

中国画廊推介画家精品

ZHONGGUOHUALANGTUIJIEHUAJIATINGPIN

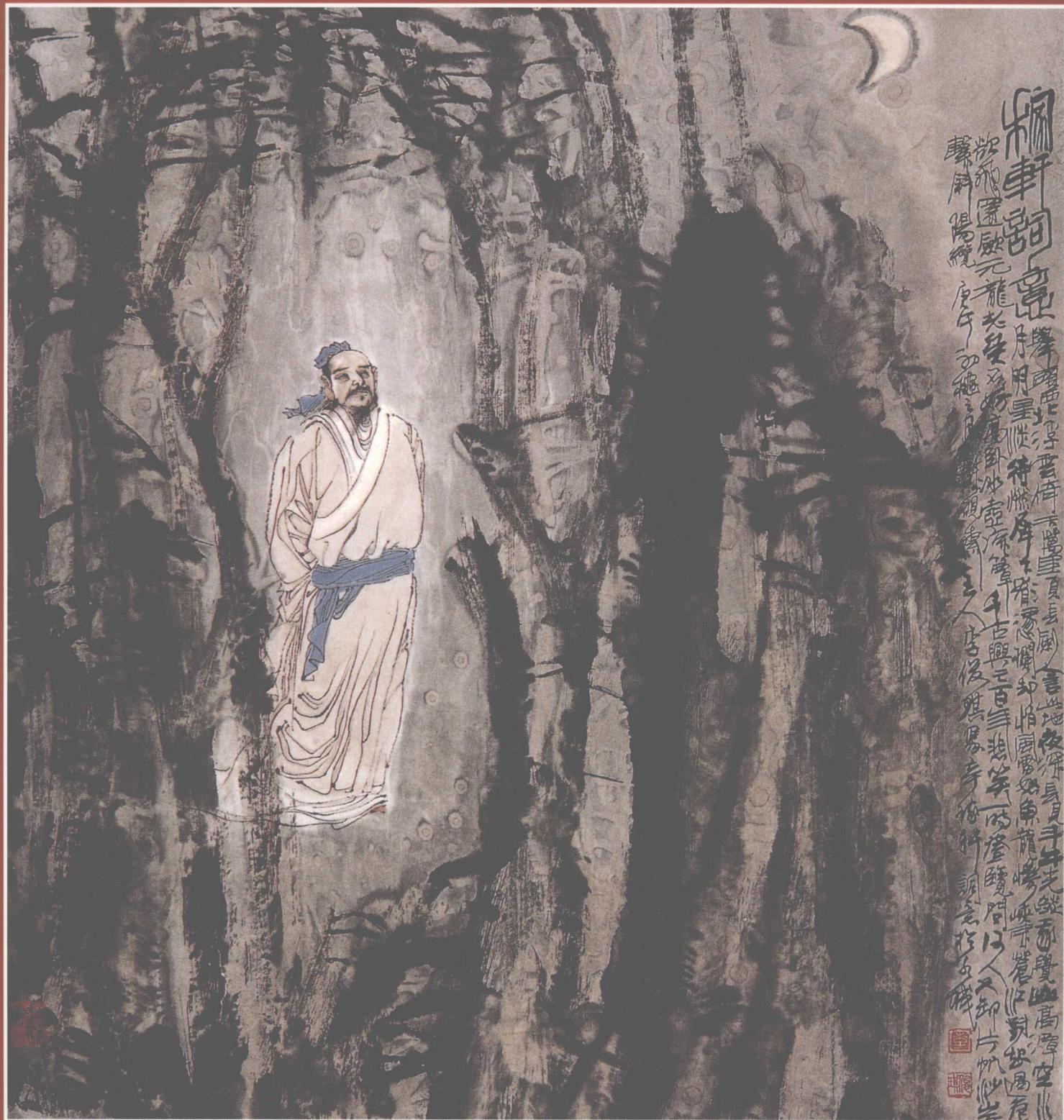
主编 贾德江

李俊琪

風獨向東詩思一帆海空潤夢魂三島月玲瓏銅駝已陷悲回首汗馬終慚未有功如新傷心家國事那堪安
里度為風不惜千金買寶刀貂裘換酒也堪豪一腔熱血勤珍至灑去猶能化碧瀟 李俊琪寫秋瑾象

