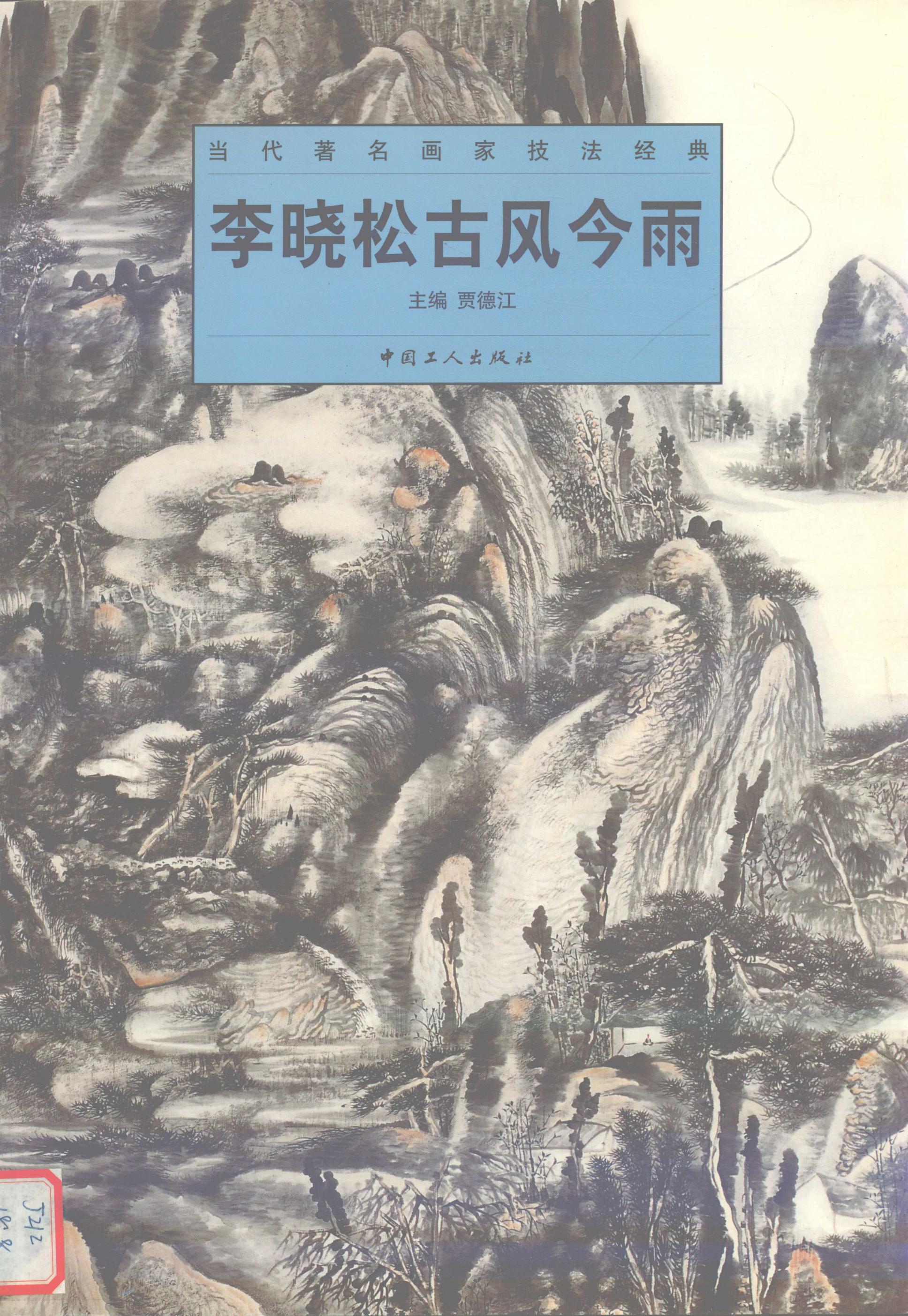

当代著名画家技法经典

李晓松古风今雨

主编 贾德江

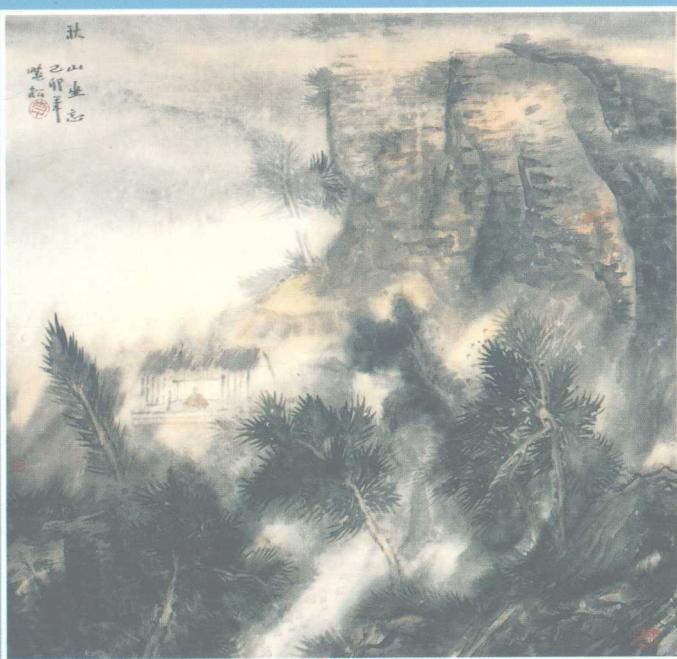
中国工人出版社

当
代
著
名
画
家
技
法
经
典

秋水无声 (局部) 1999年 纸本 67cm × 67cm

秋山坐忘 (局部) 1998年 纸本 67cm × 67cm

露 (局部) 1998年 纸本 65cm × 65cm

图书在版编目 (CIP) 数据

当代著名画家技法经典, ⑥ / 贾德江主编. - 北京: 中国工人出版社,

2005.1

ISBN 7-5008-3467-5

当代著名画家技法经典 · 李晓松古风今雨

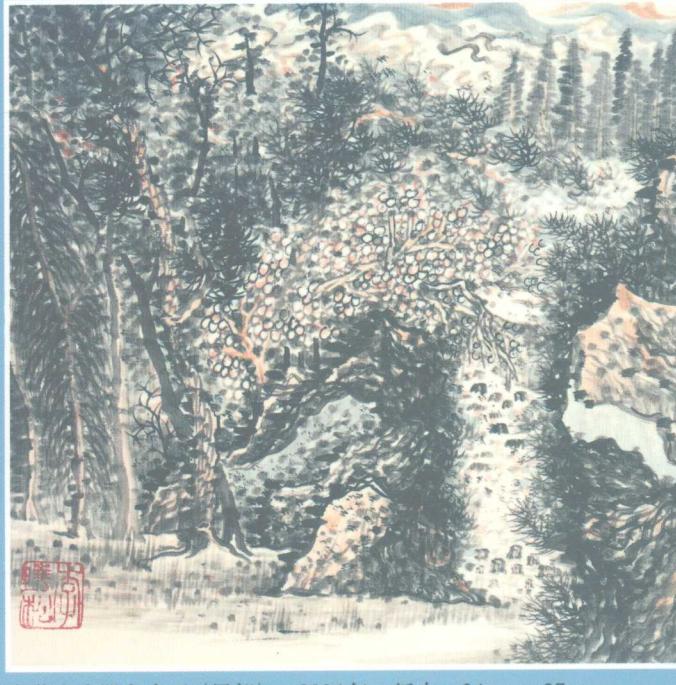
出版: 中国工人出版社 (北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011) 发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司 开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5
印数: 1 ~ 3000 2005 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
书号: ISBN 7-5008-3467-5/J · 305

自藏山水册之十四 (局部) 2004年 纸本 24cm × 27cm

孤 (局部) 1999年 纸本 67cm × 67cm

自藏山水册之十五 (局部) 2004年 纸本 24cm × 27cm

I . 当… II . 贾… III . 中国画—技法 (美术)

