

学步集

董立军 张海良 主编
李水歌 著

水歌集
大隐题

山东画报出版社

水歌
漁冊
士隱題

山東畫報出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学步集 / 董立军, 张海良编著. — 济南: 山东画报出版社,
2006.11
ISBN 7-80713-411-9

I. 学... II. ①董...②张... 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 (2006) 第 127204 号

责任编辑 陈晓东

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098047 82098042

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 齐鲁三联印务有限公司

规 格 150 × 210 毫米

36 印张 459 幅图 309 千字

版 次 2006 年 11 月第 1 版

印 次 2006 年 11 月第 1 次印刷

定 价 230.00 元 (全套共九册)

序

古人曰不积跬步无以千里
然有步无道若其遊西荡
或转圜推磨终难达也故
积步者不可不知行步之大
道也

予常谓曰明大道了自身以
己适道学之大要也未明大道
者知天理也了自身者欲人
心也以己适道者即学步也
学步乃行道之本源故学步者
宜慎之又慎

大隐堂于微園

前言

◎董立军

仲夏时节，溽暑蒸人，遂与来京参加画展的西安美院李鸿照先生一起赴辋川避暑。山清水清气爽，顿忘京城酷热。白日访摩诘遗迹，夜晚月下煮茶，山鸟相呼，泉声入梦，颇得闲适之趣。一日起床后，接陈老师电话，嘱以编辑《学步集》，放下电话，即思考如何行动，不由得想起陈老师多年来对中国文化、中国画发展的持久关注。

作为一种文化主张的新文人画，自上世纪八十年代中期以后，日益受到社会各界的关心与支持。为适应当代人对中国文化发展的重视，陈老师以新文人画为切入点，著书立论，发起、倡导新文人画，亲自组织与领导了新文人画活动。在这一过程中，他以多年来治学的深刻思考成果，从崭新的角度对中国文化作了令人信服、发人深思的阐述，从中国文化的义理出发，实践并追求中国画的发展高度，使新文人画成了当代中国画坛最引人注目的发展现象之一，同时也形成了中国绘画有史以来第一次打破地域、风格界限的绘画集群，集中展示了当代学人对高格调中国文化所做出的探索和努力。尤其令人瞩目的，作为导师，陈老师在国画教学中以惊人的热情、持久、忘我地工作着，为中国画的学习者指引门径，培养了大量的中国画人才，形成了完整的国画教学体系，对中国画教育的当代发展起到了重大的影响，直接推动了中国画教育走向健康的发展轨道。

对于中国画教学的具体实施，早在九十年代，陈老师就组织了第一届中国画名家班，此后又有第二届、第三届，以及中国画高研班。这一系列的教学活动始终贯穿着一个活的灵魂，那就是从中国文化入手，学习中国文化，建设中国文化，从经典入手，注重人文品格的打造，以高质量的艺术作品服务于人民大众。抱着这样的目的，众多书画家集中到陈老师身边，在他的引导下，全身心地投入到中国画的学习中。二〇〇四年，中国艺术研究院从上到下对艺术教育与实践的重视使得工作室得以成立，也使得这些访问学者有机会拿出专门的时间来学习研究中国画与中国文化。

继二〇〇五届学员的《攀登集》之后，二〇〇六届学员又结集出版《学步集》。本集既是各位访问学者绘画成果的集中展示，也是他们对中国画研究成果的展示，这些有心人在研习中国画的过程中，吟诗作文，以资绘画，把个人对中国画的学习与研究作了认真的总结。这些《学步》者有大学教授，有成名的画家，也有多年研习中国画的学者，他们学的是明大道了自身的《步》，关于这一点，《学步集》的各位作者与各位尊敬的读者可以细读陈老师为本书作的序，明了此《学步》之理，敬慎从事中国画的学习，以便让我们一起在中国文化的大道上打造自我，服务人民，把一己的文化生命融入到中国文化生生不息的历史长河中。

丙戌初秋于北京

水歌的画

◎北鱼

水歌的画素雅、静笃，在枯枝败叶中饱含着生机，最难能可贵的是，她的画有很纯的传统意味，但又不失现代感。说她的画传统，是因为她在现代的表现中蕴涵着几分儒雅、几分超逸，说她的画现代，是因为她在经典的样式里透着很强的现代精神。绘画中表现形式是一个躯壳，所谓优劣、高低、新旧，主要是看在这具躯壳里包裹着什么东西，怎么画和画什么，重要的是怎么画，并非画个大褂就是传统，画个西服就是现代。

传统和现代是一对矛盾，但是他们又是密切联系的，切不可将二者孤立与割裂。传统如果不能孕育现代，就不能算作传统，现代如果不能传承传统，也就无所谓现代。所谓传统与现代二者互为依存，是相比较而言的。传统与现代是对立的，但是，正因为如此他们又必然是统一的。我们知道，冷和热是对立的，但又是统一的，因为二者都在说明同一个问题——温度，冷和热不是矛盾，热和硬也不是矛盾，所以它们之间无法比较谁更冷或者谁更热。齐白石与黄廑瓢可以比较谁更现代，但是安格尔与吴昌硕无法比较谁更传统，我们不能搬出洋人与祖宗比较现代，也不能拿古人与洋人比较传统。本来我们沿着自己的路走下去就是了，当然不排除借鉴别人，不知为什么，有些人总是企图拿芝麻与西瓜比较大小，或者用衡量西瓜的尺寸去评价芝麻，自己把自己搞得手足无措。

