

李采姣花鸟画集

李采姣 / 著

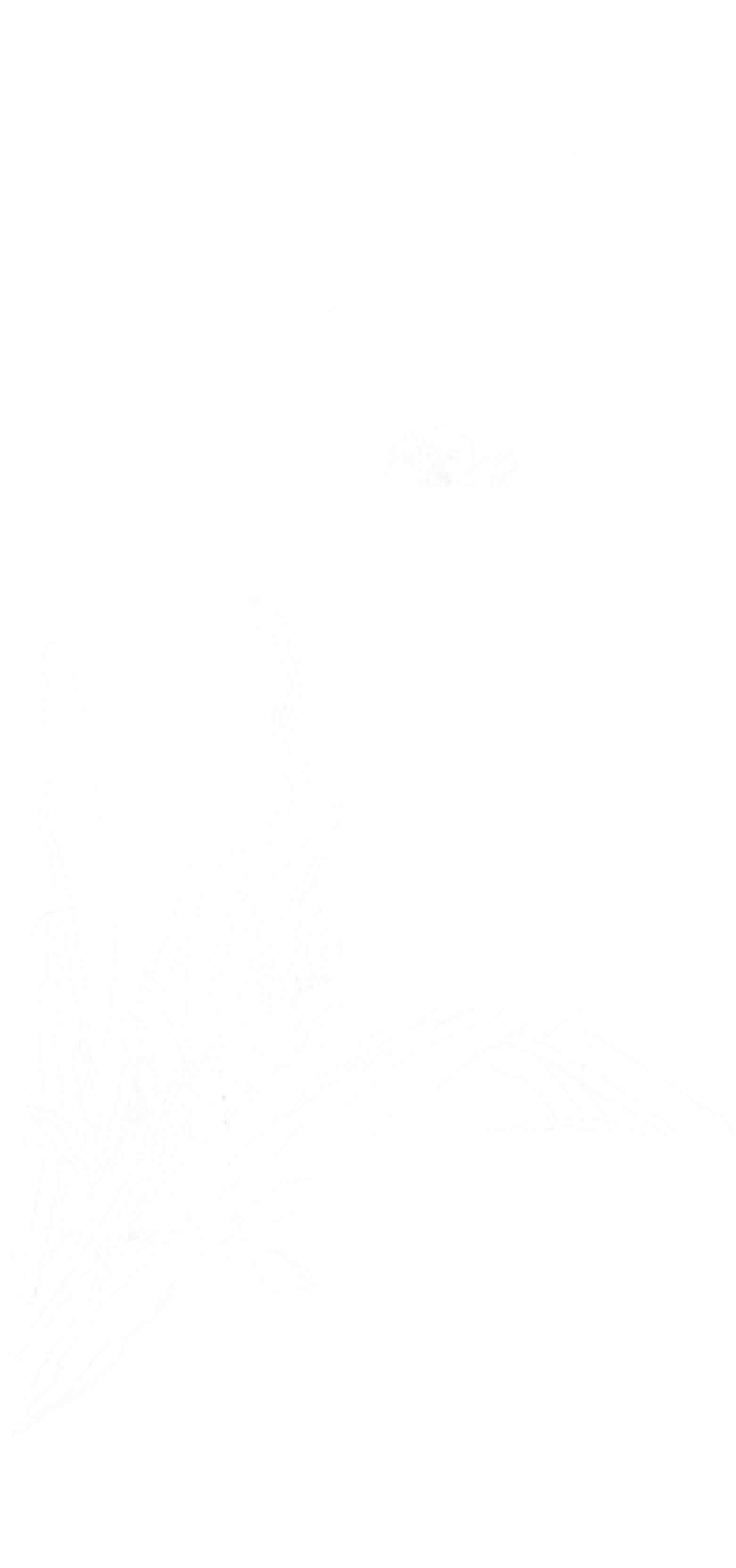

西泠印社 出版社

李采姣花鸟画集

李采姣 / 著

西泠印社出版社

图书在版编目（C I P）数据

李采姣花鸟画集 / 李采姣著. — 杭州：西泠印社出版社，2017.1
ISBN 978-7-5508-1971-9

I. ①李… II. ①李… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010174号

李采姣花鸟画集

李采姣 著

出品人：江 吟
责任编辑：徐 炜 朱晓莉
责任出版：李 兵
特约编辑：阮 解 谢裕波
装帧设计：贺 斌
出版发行：西泠印社出版社
地 址：杭州市西湖文化广场32号5楼（邮政编码：310014）
电 话：0571-87243279
印刷制版：宁波白云印刷有限公司
经 销：全国新华书店
开 本：889×1194 1/12
印 张：9.5
印 数：0001-1000册
版 次：2017年1月第1版 第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5508-1971-9
定 价：168.00元

