

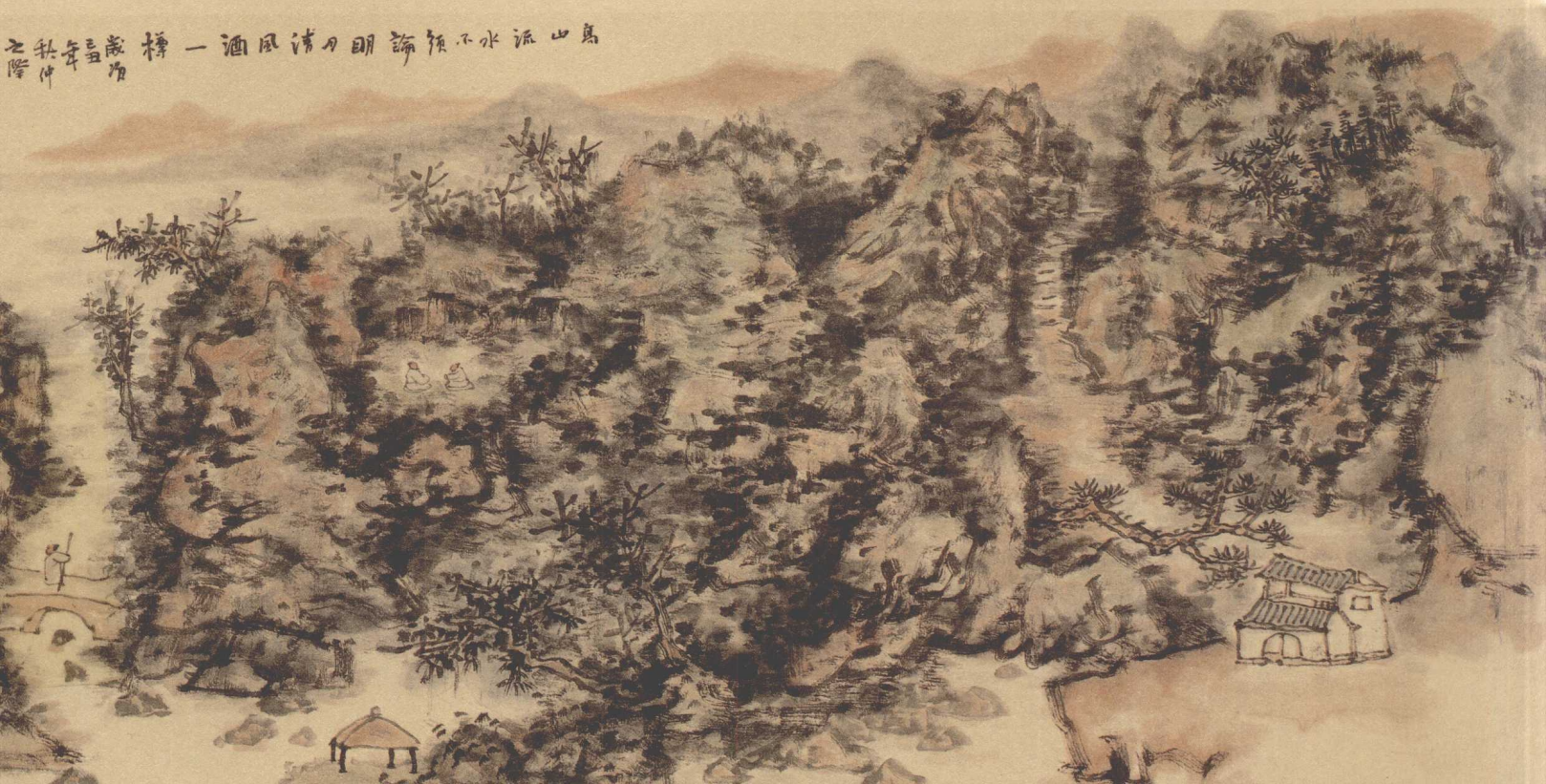
21 世纪有影响力画家个案研究

李 杰 LI JIE

主编 / 贾德江

Individual case study of influential artists in 21st century li jie ■ 北京工艺美术出版社

之秋年五歲 標一酒風清月朗 詠不水派山島
隆仲

J205.2
12

21 世纪有影响力画家个案研究

李 杰 LI JIE

21SHIJI YOU YINGXIANG LI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

艺术档案

[03—07]

传统与自然相融 灵秀与苍茫共济

——读李杰的山水画

贾德江

二十一世纪有影响力画家李杰个案研究

主编感言

当代山水画坛群峰并起,呈现多种风格并茂的态势,新的作品不断地涌现,令人目不暇接。然而,大多新作只是时间上的新,常常极易陷落在已有的风格与样式的丛林之中。因此,评价新作是否质量上的“新”,就在于它们是不是具有新鲜的面貌。

什么是创新?创新就是在继承传统精华的基础上,发现前人未曾发现的规律,凭自己的心灵个性,一而再再而三观照大自然,得到独特的感受,并且寻求新的语言加以表现,形成自己的个性风格。

近日,读青年画家李杰的作品,就有一股清新之风迎面扑来。他寄情于山水,寄情于笔墨,珍视传统而又紧追时代,出入古人而又独出机杼,着力于传统的深层开掘与重新审视,又不忘吸取各种养料,画风古朴深邃、苍润俊逸,既有笔墨的沉稳飘逸,机变百出,又有笔墨意象向真实感受里的深刻切入。李杰的山水是在新的皴法、点法和笔墨结构中,使人感到言之有物,新意盎然。山川丘壑经过他笔下的冶炼,变得含蓄隽永而意味无穷,文人画的那种天真、率意、自在、朴拙被赋予一种新的构成形式。这样的构成形式新就新在既是对传统笔情墨趣的回归,也是对自然写生的新的阐述。

