

中国中青年

工笔画艺术家

一代画风

李魁正

谢振瓯

苏百钧

贾

冕

马小涓

李永文

江宏伟

万

芾

李爱国

许信容

朱嘉权

辽宁美术出版社

一代画风

中国中青年工笔画艺术家

李 晔
贾 冕
万 芾
李永文
李爱国
江宏伟
苏百钧
马小涓
许信容
朱嘉权

辽宁美术出版社

目录

李魁正	1
谢振瓿	15
苏百钧	29
贾 冕	43
马小涓	57
李永文	71
江宏伟	81
李爱国	95
万 芾	113
许信容	127
朱嘉权	141

李魁正 1942年生于北京,1967年毕业于中央美术学院中国画系。现为中国现代没骨画派主持人,东方现代泼绘艺术研究会会长,中国工笔画学会秘书长,中国美协会员,北京美协理事。中央民族大学美术系教授、硕士研究生导师教研室主任兼中国画教研室主任。

我的创作观

李魁正

锤炼心性

艺术的本质是心灵再现,艺术创作的先觉要素是有感而发,而艺术品味的高低则是由艺术家的心性、气质和心理境界所决定,在现实中把握良好的心态与心境。故需锤炼自己的心性,务使自己思维宏观、视野开阔、深悟人生,与自然同步,此曰锤炼心性。

境界为上

花鸟画是以花鸟代言,抒情言志。大自然赋予了花鸟各种不同的体态与秉性,画家又赋予了花鸟的品性和新的时空,从而才创造和推动了花鸟画艺术。就工笔花鸟画而言,那种以吉祥题材为样式,写生后经过加工、取舍、整理的创作时期已经过去,艺术的赏评标准已逐渐归位。一幅花鸟画能牵动观者的心绪并能把观者带入一种境界,方为上品,纵观古今名作,乃无不如此。当今,面对我们的是一个世纪末人类在人文、科技、社会、自然、生态等方面都面临新的挑战与抉择,现实为艺术家提出了这个需要认真思考的新课题。在此基础之上,所建立一种宏观思维方法来释诠花鸟画,故曰境界为上。

形式构成

形式构成是现代绘画中的视觉要素,也可以说是一种更为符合现代绘画视觉要求的画面组合形式的新概念。试以归纳之,形式构成乃是画家以主观的秩序的排列组合形式代之以纯客观的无序的自然组合形态,从而强化画面中势与力的视感倾向并组成基本构架的一种艺术综合与提炼。诸如有序的“平行”排列构成可以强化势感;“齐头”并进构成可以产生冲击感;网络构成或放射构成可以造成张力感;透叠构成可以增加层次感;散点构成可以呈现迷蒙感……而色块的分布与色彩的不同组合又常常对画面的情调和节奏旋律产生着至关重要的作用,至于物象的意象变形与抽象变形也都无不与画面的形式构成因素紧密相连。览视中国近现代绘画,我们发现吴昌硕大进大出的势与力;虚谷有序的排列与变形;潘天寿点线面交叉组合与张力构成……都已初具东方的现代构成意识与表现意识。纵观西方近现代绘画,我们看到从蒙德里安的几何抽象构成到美国的抽象表现主义绘画也已把现代构成推向了一个新的表现阶段。我们所以强调形式构成,因为它在画面中是一种重要的视觉引导,它对突出主题、强化境界起着极其重要的作用,因此,它是绘画创作中不容忽视的环节和组成部分。此曰形式构成。

光色效应

这里所指的光色效应应具有严肃的绘画性质,并非是现在流行的纯视感的光效应艺术。光色效应对现代中国绘画有着非常重要的意义和地位,就光而言,我们在继承中国画以平光表现物象凹凸结构的传统表现手法的同时,借鉴西方绘画及浮雕和摄影艺术运用逆光、侧光、侧逆光、高调摄影、投影以及透叠、前后虚实等固定光源的表现手法已成为必然。就色而言,我们在继承中国画黑白画理及平涂装饰艺术特色的同时,借鉴西方绘画使用复合色,注重冷暖对比变化和讲究色调的色彩优长,尤其是印象主义绘画的光色表现特点和表现主义绘画的色彩主观化与抽象化也已成为现实。然而,光是由色体现的,而色又是由光产生的,故光色一体而不可分离。光成为画面构成中不可缺少的视觉因素,无疑光色效应作为新的视觉概念而必然被纳入现代绘画的思维行列,它为现代中国绘画增添了新的视觉美感和新的生机。故曰光色效应。