IV . J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 002595 号

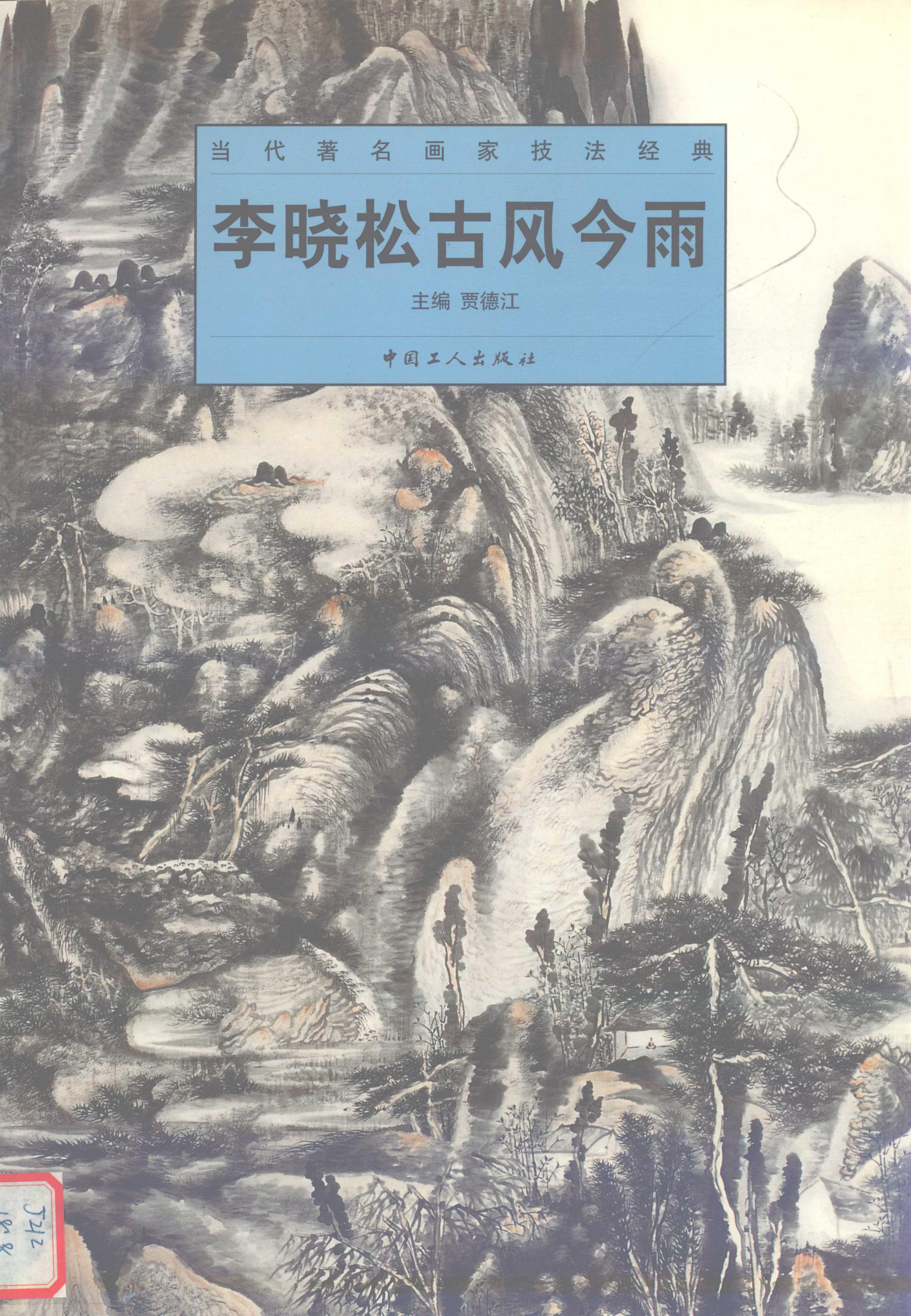
全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

当代著名画家技法经典

李晓松古风今雨

主编 贾德江

中国工人出版社

李晓松是最近几年涌现出的一批令人瞩目的青年画家中的一个。他是在中国画界对于传统、反传统等许多问题展开激烈地讨论中迅速成长起来的画家。他毅然地选择了传统，独钟古典山水，沉醉于古人的笔情墨趣之中。他认为，学习传统贵在领悟其精神，不仅要师古人之迹，更重要的是师古人之心。因此，从他近年来创作的作品中可见，其画风既古又新，格调高雅，皴法多变，无常形而具常理。其笔下树石泉瀑、山岭峰岫、舟桥屋宇布局之奇崛、笔墨之韵味、意境之深邃，极尽变化之能事，苍润浑厚、清新雅静，力求在自己的山水画创作中将传统的笔墨融入自己的禅意表达，在点、线、墨、色中追寻现代人的审美感受和主观的语言特色。他的作品清逸、朴直，笔墨与意象丘壑结合得日臻成熟，显示出他可贵的创造力和鲜明的艺术个性。李晓松是一位大有前途的山水画家。

解读李晓松的作品，我们发现，他更注重整体气势与局部精彩的统一性，开始追求一种更精湛、更经典与更艺术的笔墨形式意味。这使他的作品超越了客观物象，而更具心象的主观特点，传统的笔墨方式与章法、符号乃至空间意识，也都被他进行了改造。一种静谧和谐之美正蕴含在他的画面之中，使其作品更具时代精神。

中国画的创作需要画家有宁静、虔诚的心态，浮躁是一切艺术创作尤其是中国画创作的大敌。从李晓松的作品中可以看出，他是一位有事业心的艺术家，他的每幅作品都记录着他探索的历程和艰辛，他踏踏实实地向他预定的目标前进。只有三十多岁的李晓松，前面的艺术道路漫长，他是一位虚心的艺术家，懂得艺无止境的道理。相信随着他对人生、对自然、对艺术规律体悟的不断加深，他的艺术创造成果将不断发出更加诱人的光彩。

著名山水画家 李晓松简介

- 1968年生于山东省淄博市，山东淄博市群众艺术馆专职画家。中国美术家协会会员，山东画院高级画师，淄博山水画研究院院长，淄博美术家协会副主席，淄博青年美术家协会主席。现就读于中国画研究院龙瑞工作室。
- 1993年作品《空山秋气清》获首届全国山水画展铜奖，并获山东省中国画展一等奖。1994年作品《泼墨山水》入选第八届全国美展。1997年在中国美术馆画廊举办李晓松山水画展。1998年作品《故园寻梦》获文化部全国第八届“群星奖”铜奖。1999年作品《秋季无风之一》入选中国画三百家。作品《秋季无风之二》获建国五十周年全国山水画大展优秀奖。2000年作品《梦在水云间》编入《今日中国美术》。作品《秋山暮意》获首届中国美术最高奖“金彩奖”提名奖。2003年作品《闲云流水静无尘之一》入选第二届中国画展。2004年作品《闲云流水静无尘之二》获文化部全国第十三届“群星奖”优秀作品奖。
- 部份作品被权威机构收藏，出版画册、合集多种。

