

中国当代名画家艺术研究

李钟铭写意山水画艺术

LI ZHONGMING XIEYI SHANSHUIHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

李钟铭写意山水画艺术

黄山烟云

2006年 纸本

68cm × 68cm

封面画：柳宗元永州江雪诗意 2005年 纸本 136cm × 68cm

中国当代名画家艺术研究 · 李钟铭写意山水画艺术

图书在版编目 (CIP) 数据

李钟铭写意山水画艺术 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.4 (中国当代名画家艺术研究. 第7辑)
ISBN 978-7-80526-249-9
I. 李... II. 贾... 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(2007) 第 042938 号
主 编: 贾德江
责任编辑: 陈高潮 陈朝华
装帧设计: 汉唐艺林
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 北京汉唐艺林文化发展有限公司
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 2007 年 4 月第 1 版
印次 2007 年 4 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-80526-249-9/J · 535

30 元系列丛书 / 全套 (10 册) 定价: 300.00 元

ISBN 978-7-80526-249-9

9 787805 262499 >

中国当代名画家艺术研究

李钟铭写意山水画艺术

LI ZHONGMING XIEYI SHANSHUIHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

情与景融情愈深

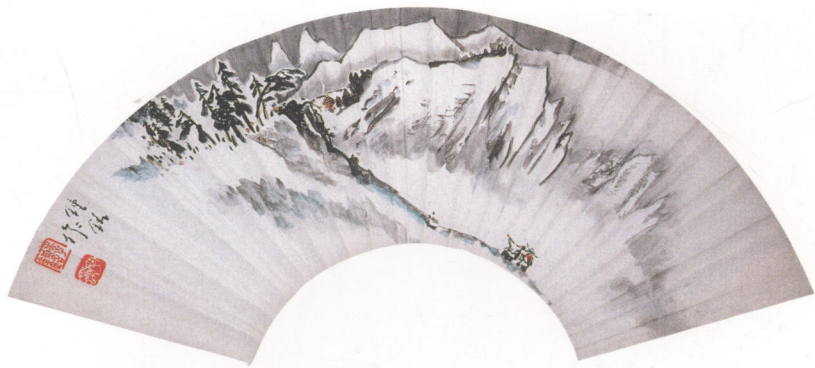
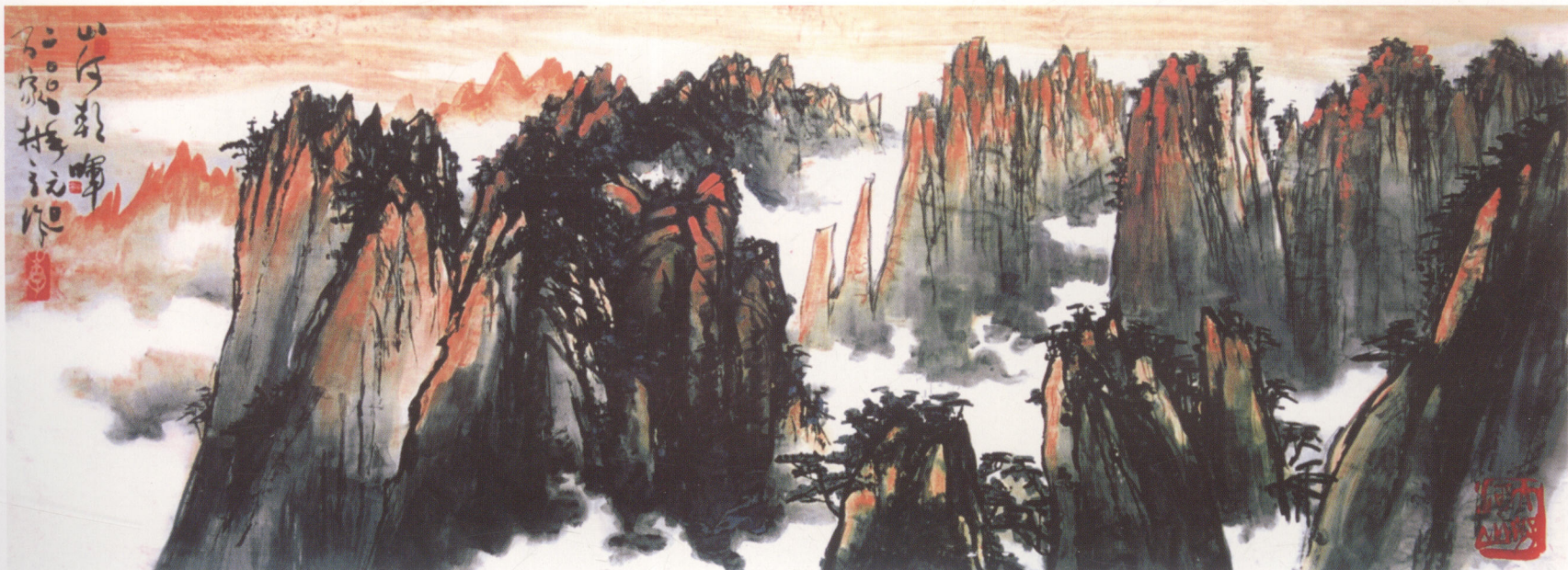
· 张一骐 ·

