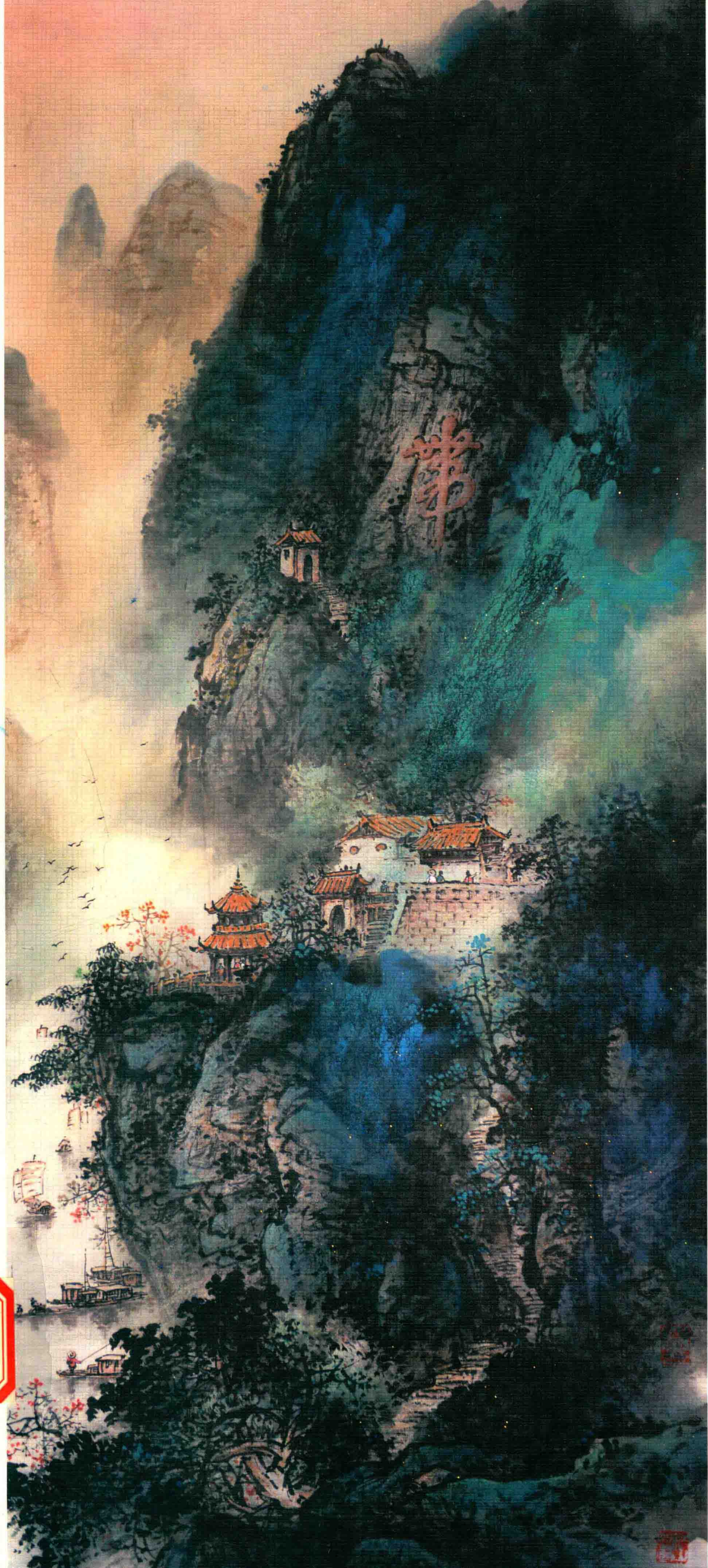

中国当代最具实力美术名家荟萃

李长田

• 博林艺术馆典藏 •

主编 / 贾德江 • 北京工艺美术出版社

中国当代
最具实力
美术名家
荟萃

李长田

主编／贾德江

北京工艺美术出版社

中国当代
最具实力
美术名家
荟萃

李长田

主编／贾德江

北京工艺美术出版社

铸彩仗墨写江山

——李长田与泼彩写意山水

■ 贾德江

李长田 苦耕堂主，广西桂林人，中国美术家百杰之一。现为中国美术家协会理事、中国美协广西分会会员、中国桂林雅园书画院常务副院长、广西师范大学特聘国画教师、广西阳朔画院副院长、阳朔美协理事、政协委员、政协象山书画院副院长、桂林长田山水画院院长、国家一级美术师。

李长田是近年来在海内外享有良好声誉的实力派中国画家，他的作品浑厚、苍润、气势恢宏、墨彩交融、金碧辉煌，具有强烈的视觉冲击力，常令观者心灵震荡。其作品多次在国内外展出、获奖，并入选国内外多种大型画集、画刊，其优秀作品被中国香港和台湾以及日本、新加坡、马来西亚等地区 and 欧美各国知名人士及团体机构、美术馆收藏。大型作品常被文博单位、国家机关、部队常委会议室、大型酒店、宾馆长期悬挂收藏。多幅作品在《美术》《中国画家》《中国艺术市场年鉴》《中国书画报》《美术报》等报刊上发表。

出版有《中国当代实力派画家·李长田》《李长田作品选》《李长田画集》《中国画家·李长田专辑》《中国当代名家画集·李长田》（大红袍）、《中国近现代名家精品丛书·李长田彩墨作品精选》《泼墨泼彩山水画技法全解教材》《李长田·王康书画精品集》《盛世典藏·李长田专集》《中国著名画家·李长田》（大金袍）等画集和专著。

野渡无人舟自横
（右上图）
2015年
50cm × 50cm
纸本设色

在现代绘画史上，致力于泼墨泼彩的山水画大家只有张大千、刘海粟二人。张大千成功在前，刘海粟成功于后。张大千中年后专注于北宗兼青绿山水，加之早年取法石涛的文人画功底，使张大千的泼墨泼彩山水具有北宗山水的恢弘格局，并以水墨和青绿相融胜出，兼具大笔墨的气韵高华。相对而言，刘海粟泼墨泼彩黄山的精彩之处，主要表现在中西绘画融合上，他引西方后期印象派的色彩和线条入画，大笔泼洒，大胆涂抹，色墨交融，五色六彩强烈、幻化，笔触生辣，灿烂辉煌。他们这种带有原创性的泼墨泼彩山水，可谓开一代山水画之新风。

泼墨泼彩作为创作手段表面上看似简单，但实际上它的成功率得益于画家的全面学养和识见，如果没有极高的笔墨、色彩控制能力和表现力，泼墨泼彩就会沦为野狐禅式的胡涂乱抹。质言之，泼墨泼彩不仅需要深厚的笔墨功夫，还需要一种狂气和豪气。如气质懦弱者万难措手泼墨泼彩山水的。因而在现代画坛，敢于尝试泼墨、泼彩的山水画家百里难得挑一。