山水入境

· 张荣东 ·

走进李晓松的山水世界，万物静穆，山水树木都散发着清新灵秀的自然意趣。仿佛暮秋无风的神秘梦境，又如伊人一杯清酒之后的喟叹，亦似推开蓬窗，见南山清冷无声，心中充溢着不可言说的空旷悠远之感。山水之境实是人的心境，是天地与人的心灵对话，而无言的会心才是对话的巅峰之境。李晓松的山水创作无疑是对自然山水的深层会心，那也是一种充满诗情的入禅之境。

所谓禅，其实就是人生之顿悟，是对人生对世界的终极体验，与李晓松交往多年，知道了他的许多故事，在他的画中，我们往往能发现人生的沉淀与感悟。那山中独居的隐士，山涧无人的野舟，云雾之间的茅屋，都充满了人生的象征与隐喻意味，旷远的山水折射的是现实的人生态度，这注定了他的山水不是苍白、单薄的表面摹写，而是有着厚重的底蕴。在注重玩弄技巧、强调形式构图变异的当代画坛，李晓松绝对是一个对人生和艺术负责的范例。

李晓松在生活中率真自然，他常常自由地放纵着自己的性情，其生活习惯有时与常人大相径庭，我为他的第一篇文章的题目就是《早晨从午夜开始》，相当长的一段时期，他习惯在白天进入梦乡，这对他的艺术视角必然有着深刻的影响。李晓松其实是一个极其纯真的，他的生活特点完全是性情的自然流露，很少有人为的矫饰。在和晓松的交往中，我常常感受到他内心的敏感、细致、柔软，他的生命有一种非常温暖的精神气质，那也是他的绘画内在的精神要素。

李晓松与山水的对话是一种无声的浸润、融合，他进入山水世界的方式绝无生硬、突兀之感，而是率真、自然，还带有一种李晓松式的独特意趣，他笔下的山水不是那种山花烂漫的山水，而是带

自藏山水册之一 2004年 纸本 24cm × 27cm

有秋天的肃杀清冷气息，山峦清新而不失厚重，铅华褪尽，风骨充盈。他总是将自己的笔触伸向神秘的未知之境，他画的是自己心灵的感悟，那是一种如浑金璞玉的精神境界。达到这种境界的人必然纯粹而

敏感。我以为创作中的李晓松常常进入时光的冥想与沉思，他的绘画效果一般不是预先构思的，而是在创作的过程中逐步寻找，渐渐显现，那是一个冥想者对神秘的未知世界的追溯，又是对时光流逝的记忆。有时李晓松也会陷入对笔墨的迷恋，不厌其烦地皴、擦、点、染，刻画出一个丰富的山水世界。但在这样的冥想中，创作是自由的、即兴式的创造，远离了机械的艺术复制，摒弃了表层的艺术效果，而是精神气质的勃发、结晶，也可以说，这是一种充满灵性的天才式的创作。

李晓松的山水创作是其向往与心迹之外化。画家陶醉于似曾涉足其间的苍崖疏林、屋宇泉亭，把他的一片拳拳之情化而为一派寂静中的神往，寄寓着画家远离尘嚣的渴求，隐喻着其对客观现实抉择、徘徊之后的淡淡愁绪，因此画家在其作品中更注重造境，在笔墨的运用及画面基调的处理上，更注意将个人的审美体验融入山水之自然美中去。且看画面上那山峦丘壑之间飘渺的云气、水墨淋漓，蕴含着南方山水之灵秀，而多变丰富的皴法、造型，又具有北方山水的厚重之气。在画面之静穆、深邃之气氛外，亦似隐现出画家在对书画的执著追求及其在艺术探索中不时陷入迷茫情绪的物化表现。

宋郭熙曾云：“装出目前之景，道出心中之事。”李晓松通过可视之景象，让人体会到隐逸于现实及景象之外的情感、境象，已实属不易。他似乎非常注重在技法的探索上做多方面的尝试，力图在传统技法的基础上进行创新，并力求做到变其法，留其韵，渐而传递一己之心声。

观李晓松的画如他的人一样，沉稳、干练、真挚，画面整一大气，构图奇崛，布局巧妙，笔随心运而不失法度。他以黑、重、满、大，气势纵横为基本特征，同时又是粗中有细，刚中有柔，放中有收，露中有含，致广大与尽精微兼而有之，绝不是剑拔弩张，一味强悍，直来直去，一览无余。恰如戏剧中的李逵、张飞、鲁智深一类人物，粗犷中见妩媚，刚健中含婀娜，拙朴中见智慧。

