

名家逸品

第二卷

主编 岳增光

李洋

四川出版集团
四川美术出版社

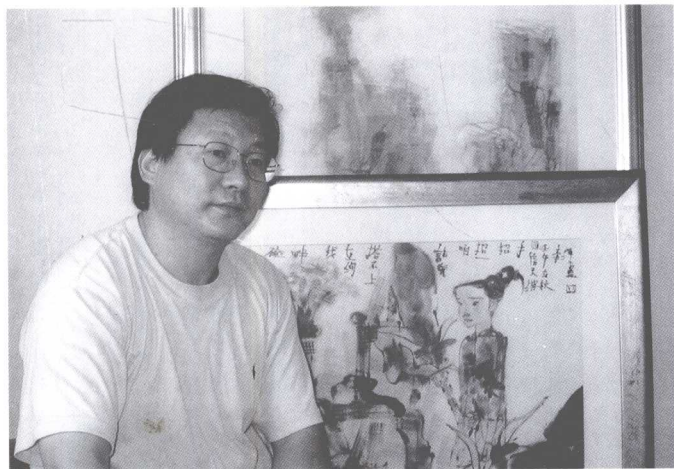
名家逸品

李

洋

主编：岳增光

J212.7/52

李洋艺术简历

李洋：汉族

1958 年生于北京

1981 年考入中央美术学院中国画系

1985 年毕业并留校任教

现为中央美术学院中国画系副教授

中国美术家协会会员

展览：“首届中国画展”

“第八届全国美展”

“百年中国画展”等

出版：《信天游·李洋》，香港·中国收藏出版社

《李洋·彩墨心象》，广西美术出版社

《李洋水墨画创作》，广西接力出版社

《二十一世纪中国主流画家创作丛书·李洋（卷）》，河南·大象出版社

《走进画家·李洋》，天津人民美术出版社

出版合集数十种

作品被中国美术馆等多家美术馆收藏。

图书在版编目（CIP）数据

名家逸品. 2/ 岳增光编. —成都：四川美术出版社，2005.4

ISBN 7 - 5410 - 2554 - 2

I. 名...II. 岳... 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(2005)第 024363 号

名家逸品·李洋

（第二卷）

主 编：岳增光

责任编辑：张大川 王富第

责任校对：李成

出版发行：四川美术出版社（成都盐道街 3 号）

邮政编码：610012

经 销：新华书店

印 刷：北京佳诚信缘彩印有限公司

开 本：210 × 210 毫米

印 张：3

版 次：2005 年 9 月第 1 版

印 次：2005 年 9 月第 1 次印刷

印 数：1 - 3000 册

书 号：ISBN7 - 5410 - 2554 - 2/J · 1894

定 价：28.00 元

水墨的绘画性

■ 李洋

水墨画作为中国传统绘画的代名词，具有地域性特征，工具材料或是一个画种的标志。水墨画就是代表中国的、使用宣纸、毛笔、墨汁来作为绘画材料的一种绘画形式，名称具有独立性和标志意义。有别于日本画、油画或版画，是独立于世界绘画领域，地域性，文化属性极强的绘画品种，以至于英语里没有水墨画专有名词。诸如：毛笔、宣纸、墨汁等等名词，可见它是太独特了。独特的东方文化、中国文化。

一个画家一生把水墨画作为基本绘画方式进行创作，有从初期向成熟过渡，或称延伸，是在时间上的延续，在水墨艺术语言上多年求索，直至出成就。这种时间上的秩序，其实是艺术曲折之路，向高峰艰难攀登的足迹。如果称为“延伸”的话，是艺术家艺术创作过程的一种称谓。其实，“水墨延伸”是指这一层意思，是画家苦苦探寻，上下求索过程的一个时间性的说法。“水墨延伸”作为一个展览的名称，延续了多年，举办多次展览，其实是一群自由散漫的画家有了共同的“理想”，在创作上有相同的艺术抱负，在人性上有相似的“毛病”，做为还谈得来的这么一些人，企图在水墨画艺术创作上能有一点贡献，给我们这么深厚的水墨画长河里添一点色彩，可能就有这简单的愿望。办展览总要有名字，拿来“水墨延伸”做名称，也是这些人没动脑筋取来就用。办展览多年，到也出现一个品牌。成为这一时期中国画坛上有影响的学术群体，其实也没有什么意思。现在有很多展览，称呼也很多，大家都有共同的愿望，还是促进现代水墨画的繁荣，共同推动水墨画事业向前发展，把水墨画这门传统艺术在我们这一代人手中延续下去，如果有这么一点作用，那么“水墨延伸”就有贡献，就有成绩。

