浮云清居图 2005 纸本 68cm × 68cm

封面画：溪山清兴 2005年 纸本 138cm × 68cm

中国画名家艺术研究·李 杰写意山水


**图书在版编目（CIP）数据**

李 杰写意山水 / 邢德江主编. - 北京：北京工艺美术出版社，2006.6
（中国画名家艺术研究，第3辑）
ISBN 7-80526-608-5

Ⅰ.李… Ⅱ.邢… Ⅲ.写意画:山水画-美术
批评-中国-现代 Ⅳ.J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第042821号

主 编 邢德江
责任编辑 陈浩鹏
装帧设计 兴 创

出版 北京工艺美术出版社
（北京市东城区和平里七区16号 邮编：100013）

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制作 北京铁初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 787 × 1092 1/8
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
书号 ISBN 7-80526-608-5/J·466

全套10册定价：本册定价 30元


ISBN 7-80526-608-5

9 787805 266084

中国画名家艺术研究

主编 贾德江

# 李杰

## 写意山水

贾德江

当代山水画坛群峰并起，呈现多种风格并茂的态势，新的作品不断地涌现。令人目不暇接。然而，大多新作只是时间上的新，常常极易陷落在已有的风格与样式的丛林之中。因此，评价新作是否质量上的“新”，就在于它们是不是具有新鲜的面貌。

近日，读青年画家李杰的作品，就有一股清新之风迎面扑来。他寄情于山水，寄情于笔墨，珍视传统而又紧追时代，出入古人而又独出机杼，着力于传统的深层开掘与重新审视，又不忘吸取各种养料，画风古朴深邃，杳润俊逸，既有笔墨的沉稳飘逸，机变百出，又有笔墨意象向真实感受里的深刻切入。李杰的山水是在新的皴法，点法和笔墨结构中，使人感到言之有物，新意盎然。山川丘壑经过他笔下的冶炼，变得含蓄隽永而意味无穷，文人画的那种天真，幸意，自在，朴拙被赋予一种新的构成形式。这样的构成形式新就新在既是对传统笔情墨趣的回归，也是对自然写生的新的阐述。

纵观中国美术史，凡有大作为的山水画家，都是走着一条“师古人”又“师造化”的创作道路。李杰走的也是这条路。他尊重传统，学习传统，师古人之法，更师古人之心，创造性地把传统山水的笔墨进行了吸纳，移植与重组，他的典型笔墨样式是长线勾勒与干笔淡墨短皴相结合，强化了笔法，墨法，色法，不露痕迹地融入了现代语境，使画面上的意象塑造，诗意表现，情怀深思更富于时代性与现代感。

李杰的山水是“心师造化”传统审美命题在当代艺术语境中新的创构，细谨中见洒脱，精致中见豪放，画家在生活自然和形式语言对接的过程中确立了富于诗意与秩序的形式美感，在造化和心灵的相互涵养中寻找自我，在平凡自然中发掘出诗意和情趣，营造了一个肃穆幽邃又空灵超逸的山水意象世界。

## 著名山水画家李杰简介

- 1964年生于山东，2004年毕业于北京画院工明明工作室高级创作班。现为中国美术家协会会员。
- 作品《祥瑞山庄》参加“第二届全国中国画展”。
- 作品《溪山幽琴》参加中国美协举办的“第十六次新人新作展”。
- 作品《大山深处》获中央电视台、中国美协主办的首届“杏花村汾酒集团杯”全国电视中国画大赛银奖。
- 作品《秋山暮归》获“二十一世纪中国画澳大利亚展”铜奖。
- 作品《林山归晚》获“纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展”铜奖。
- 作品《闲云一壑山几重》获全国第二届中国美协会员中国画精品展优秀作品奖。
- 多幅作品多次参加中国美协主办的提名展和中国画邀请展。
- 作品被编入30余种画集，并在多家报刊上发表及予以专题报道。
- 部分作品在中国美术馆，炎黄艺术馆，国家博物馆及澳大利亚、日本等国展出，并在全国各地多次举办个展、联展。

