

学院派精英 李智纲

主编 / 贾德江

- 讲究传统笔墨，强调生活的深入，一笔一墨见分晓，落纸瞬间见真功
- 得于自然，不拘于自然，源于传统，又离于传统，追求的是笔墨意趣的味外之味
- 以笔形、笔性、笔感与墨色、墨层、墨韵的变化，重塑花鸟画新的语境
- 立意开阔，气象万千，生气勃勃而意蕴无限，给人以多种美的享受

◎ 画家李智纲近影

李智纲艺术简介

● 1940年生于河北威县。1960年入南开大学，1962年转学至天津美术学院，师承著名花鸟画家李鹤筹、孙其峰等。当代著名花鸟画家、书法家、散文作家。

● 现为《散文百家》编审、国家一级美术师、中国美术家协会会员、中国散文学会会员、中国当代书画研究会名誉会长、当代中国花鸟画研究会理事。历任河北省美协常务理事、河北省书协理事、河北花鸟画研究会副会长、邢台市文联副主席、邢台市美协主席。

● 出版的专著有《怎样画木本花卉》《葡萄画法》、散文集《心境》等。出版的画册有《李智纲画集》《中国当代名家画集·李智纲》《中国画家李智纲》《李智纲写意花鸟画》《李智纲花鸟画集》等。作品入编《中国美术选集》《中国花鸟画百家》《当代中国花鸟画集》等多部合集。

● 多幅作品被人民大会堂、中南海、天安门城楼等国家机关和学术团体收藏。获“中国百杰画家”、“中国当代百名杰出国画家”等称号。

——李智纲的花鸟画

◎ 天香云外飘 2006年 纸本 68cm × 45cm

◎ 花红一品冠群芳 2010年 纸本 98cm × 178cm

中国绘画的成熟发展，及其炉火纯青的技艺高度，为当代中国画的走向和前行，提出了新的命题，即在前人成果的基础上，如何创造出符合当代审美需要的作品？这是一道艺术创新的课题。它无可回避地检验着当代画家的智慧和才情，也是我们评判当代画家及其作品的价值、意义的重要标准。

就此而言，李智纲先生的花鸟画艺术，进入了我们的视野。

这是因为，李智纲的作品，以清新的气息、全新的生活感受和创新的形式笔墨，给我们以焕然一新的审美愉悦，它们对应了大时代的精神变革与审美呼唤，以充沛的元气折射出当代人对现实生活与生存的感受和体验，以及他们对新的审美方式的憧憬和希冀。

作为学者型画家，李智纲先生以丰厚的学养，从历史、文化、自然乃至生命意识的角度出发，去面对传统与创新的艺术课题。他遵循并实践着“外师造化、中得心源”，“读万卷书，行万里路”的古训，坚持在学养与自然的对接中培育审美情怀和艺术胸襟，并以敏锐的感觉在大千世界与万物纷繁之中，发现美的形式、美的符号与语言；在长期的探索中渐渐形成富有个性的写意花鸟画风格，言说着自我对自然、对生命的认知、理解与由衷赞叹。

“庾性文章老更成”，细读作品不难发现，李智纲花鸟画体现的是“气厚则苍，神和乃润”的襟怀境界。他强调以心写意，笔墨润厚，用色沉稳，其以笔带墨、笔墨齐下、墨润笔畅的作品，为我们营造了情深韵远的水墨美感；他的花鸟画，意在笔先，意到笔不到，含蓄温和，如其人，平静亲切，不温不躁，色墨恰到好处，雅俗共赏；但以书入画，中锋用笔，仍然是他的特点，笔墨运用在苍润之间，尽写干湿浓淡的变幻之美。

闲中立品无人识

李智纲画
秋月
石成
李智纲
李智纲

© 闲中立品无人识 2006年 纸本 68cm × 68cm

以线为主，用笔刚柔相济是李智纲先生的特长，且在用笔中，带动墨色变化，并与笔墨之中，或干枯、或含水，一笔下去黑中见灰，深灰隐于内，浅灰隐于外，画面中，深黑中，深中因而见浅，犹重中透光；浅灰色如朦胧雾霭，柔中见刚；如此变化与层次表现，均系借水而出，流于笔锋，点、线一体，浑然氤氲，皴擦干湿，入于纸背，滋润婉转，酣畅淋漓，急缓之中，苍茫枯寂与温婉柔美，俱现于笔下。此笔法，乃心性使然，修养使然，苦学使然，“以技入境”由此过程得以完成，达到虽“小景而有大雅”的效果。

张彦远在《历代名画记》中有云，“守其神，专其一，合造化之功”，向所谓“意存笔先，画尽意在也”。李智纲作画，以意胜，“以技入境”，以用笔、用墨、用色与点、线的变幻、演绎，给以应对与表现，画法与写法并重，因而笔以尽意、墨以存笔，且经营有