李采姣琴鳥作品集

何水法題

李采霞花卉作品集

李采霞

仙童汲骨新竹来
浩木石立空山万木秋
月生一个圆
女内美姣好月长
归

甲子冬月
刘曦林
书于峰月

李采姣，7岁习字，15岁习画。现为宁波大学潘天寿艺术学院教授、硕导，浙江省151人才工程人才、宁波市哲社科青年学科带头人、宁波市美术家协会副主席、宁波画院画师。

1995年毕业于浙江师范大学，获历史学学士学位和美术学兼修；2001年毕业于天津美术学院，获文学硕士学位，入霍春阳、华梅诸师门下；2016年毕业于中国艺术研究院，获美术学博士学位（实践类），导师为何水法先生。

2008～2009年留学日本，系日本大阪大学访问学者。2011年游学法、德、意、奥等欧洲20国，系奥地利文化部“优秀艺术家”高访人员。主持省部级课题多项、厅局级课题十多项；在《文艺研究》《新美术》等核心期刊发表论文30余篇，出版专著、国家级规划教材等7部；中央人民广播电台·中国之声曾作“难忘的中国之声——画家李采姣”报道。

作品获奖：

※ 2010年7月，《港城龙门》

获中国美术家协会主办的“第九届全国水彩·粉画作品展”优秀奖

※ 2015年10月，《云蒸霞蔚》

获中国美术家协会主办的2015年“南田风韵——第二届恽南田全国花鸟画作品展”优秀奖（最高奖）

※ 2016年3月，《秋光及物》

获浙江省美术家协会主办的“2016·浙江省女美术家作品展”优秀奖（最高奖）

※ 2016年6月，《虬龙》

获中国美术家协会主办的“荣宝斋中国画双年展·2016”入会资格作品（最高奖）

※ 2016年8月，《啼梦报家国》

入选中国美术家协会主办的2016“万年浦江”全国中国画（花鸟画）作品展

※ 2016年9月，《青兰千尺》

入选中国美术家协会主办的“丹青扬州——第二届全国中国画（花鸟画）作品展”

※ 2016年11月，《云之氤氲》

获中国美术家协会主办的第三届“八荒通神——哈尔滨美术双年展”入会资格作品（最高奖）

花鸟不语 笔墨有情

与三境庐主李采姣女史的最初接触，是在多年前著名花鸟画家何水法先生于抱华楼国画研究院举办的“中国花鸟画写生创作班”上，我受命去讲课，认识了这位率直热情、聪明用功的女画家。此后抱华楼春秋两季举办的创作班，采姣女史似乎总是参加其中并且非常努力地学习、创作，进步自然也十分神速。

采姣女史结缘花鸟画，得益于绣花高手的母亲熏陶。母亲用长短针刺绣出的蝴蝶、喜鹊、牡丹、梅花等物件，为她打开了五彩世界的大门，那些质朴的充满生机的繁花鸣禽，是她最初的美的启蒙。于是乎，7岁拜师临帖习字的采姣女史，15岁蒙老师指点开始学习花鸟画，之后又顺理成章地进入浙江师范大学与天津美术学院。本科与硕士研究生阶段的整整七年，采姣女史接受了系统的学院教育；而拜师何水法先生且长时间随侍左右，又使得采姣女史享受到了古代师徒相授的私塾式教育。在老师潜移默化的教诲中，深入老师的艺术门庭，染习老师的为人处事，得到何水法先生的真传。无怪乎何水法先生受聘中国艺术研究院花鸟画研究方向的博士生导师后，就将她招收为第一位博士生，加以重点培养。