十年一序，六序花甲之龄乃人生之旅重要驿站。六序花甲，对于任何人而讲，均非寻常。今年正好是国画画家李钟铭先生的六序人生，子女亲属早就准备，好好操办，为他做六十大寿，然都被他一一婉拒。因为他想集中财力办一件事——出书，出一本画册，将其泼墨半世、情寄丹青的人生感悟做段回忆，整合成集，与亲人分享，以报答多年来默默伴耕的爱妻杨淑安女士。今年七月厦门市美术家协会、厦门图书馆和旧雨新知来轩为李钟铭举办个联展（即法国画家尼克、西部画家朱贵祖、厦门画家李钟铭美术作品联展），今年三月他的四幅作品又在北京中国军事博物馆展出。我有幸观摩李钟铭的60多幅作品，作为朋友，我当然要为之写点什么。但若作序，实不敢当，只借书一角，谈谈我对钟铭其人其画的点滴感受。

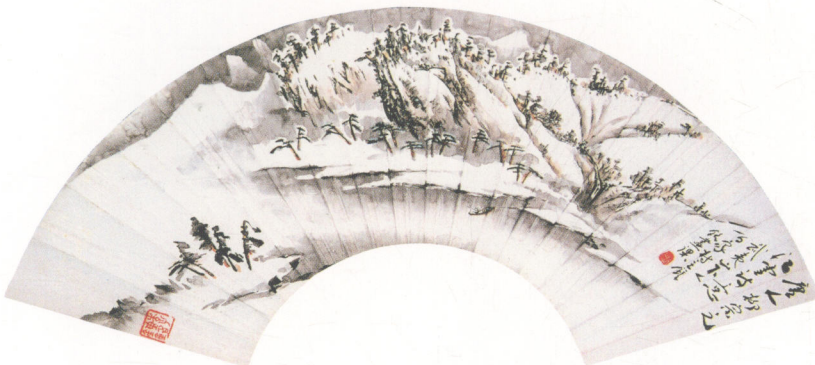
大自然为画家们提供了无比丰富的创作客体，同时亦为善于掌握自己艺术的画家提供了创造独特艺术美的可能性。

李钟铭非科班出身，退休前在厦门交通局政研室工作。因此书画界很少有人知道他的书画。他性拙好学，一次在福建师大求教宋省予先生，有人问他陈子奋与宋省予的画如何时，他不假思索地说：“两位画家的画，用笔用墨上都非常浪漫、精彩，很富笔墨情趣，但我认为色彩是绘画艺术的重要组成部分，我更喜爱宋省予老师的色彩绚丽的作品。”宋老师听了很高兴，这不是奉承而是事实求是地评出两位画家的艺术特征。青年时代李钟铭的绘画艺术就渐露头角，30岁新婚时，谢义耕、杨飞云、罗晓帆、吴宗翰、周哲文等老艺术家都赠书赠画赠印祝福。李钟铭虚心求学、勤奋耕耘，深得老艺术家的教诲和喜爱。李钟铭亦不辜负老艺术家的期望，在创作中严谨作画，即使是笔会上的作品，亦认真对待。他说他要向刘文西画家那样勤奋认真画好每一幅画。他以山水为依托把艺术触角伸向花鸟、人物和书法，尤其善于表现具有审美个性的山川风物。他对冰雪山水情有独钟，迄于今日，他笔下的冰雪天地仍是冰雪山水各诸作中成功的代表。作品意蕴深邃、造境广袤，诗情画意，令人耳目一新。茫茫大雪，银装素裹，浩瀚博大的山野，寂静清新、洁净秀美，极目四野，无不荡涤人们的心灵。宁静致远的大自然景色，洁净秀丽的自然美景无不陶冶人们的身心。这对那些终日奔波忙碌于公私事务的世人，未尝不是一种精神调节。李钟铭的高山大川壮美圣洁，让您淡泊名利、宠辱皆忘。李钟铭以审美的方式把握自然，营造天然境界与人间灵魂的净化，有机地组成感人肺腑的魅力，以纯真之美来陶冶人们的情操，启迪人们对大自然的审美情趣而获得一种超脱、宁静美的享受。除了在形象和意境中给人以美的感受外，往往又能诱发人们对生活中美好事物的热爱，对生机勃勃、欣欣向荣的景象的爱恋；使人感到“画外有画”境界无穷，丰富了人的情操，给观者留有想像和补充的余地，同时也使画家的艺术从局限到无限的广阔世界。清代唐岱在《绘事微言》中有“景愈藏境界愈大，景愈露境界愈小”的说法，这个藏就是含蓄、深厚、寓意的意思。在有限的空间中表现无限的境界，因此，愈“藏”含意也就越