在世纪之交脱颖而出的山水画家李长田，就是极少数倾心于泼彩泼墨山水的研究而又不断取得成就者。十多年来，他以出众的胆识，知难而进，沿着张大千、刘海粟前辈开创的泼墨泼彩之路继续前行。他将目光投注到这一后继无人的空旷迷人处，通过自己的解读深入到这一笔墨文本的自身中，在笔墨中考古思今，在色彩中深研穷究。他把自己的画室起名为“苦耕堂”，决心以苦为伴，以耕为乐，让自己的创作思绪一直在色彩与写意山水间涌动，在云天和大地间飞扬，独与天地精神相往来，以大量的泼墨泼彩山水，构筑一个彩墨辉映的流光溢彩的世界。这当是对李长田山水画的基本概括与审美理想的评估。

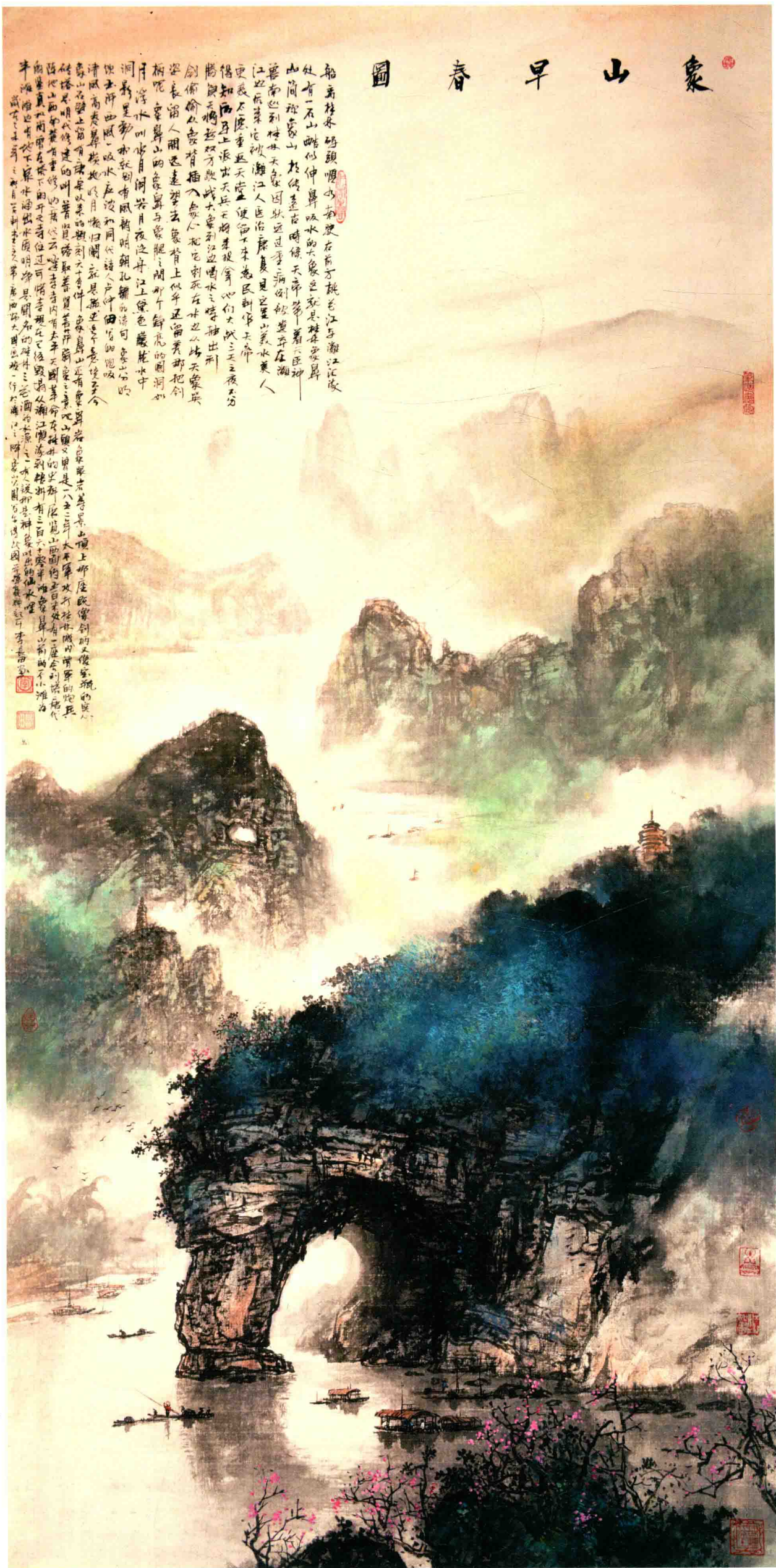
李长田是在“张口黄宾虹，动笔李可染”的复返传统、回归自然的热潮中，开始思考他的山水画前途的，也是在水墨山水成为中国画主流的局势下，思忖他的山水画方向的。当他把焦距锁定在水墨和色彩相结合的泼墨泼彩山水时，正是传统青绿山水走向式微，水墨山水处于鼎盛之时。在这一时期，具有创造性的画家几乎都在山水画审美客体的表现范围进行拓展，西北黄土、东北雪原、三山五岳、江南水乡、南疆海域、现代都市乃至天体宇宙和梦幻心象，纷纷成了人们探索新的审美空间和确立艺术个性的载体，笔墨的价值虽然被提升到很高位置，无非是“守住中国画底线”的呼吁，尽管对黄宾虹的“五笔七墨”高度重视以及对李可染“为祖国山河立传”的写生式创作十分推崇，但对于色彩的冷淡仍然是不可改变的大势。当代中国的山水世界，仍然是水墨的世界，仍然是水墨的魅力在左右山水画坛的流变。

众人关注水墨，李长田关注色彩，这就是李长田的卓荦之处。他认为，这里是一片沃土，这里有曾经创造过辉煌的大家，这里有令当代人回望的迷人景致；这里没有繁茂，期待着繁茂，这里没有大树，却有大树成长的广阔空间。于是，李长田以色彩为线索，在对传统领域细细地检索中，在对古法的多角度审视后，他重新扬起色彩的风帆，与张大千、刘海粟两位前辈大师一起航行，让令人惊艳的泼墨泼彩的表现形式在现代语境下得以延续，重放光彩，再展雄风。