纵观中国美术史,凡有大作为的山水画家,都是走着一“师古人”又“师造化”的创作道路。李杰走的也是这条路。他尊重传统,学习传统,师古人之法,更师古人之心,创造性地把传统山水的笔墨进行了吸纳、移植与重组,他的典型笔墨样式是长线、短线的交错勾勒与干笔淡墨短皴相结合,强化了笔法、墨法、点法、色法,不露痕迹地融入了现代语境,使画面上的意象塑造、诗意表现、情怀深思更富于时代性与现代感。

李杰的山水是“心师造化”传统审美命题在当代艺术语境中新的创构,细谨中见洒脱、精致中见豪放,画家在生活自然和形式语言对接的过程中确立了富于诗意与秩序的形式美感,在造化 and 心灵的相互涵养中寻找自我,在平凡自然中发掘出诗意和情趣,营造了一个肃穆幽邃又空灵超逸的山水意象世界。

艺术档案

■ 李杰

■ 1964年生于山东。2004年毕业于北京画院王明明工作室高级创作班。现为中国美术家协会会员。

■ 作品《祥瑞山庄》参加“第二届全国中国画展”。

■ 作品《溪山幽亭》参加中国美协举办的“第十六次新人新作展”。

■ 作品《大山深处》获中央电视台、中国美协主办的首届“杏花村汾酒集团杯”全国电视中国画大赛银奖。

■ 作品《秋山暮归》获“二十一世纪中国画澳大利亚展”铜奖。

■ 作品《秋山归晚》获“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展”铜奖。

■ 作品《闲云一缕山几重》获全国第二届中国美协会员中国画精品展优秀作品奖。

■ 多幅作品多次参加中国美协主办的提名展和中国画邀请展。

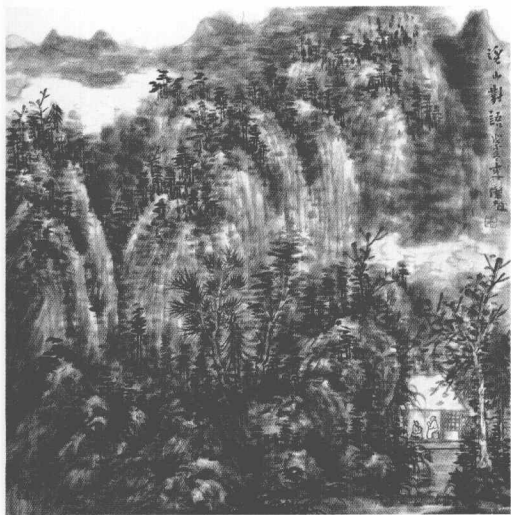
■ 部分作品在中国美术馆、炎黄艺术馆、国家博物馆及澳大利亚、日本等国展出,并在全国各地多次举办个展、联展。

■ 出版有《中国画名家艺术研究·李杰写意山水》、《李杰画集》。

传统与自然相融 灵秀与苍茫共济

——读李杰的山水画

■ 贾德江 / 文

溪山对话 68cm × 68cm 纸本 2008年

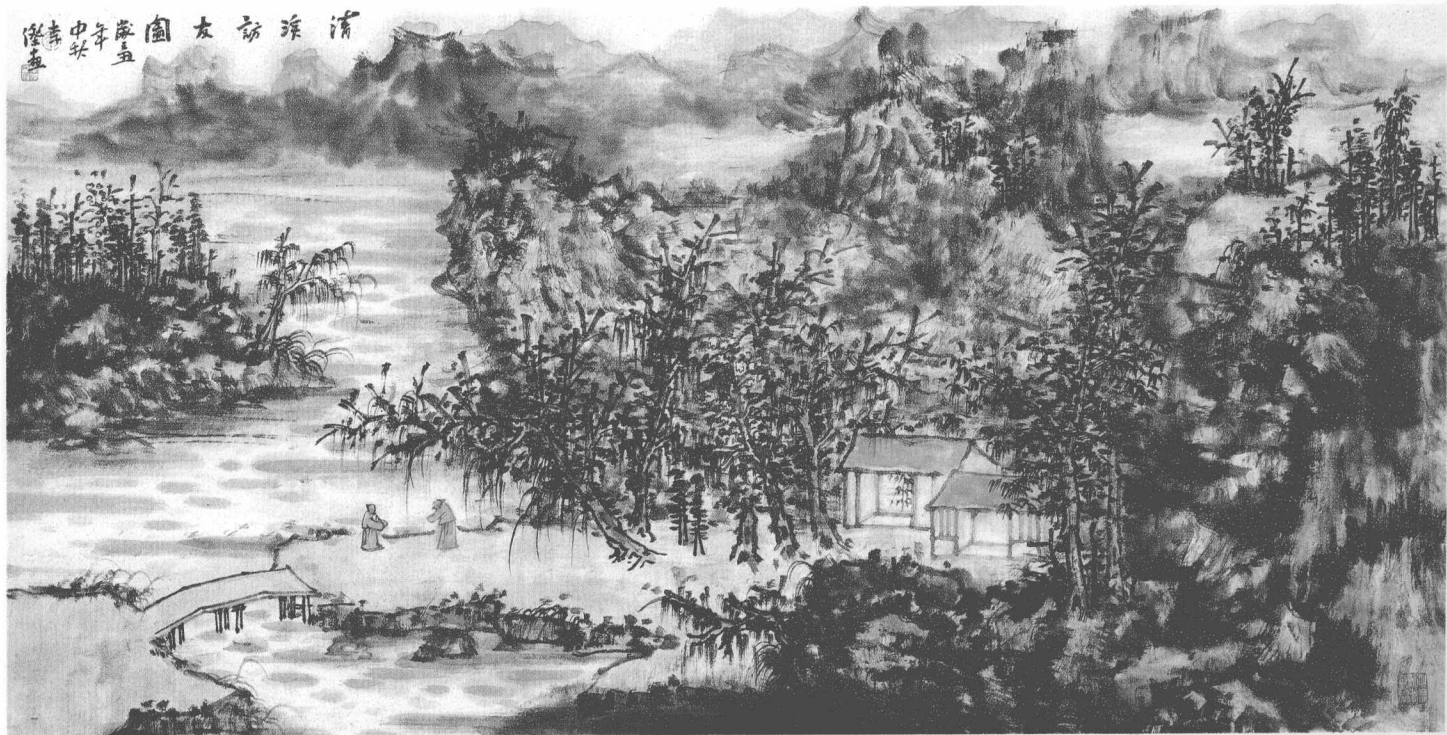
前人论画有云：“师古人不若师造化。”我以为“古人”和“造化”都要师。“古人”能为我们提供艺术创作的方法和规律，“造化”则为我们提供了丰富的素材和新鲜感受。传统和自然是艺术家从事创作的基础，离开前人的艺术成果，离开多彩生动的大自然，便谈不上有艺术创造。当代青年画家李杰的山水画，正是以内蕴丰厚的传统笔墨及其超越自然的永恒美感的不懈追求而形成鲜明的艺术个性及风格的。