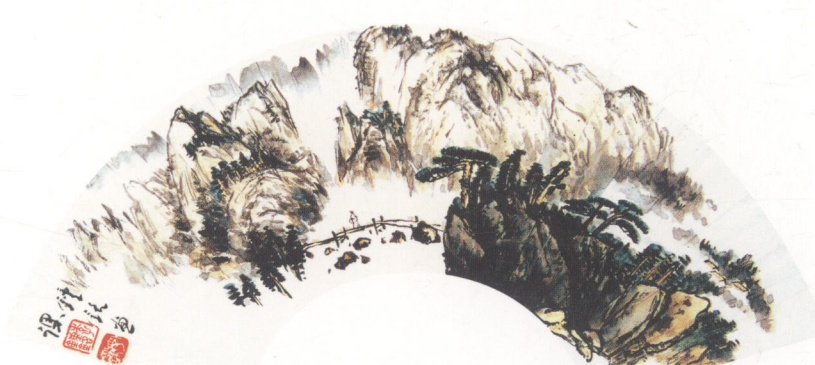
山河朝晖 2000年 纸本 68cm × 136cm

雪村归集 1986年 纸本 28cm × 56cm

江雪诗意 1986年 纸本 28cm × 56cm

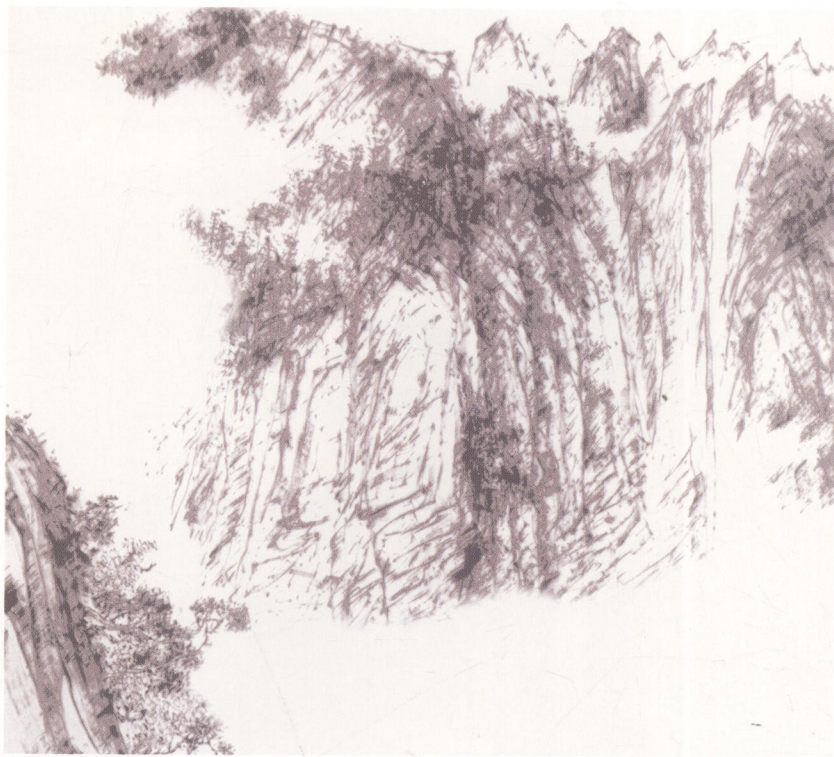

小桥流水 1986年 纸本 28cm × 56cm

丰富，越耐人寻味，个中见全，现一而明千万，给观众留有想像不尽的余地。

《柳宗元永州江雪诗意图》是李钟铭的代表作。有人因柳宗元被贬湖南永州，就想当然以柳宗元郁闷出游的忧伤寂寞、萦怀难释而作的“江雪”来评论李钟铭画作，说画家画作将他们带到一个空茫澄澈而不免凄寒、幽静、清冷而不免孤寂的意境，画作没有一丝暖意固然切入诗意，但荒凉冷落的意境也衬托出画家抑郁之情。这种从浮浅的表象，以诗喻人、以画喻人是不准确的。柳宗元不仅是诗人、文学家，而且是政治家、哲学家。他写了许多阐述法家政治主张、哲学思想的文章，也写了不少诗赋、传记、游记和寓言故事。这些作品表面上不触时事，实际上仍然是作者政治情绪的反映。如在《憎王孙文》、《蚯蚓传》、《骂尸虫文》中，柳宗元借助一些动物的形象无情的鞭笞和愤怒地谴责了他的政敌的卑劣凶狠、奸恶阴谋；通过《笼鹰词》、《行路难》、《牛赋》、

