位长于水墨画的学生，后经长期观察，认定这是一位潜力深厚的花鸟画家。

李云涛淡泊谦和，庄敬自守，朴其表而慧其中，讷于言而敏于行。自幼受其父李守全先生（企业家，山水画家）熏陶即痴迷于花鸟画，就读于天津美院本科期间苦读勤学，功底扎实，灵光显现。后以硕士学位归于名师霍春阳门情，更孜孜励励于笔墨研习，画品骤增。如今不及而立之年，创作颇丰，或水墨泼洒，浓淡干湿交相辉映；或花鸟精微，勾勒点染意趣盎然。正所谓“性痴者志必凝，艺痴者技必良”，此天道也。

浏览李云涛的水墨花鸟画作，顿觉安宁清爽，从容怡悦。空灵秀润的笔墨，清新典雅的气韵，将利欲纷争的浮躁，灯红酒绿的虚华拒如隔世。不以狂怪悚闻，不以浓艳争宠，不以趋时获利，不以新奇博名。画幅中充溢的是朴素自然之天趣，是纯净和煦的蕙风。这就是艺术品格的力量，亦证明了精神财富的不可或缺，实难能而可贵也。

“为学日益，为道日损。”毕竟青春年少，愿云涛不恃自喜，不迫早暮；倚傍师承，精研传统，博取百家；面向大化，陶冶心源；益益损损，张弛有序，以期大成。

陈冬玉

丁亥秋于倚石山居

云涛性格内向沉稳，他的

花鸟画构图布局饱满，笔墨中蕴含对时代生活与艺术的体验，他不断探寻花鸟画艺术语言的表現力，精心营造情景优美的画面。云涛花鸟画视角没有停止在常规习惯画法，能够于鸟语花香的细微之处见出对艺术的敏感。有人把花鸟画比作轻音乐，云涛的兼工带写的花鸟画透出和谐清新的气息。希望云涛潜心创作出更多精美的作品。花鸟画要画出脱落凡俗的高格调是比较难的。期待着云涛画出更多的好作品。

