

当代艺术家画录

李开能画集

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

当代艺术家画录. 李开能画集/李开能绘. 一天津:
天津人民美术出版社, 2006. 9
ISBN 7-5305-3327-4

I. 当... II. 李... III. ①绘画—作品综合集—中
国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第105883号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津海顺彩色印刷包装技术开发有限公司印刷 全国新华书店经销

2006年9月第1版

2006年9月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2 印数: 1-2000

版权所有 侵权必究 (每套三册)

定价: 60.00元

唯美的情怀、永恒的家园

——关于李开能花鸟画的解读

陈晓春

早就想为开能的画写点文字。

花鸟画历来是中国画创新的难点，传统的花鸟画有工笔、有写意。工笔规矩、雕琢、逼真；写意潇洒、简略、率性。从形的层面上说，工笔追求客观的物性，写意则侧重主观的意绪。尽管从理论上说二者各有其美学法则和趣味而不能相互替代，但就中国绘画史的实际情况看，影响较大的还是写意画，从明清的青藤、八大，到现代的潘天寿、林风眠……

开能的花鸟画大都是写意的，但其唯美的倾向却非常明显。这首先表现在其作品的笔、墨、色方面，开能画面上的笔墨色体现了一种能量内敛、相生相克的和谐美。花鸟画最讲究笔墨，尤其是写意花鸟，也许正因为如此，写意花鸟有时就沦为浅薄的笔墨游戏。我们看到，开能的作品非常直接地展示了画家的笔、墨、色功夫。传统绘画的笔墨在这里不但没有被颠覆，反而得到了强化。这种强化一方面通过点缀、构形和渲染来实现，另一方面是借助笔、墨、色的融合来完成的。无论是天空中的飞鸟、蜻蜓、水中的游鱼，还是篱笆、树枝，荷塘的花、叶，都充分显示着笔、墨、色的完美组合所具有的审美效果，揭示生命最美丽的瞬间，展现自然最和谐的一面。可以看到，开能在自己的作品中比较彻底地释放了传统笔墨与现代色彩审美的能量，同时又使它们在画面上相生相克，最终形成和谐完美的绘画语言，比如蜻蜓和游鱼的色彩原本很艳、很抢眼，可一旦和画面上的笔墨组合，就显得既醒目，又自然。开能这种笔、墨、色的功夫，显然与他较早创作点山水过程中“点”的修炼有关，康定斯基就说过，“‘点’本质上是最简洁的形”，更何况中国书画的“点”原本是天地自然万象生命意蕴的高度提炼。

——开能画面的唯美特点还表现在画面的构成上，独特的构成使画面形成饱满而又灵动的生命空间。开能的作品画面初看都比较满、比较实，几乎完全违背传统虚实相生的基本美学法则，其实，李开能对虚实自有他的一番理解。古人既然说实即是虚、虚即是实，虚实自然就可以辩证地对待。无论是比较饱满的《烂漫之秋·鱼戏》、《鱼乐图》，还是较为疏朗的《微风》、《秋阳》、《晨曲》，从画面的处理来看，开能走的是以实出虚、虚在实中的路子。具体说来，开能画面上的虚实是通过独特的画面构成来完成的，景物存在着的动静、浓淡、详略、主次、曲直、疏密等复杂关系经巧妙地处理呈现出画面上独特的构成，这种构成体现出画家融会中西空间意识到自然生命律动的直接把握，画面的构成显示了有节奏的生命表现形式。

如果将笔、墨、色和构成等看作绘画的语言层面，开能试图想向我们言说的是什么呢，有时我们会因为迷醉于这些语言自身的审美效应而忘记了所要揭示的内涵。他的确将绘画语言本身的魅力发挥到了极致。但作品的笔情、墨趣、色韵和巧妙的构成还是在指示着更具审美价值的意义空间。开能作品的意义空间实际上既简单又复杂，他所有的一切都在昭示一个东西，这就是经过主体高度提纯后的自然本身的美，那种由丰富的形、色以巧妙方式组合呈现的、作用于你所有感官的自然的美。在这里，花鸟的写意性受到质疑，在由纯净的心灵构建的美丽面前，开能感到其它所有的言说都是多余的，他向往的是那种“山还是山，水还是水”的本然境界。开能显然不愿让生活中的各种烦恼骚扰了他用心去营造的自然之美，他要把大自然中最美丽的部分凝聚于笔端，书写于画面。因此开能的画境中只有赏心悦目的鸟语花香、池塘溪流，这是无言的自然之美。这确乎是不著一字，尽得风流的画境。