《峡江号子》作画步骤

中国当代名家画艺研究

步骤一：由于写生位置的局限，画家只能把游船沿途观光所产生的感觉、印象，高度概括三峡雄伟高大的气势，用干墨干笔活脱脱地勾写皴擦画出三峡景象的特征。

步骤二：从上到下，用欢快的笔调，一放一收，调整加重。使重叠的山峰高低起伏，以条理出层次，以变化显动静，使画面曲折疏密，既有节奏感又合乎自然态势。

步骤三：以赭墨设色，用色如用墨，注意用笔“写”的意味，再用流畅的笔调补上流水轻舟，并与山崖等景物和谐相接，营造意境。

步骤四：整体调整、协调各景物关系，使之达到和谐统一。最后落款、钤印。

《吊屈原文》等诗赋，强烈地抒发了自己壮志未酬的悲愤以及还要争取“拨去万里云间翔”的斗争信念；即使像《钴姆潭西小丘记》、《小石城山记》、《遇溪诗序》那样一类寄情于山水的游记文章，其中那些故作旷达、引咎自责的词句，主要也是用来掩护他对当道者的讥讽和谴责的。过去有人说柳宗元的文章风格是“寄至味淡泊”，或者攻击他“词意殊怨不逊，然不露一迹”，正好从不同角度说明了柳宗元的不屈精神和斗争艺术。十年后，柳宗元再次贬至广西柳州，就这事也说明柳宗元倔强精神。永州的江雪，广袤无垠，万籁俱寂，独钓于冰雪中的钓翁形象正寄托了诗人孤傲清高的情怀和节操。冰雪交加，人鸟皆绝，本不宜于垂钓，而老翁却俨然端坐，垂钓依然，其意实不在鱼，而是向人们展示了一种富有哲理性的启示和全新的意境。怎能简单地理解孤舟独钓的蓑翁呢？！

李钟铭的作品之所以耐人寻味，是因为他将整个身心潜入丹青，尤以老之将至、伏骥之年，他更是融情于虚实同存的山水之间……钟铭生于南国，八闽的竹海林涛给了他艺术的启萌，而青年时代的东北学业、白山黑水又滋润了他生命的心田。南北自然人文的差异，锻造了他南人北性的气质。文如其人，画亦然。“南人北性”融其丹青，于是我们读到了粗犷大气与细腻精致的融合诗画。数十春秋，他笔耕不止，情寄山水而不休，神州名胜几乎都有其足迹。钟铭认为，国画家应读唐诗宋词，如不从古典诗词中汲取养分，其作必定苍白，否则只是摹拟山水而乏魂灵的画匠。因此，他常提醒从事美术的后辈，务必要读唐诗以脱匠气。正因为如此，钟铭的作品广泛借喻唐诗的赋、比、兴，以达到抒情咏物、写意图趣的目的。他说，唐诗的特色在于情与景遇而情愈深，景与情合，则景更新。中国画之所以有嚼头，有西画难比的寓意，多在于画外之音，即诗的韵和。当画与诗融为一体，透析出生命的盎然，所谓小写意的“印象”已腹稿于画家的脑中，而泼墨丹青只是创作的“后道工序”。因此，读其画，不论山水、花鸟，还是人物，其所传导的均为情感，是思想，是社会的意识形态。尽管表现的对象有异，但其实质均为作者的思想，透过不同的画面，赋予作品的意象和意境，而呈于画面的构图、书法、款识、色调等等只是表现的具象而已。总之，他认为一幅好画只要有一定的意思，并把意思的哲理融于艺术形式，作品方达和谐完美。

清代画家恽南田说：“有笔有墨谓之画。”可见他对笔墨线条质量的看中程度。抽象的笔墨表现是中国画的基本特征，因此历代国画家均强调“线要有力，点要出神”，甚至一个苔点也要给人以“掷地有声，有闻击鼓”之感。千百年来，线的演变、发展贯穿着中国画的整个发展过程。经历代无数天才艺术家的杰出创造，中国画形成了独具魅力的艺术之地。在这个独特的艺术之地里，李钟铭承继先贤，执著

高原牧雪

2005年 纸本

68cm × 45cm

唐李白蜀道难诗意 2004年 纸本 90cm × 180cm

行来，他饱览名家名作，畅游天然之丹青，缙取精骛八极的唐诗，透过生活万象之质，把自己的意象尽融宣纸。这里就其《清规戒律》《边寿民诗意》等作，浅谈己见。妄否，全仰大家勘正。

苏东坡是钟铭崇拜的词人，苏词也是李常作的画魂之一，比如这幅《夜游赤壁》，彼时，因诗祸入狱，而后贬黄州的苏轼境况，十分凄凉。在他给李端叔的信中描述得非常清楚：“得罪以来，深自闭塞，扁舟草履，放浪山水间，与樵渔杂处，往往为醉人所推骂……”好在他性情豁达，数游赤壁，以消心中的块垒。其游