新宝斋 二〇〇七年
九月十五日

云涛的花鸟画

青年画家李云涛现任教于

天津美术学院中国画系，他在

学期间师从霍春阳先生学习花

鸟画获硕士学位。云涛系统学

习研究古典花鸟画艺术传统，

汲取多方面营养而又有新的创

造，逐渐形成墨色兼融的画法。

青藤的畅达、虚谷的清悠、八

大的苦涩，徐熙、黄筌、林

良、吕纪都融会贯通在他的花

鸟画作品中。竹石幽兰，凝寒

的梅花，云涛营造清新雅韵的

意境；清风朗月幽梦，花开花

落融情。他善于汲取生态的美

而充实到画面之中，形成个人

的优势与特色。

我看云涛的花鸟画

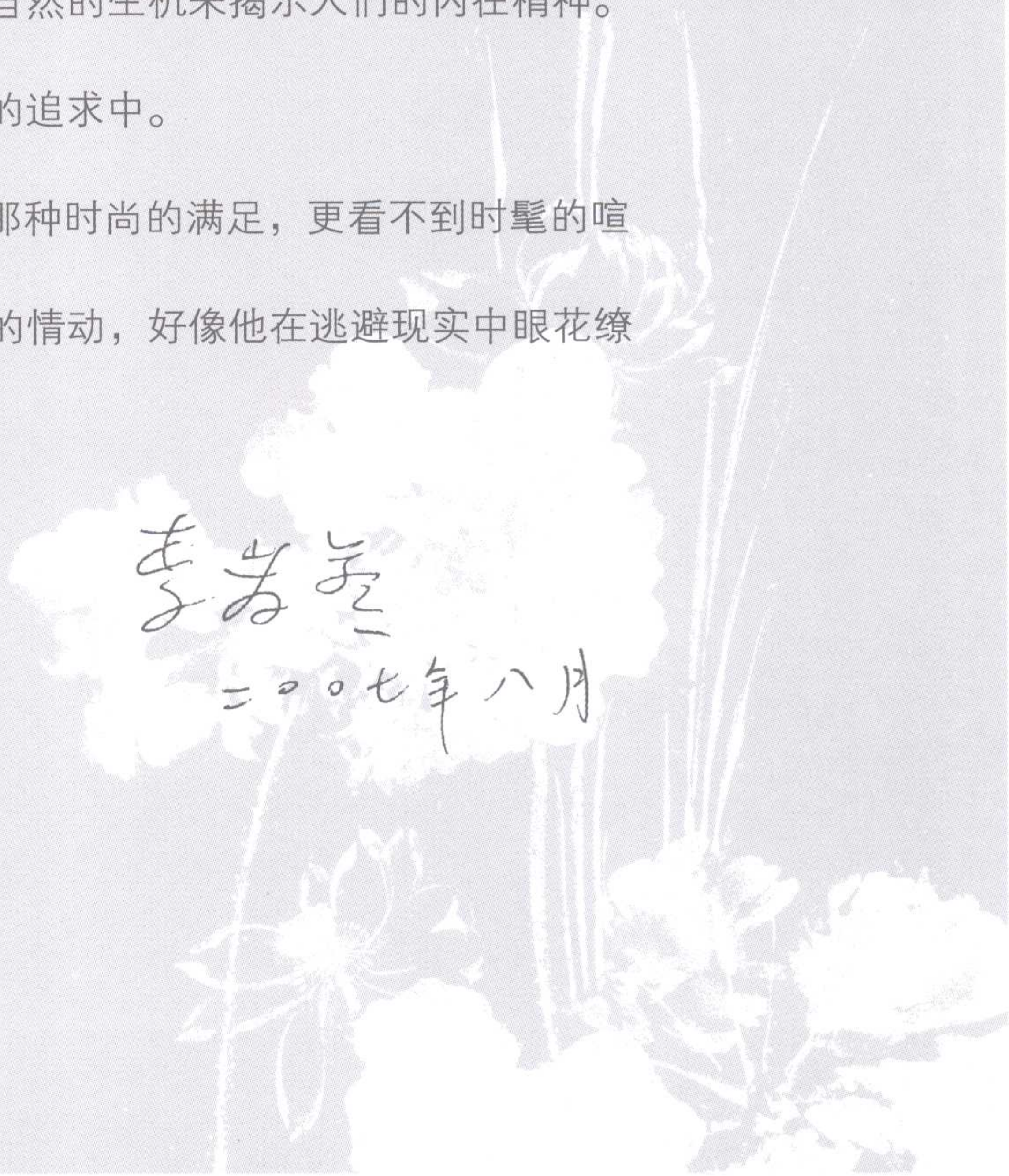
记得云涛本科时就把眼光驻留在写意花鸟画上，后来又在霍春阳教授门下读了三年研究生。这当中他根植于传统花鸟画的研究和创作，可谓心无旁骛。

对于云涛的人和画我是不陌生的。他人踏实、诚恳，画亦有灵性。他的画始终没有脱离他心性和本真的要求，平实、干净、充满生机，又不失富贵，我的理解是判断花鸟画的好坏，这是一个根本的前提。花鸟画史有宫廷富贵、文人野逸之说，至于后学二者既不能抵牾，更不能偏废。以其“富贵气”说，其实就是拥有那种高贵的想象，生于自然、起于无限、安

于平常、超于象外，推却物质的牵累和功利的想象，自然会抵御俗气，脱粘穷气。再就是“生机”，所谓“生生”二字背后藏着中国人的哲学世界，以摇曳情灵得造物神理，通过大自然的生机来揭示人们的内在精神。这些都收拢在云涛的记忆里隐显在他的追求中。

看云涛的画你可能得不到青年人那种时尚的满足，更看不到时髦的喧闹，有的只是平静中幻化的种种淡然的情动，好像他在逃避现实中眼花缭乱的世界。

草木有情 我则有知

——看云涛的花鸟画

悲秋风于落叶，感春华而兴情，高山激湍令人顿生豪气，长河落日使人感其雄浑，这即是情景交融，物我两化之境。物与情相交融，诉诸歌咏即为诗歌，形诸笔端即为绘画。故此，或诗词，或绘画，则是皆缘于物，而动之于情，而后才有了那些千古名篇，不朽的经典，或可谓“托物言志”。

云涛的画则是看似为传统笔墨的表达，实则有如感知于物，动之以情的产物。在传统中国美学思想中，古典诗歌美学讲究“空灵”、“意境”，或雄浑、或冲淡、或纤秾、或沉着、或高古等等，而这无不体现在中国绘画之中。从缘物的角度看，云涛的画体现出他善于观察、感受自然的情怀。从寄情的角度看，云涛的画通过传统的笔墨寄情于斯的是他的情怀，是他幽远的情思，是他对于自然万象的摄取，这些都融入了他的笔端。看他的花鸟画，并不是仅仅对于传统笔墨的亦步亦趋，而是体现了他对于传统美学精神的思考以及对于中国画表现境界的领悟。也应该是化景物为情思吧。

对于中国绘画而言，在当代完全对于传统笔墨的重复则没有意义，从云涛所表现的诸多题材来看，云涛在这方面有自己的思考。孔子言“智者乐水，仁

者乐山”。俗言道“萝卜白菜各有所爱”。对云涛来说，他愿作为“智者”还是“仁者”，是“乐水”，还是“乐山”，我想他会在艺术道路上有自己明智的选择。

“昔我往兮，杨柳依依，今我来思，雨雪霏霏。”“袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。”这描写其中渗透和凝练着超越自然而对自然情思的表达。作为一个花鸟画家，都应该感知自然万物的生命，草木有情，我则有知，能够感知草木那些许细微的生命，那得有怎样的一颗善心啊。我看云涛就是有这样情思的人。