# 传统与自然相融 灵秀与苍茫共济

·贾德江·

## ——读李杰的山水画

前人论画有云：“师古人不若师造化。”我以为“古人”和“造化”都要师，“古人”能为我们提供艺术创作的方法和规律，“造化”则为我们提供了丰富的素材和新鲜感受。传统和自然是艺术家从事创作的基础，离开前人的艺术成果，离开多彩生动的大自然，便谈不上有艺术创造。当代青年画家李杰的山水画，正是以内蕴丰厚的传统笔墨及其超越自然的永恒美感的不懈追求而形成鲜明的艺术个性及风格的。

李杰坚信，“精读传统和大自然两本书”（李可染语）是画家的天职和终生作业。为此，他曾痛下苦功，力攻“传统”这一关。他孜孜以求，反复探索，采取适合自己的“逆推法”去探求传统笔墨的堂奥。他先由近代黄宾虹、黄秋园诸家的研习始，而后紧紧追及清代石涛，石谿，龚贤，再上溯宋元的范宽，王蒙等山水名家。在对这些名家山水作品的解读中，李杰领会了传统的绘画理念与把握自然的观照方法，归纳提炼出苍润相济、沉厚浑然的表现方法。在李杰的作品中，我们分明可以体察到宋元山水画风的墨气氤氲，笔法雄健、点线刚劲缜密以及峭拔雄浑的特点，以及明清山水画用笔灵活。用墨丰富、一派苍茫、滋润的景象。酮后黄宾虹的含浑无尽、黄秋园的茂密清新都启迪了李杰的艺术创作向山水本体与艺术本体

闲钓 2006年 纸本 68cm × 68cm

清居 2006年 纸本 68cm × 68cm

溪山清居 2016年 纸本 180cm × 480cm

靠拢，使他极注意在发展取向上注重内部规律与外部形态的结合，尤其是从物象到意象的提升，从物质层面到精神层面的转换，他的作品因而得以在广取博收、厚积薄发中见出传统渊源与脱颖而出的活力与创意。

李杰起步于“师古人”，但不久即走向了“师造化”的道路。他把对传统的认识、理解、感悟与情感、理想，愿望投射其中，让作品中的山水树木、烟云雾霭与屋宇村舍等意象折射出大千世界的无比丰富性，以寄托自身的理想追求与丰富情感，进一步逼近艺术规律与艺术本质。应该说，李杰的作品是承继山水画的创造性一路走下去的。完全可以说，创造性是他作品的一个重要特征，循此去理解画家的作品才能见其中的生机与生命，领略其全新的潜在意义。

画家面对同一个山水艺术传统，面对不尽同一的山水景观，只要能够通过“师法自然”去改造那传统，就可能迈出突破性的第一步。比如石鲁就是通过描绘黄土高原迈出这一步的；白雪石也是通过对桂林漓江的山水的表现走出了传统的束缚。当然，只“师法自然”完全写生还不够，还需要掌握传统，需要画家足够的主体条件，对特定的地域景观的巨大感受力和相应的创作行动。李杰就是这样的画家。他对传统下过功夫，对家乡自然景观有独到的观察与感受，还有一股持久不懈的创造激情。他希冀以他熟悉的家乡山水为落脚点，开启他山水画创新的雅蓉。或者说，他的以笔墨写意表现为前提的山水画要展示的是一个不同于现实世界的想像性与理想性世界。

在我的感觉中，李杰的作品偏于优美而非壮美，但这优美又不同于某些江南山水画的潇洒、委婉和飘逸，而是略带北方景致所特有的朴直清旷。北方景观要比江南景观雄阔甚至荒芜，但在李杰的笔下的北方的山水，不像画史上所说的“北派”山水那样，只有崇山大岭的雄强博大，而是也有篱落小院的清幽和秀丽，充溢着流动的节奏和韵律，并趋向于清寂、虚灵与古意。他追寻的是现代都市中的乡愁，现代喧嚣中的安详，现代世俗中的淡泊。质言之，李杰在艺术选择中，走的是一条继承经典后的自我表现之路。因此，他的作品及笔墨方式偏于“意”的强调，而不是循规蹈矩本于理法的表现，是一种个性的伸张。

