

人民美術出版社

40s FORTY FAMOUS ARTISTS

Contemporary Famous Traditional Chinese Artists Collection

40年代40家

当代国画名家作品集

(下)

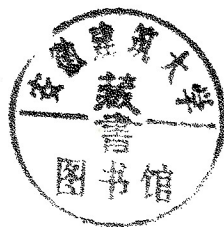
J222.7/155

:2

2007

40年代40家

当代国画名家作品集
(下)



人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

40年代40家:当代国画名家作品集/北京雅琪文化发展有限公司编. —北京:人民美术出版社, 2007.6
ISBN 978-7-102-04009-7

I.四... II.北... 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 (2007) 第 096859 号

40年代40家——当代国画名家作品集

主 编:邵大箴

编 辑:《美术研究》杂志社

北京雅琪文化发展有限公司

出版发行:人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑:杜松儒

责任印制:丁宝秀

封面设计:中国艺术新闻网

制版印刷:北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开 本:635毫米×965毫米 1/8

印 张:52

印 数:1~2000

版 次:2007年7月第1版 第1次印刷

定 价:380.00元

李小可

Li Xiaoke

艺术简历



北京画院专业画家，国家一级美术师，中国美术家协会会员，北京画院艺委会副主任，中国摄影家协会会员，李可染基金会副理事长。

1944年12月，生于江苏省徐州，自幼受家庭影响喜爱绘画。

1960年，考入中央美术学院附中。

1973年，开始随父李可染学习山水。

1979年，进入北京画院。

1980年，作品参加“北京当代十人画展”（中国美术馆、江苏省美术馆）。

1983年，作品参加“北京风光展”（中央美术学院展览馆）。

1984年，作品参加“五岳三山国画展”。

1985~1987年，入中央美术学院国画系进修，并参加日本画家加山又造先生举办的短期研修班。八十年代先后十几次到西藏、青海、长江源头、黄河源头等西部地区写生体验。

1990年，作品参加在泰国举办的“中国当代名家水墨画展”。

1993年，在中国美术馆举办“李小可西部之行摄影展”；在台北参加水墨雕刻四人联展。

1995年，作品参加在深圳美术馆举办的“河山画会第一回展”。

1998年，作品参加深圳“国际水墨双年展”；作品参加“油画风景画、中国山水画展”。

2000年，作品参加深圳“国际水墨双年展”；作品参加“百年中国画展”。

2001年，作品参加“名家画北京画展”；在徐州李可染旧居举办“李可染父子作品展”。

2002年，作品参加在中国美术馆举办的“大匠之门展”。

2003年，作品参加中国画艺委会举办的“第二届中国画展”；在北京可创铭佳艺苑举办“水墨家园”个展，出版画册《李小可水墨家园》；作品参加在中国美术馆举办的“北京风韵画展”。

2004年，作品《古都老屋》入选第十届全国美展获铜奖，并被中国美术馆收藏。

2005年，作品参加北京国际美术双年展；在中国美术馆举办“藏地·不灭的记忆”摄影作品展；作品参加“自然与人·当代山水画油画风景展”；作品《水墨中华》参加“纪念中国人民抗日战争胜利60周年”大型书画展；参加“中国美术名家——印度之旅”采风实践及大型画展；出版画册《名家名画——李小可水墨家园系列》。

2006年，参加“中国画·画中国——走进香港”采风实践及大型画展；作品《古都老屋》参加“中华文化——台北·北京书画名家联展”；作品《喜马拉雅的风》参加在澳大利亚举办的“中国西藏当代艺术邀请展”；参加“中国画·画中国——走进新疆”采风实践及大型画展；多幅作品入编《中国当代美术全集》（山水卷）；出版《中国画廊推介画家精品——李小可》；《荣宝斋》杂志专题采访并发表多幅作品。