实际上，李长田曾迷恋过水墨传统，并深入地研习过宋人的丘壑、元人的笔墨及明清诸家的

象山早春图

画理画法；尤对米氏父子、高克恭的泼墨云山，马远、夏圭的阔笔渲染，以至石涛的破墨山水更有兴致。但在实践中感到，传统中国绘画特别是文人画，虽说水墨畅肆，可构建生动之气韵，墨分五色，能营造出山情水境，但面对五彩斑斓的自然山川，其表现力的有限已是不争的事实。历代虽不乏高唱“笔墨当随时代”的画家，但基本上还是在笔墨里转圈，传统中国画在绘画样式上几乎没有大的突破，尤其是“重墨轻色”的传统理念使中国画在绘画样式上失去了色彩的“半壁江山”，这不能不说是中国画的缺憾。他钦佩刘海粟在山水中进行中国画色彩的探索创造，把西方表现的色彩引入到作品中，使重彩与浓墨相互融合，标新立异，自成画格；他更服膺张大千的泼墨泼彩，是在传统青绿山水的基础上，将古代人物画的泼墨、写意花鸟画的没骨法用之于山水创作，令人耳目一新。这两位大师都以自己呕心沥血的精神奉献，开拓了中西融合、彩墨共辉的新天地，不仅启示着李长田这位后来的艺术探索者，而且为他提供了可以资鉴的范本。

从张大千、刘海粟到李长田，一脉相承的都是对色彩的重视，对色彩语言特征的关注，并极力发掘色彩的表现性、表现力。因而李长田的山水画是承继前辈大师的创造性一路走下去的。既然前辈大师的主要成就表现为融合中西的泼墨泼彩风格，那么后继者便自然而然地朝着这两个方向探索，由此李长田的山水画呈现出两种图式：其一是以“泼彩”为

象山早春图
2015年
138cm × 68cm
纸本设色

涛声依旧 2013年
45cm × 68cm 纸本设色

主，色彩占主导位置，水墨为辅。即泼染大面积的色彩，是建立在写意山水的基础上，以水墨为依托，先勾勒积墨，积之不足再泼墨，泼墨不足尽意再泼彩，把色彩提升到与中国画中的线条、笔墨、造型一样重要的地位，把古典色彩、西方色彩、自然色彩与内心色彩交汇融合，借助笔情墨韵突出色彩的表现力，顿见千峰叠翠，万壑生辉。这与张大千、刘海粟随意泼染，从色墨流动的自然形态中捕捉形象，再用皴擦勾勒补充描绘物象具体形态的表现方法有着明显的不同；李长田的泼彩或染彩不是色墨任意的自然流淌，而是在笔精墨妙的可控制范围内的大胆涂抹，虽有抽象意味，并未彻底走向抽象化的山水形态，这也与前辈大师拉开了距离。另一种山水图式是以“泼墨”为主，水墨占主导位置，色彩为辅。即依然以传统水墨为基本特征，讲究用笔、运墨，笔法依然起着主导作用，在使墨的渍染、积染和泼染中透出用笔的性格。李长田凭借大面积墨色泼在宣纸上的渗化流动而定出大的形势，或以浓墨破淡墨，或以淡墨破浓墨，或以水墨互破的渐变，显

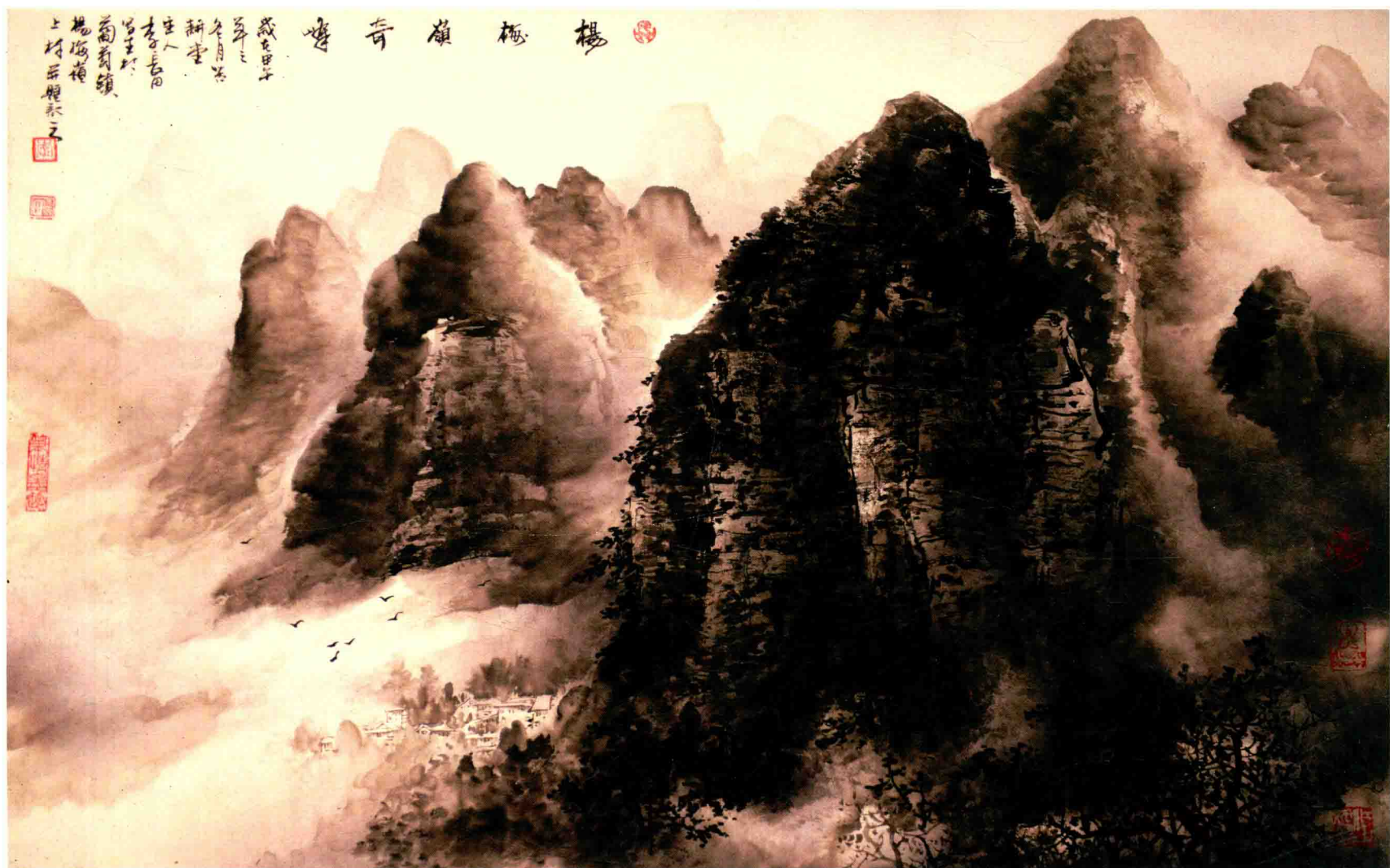
现出峰峦高低起伏、转折向背形态和云蒸霞蔚的一种混沌迷蒙的意象。泼彩只用于局部，与泼墨的虚实幻化融为一体，带有空气般的流动感和透明感，丰富了水墨山水的视觉效果，结构出动人的新境界。

