

莲塘交响

1998 纸本
68cm × 68cm

总策划：杨建峰 杨永胜

在激昂交响曲的四色和弦中，粉玫瑰群花在生命的乐章里绽放，跳跃的冷灰蓝并叶为画面增添了亮点与生机。以新的秩序组合，创造了现代图式和形式美。

中国现代花鸟画名家技法精解 · 李魁正泼绘花鸟画艺术

图书在版编目 (CIP) 数据
李魁正泼绘花鸟画艺术 / 贾德江主编. — 北京：中国民族摄影艺术出版社，
2003.4 (中国现代花鸟画名家技法精解)
ISBN 7-80069-496-8
I. 李... II. 贾... III. 写意画：花鸟画—技法 (美术) IV. J212.27
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 017946 号

主 编：贾德江
责任编辑：马郁翠
装帧设计：李呈修

出版：中国民族摄影艺术出版社
(北京市东城区和平里北街 14 号 邮编：100013)
发行：中国民族摄影艺术出版社
全国新华书店经销
印刷：人民美术印刷厂
开本：787mm × 1092mm 1/8
印张：3.5
印数：1-5000 2003 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷
书号：ISBN 7-80069-496-8/J · 331
全套 10 册定价：480.00 元

ISBN 7-80069-496-8

9 787800 694967 >

J21
1

主编 贾德江

中国现代花鸟画

名家技法

精

解

中国民族摄影艺术出版社

李魁正

泼绘花鸟画艺术

编辑人语：

「大象无形」般的色墨泼洒，精心勾勒施粉的「天籁」般效果，是当代著名泼绘花鸟画家李魁正教授自成一格的艺术语言。它通过色、墨的无序冲撞和不受法度约束的色墨互动，构成风云激荡、波澜壮阔的宏大景观，展现了宇宙般宏观世界图景的莫测与玄奥。这里闪烁着神秘之光，照亮了浩荡渺远的寰宇；这里突破了具像描绘的樊篱，颇具大泼墨的抽象表现语言与现代没骨的意象符号相结合的神韵。李魁正的「泼绘」显示了中国水墨画语言的一种全新形态，它具有水墨气势、情韵、色彩、节奏、智慧等因素，并在实践中得以充分发挥和完美统一。

石蕴玉而山辉，水扬波始闻声，书因魂能传神，画缘情方致韵。李魁正的「泼绘」不单纯是笔墨技巧的产物，而是画家哲理性的思考和真情流露的结晶。在他的《荷魂》、《莲塘》、《清韵》、《秋变奏》、《听雨》、《出尘》等诸多「泼绘」作品中，不论是缘于理念的呼唤，还是感性的表现，也不论是缘于哲学的抽象，还是神秘的直觉，都不是凄冷疏淡的逃避，而是激情热烈地对世界的介入与把握。「泼绘」带着当代人生命的活力，带着当代人情绪的扩张，在那奔涌恣肆的墨潮翻滚之中留下新的墨渍，表达的是画家畅神般的想象与形体的自由放逸。

表面上看，李魁正割爱了赖以成长的传统，在艺术形态上无疑拉开了距离，但实际上，李魁正「泼绘」所显示的选择倾向，反而更贴近中国水墨画的本质，使中国水墨画在传统与现代的语境转换中看到了希望的曙光。

著名花鸟画家 李魁正简介

■ 李魁正

■ 1942年出生于北京，1967年毕业于中央美术学院中国画系。

■ 现为中央民族大学教授，美术学院博士研究生导师。中国现代没骨画派主持人，东方现代泼绘艺术研究会会长，中国工笔画学会副会长，中国美术家协会会员，北京美协理事兼中国画艺委会副主任。享受政府特殊津贴优秀专家。

■ 曾受教于著名画家俞致贞、田世光、高冠华、郭味蕓、李苦禅等先生。精于工笔、没骨花鸟，擅长泼绘写意花卉。

■ 曾举办个人画展并多次参加国内外重要展事及交流活动，倡导组办过“现代没骨画展”等学术性联展。

■ 其工笔没骨作品分别荣获首届及二、三届中国工笔画大展金奖、银奖和金奖，泼绘作品获中国书画摄影大奖赛金奖，并荣获由中国文联颁发的‘97百杰画家奖。多幅作品被中国美术馆和国内外艺术机构收藏。

