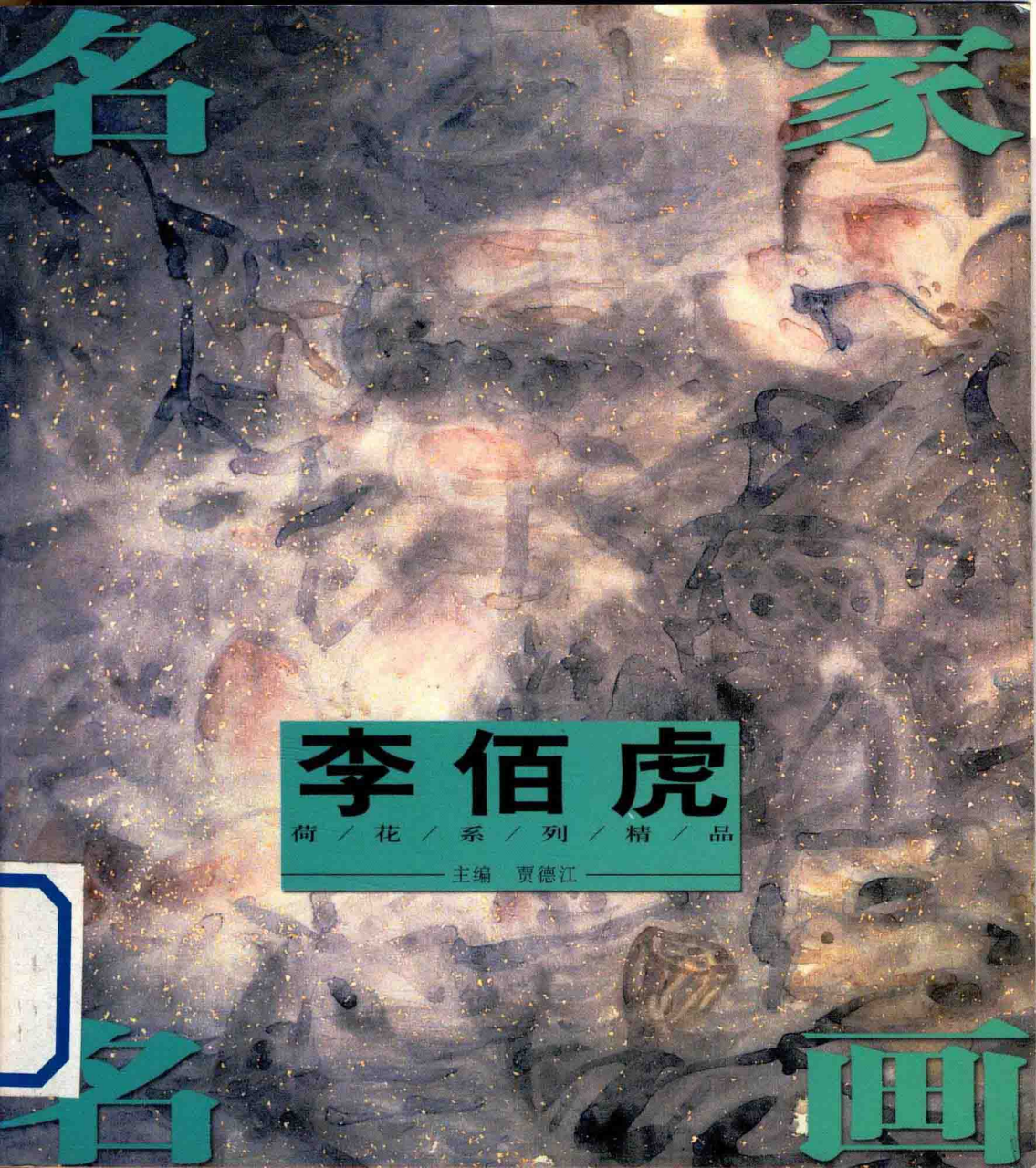

名

家

李佰虎

荷 / 花 / 系 / 列 / 精 / 品

—— 主编 贾德江 ——

名

画

图书在版编目 (CIP)数据

名家名画·⑥ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社, 2005.1

ISBN 7-5008-3448-9

I. 名… II. 贾… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 137319 号

集结之十 (局部) 2004 年 纸本

二十二 (局部) 2004 年 纸本

青花系列精品

装帧设计

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市东城区鼓楼外大街 45 号

邮政编码: 100011

制 版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印 刷: 北京盛通彩色印刷有限公司

版 本: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/30

印 数: 3000

书 号: ISBN 7-5008-3448-9/J · 295

定 价: 20.00 元

名家简介

李佰虎 1961年生，江苏徐州人。1984年考入江苏省文艺学院美术系山水、花鸟专业。现任中国书画研究院副院长、艺委会主任，国家一级美术师，《中国书画研究》常务主编，上海当代美术研究院名誉院长。现定居北京。

书法入选“全国第二届中青年书法篆刻家作品展”、“中法水墨画交流展”、“21世纪中国艺术家年度邀请展”、“水墨情怀·当代名家书画展”、“庆澳门回归——中国画百家作品展”、“中国美术馆个人水墨艺术展”。

多幅作品被中国美术馆、刘海粟美术馆、中国军事博物馆、青海省博物馆、中南海紫光阁等单位收藏。

出版有《李佰虎现代水墨画集》、《李佰虎重彩花鸟作品选》等。