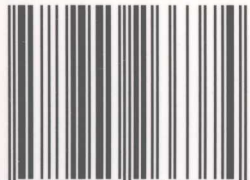
北京工艺美术出版社

© 稼轩词意 1990年 纸本 80cm × 68cm

责任编辑：陈高潮 陈朝华
责任印制：宋朝晖

ISBN 978-7-80526-637-4

9 787805 266374 >

图书在版编目 (CIP) 数据

李俊琪 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.3
(中国画廊推介画家精品. 第8辑)

ISBN 978-7-80526-637-4

中国画廊推介画家精品·李俊琪

主 编: 贾德江

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
制版: 北京秋韵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 1/16
印张: 1.25 印数: 1-5000 版次: 2007年3月第1版 印次: 2007年3月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-80526-637-4/J · 517 10元系列丛书 / 全套 (12册) 定价: 120.00元

I. 李… II. 贾… III. 中国画: 人物画—作品集—
中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 002489 号

青子悟道圖 王軒主人 李琪 寫於 海濱 暢園 之 廬

◎ 老子悟道图 2002年 纸本 68cm × 68cm

◎ 万物静观皆自得 2004年 纸本 110cm × 68cm

◎ 封面画：须把乾坤力挽回（局部） 2003年 纸本

李俊琪写意人物

中国画廊推介画家精品

李俊琪

号大道轩主人。1943年生，河北省乐亭人，1964年毕业于哈尔滨师范学院艺术系。现为天津南开大学教授、研究生导师，天津美术家协会副主席，中国美术家协会会员，英国剑桥国际传记中心研究员，美国传记研究院研究员，享受国务院特殊津贴专家，获全国文联授予的“中国画坛百杰”称号。其作品获1991年曼谷国际艺术大展金奖、1992年世界当代名画家作品大展铜奖、1999年第五届国际书画大展金奖、2003年“中华世纪艺术名家名作奖”金奖、2004年中华艺术“华表奖”金奖、中国艺术节“天鹅”艺术大奖等。多次在北京、香港、上海、南京、西安、哈尔滨等地举办个人画展。多幅作品被中国美术馆、人民大会堂、中国文化部及其他美术馆、博物馆、纪念馆收藏。《美术》、《中国画》、《国画家》、《人民日报》、《光明日报》、《文汇报》等全国百余家报刊发表其作品和评介，先后由中央及多家地方电视台拍摄并播映电视专题片多部。

出版有《中国历代诗家图卷》、《中国历代兵家图卷》、《中华十圣画传》、《中国历代文学家画传》、《李俊琪画集》等多种画集。其艺术传略载入数十部国际名人辞典。

思接千载 借古开今

贾德江

——当代人物画大家李俊琪作品赏析

1989年，李俊琪的一幅作品——《中国历代诗家图卷》使他的名字蜚声中外，响彻四方。这是一幅前所未有的通史画长卷，长170米、高2米，画家历时数年，共描绘了从春秋战国直到近代的上百多位诗人词家。正是这位富于开创精神的艺术家将水墨的写意用现实主义的写实在形式上作了浪漫主义的结合，使得他笔下的人物被刻画得真实、深刻、感人，仿佛让我们回到远古，重温一次与诗歌为伴的人类历史。画面上圣贤奇才的传神刻画，俊女茂士的个性描绘，诗书画印的巧妙穿插，背景道具的典型性撷取，筑构成一部中国文化长河中最美丽、最深情的“彩色史记”，读来让人震撼。

