

围 静

李爱峰 赵雨灏

作品集

李爱峰 赵雨灏 著

安徽美协出版社
全国百佳图书出版单位

围
轻
色
静

李爱峰

赵雨灏

作品集

李爱峰 赵雨灏 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

风轻色静：李爱峰 赵雨灏作品集 / 李爱峰，赵雨灏著. —合肥：安徽美术出版社，2012.9
ISBN 978-7-5398-3780-2

I. ①风… II. ①李… ②赵… III. ①工笔画—作品集—中国—现代②水彩画—作品集—中国—现代
IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第188172号

风轻色静
李爱峰 赵雨灏
作品集

FENGQING SEIJING LAIFENG ZHAOYUHAO ZUOPINJI

李爱峰 赵雨灏 著

出版人 郑可 选题策划 朱阜燕

责任编辑 朱阜燕 责任校对 司开江

封面设计 吴智莹 陈芳芳

责任印制 李建森 版式设计 吴智莹

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.ahmschs.com>)

地址 合肥市政务文化新区翡翠路一一一八号出版传媒广场十四楼

邮编 二三〇七一

编辑部 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

制版 北京市雅迪彩色印刷有限公司

印制 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 十

版次 二〇一二年九月第一版

印次 二〇一二年九月第一次印刷

书号 ISBN 978-7-5398-3780-2

定价 六十元

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

月
徑
色
靜

大
德



心性所致 浪漫为怀

我一向反对师傅带徒弟式的狭隘教学作风，喜于乐见自己的弟子通过各自的绘画实践，探寻到适合自己的艺术途径。所谓导师，是提供给学

生一种带有规律性的悟道方法，继而让学生在师法自然中得以开阔胸襟与视野，抒发真性情。作为老师应摒弃亦步亦趋，唯自己风格是从的观念作风。赵雨灏的绘画之路，作为导师可以说是观其慢慢成长的。从大学本科到做我的研究生，直至毕业到青岛大学美术学院任教。可以说她深得我教学的一贯思想，并扎实地完成了本科、研究生期间所修的各门课程并掌握了绘画的基本规律。这为她以后的发展打下了扎实的基础。

雨灏的性情温和内敛，在绘画方面极具天分，同时自己也十分地刻苦执着，对于从事绘画者而言，无论作为老师还是学生，这都应成为幸事。所以上学期间我也是悉心教导，其毕业创作《阳光变奏》获十届美展铜奖之佳绩，甚感欣慰。毕业后，雨灏放假回津经常带新作图片让我指导，渐渐发现其作品面貌发生变化，形式语言清新浪漫并极具现代气息，逐步摆脱老师的影响并形成自己的风格面貌，令人刮目相看，窃喜于心。今闻爱徒夫妇二人合出画集，并诚邀我作序，时间虽紧还是欣然应允，遂提笔略述以兹鼓励与支持。

艺术创作是画家自身心灵的外化，更是向自然与社会之大美与高雅的趋近。雨灏的画大气、自然、现代，在动势中追求宁静，蕴藉浪漫而不失沉着，善于把握画面大的气氛与语境，不受细节之羁绊。其以追寻浪漫之情结，引领我们走进一个轻松释然、物我两忘的唯美境地。其作品风格转为浪漫，偏重于色彩和情感，画面强调主观色彩因素，致力于色彩表达广度上的拓展，正是这种有意识的探寻，使之逐步形成个人特点，难能可贵的是，她能恰当地控制这种自由抒发使之不致逾越到矫揉造作的境地。古人云：艺贵造境。雨灏的画，无论从形式的探寻还是意境的表达，无不体现她的文化涵养和对绘画语言积极探索的进取精神，对于从艺者而言，这也是难能可贵的。

赵雨灏的努力是值得肯定的，她的温和、朴实与真诚，她对传统的把握与超越，她对唯美的追求，对庸俗的回避，已达到一个真正艺术家追求的境界。在此，我也希望她能秉承这种探索精神，为现代工笔画的多姿多彩做出自己的贡献，我也希望看到她更多好的作品。

何家荣

的，没有夸张、变形或表现意味。但是，这些写实的人物又被虚幻化了，因此，这些画面中的人物又不是具有特指性质的形象。也就是说，作者使用写实技术创造出了没有特定所指的一些具有一般性的符号。作者并不刻意刻画人物的性格、表情，而是把她们的个性特征减到仅仅是一种表意的程度。这些没有明显的喜怒哀乐的人物形象，为画面营造了幽渺冥漠的意境。