以“泼彩”为主也好，以“泼墨”为主也罢，李长田山水语言的独特个性就在于把西方的色彩、传统的色彩融入水墨写意山水表现中，将泼彩泼墨与笔法墨法有机结合，互为交融，以色助墨韵，以墨显色辉，创造出一种既有东方美学底蕴又有西方审美情趣的新图式；既保留着具象架构，又含有强烈的抽象意味，既有唯美的色彩，又有鲜活的笔墨神韵，既有传统的山水精神，又体现现代审美意味。这种含有多重美学旨趣的山水画挣脱了单一的中国传统审美绘画体系，唤起了春山滴翠，秋山吐艳，满幅流云飞泉，金碧斑斓，展现着山水的色彩魅力，一新画坛。

我们可以从三个方面概括这种泼彩写意山水所具有的新特点。

特点之一是其融会性。我所以称他的山水

为“泼彩写意山水”有两重含义，一是指他的泼彩是写意的，而不是传统青绿山水的严谨工整的画风；二是指他的泼彩对于中国传统写意山水的融会，也包含泼彩对于泼墨的兼容。当他把对色彩的敏感与大泼墨结合在一起时，改变了先勾后染或层层渲染的敷色法，既有苍茫浑浑的气势，又有光彩跃动的奇谲意趣。而色彩与传统笔墨的融合，没有妨碍他对传统绘画的继续探研和发扬。在布局上，以跌宕起伏的结构，将峰峦层叠、云涛翻滚、谷深林密的万千气象表现得淋漓尽致。在技法上，健笔勾斫，复笔皴擦，青绿设色，水墨渍染以致泼墨、泼彩诸方法，参差互用，虚实浓淡相生相应，不仅写出自然山川的物理形质特征，而且富有笔墨色彩浑厚滋润、明洁温藉的意韵。融会性还表现在中西画法、技法直到审美和视觉方式的融会。他以调合而不是改造来审视传统绘画与西方绘画的关系，在他以鲜明的矿物色和水性色交错使用时，在他以透明色铺就大的色调或以浓烈之色泼盖叠加中，都不乏吸取传统青绿山水的优长，并结合西方色彩的表现方法在全新

杨梅岭奇峰
2014年
45cm × 68cm
纸本水墨

的背景与水平上不断地拓展。

特点之二是其开拓性,体现在三个方向。一是李长田的泼彩山水,以山水意象为载体把情绪、思考、观念、美感与材质融于一体,推动意象与笔墨向画外的无限空间延伸,画面中的山石树林、溪流云烟等在水墨写意与青绿重彩兼容结合中,开拓新意,展示着山水的新境。二是随着画家对自然山水的精神本质的重新认识和发现,其山水意象的内涵与外延不断扩大,甚至挣脱了客观现实形貌的限制,泼彩泼墨的运用使作品趋向于抽象性与具象性的新的组合与构架。李长田泼彩山水画的抽象形态是植根于他纯熟优美的具象造型基础上的,透过那些近乎抽象的形象,我们仍然能强烈地感受到所写景色的自然美特征。抽象与具象的结合、写意与写实的并举,既克服了实写山水的刻板,也不致于流于抽象山水的虚无空洞。诸如黄山的奇幻瑰伟、峨眉山的巍峨雄壮、三峡的险峻秀拔、江南水乡的平淡清丽,种种意境,在他的墨色挥洒下,时隐时显,历历可感,表现出了自然山川的真性情,意境更为幽深。三是题材

的开拓与意蕴追求的并进。画家不再像古代文人画那样去画几无人烟的观念性山水,也很少像五六十年代那样去画革命圣地或建设新貌,而是拉近了人生与自然的关系,而是把长林崇冈、广野高山视为当代人的生存环境,把古老的山河当作民族文化生存发展的摇篮,从而开拓出山水内涵与外貌的新天地,创造了足以引发当代观者爱乡土爱祖国之情,兴文明悠远之思的宏远意境。

特点之三是其生活气息之浓厚和时代精神之充盈。石涛的两句画语录“笔墨当随时代”、“搜尽奇峰打草稿”,成就了不少当代画家,也是李长田喜爱的座右铭。如果说,刘海粟的泼彩山水只限于表现黄山,而张大千的泼彩山水多为抽象山水的话,那么李长田则赶上了改革开放的大好时代,他的足迹已遍及大江南北的中华大地,他的作品题材已相当宽泛。从他家乡桂林山水到江南美景,从长江三峡到滔滔黄河,从天险华山到黄山烟云,从峨眉胜景到金沙江畔,都写入了他的画幅,画家与大自然山水的深入体验远远超越于古人和前辈。他所表

现的主体都是他自己体验到的、看到的、直接的、令他感动过的自然景象,既有北方山水的雄伟苍茫,也有南方山水的秀丽润泽,具有原汁原味的乡土性和明晰的地域特色。他把山水作为民族生存的伟大空间和高昂精神的感情投射,画中始终涌动着一一种崇高的激情和一种对大境界的开拓,他画大江大河的雄浑博大的气势,他画高山洪谷的苍茫与沉厚,他画山石体和面以及它们奇异的重叠和组合,他画长天大野四季变化的旖旎风光,他似乎在写这些无声山石的历史沧桑和新变,写我们民族的深沉与胸怀的宽润。在坚实的层峦叠嶂间有流动的山气,有飘荡的白云,有葳蕤的树林、涓涓流水、居住的人家,这是充满生气的山景,是我们这个生生不息的民族栖息的地方,是我们为之动心动情的山河,表现出一种主客相融、理气合一的特质,同时具有一种真气、元气和浩然之气。其终极目的在于建立具有中华民族精神和时代特征的现代山水画大美体系。