画家以他超众的才华与独特的创造，大胆地剪取一段又一段华采的历史诗篇，并将其铺陈开来演绎成章。让人物在历史

氛围中放达情怀，让运笔、施墨、赋彩在形象塑造中各尽所能，虚实互补、情景相叠、书画并茂、彩墨互映、线面结合、疏密得当，那万世伟构的灿烂、厚重与深邃，那空前壮举的辉煌、博大与蕴含，使这幅非同凡响的旷世之作，无可置疑地载入当代中国绘画的史册。

人们记住了这位“思接千载、借古开今”的中国人物画大家。

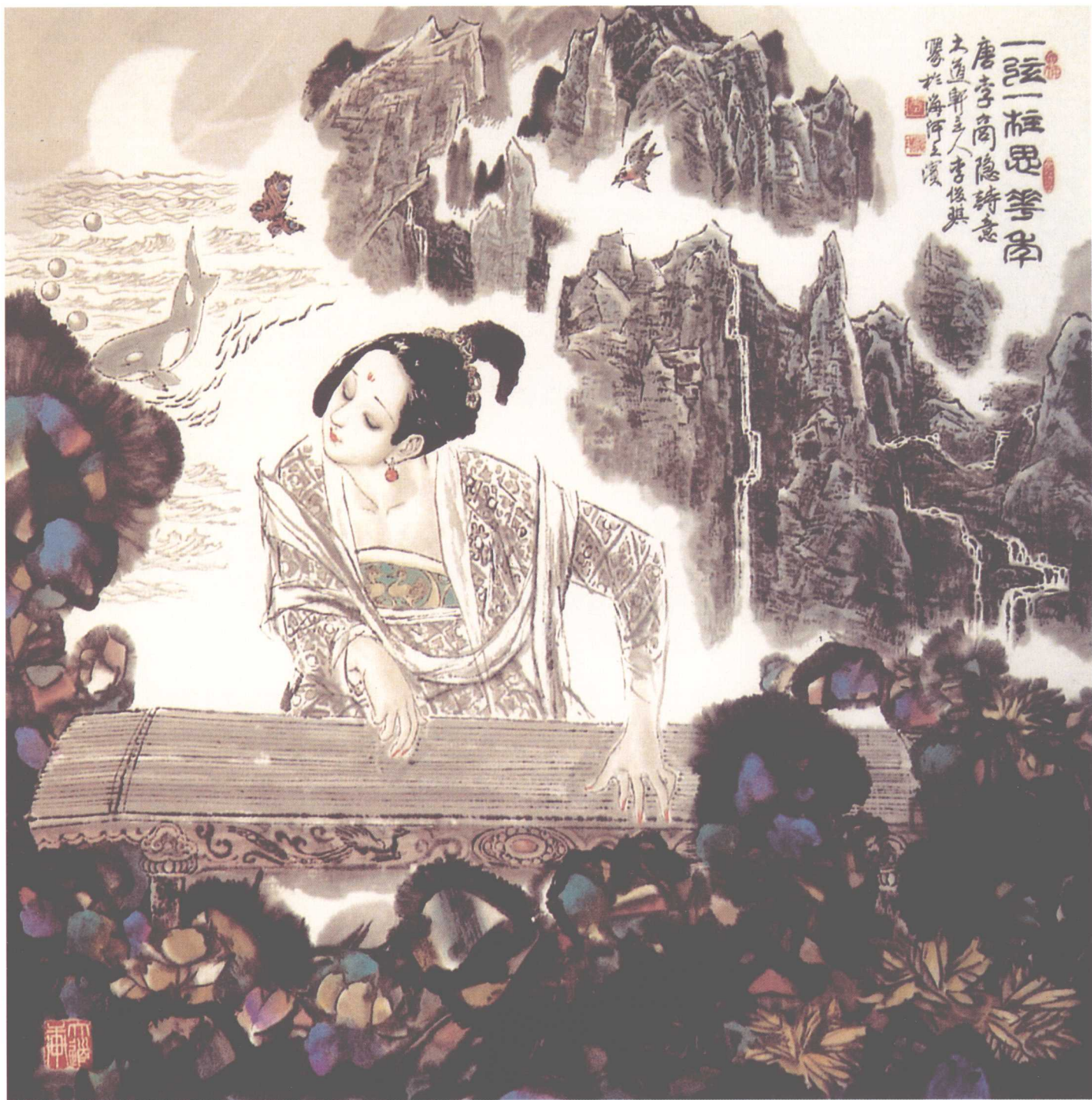
李俊琪的人物画是以“小写意”水墨风格进行创作的，或称为“半工半写”、“兼工带写”语体。由于兼顾到物态、物形、物色、物性的写实性和笔、墨、色的生动性，兼顾到文人意趣、个性、才学与欣赏者普遍接受的可能性，李俊琪尤重以笔墨质量为标志的经典特性。虽在美学情趣和工致程度上介于意笔与工笔之间，但它和意笔并无严格的分界，只是笔法和主观性程度的差异，