一种含蓄蕴藉、冲淡清远的抒情韵味体现在李爱峰和赵雨灏的作品中。艺术作品的神韵来自语言的含蓄。自然科学的描述语言要求明确与直白，而艺术语言则倾向于含蓄与模糊。艺术的魅力，往往体现在这样的含蓄与模糊中。南宋词人、音乐家姜夔提出“语贵含蓄”，要“句中有余味，篇中有余意”（《白石道人诗说》）。同为南宋的诗论家严羽用“羚羊挂角，无迹可求”来形容这种含蓄的境界。他认为“言有尽而意无穷”，空灵玄远的意境恰如“空中之音、相中之色、水中之月、镜中之像”（《沧浪诗话·诗辨》）。明代诗人谢榛指出，“凡作诗不宜逼真”，认为“妙在含糊，方见作手”（《四溟诗话》）。李爱峰和赵雨灏的作品可谓“写实而不具象”，寓一般于特殊之中，给观者以意犹未尽的感觉。从纯粹审美的角度来说，这种抽象的神韵要高于写实的表白。

一方面，李爱峰和赵雨灏继承了中国传统的艺术精神，另一方面，他们的艺术观念仍然体现着崭新的时代精神和青春气息。他们对色彩和构图形式的大胆尝试，让作品呈现出强烈的时代气息。赵雨灏在二〇〇一年创作了《阳光变奏》，该作品在“第十届全国美术作品展览”上获得铜奖，随后被中国美术馆收藏。这件作品在构图形式和色彩表达上均给人耳目一新的感觉，富有清丽新鲜的气息。在后来的一系列创作中，李爱峰和赵雨灏更加强化了他们的审美主张，即在传统文化精神上复合进时代感。

李爱峰在二〇〇八年创作的《流动空间》参加了“第三届中国国际美术作品双年展”。这件作品与赵雨灏的《阳光变奏》有着格调上的差异。相比赵雨灏的清新的理想主义气息，李爱峰更关注一种沉郁的现实主义感受。在后来更多的作品中，我们看到了他们的融合与创新。如赵雨灏在二〇〇八年参加“第三届中国国际美术双年展”的作品《飞花》，与李爱峰在二〇〇九年参加“第七届中国体育美展”并获优秀奖（也是最高奖）的作品《如云》，已经完成了高度的统一化过程。二〇〇九年参加“第十一届全国美术作品展”的作品《山之人兮芳杜若》和二〇一〇年“第四届北京国际美术作品双年展”的作品《风·影》可视为他们合作的典范之作。在这些作品中，李爱峰和赵雨灏不断探索艺术语言的概括与提炼，探寻属于自己美学观念的神韵，并在传统和现代、东方和西方的比照、转换和融合中完成了自己的艺术飞跃。

黄宾虹曾经说过：“气关笔力，韵关墨彩。”（《论画书简》）李爱峰和赵雨灏在不脱离中国笔墨传统这一主线的时候，积极吸收外来色彩研究的最高成果，极大地丰富了画面的表现力。画面上呈现出或瑰丽、或素雅、或悠扬、或沉静的神韵，这在很大程度上归功于他们这种具有开放精神色彩观念。李爱峰和赵雨灏在创作中使用的颜料仍然是中国传统的国画颜料。但是，因为他们对色彩观念有着自己独到的思考和认识，这使得他们的色彩实践极具独创价值。

李爱峰和赵雨灏在进行工笔画创作的同时，还坚持写意人物画的研究。这些很有特点的水墨写意作品可以从另外一个角度让我们看到他们对形式感的推敲，对笔墨和色彩的锤炼。这些作品构图精巧，似欹实正，笔触简洁，色彩明快，注重主观精神的抒发，有着意趣盎然的形式感和新颖时尚的当代感，由此形成自己独特的水墨写意绘画的艺术特征。从此我们可以看到画家匠心独运和手法不凡的艺术造诣。

水月镜花见作手

评李爱峰、赵雨灏绘画艺术

工笔画是中国美术史上一个古老的科目，一直以来承载着中国传统的审美理念。从表现手段、表现技术以及工具和材料等最基本的方面来说，在我们能够看到的文物遗存中，战国和西汉墓葬出土的帛画已经具备了工笔画的全部要素。以墨线勾勒形象，根据表现对象的固有色平涂色彩，构成工笔画的经典样式，这也就是我们常说的单线平涂。如同很多简单而实用的工具和艺术样式一样，这一形式一直延续到今天。

