

倡导中国画写意精神

弘扬中国画传统精髓

当代写意实力派画家 李明山水画新作选

李克峻 主编

图书在版编目(CIP)数据

当代写意实力派画家. 山水画部分 / 李克峻主编. 大连: 大连出版社, 2006. 7

ISBN 7-80684-418-X

I. 当. . . II. 李. . . III. 写意画: 山水画—作品集—中国—现代
IV. J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第085043号

出版发行者: 大连出版社(大连市西岗区长白街10号)

邮编: 116011

电话: 0411-83620941/83621147

传真: 0411-83610391

e-mail: cbs@dl.gov.cn

网址: <http://www.dl-press.com>

印刷者: 辽宁美术印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 375mm×265 mm

印张: 5

印数: 1-4000册

出版时间: 2006年7月第1版

印刷时间: 2006年7月第1次印刷

责任编辑: 李克峻

版式设计: 李克峻

封面设计: 李克峻

责任校对: 王恒田

定价: 40元

主编心语

当前，中国画创作空前活跃，提高与普及这两个层面都有很大的进展。但通过中国画的各种、各级展览也可看到，制作风、抽象风、水墨试验风、草草漫画风、套搬外国作品风的作品不少。这些绘画作品的参与，活跃了中国画的创作，使中国画出现了多元化、多极表现的趋向。几次中国画大展中，好多应归类于漆画、油画、水彩画、版画、装饰画、广告设计画的经过不遗余力地制作的作品参与展览，有的还获各级奖项。他们有的用中国画的材料画素描、画光影、画水彩；有的贴金点银、喷沙堆粉，用工艺画来充中国画，其名曰“创新”……这些作品的参与，使中国画的写意精神缺失了，中国画的笔墨情趣不见了，中国画的艺术含量降低了，悦人娱心的观展信息弱化了。当然，我们并不是要全盘否定，也没有权利否定这些画家的实际水平。随着社会的发展和大文化的交融，中国画会有些变化，在创作中，我们可能要加一点或减一点；有的要以墨为主，有的要以色为主；有的要传统一些，有的要现代一些；有的要走写实的路，有的要走抽象变形的路……但无论作品怎么变，中国画的底线得留住，流传于华夏民族几千年的写意精神不能变，传统精髓不能丢。这是在2004年9月首届中国写意画大展的座谈会上评委们一致的呼声。因为，这是我们中国画的“魂”，是我们中国画的“根”。

越是民族的，就越是世界的。中国画的言志、抒情、尚意的综合性，使其与中国几千年的大文化息息相通；由于中国画的不同于其他画种的唯一性，才成为世界民族之林的艺术瑰宝。为了倡导中国画的写意精神，弘扬中国画的传统精髓，使中国画的路子走的更正、更长，我们出版人能做的力所能及的工作，就是通过画家的作品来说话、来倡导、来弘扬。于是，就策划出版了这套《当代写意实力派画家》系列画册。

本系列画册所选画家不囿于“地位”、“名头”，更着眼于“实力”。因此入编的画家均为活跃于当代中国画坛的写意实力派人物，有的堪称“大家”。他们的作品在继承我们民族优秀传统文化的基础上，努力探研与实践，已形成鲜明的个人风格，在中国画坛产生了一定的影响力。

本系列画册所选作品，除了代表作外，大部分是画家接到我社特约函后新创作或以往没出版过的。这些凝聚着他们的灵智与心血的作品，不仅是画家本人创作水准与成果的最新展示，也可以相信，将会对中国画写意精神的倡导和中国画传统精髓的弘扬起到示范和推动作用。

这样，作为一个出版社的美术编辑，一个也在努力探索中国画写意精神的同道者，就没有枉费近半年的朝思暮想和案牍辛劳，而聊感欣慰了。

当画册梓行之时，也有些许遗憾，这就是在约稿中，有些画家因公务繁忙或没有最终完成约稿创作而未入编此系列之中。

孔子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎。”当各地画家以画为友，其代表作成系列出版时，我们欣慰之余，深感为画家张扬个性、展示佳作，为中国画的创作与发展，为中国美术的提高与繁荣而共同努力，正是我们的初衷。