近几年,李长田在泼彩写意山水的探索中取得令人瞩目的成就,但他始终在探索与试验

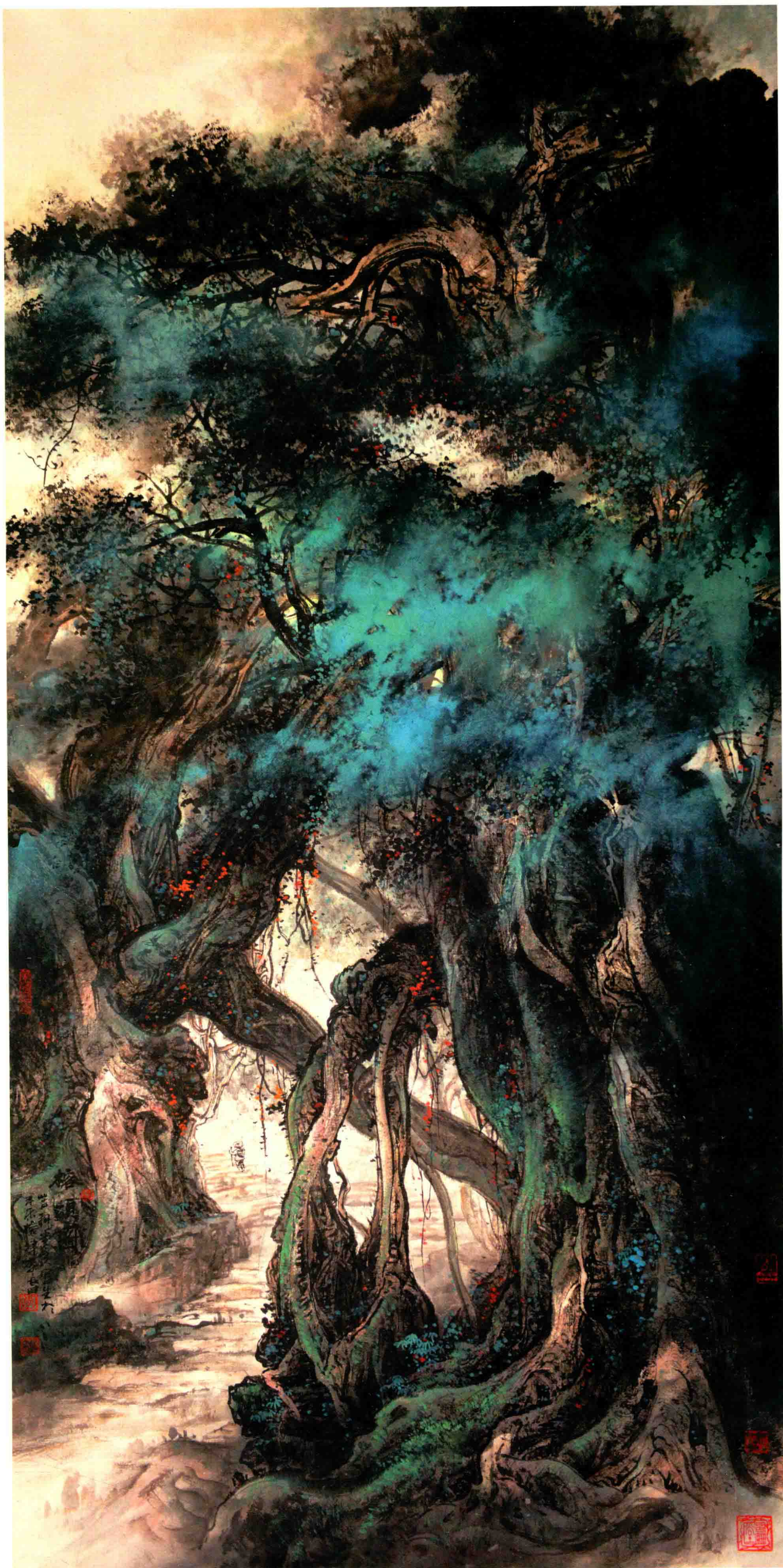
泼彩山水的同时，没有或缺传统笔墨语言的魅力，并有意识地加大自己纯写意山水的创作量和对书法的筑基，重视线的“平、圆、留、重、变”的锤炼，注重墨的层次与韵律的多变，在用笔的轻重缓急中，在诗墨的黑白虚实关系中，强调“写”和“意”的传达。他善于用水造成丰富的墨色变化，达到滋润鲜活的效果，尤其令人赞赏。他清醒地认识到，中国画如果离开笔墨这一基本语言侈谈什么革新与创造，都是无源之水、无本之木的无稽之谈。西方的色彩再炫丽、再炫目，如果未能和笔墨相融合注入画面，也就很难成其中国画，色彩也就失去了意义。在他的泼彩写意山水画中，只有充分地保存文人水墨的创作成果，在注重笔法、墨法的基础上创造色法，才能使自己“笔情、墨趣、色辉”的探索方向富有实效和成果。

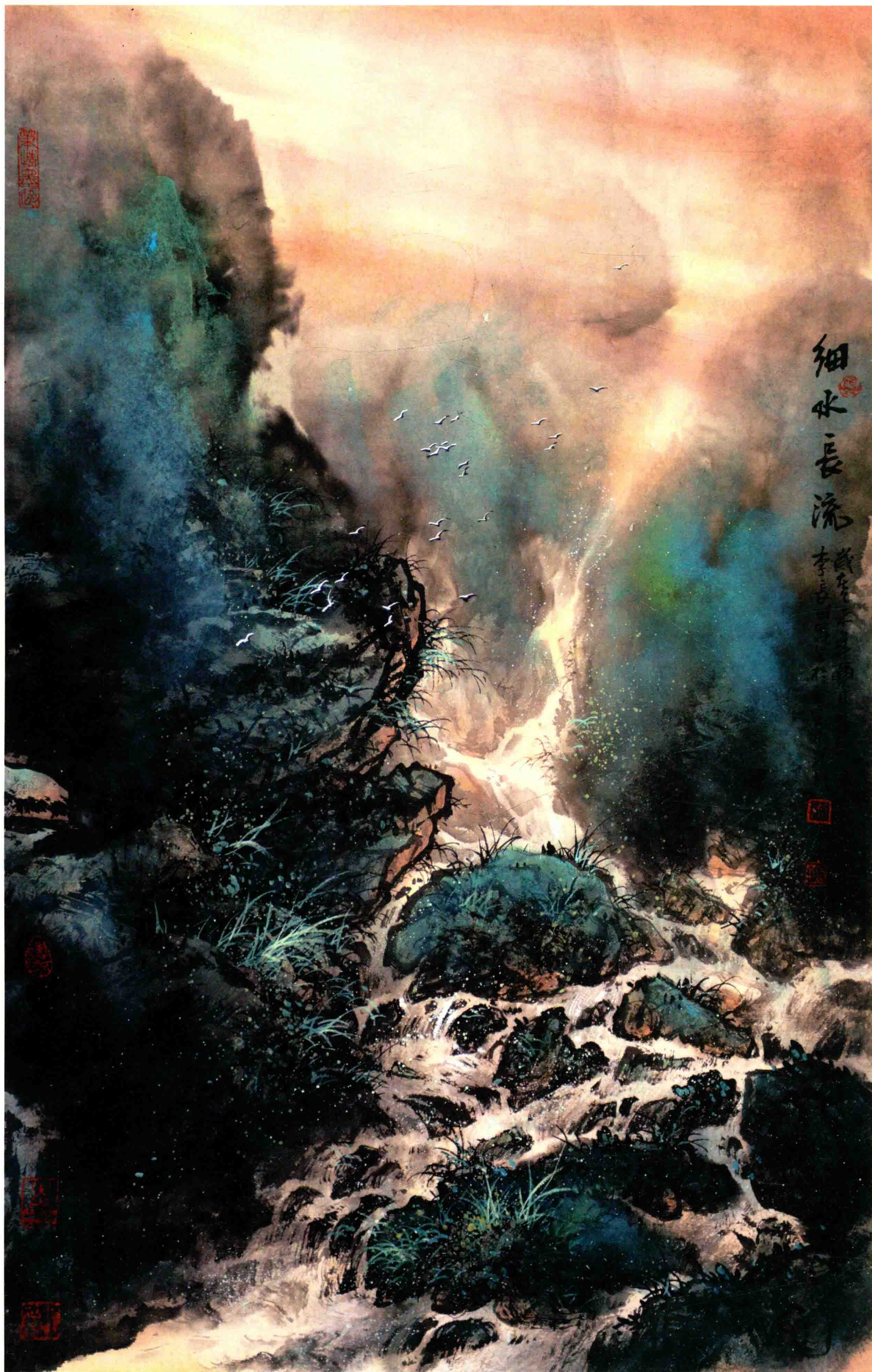
由此看来，优秀的艺术家都会自觉或不自觉地观照民族文化的源头，发现并保护赖以生存的“根”，不然，他就无法以独特的毅力和气度穿越历史时空，去追寻，去重建，去表现那诗意的岁月沉淀的山河。毫无疑问，李长田的山水画已经有了自己的风格面貌，但他并不是一位容易满足的人，他还在寻找新的突破，希冀自己在中国画坛有更大的建树。我希望他在新的里程里，以更震撼人心或更引人入胜的精品力作，把已闪耀出希望光辉的泼彩写意山水推向新的境地。

