

H U A J I N G

画境

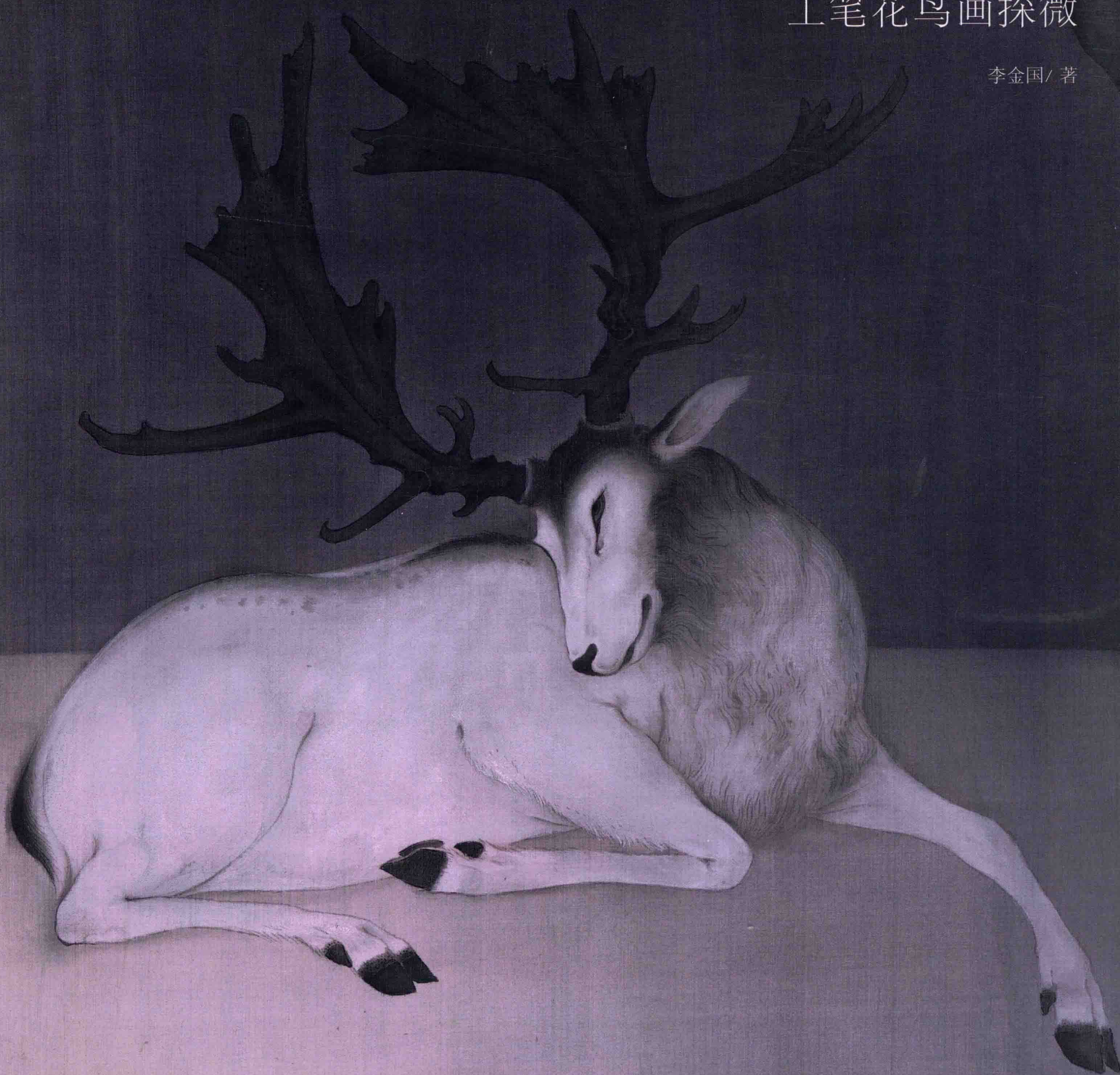
L I J I N G U O

李金国

G O N G B I H U A N I A O H U A T A N W E I

工笔花鸟画探微

李金国 / 著

图书在版编目（C I P）数据

李金国工笔花鸟画探微 / 李金国著. —合肥：安徽美术出版社, 2013.5
(画境)
ISBN 978-7-5398-4395-7

I. ①李… II. ①李… III. ①工笔花鸟画—国画技法②工笔花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第050190号

画境·李金国工笔花鸟画探微

李金国 著

出版人：武忠平 选题策划：毛春林
责任编辑：毛春林 责任校对：司开江
封面设计：吴智莹 版式设计：吴智莹
责任印制：徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮编：230071