故有“大写意”、“小写意”之分。如果说中国人物画是现实与浪漫的结合、主观与客观的统一，那么“大写意”一路更倾向于浪漫，是浪漫中的现实，有自我背后的共性；而“小写意”一路更倾向于写实，是现实中的浪漫，有共性中的自我。这也是李俊琪的绘画风格。

今天的事实表明，古今中外的经典作品，不论是哪种语体，既不是“传统”所能完全说明的，也不是“现代”所能完全诠释的，惟有“借古开今”的个性化语言可以为此作出品评。因为“借古”不是“复古”，更不是对传统的照搬；“开今”也不是对传统的摧毁，恰恰是对传统的建设。“借古开今”的真正含义是以现代意识观照传统，为传统开辟新的领域，以创造艺术的新天地。而且我还认为，中国画的伟大传统是开放的，它不只是教会人们模仿，它也教会人们创造。

◎ 中国历代诗家图卷（局部） 1978—1988年 纸本（原长200cm × 17000cm）

◎ 一弦一柱思华年 2004年 纸本 70cm × 68cm

读解李俊琪的作品，印证的正是这一点。

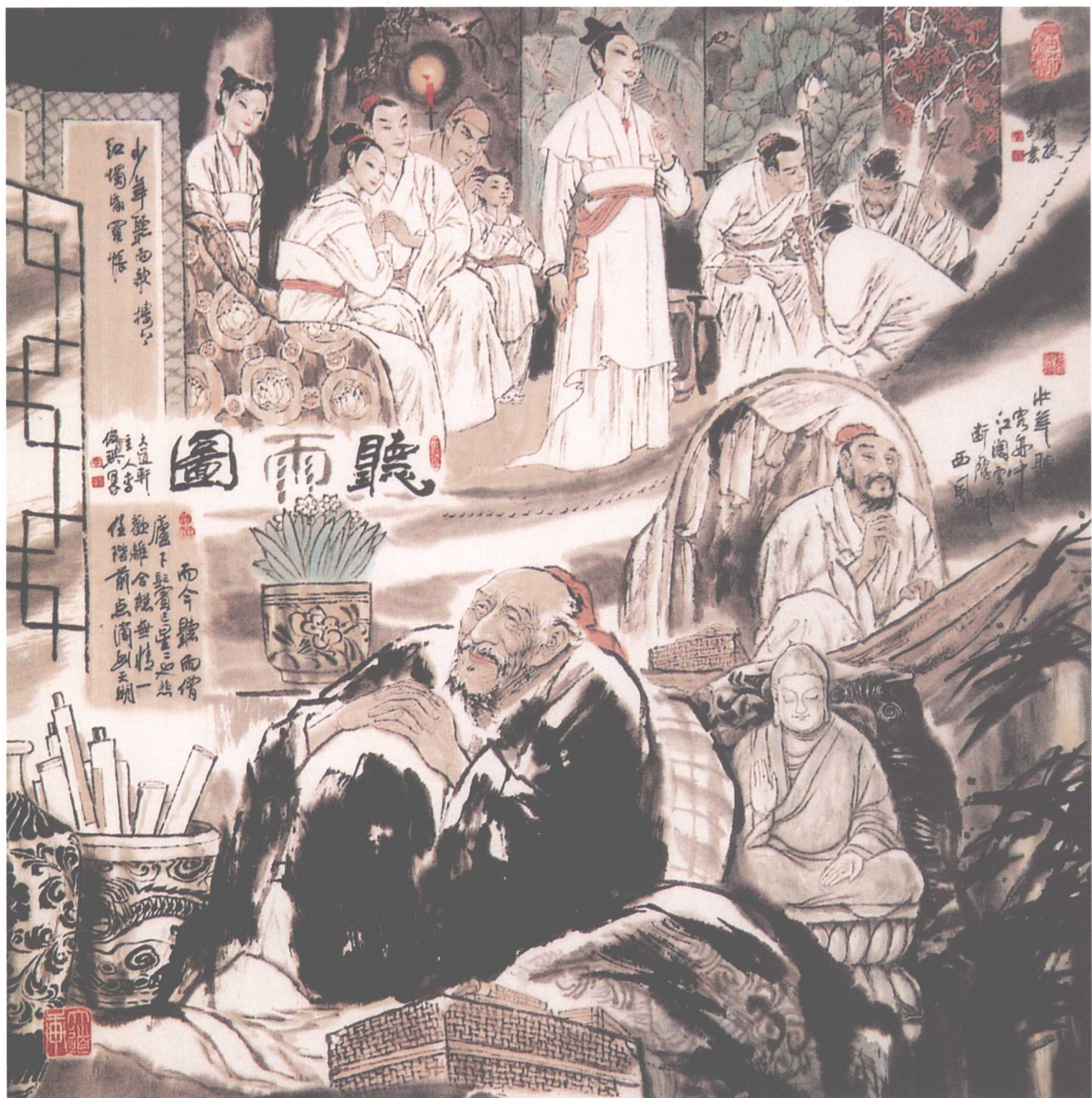
李俊琪是一位学养丰富、富有哲思的艺术家，他没有因《中国历代诗家图卷》的石破天惊而固步自封。多年来，他没有停止过自己的脚步，在“思接千载”的华夏文明

中，走进古老的传统文化，从一点一滴入手，努力撷取我们民族最闪光耀眼的精神成果，并在获得外来艺术观念和方法的滋养中，在传承的重负和创新的艰难中，促成自己人物画的现代形态和现代语境的建构。

概括地说，李俊琪的人物画始终贯穿

着一个永恒的母题——“魂系江山”，多取材于中华历史名杰以及历史故事、神话传说，有着“众里寻她千百度”的寓意，旨在对国魂民魄的张扬与对民族忧患的深沉思索。诚如画家所言：“我画历史题材可以使人视通万里，思接千载，何况当哭当歌，古