中国美术家协会会员
大连市美术家协会理事
大连出版社美术编辑室主任

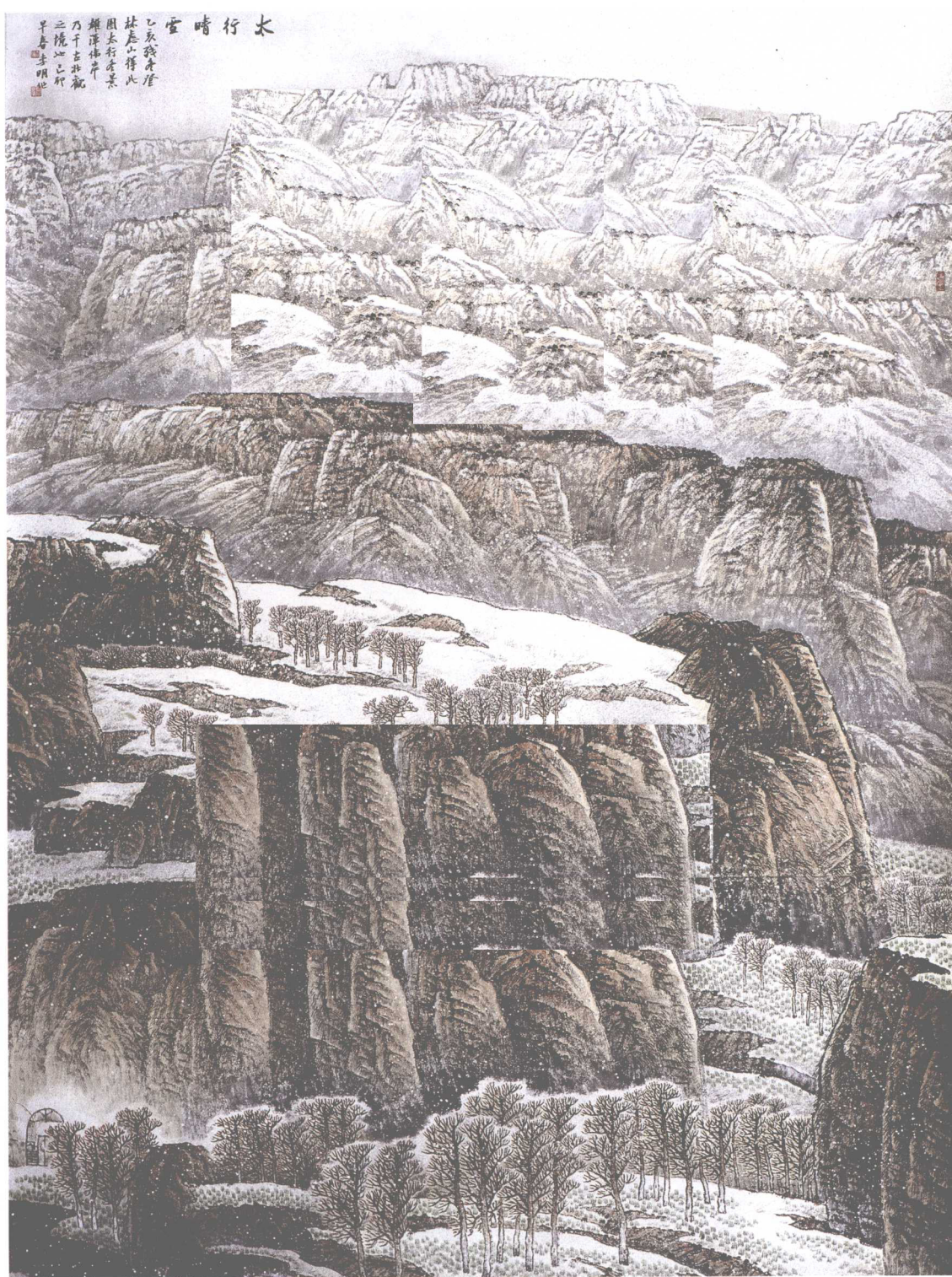
李克峻

当代写意实力派画家 李明山水画新作选

DANGDAI XIEYI SHILIPAI HUAJIA

LIMING SHANSHUIHUAXINZUOXUAN

李克峻 主编

李明

大连出版社

李明艺术简介

1966年4月生于郑州，祖籍河南唐河。现为中国美术家协会会员，97中国画坛百杰，河南省美协常务理事，河南美协山水画艺委会副主任兼秘书长，河南日报报业集团书画院副院长兼秘书长，河南省国画家协会副主席兼秘书长，河南省书画院特聘画师。

1989年毕业于河南大学美术系中国画专业。作品曾入选第八届、第十届全国美展，纪念毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话发表50、60周年全国美展，全国首届、二届中国画展，全国首届山水画展，东方之韵2003中国水墨画展，2004南北山水交流展，第二届当代中国山水·油画风景展等。作品《太行浩气》荣获第八届全国美展获奖作品，《长龙卧雪》获全国第八届群星奖铜奖，《邙岭艳阳》获第三届全国画展优秀作品最佳作品。另有作品获中国首届国画家学术邀请展“国画家奖”，“黄宾虹奖”，河南省第三届文学艺术优秀成果奖。由河南省委宣传部、省文联授予“德艺双馨”艺术家称号。曾应邀赴中国香港、俄罗斯、日本、法国举办画展和进行学术交流活动。并于1998年在河南省书画院举办个人山水画展。曾多次为河南省委、省政委、省人大、省政协、郑州火车站、郑州新郑国际机场、北京京西宾馆、人民大会堂创作大型布置画。出版有《百杰画库·李明作品精选》，《当代名家青绿山水精品·李明》等多部专辑，入编《现代山水画库》。有作品及评介文章发表于《美术》、《国画家》、《书与画》、《中国画》、《人民日报》、《中国文化报》、香港《大公报》等；多幅作品被中国美术馆、中国文联、毛主席纪念堂、北京大学、中央电视台、解放军画报社等单位收藏。