读博期间，采姣女史不辞辛劳，往返于北京、杭州、宁波三地，充分运用艺术研究院的人文氛围与文化之都的优越条件，沉浸于阅读文学、历史、美学典籍的快乐，注重美术史论的学习研究，专注于临摹、写生、创作的交替循环，广收博取，拓宽人文视野，领悟传统精神，体会古贤妙迹，感受自然奥义，艺术水准稳步上升，并以优异的成绩获得美术学博士学位。

数年如一日地追随何水法先生，采姣女史没有辜负难能可贵的学习机遇。她专心致志，认真领会老师的教学理念，体悟老师的创作思想，学习老师的创作技法，反复咀嚼回味，悉心体会揣摩。在导师的指授下，她借助对临、背临、意临等不同方法，将文同、崔白、宋徽宗、法常、王冕、林良、吕纪、徐渭、陈洪绶、任伯年、吴昌硕等名家的作品，反复临习，悉

心体会每件作品的意境格调、用笔设色、造型构图、题款钤印，以求默识心记，融会贯通，真正领会传统绘画的精神和韵味。这种重回炉镬式的淬炼，使得采姣女史对传统绘画的理解更为深入，基本功的夯筑更为扎实。

与导师何水法先生一样，采姣女史十分注重对生活的感受，重视到大自然中写生。她清楚地意识到晨兴夕至、风晴雨露下的花花草草有着不同情态的美，需要画家反复去观察、去感受、去捕捉。采姣女史遍游大江南北，体验生活，采集素材，积累了大量写生稿。在游学法、德、意、奥等欧洲20国与日本期间，她也悉心观察，手不释卷，将异国花卉记录在写生本中。王阳明《传习录》载：“先生游滇南，一友指岩中花树问曰：‘天下无心外之物，如此花树在深山中自开自落，于我心亦何相关？’先生曰：

‘你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。’”花开花谢，本是自然现象，似乎与人无涉，但“情因所见而迁移，物触所感而兴遇”，世间外物正是因了人的关注，在某种意义上方获得存在的意义与价值。也正基于此，艺术家应目会心，神超理得，由眼中之竹化为胸中之竹，再变为手中之竹。“境一而触境之人之心不一”，采姣女史在一次次的写生活活动中，体会自然微妙的变化，接受生活的启迪，从花开花谢、飞鸣游走中，培养起捕捉生活细节、表现生活的不俗能力。从采姣女史的作品中，清晰可见她对自然、对生命的真挚热爱，她寻找着生活中生动真切的美景，将之化为笔端生机郁勃的画面。

采姣女史承续何水法老师大写意花鸟画重气势、大格局的特点，强化精神性、写意性、逸宕性，在画面中注入写意的精神意识，增加画外之意、象外之旨，并把这一理念贯穿于创作的整个过程。有着较好书法基础的采姣女史，以书养气，以书入画，强调绘画的书写性，笔随气运，取象不惑，大胆落笔，小心收拾，于稳中求变，于繁中求序。她以传统书法用笔为筋骨，以水、墨、色的渗合交融为神韵，不露痕迹地吸收借鉴西方绘画色彩，注重画面整体感的营造，讲究花鸟的造型与画面的构成趣味，讲究以情御形，以形传神，画面耐看，立意清新，富有生活情趣。

功夫不负有心人。虚心笃志的采姣女史，在花鸟画创作水平与学术研究能力两方面都有了大幅度的提升。仅仅在2016年，她创作的《秋光及物》获浙江省美术家协会主办的“2016·浙江省女美术家作品展”优秀奖（最

高奖），作品《虬龙》获中国美术家协会主办的“荣宝斋中国画双年展·2016”入会资格作品（最高奖），作品《啼梦报家国》入选中国美术家协会主办的2016“万年浦江”全国中国画（花鸟画）作品展，作品《青荫千尺》入选中国美术家协会主办的“丹青扬州——第二届全国中国画（花鸟画）作品展。2016年，她的作品《云之氤氲》获中国美术家协会主办的第三届“八荒通神——哈尔滨美术双年展”入会资格作品（最高奖）。她先后主持省部级课题多项，在《文艺研究》《新美术》等核心期刊发表论文多篇，出版专著、国家级规划教材七部，累累成绩，可喜可贺。