之夜，“缺月裊疏桐……寂寞沙洲冷”，有词为证，那夜是“缺月”的，然而钟铭却让月穿阴云，独映扁舟。他邀如灯高悬的银盘为心中的偶像照明，那月是画家创造出意境，那月是他对东坡的祈祷，那月是他遥寄赤壁的心。无论是赤壁“月”或是江雪“路”，都是画家赋予作品心境的意境。

托情丹青，寓世于墨。钟铭不单是传承远古的小写意，也是不负当代使命的艺术家。扇面《耕余》则为一例。作者将牧归的牧童同遥远的儿歌，叠加为田园牧歌小调，抒情悠扬。不论是托腮幻想的牧童还是远眺远方的水牛，将山村

农牧的春牛图尽统于春耕田野。这是画家年轻时的作品，其中的笔墨情趣，不失大家风范。

大雪纷飞，四顾迷茫，几只大雁前呼后唤，左右照应，欲落沙洲，前后紧随。这幅取材扬州八怪边寿民诗意的《寒汀落雁》，借题发挥，警言世人莫将婚姻当儿戏，要珍惜爱情、婚姻和家庭。款题“天涯少俦侣，两两莫轻离”的诗句以点题——在天寒地冻中的鸟类都能相依为命，为何具有高智商的人类却动辄离异呢？这类关注生活、切中时弊的小写意，在其作品中不时有之。譬如《清规戒律》，表现一僧两眼斜视，食指吮于嘴，欲盼油腥儿的馋相，生动传神。加之

李钟铭写意山水画艺术

07

“六根未尽怎奈人间烟火”之长题，则将循入空门、难逃现实的矛盾心态，刻画得入木三分。

当然钟铭画作尚多，体裁宽泛，如何赏析，诸家自有高论。需补白的是画家钟铭的草书也极具个性，其行云流水的笔速，刚柔和畅的体态，张之草布置在行距模糊中，可谓自成一格，配以其画，交相辉映。我想，这是其丹青颇多知音的又一原因。中国画的线条是“写”出来的，“写”需用笔果断、肯定，笔落章成，是主动的创造，而不是被动的摹拟。“写”既具节奏性，又需连贯性，李钟铭就是一位于数十春秋笔耕不辍，以生命去写意的连贯性画家。赏析其作，其

实是在透过画面，赏析生命，赏析一位年进六旬、依然耕耘的画人。

搁笔之间，父亲“蓦然入序”。家父张牧野先张恨水先生创办了北华美专。父亲任教务主任，兼授花卉、人物，恨水大伯任校长，兼授古典诗词……办校七载，正是日寇逼近华北之时。北华美专以其顽强的生命力，在风雨飘零中仍取得很好的社会信誉。先后在校任教的齐白石、李苦禅、于非非、王梦白、徐悲鸿等名师，培养了不少艺术人才，如著名画家张仃、冯怀阁、端木梦扬及艺术家蓝马等……伯父本来就爱绘画，自然抽暇作“旁听生”，学习写意笔法，向名师

诸家学习山水画技。后来他还在自己的小说里，偶尔插图一二。文革初期，我“左”得出奇，将父亲的画及大师们的作品，连同徐悲鸿大作交给了抄家的红卫兵。忆及父亲那刻悲痛欲绝的眼神，我真后悔不及！那岂只是他和大师们的字画？那是一位画家的生命！而此时，20岁左右的李钟铭已开始画《毛主席视察大江南北》的巨幅大画，举办“毛主席在陕北”的素描临本展（即临刘文西作品展）。画家的苗子出土渐露，已让人注目。

2005年7月

（作者系中国作协作家）

[illegible]

白雲水心贈讀之不用之不用能道我何意不為三鳴左人深知種族歷重是時亦久矣
 還入過之新即不心志但物仍然如出能達本觀深為敬服當不大為奇類附和於是又
 重新起此興致已酉年中秋夜陽書重院云甲子鍾飲重深