■ 出版专集有《李魁正画集》、《魁正泼绘》、《百杰画家·李魁正》、《当代实力派画家精品·李魁正》、《白描名家·李魁正》等。发表论文有《线意和色调——谈工笔花鸟画的继承与革新》、《工笔花鸟画的时代性》、《没骨画的重新崛起》、《骨法用笔与尚骨精神》、《历史的辉煌——我崇尚宋人花鸟画》、《现代没骨与泼绘——我的艺术探索和实践》、《我的创作观》、《时代的情怀 时代的风范——论郭味蕓的花鸟画艺术》等。其辞条和业绩被收录于国内外名人辞典和名人录。

回归的圣装 1998年

粉藤 1995年

秋变奏——恨白 1997年

新的思维会产生新的理念和境界，新的意识会产生新的胆量和绘画风格，而新的艺术追求会产生新的表现技法。

古人云：“一花一世界。”旧文人画可以孤清于过去的情怀与落寞，现代的人面对现实社会的纷争和诱惑，又如何画出“秦时明月汉时关”呢？现代社会像充满活力的热带丛林，盛开吐蕊的花朵艳丽而诱惑，萎败残倒的枯枝茎叶有序地等待时光的安排，在潮湿的泥土和空气之间各以各的方式生存的昆虫禽鸟们忙碌着，阳光折射出的七彩光芒是凝在新芽细绒的一颗露珠……生命的原始状态是如此，宇宙的原生状态亦是如此。我们应该有回归大自然的宇宙意识，此绝非是我们老祖宗的天人合一观可以完全替代和解释的，因为它具有新时代要求的紧迫感与使命感。于是我在想，如果我们能从描写“一花一鸟”抒发个人小我之情的微观思绪中解放出来，而扩展为抒发全民族，全人类乃至全宇宙大我之情的宏观思维的话，那么花鸟画的境界就更大得多，更高得多。作为现代中国的花鸟画家，必须调整自己的时代观和创作思考基点，并以这种更为宏观的思考和心境赋予花鸟

画新的时空与品性，建构一种更高的理念和境界去表现大自然的生命意识和花鸟世界。

我人已知天命，也几经人生的坎坷风霜，面对大自然的美好憧憬却纯真如孩童一般。不再去细究每一条线每一个角落，也不再用古人的传统来规束自己，像仰望擎天绿木分割的阳光空间，像遮迷眼帘的巨硕花头，远远近近，虚虚实实，捕捉那种灿烂辉煌、朦胧幻化、轻松自然的视觉效果，是那样的自由、超脱、宁静而美好。那是一种意象想象空间或氛围的抽象效果，它或许是虚处理的有形物象，或许并无具体形象，而只是由某种形状的色块或墨块组成具有方向性倾向的肌理和颜色而已。它浑然幻化，扑朔迷离，朦胧苍茫；它变幻莫测，捉摸不清，飘忽不定……请走进大自然观察吧，那是永远的老师。而我们则要有发现美的眼睛。

花鸟是宇宙和大自然的组成部分，人本身就是一个小宇宙，花鸟画家可以通过画面展现花鸟在特定时空里的魂魄和精神，使自己的心灵世界和宇宙的时空达到契合与“同步”。我在实践中力求以点线团块的力度铸造一种

新的旋律和阳刚之气，以色墨交融的光感体现一种新的韵致美，使之成为演奏花鸟世界和心中的虚静与律动、撞击与和谐的交响乐曲。

所谓团块结构即是不刻意强调和突出传统的“笔法”、“线法”，而是尽量把握色墨的整体感和力度感，制造

一种以团块为主的节奏和旋律。这种通过多遍泼积色墨浑成的团块结构，是我把黄宾虹山水画的积墨法实用于泼绘尝试中总结而成的。事实证明，这种多遍泼积可以使色墨达到浑厚华滋的效果而且不失笔墨意趣和韵味。所谓富于光感是相对传统的平光及固有色而言，吸收和运用西方绘画中侧光、侧逆光和讲究色调及色彩变化的特点，可以营造出一种光感。所谓以黑衬白是我将传统的知白守黑反用尝试的结果。山水画的局部截景和放大使视觉获取新的感受和启示，那么将局部截景的知黑守白扩大，便成为以墨衬白的新的图式。通过近年来的实践，我认为以黑衬白的形式不仅能够改变传统的构图和视觉习惯，同时又能为笔墨和色彩的施展提供更广阔的领域和表现空间。