永恒与勇气

——山水画的笔墨与境界漫谈

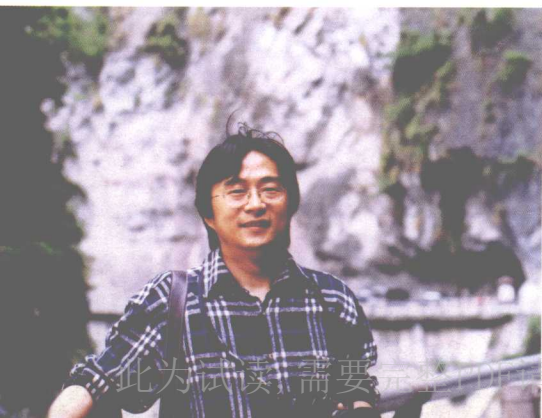
● 李明

传统山水画艺术博大精深，底蕴丰厚，在中国悠久的绘画艺术中占有举足轻重的地位。它源于自然，但却能够超越自然之美，而具有独立的审美价值。山水画能在这样一个古老的国度获得巨大的发展并产生深远影响，是西方风景画难以望其项背的。这其中蕴含着一个艺术上无法了却的东方情结，它是一代代山水画家为之魂牵梦绕的精神家园，走进去，就会感到无比的温馨与满足。这种满足是一种体验，一种冲动，一种缠绵的情感。一种面对艺术女神才能付出的崇高而纯真的情感。只有拥有了这样的情感，才能获取艺术的真谛，才能感悟艺术创作的高妙与不朽。

静静地翻阅着清四王、明四家、元四家、南宋四家，五代北宋山水画集……就如同自己的心灵渐渐走进了一条穿越美术史长河的时间隧道，它使你立刻思接千载，进入到一种观察、理解、咀嚼和品悟前辈先贤的环境，并能与你所崇敬的大师促膝对话，或顶礼膜拜或五体投地或悲欣交集，并不时聆听八大的叹息，感受渐江的孤高，领略北宋的雄强，叹服元人的境界。

近代国学大家王国维先生在其名作《人间词话》一书中雄视万里，也斜古今，提出“境界说”。并认为“明月照积雪”，“长河落日圆”此种境界，可谓千古壮观。静安先生所列举的诗词的体格与气象也正应同了传统山水画所追求的最高境界。北宋山水层峦叠嶂、长松巨壑的崇高气象，南宋山水的水墨淋漓、平远幽深又隐含悲凉之气，元人山水的萧散简远、禅意绵长，都令每一位品读者为之倾情，为之怦然心动，感慨系之，这便是山水画的意境使然。境界乃山水画创作的灵魂，唯有境界的显现，才能使艺术创作成为有生命价值的存在，才能够成为永恒。

传统的丰厚与绵长给我们带来了自信与荣耀，也使我们品尝到掌握它的艰辛与不易，更使我们意识到了发展它的责任与使命。继承与创新始终是相辅相成，缺一不可的。我们既不能因循守旧、死抱着传统不放，亦不能漠视传统而我行我素，那必将成为无源之水，无本之木。中国传统的山水画在过去的100年中，经历了中与西，新与旧的矛盾冲突，在内忧外患之中面临着其固有价值之重新认可与定位。在理智与情感、垂死与新生的强烈撞击中，逐渐获取变革的机遇，使原本衰竭的躯体经过固本、嫁接、修枝剪叶而逐步挺拔旺盛起来，焕发出新的生机与活力。这其中饱含着徐悲鸿、林凤眠等大师的努力与汗水，但同时亦不能忘却固守阵地、捍卫尊严的黄宾虹、齐白石、潘天寿等先辈。正是这些大师们在两条战线上并肩作战，既拭去

了传统的蒙尘，亦探明了今后的蹊径。作画家不易，作大家更不易，他们的一生都是在拼争与悲吟，奋发与痛苦中艰难前行，在艺术上那个纷繁复杂、泥沙俱下的时代而“独持偏见，一意孤行”。

面对着浩繁的古代山水画史，我们起初感到敬畏，继而感到茫然，最后感到的是一丝惶恐。传统山水画由六朝发端到唐代的繁荣，再由北宋至元初，可谓六法齐备，境界全出，登峰造极。明清的发展也只是这种大势的延续，而逐渐走向故步自封、陈陈相因，呈强弩之末的态势。只有孤行者石涛发出了“我自用我法”、“笔墨当随时代”这等振聋发聩、惊世骇俗的呐喊，而使萎靡不振的画坛呈现出一片绿意。石涛不但没有摒弃笔墨，而且主张“一画之法立而万物著全”，道出笔墨源于生活又高于自然，以其生“搜尽奇峰打草稿”来实践自己的理想。