营造气场

谢赫六法论首推气韵生动。相对知白守黑和以空白为背景的传统构图形式讲,以黑衬白和满画面的现代布局形式就更需讲究气韵。无论是哪种构图形式,一幅画有气则活、无气则死,有韵则动、无韵则滞。为突出主题和强化境界,我们需要为画面营造一种气场或称气流、氛围,也就是我们常讲的烘托气氛和渲染气氛。在中国传统文化中,气是中国哲学之根本和主要支撑点,故中国绘画历来讲气。行气也好,气流也好,都意味着气的走向和所形成的气场。这种营造或烘托也许是虚处理的有形物象,或许并无形象而只是一片有不同肌理和有方向倾向由多种形状的点或线组成的颜色。它扑朔迷离,浑然幻化,朦胧苍茫;它捉摸不清,飘忽不定……如果一幅画只有空白而没有气场和气流,就缺少了韵律和韵味,也就缺少了生动。此曰营造气场。

表现特色

石涛在画语录中曾有精辟论述:“所以一画之法,乃自我立。立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法也。夫画者,从于心者也。”“非无法也,无法而法,乃为至法。”“世之有规矩,而不知夫乾旋坤转之义,此天地之缚人于法,人之役法于蒙,虽攘先天后天之法,终不得其理之所存。所以有是法不能了者,反为法障之也。古今法障不了,由一画之理不明。一画明,则障不在目而画可从心。画从心而障自远矣。”“纵使笔不笔,墨不墨,画不画,自有我在。”石涛一画之法的伟大之处在于创造能表达自己独特感受的画法,换言之,就是贵在创造,也就是说要有自己的表现特色。学习继承必要循法,创造发展则必有我法,故法随心性,法从于境,法随需要生,法随要求变。所谓功力乃是法之逐渐熟练、完善和程式化的一种结果而已。因此,新的思维会产生新的理念和境界,新的意识会产生新的胆量和绘画风格,而新的艺术追求会产生新的表现技法。所以,一个成功的画家必然有自己独特的表现特色和艺术语言,这是历史的事实。此曰表现特色。

李魁正

海国薰风 88 × 63 1988 年

四月的海南，吹来阵阵和暖的熏风，一束束初春的菠萝花刚刚绽放，甜甜的浆汁便已灌入小小的花房。那带霜的碧色长叶簇拥着一个个酷似蓝宝石一样的小菠萝，生命在孕育演化，体魄在茁壮成长。作品：描绘了海南的春菠萝在逆光下花放果壮、蒸蒸日上的美丽动人景色。其造型工整严谨，写实而不呆板；设色沉稳秀丽，工匀而不匠气。双勾用线和渲染技法颇见传统功力。花果刻画深入精致，耐人品味。

李魁正

金牡丹 80 × 80 1989 年

此作既是画家新工笔花鸟画的代表作,又是现代没骨画的代表作。画家以全新的思维和意识赋予了牡丹花新的品性和时空,使其富有现代感与时代精神。与传统表现牡丹的习惯模式相反,作品以饱满的金黄色调和放射状的张力构成形式突现了花中之王——金牡丹的庄重华贵气质。全画采用了“混撞冲渍”的新没骨法和传统的多遍晕染技法,其构图新颖、色调统一,给人以浑然壮观、灿烂辉煌的视觉新感受。

净虚 92 × 74 1988 年

世界的彼岸，清静虚空，万物洁净，一切是那样的平凡又美好。智慧的光芒在普照，所有生灵在宇宙时空的滋养下和谐自然的演化、生灭、往复……这里寄托了善良人们的美好理想与心愿。作品以高调摄影和前虚后实的变焦手法营造了一个淡灰绿色的高级境界。造型严谨而活泼，设色淡雅而丰富。荷花与蜻蜓刻画精致，全画耐人寻味，发人深省。