致，位置错落，持旁守正，画面因此意趣盎然，融其情思，神畅通达。这是一种左顾右盼、瞻前思后，在意而又在趣的运思，是一种志在花鸟，又不止于花鸟的“居心在有意无意之间”的艺术表现状态。

无疑，这是一种“入乎其内、出乎其外”的艺术把握，揭示了李智纲绘画状态的以心写意的自由性和灵性的才情表达。入乎其内，方可以笔墨写之并给以形式语言的表现；出乎其外，才能观察、提取意象形态，产生创作的激情与冲动，并最终转换为视觉的智慧。在入乎其内中，实现由空灵进入充实，以彰显生机勃勃的气息；出乎其外，实现由心远接近真实，故有高致。在“写境”与“造境”中，画家完成了“功合造化”的提升与结晶的过程，把自然的物象提升为写心的意象，使纵横的笔意，抒写出清新悦目的审

美理想。

数年间，为了探索新的“自我”的绘画形式与笔墨，李智纲先生足迹遍及南北。云南归来后，便以仙人掌为题，反复试验这一尚无前人经验可资借鉴的课题，终以独特的笔墨方式表现了仙人掌的野性大气、生命张力和伟岸阳刚。西双版纳的一品红，在他笔下成为激情的象征，枝条的线形状态，在交叉中分隔着空间，中锋行笔，沉稳厚重，干湿并用，富有金石趣味；几朵红花绽放枝上，平添了热烈、红火的审美意趣，一只喜鹊的枝头站立，成为“点睛”之笔，作品笔墨、色彩酣畅淋漓、圆润饱满，传达的是新时代的诗意和雅俗共赏、喜闻乐见的美感、魅力。

李智纲先生，以“画者寂寞之道”的治学态度和精神，勤勉地耕耘在自己的家园之中。“只问耕耘，不问收获”使他的艺术在岁月的沉积中形成日渐素朴，平实与单纯的特色，这是一种因物付物，纯任自然，得自然之理，从心变化与自然，并涵盖万有的艺术境界与高度，可谓“冰冻三尺，非一日之寒”。

在创造“洒然自适”的艺术境界中，画家把表现生命的激情与活力作为深层元素和最终的追求，并将其导引至“澄怀味象”、“神与物游”，以及“不滞于手，不凝于心”的理想追求之中，以澄明的内心世界去以化外物，使内外洞达，物我两忘，进而营造“形神兼备、气韵生动”的艺术世界与审美图景。

这是因为画家以学者的

布有沐春光
一品红
喜鹊
李智纲
画于
己丑年
六月
廿九日

◎ 历雪沐春光
2008年 纸本
178cm × 98cm

胸襟、情怀，“向外”发现了自然的丰富多彩，“向内”发现了情感的充实的结果。自然的花鸟在写意的过程中虚灵化了，也情致化了，进而焕然生发出身入化境与浓酣忘我的趣味。在随手写之、笔墨挥洒中，境与神会，真气朴人，都成妙谛。

有此前提，自然万物在扩而大之、体而深之中，体现的便是生命的情调与生命的诗意——“豁然心胸，略无疑滞”，“气概通疏，性灵豁畅”，这也是从物象到心境的提升过程，打破了物与心对峙的壁垒。

由此，“气韵生动”得以生成，李智纲花鸟画作品中因此得到“气”之洋溢，“气”之流动，笔墨意象亦因而呼之欲出，而显示出活力四射的生命力。艺术气息、风格表现，不是单凭技巧就能得到的，只有人的精神及其气韵在自己艺术中达到浑然一体的升华时，才能获得此种魅力与效果。

李智纲先生以一种新的艺术态度，向艺术的价值、意义深层走去，在他笔下，艺术的内在生命因此得以显示和呈现。可见，才性蕴于内，必以风度形色表于外，有什么样的才能、性情，便有什么样的艺术风范与神采！