以愚之臆测，采姣女史的斋号“三境庐”当出自观堂先生的境界说。采姣女史已经历过“独上高楼，望断天涯路”的寻寻觅觅，对中国大写意花鸟画的前进方向有着清晰的认识，她正处于“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”的执着奋发阶段，为了既定的目标，她不懈地努力着。潘天寿先生曾满怀深情地说：“吾国花鸟画，至少有近四千年的悠长历史，它的发展过程是无人可以比拟的，它的崇高成就也是无人可以比拟的。这是一株灿烂的极乐天国中的奇花，是吾国六亿人民所喜闻乐见的，也是全世界群众所一致爱好的。换言之，是我们东方民族的宝物，也是全世界人民的宝物。”（潘公凯主编《潘天寿谈艺录》，浙江人民美术出版社，2011年8月版）有着悠久历史的中国花鸟画并未成为僵死的传统，需要我们承续发展。冯镇峦《读聊斋杂说》言：“贪游名山者，须耐仄路；贪食熊蹯者，须耐慢火；贪看月华者，须耐深夜；贪看美人者，须耐梳头。”希冀在绘画艺术有所成就者，要耐得寂寞与甘苦。采姣女史在写意花鸟画领域已走上正途，倾注了深情，寄托了理想与希望。我衷心地期待并且相信，她会有更多的佳作问世。

中国美术学院研究生处处长、教授、博导 毛建波

丙申冬夜于湖上养正斋

绘事后素

人生如织锦，千针万线，但每一针每一线都关乎到整张作品质量的高低、成败，李采姣这么年轻，已经是博士、教授、还不够著名女画家，成就不凡。究其原因，就是她在人生的每一个节点都力争做得最好，都永不停留，一直向前。7岁习字，15岁习画，1995年获历史学学士学位，2001年获文学硕士学位，2008~2009年留学日本，2011年游学德、意、法、奥欧洲诸国，2016年获美术学博士学位（实践类）。从书法到绘画，从历史、文学到美术学，自我完善、内外兼修的脚步从未停下。织好人生的针针线线，对于一位江南女子，对于一位人民教师，对于一位贤妻良母，这其中要付出多少艰辛，要下定多少决心，要做出多少牺牲，从中可看出她对艺术追求的坚定、执着和痴迷。

夫子云：绘事后素。正因有着如此漫长的求学问道，如此深厚的人文积累，如此强大的内功，才有了还不够著名的女画家李采姣。我对绘画不专业，下面从三个角度对采姣的艺术世界谈一点肤浅的看法：

一、转益多师是吾师

李采姣曾受教于劳坚清、霍春阳、吕云所、谢孔宾、何水法等诸师门下。在先生们的严格要求下，悉心学习、研磨历代大家的经典之作，从笔墨造型、色彩对比到构图分析，均作了一一剖析。大学期间，她一边攻读历史学学士学位，一边兼修美术学课程。临摹范宽的《溪山行旅图》《雪景寒林图》，还有黄公望的《富春山居图》，光这些就花了她整整一年时间。有时候为了一个局部的完善，她找来不同的临本进行比对，还拿放大镜反复地观察。四年的大学生涯，李采姣不仅完成了历史学方面的学业，还打下了坚实的绘画基础。

到天津美术学院读研后，紧跟霍春阳老师的三年学习生涯是她艺术之路上的一次飞跃。她在天津美术学院攻读的是服装设计方向的硕士学位，但在其导师华梅教授的引荐下又拜霍春阳为师，继续国画花鸟的学习。霍

师对其关爱有加，不厌其烦地为她讲解、示范各种笔法、墨法，引导她有重点地研究了钱选、王冕、陈淳、沈周、唐寅等诸家，并强调写生的重要性，要求她去大自然中寻求创作的素材。在天津美术学院期间，她一边学习、研究服装设计，一边继续国画的钻研与探索，夜以继日沉醉在她的艺术世界中。

去中国艺术研究院攻读美术学实践类博士学位，选择何水法成为自己的博士生导师，应该是她对自己多年从事服装设计和国画创作两条腿走路的模式的最终定位。“2013年以后，我要全身心地投入到国画创作中去。因为对我而言，做一个纯粹的画家，更好。”这是李采姣的誓言，也是她对自己人生目标的再一次明晰。何老师对其要求非常严格，熟读画论、精准临摹、多多写生，是其对自己在中国艺术研究院担任博导以来招收的第一位博士生——李采姣所提出的三条准则。鉴于此，李采姣又开始了新一轮的征程。有时，为了完成一幅构图，她拿着速写本，到处去勾画不同天气、不同时段下的同一种花卉的变化，从中找出最适合自己表达的意向形态，同时还要找出历代大家在这种花卉表现上的创新之处，看是否能为我所用。就是在这样不断地探究中，李采姣在国画创作上的才显得越来越从容。