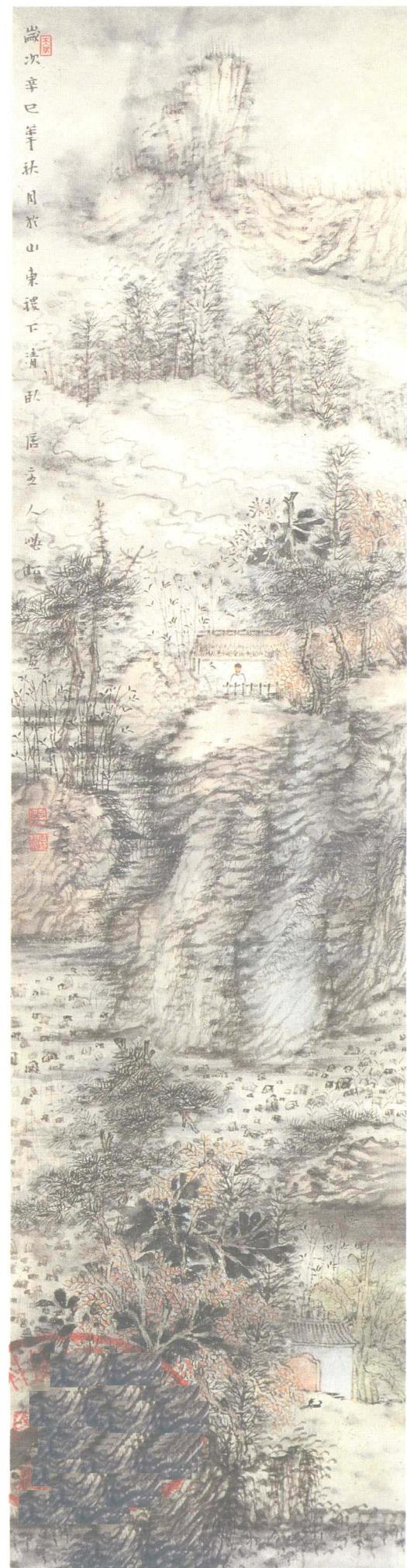
李晓松的山水画艺术，从整体来说，是讲笔墨规范甚至法度谨严的，但谨严而不失刻板，有些作品还相当生动，气象雄浑又饶有生韵，很重要的一个原因是他能够发挥“迁想妙得”的作用，适当寻求法外之法的机趣天然。自古以来，就有在坚持固有笔墨法度与突破原有笔墨的认识与实践。张彦远讲究用笔的主张属于前者，米芾以莲房作画代表后者，中国画笔墨语言则是在二者的矛盾与渗化中得到发展的。李晓松分明深刻地认识到这一道理，所以他既不脱离古法反映的表现规律而妄自标新立异，也不脱离生活观察去拼凑古法急于求成。他首先以古人的笔墨服从对象表现上去追寻，再从笔墨的幻化物象的功能上去探索。他认为学习山水画的语言，必须先从掌握前人的语言开始，再用其观察提炼的方法在生活中形成自己的语言。正是本着这样的认识，李晓松终于形成了不远离传统又具有个性的笔墨特色，呈现出自树一帜的绘画语言风格。

李晓松曾把自己的画室“习苦斋”改为“清卧居”，“清卧”是一种无为而为的状态，这寓示着他的创作已经进入了一种自然随意的状态，摆脱了为艺术而艺术的桎梏，而成为心灵感悟的自然流露，人生与艺术进入了和谐共生的状态。许多人都称赞李晓松的才气，我以为，所谓的才气，不仅仅是笔墨的功夫，造型的能力，更重要的是人生感受与艺术形式的融合能力，离开了这一点，一切创作都会成为无源之水。一个画家只有经过人生的深刻洗礼，才会在创作中达到气韵充盈的境界。

一个出生于60年代末的画家，能够真实地面对自己的心灵，创造出具有个人特点的山水图式，他也代表了一个属于自己的时代。中国山水画的发展、革新的历程，正是由这些心灵绘画者构成。