李魁正

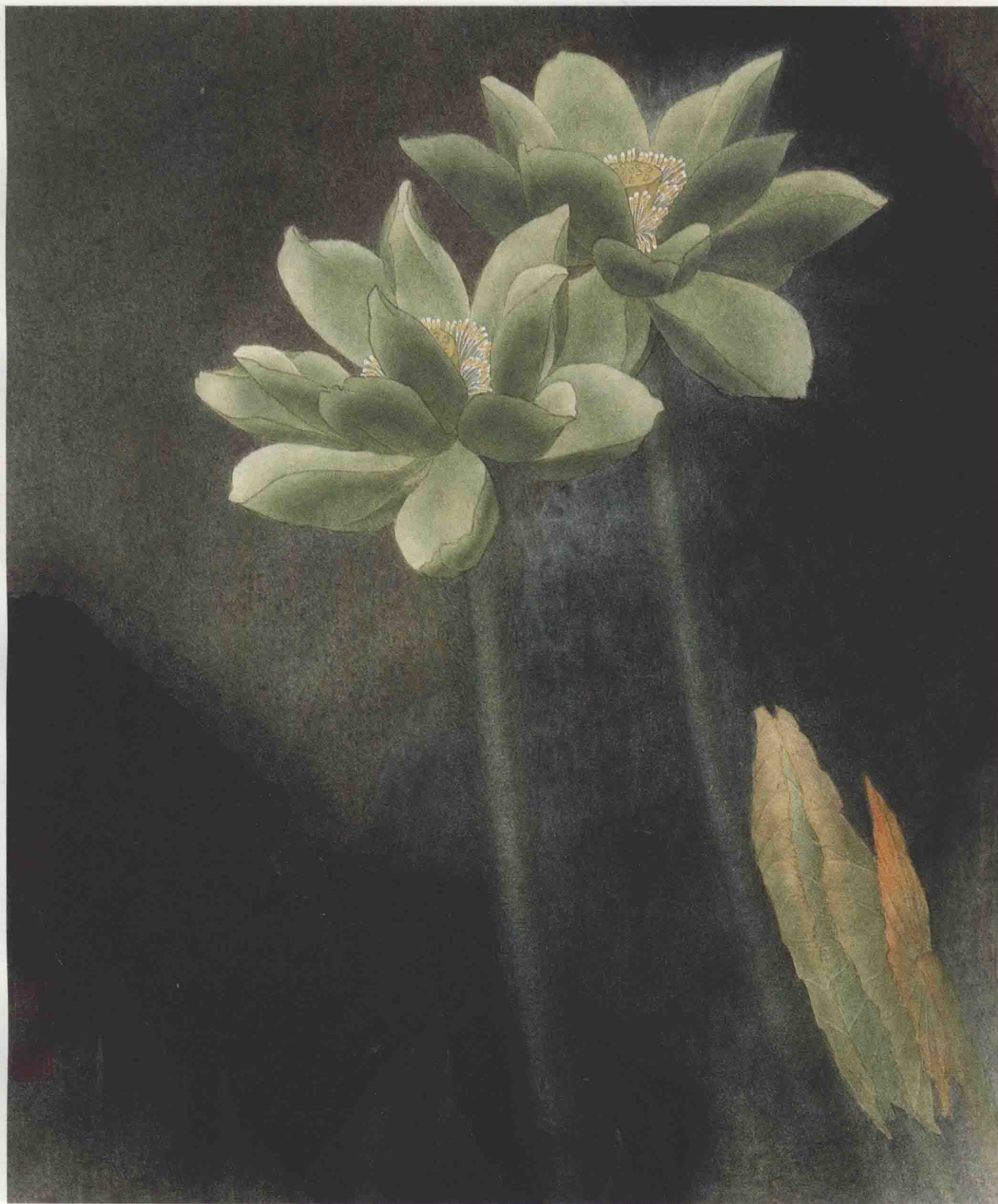

南岛初秋 64 × 64 1988 年

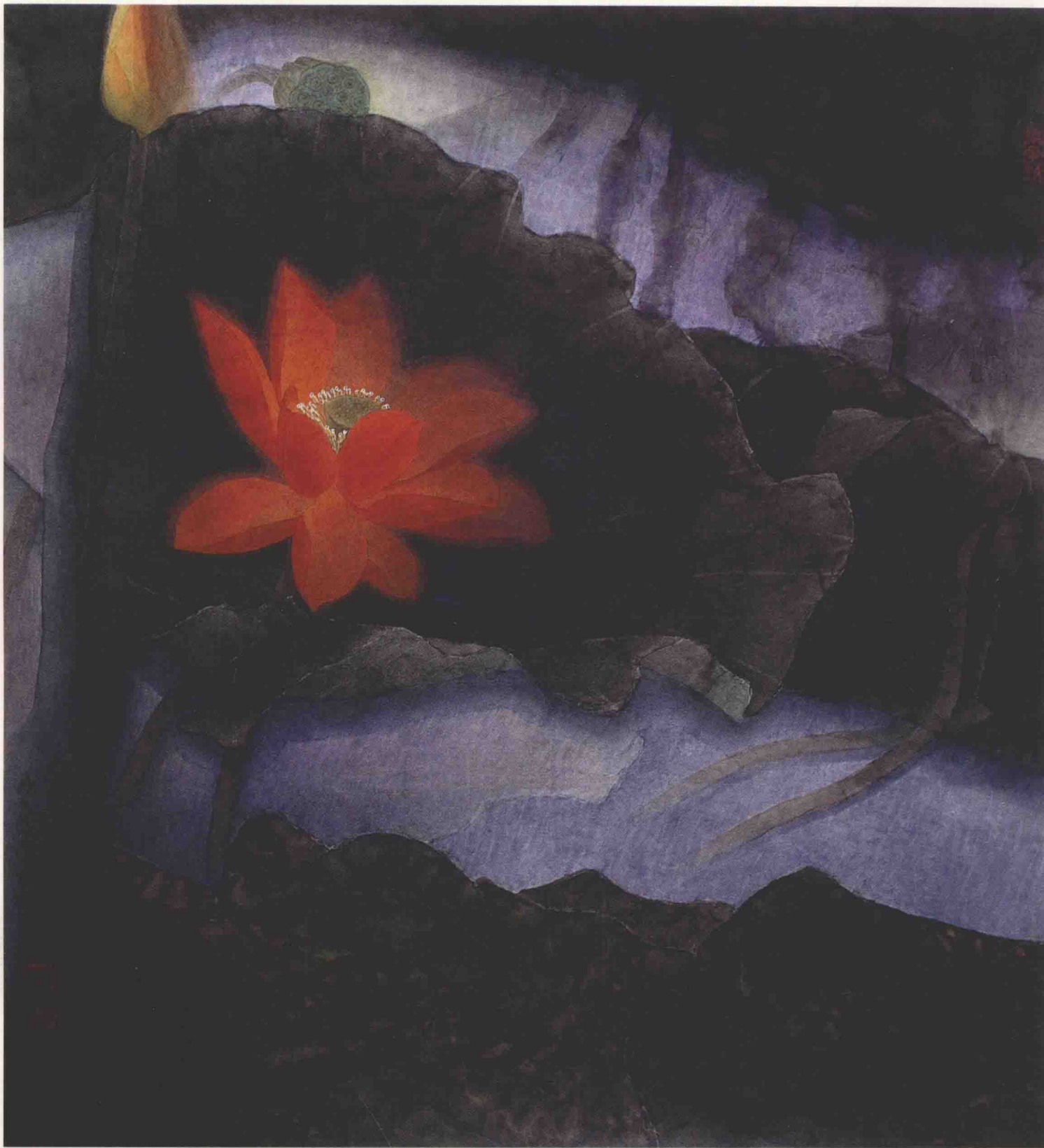
海南初秋的可可果园一望无际，挂满乳白色硕果的树下，一只美丽的相思鸟鸣叫着飞向那果园的纵深，令人深思与遐想。作品采用了前虚后实的摄影变焦及透叠的表现手法，思维独特，立意新颖，造型写实而严谨，色彩真切而自然。既有传统风韵，又富时代精神。