李智纲先生的艺术道路与经验成为我们的榜样，并给我们以激励。

◎ 野趣

2010年 纸本 136cm × 68cm

群峰竞秀

仙人掌类热带植物耐旱抗风沙 / 古溪保护神生奋力添绿生肌勃
绘人必称极向之力量中亦神妙多 / 可赞可敬 甲申阳春智国画家李好

© 群峰竞秀

2004年 纸本 178cm × 98cm

◎ 兰香梅骨
2008年 纸本 68cm × 68cm

◎ 霜后
2005年 纸本 68cm × 68cm

公鳴一品
丁亥初冬李斌画

© 公鳴一品

2007年 纸本 136cm × 68cm

© 冷艳

2010年 纸本 136cm × 68cm

侠骨清韵

辛卯夏月 宣纸 立轴 范佩 画

◎ 侠骨清韵
2011年 纸本 178cm × 98cm

◎ 五月庭前向阳花
2006年 纸本 68cm × 68cm

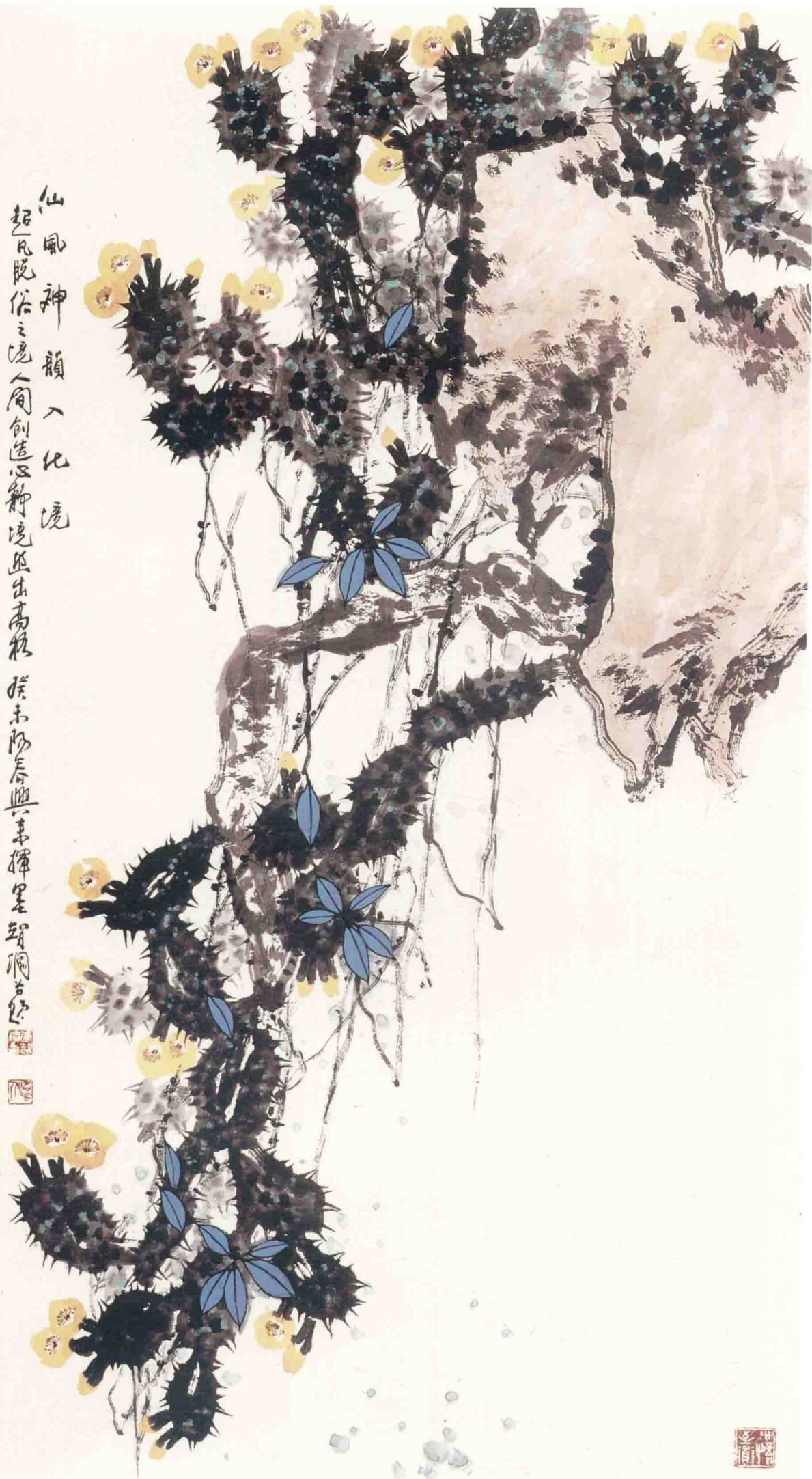
◎ 天下风流艳
2007年 纸本 68cm × 68cm

© 绿海映朝霞 2010年 纸本 142cm × 360cm

仙風神韻入化境
超凡脫俗之境人間創造
這新境出高松
癸未陽春興
畫筆
胡潤芳

© 仙風道骨入化境
2003年 紙本 178cm × 98cm

翠展红芳
翠影摇曳映红霞
辛卯仲夏三月
二
忘子子娟画之
二
七
又
二

© 翠展红芳

2011年 纸本 136cm × 68cm