水墨画本身有极其强烈的特点，是它的“绘画性”，古人称为“画意”，“写意”。传统水墨画强调用笔、用墨，创作出的作品就有极强的“画意”、手感的画意。现代人强调绘画性就有这些内容，并增加现代视觉艺术规律相关的内容，诸如：视觉艺术形式、语言，视觉上的规律。使之成为一门适应现代社会、人们欣赏的，需要的，具有现代审美趣味的绘画品种。

绘画是用笔墨来塑造的“骨气形似，皆本于立意而归乎用笔，”画的过程实际上是用笔的过程，作品就具有了“绘画性”的意义——画意。水墨画尤其注重“画意”，“画意”就被今天人们演绎成“绘画性”。传统水墨画注重如何用笔去画，用笔用墨的讲究颇多，形成了水墨画区别于其他画种的极其鲜明的艺术特色。

■ 李洋在画室创作

用笔的修炼成为水墨画家必须具备的重要研究内容，因此，水墨画的用笔在古人那里形成理论。自唐代至清代至现代可以说是浩如烟海，各朝各代大家都有独特的见解。五代荆浩谓“凡笔有四势：谓筋、肉、骨、气。”清邹一桂《小山画谱》中曰笔法：“意在笔先，胸有成竹；而后下笔。则疾而有势，增不得一笔，亦少不得一笔，笔笔是笔，笔笔非笔，具极自然。”古人早就把用笔的要求提升到很高的境界，超乎用笔本身。以笔和墨塑造出水墨画追求的“意境”。

“意境”是水墨画追求的最高境界。它通过绘画性的笔触、墨色得以实现。“意境说”产生于宋代，苏轼首先在诗词中提出“诗中意境”学说。与此同时，“意境”引入绘画，渐渐地成为水墨画家营造画面的最高目标。所谓“意境”，是传统水墨画在审美上建立的理想，这个审美理想既是抽象意义的，又是历代画家孜孜以求的东西。苏轼在阐述“意境”意义时说：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”在诗中营造画意在画中营造诗境，“意境”寓于其中；像云岚飘渺，氤氲朦胧。摸不着的东西，只是凭画家的意想插上想象的翅膀，升华于形而上的一种虚境，“超以象外，得其环中。”这种构成意境的塑造方式就是“绘画性”在起作用。显然“绘画性”名词缘于现代人的体验。其实它是和古人所说的“意象性”“画

■ 2004年9月，李洋在毕加索美术馆

意”是一个东西。只是现代人用“绘画性”这个带有时代感的名词置换了古代人的概念，我个人却是更喜欢这个词——“绘画性”。

传统水墨画充满了绘画性的笔触、墨色，营造出绘画感的律动。水墨画所追求的画意，举凡雅致、高逸、浑厚、雄壮、优美、苍劲、神趣、秀美乃至气韵都是通过具有“绘画性”的笔墨表达跃然纸上。我们从中体验出来的还是其绘画性的笔触在起作用。水墨画构造出特殊的绘画性语言是世界任何一门画种所不能比拟的，水墨画独立在世界画坛上，也是五千年中国文化发展出最成熟、最完善的艺术品种。

“绘画性”其实是水墨画的特点之一，它强调用笔的表现性，强调笔墨语言，如果用“绘画性”去概括它的特点是最合适不过了。笔墨有独特的表达方式，不同于油画、版画或是音乐、舞蹈、戏剧，它就是水墨画特定的艺术语言，这种语言的绘画性使我们清楚地区别出它自己的音调，如同汉语和日语，有明显不同。