花鸟画在当代发展的可能性

——兼评李佰虎的
“大花鸟系列”

◆ 贾方舟

传统绘画在长期的发展过程中形成的人物、山水、花鸟等题材类别，一直延续到今天。在当代，画家们仍然被分门别类地称为人物画家、山水画家、花鸟画家，甚至是更单一的画虎专家、画猫专家……不知道这样的称谓还能延续几时。而在画家自己，也多认为这样的称呼是天经地义的。但画家们是否考虑过，在这样一种传统的归类中如何使自己的艺术进入当代文化状态？传统的规范是在传统的文化氛围之中产生的，当传统的文化氛围成为过去时，就必然要打破传统的规范，从而进入新的文化语境之中。当齐白石把清新的民间情趣引入传统文人画时，他也同时走出了传统文人画的格局；而潘天寿的过人之处正在于他能够突破传统题材的类别规范，在山水与花鸟之间找到一个新的“切入点”，即对“山水”作“微观化”处理（将局部拉近、放大），从而使“花鸟”具有了一种宏观的境界，又使“山水”具有了一种微观的生命活力。周韶华的“大河寻源”寻的不只是黄河的源头，更主要的是中华民族的文化源头。也正是由于这样一种宏观的文化思考，使他超越了传统意义上的山水画家的视野。

李佰虎是从花鸟画起家，但他并不是一个严格意义上的花鸟画家，因为他的画已超越了花鸟画的传统格局和审美规范。传统花鸟画多是取自自然的一个局部、经过剪裁的“近景式”或“小景式”作品，让人感到清新明快，赏心悦目。因此，无论是“写意”还是“工笔”，花鸟都是被描绘的中心和主题。但在李佰虎的作品中，“花鸟”常常只是一种被借用的符号，而不是要表达的主题。他打破了小情小景式的花鸟画格局，常将微观中的花鸟作宏观化的处

水墨情结之二十五 2004年 纸本 34cm × 45cm

水墨情结之二十六 2004年 纸本 34cm × 45cm

水墨情结之二十七 2004年 纸本 34cm × 45cm

理。花鸟在他的那些大构架作品中，常常扮演着“点景人物”的角色。鸟的出现，常常使他那些密不透风的自然景观显出一种生气，就像黄宾虹山水画中的房子，这些自然中的小精灵，作为一块块小的空白，构成作品中的“画眼”。