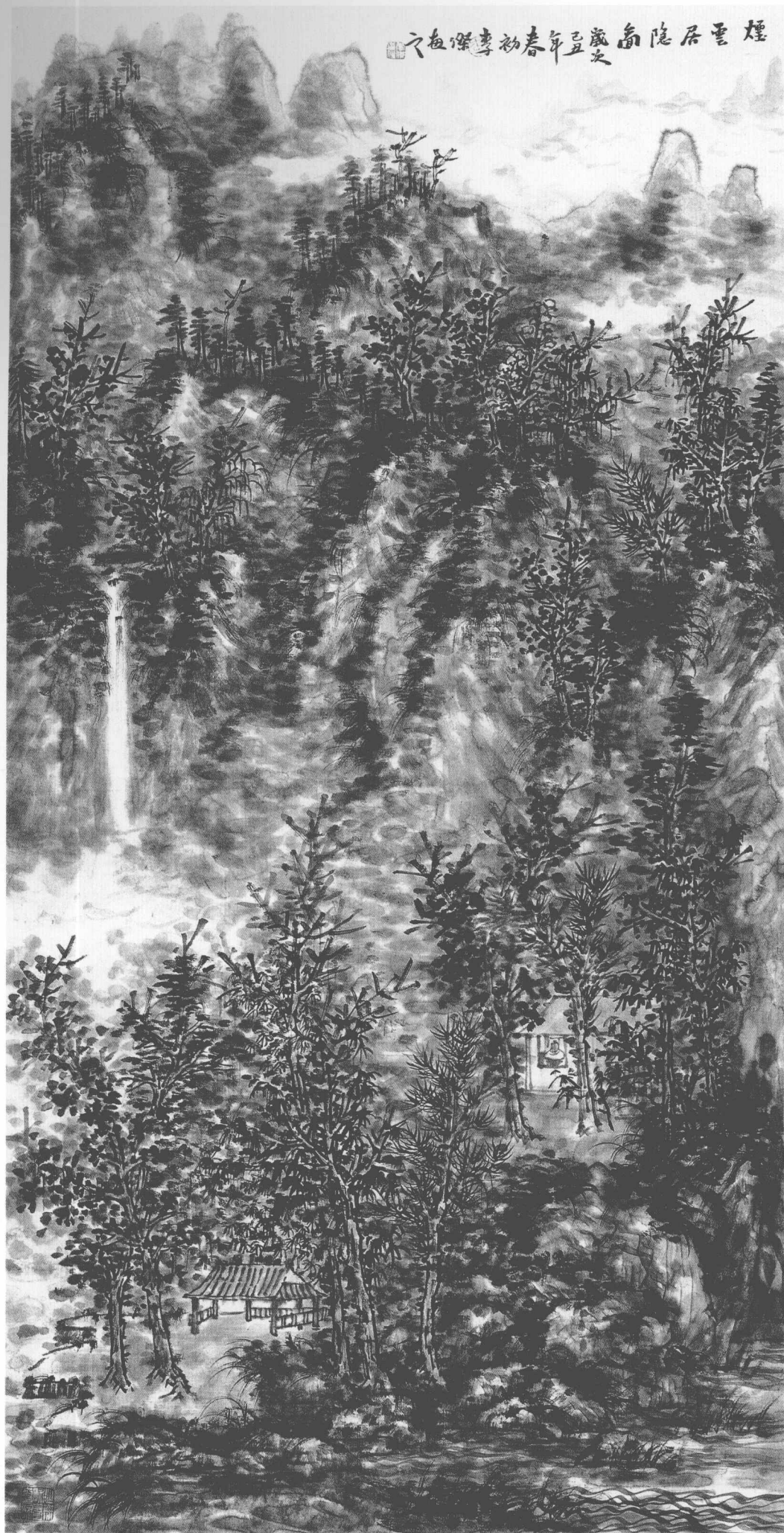
李杰坚信，“精读传统和大自然两本书”（李可染语）是画家的天职和终生作业。为此，他曾痛下苦功，力攻“传统”这一关。他孜孜以求，反复摸索，采取适合自己的“逆推法”去探求传统笔墨的堂奥。他先由近代黄宾虹、黄秋园诸家的研习始，而后紧紧追及清代石涛、石谿、龚贤，再上溯宋元的范宽、王蒙等山水名家。在对这些名家山水作品的解读中，李杰领会了传统的绘画理念与把握自然的观照方法，归纳提炼出苍润相济、沉厚浑然的表現方法。在李杰的作品中，我们分明可以体察到宋元山水画风的墨气氤氲、笔法雄健、点线刚劲缜密以及峭拔雄浑的特点，以及明清山水画用笔灵活、用墨丰富，一派苍茫、滋润的景象。嗣后黄宾虹的含浑无尽、黄秋园的茂密清新都启迪了李杰的艺术创作向山水本体与艺术本体靠拢，使他极注意在发展取向上注重内部规律与外部形态的结合，尤其是从物象到意象的提升，从物质层面到精神层面的转换，他的作品因而得以在广取博收、厚积薄发中见出传统渊源与脱颖而出的活力与创意。

