

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

李琦个

LI ZHIGANG XIEYI HUANIAO
写意花鸟

醉红
李智纲写意
李智纲

图书在版编目 (CIP) 数据

李智纲写意花鸟 / 贾德江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2006.6

(中国当代著名画家个案研究·第6辑)

ISBN 7-80526-609-3

I. 李… II. 贾… III. 写意画: 花鸟画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 042866 号

责任编辑 陈高潮 陈朝华

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

李智纲写意花鸟

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平门内大街 109 号 邮政编码 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京林蔚图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1—3000

版次 2006 年 6 月第 1 版

印次 2006 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-609-3

9 787805 266091 >

ISBN 7-80526-609-3 41 · 467

全卷 10 册定价, 本册定价
加元

编辑人语

花鸟画在现在的中国，涉猎的人员众多，且人文基础颇为雄厚，但其发展状况却并不尽人意，尤其是写意花鸟画，相比较人物画和山水的发展，存在着明显的差距。在这样的情势下，对当代著名花鸟画家李智纲作品进行研究，就有一种推崇和倡导的意义。

现代花鸟画大师潘天寿先生认为中国花鸟画均出自五代时期形成的两条线路，一是徐熙，一是黄筌，此后的花鸟画家，不入于徐，则入于黄。大写意花鸟画乃由徐派演绎而成，直至明代的徐渭，已然达到一个全新的发展高度。其后的写意花鸟画的繁荣与发展，必然是在这一高度下延续。毋庸置疑，李智纲的作品仍然是这一传统延续的产物，他的艺术发展始终没有脱离这一传统主干。

他有深厚的国学修养，对中国画的写意精神所包含的意蕴、笔墨有深刻的认识和独到的理解，并在创作中追求不与古人同，不与今人同，不与自己同的高准目标。他凭藉的是多年积淀的笔墨功力和对写生的强调。他的花鸟画属于小写意类型，多源于生活感悟，情之所至，有感而发。不仅对于传统常见的梅兰竹菊、荷花丹柿在构思立意和表现手法上独出机杼，别出心裁，更在他人的视野之外，发现属于自己的独有内容，画他人未画之境，创造出自己的艺术语言与绘画风格，体现的是人格的象征和艺术的魅力。

他的画风，属于清新灵动的一路，在状物传神的同时，用笔简洁明快，凝重老辣，讲究笔力，笔性，笔意与墨的浓淡干湿的收控自如的挥洒浑然一体，造就一派盎然生气。他不逐潮趋利，不标立虚名，始终把握着在充分继承传统花鸟画的理、情、意、境、趣和表现方法的开掘中，并在借鉴西画色彩、民间美术造型的通汇之间，保持着清醒和自觉、自信。

文 / 贾健江

李智纲

- 二 1940年生于河北武强
- 二 1960年入南开大学历史系，1962年转学天津美术学院，1966年毕业。现为《散文百家》编审，国家一级美术师、中国美术家协会会员，中国当代书画研究会名誉会长，当代中国花鸟画研究会理事，河北省花鸟画研究会副会长，中国散文学会会员
- 二 作品入选全国第六次新人新作展，第八届全国美术作品展，中日水墨交流展，首届北京国际书画博览会。作品入选第一届全国当代中国花鸟画邀请展及中国花鸟画百家邀请展等。先后在北京、天津、烟台、济南、石家庄、深圳、兰州、郑州、香港等地举办个人画展。多幅作品参加赴英国、美国、日本、东南亚等国家和地区展出
- 二 作品发表于《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》、《文艺报》、《中国文化报》、《人民政协报》、《中国书画报》、《美术报》等报纸和专业美术刊物《美术》、《美术研究》、《中国画报》、《国画家》等。中央电视台对其艺术成就做过新闻报道，河北电视台“长城内外”，山东电视台“时代美术”栏目曾播过个人专题片
- 二 出版的专著有《怎样画木本花卉》、《葡萄画法》以及《李智纲画集》、《中国当代书画名家精品系列李智纲专辑》、《中国画家李智纲》、《散文集·心境》等。入编《中国美术史集》、《中国花鸟画百家》、《水墨中国》、《当代中国花鸟画》等多部合集
- 二 入编《当代书画家名人大辞典》、《百年中国画家名录》、《中国当代书画界领袖人物大辞典》等多部辞书
- 二 获“中国百杰画家”，“中国当代百名杰出画家”等荣誉称号