然而，品察李杰的山水作品，很少见到只画所见的写生之作，那画中的境象，实在而又虚灵，真实而又神化。他不是描绘客观无物的所谓造化，也不是描写这山那水的实景，而是在王国维所谓的“写境”与“造境”之间，“契默造化，与道同机”。按李杰的认识，造化本非山水一隅，它包罗万象又“绾于一”，存在于无尽空间又生成运动于时间过程中，在很大程度上它还直指一切生命与创造力的本源。按这种认识，“师造化”便意味着最终使画家与造化契合为一，由“艺”进“道”，不满足于模拟自然山水的外表而力图体现其内蕴。其实，李杰山水画中，只运用了几组意象，即山、水、云、树、房舍，切入的角度是登临与远眺，因而产生了层次繁复、空间深远、包含着由较小的局部山石景观，伸张为较大的精神宇宙这样一种抒情气势。这里没有剑拔弩张，没有高天叫鸟，山川飞瀑的壮阔境界，一切都是画家所熟悉的山村景致，一切都立足于水墨本体的拓展与发挥。它体现为一种氤氲之美，平实、朴拙、野逸、和谐、宁静，不仅富于情思，更有一种胸襟开阔与刚健自强的精神。

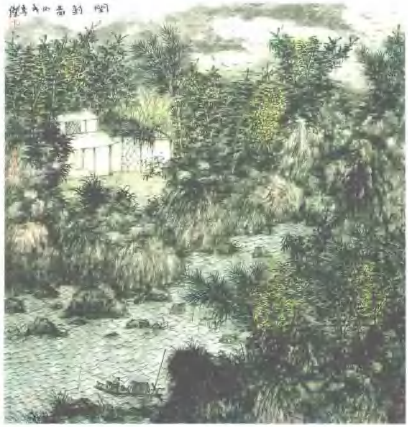
这正是李杰写意山水的独特风骨，不仅表现为作品外部的乡土色彩，也不仅表现为笔墨表现的个性风格，更是一种山水情怀的独特表达。

# 《闲钓图》作画步骤

步骤一：用笔勾出山、石、树木、屋宇、渔舟、行云、远山。

步骤二：补足树叶，勾网巾水，山石点苔，并整体渲染。

步骤三：根据画面需要，用花青、赭石、藤黄、石绿等色进行调配，大笔着色，水分充足。



步骤四：待色干后，对画面整体调控，局部深入刻画，以达清润深厚之境。题款，钤印，完成。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

乡梦不曾休
2005年 纸本
68cm × 68cm

笔墨是一个永恒而常新的话题，中国画的笔墨天地充满了许多未知数，面对笔墨的形态、笔墨秩序与笔墨结构，可以研究，有多少个画家就有多少个解读的答案，借自我投注到笔墨文本的创作中，通过自己的解读深入到创造的境界中去，构筑一个笔墨演绎的完整世界，这当是对李杰山水画的基本观点与审美理想的诠释。

烟江闲钓图
2006年　纸本　68cm × 136cm

溪山诗思
2006年　纸本　68cm × 68cm

清居
2005年　纸本　68cm × 68cm

闲来桥上立　诗思一新腔
2006年　纸本　68cm × 136cm

水墨山水条屏之一（右图）
2005年 纸本
138cm × 340cm

水墨山水条屏之二（右图）
2005年 纸本
138cm × 340cm

中国画讲究气韵，但气韵决非从客体而来，而是来自一种画家自己的感觉。气必全身运行而后气足，足得气韵随而动，从而创造出一个作品的整体气韵与效果。笔墨的经验来自我们一步步地为了营造某种感觉，过渡下一个“路标”的实际需要，以求得当下的一与和谐。