专家点评

邵大箴（中央美术学院教授、博士生导师，中国美术家协会中国画理论委员会主任）

小可根据自己学习中外绘画的体会，也根据自己对中国画发展趋势的认识，把“重表现”立为自己创作的目标。他深信“表现”不是表面形式语言的玩弄，而是立足于生活体验的“有感而发”。他既不满足于对客观物象的如实描绘，也不赞同那些脱离现实、一味追求形式美的做法。他非常重视对生活、对自然的观察和研究，不断揣摩如何抓住生活中有特征的事物与景象，结合自己的新鲜感受，用独特的、有表现力的语言来抒发自己的内心感情，来传达一种精神。他认为，“艺术家在创作表现的过程中需要抓住三个要素，即‘生活’、‘精神’和‘绘画语言及形式的选择与探索’，也就是创作中解决表现什么和如何表现的问题。”在绘画语言方面，他紧紧抓住两个要素：绘画元素、视觉符号和结构方式。他努力把西画常用的夸张、变形、抽象、构成的方法和传统国画的写意手法有机地加以结合，把点、线、面的造型和笔墨融为一体，构造有强烈视觉效果、有相当精神内涵的画面。

小可似乎正在经历着从自觉追求包括构成因素在内的形式语言创新到逐渐摆脱刻意追求、走向自由表现的过程，从有意吸收西画构成法到运用笔墨自由地体现构成意识的过程。他做的努力和取得的成果已经得到画界和社会的关注，并给予了应有的评价。当然，他的探索过程还在继续，不用说这是一个艰苦的、但也是非常有意义的过程。这既标志着小可艺术创作正在走向成熟，也表明小可向自己提出了更新、更高的要求，这是他艺术人生中从必然王国走向自由王国的重要一搏。相信小可会在现有成绩的基础上，不断提高自己的修养，保持自己对艺术、对自然的真诚，在这至关重要的一搏中取得成功。

雒青之（作家）

李小可作为李可染大师的儿子和学生，在继承家学，完成了一个山水画家所必备的学养和基本训练之后，已经成为当代山水画坛极具实力的画家。但是李小可没有完全遵循可染大师的创作模式，而是师其心而不蹈其迹。近年来，李小可的山水画作已展示出新的艺术格局。如他近年所创作的《古格遗梦》、《山魂》、《谁持彩练当空舞》、《胡同》、《徽州雨》、《宫雪》等作品中运用家学的山水笔墨语言符号来表现自然山水的粗犷雄奇，厚重沧桑；表达当代城市山水的生活家园、人文情怀。借山川景物，生活场景的特殊情态，表现自我的思绪和感受，从而获得了更为宏阔、深邃的意蕴，也使其作品得到了更具现代意义的表现性、象征性和启迪性。艺术价值常常随着它所需的社会文化空间的变化而变化，在当今急剧发展变化的生存状态中，小可的山水创作用现代的时空观去俯瞰自然；用当代的人文精神去俯瞰社会人生，并将山川河域，人文景观纳入自己特定的心境中，创作出充溢着时代感的李小可心像——水墨家园。

画家心得

在这个急速发展变革的年代里，很多我们非常熟悉的与历史、文化、经历、情感紧密相连的家园环境，当你还来不及回首关注时，就在不知不觉中消逝了。其中很多东西代表着一个时代的文化符号与历史痕迹，并联结着人们的精神与情感，他们有着完整的审美境界与鲜明特征：北京的四合院、胡同、宫墙下的杨柳、皇城外的红墙、老槐树组成的静谧林荫、徽居的黑瓦白墙、西藏雪山下的寺院和经幡……这一切牵动着人们的情思，也成为人们精神的归宿和情感的依靠。

“水墨家园”是我期望用自己的水墨语言来表现的那渐渐逝去家园的浓烈印象与记忆。作为生存在这个变革时代的人，我们不能割断历史，忘却昨天，并且必须面对未来创造明天。我的作品也是这样。