前赤壁赋 2005年 纸本 68cm x 45cm

唐木子白蜀道难诗意
李钟铭试作于甲申年仲夏月

蜀道难诗意

2004年 纸本
170cm × 85cm

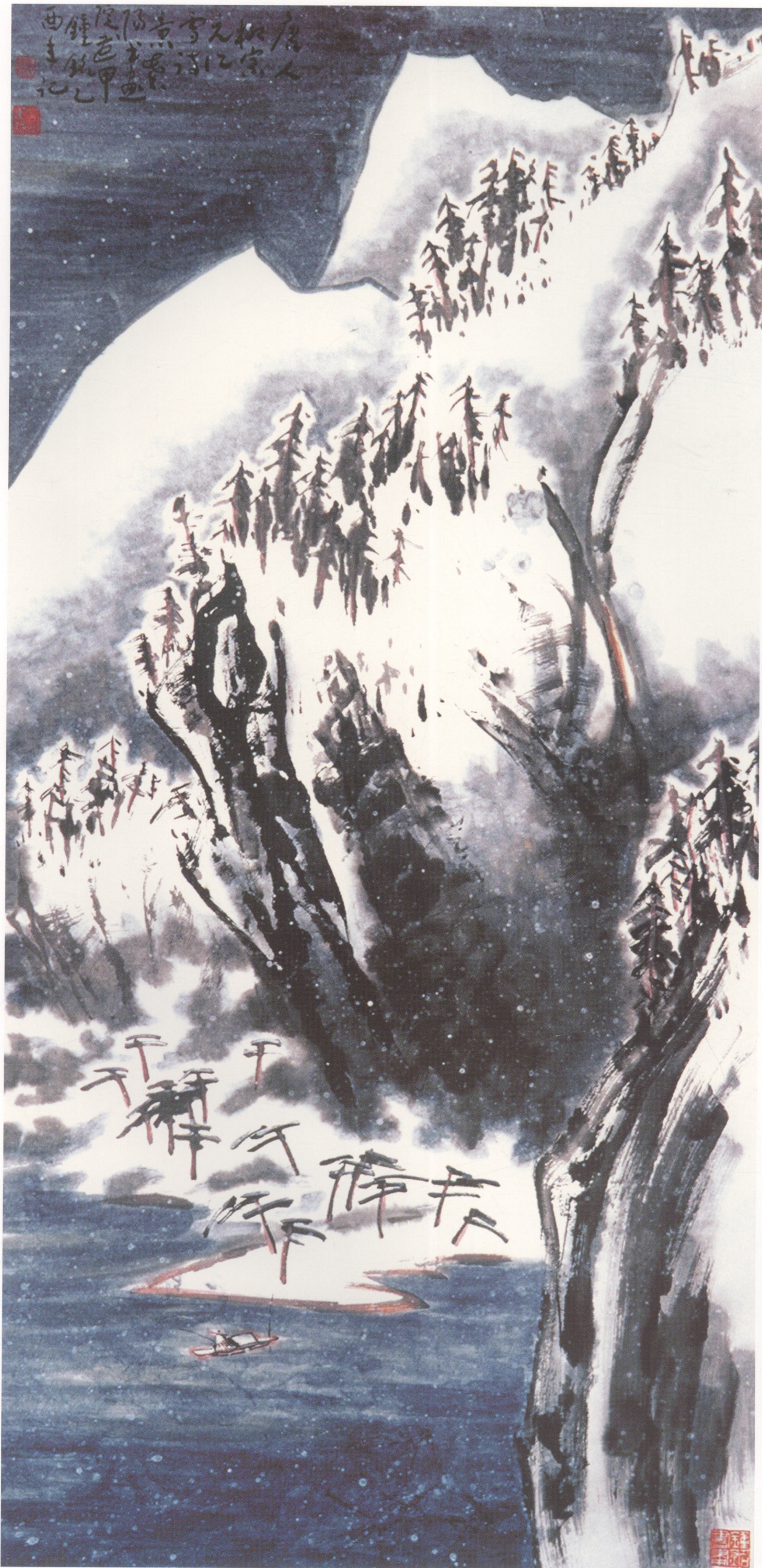
边寿民诗意

1980年 纸本

196cm × 92cm

夜宿芙蓉山主人诗意图
1988年 纸本
170cm × 85cm

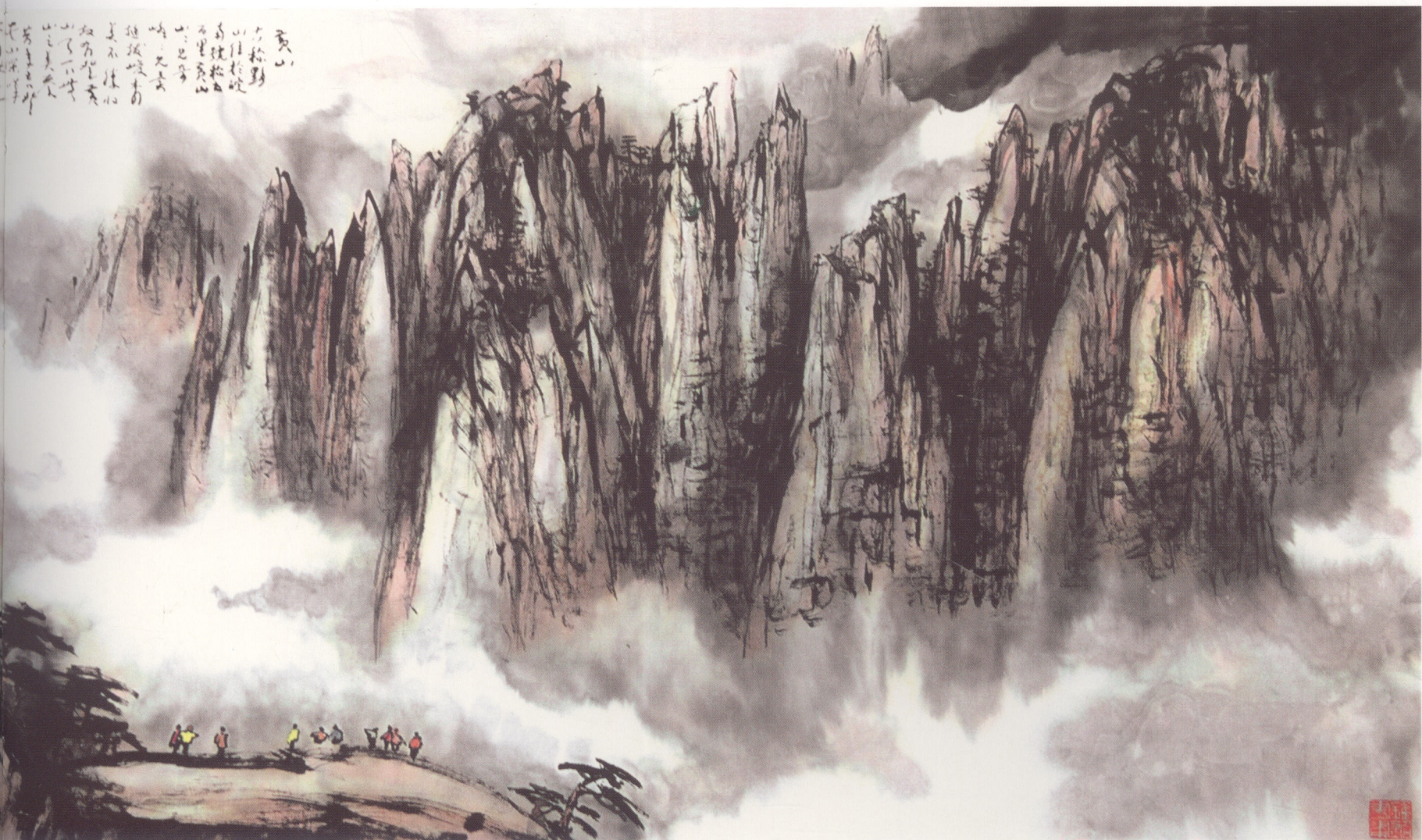

柳宗元永州江雪诗意

2006年 纸本

136cm × 68cm

黄山烟云

2004年 纸本
68cm × 136cm

峡江揽胜

2006年 纸本
68cm × 136cm

毛泽东长征诗意 2006年 纸本 92cm × 196cm

孤舟蓑笠翁 独钓寒江雪

· 黄秋苇 ·

——厦门中年画家李钟铭印象记

唐朝诗人柳宗元的千古绝唱：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”深刻地描绘了人的孤境，唤起人们永恒的共鸣。