营销部：0551-63533604（省内）

0551-63533607（省外）

制版：南京观一文化传媒有限公司

印制：南京精艺印刷有限公司

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：4

版次：2013年5月第1版

2013年5月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5398-4395-7

定价：32.00元

网络支持：安徽美术出版社网站（<http://www.ahmscbs.com/>）

当代工笔人论坛（<http://www.gongbiren.cn/>）

媒体支持：《书画世界》 《中国书画》

编辑热线：15255190979 0551-63533612 毛春林

qq: 70431144

电子邮箱：70431144@qq.com

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

画境系列：

《画境·江宏伟工笔花鸟画探微》(第2版)
《画境·喻慧工笔花鸟画探微》
《画境·张见工笔人物画探微》(第2版)
《画境·高茜工笔花鸟画探微》
《画境·杨立奇工笔花鸟画探微》
《画境·方政和工笔花鸟画探微》
《画境·乔圆青绿山水画探微》
《画境·沈宁工笔人物画探微》(第2版)
《画境·罗寒蕾工笔人物画探微》(第2版)
《画境·孙震生工笔人物画探微》
《画境·韩非工笔花鸟画探微》
《画境·李君琳工笔花鸟画探微》
《画境·李金国工笔花鸟画探微》
《画境·姚媛工笔花鸟画探微》
《画境·许曼克工笔花鸟画探微》
《画境·饶薇工笔蔬果草虫画探微》
《画境·王法工笔花鸟画探微》
《画境·叶芃工笔花鸟画探微》
《画境·雷苗工笔花鸟画探微》
《画境·宋彦军工笔人物画探微》
《画境·王冠军工笔人物画探微》
《画境·徐华翎工笔人物画探微》

H U A J I N G

画境

L I J I N G U O

李金国

G O N G B I H U A N I A O H U A T A N W E I

工笔花鸟画探微

李金国 / 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

评论节选

意动工灵

李金国是一位勤于探索的画家。他的创作题材虽然以动物、花鸟为主，却能够在艺术表现上追求绘画的语言效益，凸显“画”的本体品位，不为题材所累。他的动物、花卉创作形式虽以工笔细制为主，却能够在制作类型的形式语言中追求灵动畅然的艺术表现，张扬“写”的精神，不为制作所困。也正是因为以上两点，使得李金国的作品中具有了一种工不唯作、作不泥工、工中寓写、意动工灵的艺术气象。

周京新

婉约之中的闲逸

如同婉约词源于民间小唱一样，李金国的艺术总是离不开乡野闲趣。闲，是一种生存状态，闲而有趣则是由情而言的审美境界。在这个境界里，李金国建构起了自己婉约的画风。

金国的画很少让人壮怀激烈，他的一笔一墨都在温和、委婉里，所谓“随物婉转，与心徘徊”也不过如此。读他的画，总能想起婉约词，想起周邦彦，想起一段又一段有韵致的故事。在故事而非笔墨里，我记住了金国，记住了一位有情致、有韵味的构建婉约画风的艺术家。

张渝

精微雅致 不离法度

金国对宋代绘画传统有独到的理解，强调“法度”和“理”，由工入写，工写融通。画工笔时，汲取意笔之灵却又能精微处见神采；画意笔时，能借工笔之框约，在豪放处显理法，清逸淡洁，别具一番韵味。

宋玉麟

金国工笔花鸟，取法宋元、笔姿墨韵、意清气爽、形神俱佳、清雅纯正、性出天然。

喻继高

李金国的《对峙系列》作品，弥漫着一种在时间与空间的对峙中呈现出的神秘与诡异，画面的情境、空境、灵境尽显生灵在自然环境中求生存的真实本质，这系列作品画面中呈现“写”与“做”的结合，一反时下工笔画勾描填染的程式化套路，已显露出与当代性不同的艺术语调品格。

马鸿增

审美与造式

金国对绘画艺术的这种认识体现在他的作品中，他将它们舒缓地融于自己的绘画语言环境里，以一种静态的图式表现出来。

面对着过去和未来的一种心理访问，他无法消减对发生过的已终结的事物的怀念和理解。我们从他的作品中，看到的不再是相隔久远的绘画语言的传承，而是有他自身的一种文化符号的体现，从而映现出了他自身对“审美造式”的认知过程。金国的绘画艺术本身证明了他自己审美造式的存在，他在自己的绘画艺术或语言形式中体现了他自身的审美哲学性，融合了传统与现代的时间跨度，寻找到了它们相互之间的共同点，转而从审美入手，营造出了自身的意识符号，形成了能够代表自己艺术理念的绘画语言。

