

The background of the entire cover is a traditional Chinese ink and wash painting. It depicts a bird, possibly a sparrow or a similar small bird, perched on a gnarled, dark branch. The branch is heavily laden with dense, vibrant red leaves, which are rendered with fine, delicate brushstrokes. The overall composition is vertical, with the branch and leaves filling most of the frame. The bird is positioned in the upper left quadrant, facing right. The red leaves are a deep, rich red, contrasting sharply with the dark, textured branches and the subtle ink wash background.

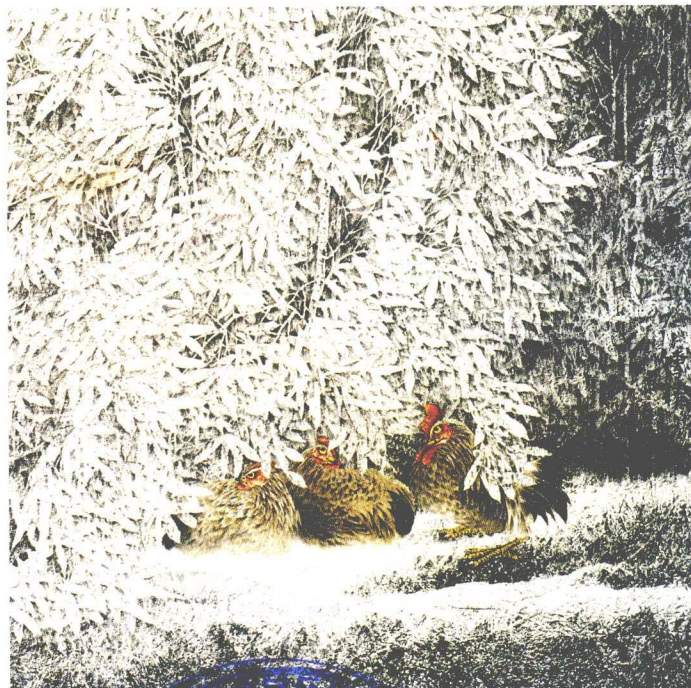
当代艺术家研究

李伯庆花鸟画精品集

上海人民美術出版社

当代艺术家研究

李伯庆

上海人民美術出版社

出版

图书在版编目（CIP）数据

李伯庆花鸟画精品集 / 李伯庆绘. —上海：上海人民美术出版社，2008

ISBN 978-7-5322-5970-0

I. 李… II. 李… III. 工笔画：花鸟画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第171250号

策 划：李伯庆
主 编：裘一峰

李伯庆花鸟画精品集

绘 画：李伯庆
责任编辑：范奕彬
出版发行：上海人民美术出版社
社 址：长乐路672弄33号
印 刷：杭州富春电子印务有限公司
开 本：787×1092 1/8
印 张：20
版 次：2008年11月第一版 第一次印刷
印 数：0001-1000
书 号：ISBN 978-7-5322-5970-0
定 价：240.00元

简介

李伯庆，号墨痴，1942年7月出生，江苏吴县人。自幼酷爱美术，1962年毕业于南京艺术学院。现为中国美术家协会会员，江苏省美学学会理事，苏州市美术家协会理事。作品多次在全国大展中获奖。2002年在北京中国美术馆、江苏省美术馆、苏州市美术馆举办个人画展，深得美术界的好评。出版有《李伯庆画集》、《李伯庆花鸟画精品选》、《李伯庆花鸟画精品集》。多件作品被国内外收藏家、艺术机构及国家美术馆等收藏。

1999年作品《幽香满深谷》获“中亨杯”全国书画展铜奖。

1999年作品《幽香》获全国第二届中国花鸟画展银奖。

1999年作品《憩》获“迎99澳门回归”中国画、摄影作品展铜奖。

1999年作品《幽憩》入选中国画三百家。

2000年作品《春风》入选2000年全国中国画展。

2003年作品《天平金秋》获2003年全国中国画展优秀奖。

2004年作品《花鸟》入选首届中国美术家协会会员精品展。

2004年作品《晴雪》入选第十届全国美展。

2005年作品《幽香满涧谷》入选中国百家金陵画展。

2005年作品《花鸟》获“太湖情”全国中国画展优秀奖（最高奖）。

序言

大自然花鸟生命的抒写

——《李伯庆花鸟画精品集》序

上世纪九十年代，伯庆出版了由亚明先生题写书名的第一本画集，我在“序”中说：他“坚持写实创新的道路，用自己对生活、对大自然花鸟生命的感悟，不断探索、创造具有现代审美理想和情趣的作品，这是一条正确的道路。”如今已过去十二年，他的创作又取得了新的丰硕的成果，可喜可佩。

伯庆的花鸟画作品，擅用具象手法而得传神之妙，尽显出精细的写实风格。他的绘画造型元素是从他体验的大自然花鸟世界中感悟得来并以审美的视觉形式传达的。他被大自然花鸟的真实生命所吸引和感动，于是才有了对这种生命呼唤的创作的真实回应，构成了他花鸟画作品的深远审美境界。

伯庆的花鸟画作品构图丰满、细密谨严，一去传统的折枝画法，给人以视觉的张力和感染力。这种构图有助于表现出花鸟生存于大自然的大环境，彰显出画面的阔大气象。正如古人所言：“大都画法，以布置意象为第一”（明·李同华《竹懒画媵》），“章法者，以一幅之大势而言。……大势既定，一花一叶，亦有章法。……花间集鸟，必在空枝。纵有化裁，不离规矩。”（清·邹一桂《小山画谱》）伯庆深谙中国传统花鸟画的这些构图之理，作