厦门中年书画家李钟铭对这首诗有着特别的偏爱和理解。他认为自己便是艺术海洋里独钓寒江雪的孤舟蓑笠翁，尽管孤舟寂寞，却能

自得其乐！他的画也多表现了这种复杂的心境。

李钟铭自幼家贫，他的艺术细胞遗传于当民间艺人的父亲，可以说是个无师自通、自学成才的画家。他少时勤学百家，博采众长，擅长于山水花鸟，尤其是精密细致的焦墨画，在这一方面有独具特色的建树。作品《精密山水》参加首

届全国工艺美术作品展览，今年来陆续有作品流向日本、台湾及东南亚各国。

许多文友将他的山水画归结为银妆素裹的北方山水，归结为他的青年时代曾在北方大连读书、工作。此一评介乃只知其一，不知其二。在千里冰封、万里雪飘的北国渡过青年时代固

然使他对北方特有的自然现象有深厚的感情，在他笔下不自觉流露出来。但是认真观摩他的画作便不难看出，他的北国山水无一不透出孤独感和寒意，或为不愿分离的雪雁，荒无人烟的寒山，或为孤枝独立的苍鹰，孤舟自横的野渡……应该说柳宗元的《江雪》诗意，在他画面里得到了最充分的体现和图解。艺术家和现代社会的矛盾所造成的深刻的孤寂，是他画面的主旋律。