当代花鸟画家 李智纲 艺术档案

封面 / 藏光 2004年 纸本 68cm x 68cm
封底 / 醉红 2006年 纸本 66cm x 46cm

独运心源 自成一格

——名家评论李智纲花鸟画

师法造化，继承传统，独运心源，自成一格。

一个画家成功的因素，主观的客观的是多方面的，诸如：名师指导、良好的治学环境、享大耋之年、刻苦勤奋、正确的治学思想及相应的有关艺术修养等等。这些因素对于一个画家来说，往往不是一应俱全的。促使李智纲取得艺术成就的主要因素，除所有画家必须具有的刻苦勤奋之外，主要是他的正确的治学思想和相应的艺术修养。

可以这样想，凡画家都要接触和解决“古今”、“中外”、“物我”等几个关系，李智纲是怎样对待这些关系呢？他认为学传统(古)是为了发展，借古开今；学洋人(外)是为了丰富和壮大自己，不能洋化。对“客观”(物)和“主观”(我)这一谁也避不开的问题，他认为师“造化”(客观)不能作造化的奴隶，尤其不能总持自己。要安花在前，在丰富的生活中寻求自我。他的这些思想，读者不难从他众多作品中找到印证。

李智纲在上美术学院之前曾上过两年大学的文科，这给他的艺术发展打下了良好的基础。良好的文学修养是他们绘画艺术的主要“画外功”。

愿李智纲同志沿着自己认定的道路继续前进，更上一层楼。

孙其峰(著名画家、美术教育家、天津美院教授)

心境与画境的统一，既继承民族传统，又注重创新现代，我认为这是李智纲绘画创作的突出特色。他的花鸟画多源于生活感悟，物之所至，有感而发。他善于选取他人不画或少画的题材，如杜鹃梅、仙人掌、一品红等，并在构思立意和表现手法上能出机杼，大胆创造，不仅丰富了我国花鸟的表现领域，而且又能张杨个性，另辟蹊径。在实践中，逐步形成自己的艺术风格。

更值得称赞的是，他又长于自然而然的、寓较丰富的文化内涵、于可视的形象之中，更引人看，更耐人思。在这方面，他在南开大学的文科学习，和后来多年从事报刊编辑工作，以及自己的文学写作实践中，勤于学习吸收的精神，都为他花鸟画创作的文化底蕴，奠定了扎实的基础。正如刘海粟老先生所书写的对联所言：“动无畦畛心常坦，腹有诗书气自华。”

马克(著名美术理论家、版画家)

画家李智纲先生从艺多年，在花鸟画方面有独到的探索。他早年就学于天津美术学院，师从李鹤鸣、孙其峰先生，传其衣钵，沿着他们的继承传统勇于探索的道路，努力寻求个人的艺术风格和表现手法。智纲先生有较深的文学素养，对中国国画的写意精神所包含的诸如韵味、笔墨的理解独到，并在创作中追求不与人同的目标。他的花鸟画属于小写意类型，在状物传神的同时，做到简洁明快、收放自如的境界。智纲先生花鸟画路很宽，传统的梅兰竹菊等固然无所不精，且独擅于虎狮梅和一品红的描绘，尤以状物物的寓意精神令人回味。在表现上又极为讲究笔墨，浓淡处理达到自然天成若不经意度的境界。在传统花鸟画百花齐放的领域中，智纲先生的追求和成就令人钦佩且不可低估，我在此祝愿他更上一层楼。

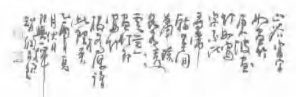
孙克(著名美术理论家，中国美术家协会中国书画委员会秘书长)

他懂得独运，对于艺术生命来说，犹如阳光滋养着植物。无论什么，总想找到属于自己特有，而为他人难觅的角度，抓住感受，反复耕耘，诗化笔墨，磨砺语言，升华旧我。在我们看不出什么潜力的虎狮梅上，提炼出辟邪耐霜、特立独行，摆脱羁绊，甘处清苦的精神。将它人格化以后，亮着的黑、白、灰色彩关系呕吐出韵味，真是：高行不与凡花共，披荆斩棘自天开。太行山麓，惟有柿树上挂着鲜红果实，显示大山心里不灭的小灯。对于跋涉长途的人生行者，恩赐了暖意。画家的善美情愫寄托彩墨之间，品味到播种者快乐。

他作画题材广泛；又不断拓展疆土，充实无言的诗意，冲和、踏实、不登高远，躯体故衣，不使不吐地前行，迎接希望，握手泉平。他倔强却不固执，拥抱应得而非虚幻位置。所以，我喜欢他的画，包括其中凡人的挣扎与烟火气息，而树在我后背敲击一掌，警告我学无止境，力巨恒磨，即使无力创造，