2011年11月8日于北京王府花园

（作者系著名出版人、美术评论家、画家）

榕颂图
2015年
138cm × 68cm
纸本设色

细水长流
李长田画

细水长流 2015年 68cm x 45cm 纸本彩墨

秋韵 2015年
68cm × 68cm 纸本彩墨

李长田的泼墨泼彩山水

■ 郭浩满

近年来在芸芸众多的中国青年画家中，有一位天才横溢、勤奋努力的画家引起我的特别关注，这就是广西画家李长田先生。

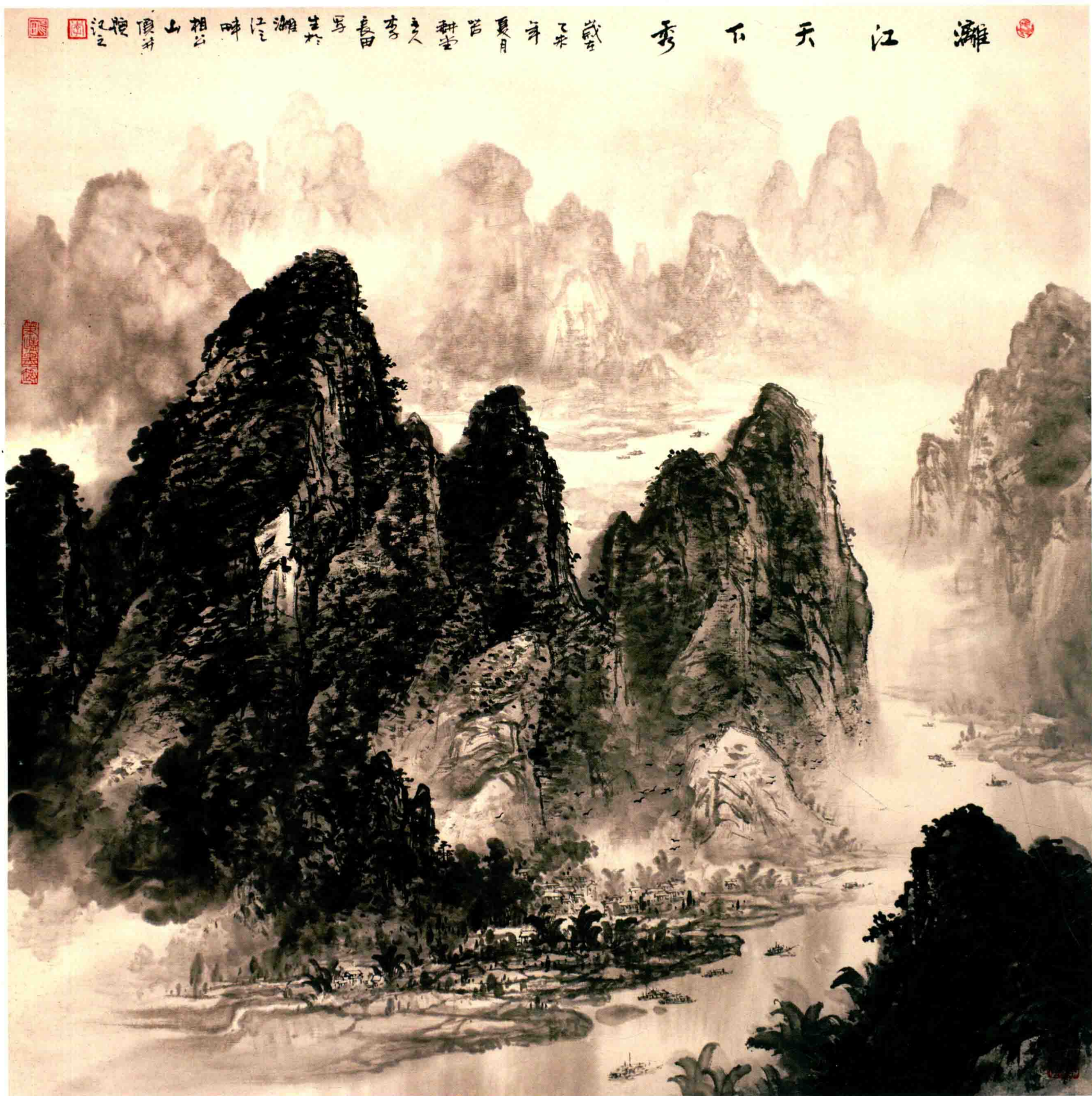
李长田擅长山水画，尤善写气势磅礴的大型山水作品。由于大型作品大多为大型机构及公众场地收藏展示，因此他年纪轻轻便在社会具

有相当高的知名度和影响力。

然而吸引我注意的主要是他的泼彩山水。泼彩山水本是近代国画大师张大千所创，张大千以高超的审美和深厚的功力，把浓墨重彩泼洒在宣纸上，然后运用熟练的技巧和丰富想象力随形附景，开创了前无古人而充满浪漫情调

的新山水画风。可惜的是，张大千的泼彩山水创于晚年，在他尚未有足够时间把泼彩山水发展至极至便完结了人生的旅程。因此，泼彩山水能否后继有人并发扬光大一直引起艺坛人士的关注。

