

学步集

董立军 张海良 主编

李勇 著

李勇画册

士隐题

山东画报出版社

李勇画册

大隐题

山东画报出版社

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
然有步无道若东游西荡
或转圜推磨终难达也故
积步者不可不知习步之大
道也

予尝谓曰明大道了自身以
己适道学之大要也夫明大道
者知天理也了自身者识人
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

大隐堂于微园

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、中国画发展的持续关注。

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、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

读李勇的画

◎秦效侃

李勇说：『我画画，我快乐。』这话脱口而出，多么天真，多么赤诚，多么痴迷！他是活在画中了。儿时的天地是画，成年的梦想是画，蚕丛鱼凫之多，长江黄河流经之地，岭海天青，江南草长，大地的山川沟壑，天空的风雨晦明，春秋代谢，人世风情，举凡足迹所经，耳目所遇，在李勇的感悟里，无一不是画。他要用笔墨丹青画出那些曾经为之散动的山山水水。把刹那间的灵感捕捉到保留下来，这恰恰是无比辛勤的劳作。他读古人的诗，读古人的画，系统地研究晋唐五代宋元以来特别是范宽、李成、郭熙、巨然等大师传世名作，对诸家绘画所追求的意境和技法都有不同程度的了解与把握。行囊中画稿盈尺，画室内废纸如丘，夜以继日地画，废寝忘食地画，在学习中悟出了『传统常学常新』，有继承才能出新。李勇作画，绝去浮躁，不事铺张，不从流媚俗，不以感官刺激欺世。特重笔墨，用笔劲而不滑，秀润而不枯瘠，线条沉实洗炼，收纵自如，举重若轻。墨色苍秀无比，燥湿相宣，著笔散晕，入纸发华。如此功底，以写大千景象，任意截取一角，少事青绿丹朱，自然境与神会，画中有诗，亦画亦诗了。明胡应麟论山水诗说：『诗最可贵者清。』又说：『清者，超凡绝俗之谓，非专于枯寂闲淡之谓也。』读李勇的画，但觉清秀之气扑面而来，无论绝涧孤峰，老梅疏鹤，或者霞蔚云蒸，时花美女，色调是那么浅淡，意态是那么优雅，闲闲的几笔，画外有画，一入其画，顿令人瞿然冷然，浑忘尘滓。李勇的画，其清在神，其秀在骨。

丙戌春寒料峭时节于北碚

孤独的风景

◎ 郑雷

初读李勇的山水画，你很可能会在一瞬间为那种荒寒幽峭的意境所震慑，本能地以为作者是个遍尝世味、心绪枯寂的中年人。认识了李勇以后，你又不免要为他的明净单纯而暗自诧异，很难将这个脸上还带着些稚态的年轻人与那些深沉凝重的作品联系在一起。朴质天真的李勇充满了对世界的好奇，他以自己独特的想象来弥补阅历的不足，努力寻求着一种超凡脱俗的境界。他的画作中，有的奇幻诡异，别具神秘意味，如《金牛道》、《秋气洒然》、《峰攒岫复图》、《蜀国仙山·夏》、《蜀国仙山·秋》、《坐境云峰图》、《蜀山》；有的明丽清新，境界开阔，如《观第五泄记》、《缙云烟雨意》、《剑阁记游》、《嘉陵秋意》、《缙云清音》；有的华茂古艳，濡染隋唐气息，如《二峨山记游》、《随处结祥云》、《黛湖水云间》、《明日落红应满径》；有的空灵幽静，弥漫着一片笔墨化机，如《北碚四十景》和《巴蜀记游册》系列。细读这些画作，可以发现李勇的创作风格和形式语言一直处在变化之中，甚至前后截然不同。推寻起来，这种变化又与他的心理个性密切相关。熟悉四川的人就会知道，作为这一地区的两个重镇，成都和重庆各有不同风貌，蜀文化熏陶出来的成都人与巴文化养育出来的重庆人分别代表了四川人的两极：成都人长久享受着天府之国的富足与安宁，历史文化的丰厚积淀早已渗透到灵魂深处，举手投足总是那么温文尔雅，那么沉着安详，重庆人自然面然形成了内在动力，他最重要的作品无不带有四川的地域审美特征背靠崇山，面对滚滚江流，热情奔放的特性，眼望山城，胸中躁动，扬声一呼，嗓子也显得分外粗