碧荷 61 × 51 1991 年

阳光下，一对绿色的莲花在富于肌理变化的荷叶和斑驳色彩的背景衬托下，冲出水面冉冉升起。它远离一切污浊、一尘不染、亭亭玉立、竟放着素清的芬芳。作品强调光感，工写结合，色彩丰富、色调高雅。绿荷以双勾晕染及点彩法刻画精致，荷叶及背景以颇为潇洒的泼写风格积染似一气呵成。

李魁正

幻曲 64 × 64 1988 年

夏秋的荷塘，常给人以梦幻般的神秘感。那青红黄绿蓝白紫分布跳动的合声，点线团块穿插流变的交响，黑白灰及光影相互映衬的节奏旋律，恰似一曲梦幻式的交响乐曲。画家采用了冲撞积染和“交错点彩”的新没骨法以及富于哲理的构成形式描绘了这一梦幻般的神往境界。

晨曦 64 × 64 1991 年

李魁正

早春晓露，晨雾迷漫，刚刚沐浴过的马蹄莲花叶洁白，蕊心似一颗明亮的火烛，在燃烧和释放着爱的光芒。它忠贞纯洁、蒸蒸日上。作品以高雅的暖灰色调和有序的排列构成形式，歌咏了马蹄莲纯洁挚诚的高贵品质。画面富于光感，造型简练，穿插有致，肌理自然。

此作是画家现代没骨画风格的典型代表作之一。自由舒展微微绽放的嫩黄绿色的睡美人，在一片碧波映衬中显得格外晶莹剔透。红蜻蜓或许刚刚光临过那美丽的花朵而又向画外飞走……万物生生不已，生命尤显可贵。作品采用了典型的“混撞冲渍”和“交错点彩”的现代没骨技法，色调清新、肌理自然、刻画精美、意境幽深。

瑶池素藕 350×90 1994年

此作1994年荣获第三届当代中国工笔画大展金奖。在这幅具有现代没骨画典型风格的巨制里，以磅礴的气势，强烈的构图形式和高雅的色调营造了一个令人神往的瑶池仙境。作品用冲、撞、积、渍、晕、点、吹、流等新没骨法，表现了雾霭迷蒙中白荷的品质、风范和魂魄。全画富于光感和立体效果，刻画精美，技法新颖，给人以清新脱俗之感。

皎洁 87 × 76 1994 年

斜柳飘扬，花叶行光，
迎受那来自彼岸的智慧之
光，使得那洁白的身心更加
坦荡。作品以写实的风格和
强烈的光感（底光）营构了
一幅境界超脱的荷塘即景，
画面素雅优美而隽永，富于
立体感和空间感。白荷及莲
蕊刻画精致，格调高雅，意
境深远。

爱之光 64 × 64 1994 年

李魁正

新世界的春天，马蹄莲迎着一片博爱的合美之光而竞放，把人们带入了一个理想和挚爱的美好境界。画家以现代构成手法将花叶作了有序的排列，用“碰撞冲渍”和“交错点彩”的新没骨法塑造出马蹄莲的气质。全画未勾一条线，却颇见骨气风神，画面色调柔和而富于光感。

作品以清新的格调刻画了白莲雅逸通脱、纯洁清芳的超然品格。为增强画面的形式感，画家将自然中的花苞和花茎进行了有序的排列。逆光下，在群苞映衬中，那朵绽放的白莲显得格外清纯高尚和富有生命力，它似一股清澈的泉水和甘露沁入肺腑，净化心灵。为表现晨雾中的朦胧和光感效果，画家采用了“混撞冲渍”和“交错点彩”的新没骨技法。白莲刻画精妙、画面格调高逸。