这些年来，尽管有不少张大千的弟子和山

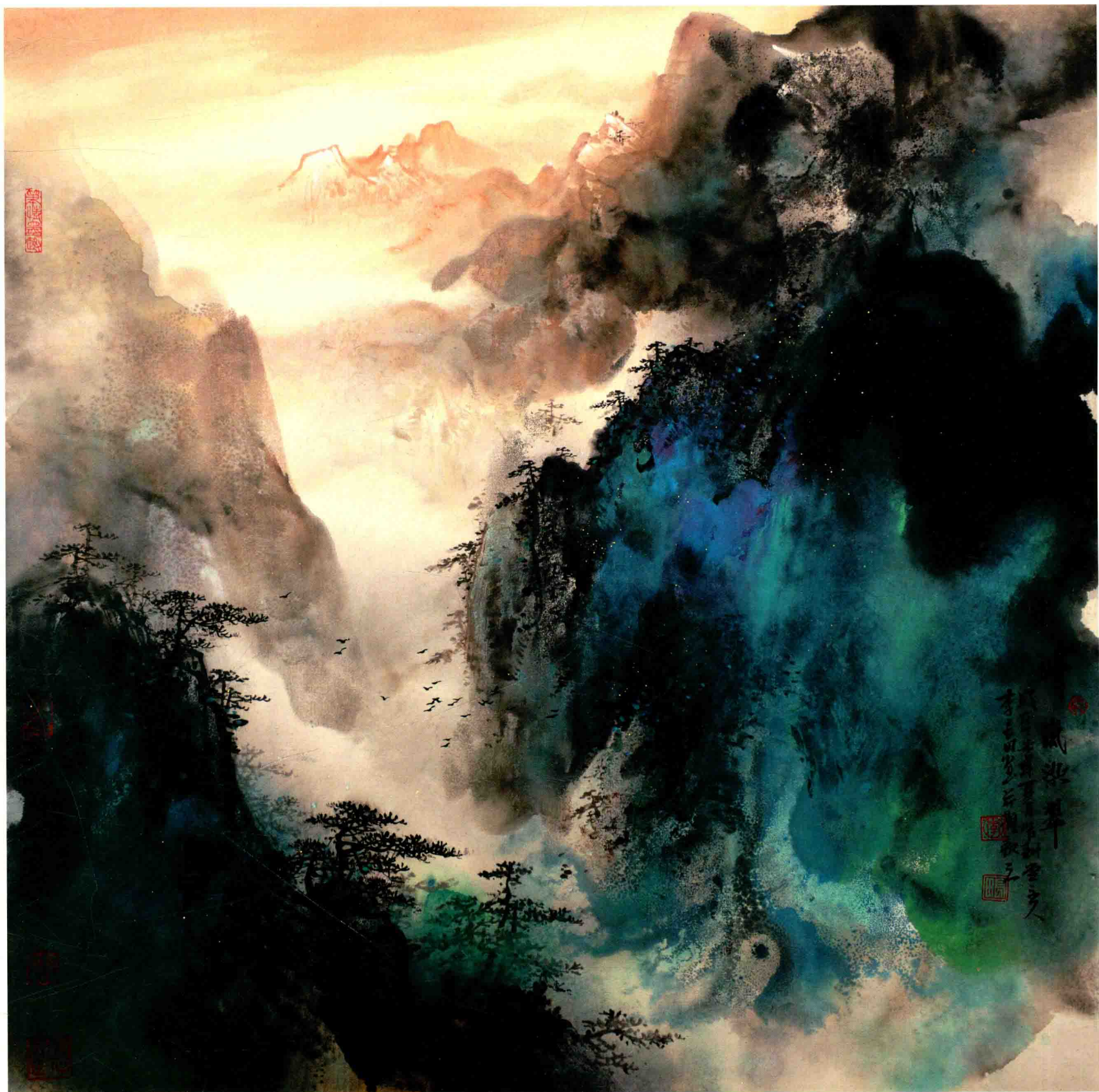
漓江天下秀
2015年
68cm × 68cm
纸本水墨

水画家尝试继承大千遗风，把此一艺术风格传承下，然而成功者凤毛麟角。大多数处理彩墨关系生硬乏味，更多因基本功不足无法写出泼彩山水的奇妙而自然的境界。

难得的是，李长田的泼彩山水竟然写得有板有眼，轻松自然。事实上，要把矿物质的重彩与画面有机结合并非容易，首先要求画家有

很深厚的传统功力，中国山水运用的散点透视图法和虚实相应的渐变法很适合表现天马行空、随机变幻的景观，但必须对传统技法充分掌握并能运用自如，其次必须有丰富的想象力以及构图的空间概念，显然李长田经长期努力已具备这样的能力。而我特别注意的是，张大千的泼彩山水由于时代的局限，只偏重了中国

传统矿物颜料石青、石绿的运用，而李长田则处于物质极大丰富的新时代，矿物颜料的丰富性和多样化、年富力强的年龄优势都给予李长田极大的发挥空间，加上现代艺术家处于视野开阔、讯息发达的网络新时代。对古今中外优秀艺术的了解和学习，使之有足够条件传承并突破前人的成就。因此，我可以预期，如果李长

晴岚染翠
2015年
68cm × 68cm
纸本彩墨

田能加倍努力投入泼彩艺术的研究和实践，并且大胆地尝试以各种矿物颜料的运用，假以时日定能把前人所创的泼彩山水推向一个新的高峰，建立自己的艺术特色而成为一代杰出画家，对此我是充满期待的。

李长田是位勤奋的艺术家，近年来他已先后创作了大量优秀的泼彩作品，运用的色彩已

不局限传统的石青石绿，实际上在开拓更广阔的色彩领域和强化个人艺术特色方面已跨进了一大步，因此在参加全国各地多项重要展览中能屡获殊荣和得奖并不意外。我看好李长田，除了他有过人的艺术天份和扎实的基本功，重要的是他具有真正艺术家所必须具有的不断进取精神，决定了他能面对各项挑战和困难，勇攀