他的这种“审美造式”不是对绘画符号的简单摹写或使用，而是力图经过自己对传统审美的认识逐步形成体现自己艺术表现手法的模式，在传递越过物质性的感受之外，传达对哲学审美的一种体悟，从而幻化出他自己的一种现代的审美境界，让他者更多地感受到他的这种审美存在以及正在发生的过程。

李晓虎

随感

大凡绘画

分情境、空境、灵境；

情境乃借物传情，

求得真切，以真切而心动。

空境为物来心上，

心物合一，即心即物。

灵境精神也，

是物象再造，亦真亦幻。

画中意理，贵为人情味，

即思古情，感世情。

以动物飞禽为题材，

皆有感于其灵性而作，

如变色龙的怪异、防备、神秘与雅丽。

蒲松龄《聊斋》里的动物都是通人性、有情感、会思维的。

佛教云“一切众生皆有佛性”，

季节更替，生命轮回世间万物，

自然之生灵都在通过不同方式倾吐生命自身的价值。

李金国

没有结束——对峙系列

在小时候的记忆里，山野是原始而神秘的，在古老而险象环生的野林里蕴藏着许许多多的故事。那时候因母亲的嘱咐和恐吓不敢乱跑，只能坐在屋前发呆，幻想着田里憨厚的老牛是不是能和鸟儿对话？丛林里的野猪会不会惧怕蟒蛇云豹，它们的邂逅会上演一出什么样的戏剧？爬上山顶是不是可以触摸天空，驾乘云彩？……

《对峙系列》的产生，算是我童年幻想的另一种延续。在动笔之前我试着去体验其中的片段情节，感受脑海中触动我的景象。此刻，想象没有边际，弥散着神秘和不确定性。试着想象我是那变色龙，是麋鹿山羊，是疣猪河马……“对峙”预示种种的可能性，比如决斗、猎捕、意外、嬉戏、防备、试探、示爱、交欢、惊奇、迷惑、恐慌等等，可以尽情地去想象故事发展的可能性。我喜欢那隐藏着可能性的场景，喜欢这样谜隐幽玄的剧本。在我《对峙系列》的作品中，着重描述的是不期而遇的对峙刹那间流露出的情绪，此刻的情绪最能体现对峙者本能的性情。因“对峙”蕴藏着许多的可能，她的结果是开放式的，是一出戏的高潮，可以让想象得以游移与延续。

我的身体无法驾乘云彩、遁迹丛林，唯有想象能补偿我创作时内心的缺憾。幻想世界里的情景是任何词汇都难以描摹的，我想借助我的作品登微风，驾云彩……

《华严经》中说：“心如工画师，能画诸世间”，《对峙系列》作品没有结束。

李金国

步骤一：一幅作品的成败往往取决于构思立意的好坏。从收集素材到落实在空白的绢布或纸张上，需要一个打“草稿”过程，这个过程有时候需要反反复复，直到勾画出符合心中想要表达的意境，进而提炼出线条。线是一幅作品的精神，其浓淡枯湿粗细轻重缓急抑扬顿挫都决定着画中的型质表现。物象的形态，画面的个性，都寓于一笔一画勾勒的线，因此第一个步骤中，把构思中画面的物象用准确线条落实在绢布或纸张上面尤为重要。

步骤二：用清水喷湿绢布，板刷调淡墨分几次渲染出底色，底色的渲染决定了画面的意境，此刻应主要把握画面的大效果。

步骤三：在留出空白的麋鹿分染出细节，注意结构和神态。用石青与胡粉渲染竹子。

麋鹿 75cm × 55cm 2012年

完成图：进一步刻画细节，并用胡粉渲染麋鹿，调整协调画面关系直至完成。

山寨主 51cm × 38cm 2010年

对峙系列——落花 108cm × 50cm 2010年

溪岸归牛 65cm × 156cm 2011年

本命年 24.2cm × 27.2cm 2007年

对峙系列——羊 41cm × 33cm 2011年

河马 51cm × 38cm 2010年

兔子系列 45cm × 35cm 2011年

对峙系列——貂（二） 115cm × 60cm 2012年

变色龙
61cm × 16cm
2009年

游戏 115cm × 60cm 2012年