现代泼绘既是我在工笔花鸟画中实现工写结合的需要，又是我多年画写意和泼墨花鸟画的演变，同时也是我现代没骨画的一种放大和延伸。

秋变奏 1992年

《泼绘荷花》作画步骤

步骤一：先以手指蘸淡墨涂抹于羊毫笔（直径1.5~2cm，锋长5~6cm）根部，用笔尖蘸白粉在调色盘中捻揉，使黑白两色略融渗后点按花瓣，务要干脆利落。以带有白粉的中号羊毫笔蘸淡墨写花茎，然后润湿大号羊毫笔蘸浓墨泼写重墨荷叶，再以大号羊毫笔蘸丙烯白（上海马利牌）稀释，再蘸重墨在调色盘中捻揉调合后泼写淡墨荷叶。

步骤二：用中号羊毫笔蘸丙烯白及花青色稀释，再蘸重墨在调色盘中捻揉后积写两遍以上水纹，务要见笔，然后趁湿喷洒清水使之润渗出肌理。

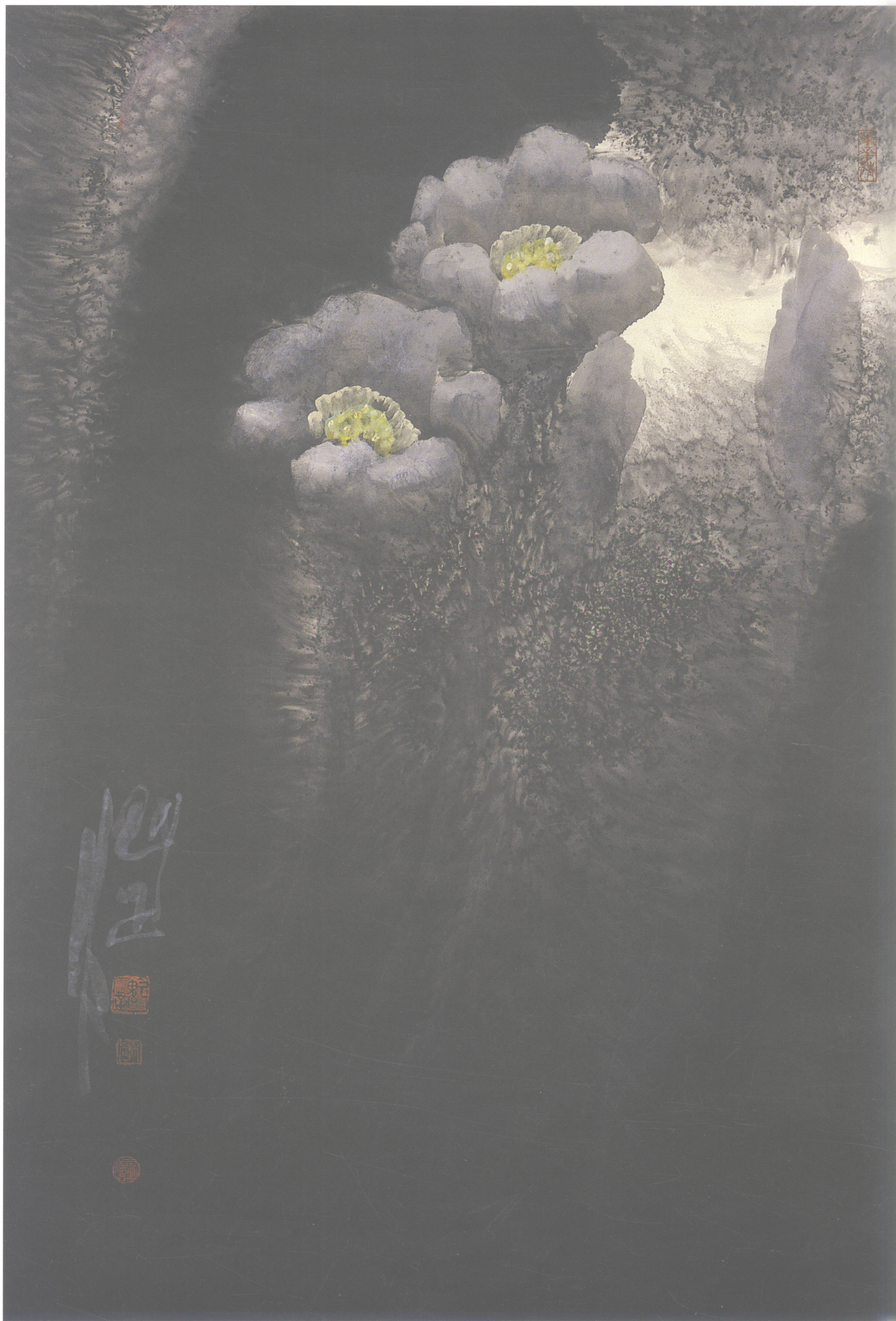
步骤三：先用大白云笔以藤黄加赭石点出雌蕊，再以淡墨涂抹于干净的大白云笔根部，蘸丙烯白捻揉后再蘸三绿及花青点写雄蕊。最后用中号羊毫笔以浓墨写小并叶，注意疏密穿插组合。