李佰虎在花鸟画中的探索不仅触及到花鸟画自身变革的时代课题，也触及到水墨画变革中普遍存在的一些问题，如水墨与色彩如何结合的问题，这是本世纪许多重要的水墨画家都在试图解决的一个课题。进入二十世纪以后，以林风眠为代表的革新派一直在尝试色与墨的融合，以重新确立色彩在水墨画中的地位。李佰虎在他的花鸟画中常以浓墨重彩为之，这正是前驱先路的未尽之业。应该说，他在这方面所作的尝试已不只是花鸟画自身的问题。他的探索实际上已经扩展到水墨画这个大的领域之中。但他又不能放弃花鸟画自身问题的研究，因为花鸟画自身的课题正是他的艺术的出发点。离开这个“原点”，他的许多探索、尝试就变得没有意义。

花鸟画既是李佰虎实行变革的出发点，那么他思变的目标就是要把表现小情小景的花鸟画提升到一种大格局、大境界。花鸟画在他的笔下，不再是一枝、一隅、一情、一景，而是一种“宏大叙事”式的场景，他把它称作“大花鸟系列”。他试图通过这个系列的创造，寻找花鸟画在当代文化语境中发展的可能性。当我看过他的一些大幅作品之后，我感到他的设想并非痴人说梦，他完全有能力实现这个目标。因为他不只是喜欢画大画，他也确实有驾驭大画的能力。李佰虎的大画，体现了他能够较好地將理性建构与感性表现统一起来，这是他的长处和优势，也是他建构“大花鸟系列”必需具备的主观条件。仅以他目前的进展情况看，我们有信心期待他的“大花鸟系列”的完成。

艺术家以独特的笔墨传递着自己的生活感受，将激情富于笔墨之间。好的画家往往在注重笔墨的同时，不忘在“造境”上下大功夫。李可染先生论中国画意境中曾谈到“采一练十，采一容易而练十难也”。艺术作品的锤炼贵在往深度、高度上求发展，“精神内含是实质的表现”。

水墨情结之一 2004年 纸本

68.5cm × 67cm

传统绘画是个法宝，能否将“法宝，化为已有，在我看来极为重要”。吴昌硕在谈艺中说道：“小技拾者易，创造者难，欲有大成必辛苦半辈。”它说明艺术创造必须在领悟传统的基础上，善于发现、勤于实践，它是漫长的马拉松大赛。