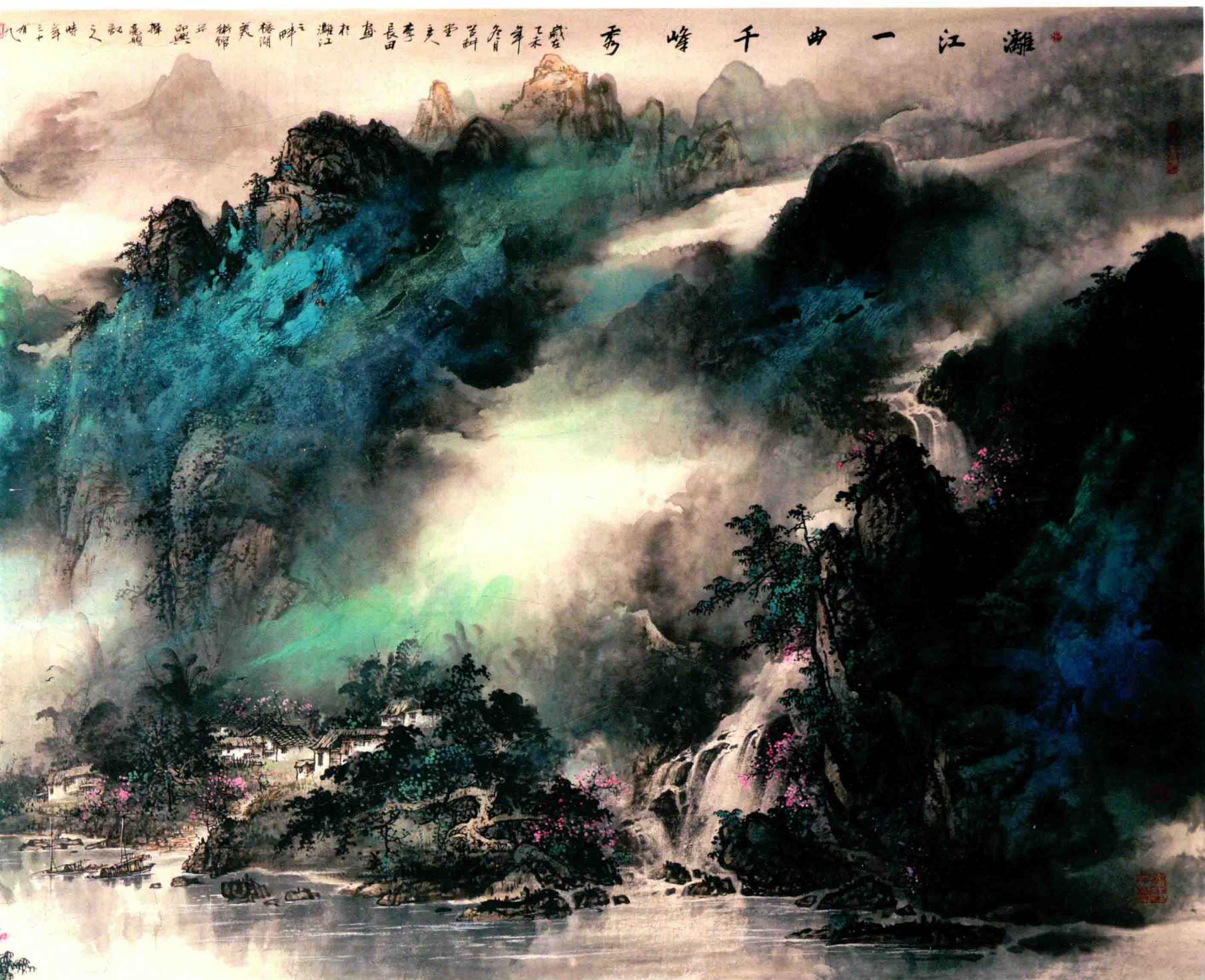
一个又一个艺术高峰。

借着李长田新的作品集即将出版之际，我谨祝愿他再接再厉，在艺术征途上奋勇直前，为中国艺术再创佳绩，作出更大的贡献！

2015年11月28日于云峰画苑

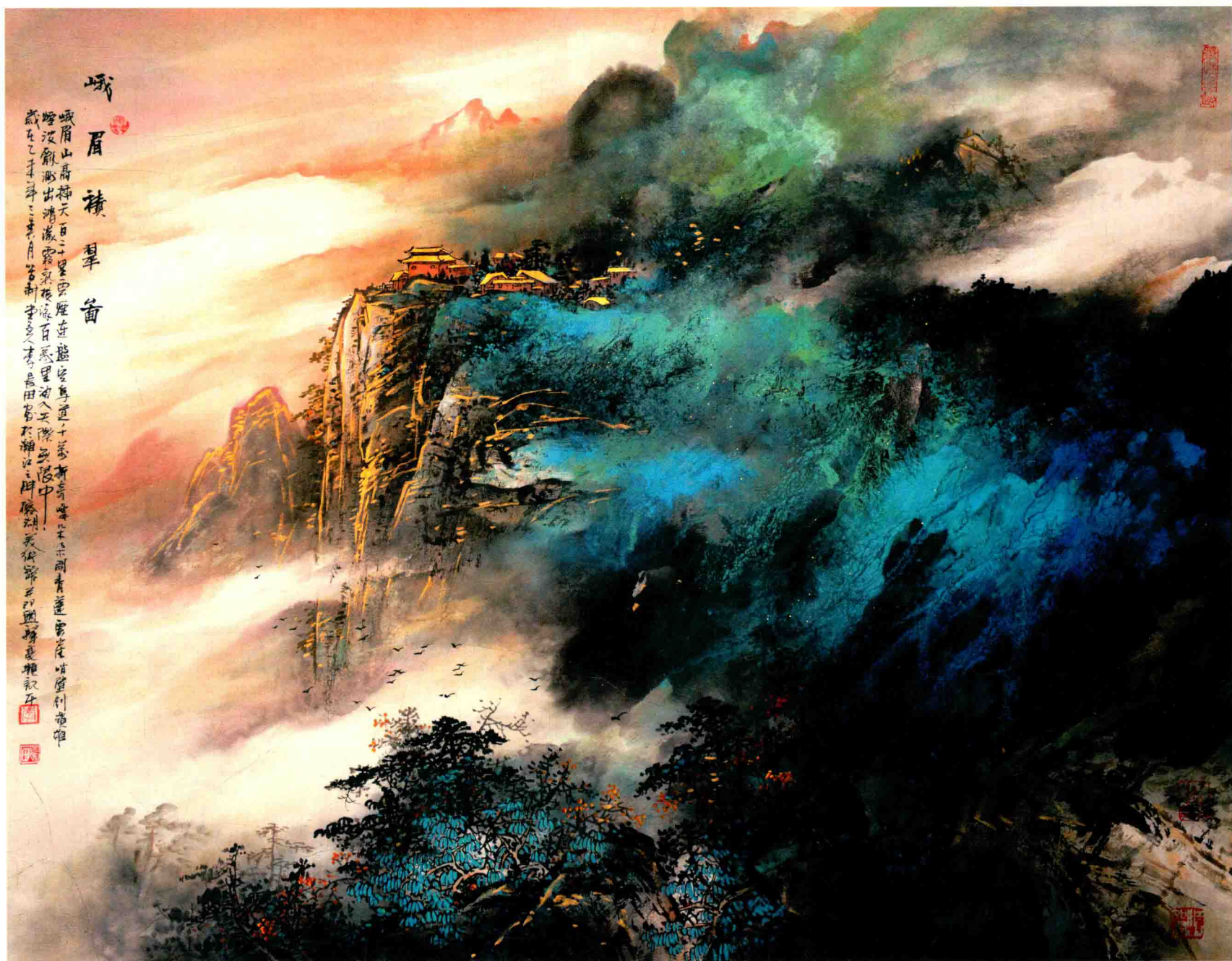

漓江一曲千峰秀
2015 年
97cm × 245cm
纸本彩墨

果然佳胜在兴坪 2015年 68cm x 46cm 纸本彩墨

峨眉积翠图

2015年

70cm × 102cm

纸本彩墨