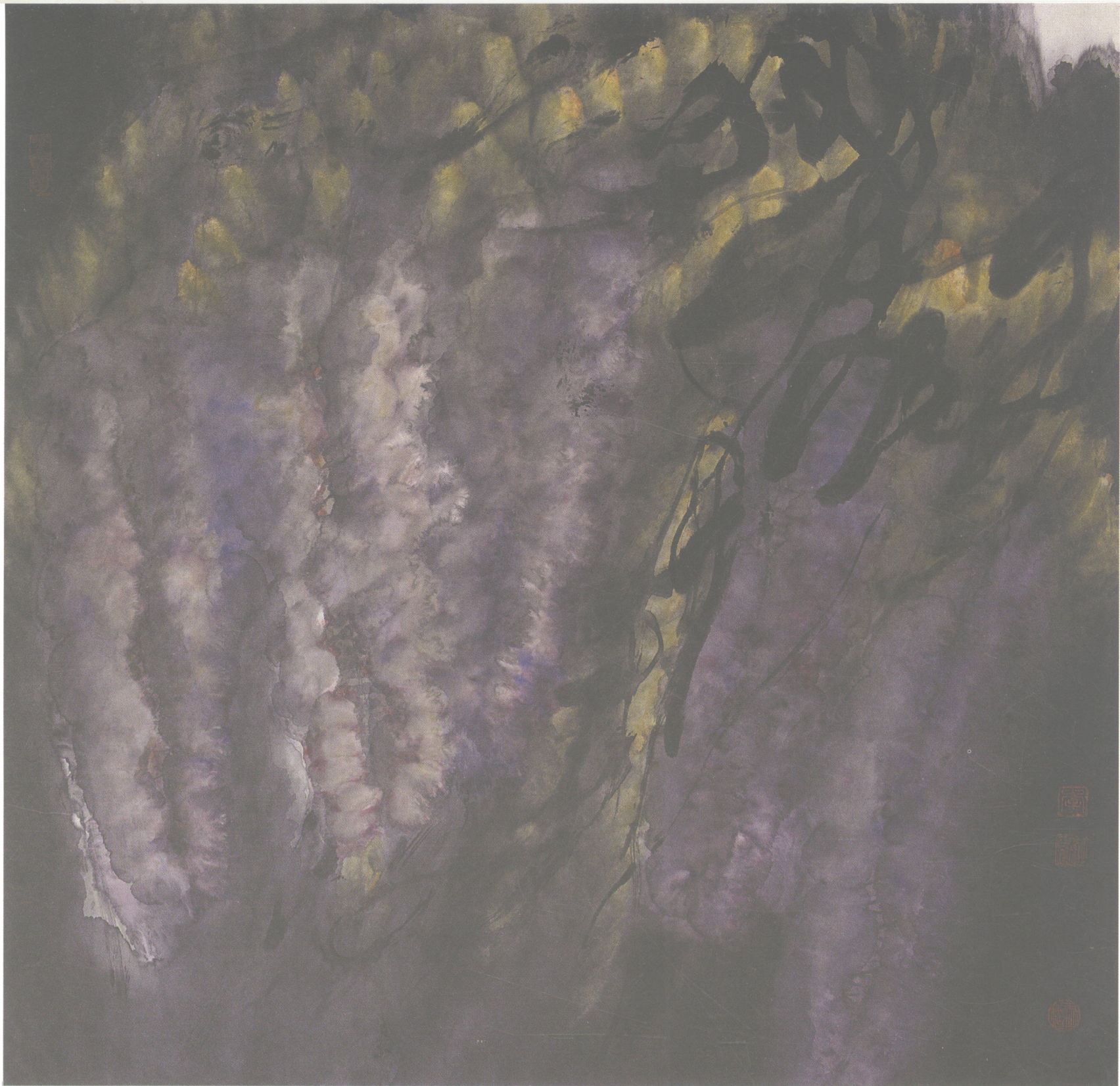

出尘 1990 纸本
68cm × 45cm

^ 一组莲花冉冉升起，立于墨海放出光明，它圣洁无瑕，完美而升华。画面以墨衬白，色彩丰富，虚实得当，富于光感，非随意之作可得矣。

紫藤

1995 纸本
68cm × 68cm

色墨相撞，水墨相融，乱云飞过，芳菲满天。画面浑然迷朦，玄秘幻化，唯藤蔓缠绕如舞龙蛇。此大没骨泼绘之一品种品相也。

(左图)

荷魂

1994 纸本
100cm × 64cm

<<

此幅作品是画家现代泼绘画风的代表作之一，1994年荣获中国书画摄影大奖赛金奖。画家笔下的白荷，被赋予了一种特有的精神与魂魄，那精神与魂魄是清静澄明，是纯洁高尚，是真诚正信，

是谦和完善，是超然脱俗，是虚空超然……它凝聚了宇宙间的一切真善美，人类本应悟循这一本原，使自己归于自然与理智。作者运用了带有抽象意味的现代意象表现手法，以色墨交融的团块

结构组合泼绘出一种洗练、整体、浑融、深沉的节奏与旋律，并使画面富于光感和现代构成形式，给人以强烈的视觉冲击力。

双娇冷艳，笑领春风。色墨浑然不失骨力，水墨交融不失结构，此乃大泼大绘大挥洒特写之表现特色也。

1998 纸本 碧玉
66cm × 66cm

>> 泼墨花鸟画贵有墨气，笔线简约，冲水撞粉勿要伤形，肌理自然，水墨变奏和谐。

1997 纸本 秋变奏——亮黑
100cm × 66cm (右图)

v

09

李魁正泼绘花鸟画艺术

>> 新叶未曾舒展，
残叶垂落已黄，静听秋
雨声声，生命走过一
程。金叶色沉稳，亮绿
展成行，灰墨主全局，
波光映秋塘。

听雨

2002 纸本
95cm × 59cm

(粤宝堂藏)