水墨山水条屏之三（左图）
2005年 纸本
136cm × 34cm

水墨山水条屏之四（右图）
2005年 纸本
136cm × 34cm

作画，造型宜在似与不似之间，立意宜在有意无意之间，快速宜在有法无法之间。

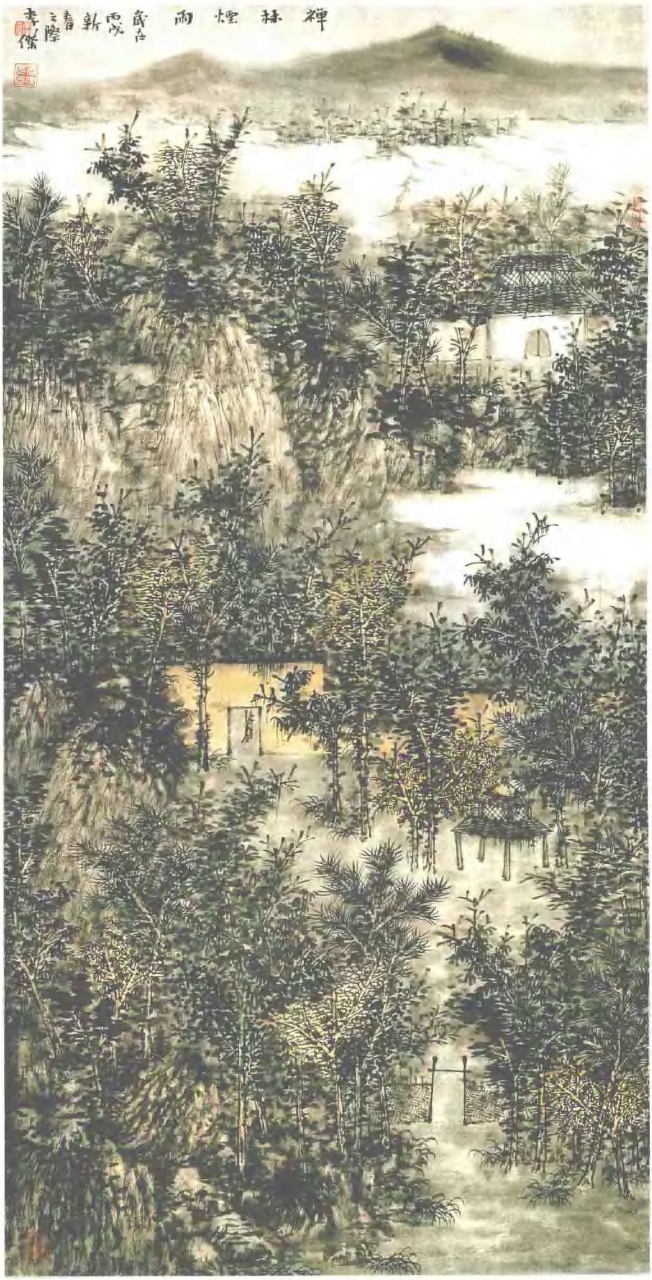
溪山清居
2005年 纸本
68cm × 68cm

什么是创新？创新是在传统精华的基础上，发现前人未曾发现的规律，凭自己的心灵个性，一而再，再而三观照大自然，得到独特的感受，并且寻求新的语言加以表现，形成自己的个性风格。

居隐图
2005年 纸本
68cm × 68cm

李杰从"以古观化"的大山大百精神脱出，将雪林景物作为自己山水画的主体，建匠经营，色正多变，画中隐含着灵气，筑围着山林，呵护着小屋，构图既非"焦点透视"，也不取"三段两段"程式，更不在平远中或看的划分，他暗示一种现代版周浪漫的梦境。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