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。万象在手，神思融趣。云涛是具备灵气的，但这还需要涵养才能更为丰厚，而后才会有“妙想”。

云涛已经有了纯熟的笔墨，有了他初具的面貌和艺术取向，同时也具备了对于传统中国画的体悟和思考，他已经迈出了坚实的第一步，我想他会以他的思考和实践完成一次又一次的对自我的超越。

李云涛
2007.11.21于北京

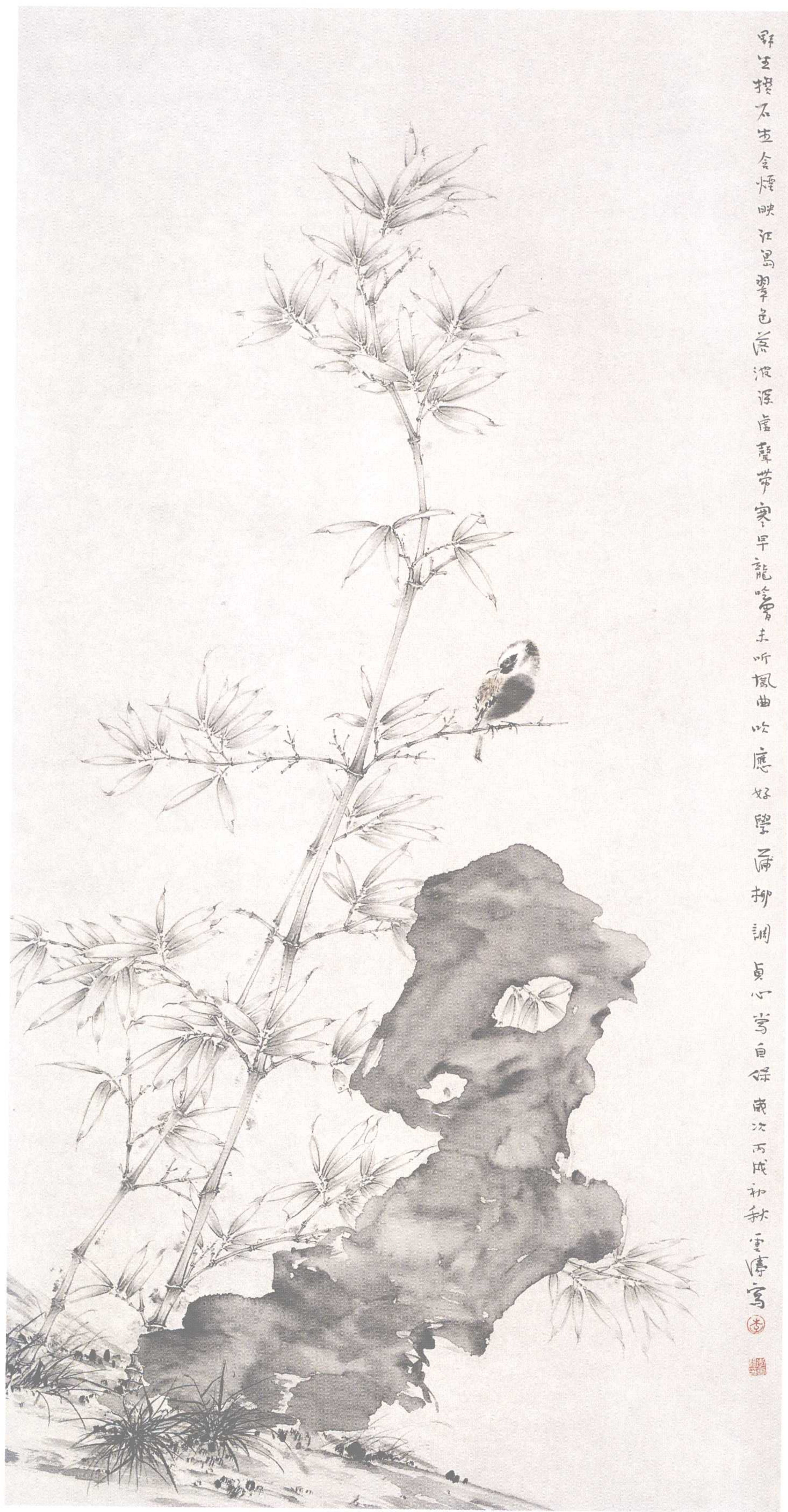
北向日霏々暖絨扇搖風閃々光月晚
宜清靜何處殷紅映洞房
乙酉 李雲濤畫

|| 纸本设色花鸟画 ||

攢石含烟 纸本设色花鸟画 69cm × 138cm 2006 年