李伯虎

水墨情结之二 2004年 纸本

70.5cm × 69cm

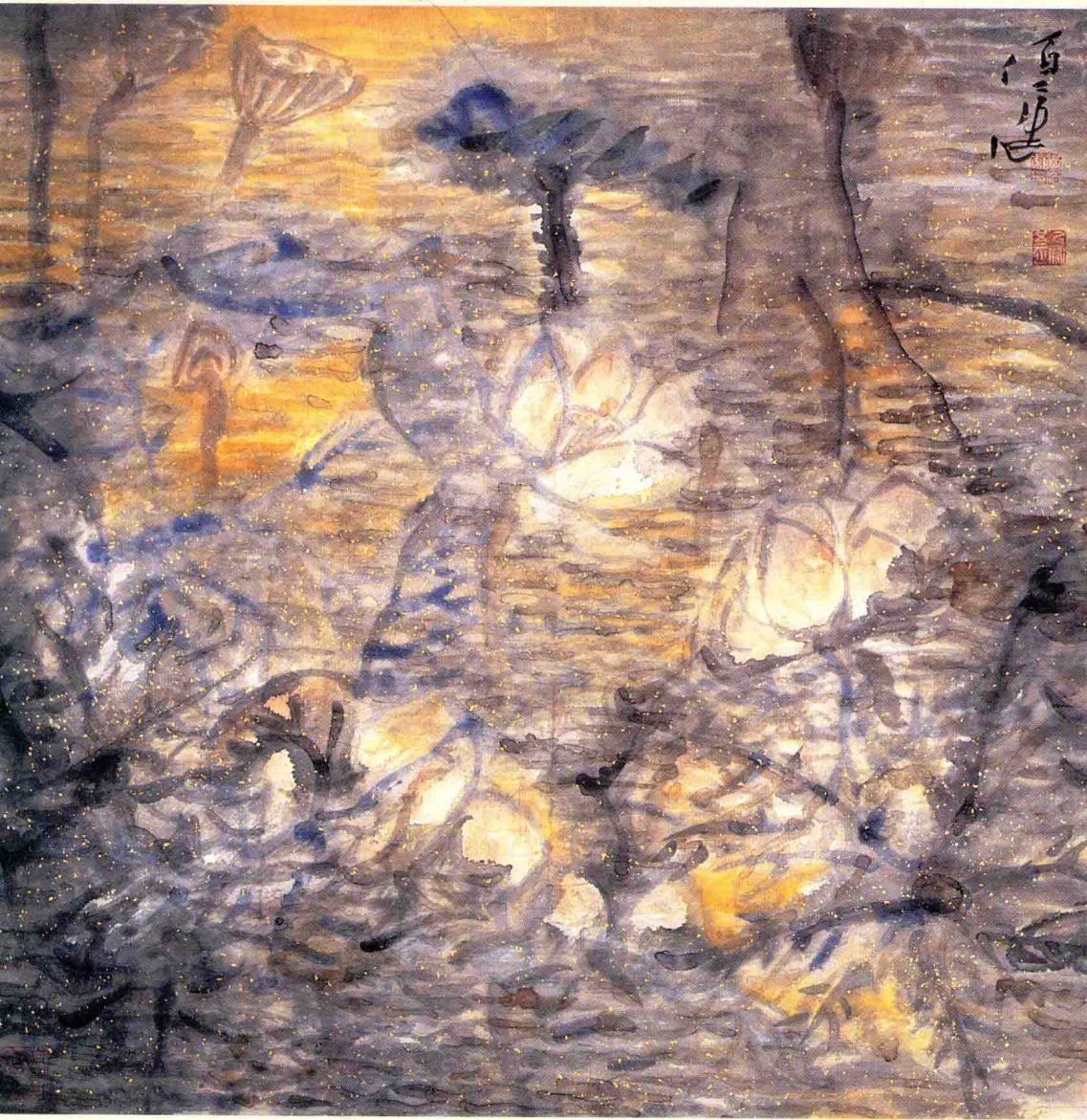

每逢盛夏来临，我和夫人陈润则总是一齐前往十里荷塘写生，六月的江南，阴雨绵绵，蛙声十里，好不入画。那刚刚挺立的荷花早有蜻蜓立在上头，充满诗情画意。亲爱的朋友，假如你有闲情逸趣的话，别忘了赏荷的好季节。

李百虎

水墨情结之三 2004年 纸本

69cm × 69cm

每当我走近绿色的荷塘，静静地闭上双眼，用心感悟和亲吻初开的荷花时，一股淡淡的幽香，油然而生，让人着实回味无穷……

是啊！“水陆草木之花，可爱者甚繁，晋陶渊明，独爱菊；自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲，出污泥而不染。”诗人周敦颐把莲花描述得如此纯洁而高尚。又怎能不让画家动情挥毫，不让诗人为它吟颂而着迷呢？