闪现着东方文化智慧与精髓的笔墨当为山水画创作的第一要素。董其昌在其《画旨》一书中曾说：“以境之奇怪论，则画不如山水；以笔墨之精妙论，则山水决不如画”。宋元以降，确立了笔墨在中国画创作中的主导地位，后经历代画家的反复锤炼，已达炉火纯青之境界，成为今人难以逾越的高峰。但越是成熟的东西越需要变革，越存在发展创新的可能性，笔墨的进化亦是如此。只有不断地丰富完善，不断地充实新的内容，才能赋予笔墨以新的意义。荆浩隐居太行洪谷，范宽亲历终南深处，董源卧游潇湘奇峰，黄公望领略富春佳景，以及王履履太华，梅清、浙江遍览黄山等，皆是以造化为师，山川为训，不为前人所囿而创自家笔墨以开新风，令后世敬仰。

而山水画的境界则是画家永恒的追寻。说它永恒，是因为境界高无止境，变幻无穷，是画家追求的灵魂所在。山水画创作能够感染人的地方很多，这其中当以笔墨为核心，以境界为灵魂。而境界的追求则需要有一个积累的过程，丰厚的积累才能完成由量变到质变的转换。品悟境界则是靠敏锐的感觉，它是笔墨、学养高层次的灵感呈现。因此，追求高境界不是一朝一夕所能及。正所谓“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”确是一语中的，精妙之极。

笔墨与境界既是创作的两个方面，又是一个不可分割的整体，它们既相辅相成，又相互制约。笔墨的提高靠苦练与悟性，而境界则全靠学养与人格。笔墨之妙有迹可寻，境界之高不可攀。但境界又不是虚幻的，它确是由皴擦点染的具体笔墨升华而成，笔墨的精妙、超逸与否直接影响着境界的高下。因此，超越古人仅仅停留在笔墨方面就未免显得简单化了，它首先需要与古人有精神上的暗合，并在此基础上完成精神上的超越。唯有更宽阔的胸襟与胆量，加上脚踏实地的苦干，我们才有可能完成具有真正艺术价值的超越。

红岭响雪

李明是一个特别热情、执著、反映机敏的人，是当代青年画家中人品和才华比较突、出全面的人。

李明的画与人一样，都表现出一种执著和才华融合在一起的境界。李明的山水画从技巧上来说是比较超群的，善于营造大的画面，而且在画中显现出他的创作实力。可染先生曾说过，大天才要下笨功夫。李明虽然很聪明，但他的画决不依仗聪明来创作，画中每一笔，每营造一个山头，以至于处理整个画面，都一丝不苟，笔笔送到。他特别善用赭石和青绿，且画面的团块对比强烈。他的画整体感和视觉效果都很好，比较能把握整体的气势与意境。近人王国维在教导青年诗人时，有这样一段话，意思是，