工笔画是中国审美理念的独特显示。单线平涂是很多民族在其早期使用的一种绘画方法。无论是洞穴和墙壁上的绘画，还是日常器皿上的装饰，都是以线造型，辅以色彩。进入十五、十六世纪，西方文艺复兴时期出现了写实绘画。这种绘画形式脱离了“单线平涂”的表现手段，利用人類的视错觉，发展出一种新的视觉体验形式。在整个古代社会，中国工笔画基本上没有受到西方写实绘画的影响，它的表现形式、技术、工具和材料，保持了中国文化属性。在审美观念上，仍然体现着中国的传统美学理念和道德价值观念。

面对工笔画的辉煌历史，创新成为艰巨的任务。除了前述出土于战国和西汉时期墓葬中的帛画外，后来各个历史时期的工笔画作品堪称良多，它们如同一座座难以超越的高峰，令后来者望而生畏。超越前人，改革创新，成为一代代工笔画家的梦想。新中国成立以后，很多画家在题材和表现形式上都付出了积极的努力，取得了令人瞩目的成就。

自二十世纪七十年代后期改革开放以来，工笔画进入了一个重要的发展阶段，在形式和内容以及审美观念上都有了更加多样化的探索。借鉴外来优秀艺术成就，吸收科学技术新成果，继承中国传统的文化和审美理念，为工笔画发展奠定了前所未有的基础。受益于时代的进步和社会各个方面的发展，中国的工笔画创作队伍空前壮大，在创作上不断取得新成果的同时，优秀工笔画家也层出不穷。李爱峰和赵雨灏夫妇二人就是这样的优秀画家。

出生在同一年代的李爱峰和赵雨灏有着几近相同的教育背景，这个条件让他们在创作观念上有了高度统一的可能。从攻读硕士学位的方向上看，李爱峰学习的是水彩，赵雨灏则是工笔画。这样的知识结构在他们的创作中形成了一种良好的互补，并成为一种优势。从两个人的作品中也可以看出，这种互补优势为他们的创作活动增色很多。他们所创作的工笔画作品，大多已经超出了传统工笔画的范畴，综合了更多的现代艺术的理念和技术，使其作品与一般的工笔画有了较大的超前距离。这一艺术特点的形成，在很大程度上可以归因于他们融洽的合作关系和知识结构的优势互补。

在中国传统艺术精神中，特别强调文艺作品的“韵”。《韵》是中国美学理论中的一个重要概念，同时，它也是一个艺术标准。如北宋黄庭坚就说过：“书画以韵为主。”（《潜溪诗眼》）在这一审美观念中，李爱峰和赵雨灏融进了自己的思考，从而创造出自己作品的独特的审美价值。

大约在五世纪，南朝齐梁间的谢赫在他的著名《六法论》中提出了“气韵”这个概念。后代学者又将“韵”的概念单独提出，对其所做的阐释也更加丰富多样。韵是内在于全部作品中的一种气质，是贯穿于作品之中的主体精神。它存在于物象形式要素之外。所以，有的学者将其定义为艺术语言之外的一种东西。如北宋范温就认为“有余意之为韵”（《潜溪诗眼》），这里的“余”就是苏轼所谓“言有尽而意无穷者”。

李爱峰和赵雨灏努力追求这种“余音绕梁”的言外之“余意”，从而形成了独具一格的审美旨趣。在他们的工笔画作品中，人物形象是写实

琴瑟合音

夫妻二人同是搞艺术的多见，合作进行创作的少，而志同道合、意趣相投合作出好作品的少之又少。得遇如此少之又少的两位，惊异之余更是喜不自禁。雨灏是青岛大学美术学院中国画专业青年教师，工作之初就在十届美展荣获铜奖佳绩，成为学院青年人才之表率。爱峰是我带的第一水彩专业研究生，也是山东省内的第一位水彩专业硕士，师缘际会，实属可贵。我对作为大弟子的他特别的关心并寄予厚望，从学习、工作到生活。当初二人的结合以足令我惊喜与欣慰，现得见二人生活中互敬互助，相互学习、借鉴，在出色完成教学任务之余，共同致力于绘画创作并取得可喜之成绩，更是由衷地为二人感到高兴。这本画集是他俩这些年绘画作品的集中展现，仅看作品已是精彩纷呈，我更愿做锦上添花之事，所以在此略述心境，已兹祝贺。