品繁细而不窒塞，疏密相用，气韵贯通，十分讲究布局的开合、收放，有力地增强了画面的空间深邃感。尤其是对方构图的运用，撑满画面四边四角，使画内的大自然景物向画外延伸，气势相承接，扩展了大自然花鸟的茫茫空间。这种包围式布局 and 结构，俨然如潘天寿先生所揭示的：“画事之布置，须注意四边，更须注意四角。”“置陈布势，要得画内之景，兼要得画外之景。”（《听天阁画谈随笔》）由此也可以见出伯庆花鸟画作品构图的内蕴和特点。

“以意用色”是伯庆花鸟画作品色彩运用的显著特征。这里讲的“意”，是思想、情感和内容。既是画家之意，也是物象之意。从美学的角度说，“意”是指作为绘画元素的色彩之外所含有的审美意蕴。这一美学命题首先见之于《庄子·天道》：“语之所贵者意也，意有所随。……故视而可见者，形与色也；……夫形色名声果不足以得彼之情，则知者不言，言者不知，而世岂识之哉！”“以意用色”是根据画家之意和物象之意的需要而运用色彩，强调“意”的作用，色彩也具有了画家浓郁的情感因素。潘天寿先生说：“画中之形色，孕育于自然之形色；然画中之形色，又非自然之

形色也。”（《听天阁画谈随笔》）实际上这也揭示了“以意用色”的真谛。伯庆经常深入大自然旷野，悉心观察野蔷薇花的生长形态和特征，笔下多有表现，但画每幅野蔷薇花，所用色彩或随“类”而赋，或随“意”而赋，以求色彩表现的丰富和变化。例如，除画绿色调的野蔷薇外，还用石青画满幅蓝色调的野蔷薇，色彩洋气、夸张，夺人眼球，给人以迥然不同的审美感受。从伯庆的花鸟画作品可以看到，他善于将固有色、环境色、空间色、光源色与感情色、象征色协调、统一于一个基调，作为作品的一个色彩整体来考虑。尤其注意把光引进作品，通过光的作用使色彩的跳动表现出大自然的时空感。简言之，伯庆花鸟画创作的色彩运用，适应了现代审美意识和审美情趣的需要，体现出花鸟画色彩学的独立构建价值，是中国传统花鸟画走向现代的一种有意义的探索。

如果说，伯庆用他的绘画语言对大自然花鸟的生命进行了生动的抒写；那么，将他的作品归入“大自然花鸟画”的创作则是应有之义。

“大自然花鸟画”是我几年前针对传统文人墨戏、君子画和折枝花鸟而提出的。它并非

是对这些传统创作的否定、拒斥和颠覆，而是对其进行的一种反思、纠偏和重构。它不是花鸟画创作的转向，而是花鸟画创作的深化。

“大自然花鸟画”是当代“后工业化社会”人们（包括画家）对自然精神诉求的反映，是对人类回归自然、花鸟回归自然的自然之魂诉求的确认，是对大自然花鸟生命本身具有独立品格和审美价值的认同。总而言之，是对花鸟画创作的一种特征强调、一种功能描述。

伯庆笔下的《春晓图》、《夏露图》、《秋艳图》和《冬酣图》等系列作品，向我们展现了一幅幅生动迷人的大自然花鸟世界。透过这些作品，我们看到了生存于山野、丛林、湖沼的花鸟生命状态，体悟到大自然的花鸟彰显的才是天地之“大美”。在我看来，只要从对花鸟与自然山水的分离式审美转变为亲和式审美，我们就能解读到“大自然花鸟画”所具有的鲜明审美特征，寻找到中国花鸟画现代性发展的路径。

◎许祖良

2008年5月8日于金陵

作者曾任《江苏画刊》副主编，《东方书画》主编。
现任江苏省美学学会常务副会长兼秘书长，美术理论家。

目 录

01	花香满涧最可人	20	清憩
02	幽香鸟语	21	香染乾坤
03	春野图	22	花好细语
04	雪晴	23	春
05	秋风	24	夏
06	秋韵	25	秋
07	斑斓	26	冬
08	秋声秋色	27	恬栖
09	悠憩	28	山泉红果色更艳
10	绿荫清香深	29	金秋添寿色
11	听泉	30	芦影秋水
12	傲雪	31	春风又绿江南岸
13	忽如一夜春风雨	32	幽谷散满春/幽处多梦香
14	清霜	33	金叶分外艳/红叶报金秋
15	静夜	34	金秋
16	林间	35	觅食归来正黄昏
17	满枝秋风红叶多	36	秋趣/蔷薇小鸟
18	雨归	37	春谷鸟语/蝶恋花
19	听雨	38	沐雪/树树皆秋色

39	·····	鸟语硕果香
40	·····	春
41	·····	夏
42	·····	秋
43	·····	冬
44	·····	凌霄/秋色醉
45	·····	万紫千红/烂漫
46	·····	清溪
47	·····	花映幽谷
48	·····	何处无泉音
49	·····	自缘身在此幽处
50	·····	春
51	·····	夏
52	·····	秋
53	·····	冬
54	·····	瑞雪
55	·····	幽谷尽春色
56	·····	宿鸟择深枝
57	·····	悠闲林间

58	·····	秋水似镜
59	·····	幽趣
60	·····	皆色点秋容
61	·····	花影
62	·····	涓涓泉声落不尽
63	·····	春酣
64	·····	幽鸟聚春心
65	·····	花间情韵
66	·····	春深
67	·····	春
68	·····	夏
69	·····	秋
70	·····	冬
71	·····	韵影
72	·····	清秋
73	·····	鸟鸣山更幽
74	·····	清香满枝
75	·····	幽香

花香满涧最可人

126 × 124cm

2003年

幽香鸟语

68 × 68cm

2006年

春野图

96 × 89cm

2006年

雪晴

160 × 160cm

2004年

秋风

126 × 124cm

2001年