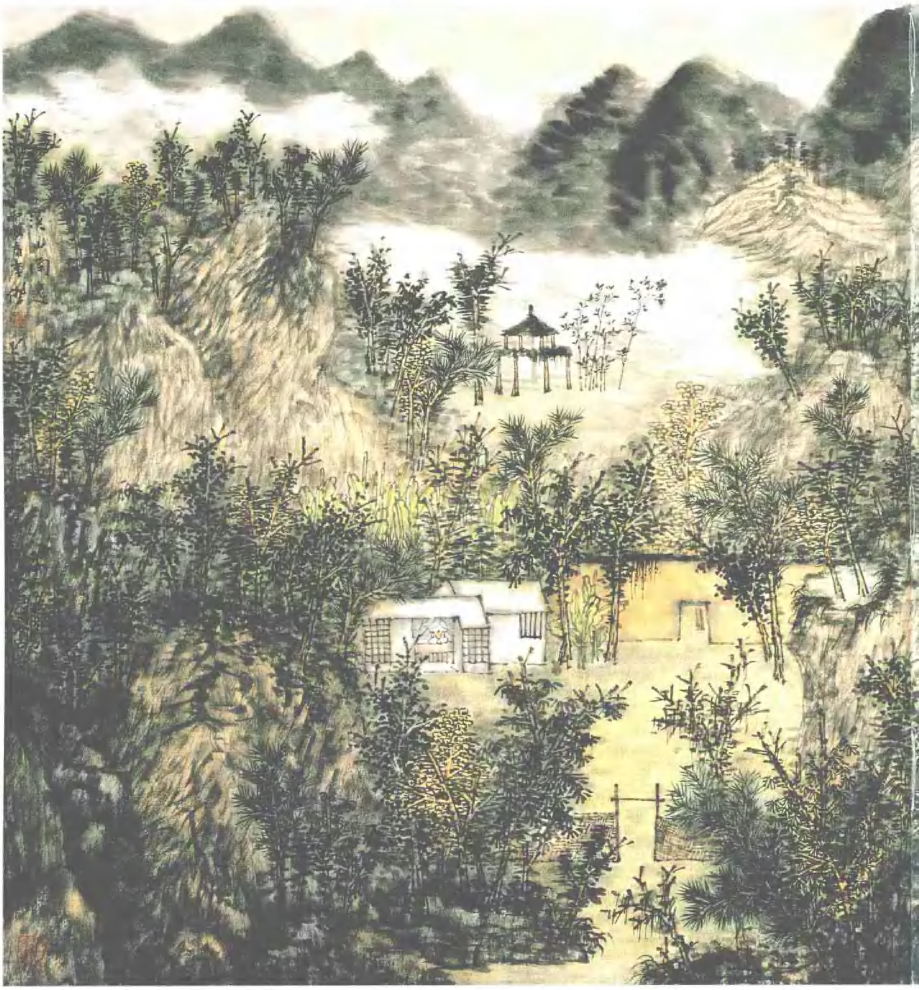



禅林烟雨
2006年　纸本
136cm × 68cm

用笔墨画出浓淡不难，而画出浓中有淡，淡中有浓，枯中有湿，湿中有枯则不易。学习笔墨、研究笔墨主要是为了运用笔墨，驾驭笔墨，进而创造新的笔墨。

诗韵
2005年　纸本
68cm × 68cm

好的作品一定是画家心灵的造化，性格的体现，气质的外露，审美的显示，学养的标记。这便需要画家平时在艺术修炼上的积累，尤其要加强形式笔墨语言的探求。多研究传统山水画与现代山水画的各种表现形式，不断地加强山水画写生与创作，提高自己的艺术修养，不断地积累经验，使自己的艺术表现语言得到丰富、呈现和成熟。



溪山闲逸
2006年 纸本
95cm × 180cm

黄宾虹说“笔墨美”的要义是，“画中三昧，舍笔墨无由参悟。”李杰深信“笔墨美”是山水画基本语汇，是中国画艺术特点中的特点，难关中的难关，书画一体，他狂下功夫，在书法中体会笔力、笔情与笔法，画中即使少几行字，或者根本无字款，也足以显示其用笔的骁力，树丛林翠游动的线，土坡、石壁乱头粗服、落墨纵横的面，以及茶拒密麻层层交错的点，构成整体感很强、意味十足的东方水墨交响。

闲云野水图
2006年 纸本
68cm × 68cm

以笔带墨，以墨的枯湿浓淡的沉积与叠加，产生云蒸霞蔚的效果，即气韵生动，是李杰一贯的笔墨方式与表现手法。

浮山轻云图
2005年 纸本
68cm × 68cm

此作用笔的特点是以气压笔，虚实自然，实处深厚，虚处空灵，纯熟之极的灵活自现，是画家以独生巧的造势特点，这使得李杰山水画的笔墨沉着透彻，浑茫自然，既表现明确的个人风格的主观性，又体现了“合于自然而发”的审美原则。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com