

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 常庆利花鸟画新作选

李克峻 主编

图书在版编目(CIP)数据

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

ISBN 7-80684-419-8

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第084003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 常庆利花鸟画新作选

DANGDAI XIEYI SHILIPAI HUAJIA
CHANGQINGLI HUANIAOHUAXINZUOXUAN

李克峻 主编

常慶利

大连出版社

常庆利艺术简介

常庆利，1968年11月生于辽宁庄河。中国美术家协会会员，辽宁省美术家协会理事，中国美术家协会大连展览中心副主任兼秘书长，中国美术家协会大连美术馆副馆长，大连画院画家。

多年致力于中国没骨写意、花鸟画研究与创作，作品曾多次参加国内外重大展览并获奖：

《故园幽事》获“新世纪全国中国画展”铜奖；

《馨溪寒影》获2001年全国中国画展优秀奖；

《冰肌玉骨倍精神》获“纪念讲话六十周年”辽宁省金奖；

《清秋》获第二届全国中国画展银奖；

《古韵 春》获第十届全国美术作品展辽宁展区金奖；

《古韵 春》入选第十届全国美术作品展；

《晴霜时节》获第十六次国际造型艺术大会美术特展优秀奖；

有多幅作品参加中国美术家协会举办的提名展。出版有《常庆利作品集》。

宁静和解脱

● 宋雨桂

辽宁常庆利的画中，浸润着家乡山山水水间醇厚质朴的田园风情，在他那些色彩清丽雅致、水墨华滋的作品中，笔下的花鸟、人物无一不透露着对于自然美和人性美的痴迷和感悟。在如此喧嚣浮躁的当下，能给人以目的愉悦和心的慰藉的艺术品少而又少，但庆利的作品大概可以划入此类，是一种欢喜之后的宁静，烦闷之中的解脱。

中国画历来有南、北宗之分，近代许多画家把融二为一当作一种境界来追求。在庆利的画中同样可以看出这种努力，难能可贵的是，他并非单纯在笔墨、构图等纯技术范畴内做简单的拼凑，而是执意在精神层面上打通两者间的壁垒：以心性、学养的修持带动技法和画品的渐进、成熟。正是在这样一个基点上，当他重新观照和思考中国画这一脱胎于东方农业经济母体的艺术步入现代的命运走向时，就在心态和实践两方面表现出“万法皆为我用”、“笔墨当随时代”的从容和稳健。在传统与现代、东方与西方这样一个时代坐标系上孜孜以求属于自己的位置。

他为自己的画室取名“朴秋堂”。在他眼里，四季之中的秋季是生命的田园牧歌中最为醇厚的章节。家乡山村和几年来往返大江南北所到之处秋天的景致便频频现于笔下：斑斓娇美的秋菊、珠圆浆满的红果、开口迎秋的石榴、野香弥漫的山花……画家心头对于土地的感念化作纵横交错的线，化作狼藉斑驳的点，点线交错间是生命节奏的铿然作响，喷涌而出的画家个人情感，与大千世界生生不息的自然气机一脉相承、神交而迹合。

他画了许多古代名士图，画中人物逍遥恬淡，超然物外而眉宇间似有所思，总仿佛对世间事有大不解的疑惑，这与那些要么甜俗无聊、要么故作清高状冷漠得近于不食人间烟火的作品有着迥然不同的气息。被历代画家反复描摹过的丹顶鹤到了他的笔下又被赋予一种别开生面的时代面目，一只只冰肌玉骨的丹顶鹤或如谦谦儒雅的君子文士，或如超逸出尘的异人侠客……以意造像，以情造像，并且把静中之极动挥洒于尺幅之中，浑厚苍润与清秀洒脱兼而有之；古典的蕴藉雅致与时代的热烈灵动兼而有之，这种以静制动的艺术特点大约也源于他对禅宗的领悟吧。