1998年，我在日本讲学期间，应邀去参观日本美术院年展“院展”，其中给我最直接的感受就是现代日本画越画越缺少绘画性了，转而追求制作性的精良。陪同我参观的日本美术院理事也是“院展”主持人之一的盐出英雄老先生请我谈谈观感，我明确地提出了我的看法，盐出老先生惊讶的同时，同意我的观点，他也有同样的忧虑。现代日本年轻画家在刻意追求日本画的制作性，强调制作感，忽视绘画性的追求，甚至丢掉笔意和画意，最多、最复杂的是制作的工序，强调的是技术性，一

张不大的画要经过二三个月复杂的制作才能完成。岩彩材料的层层叠加，技术之复杂，视觉上的效果就是制作的精致，形式上的追求也是体现在制作手法上。丢掉了早期日本画所特有的绘画感和感动人的画风。年轻的日本画画家追求的是制作精良和材料的质感，忽视绘画艺术“绘画性”的运用，这样强调制作性的结果会导致一个画种的衰败，他们如此发展下去日本画往何处去？我耽心日本画的寿命。相比较，我们水墨画强调其绘画性的塑造，是我们中国人的大指挥。“绘画性”是水墨画的灵魂，“绘画性”的不懈追求导致水墨画健康发展下去，也是中国水墨画有持久、旺盛的生命力所在。我们抓住了绘画艺术的根本——“绘画性”。绘画性的追求永无止境，它将随着时代的发展有不同的审美要求，它伴着水墨画随着时间的推移发展下去。

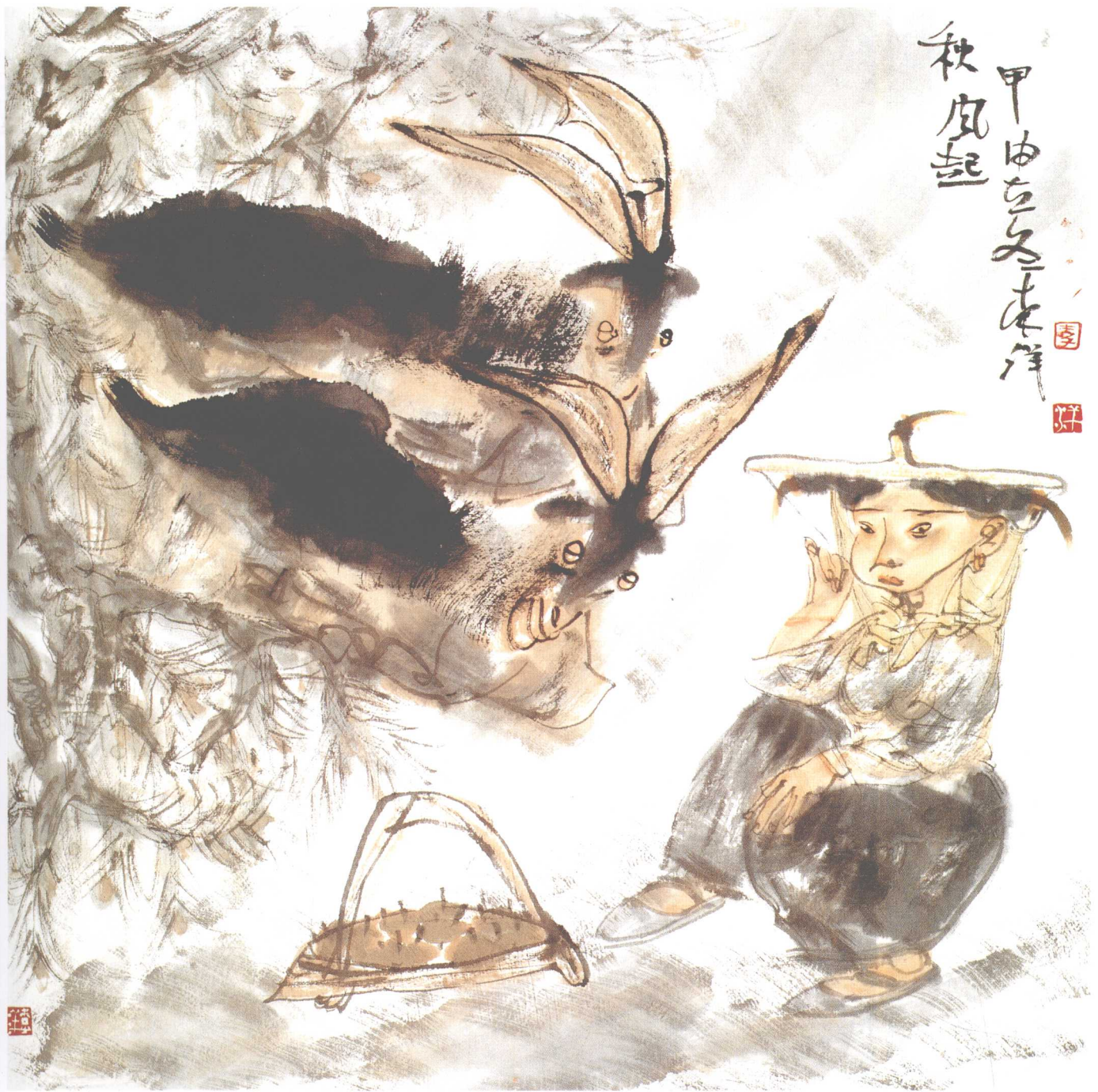
“绘画性”是一张画的灵魂，成功的大师们的作品充满着独具个性的绘画性语言，石涛、八大、黄宾虹、齐白石、李可染、潘天寿等大师们的作品的绘画性是其它任何时代、任何人不能替代的。水墨画的绘画性丰富多变，每个画家都有自己独具特色的“绘画性”语言。今天，我强调“绘画性”的提出，是基于水墨画的笔法、墨法中深厚的传统，提出了蕴含在传统中一个根本问题，只不过与古人说法不一样，其实是一个内容，就是水墨画的灵魂——“绘画性”。