白藤 1995 纸本
68cm × 68cm

<< 墨线勾写花叶，泼墨晕洒空间，透过气流，春在律动。画贵气韵生动，有气则活，无气则死；有韵则动，无韵则滞。故作画需营造气场，体现韵致。

<< 大泼大绘大结构，幻出宇宙大图景。写实写意无所虑，意象抽象不得知，借古今以融中西，倾出胸中真性情。

幻曲 1995 纸本
68cm × 68cm

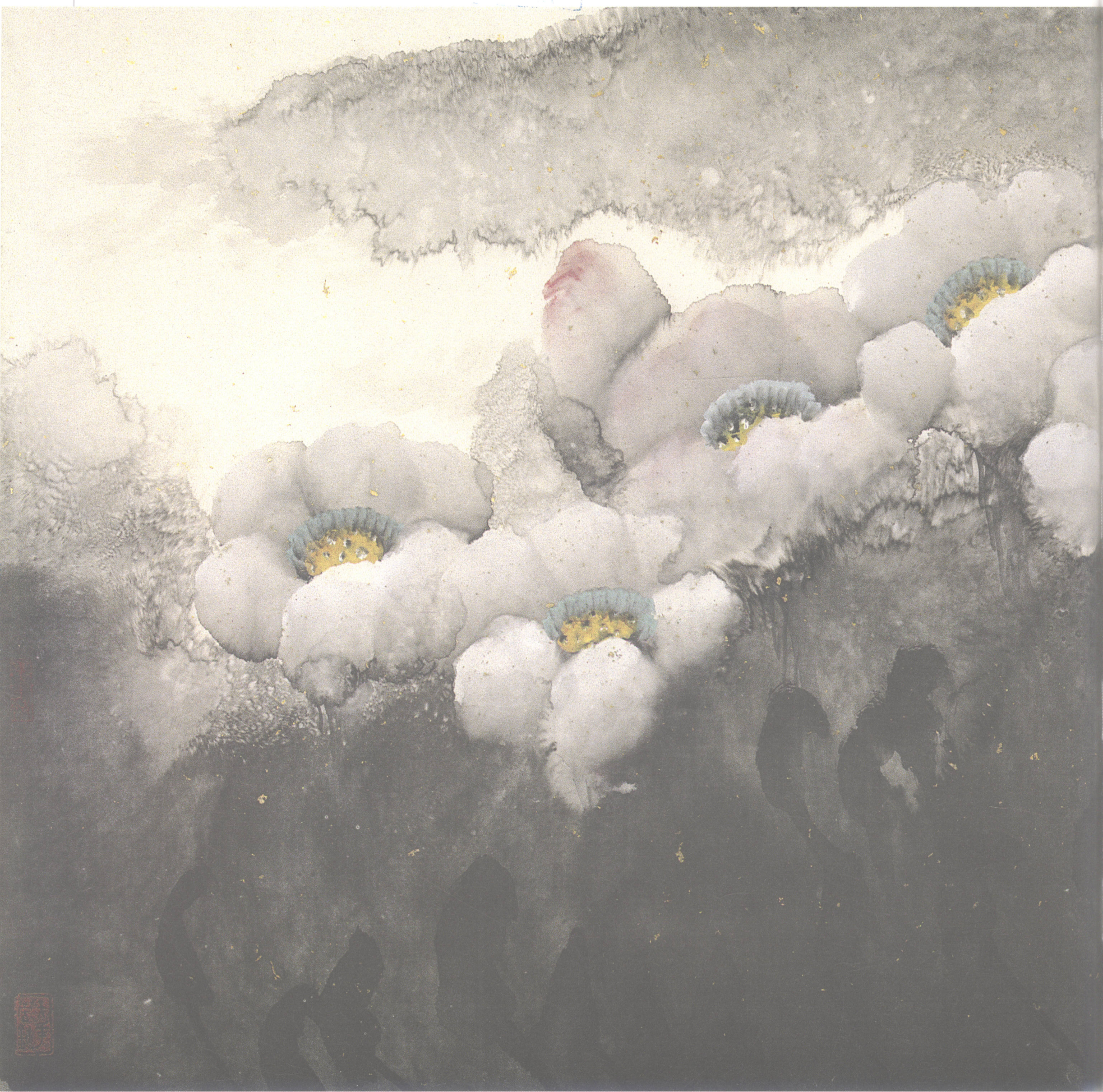

秋变奏——硕黄 1997 纸本
66cm × 66cm

瓜有秩序，叶有层次，空白错落有致。色墨浑融，笔墨鲜活，中西相融。

(左图)
出尘 2002 纸本
95cm × 59cm
(粤宝堂藏)