壮。李勇出生在成都平原边缘的仁寿，成都人的安闲优雅在他身上体现得十分明显，他到重庆西南师范大学读书毕业后留校任教，十几年来，个性中不知不觉又感染了重庆人的奔纵豪爽。成都人与重庆人性格的交汇互补，叠合出一个充满矛盾的李勇，细致与散放、平和与激进、谨慎与大胆、沉静与热烈，这些截然对立的特性交替或同时出现在他身上，左右着他的心灵走向，影响着他的创作风格。善于学习和思考的李勇深知传统的可贵，他的山水画从四王入手，上追明、元四家，进窥宋人堂奥，博采李成、巨然、郭熙、范宽、李唐、赵孟頫、王蒙、倪瓒、唐寅、文征明、董其昌、王时敏等人之长为己所用，复旁参石涛和当代浙派以求其变化。但李勇并没有就此止步，经过一段时间的实践，他开始尝试打造自己的风格样式。中国山水画与传统的士大夫人格联系得异常紧密，绘画语言很难从固有的表现模式中剥离出来，这正是山水画迟迟不能进入现代性语境的一个重要原因。看得出来，李勇既不愿重蹈国粹派的覆辙，跟在古人后面亦步亦趋，又不愿向写实主义看齐，落入政治化伪现代语境的俗套，在此情形下他努力探索，创作出了《蜀国仙山·夏》、《蜀国仙山·秋》、《西康雪》、《巴山雪霁》、《蜀山》等作品。总的来说，这些作品可以视作中国山水与西方风景图式相糅合的产物，画面具有明显的透视效果，满构图，基本不留白，山石看上去很像立体构成的团块结构，作品整体格调偏于荒寒冷寂，从中不难找到北宋山水的影子，色彩则略具后期印象派意味视觉上更接近水彩甚至油画。仔细审察这些作品的局部细节，可以发现不少地方都是以传统笔墨勾擦皴染而成，一经整合，笔墨意味被图式和色彩消解于无形，由此实现了对传统山水的陌生化处理，使山水画初步摆脱了古典意趣的缠绕，走向现代性语境，形成一种特殊的审美震撼力。李勇进入现代性语境的第一步是在不自觉状态下迈出的，归根结底，这主要得力于巴蜀山水的启迪，很难想象将别处的山水以这种变异方法进行处理而能不失其神。由此开始，灵奇的巴蜀山水成为李勇绘画风格演变

的直接依据，和别的山水画家有了明显的区别。李勇也试着画过巴山蜀水以外的风景，但基本都不太成功。试看他以江南山水为表现对象的《一色秋林》和以北方山水为表现对象的《太行山雪》、《太行郭亮》，从神采到境界就都逊色得多。《蜀山》和《金刀峡晴雪》前后，李勇的风格再次发生转变。也许初时他只有转变的意图而并无明确的方向，所以创作出了《观瀑图》、《辞柯霜叶》、《梦江南》、《迟日江山丽》、《高情已在云天外》、《蜀客到江南》、《此地多烟霞》等一些特点含糊、风格凌乱的作品。待到《天秋百泉响》、《观第五泄记》完成新风格已经比较清楚地呈现出来，其后创作的《缙云清音》、《嘉陵秋意》使这种风格最终得以确立。这一阶段李勇重新估价传统，暂时抛开西方风景图式，在中国画内部寻求包含现代意味的艺术因素，再加以引申发展。他将北宋的青绿山水样式与南宗山水的意蕴相结合，工写兼具而以工笔为主，用柔和匀净的线条造型，复以充满动感的云水穿插其间，创造出一片生机盎然的无人之境。其表现手法与浙派山水不无联系，彼此之间的渊源关系依稀可辨。应当指出的是，南北兼容的表现模式在近现代中国画史上并不鲜见，但采用这种模式的画家基本都是『南底北面』，尚未越出文人画古典美的樊篱。而李勇则以亮丽的色调、强烈的动感和云水的装饰意味拉开了与传统山水的距离，保证了作品的现代审美品格。在李勇的创作道路上，一种新风格的成熟往往意味着更新一次转型的开始。与《缙云清音》和《嘉陵秋意》差不多，同时，他画出了《北碚四十景》、紧接着又完成了《巴蜀记游册》。这两个较大的创作系列分别由《金刚碑》、《偏岩镇》、《观音峡》、《缙云山相思崖》和《双桥沟》、《万年寺》、《缙岭云霞》、《峨眉雨后》、《雷洞坪》、《龙隐峡》等写生作品组成，可以算是一次回归笔墨的巨大飞跃。此时的李勇似已脱开技法层面的羁绊，创作心态更为自由，他忘我地投入到自然之中，对景挥洒，不拘一格，力求以最诚挚、最适当的笔墨形式摄取山水魂魄，再不是『半边』、『一角』，却也以展现局部为长。