自藏山水册之十六 2004年 纸本 24cm × 27cm

古风今雨之二 2001年 纸本 136cm × 33cm

田园寄情 2003年 纸本 33cm × 136cm

《清居》作画步骤

步骤一

步骤一：用干渴笔勾出山石、树木、茅舍的大体结构。

步骤二

步骤二：用淡墨加花青、藤黄画出中景植物，用笔要饱和，山石、树木形成虚实对比，勾出水纹和残荷。

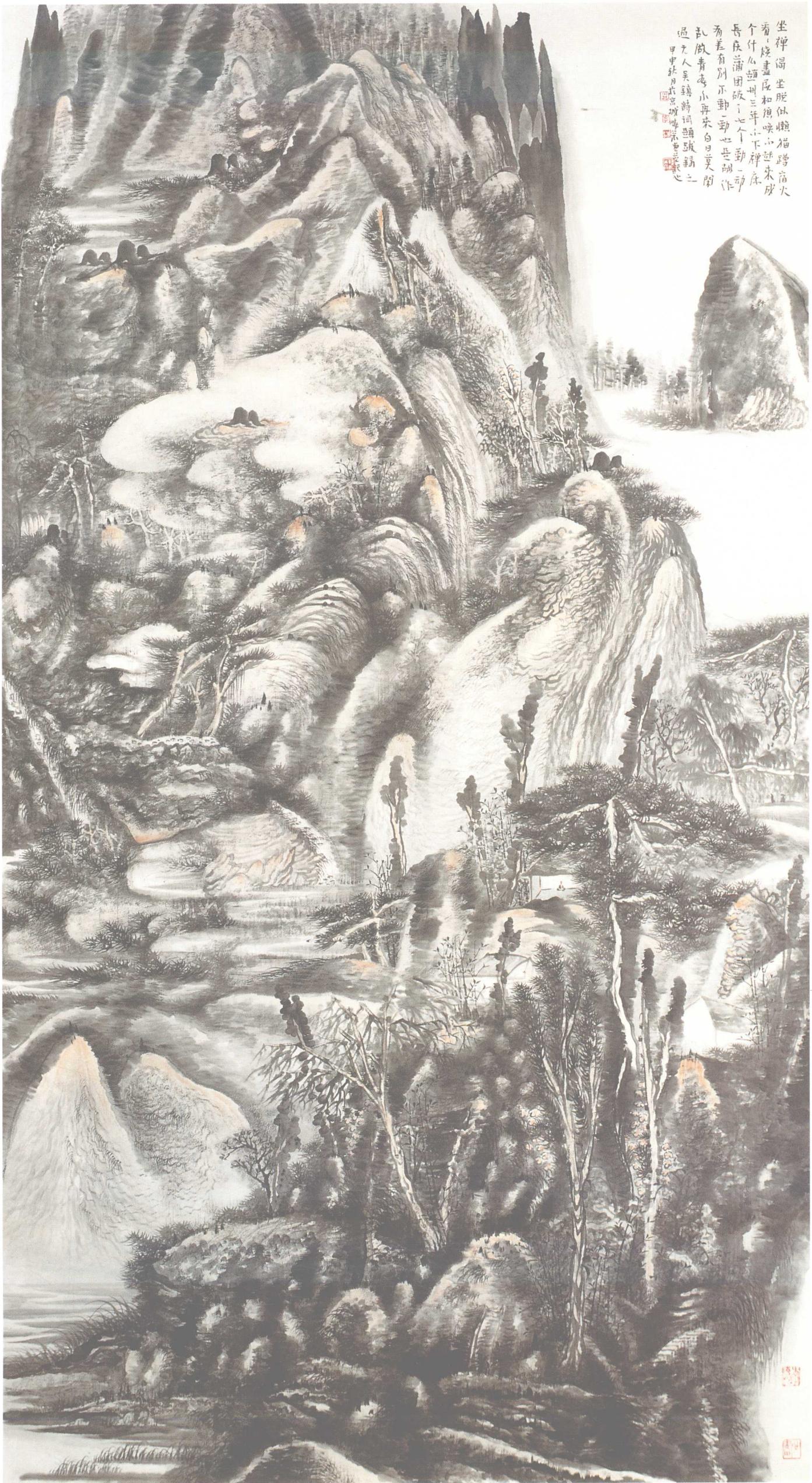
步骤三

步骤三：部分山石、树木加以强化，把纸打湿，用淡墨加色层层烘染，营造画面的一种气氛。

步骤四

步骤四：干后，略作调整，用重墨打点，提醒画面，最后加画中参悟者，题名，钤印。

梦在水云间之三

2004年 纸本
178cm × 96cm

此画多用披麻皴、混点皴，表现山石，山中隐含茅舍数间，树木环绕，溪水浅滩，极为渺远，部分山石用渴笔皴擦积墨而成。境界萧疏淡远，静寂清幽，整一大气，用笔拙中见巧，清逸流畅。画家着意将画中的参悟者置于特定的环境中，使观者也似乎感受到远离尘嚣的静谧。

