

盛世典藏

当代中国画名家

第17辑

卷四

精品荟萃

主编 贾德江

著名人物画家

李俊琪作品集

LI JUNQI ZUOPINJI

ZHUMING RENWU HUAILA

北京工艺美术出版社

秋思图 / 2003年 / 纸本 / 68cm × 68cm

封面画 / 四时佳兴与人同 (局部) / 2004年

图书在版编目 (CIP) 数据
著名人物画家李俊琪作品集 / 贾德江主编; 李俊琪著.
—北京: 北京工艺美术出版社, 2014.12
(盛世典藏·当代中国画家精品荟萃. 第11辑)
ISBN 978-7-5140-0581-3
I. ①著… II. ①贾… ②李… III. ①中国画—人物画—
作品集—中国—现代 IV. ①J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 224074 号
出版人 / 陈高潮 责任编辑 / 陈朝华
第 11 辑 (10 卷) 定价: 320.00 元

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
经销: 全国新华书店
制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷: 北京恒嘉印刷有限责任公司
开本: 635 毫米 × 965 毫米 1/8
印张: 6 印数: 1-3000
版次: 2014 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷
书号: ISBN 978-7-5140-0581-3

思接千载 借古开今

——当代人物画大家李俊琪作品赏析

■ 贾德江

李俊琪 1943年生。著名国画家，通史画创始、奠基人。号大道轩主人，河北乐亭人，毕业于哈尔滨师范大学艺术系。现为天津南开大学教授，博士研究生导师，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，中国艺术名家研究院副院长。人物、山水、花鸟皆精，注重融汇中西英华，既有民族气魄又富现代意识。获曼谷国际艺术大展金奖、世界当代书画名家作品大展银奖、第五届国际书画大展金奖、中华世纪艺术名家名作奖金奖、中华艺术华表奖金奖、中华名人大典金奖。

作品《中国历代诗家图卷》获中国艺术节天鹅艺术大奖、第28届世界遗产杯国际书画大赛金奖、共和国书画艺术宝鉴金奖、华夏精英金奖、中国国学杰出贡献奖、书画类金奖。

多幅作品收入《中国新文艺大系·美术集》，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。出版大型画集《中国历代诗家图卷》《中国历代兵家图卷》，并在中国美术馆及香港展出引起轰动，被誉为“一代杰作、万世伟构”，“中华不朽的民魂”，“填补了中国美术史和世界美术史上的一项空白”。1992年列入第15版《世界名人录》及《二十世纪杰出人物》《世界当代书画名家大辞典》《中国当代国画家辞典》等数十部国内外名人辞典中。

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彩的历史诗篇，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

中国历代诗家图卷（局部）
东方朔（左一）/刘彻（左二）
1989年/纸本

中国历代诗家图卷（局部）·李清照（左图）/杜甫（中图）/李白（右图）/1989年/纸本

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，唯有“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。

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》的石破天惊而故步自封。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

中国历代诗家图卷（局部）·谢道韞（左一）／谢灵运（左二）／蔡文姬（右一）／蔡邕（右二）／1989年／纸本

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

中国历代诗家图卷（局部）·沈曾植（左图）／夏敬观（中图）／李叔同（右图）／1989年／纸本

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

中国历代诗家图卷(局部)·项鸿祚(左一)/张惠言(左二)/张问陶(左三)/顾春(左四)/1989年/纸本

也是对李俊琪绘画的生动写照。

李俊琪的“笔无常法，别出新机”，不在于施耍“特技”，不在于取材的罕见，亦不在于一招一式的新奇变幻，而在于根据不同的题材、不同的内容、不同的情境，寻求不同的表现语言而常变常新。

他选定了一个最富文化含量，也最有中国文化意味，又是自己最长于表达的题材，这就是描绘中国历史人物的画卷。无论是屈原报国无门的忧愤，还是李白恃才

傲物的放荡，抑或是李清照忧国忧民的哀伤，以至秋瑾壮志未酬的不幸，无一不是中国文人与性格的再现。李俊琪以狂草笔意入画写不平，以行书慢拍写浪漫，以篆籀笔法写沉重，以燥墨逆锋写苍辣，以湿笔泼墨写淋漓，以积墨重墨写深厚，以此实现情景交融，笔墨交汇，点线交响，吟唱着一首首荡气回肠的永恒长调。他把中与西、古与今熔铸一炉，把山水花鸟乃至书法与人物集于一身，写实与写意、线描

与泼墨、水墨与色彩，恰到好处地并用，画出了智慧、才情与生趣，画出了人情、人生与人格，画出了自己的面貌。

他用自己的笔墨，塑造并反映了广博深厚历史背景下的一个又一个典型艺术形象与文人命运，从屈原的叩天问地，到老子的出关云游，从苏武的留须节不辱，到文姬归汉奏祥音，无一不是他们人生理想与现实强烈矛盾的真实写照。他用浓云密布、天野苍茫、哀鸿遍野和满目荆棘，画

春来妆面胜荷花 / 2007年 / 纸本 / 70cm × 68cm

出了一幅幅读者心底的苍凉；他用“仰天长啸”和“吟罢低眉”的形象写出了千古文人的无奈和困惑；他也用“姹紫嫣红”和“春江花月”的意境，营造人间的仙境和美好。

和他的性格迥异，李俊琪是一个用绘画张扬艺术主张的人，他唯我独尊的艺术观念一一写在他的画里。在艺术的领域里，他是一个无所畏惧的人，他的才气、豪

气乃至对艺术的真诚，使他拥有自己的领地和无限高远的创造领空。古人说：“是神仙自能拔宅。”李俊琪不是神仙，但他总想“拔宅”。近年来，他又推出《聊斋系列》，引入了大胆想象和抽象变形，一改他以线造型加以皴擦的模式，代之为朦胧和渗化，强调的是一种扑朔迷离的气氛营造，充满了奇诡的梦幻与神秘的境象。李俊琪的令人敬佩之处就在于他从来没有停止过