太行九月 2007年 纸本 85cm x 45cm

寒梅清风 2007年 纸本 85cm x 45cm

秋风吟倦 2007年 纸本 85cm x 45cm

01

李智纲与孙其峰

路。他的作品新而不失传统，是传统的发展与延续。

霍春阳(天津美术学院教授，天津是协创主席)

李智纲的写意花鸟画，开拓了美的表现领域，挖掘了这些题材的思想内涵。他常常以独具的艺术慧眼，去表现那些司空见惯但很少人画的题材。多方面的修养使他成为一个学者型画家。他的文学修养和历史知识使他的绘画作品具有较高的文化内涵。诗的境界，也使他的艺术具有强大的后劲。

美是艺术的核心，优秀的花鸟画必须赏心悦目，令人百看不厌。综观李智纲的花鸟画，让人感到既清新明快又凝重老辣，既气的生动又含蓄稳重，既大胆创新又不失传统，既“似曾相识”，“又别开生面”与众不同，既高雅脱俗又通俗易看。

李维世(著名美术理论家，河北师大教授)

李智纲的作品归咎有两点：一是继承传统笔墨的表现方式，写着着时代人的情感；二是题材的摄取(虎刺梅、一品红等)，拓宽了花鸟画审美的视野。他用笔墨表现花卉，也许深受青藤、白阳、华新罗等的影响，但所不同的是，李智纲更倾向于众家的合成，即求得若墨兼浑。苍劲中还流淌着潇洒淋漓的秀逸，如同声应中高、中、低音二种和声合唱，通过这种和声唱出抒情的歌谣。这无疑是他多年艺术实践的结果。李智纲题材的选择，直观地体现出对传统拒斥的意愿，且是那样充满渴望，有着某种功利意味。他的虎刺梅就是一种符号化象征，传统中极少有这种样式，现实中也有所不同，不是青藤、白阳的，也不是华新罗的，是他李智纲自己的。他是用书法的用笔，拙象中的意象表现虎刺梅。他的一品红也是虽近于真实的对象，但更多的体现是人格的象征。我们说八大艺术成就之高不仅是他的笔墨表现形式，更重要的是笔墨背后所潜流的艺术境界。这种境界，不是对象固有的，乃是画家修炼的。倘若评论李智纲的写意花鸟画在这方面侧重些，他的艺术价值体现将会更明晰些。

汪为胜(著名美术理论家，《中国画坛》主编)

李智纲先生的写意花鸟画之所以能够进入一个较高的层次与境界，很大程度上来自其读万卷书，行万里路。

中国画所体现出的意境、气韵，皆非仅有纯熟的技巧所能致，更多来自作者深厚的学识和对绘画乃至人生的深刻理解，而这正是当代多数画家缺乏的。

深厚的文史修养与生活积累使李智纲的花鸟画体现出更多的文人情怀、写形传神、状物拟人，表达出对生命的深切感悟。其笔下北方红彤彤的种子与朴实无华的枸杞，当植根于其浓浓的乡情；充满生机的仙人掌和一品红则体现出对大自然的生生不息的感动和超凡脱俗人格的赞美。

杨惠东(著名美术理论家《国画家》编辑室主任)

03

李智纲书画作品集

《花红一品冠群芳》作画步骤

步骤一 按构思和构图设计，先画石垂以定位，然后画花头，右尖用笔要者视，多干笔飞白，苍劲有力。花头用色饱满，除外形特征外，要画出浓淡，虚实，浑厚毕道。

步骤二 用大笔侧锋画十字，用墨要掌握水分大小，画出浓淡层次，然后中锋干笔画枝干，以书法用笔，苍劲老辣，待半干时画中锋勾叶脉。

步骤三 用花卉铺地，藤黄点花蕊，重墨石头上点苔，然后以淡赭石染石头，石头上加小鸟。

步骤四 点草径，勾小草，统一整理画面，最后题字盖章。题字盖章是画面重要组成部分，画的过程中应考虑题字的位置，印章如盖多少视画面需要而定。

东风喜报第一春
乙酉新春
刘国治画

05

字
柳
与
花
鸟

(插图)

枸杞红 1995 佚名
100cm x 100cm

中国画是人文艺术,早已超越绘画本身,在笔墨、线条、色彩背后,以中国的哲学思想为指导,以儒学、伦理观念为画家所建瓴,中国画区别于西方绘画,首先是哲学思想的差异,是审美观念、思维方式的独特性,造就了中国画立足于世界之林的东方艺术。所以,作为一个中国画家,首先要深源中国哲学思想的内涵,还要提高文化素养,锤炼审美情趣。