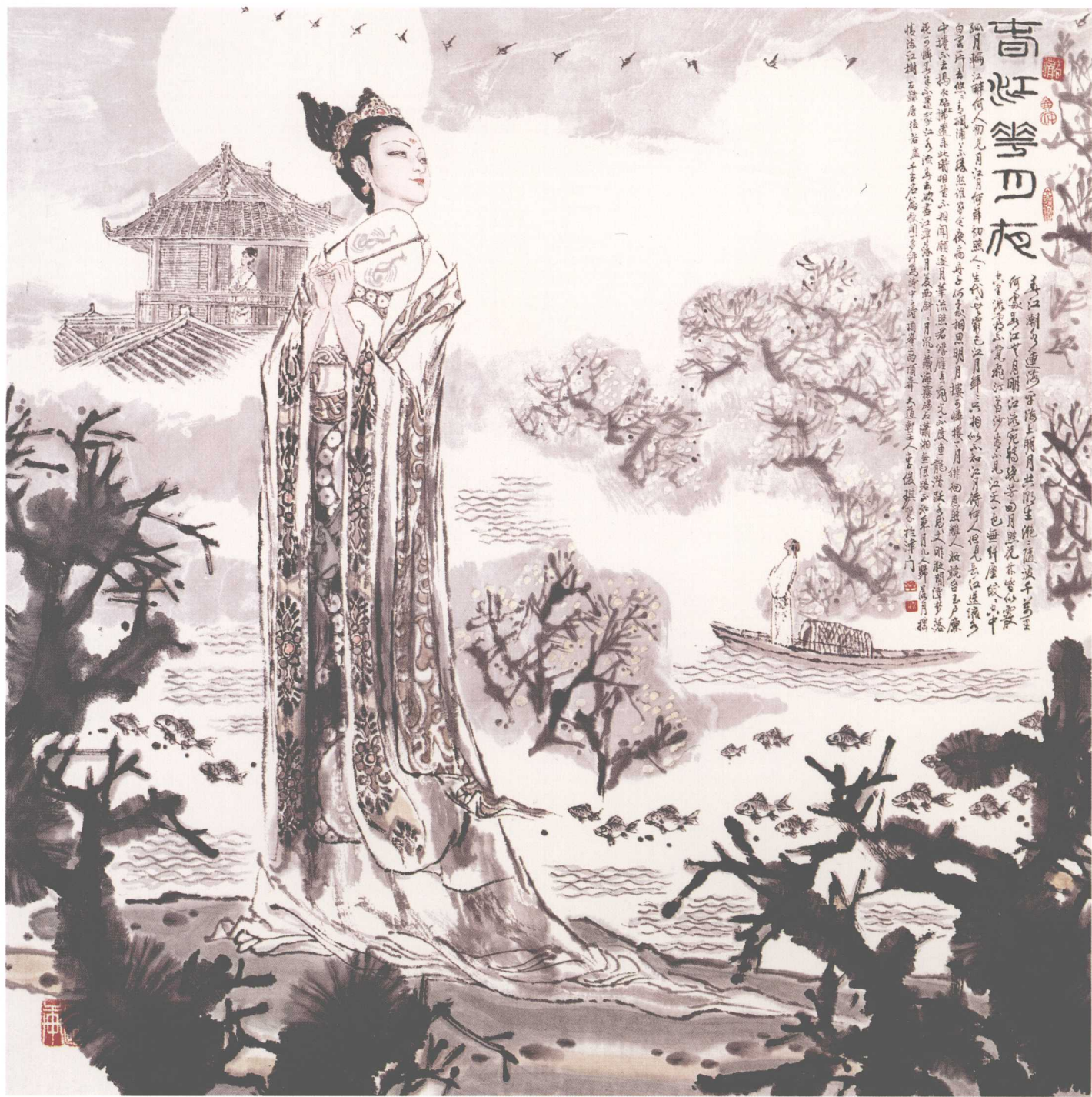
◎ 听雨图 2005年 纸本 68cm × 68cm

◎ 太白梦游图(左图) 2004年 纸本 110cm × 68cm

今同调。”他画《天问》中的屈原，长发披地、仰天长啸，倾诉伟人忧国忧民的悲壮情怀；他画《少年侠气剑如虹》的除恶扬善，昭示中华民族永远鲜活的正义忠贞和大智大勇；他画蒲松龄笔下的《聊斋》故事，警醒世人善恶分明、真情难得；他画唐人诗意

《茅屋为秋风所破歌》以暴露百姓的疾苦；他画千古绝唱的《春江花月夜》的佳人美景和书神《羲之爱鹅》取法自然的一瞬。从《太白梦游图》的放达，到《稼轩词意图》的激昂；从李清照《酒意诗情谁与共》的深情到秋瑾《须把乾坤力挽回》的壮志，李俊琪不