且作品习惯取小尺幅，越是小品越容易精到。与此相对应的是细节上用力过多，以致常有地方处理得不够自然甚至流于矫揉造作。李勇作品中传统笔墨技巧与现代图式风格之间的反差造成了强大的张力，由此带来一种距离感，让人在欣赏中自然体会到作品所传达出来的现代人的孤独感及对烦嚣世界的厌倦、对精神家园的苦苦追寻。认识到这些，也许才算读懂了画家笔下这一片深邃的心灵风景。

丙戌三月记于北京芍药居

李勇

字无忌，四川仁寿人。一九九六年毕业于西南师范大学美术学院，二〇〇二年就读于中国艺术研究院第三届中国画名家班，二〇〇五年就读于陈绶祥艺术教育工作室，现任教于西南大学美术学院。曾在四川、重庆、河北、广东举办个人画展。作品先后被中国扶贫基金会、国务院三峡办、中国文联、国务院新闻办、中央电视台等收藏。出版有《李勇国画集》，《缙云卷楮——李勇》，《千年辉煌——李勇国画新作》和合集教种。

目录

序	一	蜀国仙山·冬	二〇
前言	二	坐境云峰图	二二
读李勇的画	四	蜀山	二四
孤独的风景	五	缙云烟雨意	二六
		大剑山记游	二八
秋气洒然	二	缙云清音	三〇
峰横岫复图	四	巴蜀记游册·海漫亭	三二
山川清淑之境	六	巴蜀记游册·双桥沟	三四
蜀山苍然图	八	巴蜀记游册·五色山	三六
西康雪	一〇	巴蜀记游册·五龙沟	三八
天秋百泉响	一二	巴蜀记游册·采芝亭	四〇
王右丞诗意	一四	泉山清音	四二
蜀国仙山·夏	一六	秋深诗话图	四四
蜀国仙山·秋	一八	枯木巢石图之一	四六

枯木巢石图之二 四八

枯木巢石图之三 五〇

枯木巢石图之四 五二

草木有本心之一 五四

草木有本心之二 五六

草木有本心之三 五八

草木有本心之四 六〇

草木有本心之五 六二

草木有本心之六 六四

草木有本心之七 六六

草木有本心之八 六八

晴光泛嘉木 七〇

灵草有时香 仙源不知处 七二

落叶满空山 何处寻行迹 七四

西林园雅集二 七六

西林园雅集三 七八

隐秀 八〇

芳华 八二

映像 八四

真意 八六

玄瞻 八八

忘情 九〇

思致 九二

畅神 九四

无为 九六

清化 九八

风趣 一〇〇

韶润 一〇二

游心 一〇四

动人一片秋色 一〇六

鸣钟生道心 暮鹤空云烟 一〇八

后记 一一〇

名称

秋气洒然

尺寸

六六×六六厘米

年代

二〇〇〇年