2005 佚名
100cm x 100cm

花冠一品壮元红

中国画传统博大精深,是历史的积淀,又要一代一代地继承与发展,继承传统的目的是发展传统,惜古以开今,最终树立自己的理论体系与创作风格。对历代名家名作,要认真研究,取其精华,修养自身,根据自身的需要,对传统进行开拓,创造出属于自身时代的作品。每个人都受自身和时代的局限,只要有生微建树,就是对传统的奉献。

花冠一品壮元红

一品花冠一品壮元红
其艳三秋曾枝仍其香
同海香唇色甲居
十七年得景新景
景

07

李智深 写意花鸟

(右图)

2006 年 李智纲 红绿之间

“外师造化，中得心源”是前人总结的至理名言。造化为师是必由之路。大自然是美的，是艺术创作取之不尽的源泉。画家要做开心扉去拥抱自然，要用心去感悟，用自己的眼睛去发现客观的美，还要进行加工制造，升华。

世界
李智纲
2003年
李智纲画于北京

仙人世界 2003 年 李智纲

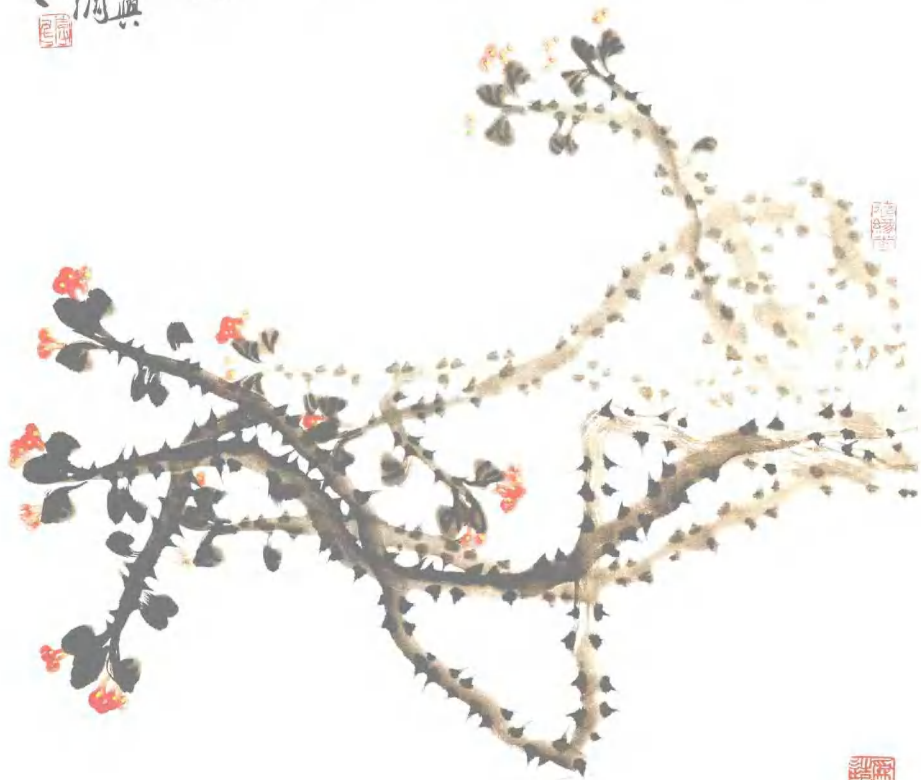
仙人掌“热带沙漠系列”，是李智纲的独创。画前人未画之境，是他从生活中发现的独到的美。作品造型别致，构图大胆，敢于涉险，胆敢独造，别开生面，令观者耳目一新。

紅 綠 之 間

丙戌年秋
月
日
風和日麗
柳與槐
李華
繪

香淡淡 君子風
 丙戌 三月 初旬
 吳興 畫
 吳興 印

(左图)

幽香淡淡君子风 2006 纸本
120cm x 60cm

准确的造型能力、熟练的笔墨功夫、深厚的艺术修养,是用心血和汗水锤炼出来的。有了这个基础,画写意画可以信手拈来,驾轻就熟,随心所欲,创造出意想不到的精品。作画要“胸有成竹”,下笔果断,心想笔到,还要“胸无成竹”,随机应变,灵活机动,中国画的神奇就在于此。

2005 纸本 喜望一品
120cm x 60cm

中国画对色彩有自己的理念,不照搬自然,不受实物局限,而把色彩作为传情的手段,是画家情感和灵性的抒发和载体。中国画以水墨为主,是“超以象外”的表现,苏东坡用来砂画竹子,与用墨色表现竹子是一个道理。所以,中国画运用色彩的空间很宽,主观色彩多于客观色彩。