他的探索，并不断地以新的笔墨、体裁、境界作为厚礼献给这个世界。因此，我们总能看到他在纤尘不染的心境里执著耕耘的身影。

我感动李俊琪全身心深深浸泡在传统文化中，感动他对艺术的执著、对历史的深思、对生活的真诚。

2007年4月完稿于北京王府公寓

一枝浓艳对秋光 / 2009年 / 纸本 / 70cm x 46cm

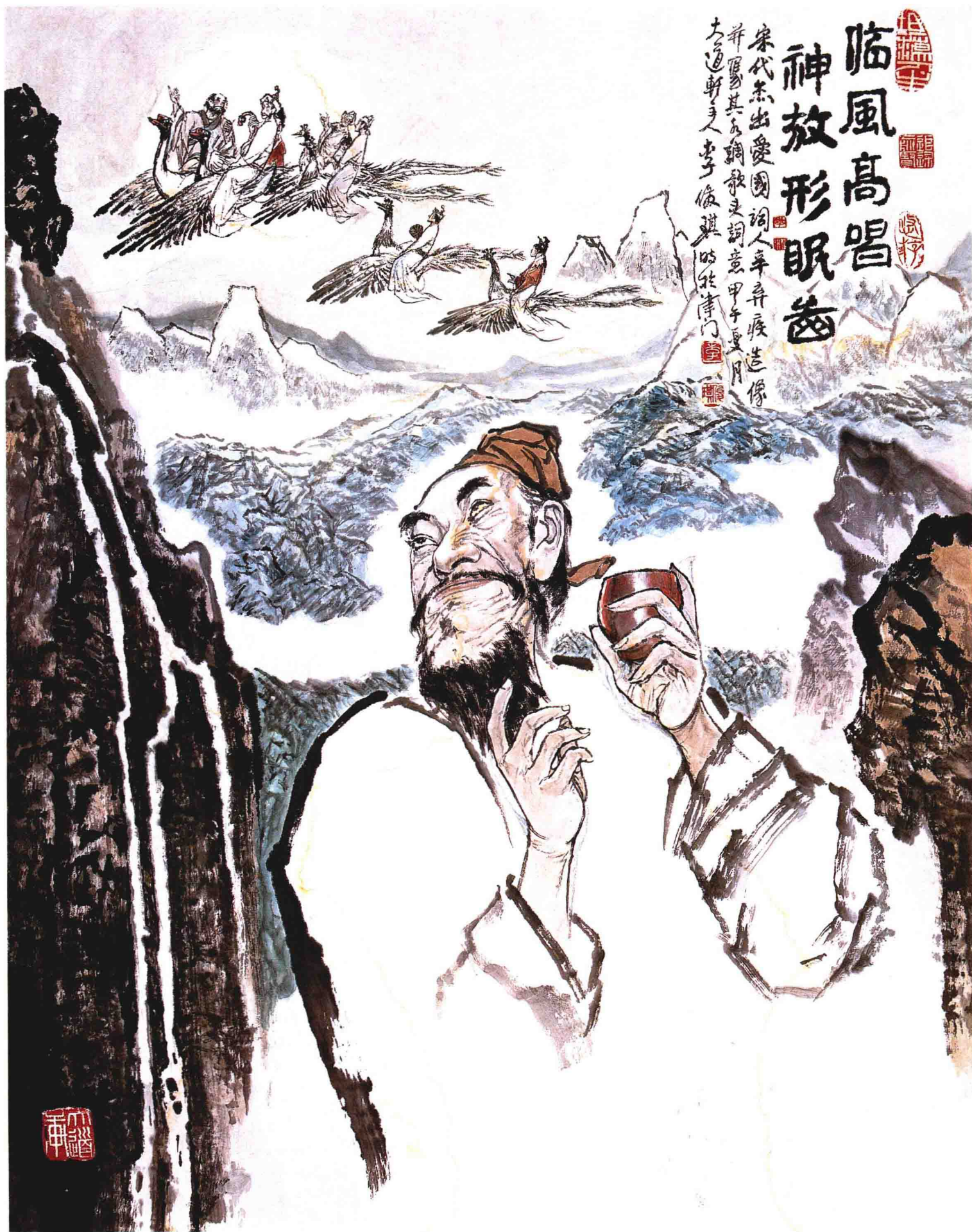
淡月疏影尚风流 / 2009年 / 纸本 / 70cm x 46cm

人面荷花遥相似 / 2009年 / 纸本 / 70cm x 46cm

东坡舞月图 / 2014年 / 纸本 / 70cm × 55cm

临风高唱神放形眠图 / 2014年 / 纸本 / 70cm × 55cm

红了樱桃 绿了芭蕉 / 2014年 / 纸本 / 70cm × 56cm

老却英雄似等闲 / 2014年 / 纸本 / 65cm x 46cm

中秋问月图 / 2014年 / 纸本 / 70cm × 56cm

太白朝辞白帝图 / 2014年 / 纸本 / 70cm × 55cm