当 代 著 名 画 家 技 法 经 典

逝

2001年 纸本

67cm × 67cm

中国画的一点一墨在宣纸上都 会产生出笔痕墨迹的效果来，这都是传统里面的东西，靠笔墨功力和人文精神的支撑。当

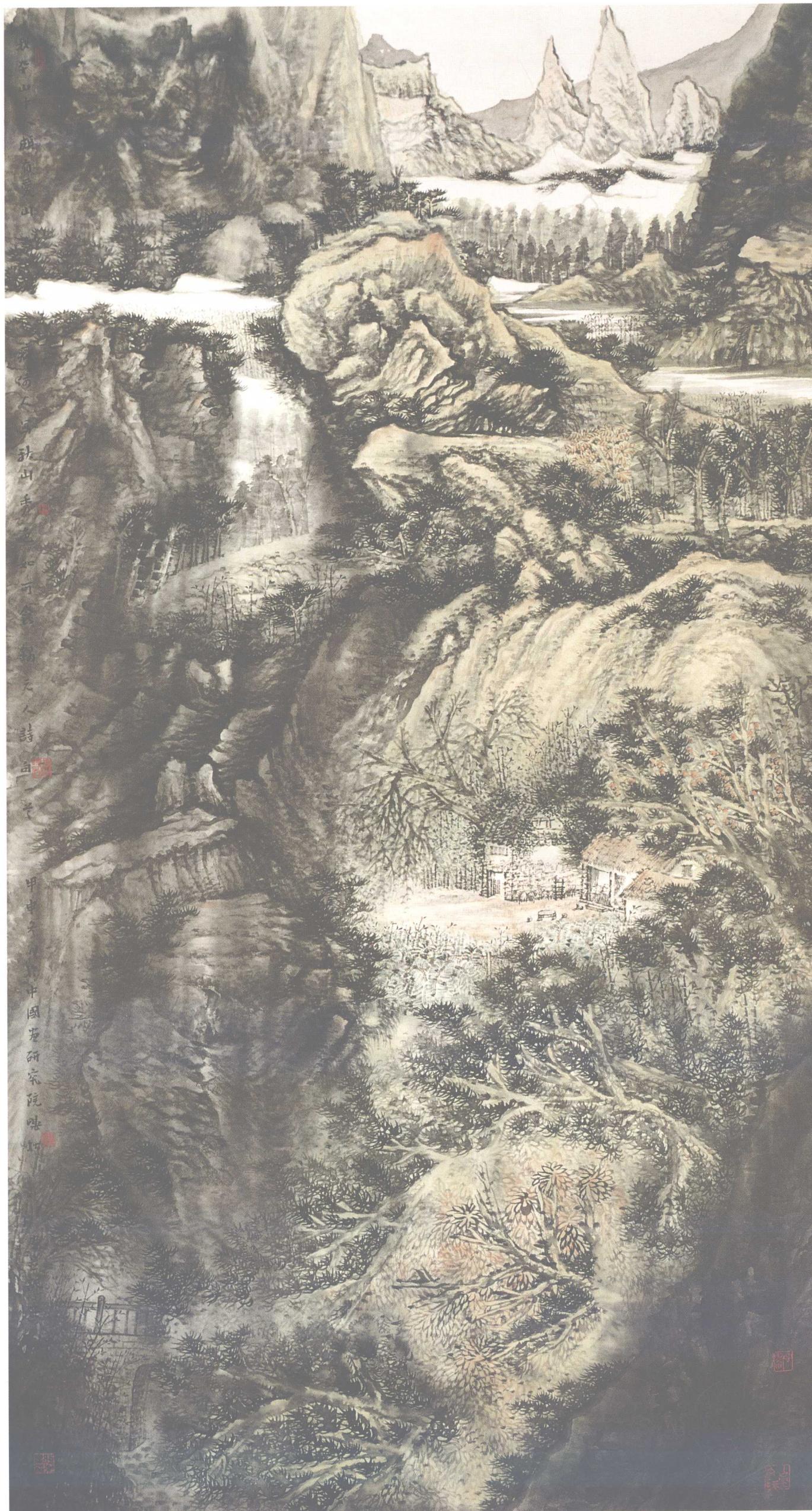
这种内在的精神到达一定高度时，中国画的意境、味道就会在特定的环境中产生。

古风今雨之十

2004年 纸本
175cm × 93cm

自然物象，要深知其理，不同的经历，不同的心境，画出的作品也就不同。我不喜欢用一种办法一种模式去套任何作品，这样让人看起来很乏味，艺术要求有自己的观点，自己的主张，用自己的语言去表达自己眼中的事物。把自己内心世界的一些感悟在宣纸上淋漓尽致地表达出来，画中有我，我中有画，可谓快哉！

古风今雨之八
2004年 纸本
175cm × 93cm

该图立意古逸，构图严谨，图中笔墨空灵、华滋，在继承古人笔意的基础上糅进了自己的想法和语言。山石先淡墨皴写，按结构层层叠加，为了增强画面的视觉效果，部分地方用重墨加染，使整个画面古意中又具有现代气息。

皖南写生之四

2002年 纸本
67cm × 67cm

此图为写生作品，在描绘客观对象的同时，经过主观的精心组织、概括、提炼、升华为一幅完整的作品，作品同自然景物拉开了较大的距离。画面的疏密关系的组织、藏露的处理，以及利用点线加以皴染能形成的虚实效果都颇具匠心。