李杰起步于“师古人”，但不久即走向了“师造化”的道路。他把对传统的认识、理解、感悟与情感、理想、愿望投射其中，让作品中的山水树木、烟云雾霭与屋宇村舍等意象折射出大千世界的无比丰富性，以寄托自身的理想追求与丰富情感，进一步逼近艺术规律与艺术本质。应该说，李杰的作品是承继山水画的创造性一路走下去的。完全可以说，创造性是他作品的一个重要特征，循此去理解画家的作品才能窥见其中的生机与生命，领略其全新的潜在意义。

画家面对同一个山水艺术传统，面对不尽同一的山水景观，只要能够通过“师法自然”去改造那传统，就可能迈出突破性的第一步。比如石鲁就是通过描绘黄土高原迈出这一步

清溪问道 68cm × 136cm 纸本 2009年

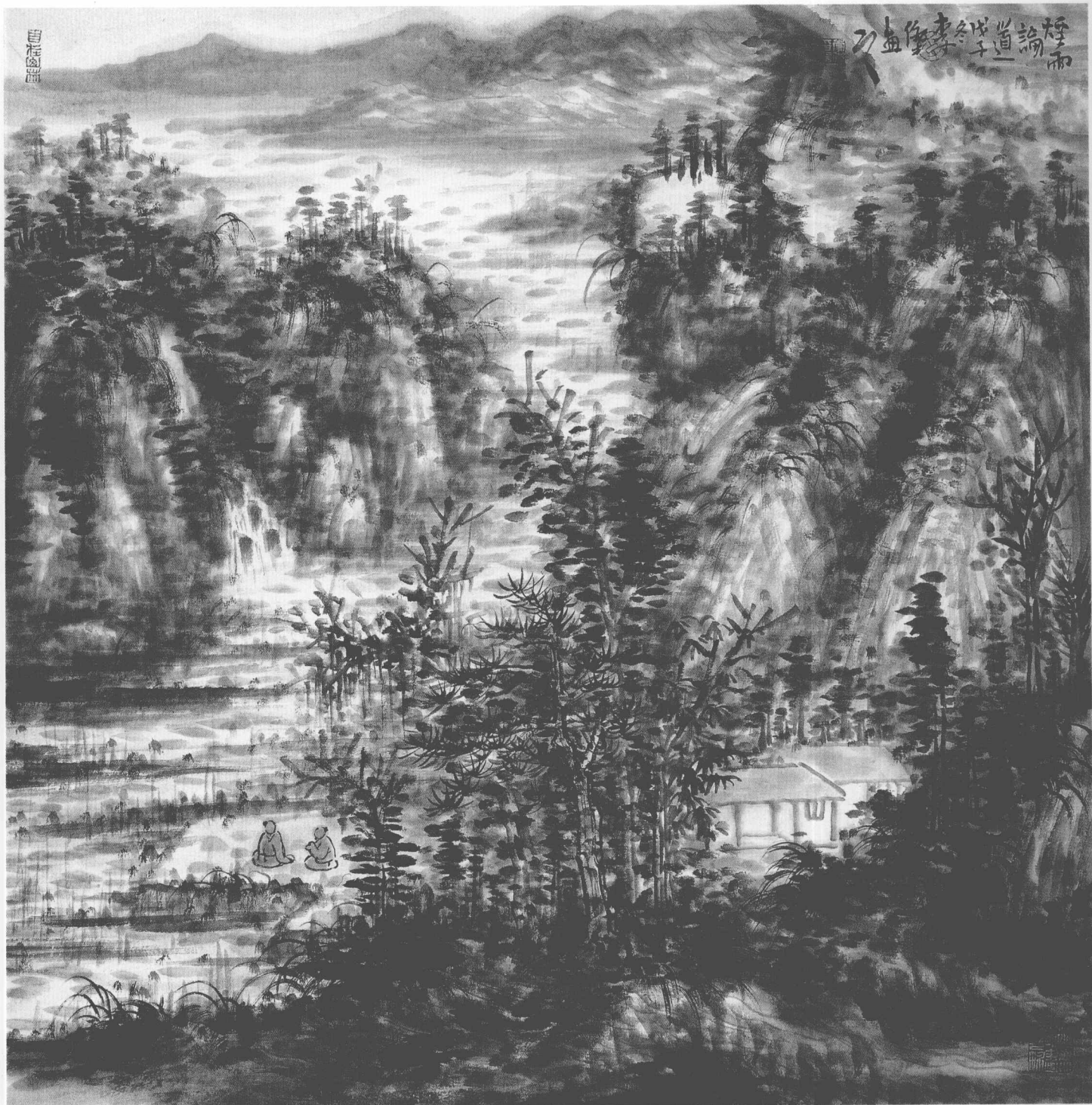

的；白雪石也是通过对桂林漓江的山水的表现走出了传统的束缚。当然，只“师法自然”完全写生还不够，还需要掌握传统，需要画家足够的主体条件，对特定的地域景观的巨大感受力和相应的创作行动。李杰就是这样的画家，他对传统下过功夫，对家乡自然景观有独到的观察与感受，还有一股持久不懈的创造激情。他希冀以他熟悉的家乡山水为落脚点，开启他山水画创新的帷幕。或者说，他的以笔墨写意为表现前提的山水画要展示的是一个不同于现实世界的想象性与理想性世界。