喜望一品
乙酉年秋月
吳昌碩畫
喜望一品
昌碩

11

喜望一品
吳昌碩畫

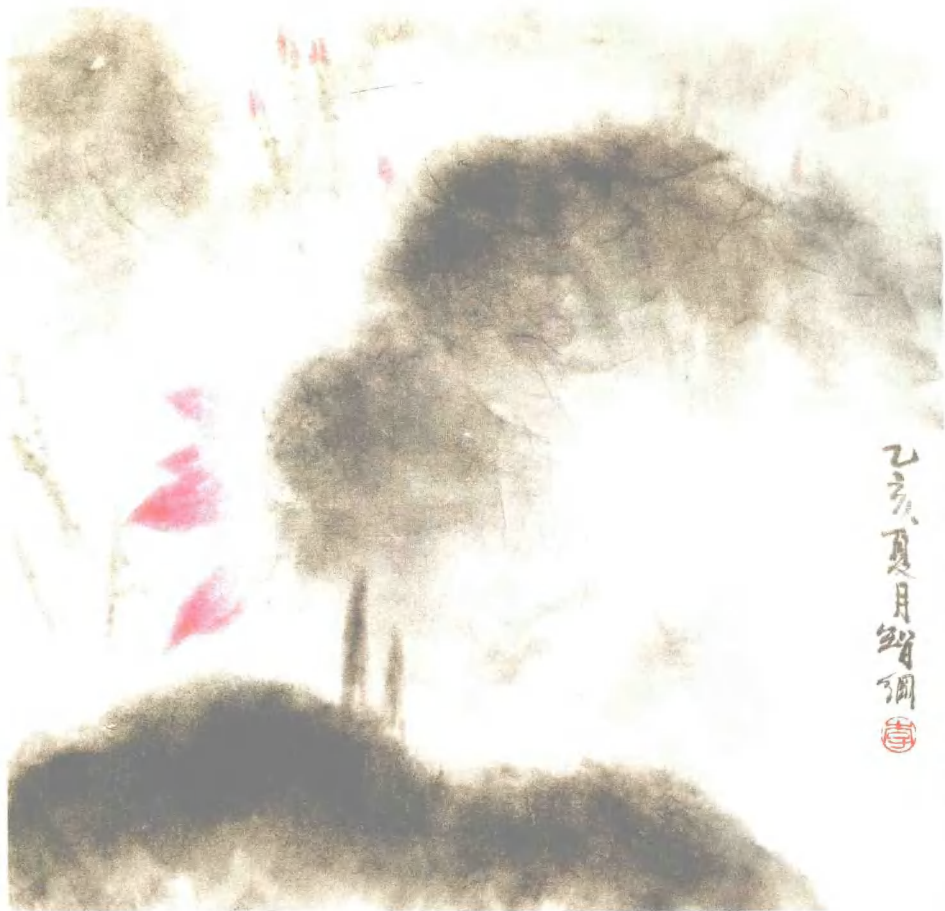
1986 年本
100cm x 100cm

润物无声

“读万卷书，行万里路”是艺术家的必修课。画师没有文化即为画匠，是浅薄的技法描摹。读书以提高艺术修养，走路以开阔视野，丰富视觉知识。见多识广，少见多怪，艺术家更看重直接感受。第一手资料。画家要向前人学习，更要向大自然学习。在实践不断丰富自己，创造艺术财富。

与竹同节 2003 年本
100cm x 100cm

线，是中国人的创造。线从书法中来，书法又从画中来，即所谓“书画同源”。中国画以线造型，不但塑造形象，还要传情达意。所以中国画的线是立体的，可以表达出丰富的内容，创造出各种形象，更能传达出作者的喜、怒、哀、乐，借笔墨以传情。中国画的线是活的，有灵性的。所以用线的功力，代表着一个人的艺术水平。

乙亥夏月
緝調
畫

2004 纸本
43cm × 68cm 花香月圆

笔墨是中国画的主要造型手段,更是画家表情达意的工具,借笔墨以传情,写心达意。画家的一生都在锤炼笔墨功夫,没有过硬的笔墨功夫,就无法表达作者的丰富情感。

五月庭前向阳花 2004 纸本
43cm × 68cm

中国画讲人品, 画品, 更推崇人品。古人云“人品不高, 用墨无法”, “人到高处, 画才到高处”。诗言志, 画传情, 一个人的道德情操的高低, 直接影响画品雅俗。要画好中国画, 首先有一颗美好心灵, 用自己美好的心灵去感染别人。