放过历史长河中的点滴美好，精心巧构，搜妙创真，力逼经典，幅幅都是诗，幅幅盛满情。他的作品满足了当代人内心久已存在的审美需求，让我们在细细地咀嚼之中从容地体验一个审美过程。作品中的名人佳丽、山川流水、花木鸟禽、曲径庭院，在画

◎ 春江花月夜 2004年 纸本 68cm × 68cm

家独具匠心的意境营造中，弥漫着浓郁的文化气息、自然情怀和浅吟低唱的内在意绪，它们在总体上构成了画家作品的精神力量和审美价值取向。

以固守文化精神为前提，李俊琪坚持以诗、书、画、印的综合整一性去结构画面，

从各自方面的意匠经营去实现一种精致与典雅，应该是李俊琪人物画的显著特色。在他看来，诗、书、画、印的融合，重要的是传统与文化精神的融合，这样的艺术表现力既具有直观性，又具有暗示性，其作品必然意蕴深广。深究起来，李俊琪笔下的人物

总是置于历史的时代氛围之中，以景衬情，以点线、墨色构成，在强调以线造型的韵律节奏、墨色氤氲的层次变化中，融入了书法用笔的美感、题诗的寓意与补充及印章古朴的形式意味，四者整一浑然化入他的水墨图式之中，使观照者与审美对象融为一