爱峰性情木讷，不善言表，但在绘画上是一个善于思考的人。这不仅体现在二人合作的工笔画作品上，在他的水彩作品中更能体察到这一点。对于水彩画如何面对当代、如何继续挖掘并拓展其表现空间，使之更具民族气质、符合民族审美情趣，是每一个有理想且有使命感的艺术家必须认真思考并身体力行的课题。在研究生课程学习期间，他即着手探讨国画『六法』之『气韵生动』在水彩绘画中的契合与展现，并依此作为命题进行硕士毕业论文的撰写和作品创作。从懵懂到追索，育思索于行动，于行动中验证思索。他为获取创作素材多次去沂蒙山区采风，最后的毕业作品风景组画中，自己的探索之路有了很好的展现并取得良好效果。爱峰的水彩风景作品，浑厚、迷离，富于神秘特色，把对景色的深情眷顾与留恋表现得扑朔迷离、荡气回肠，并富山水画的诗情意味。爱峰画风景也画人物，水彩人物作品《泳》给人印象深刻。大笔触的挥洒并形成奇异的肌理效果，很好地烘托了泳池特定的场景氛围，呈现了如鱼得水般的人水融洽之美。其国画作品《站点》、《如云》、《风·影》，有所借鉴水彩画特征，在表现手法上亦是各不相同，但感觉恰如其分。我认为，形式的多变，不应该仅仅看做是绘画技巧的探索与提炼，无疑是思索与行动的渐趋契合。正是这种谋求思变与创新的理念，使爱峰的作品呈现多变之姿，成为其现时作品的一大亮点。这也为他今后探寻到最适合自己的表现形式，形成自己的独到见解与风格特征，打开了多扇可供选择的窗口，这一点也是值得期许的。也许这种探索和表现还有待于完善，我相信幸运之神终会眷顾勤于思索并身体力行之人。只有对艺术和生命进行深入思索，在作品中充满人的智性、悟性与灵性，才能使绘画作品充满生命力，才能谈及拓展画种的表现与发展空间。

爱峰的淳朴、雨灏的灵性，可谓优势互补，相信二人在今后的生活与艺术创作中更能发挥各自的长项并相互扶持，创作出更加完美之作品，我在此由衷地祝愿并拭目以待。

青岛大学美术学院院长

王松涛

目录

工笔

2	山之人兮芳杜若
4	山之人兮芳杜若【线稿】
6	风·影
8	风·影【线稿】
10	飞花
12	飞花【线稿】
14	蝶变
16	湛露
18	馨香
20	阳光变奏
22	往里走 往外走
24	多梦的季节
26	扮
28	永恒的瞬间
30	阳光地带
32	流动空间
34	如云
36	时有微凉只是风
38	聆香
40	非林
42	银月
44	香茗
46	憩
48	晨
50	女头像
52	老年头像

没骨

56	没骨人像一
58	没骨人像二
60	没骨人像三
62	没骨人像四
64	没骨人像五
66	没骨人像六
68	没骨人像七
70	没骨人像八
72	没骨人像九
74	没骨人像一
76	没骨人像二
78	没骨人像三
80	没骨人像四
82	没骨人像五
84	没骨人像六
86	没骨人像七
88	没骨人像八
90	没骨人像九
92	没骨人像十
94	没骨人像十一
96	没骨人像十二
98	唐人小记

水彩

102	春临
104	晨露
106	秋近
108	雪霁
110	归林
112	眷
114	潮息
116	潮起
118	荷·光
120	徽州印象一
122	徽州印象二
124	徽州印象三
126	徽州印象四
128	徽州印象五
130	徽州印象六
132	徽州印象七
134	秀色
136	小径
138	泳一
140	泳二
142	女头像
144	老人头像

147	意象色彩与现代工笔
148	李爱峰简介
149	赵雨灏简介
150	画家摄影



工 笔

山之人兮芳杜若

绢本 工笔 150 cm x 150 cm

赵雨灏 李爱峰



山之人兮芳杜若〔线稿〕

纸本 150 cm × 150 cm

赵雨瀛 李爱峰



风·影

绢本 工笔 150cm x 150cm
李爱峰 赵雨灏



风·影【线稿】

纸本 150cm x 150cm

李爱峰 赵雨灏