——李小可

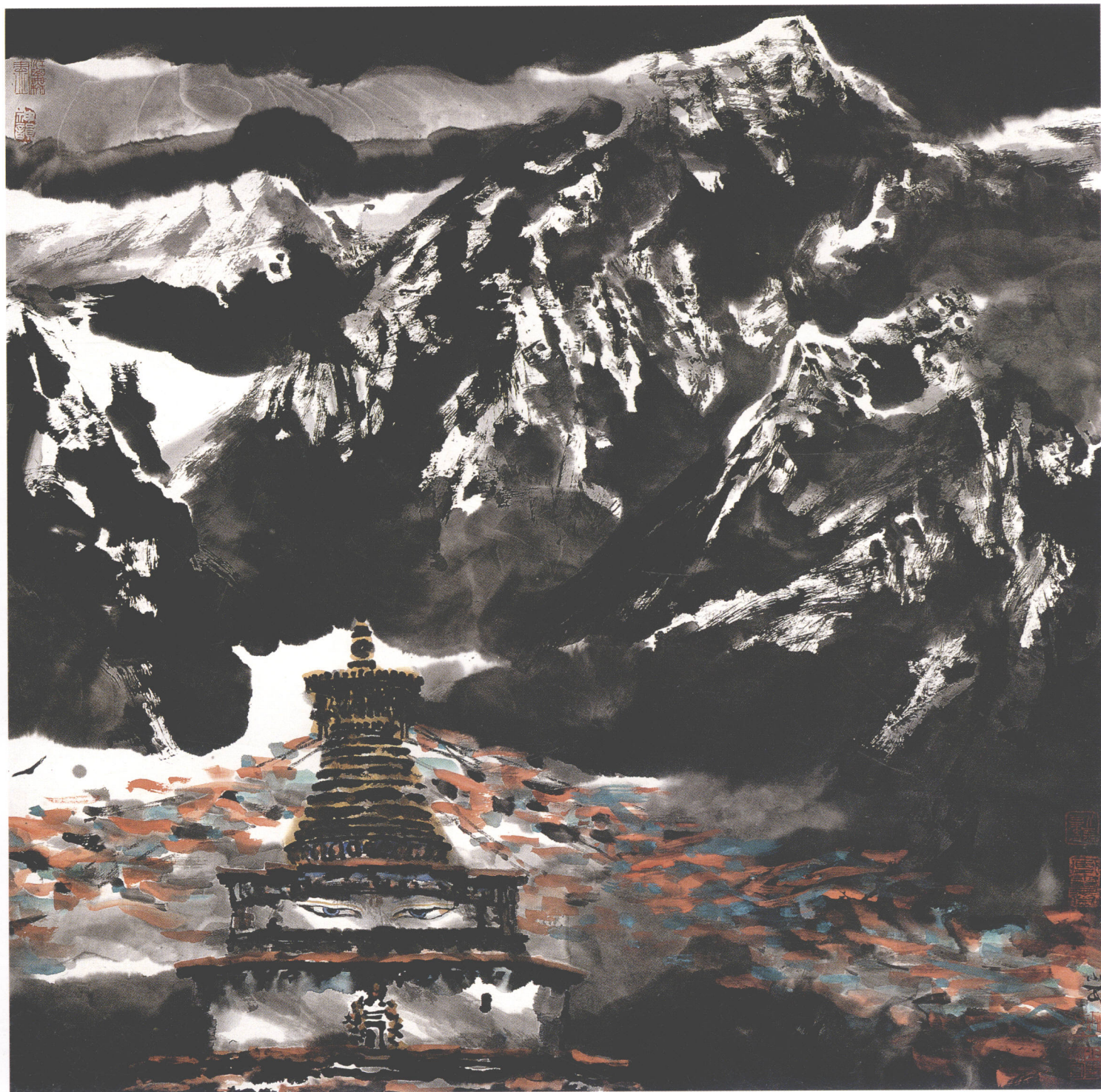


夏 80cm × 150cm 2003 年

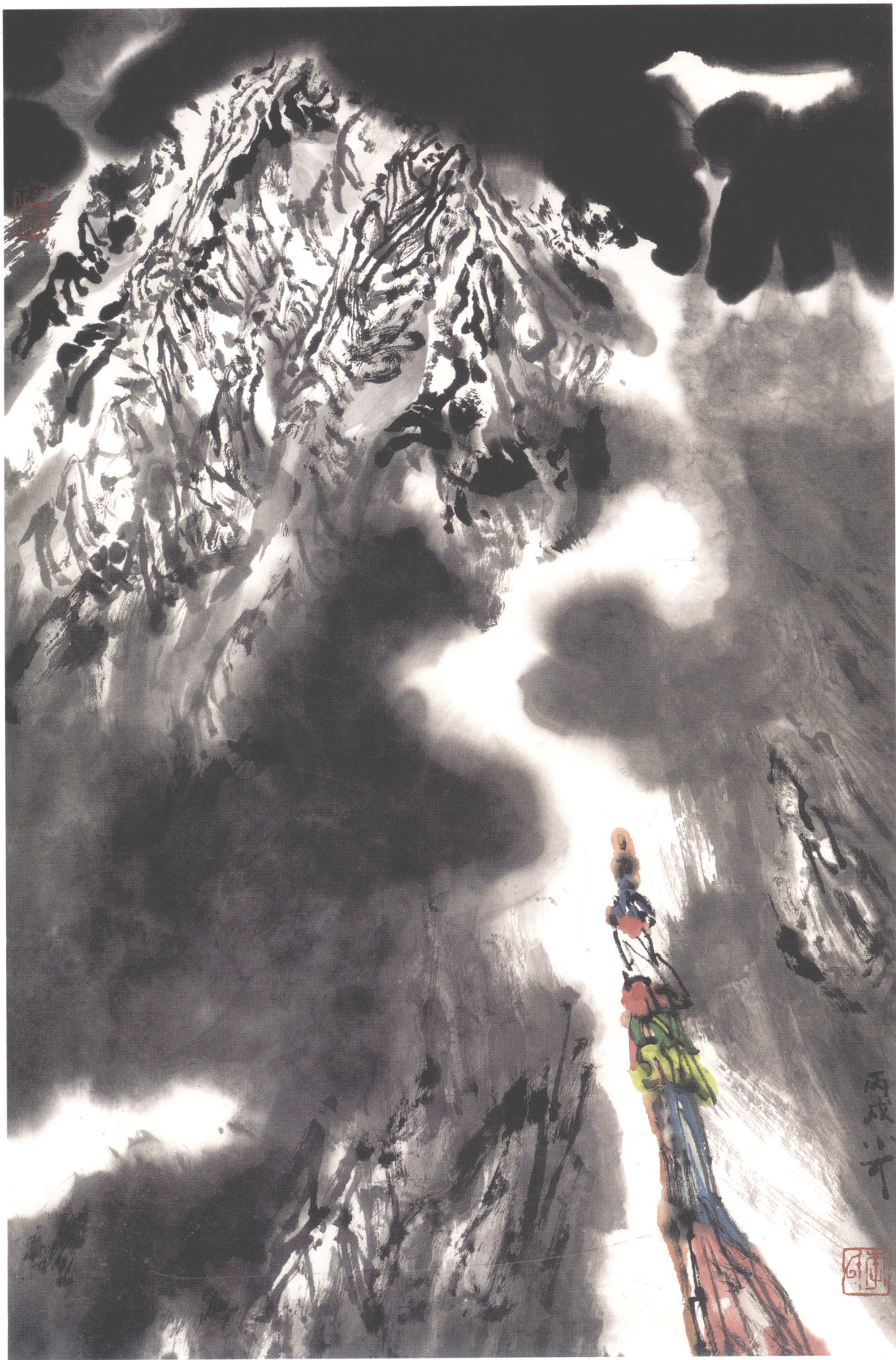




宫墙 94.5cm × 95.5cm 2004 年



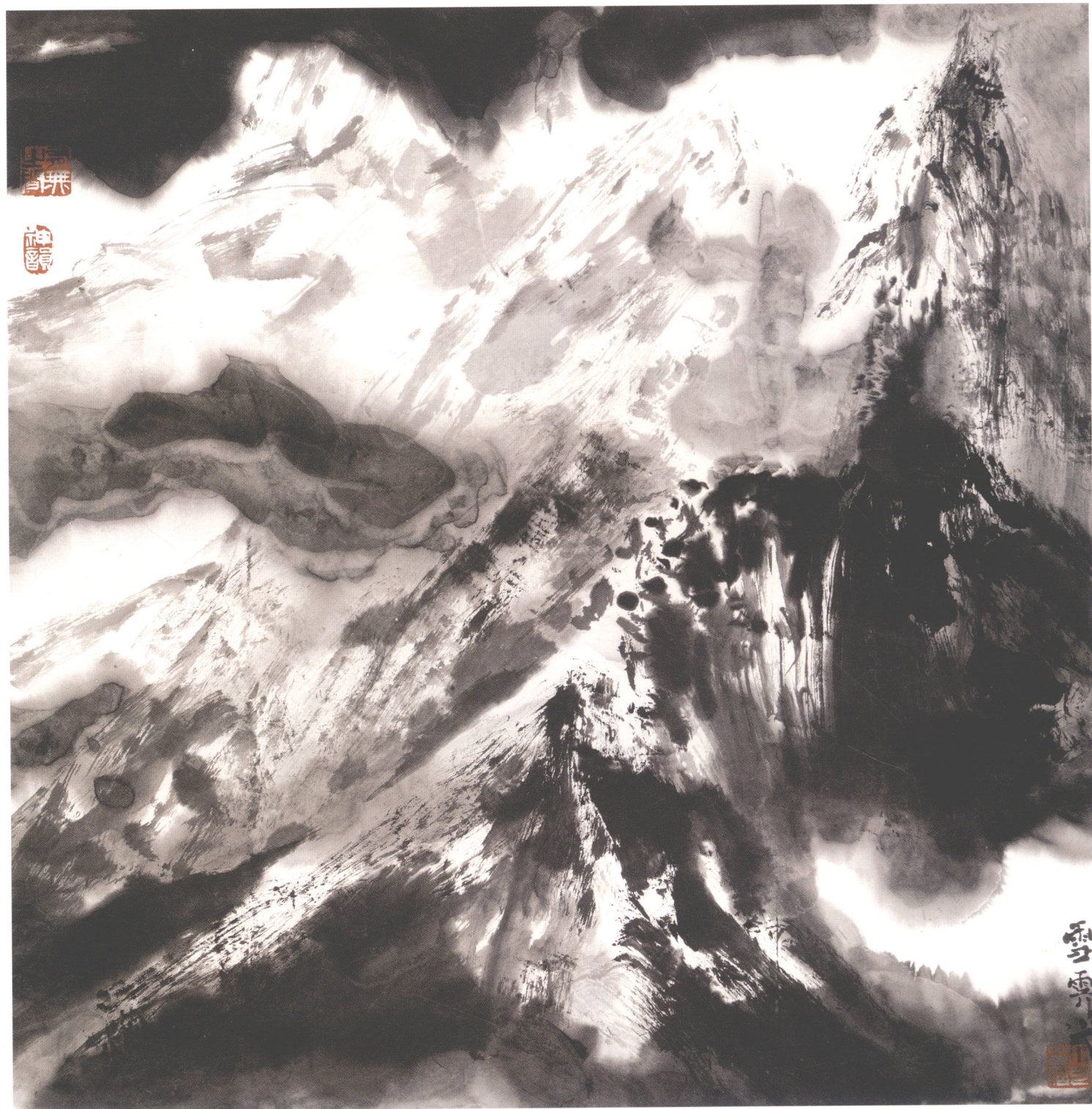
喜马拉雅的风 96cm × 96cm 2005 年



云天

69cm × 45cm

2006年



雪霁 68cm × 68cm 2006 年



正月的雪 96cm × 96cm 2006 年

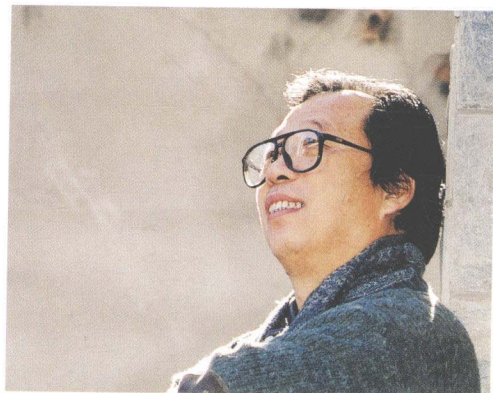


门 79cm × 74cm 2006 年

郭石夫

Guo Shifu

艺术简历



石夫