皖南写生之五

2002年 纸本
67cm × 67cm

画中表现的是皖南山村的景色，山坡、房屋、树木，自然而然，不见人为的堆砌成分。画面经营组织极为完美，流露出一股令人心旷神怡的静气。

古风今雨之六

2002年 纸本

136cm × 68cm

山水画要有意境，语言要整一中求变化，要加入自己思想感情，借物思物，借物传情，笔墨要求精道微妙，把握时代的脉搏。

古风今雨之九

2004年 纸本
175cm × 93cm

古有古法，今有今法，
我有我法。此图以泼墨和
洗墨为主，先以浓重墨勾
出山石、树木，待半干时，
以色或者水冲洗，留有墨骨
(注：要控制好水分)，
再以淡干墨作皴擦，浓墨
复加，宿墨打点，呈现出浓
破淡、淡破浓的渗化现象，
使景象趋向朦胧。

自藏山水册之三

2004年 纸本
24cm × 27cm

画面是个见心见力的活，没有思想情感画不出好画，没有技术表现同样画不出好画。

当代著名画家索

技法经典

自藏山水册之四

2004年 纸本
24cm × 27cm

传统是一种文化积淀，包括艺术上的文化品位和表现能力。表现能力主要体现在笔法与墨法两项。画家要善于运用各种笔法、墨法传达感觉和精神，非以某一种、某一家笔法墨法为正宗。

古风今雨之七

2004年 纸本
136cm × 68cm

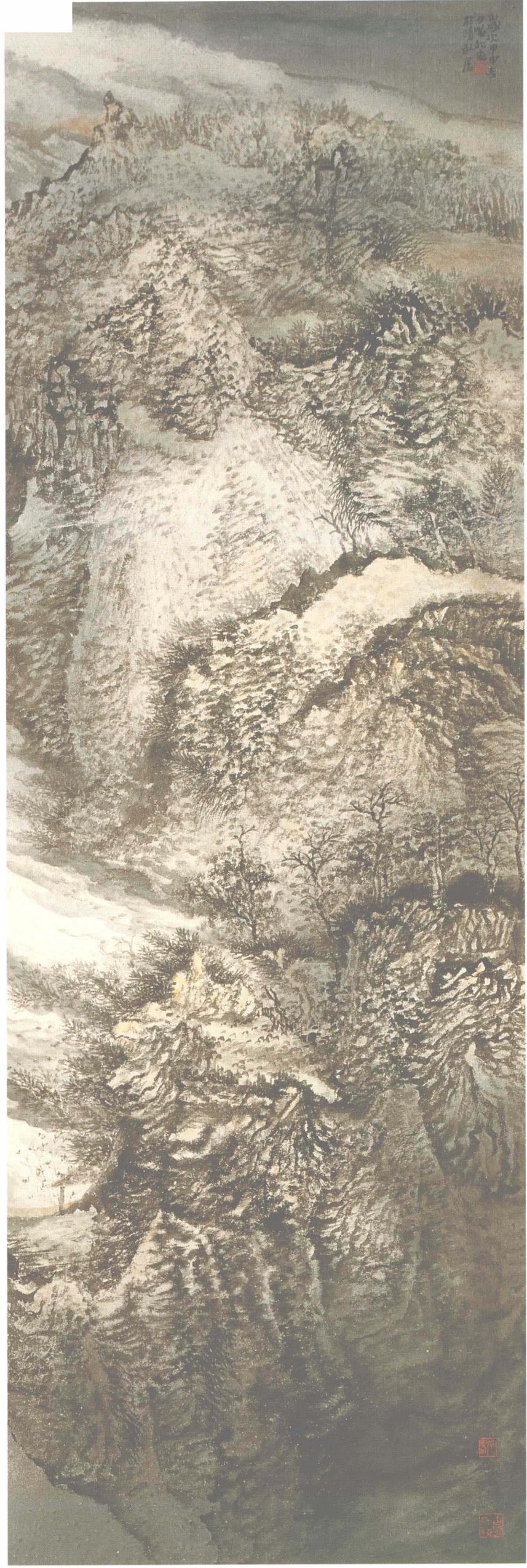
此幅苍茫古淡，取古法之意，浑然一体又出自家性情，胸无尘浊，笔无痴滞，化生机于真寂，有寂寥之形而无枯索之意，或笔墨苍厚而清气往来，或疏淡空灵元神流荡，画不能言而我言之。

溪山月归图（左图）

2001年 纸本
190cm × 190cm

霜气横秋（右图）

2004年 纸本
190cm × 79cm

此幅作品在艺术的追求上是煞费苦心的，它代表着我现在的一种心态。作品取天人合一之意入画，图上峰峦重叠，下瞰瀑流灵溪，溪畔杂树成林，烟气迷濛，土屋点缀其间，境界高旷。那披着月光的绵羊寂寞地行走在路上，一切的一切都显得那么静谧自然，在如水如烟如雾的画面上给人一种隐隐约约的清冷之气，那是对人生的感慨与忧患，个中难以用文字表达的寓意，在画中把它呈现出来。