李百虎

水墨情结之四 2004年 纸本

70.3cm × 67.5cm

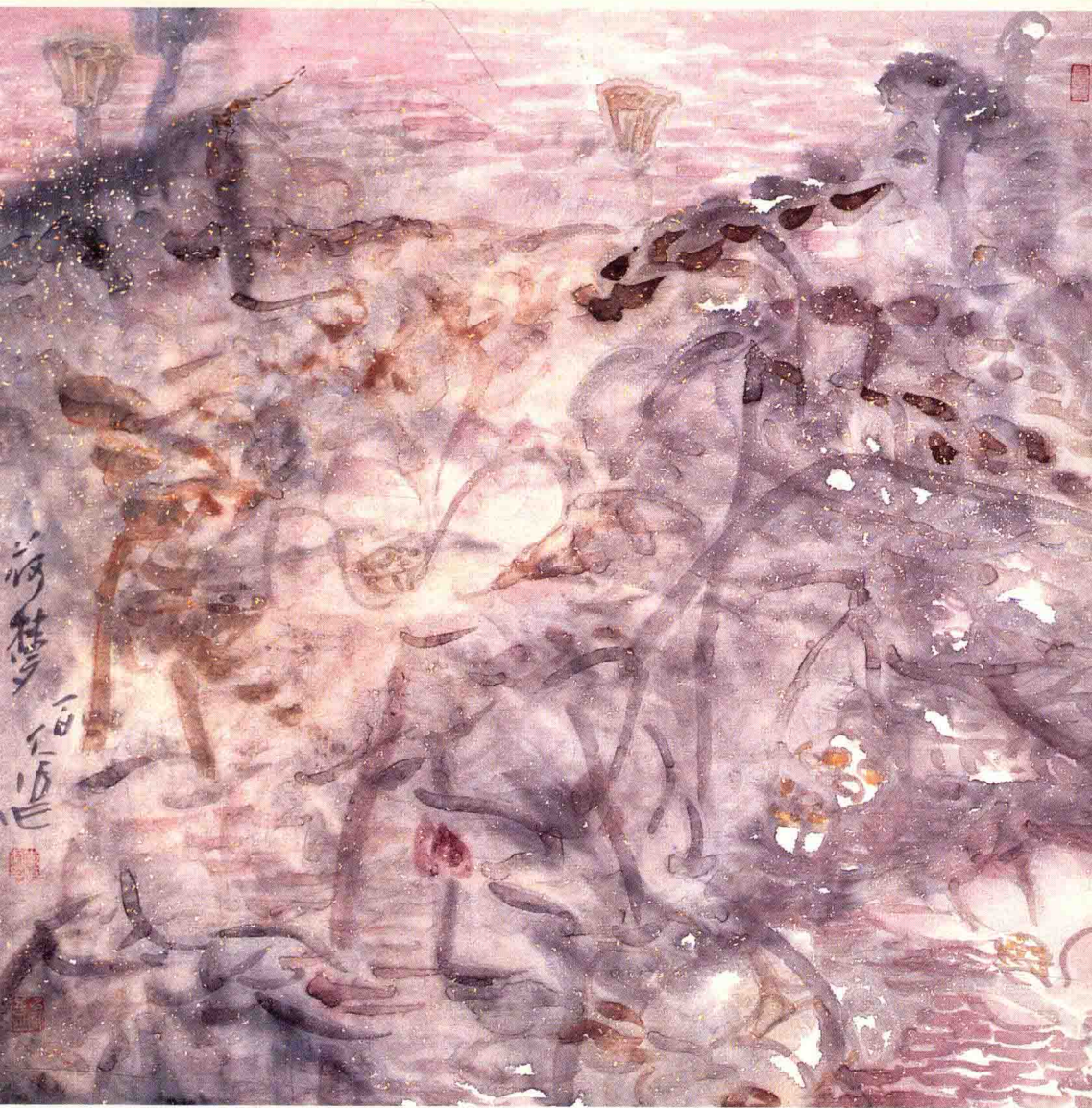

音乐——这是多么神圣的艺术啊！诚然因为音乐，让我陶醉在画的世界里，当我拿起画笔随着音乐的旋律作画时，我完全投入到诗情创意中。《水墨情怀》系列中的荷花音符来源于生活感受和对生命的呐喊，以半抽象的水墨意味和点、线、面的结合，营造出温馨淡雅的荷塘乐章。

李百虎

水墨情结之五 2004年 纸本

66.5cm × 66.5cm

2003年深秋的一个傍晚，夕阳染红了整个荷塘。无人编织的荷叶，横七竖八地卷曲在水中，这不是一幅天然的图画吗？我耐不住地叫了起来，没想到惊起一只白鹭向我飞来，它似乎不忍离去，依赖在残荷的右侧。左右的搭配实在好看极啦！它多么希望这美好的夕阳，永远照耀在它的身上。让它永远伴着红色的新娘……

李百虎

水墨情结之六 2004年 纸本

65cm × 63cm