邛岭初秋

秋山暮韵

有才能和聪明的诗人，要注意学习深厚的一面。在这一点上，李明正在通过自己的创作实践着。

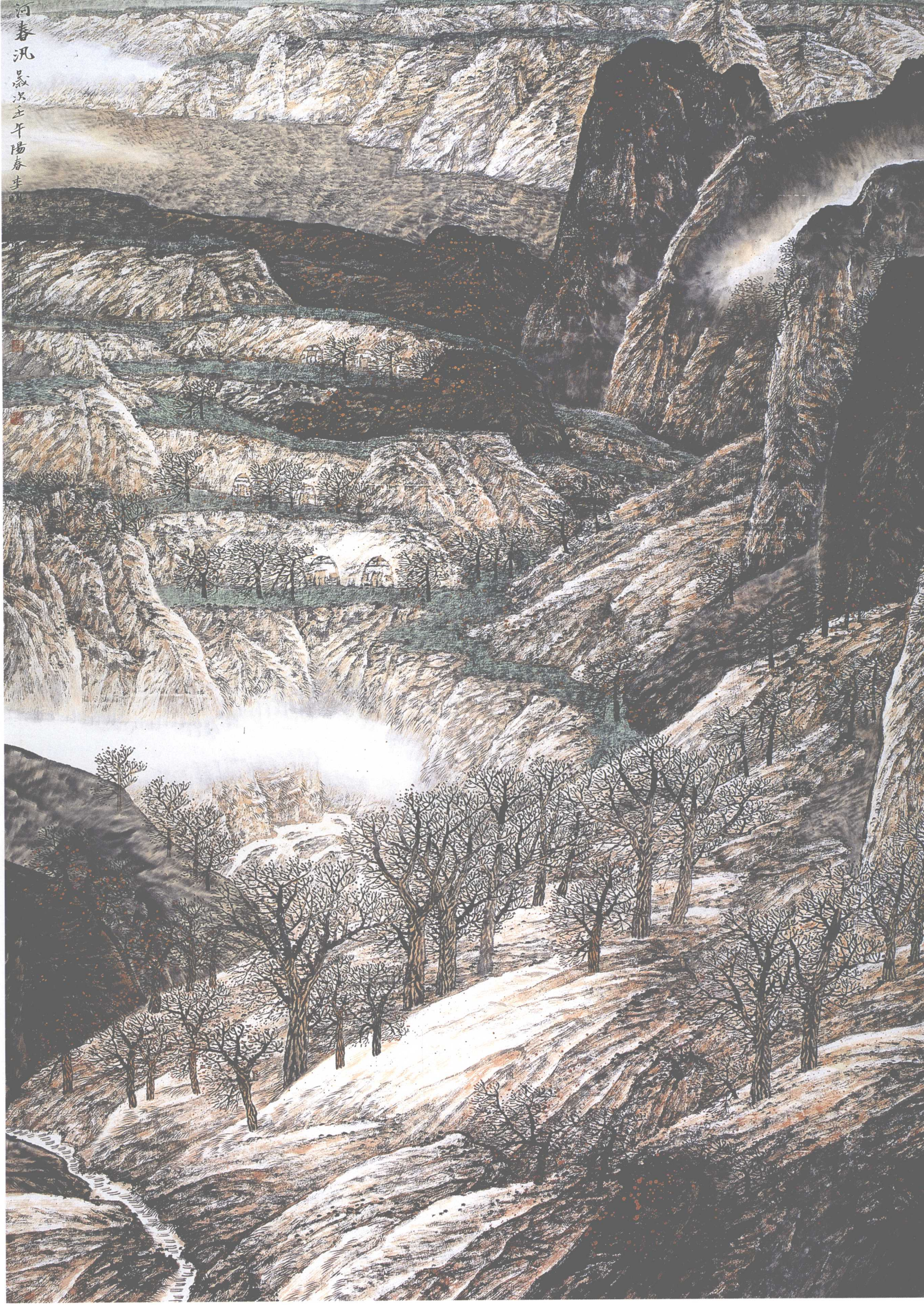
认真是其优点，但任何事物都有两面性。也许在今后的创作中，有些地方稍微放松一下，不要面面俱到，再注意点营造画面的气韵，并且在画面的深厚方面再努力追求一下，这样会使李明在艺术上百尺竿头，更进一步。