◎ 茅屋为秋风所破歌
1988年 纸本
100cm × 68cm

酒意醉情離恨
李青照小像

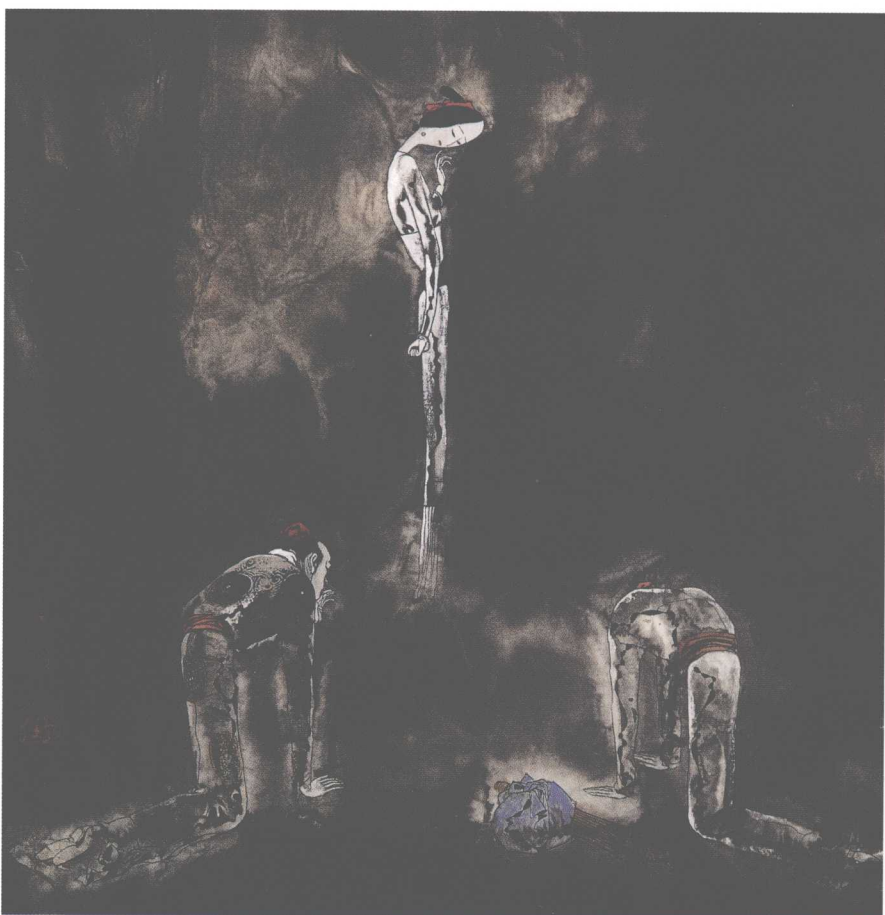
李青照小像

李青照

李青照

◎ 翩翩 (聊斋故事) 1993年 纸本 68cm x 68cm

◎ 细柳 (聊斋故事) 1993年 纸本 68cm x 68cm

◎ 酒意诗情谁与共 2004年 纸本 68cm x 68cm

◎ 秋思图 2003年 纸本 68cm x 68cm

◎ 古今多少事 都付笑谈中 2001年 纸本 68cm x 68cm

◎ 关汉卿造像 2004年 纸本 68cm x 68cm

關漢卿結像

攀出牆外三花折路
枝柳花攀紅蕊嫩柳

羽華條柔浪子風流凭着我折柳攀花手直熬得花殘柳敗
休半生來折柳攀花一窗眠花卧柳我是個晉天下郎君領袖蓋世男
浪子班頭愿朱顏不改常依舊花中消遣酒內忘忧分茶擲竹打馬藏阄
通五音六律滑熟甚閑越到我心頭伴的是銀筆女銀台前理銀筆笑倚銀屏
伴的是玉天仙携玉手并玉肩同登玉樓伴的是金釵客金縷捧金樽滿泛金甌
你道我老也暫休占排場風月功名首更珍瓏又別道我是個錦障花宮都帥頭曾玩府將州
子弟我是个年尚少土氣初生的兒生几乍向園場上走我是楚霸王受困垓
劍毛老野馬蹄的馬兒熟經了萬里途程做個大不常若后恰不道人到中
年爭休我怎肯虛度了春秋
我是个蒸不爛煮不熟睡不扁
炒不爆响瑤一粒銅豌豆(下略)大德都主人
李俊琪書關漢卿小像於津門