<< 色墨之海立定精神，浑沌世界放出光明，千载笔墨纳于结构，万般程式归于自然。松绑传统创造未来，放眼大千返本归真。

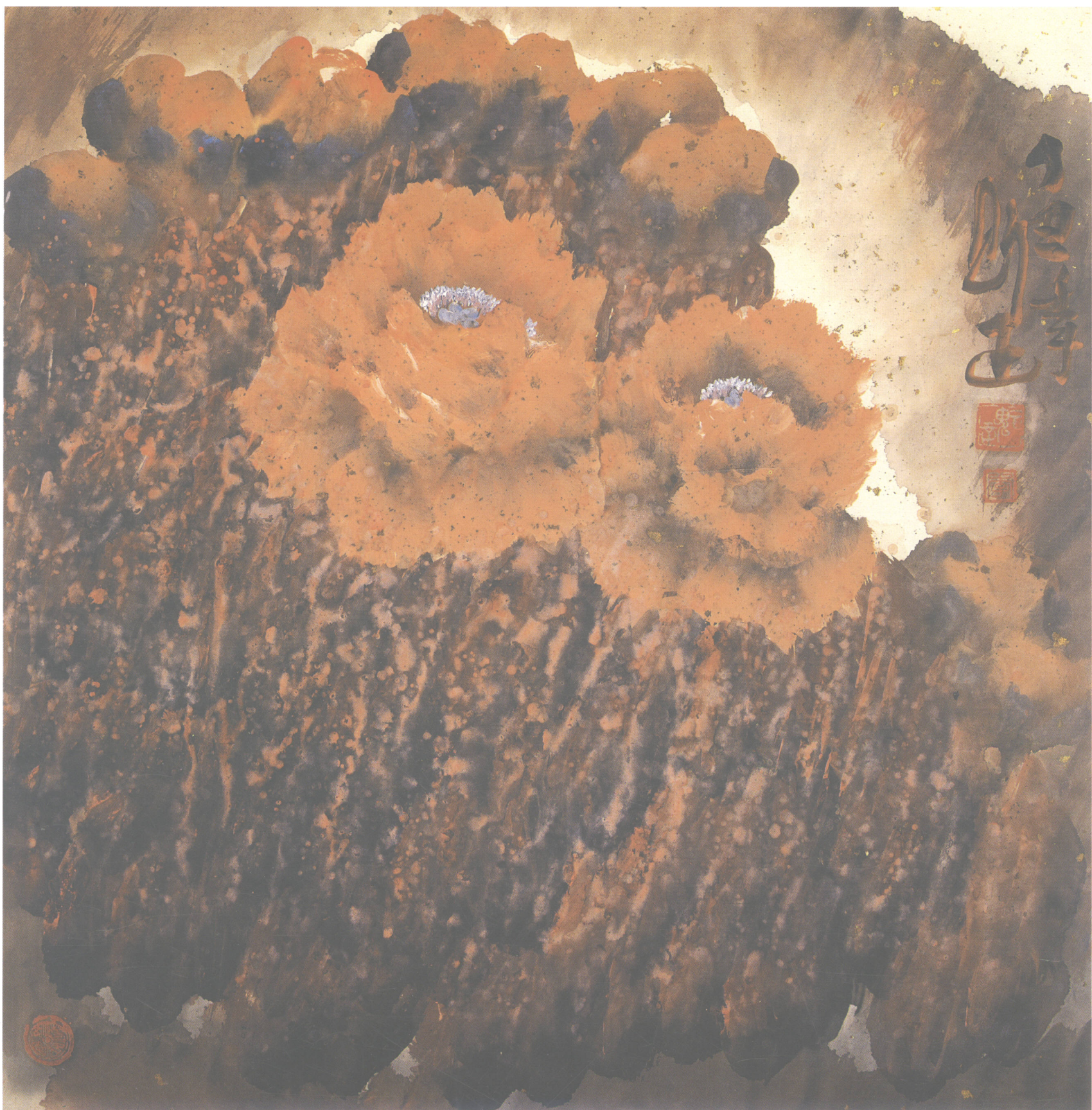

清气

1998 纸本
66cm × 132cm

莲塘晨雾迷濛，众荷清新饱满。以奉献的姿容迎受阳光的普照，奏响生命的乐章。知黑守白、阴阳互动，刚柔相济、尽善尽美。艺术法则在于规律，绘画之道缘于心语。

以层山耸立的构成形式及火焰般炽烈的殷红色调，再造了新国色天香的倾世与壮美。用泼墨泼彩的泼洒手法，营构出整体、浑融、深沉、热烈的节奏和旋律。画面富于光感和形式美，给人以强烈的视觉冲击力。

1997 纸本
66cm × 66cm

状元红