在我的感觉中，李杰的作品偏于优美而非壮美，但这优美又不同于某些江南山水画的潇洒、委婉和飘逸，而是略带北方景致所特有的朴直清旷。北方景观要比江南景观雄阔甚至荒茫，但在李杰的笔下的北方的山水，不像画史上所说的“北派”山水那样，只有崇山大岭的雄强博大，而是也有篱落小院的清幽和秀丽，充溢着流动的节奏和韵律，并趋向于清寂、虚灵与古意。他追寻的是现代都市中的乡愁，现代喧嚣中的安详，现代世俗中的淡泊。质言之，李杰在艺术选择中，走的是一条继承经典后的自我表现之路。因此，他的作品及笔墨方式偏于“意”的强调，而不是循规蹈矩本于理法的表现，是一种个性的伸张。

然而，品察李杰的山水作品，很少见到只画所见的写生之作，那画中的境象，实在而又虚灵，真实而又神化。他不是描绘空洞无物的所谓造化，也不是描写这山那水的实景，而是在王国维所谓的“写境”与“造境”之间，“契默造化，与道同机”。按李杰的认识，造化本非山水一隅，它包罗万象又“统于一”，存在于无尽空间又生成运动于时间过程中，在很大程度上它还直指一切生命与创造力的本源。按这种认识，“师造化”便意味着最终使画家与造化契合为一，由“艺”进“道”，不满足于模拟自然山水的外表而力图体现其内蕴。其实，李杰山水画中，只运用了几组意象，即山、水、云、树、房舍，切入的角度是登临与远眺，因而产生了层次繁复、空间深远，包含着由较小的局部山石景观，伸张为较大的精神空间这样一种

烟云居隐
136cm × 68cm
纸本 2009年

烟雨论道 68cm × 68cm 纸本 2008 年

抒情气势。这里没有剑拔弩张，没有高天归鸟、山川飞瀑的壮阔境界，一切都是画家所熟悉的山村景致，一切都立足于水墨本体的拓展与发挥，表现在作品中，便是那深幽、苍茫、浑然、虚灵的图景。它体现为一种氤氲之美，平实、朴拙、野逸、和谐、宁静，不仅富于情思，更有一种胸襟开阔与刚健自强的精神。

李杰的山水画属于小写意范畴，即工而有意，放而不乱，在工写兼具的笔法与墨色中，建立自己的语言秩序和笔墨方式。多年来，他深入细致地对传统山水画进行了梳理和研究，并在“书法贯通书法”上有他人不及的妙悟，不但丘壑师造化，笔墨也师造化，既师其象，亦师其道，从笔墨的运动导出丘壑的变化，在“如虫蚀木，偶尔成文”的随心所欲中，实现创作的自由。其中又以现代人的眼光及当代文化的新的观念，力求将北方山水的雄浑、苍茫，与南方山水的空灵、柔美相融合，在气韵藏于笔墨，笔墨皆成气韵中完成山川树石、云气烟岚的整体意象及

气势的建构。他遵循“以气力使笔墨，以笔墨生精神”的原则，下笔沉着痛快，却笔笔扎实；落墨苍润相济，则多是清新华滋之貌。由此而出现的刚柔兼施的笔力与笔型和多次反复的积墨与积点，追求一种自然而然、意味隽永的审美意味与格调，点、线、面、墨、色中流荡着无限生机和神韵。山多为秀润苍郁的浑然之体，水多为清澈明透的涓涓之流，云多为浮动飘逸的游走之形，强调的是点线的交错与墨色的积染，在虚实与浓淡之间显出空间层次与构成关系的变化。这里的墨，依托着笔出，因笔的婉转灵活而焕发出神采；而韵的出现则在于皴擦与墨点、墨线的穿插重叠。显然，李杰是借用转换了的传统笔墨语言来应对现实存在的自然景象，是以一个现代人的思考使传统笔墨在自己的作品中呈现活力。画面上一点、一线、一笔、一墨，都诠释着画家独特而又不可替代的心绪；画面中一山、一石、一水、一云，都是一种秀润与沧桑的融合，释放着画家特有的灵性 with 诗情。作品中的意象，既不恣肆超拔，也不华美

携琴访友 68cm × 68cm 纸本 2008年

工丽，而是从容淡定、平易素朴，李杰不以奇诡怪诞而标新立意，也不以逸笔草草而聊以自娱，而是在造型的似与不似之间，立意的有意无意之间，技法的有法无法之间，得江山之助，借古法写造化之变幻，抒心源之灵妙，将人们带入亲切、温和、静谧、感人的艺术境界，去勾连古今相通的文脉，让自然山水在宣纸上成为鲜活的造像。画家意在强调作品的本色表露、无法之法以及率意而为程度上的自由和散淡，以体现中国画“天人合一”，“物我两忘”的本质精神。

笔墨是一个永恒而常新的话题，中国画的笔墨天地充满了许多未知数，面对笔墨的形态、笔墨秩序与笔墨结构，可以肯定，有多少个画家就有多少个解读的答案。将目光投注到笔墨文本的自身中，通过自己的解读深入到创造的境界中去，构筑一个笔墨浑然的苍茫世界，这当是对

李杰山水画的基本概括与审美理想的评估。

好的作品一定是画家心灵的迹化，性格的体现，气质的外露，审美的显示，学养的标记。这便需要画家平时在艺术修炼上的积累，尤其要加强形式笔墨语言的探求。多研究传统山水画与现代山水画的各表现形式，不断地加强山水画写生与创作，提高自己的艺术修养，不断地积累经验，使自己的艺术表现语言得到丰富、显现和成熟。这是李杰成功的艺术之路给我们的启示。