本文作者：辽宁省美术家协会主席

远看见佛

● 常庆利

一日和朋友吃酒，我问他，去过棒槌岛吗？朋友说，咱大连的棒槌岛吗？自然去过，我还在岛上晒过太阳呢！我说，那你说棒槌岛里有什么？有什么？小岛呗！我说，你闭上眼再好好想想。朋友说，就是把眼珠翻过去它也是个岛子，有礁石呗。我说，不对，那里有一尊佛。佛？朋友大骇。于是哈哈两声信口道，酒肉穿肠过，佛祖心中留。我知道无论怎样去惟妙惟肖地形容，他也吃不进去油盐。不过我确信那里就有一尊佛。

前些时因为作画在棒槌岛宾馆小住，忽一日海面上风挟着雨前呼后拥的在海面肆虐着，凭窗看去，翻卷的海浪重重地拍打着海岸、礁石。忽然，我眼睛被一股腾起几丈高的海浪所牵引，随着它冲向岛中的一块大礁石，当它猛烈冲击后又摔成一朵朵白色的浪花退回海中时，我突然发现那块礁石的形状十分像一尊坐佛，头、肩、胸、腹，简直就是鬼斧神工而成。

待雨停风微，顺着一条蜿蜒的小路，穿过一排清香扑鼻的槐树林来到海边，借一条小船划向海中那状如棒槌的小岛，想近距离再看看那佛，抬头仰望却怎么也见不到留在脑子里的佛形儿了。我绕着这块礁石踟躅着，佛在哪里？哪里有佛？于是带着疑惑回到房间，站在原来见佛的窗前远远望去，咦？那尊佛仍旧坐在那里，默然面对大海，静观潮起潮落。啊，难道真是应了“不识庐山真面目，只缘身在此山中”不成？

热爱生活的人，在生活中往往会很自然地去寻求一种与大自然相通的契机，而这个契机给人最直接的感觉就是一种“形”。这个自然的“形”，只需我们留心观察就很容易捕捉到，但如果沒有去发现它内在的气质，也只是一个“空相”而已。如果我们和它拉开距离去看，去感受，便能感觉到被关注的物象其实是有无限张力的生命体。就像中国京剧中张飞大战曹军的一幕，饰演张飞的演员画着极具张飞特征的黑脸谱，手执黑马鞭，用闪、展、腾、挪的身法演绎着一员猛将在万军丛中取上将首级如探囊取物般的骁勇。假如让演员骑着一匹高头大马，手执丈八蛇矛在不过二丈宽的戏台上去真的杀人，那还了得？千变万化的物象在自由变幻着。走近它，再远离它，用一颗真诚平常的心去升华它，感悟着“山静昼亦夜，山淡春亦秋，山空暖亦寒，山深晴亦雨”的境界，那该是怎样的一种返璞归真的感觉？

天空逐渐晴朗，太阳露出了红红的笑脸，阳光静静的照在那尊坐佛身上，清新的空气温润而悄无声息的沐浴着自然界中的每一个物象，使人与物都归于一种自然祥和的氛围中。带着心清神静的平常心，去关注自然的风景，作为流淌着中国人血液的我，越来越感觉到古老东方文化的神圣。但愿这一个远看见佛的启示会在不远处再一次召唤每一个用心感悟生活的人。

我的那个画友，不久的将来，也会看到这尊佛的。

癸未夏月
清秋

清秋

江南春早
上羽不禽小
樣

堂

常慶和

江南春早

垂簾飲清露
流响出疏桐
居高聲自遠
非是

清音

清影
丁巳年
清影

秋趣

小友拾丝瓜，老友送蝈蝈，于案头写生秋趣，别有情趣在其中。

平日以五色写榴实，因循色彩即情感再现这一理法。一日取案头断杆之秃笔，调数日所剩宿墨，将笔尖、笔根、笔腹尽用其上，将苍润的墨迹在有意无意之间生发出来。

常庆利

秋风得意

以墨色作白玉兰，用胶水巧妙地调合墨色，
可得其素面朝天、天真自然的意趣。

常庆利

芳心潜慧

“常庆利的花鸟画，无一不浸透着故乡的那种真诚、朴实的情感，他笔下的花果、草虫均来自生活。他的绘画是他人生的写照，他懂得如何从物象中发现并表达自己的真切感受，也只有这样画，才能画出令人欣赏的好画来。”

宋雨桂（辽宁美协主席）

砚边信手一二

松云高逸