中国美术家协会会员，北京画院艺委会委员、花鸟创作室主任，国家一级美术师、北京市美术高级职称评审委员会委员，日本现代中国美术馆名誉理事。

1945年3月，生于北京。

1958年，开始以卖画为生并加入新兴京剧团。

1960年，下放新疆京剧团，入新疆美术家协会油画学习班。

1963年，从新疆调回北京，入北京新燕京剧团从事戏剧布景工作。

1967年，下放到北京人民机械厂当工人。

1978年，调北京京剧团任舞美设计。

1979年，参与创建北京第一个画会——百花画会。

1981年，参与创建北京花鸟画研究会。

1985年，调入北京画院任专职画家。

1986年，在中国美术馆举办个人画展。

1992年，访问日本并创作巨幅山水画《三峡烟云图》。

1999年，在山东潍坊市举办个人艺术展；作品入选第九届全国美展。

“郭石夫大写意花鸟画美国及东南亚巡回展”在美国旧金山、纽约正式启动。

2000年，出版《中国书画名家技法》系列光盘；在山东烟台美术馆举办“郭石夫作品展”。

2001年，参加由北京画院主办的“绿风——心系奥运、关爱家园”画展。

2002年，参加在中国美术馆举办的“巨匠之门——北京画院作品展”。

2003年，作品收入安徽美术出版社《当代画家中国画精品·花鸟篇》；

参加“众志成城、战胜非典”著名美术家捐赠作品活动；

参加“世纪之光百年中国画提名展”、“2003全国中国画作品展”。

2004年，参加两岸百位画家联展义卖活动；参加由文化部举办的“中国花鸟画九人探索交流展”；参加“中日美术交流联合展”；参加中国画研究院主办的“回望——中国当代画家系列展”；参加纪念毛泽东诞辰111周年“大匠之门”作品展。

2005年，作品入选人民美术出版社出版的《中国画名家小品集》和《中国画现代名家画集》；在河南郑州举办“郭石夫师生展”并出版《郭石夫画集》；在中国画研究院举办“崔如琢、吴悦石、郭石夫三人联展”，并出版《中国画作品集》、《有芳室谈艺》；作品参加“南北花鸟、当代中国花鸟画学术交流展”；参加当代中国画学术论坛暨首届当代中国画学术展。

2006年，多幅作品入编《藏画——当代中国花鸟画经典名家专辑》；作品入选《花鸟卷——中国当代美术全集》；为国务院紫光阁创作巨幅国画《万古长青图》；参加“2006年全国当代花鸟画家提名展”。

专家点评

刘曦林（中国美术馆研究员，中国美术家协会中国画理论委员会副主任）

通过对吴昌硕、齐白石到今天若干位简笔花鸟画画家个案的研究，认为他们已经集结为一个强大的简笔花鸟画流派，书写了近现代花鸟画史上最辉煌的一章。已近花甲之年的郭石夫以自己的豪雄苍拙的艺术风神，以自己日益成熟的笔墨语汇，正成为将简笔花鸟画推向21世纪的主力之一。环顾左右，在60岁上下这个年纪，能担此纲者又有几人呢？