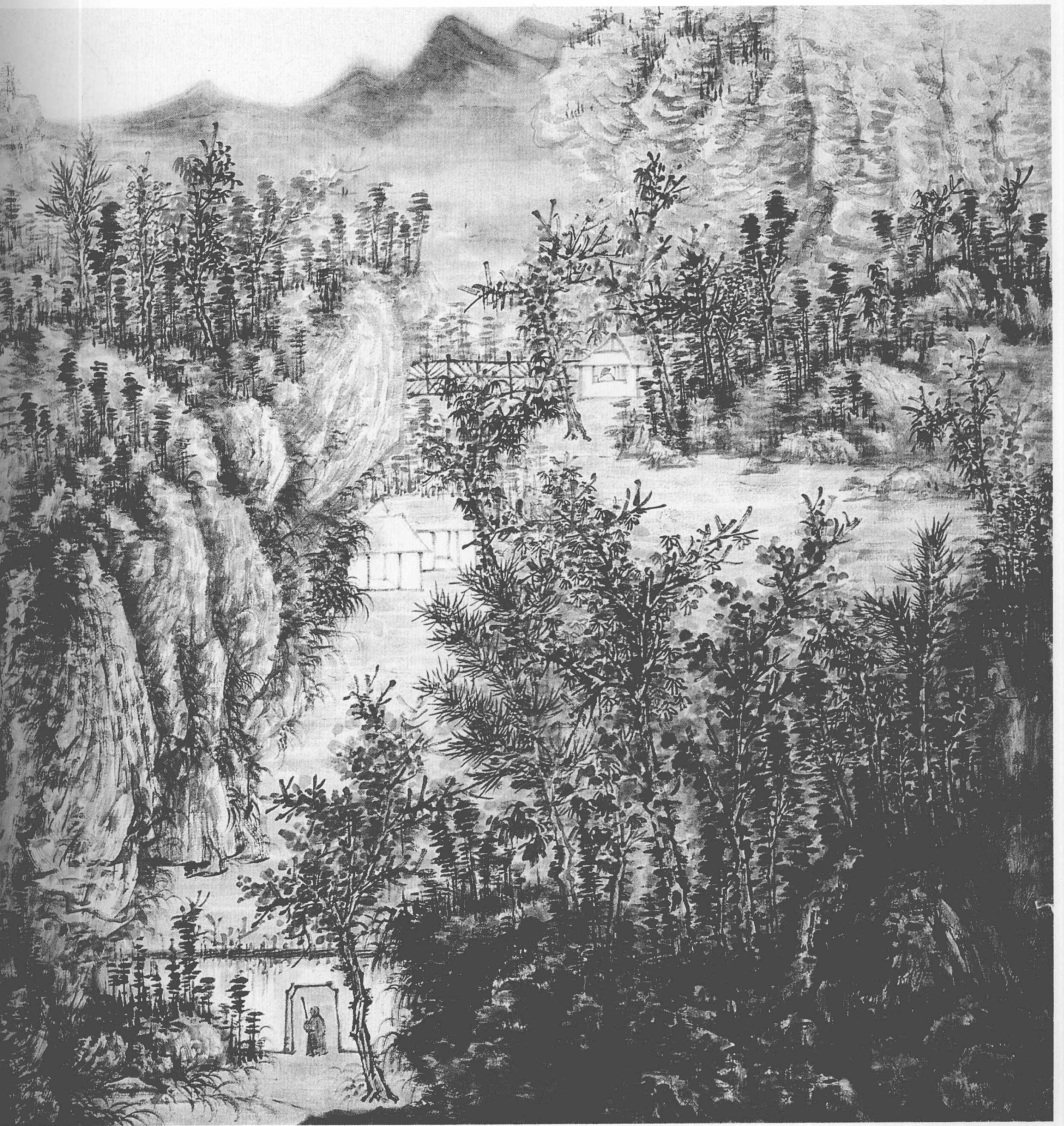
作为当代画家，李杰以直面现实生活的创作态度，摆脱了传统山水画的程式，在构景、取象、造境、施技诸方面都能独出机杼，有所创造，使古典绘画形态在他的手中获得现代意味，并最终将其纳入现代人的审美意识之中。朝着这个方向，李杰肯定会做出更大的成绩。