体，这时的水墨人物不仅文化意味深厚，而且具有美感的丰富性和多样综合性。此时，世俗的心灵被意蕴深邃的文化传统与水墨风神所沐浴，更有一种精神的意味、文化渊源的承传及精神家园的含义。

显然，这里体现的是画家的文化品位、造型基础、笔墨功力与诗、书、画、印的全面修养，并在此基础上建立起写意泼墨、略施丹彩的水墨文本。从语言形式上看，画家把现代的写实法与传统的写意法、素描的明暗法和传统的虚实法糅合起来，使画面

既有真实性及现代感，又有表现性和抒情性。在笔墨技巧上，李俊琪更注重从学养上把握笔墨、点线的意趣，用笔施墨具有相当的书写性和相当的力度，或滞涩浑厚，或卷舒流畅，或泼墨与积墨并用，或点、线、面交错使用，亦时见隔断与缺落，遂有一种含蓄的韵律美和丰富的层次感，一点、一线、一墨、一色，无不富有深邃、飘逸、空灵、流动的生命韵律之美。

李俊琪的笔墨语言崇尚传统却不失现代感，以传统见长却不乏创造，重传统学养又

具现代人胸襟，因而，他十分看重笔墨意趣给人以视觉的优雅、清逸、淡远的品格，十分强调诗情画意的营造给人以感官享受上的酣畅、适度与联想，这必然是画家感性的张扬，学养的凝聚，是精神的持重，胸襟敞亮的表现。

“笔无常法，别出新机”，是虚谷对任伯年的评价，是否可以理解为笔法富有个性，且神奇多变，在形象、构图和题材的处理上，自有新的意趣。我以为这两句话也是对李俊琪绘画的生动写照。

◎ 人生乐在相知心 (上图)
1993年 纸本 68cm × 110cm

◎ 春曲 (右上图)
2006年 纸本 68cm × 68cm

◎ 三思图 (右下图)
1993年 纸本 68cm × 68cm