李宝林

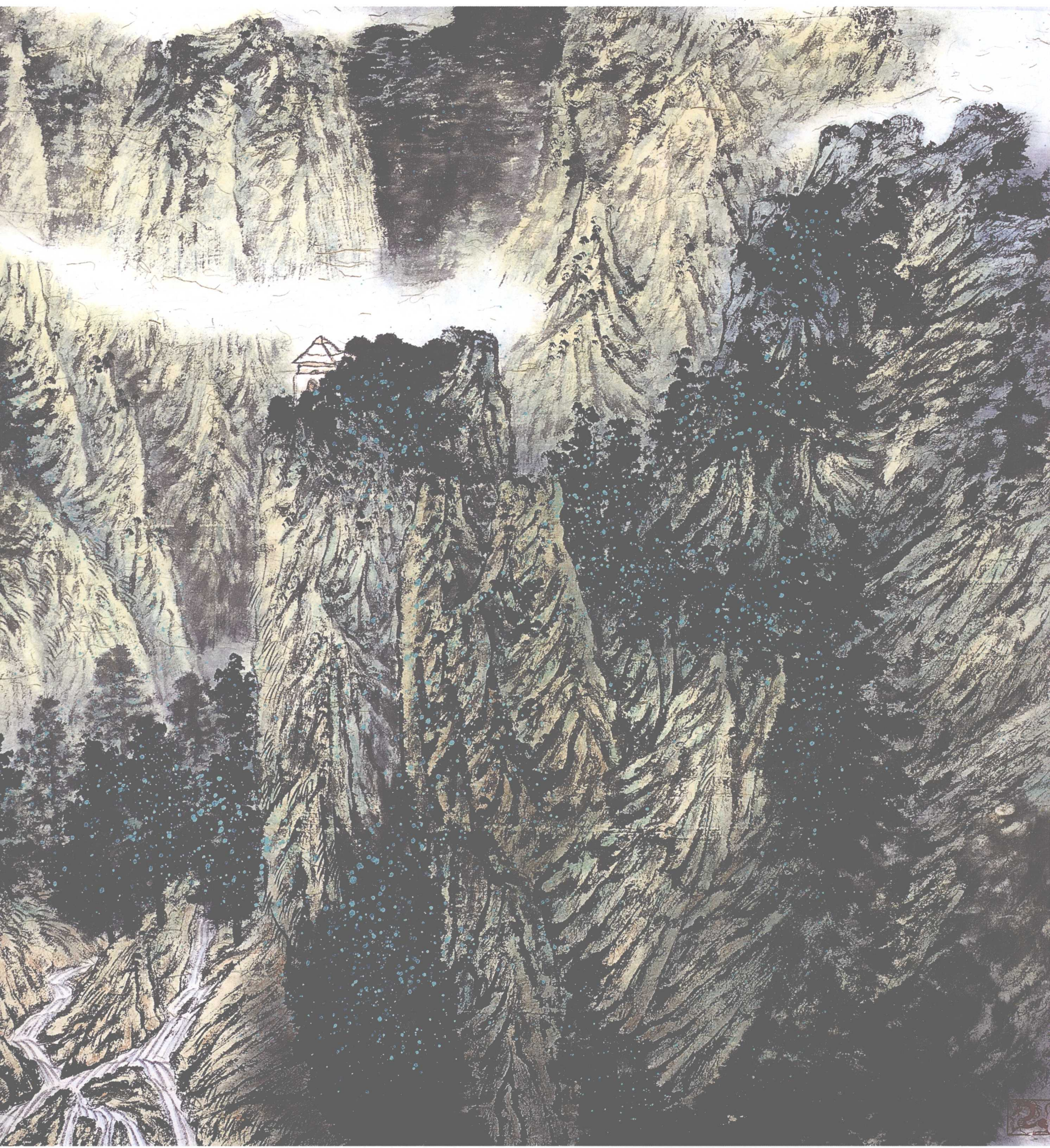

宋人诗意图

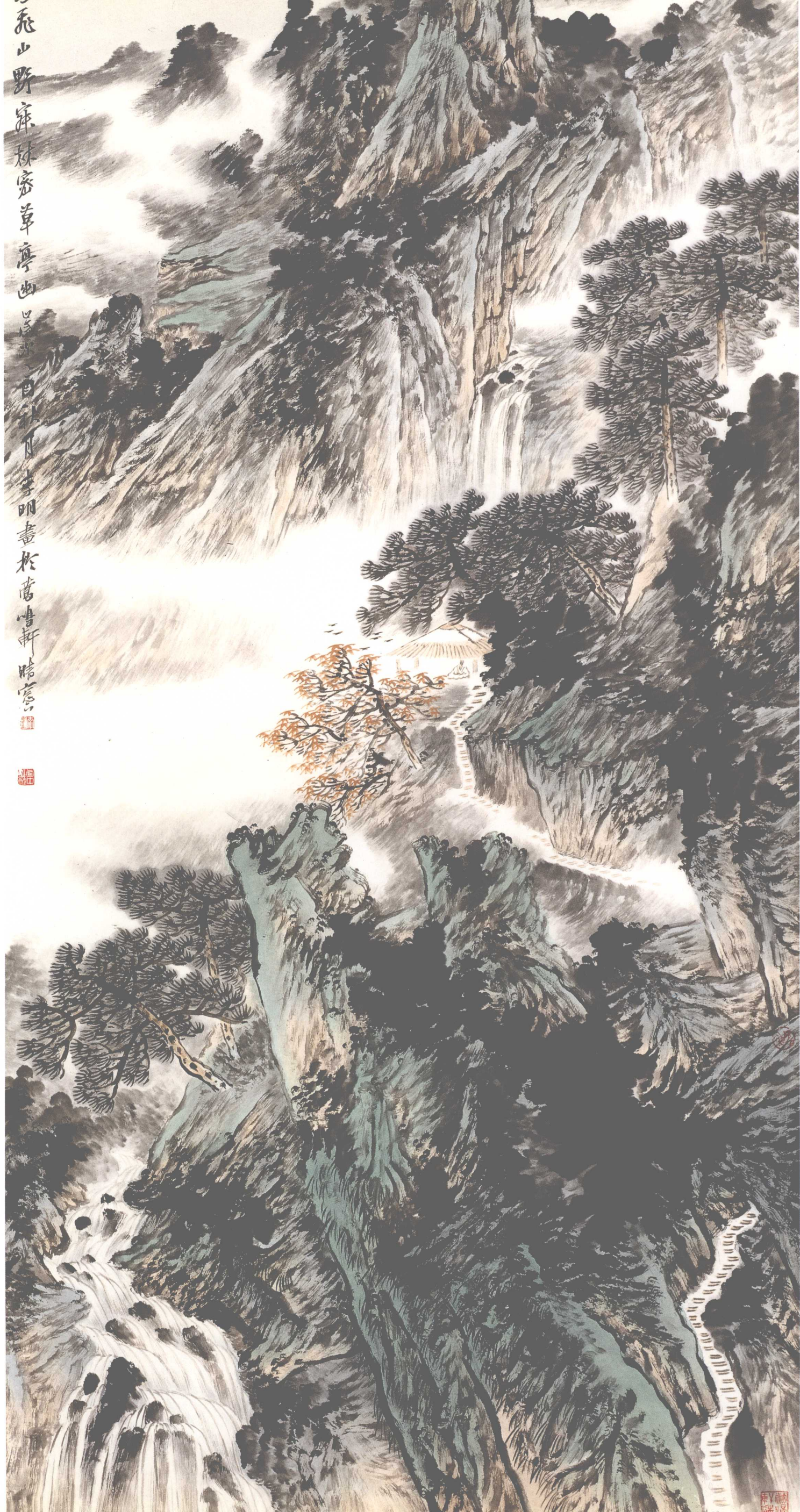
河春汛
歲次壬午陽春李

大河春汛

溪山寻梦

鳥飛山野寂
林密草亭幽
丁巳年
李明畫於舊書軒
晴窗

鳥飛山野寂

溪山待渡
畫
丁巳
月
日
明
畫
於
管
曾
軒
陪
客
并
識

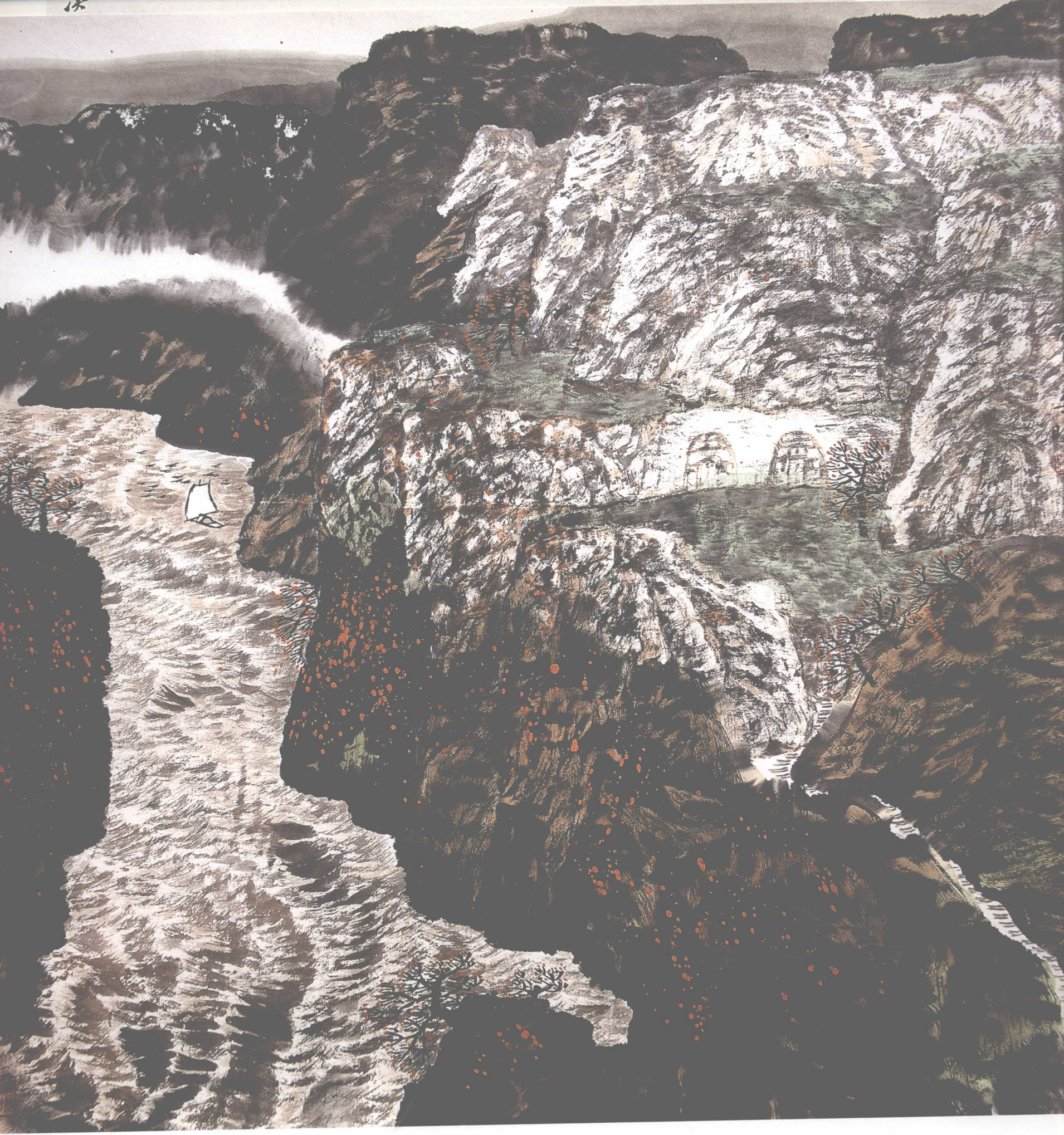
溪山待渡图

三皇览胜图