听泉论道
136cm × 68cm
纸本 2009年

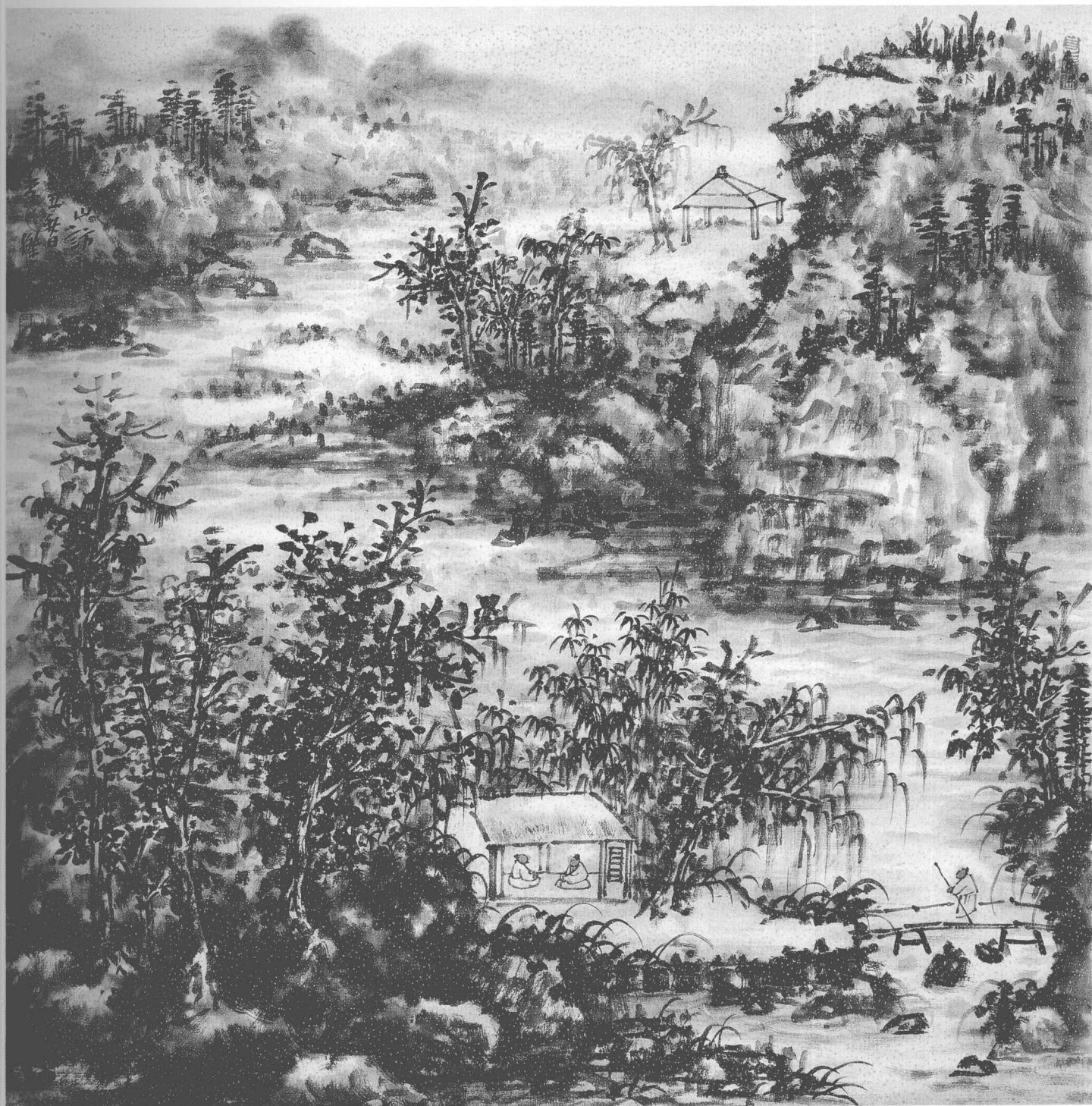

唐人诗意图 120cm × 240cm 纸本 2008 年

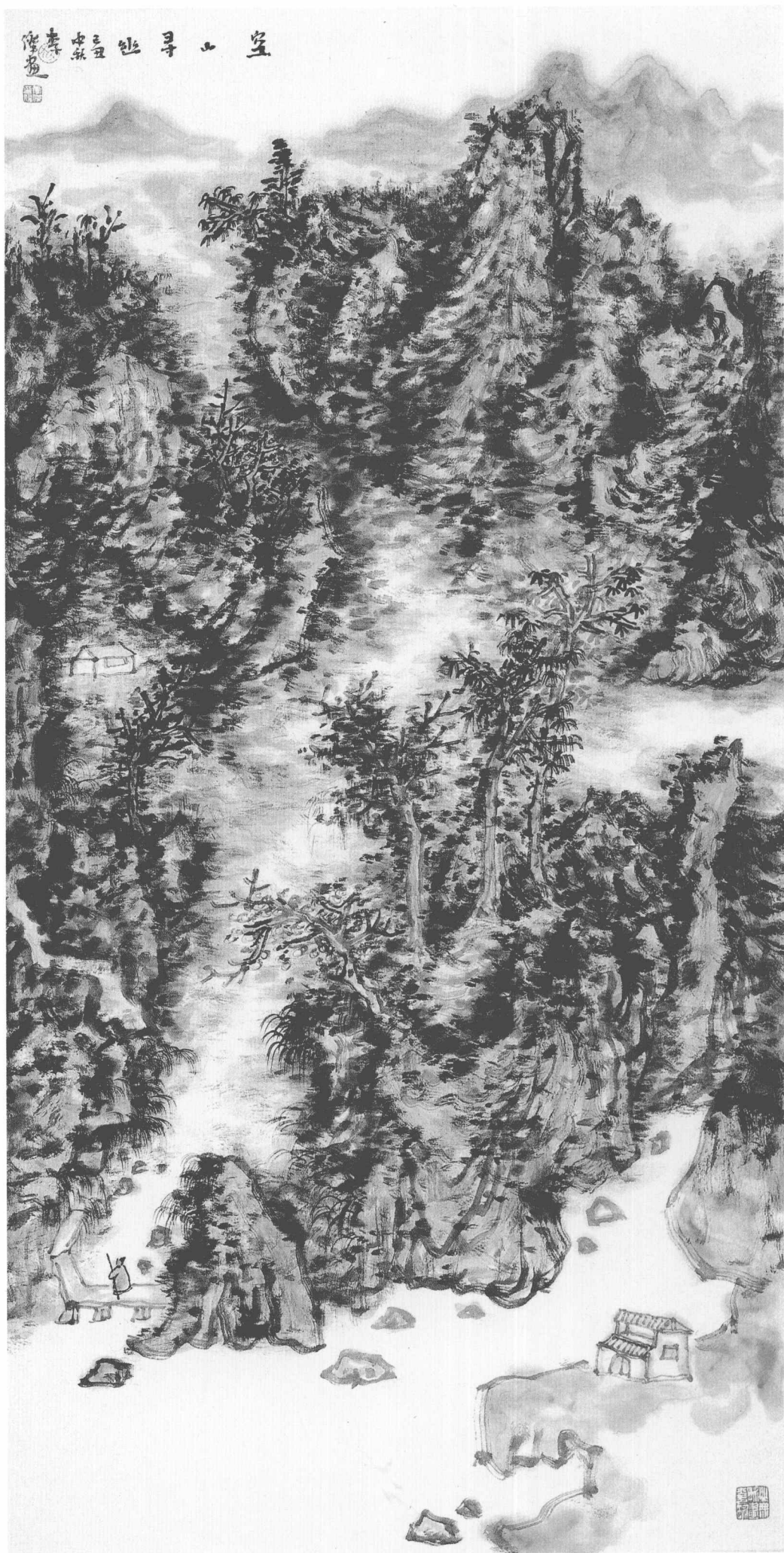
携琴探幽
136cm × 68cm
纸本 2009年

溪山访友 68cm × 68cm 纸本 2009年