二、秋水为神玉为骨

在绘画的表现技法上，没骨、写意、勾线晕染等不同表现形式的尝试，让李采姣笔下的作品，既有恣意纵横、水墨淋漓的大写意一路，也有清新婉转、雅致隽美的小写意一路，更有柔和幽静、似澹实美的没骨一路。这其中，李采姣对没骨倾心较多。没骨，究其源头，可上溯到三国时期张僧繇创造的“凹凸花”技法。一般而言，五代徐崇嗣被视作没骨法的鼻祖，其创造的“落墨法”对后世的影响非常巨大，清代的恽寿平就是其中很好的一位继承者。或许是没骨法对创作者的要求比较高，恽寿平之后一直到近代，着力于此的画家鲜见。李采姣之所以选择没骨法作为自己的突破口，一是觉得没骨法和她的心性、气质、秉赋、追求等比较契合；二是认为没骨法中所特别讲究的水色墨形四者的高度统一，是一个极其艰难的挑战，她要迎“难”而上。因为在绘画创作上，往往强调水色墨三者的一体性，而忽略“形”的问题。事实上，形是基础，没有形，水色墨就缺少强有力的依托。

细细品味李采姣的没骨作品，顿觉涓涓细流荡漾其中。和她交谈中，发觉她在没骨上的用墨都是自己拿墨条和清水一点点研磨出来的，从不用现成墨汁；她所用的色彩也是自己打磨的，有时还用纱布细细过滤。可见这是一位极其用心、用情的画家。因此，在她的作品中，水、色、墨、形四者亦如快乐的天使，从四面八方向人间传递着美好、纯净、雅致。

倾心没骨，并不等于就放弃写意。李采姣今年获中国美协主办的“荣宝斋中国画双年展·2016”入会资格作品（最高奖）的《虬龙》就是一幅大写意作品。在她看来，表面的“豪放”只会暴露缺陷，徒增笑料，真正的大写意并不是天马行空、随心所欲，而是在对“形”的精准掌握之下的放松和随性。北宋大文豪苏东坡的一句“始知真放本精微”让李采姣对“大写意”有了更为深入的认识。

三、腹有诗书气自华

南宋邓椿《画继》中言：“画者，文之极也。”苏东坡说：“文以达吾心，画以适吾意。”可见，画家的才学修养才是最后起决定作用的。

李采姣非常注重自身的理论学习，“读万卷书，行万里路”，从学士到博士，积累了深厚的学识，加上绘画技巧的不断提升，手中的画笔，直抒胸中块垒。李采姣与其他女画家最大的不同在于饱读诗书，她的画作有思想、有品味，小中见大，意韵深长。诚如古人云，“腹有诗书气自华”。

西泠印社出版社作为美术类专业出版社，发现艺术家、推广艺术家是办社宗旨之一。这次李采姣作品集在我社出版，我相信是她艺术之旅中重要的一站，是总结自己、提高自己的又一个节点，我也坚定地认为，将会有更多的人认识、喜欢这位还不够著名的女画家。著名女画家，呼之欲出。

西泠印社出版社社长 江吟

“画蛟”李采姣

宁波大学潘天寿艺术学院美术系教授李采姣本来的专业是服装设计。天津美院读研的时候，在导师的引领下，结识了院内国画系知名教授、花鸟画家霍春阳，霍春阳看了她的花鸟画作品后，即真诚劝导她专心学习国画。自小练书法出身的她欣然接受，拜其为师，重拾15岁就心仪的花鸟画创作，不知不觉拜何水法为师成了花鸟画博士生，不知不觉成了高等院校的花鸟画教授。生性爽朗的她觉得这样的转型只是“不忘初心”而已。这位血液里流淌着优秀台州人基因的女史一旦意识到自己是一块画花鸟画的好料，那她对花鸟世界的探索和守望必将是义无反顾的，没有人能够阻拦她朝也花鸟、暮也花鸟地寻寻觅觅，她也乐得花枝春满、好鸟栖林地做做“花鸟天使”，躲进小楼，笔墨伺候。