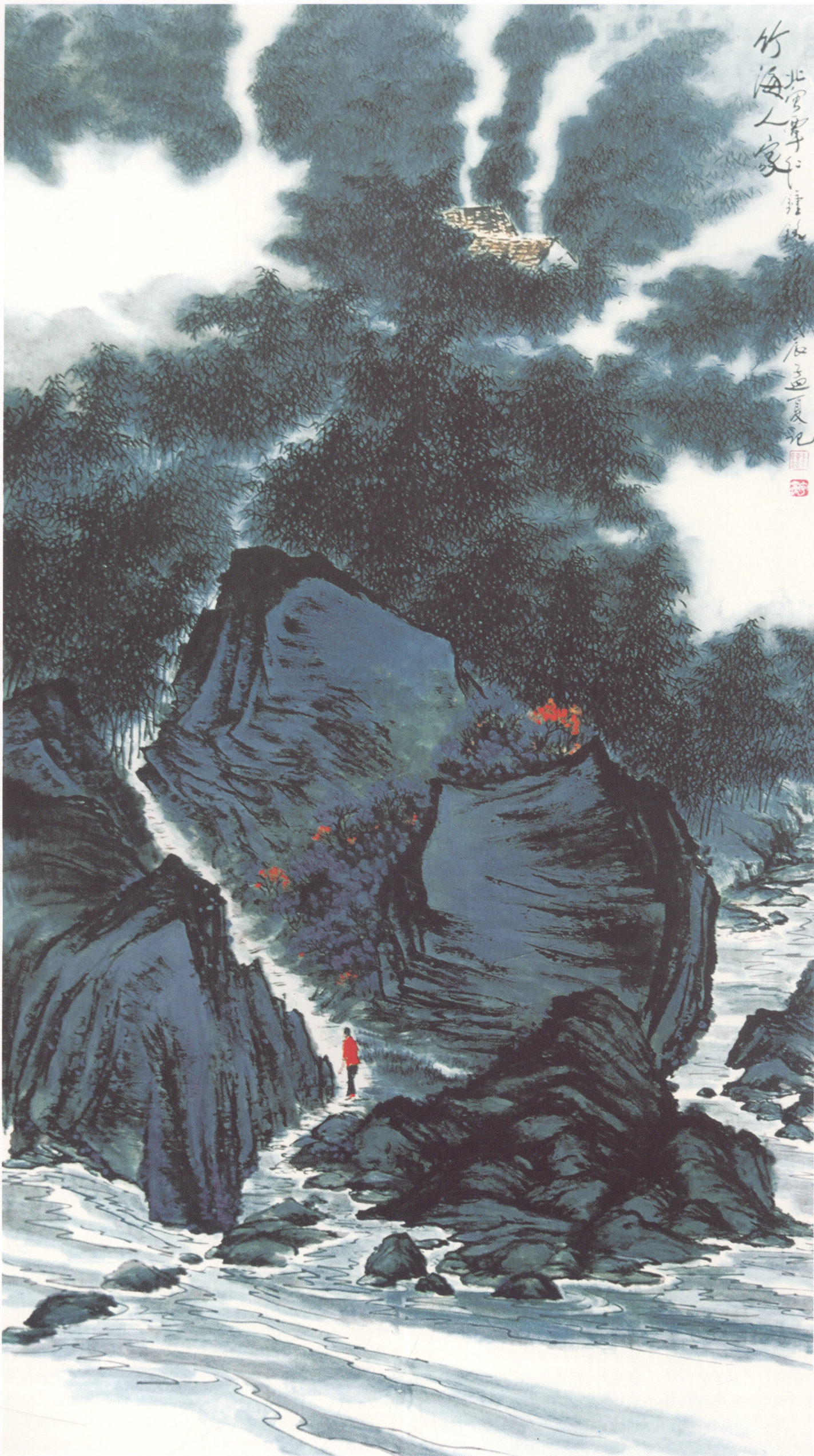
在技法上，钟铭的画介乎于泼墨写意和工

笔重彩之间，既有体现思想情操的大刀阔斧的布局渲染，又有颇见功底的小心收拾的着色。所以，欣赏他的画是一种亲近大自然而又受到哲理启迪的享受。他的画作反应气势磅礴的崇山峻岭，却有着残雪、寒林、苍岩、孤舟一系列细腻的景物衬托，缀饰其间；兀立孤树的苍鹰，羽毛凌乱，冷眼看世界，它脚下的树叶、花朵、枝条细致繁密，真实感很强。“如果把姓名隐去卖画，我的作品一定畅销。”钟铭曾自信地说。这是因为，他的画处理得既有深邃意境，又有栩栩如生

的实在感，也就避免了过分琐碎的毛病和大而无当的缺点。

钟铭现供职于厦门交通局政策研究室，整天和官样文章打交道，干自己所不擅长的工作，这多少会限制他才气发挥。但是这种境遇又一次并且在更高程度上把他推入了《江雪》诗的意境之中，使之在繁华的沙漠里再度感到孤独，这又会有利于他作品的深度和营造。这就要看公务员和画家两种行当，哪一种在他心中的分量更重要了。

摘自1992年《世界日报》

竹海人家

1988年 纸本

170cm × 85cm