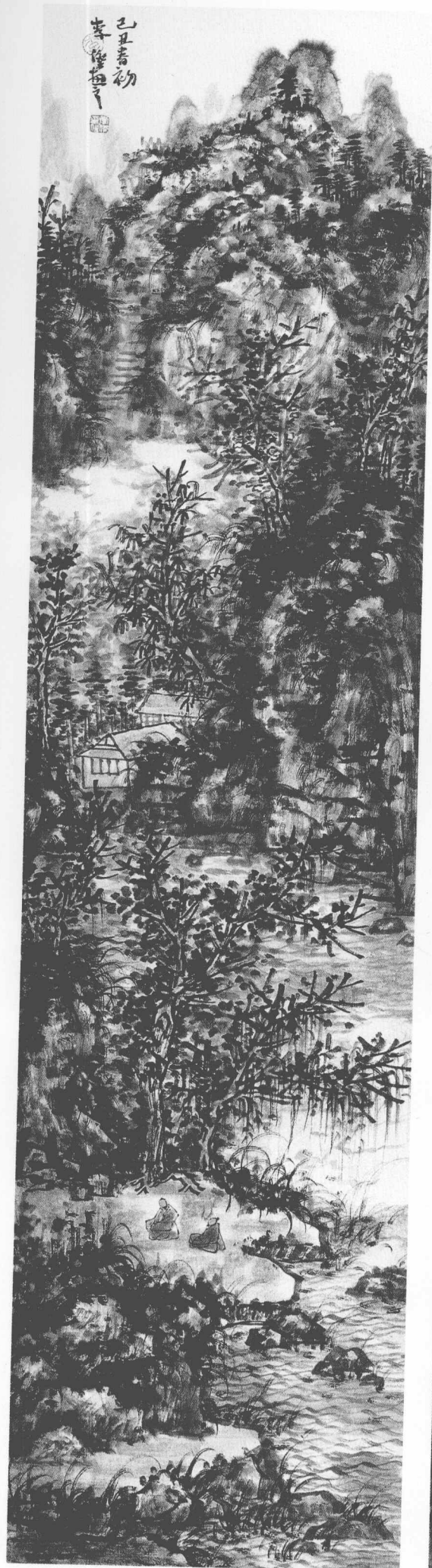
烟雨访友 68cm × 68cm 纸本 2008 年

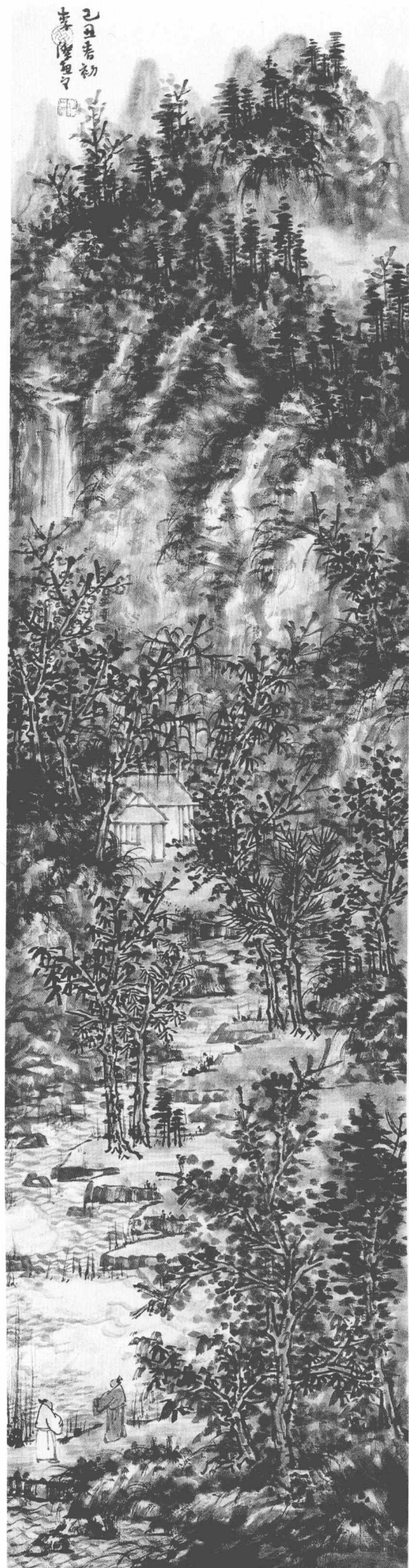

空山寻幽
136cm × 68cm
纸本 2009年

古韵四条屏
136cm × 34cm × 4
纸本 2009 年

烟雨诗思 34cm × 136cm 纸本 2008 年

溪桥烟树 34cm × 136cm 纸本 2008 年