溪山归舟图

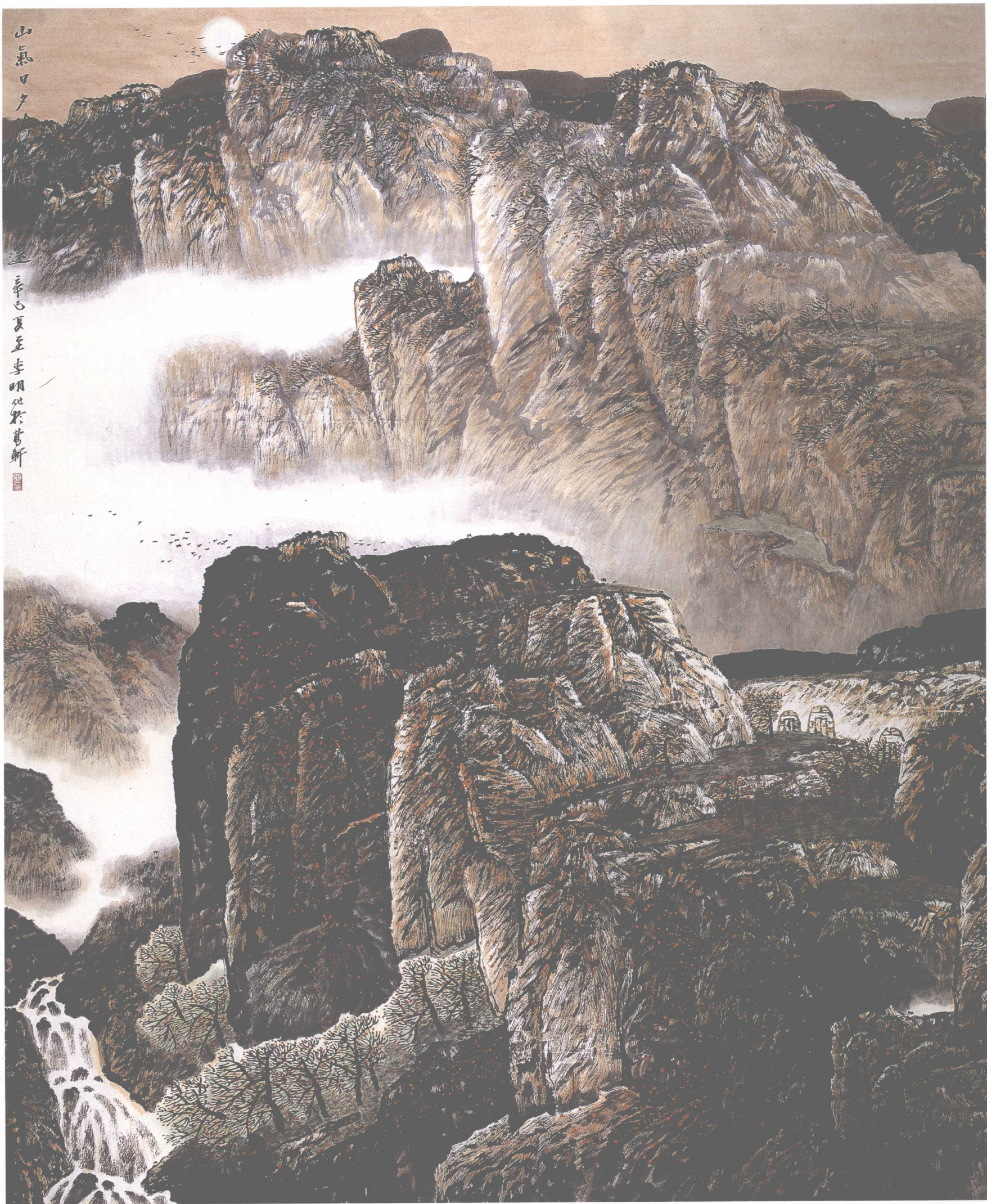
大河秋汛

有了情感的体验，有了丰富的生活积累，就为创作打下了深厚的基础。山水画创作的难点在于自身个性化创作语言的认知、确立与描绘对象的契合程度。当画家对自然景色情有独钟，爱之愈深，对其个性与特点的观察与理解就越独特、越深刻。这就为自己个性语言的诞生创造了条件，而个性绘画语言的形成需要有一个发掘与探索的过程，既需要在长期的创作实践中磨炼，提纯强化，削去冗繁，更需要有“妙手偶得”、“顿悟”之类的灵感显现，两者缺一都难有大成。同时，艺术创作过程中情感的排他性，使我觉得别人现成的技法套路不能准确地表述自己的真实感受，于是，落实在具体的笔墨、章法等

邛岭雨歇

绘画语言的表达则是自己的，极力追随自我的真情实感，而不会也不大可能与别人雷同或跟在大师身后亦步亦趋。尽管这种语言还不成熟、不完善，但却属于自己，这便是艺术创作中最重要的，也是最难能可贵的。留给以后的就是如何沿着这条独辟的蹊径坚定地走下去。荆浩隐居太行洪谷，董源卧游潇湘诸峰，范宽立足秦岭终南，方成自家面貌。

山气日夕佳 飞鸟相与还