而所有这一切，都归由于开能的家园情结——美丽的自然，他的家。

清晖 136cm × 136cm 1998年

在水一方 65cm x 66cm 2005年

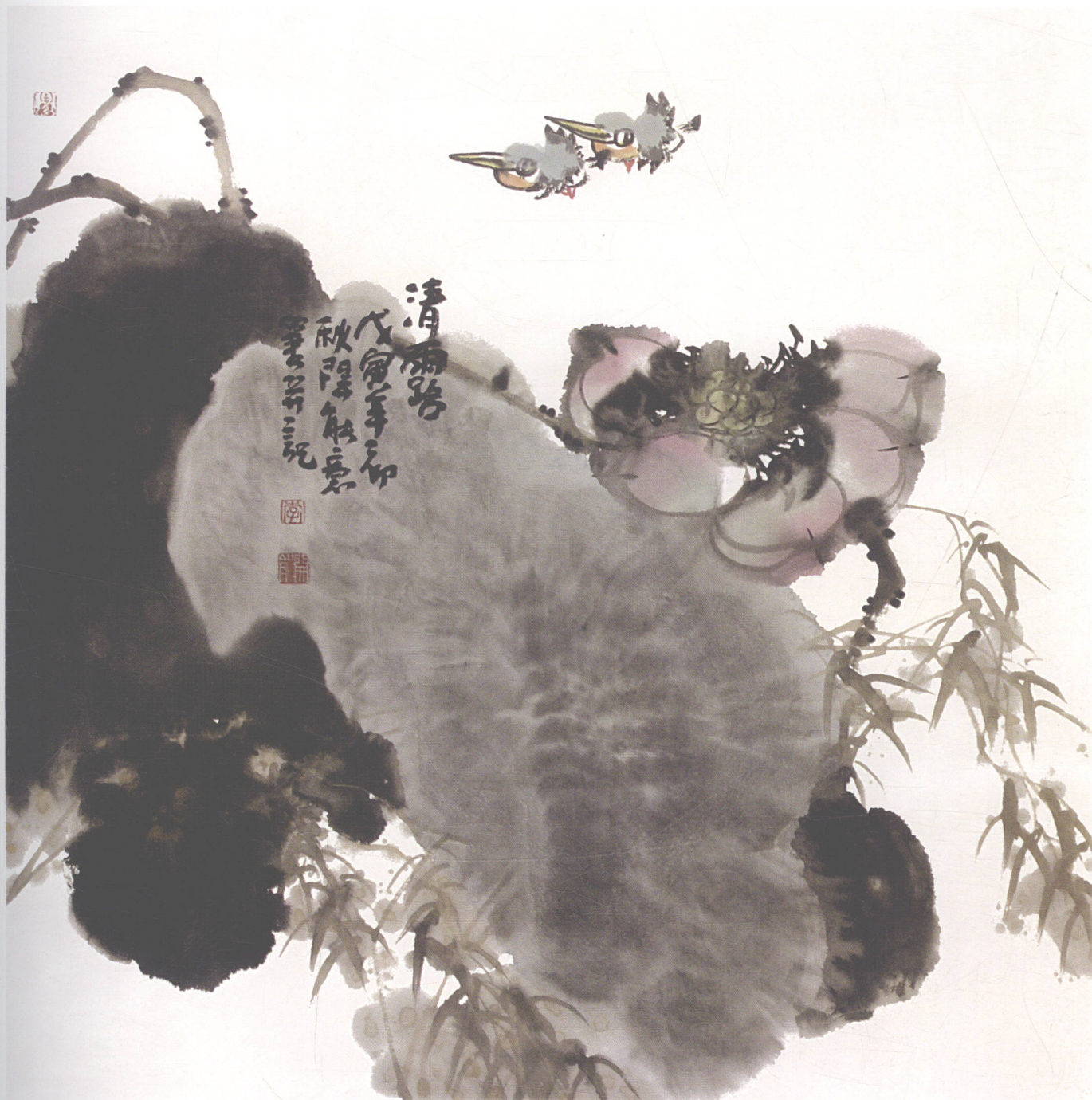
清荷八月之一 65cm x 66cm 2005年

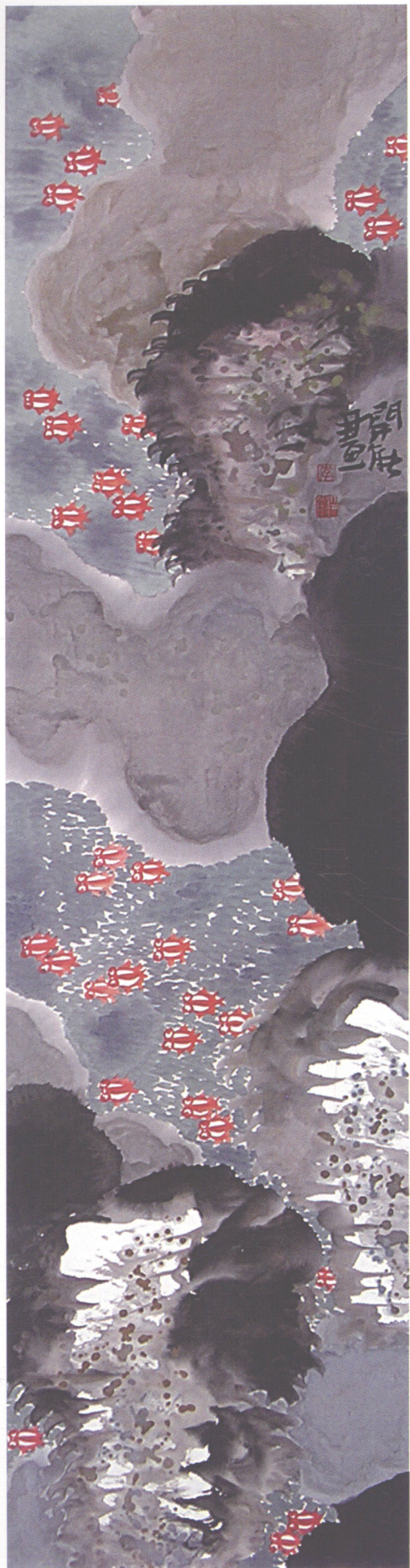
荷塘雨声 66cm × 68cm 1998年

荷塘清趣 66cm × 67cm 1998年

清露 67cm × 68cm 1998年