“绘画性”排斥“描写性”。就是画一张写生，也要带有“创造”的意识去对待，反对对着对象描摹、描写。不带任何想法的描写是被动的，也是美术学院国画人物教学中存在的一个问题，就是写生与创作脱节，学生写生课程完成得挺好，一到创作课就不会画画了，究其原因，在基础训练中缺乏对“绘画性”和“创造性”的研究，没有强调“绘画性”在基本功训练中的重要性。如果在基本功训练中加强“绘画性”的指导，训练学生一开始就具有创造意识、画面感，那么，今后他们画什么画都会自觉地运用“绘画性”的艺术语言规律去表达，并运用它去进行创作。

“绘画性”并不排斥制作性，制作性的技巧实际上是丰富画面语言，开拓表现性领域，拓展表现手法，始终要服从绘画性的要求，是发展的需要。如果像现代日本画走的路，其结果就大谬不然了。也不是我们水墨画的目的。

“绘画性”在现代水墨画上提出，是现代艺术规律对水墨画的要求，在21世纪，水墨画面临新的挑战，需要建立新的与时代相适应的审美理想，并丰富和发展“绘画性”艺术语言，作为跨世纪的中国画家要面对这个带有时代感和时间性的学术问题。“绘画性”的追求，无疑是对水墨画艺术表现语言追求的升华，现代水墨画在“绘画性”原则指导下必然会迈上一个新台阶。

甲由立久木洋
秋風起

□ 秋風起 / 40cm × 40cm

新

壬午立秋
信天游

手招招咱話兒

搭不上

七句

我

砭畔

你在

□ 花妹子 / 68cm × 68cm

□ 兰花花 / 68cm × 68cm

十年已大重李洋畫
信天游歌曲
難處不過人想人
南山頂上趕烏雲

□ 南山頂上趕烏雲 / 68cm × 68cm

□ 喂羊图 / 40cm × 40cm

□ 村妮 / 68cm × 68cm

上一道坡下一道梁
見不上小妹妹我心慌

信天游 乙丑年冬月

□ 上一道坡之下一道梁 / 40cm × 40cm

闲趣图

甲申菊月李洋

□ 闲趣图 / 40cm × 40cm

三妹
子爱上
始知漢
信天游
年
李漢章

□ 三妹子 / 68cm × 68cm

□ 秋收忙 / 40cm × 40cm

李洋 甲申端
哥之 信天海
山上瞭
在那
馬站
上道
山路九
十里

□ 十里山路九道弯 / 40cm × 40cm