梅墨生（中国国家画院理论研究室主任）

郭石夫之专攻花鸟，总体而言亦属延续文人画写意一宗，来路清晰，法统地道，概属“纯”之一类。其画重视骨线，讲究用墨，用心气韵、格调、形式上和诗（跋）、书、画、印于一体，精神气息上灿烂而单纯，浑融而简概，繁不至腻，简不至空，艳不失雅，新不失古，有传统气派和风神意象，特别是造型语言，重视神韵而不至画竹似芦似麻，不离表似而以神似为准绳，实纯然之中国画传统表现。他曾说：“写意花鸟画中所讲的‘笔墨’，不只是用来造型，而是在这一笔墨运行的过程中，体现着客体自然物和主体情感两个方面的精神世界。”显然，认识是第一位的。没有这种清醒而冷静的认识，郭石夫是画不出地道的中国画来的。

郭石夫先生之修养全面，不仅在中青一代画家中为佼佼，即使在年长一辈中亦不稍逊。他不仅精于戏、能为文、亦善书、通篆刻、好读文史哲美书籍，勤奋向艺，不忘修文。因此，他的花鸟画日益走向成熟和典型，风格形成，卓然不群。其淋漓奔放、苍古朴拙，正与吴昌硕、赵之谦、齐白石、潘天寿、李苦禅、朱屺瞻相联系，一脉相接。他作画胆大气沉，落笔重而收拾细，用心放而能敛，率率真真，却也不失谨慎斟酌，自具匠心。所以，我私意以为他的日受瞩目也在情理之中。

刘龙庭（中国美术出版总社编审）

古往今来一切做真学问的人都是甘于寂寞的。石夫能在中国画自身的规律上下大力气，才摸到了中国画的真脉。石夫作画总有一种大起大落、笔恣墨纵、浑厚生辣、写尽风神之感。他笔下的花、鸟、虫、鱼、灵石、鹰鹭等，在章法布局和艺术处理上大胆泼辣，每有新意。尤其是他画的兰竹，在继承文人画传统的基础上，融入了自己对现实生活的人生体验。

魏中兴（宝鸡中国画院常务副院长）

郭石夫的中国古典式文人情怀，使其在绘画风格和审美追求上都向往中国文化的中和之美。他的艺术实践也始终在“执中”的路上发展。他常以戴复古的一首诗来检视自己作品的风格：“曾向吟边问古人，诗家气象贵雄浑。雕镂太过伤于巧，朴拙惟宜怕近村。”显然是以防在艺术取向上失之偏颇。综观他的作品，每于动中求静，放而不放，留而不留，法而不囿，肆而不流，拙而愈巧，刚而能柔，在画中体现了其得志弗惊、厄而不忧的人生旨趣。

画家心得

我的绘画风格就是延续传统的绘画，包括它的形式。我们应该把它延续下去，有所发扬。我觉得这种艺术不能丢失，一旦丢失就是一个民族的损失，而不是我个人的。我现在也有一种危机感，我们现在的绘画市场、我们的绘画教育，其实并不适应绘画的传递。我所了解的绘画不是这样的，绘画是个寂寞的艺术，是人内心世界的东西，是你对大自然的真诚，是你的文化修养达到了一个很高的境界的时候才能进行的。如果说有太多外界因素的干扰存在，对于中国绘画来说实在是太难了，因为画家被增加了许多不应该背的包袱。现在有些画家太注重名利，有些年轻人不但不去丢掉包袱，反而还都去捡这些包袱。这样一种状态，文化精神在哪里？谈到这个问题我内心有一种很凄凉的感觉。

——郭石夫



吴镇诗意

248cm × 124cm

1994 年



梅花

180cm × 96cm

2001 年