烂漫之秋·鱼戏 35cm × 136cm 2000 年

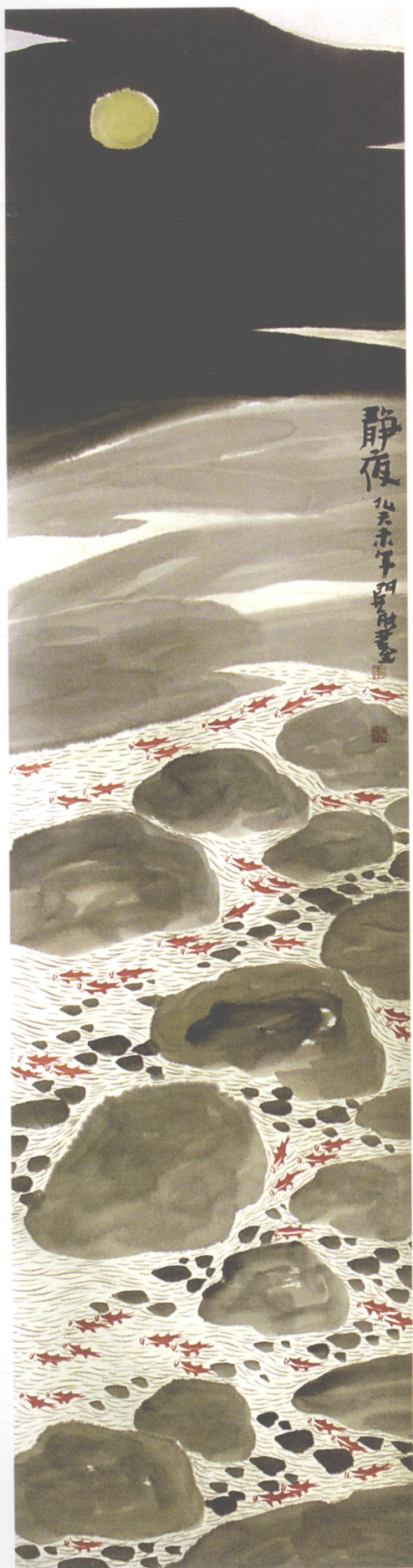
烂漫之秋·蜻蜓 35cm × 136cm 2000 年

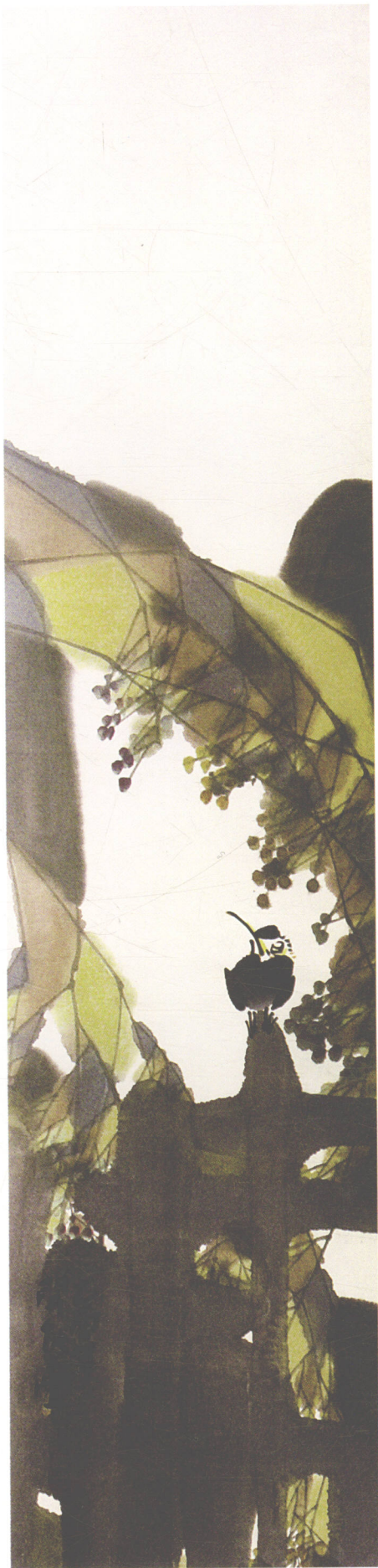
池塘之寂·方向 35cm × 136cm 2000年

池塘之寂·紫气 35cm × 136cm 2000年

静夜 45cm × 180cm 2003年

灰色的记忆·冥想 32.5cm × 136cm 2005年

秋阳之一 32.5cm × 136cm 2001年