人的很大苦恼就是耻于认可自己，而妄想成为别人。水歌的画既不去特意效仿古人，也没有妄想去追寻洋人。她的画很自在，她的人很自在。

人得自在，『如龙得水似虎靠山，放行也瓦砾生光，把定也真金失色。』

格调

◎边平山

味道不同于格调，味道大多是为了取悦于人的，比如：菜的色香味是为了取悦于食客。玩弄味道的作品也是如此，这一类画的技巧往往都非常好，以自己的聪明、技巧投入所好，取悦于人。

而格调就不同了，格调是做人的一种品质，如元代的倪元林，明代的徐渭，清代的八大山人、金农等，这类人的个性清高而自负，思想境界平实而华贵，纯属精神上的贵族。

我比较喜欢水歌近期创作的芦苇小鸟系列，这些作品充分体现了她内心的一种孤傲，这种精神上的孤傲是一种高贵的品质。但有时我会替她担心，画的格调太高了，能理解的人自然也就少了，好在她并不介意。其实我知道，这种不在乎是需要很大的勇气的。也许我们是同一类画家，我祝愿她今后在绘画的创作道路上走得更好！

神采飞扬的温柔

◎陈震生

当画画的人能够画出自己的时候，还有什么好说的——你就在那里了，其他的一切，都不再与你相关。

迷恋水歌的开花芦苇和束翅豆娘。满眼飘飞的是轻笔淡彩吹拂而成的韵调悠长的心的曼舞。

是底蕴浑融的气息铺排出来的轻盈灵动的歌曲。它不关乎涂绘描写的技巧，也不关乎所谓的思想的锤炼，它是灵魂的弹奏，心性的诉说。

活过这么多年后，渐渐不再理会漂亮而去欣赏美丽，也不再在意简单的实在而去追求艰难的真谛，许多事情不在于能不能做，而在于有没有做，有时候，生活的真快乐不是能够轻松，而是能够沉重——心的解放和飘扬，需要某种扎实痛苦的深入。

喜欢水歌的文字。温暖、柔情，却安稳、厚重，而在乎和中给人以压力，给你看到她丰富的心绪，让你在一种美丽的况味中反照，去回望自己的心路和追想将来的明艳。

很多日子里，会慵懒而乏味，只好等待，也只有去等待。倘若耐性不够，生活会被弄成如同肥皂泡一般，在短暂的灿烂之后，是一片灰色的污浊。因此，苦坐孤灯是心花怒放做准备。

心对物的触摸有多么细腻，笔下就有多么让人长久体味的故事。单纯的墨色和平涂的淡红，不是对纸面的覆盖，而是对朋友的关照，对自己的付出。叶子会弹唱么？虫子会倾诉么？当神思如丝线一样被扯动，空气会变得有了力量，人不再是世界的主人，光线会化为微笑，凝固在那将渐渐灰黄的画屏上面，世界在那里得到安生。

水歌风干着自己，把她贴在蓝豆娘的翅上。

时间会溜走，可有生命的笔能把笔者的感动钉在图画里。如果曾在夕阳下风中芦苇的幻动中凝视，如果曾在暗淡的灯影里不知所措的悄然泪流……或者，如果冰天雪地里看到路边挖沟的民工时时心有所动，远望夜的幕布下工地上的电弧光闪时想到工人们相裂的大手，仍然是笔墨，仍然是那些花花草草，但他们便会有了一份沉甸甸的重量。

妖艳的美是一种诱惑，雍容的美是一种款款，沉静的美是一种升华。当芦花豆娘的泥土气弥漫散在画幅的时候，当画面不再向人絮烦地唠叨着我们厌倦了的春花秋月的闲愁时，水歌把一个关于能够飞翔起来的美丽演绎得绵厚而丰满。

李水歌

一九七四年生于天津，一九九七年毕业于天津美术学院。一九九九年进修于中国艺术研究院中国美术史专业。中国艺术研究院陈绶祥艺术教育工作室中国画创作高级研修班学员。

目录

序	一	静物之四	一八
前言	二	静物之五	二〇
水歌的画	四	静物之六	二二
格调	五	小品之一	二四
神采飞扬的温柔	五	小品之二	二六
		小品之三	二八
水禽	二	小品之四	三〇
静物之一	四	小品之五	三二
静物之二	六	小品之六	三四
静物之三	八	小品之七	三六
静物之三(局部)	一〇	静物之七	三八
树与猫	一二	静物之八	四〇
树与猫(局部)	一四	静物之九	四二
水禽(局部)	一六	小品之八	四四

小品之九	·····	四六
小品之十	·····	四八
静物之十	·····	五〇
小品之十一	·····	五二
静物之十一	·····	五四
静物之十二	·····	五六
扇面之一	·····	五八
扇面之二	·····	六〇
扇面之三	·····	六二
扇面之四	·····	六四
扇面之五	·····	六六
扇面之六	·····	六八
扇面之七	·····	七〇
扇面之八	·····	七二
扇面之九	·····	七四
扇面之十	·····	七六
扇面之十一	·····	七八
扇面之十二	·····	八〇
扇面之十三	·····	八二
扇面之十四	·····	八四

扇面之十五	·····	八六
扇面之十六	·····	八八
扇面之十七	·····	九〇
扇面之十八	·····	九二
扇面之十九	·····	九四
扇面之二十	·····	九六
扇面之二十一	·····	九八
扇面之二十二	·····	一〇〇
扇面之二十三	·····	一〇二
扇面之二十四	·····	一〇四
扇面之二十五	·····	一〇六
欲观其妙	·····	一〇八
静物之十三	·····	一一〇
后记	·····	一一二

名称 水禽

尺寸 一二〇×三三厘米×九

年代 一九九八年

名称 静物之一

尺寸 二四〇×一二〇厘米

年代 一九九九年