吴昌硕学画很迟，开始有点“拜”任伯年为师的想法，任伯年看过吴昌硕的“习作”却表示：凭你的书法功底、书法线条，不必跟我学，你的笔头境界气局大，一般画家反而达不到。

观赏李采姣的画作不会有任何小气的印象，包括她的题款书法，往往是不舍内敛又求开张的，她懂“小家碧玉”的卖巧，然而自己不太愿意去做。不适合自己的东西再好也只能浅尝辄止或袖手作壁上观，大手大脚、举重若轻的李采姣即使画那些很雅致、很文气的花花草草，也透露着笔轻而意重的灵动，远离刻板僵硬拘束，阳光灿烂，笑容可掬。画面上画出一个画家的气质、情绪、胸次不是不可能，可贵在于画家的气质、情绪、胸次通过笔墨反馈给观众时仍有荡人心旌的磁力，才称得上“人画合一”。李采姣说话大声、喝酒大气、为人大方，她的大笔一挥处色墨沉着含飞扬、意趣直白又优雅，花鸟的姿态神韵无不跃然纸上，呼之欲出。宁波国画界固然亦有出色的女花鸟画家，但像李采姣这样绘画具男儿气象者则恐怕难得一见，更准确的说法应该是：李采姣绘画保留女性的性别角色时更多地向大方无隅、大象无形靠拢，健笔纵横，点画自在，逍遥法外，外刚内柔。

也许是搞过服装设计的缘故，李采姣的花鸟画既注重大效果，也注意小细节。她的每一幅画不会逸笔草草到草率的程度，关键时刻，李采姣的笔底还是能保持相当克制理性的工致成分的，不至于显露粗糙的败笔，笔性疏阔沉古，却也不拒绝清风徐来的慵懒。她有本领画一枝一叶一鸟一花一碟一盆的文人小品，竟又同时能掌控繁丽丰沛的满构图花鸟巨件。文人小品浑朴清冷，花鸟巨件则气韵生动，反差强烈而格局融洽。历史上许多花鸟画大家便具备这种令人艳羡的手段，李采姣似乎也沾溉了其中的一点气象，可喜可贺可赞可佩，孰谓女子不如男？李采姣分明是女中蛟龙，“画蛟”之属乎！

尽管没有报考霍春阳的“招博”，但重感情的李采姣至今仍十分感谢细腻的“霍老师”的点拨教导。她最终锁定何水法为自己的花鸟博导师倒不是背叛“霍老师”，主要是因为何水法花鸟的笔触情境更适合她的台州人的劲霸脾性。李采姣大刀阔斧的处事方式在她的恣意用笔、篆籀用线中喷薄而出，连何水法亦忍不住夸赞女爱徒为人做事的果敢劲爽。老师夸奖学生有的时候其实是隐晦地向学生学习的表现。

宋元画的高妙，大家有目共睹，无论技法、笔墨、题材……宋元画都是难以逾越的高峰。而明清推波助澜、高潮迭起的文人画集大成实在也是不可动摇的中国绘画航母。中国绘画如果不是向明清时代的大写意方向发展，仅仅只是宋元余荫的游乐，我敢保证中国绘画的生命基因便容易出现更大的熔断。虽然我们需要承认明清时期的文人写意画存在这样那样的问题，可亦不能不明了文人写意画的独占鳌头自然有它历史的必然性，文学性、意象性、写意性的空前加强，使得中国文人大写意绘画赢得了世界性的标识。真正浸淫到中国文人大写意绘画中去的画家，至少能占领历史上的一个席位，真正优秀的效法中国文人大写意绘画的画家都是佼佼者。李采姣融汇到文人写意一路的画风阵营，是对传统经典绘画的仰慕虔诚，她有能力、有实力游刃于文人写意绘画的空间，不愧是一种果敢智慧的自信自负。结合时代发展、艺术发展，文人写意绘画的拓展回旋余地仍非常之大，包括其技法层面亦大有文章可做。李采姣身处高等院校，信息灵通，视野开阔，加之个人天赋与童子功书法水平，只要她的文心不弱于绘画语言表达，师古师今师心，持之以恒，大器可成！

“黛赭非殊彩也，而丹碧以为前茅。”（董其昌）造化在人，造化在