清夏图 35cm × 136cm 2001年

秋的叙事 32.5cm × 130cm 2004年

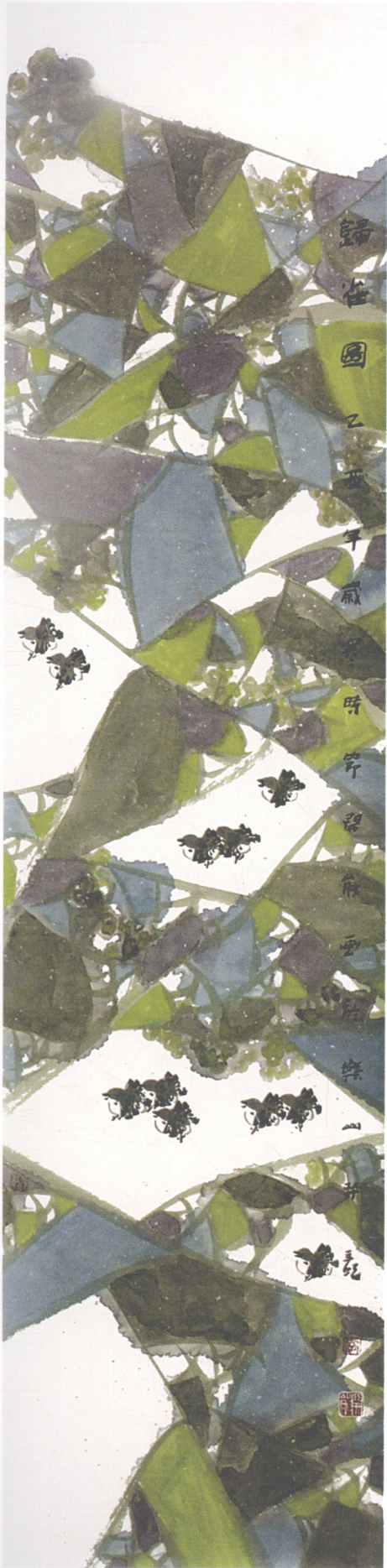
秋风犹在 32.5cm × 130cm 2004年

碧水金荷 32.5cm × 130cm 2004年

清荷八月之二 32.5cm × 130cm 2004年

归雀图 32.5cm × 129cm 2006年

秋声赋之一 32.5cm × 129cm 2006年

梦之旅 32.5cm × 129cm 2006年

秋阳之二 32.5cm × 129cm 2005年