

逸氣清華

春山題

逸气清华

李亚书画作品集

策 划：尹书立
责任编辑：赵小明 李菁华
技术编辑：毛秋实
特约编辑：张慧霞
装帧设计：赵敬波

图书在版编目(CIP)数据

逸气清华：李亚书画作品集 / 李亚著. —石家庄：河北
美术出版社，2013.7

ISBN 978-7-5310-5291-3

I. ①逸… II. ①李… III. ①汉字—法书—作品集—中
国—现代 ②水墨画—写意画—花鸟画—作品集—中国—现
代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第312336号

逸气清华 李亚书画作品集

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮编：050071)
设计制作：视言设计工厂
印 刷：石家庄东华印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：4.5
印 数：1~3000
版 次：2013年7月第1版
印 次：2013年7月第1次印刷
定 价：86.00元

图文均有著作权 侵权必究
若有印刷装订问题请与印刷厂调换

李亚，1977年出生于河北省晋州市，现居北京。别署二石精舍、邻虚山房、尊籁轩。毕业于河北师范大学美术系，进修于天津美术学院，结业于清华大学首届霍春阳传统绘画研究室。国画主攻花鸟、人物，书法擅长篆隶。现为霍春阳先生入室弟子、中国美术家协会美术研究院副院长、河北美术学院客座教授、河北省美术家协会会员、河北省书法家协会会员、河北省书画艺术研究会创作中心副主任、石家庄市书法家协会理事、北京李风白艺术馆艺术总监、北京白鹿司画院院长。

洗心养神
纸本设色扇面
30cm×50cm
2011年

诗意千寻 空明净性

——谈李亚花鸟画的独有境界

文/袁立鹤（河北大学副教授）

诗如鼓琴，声声见心。心为人籁，诚中外形。我心清妥，语无烟火；我心缠绵，读者泫然。禅偈非佛，理障非佛。心之孔嘉，其言蔼如——袁牧《续诗品·斋心》。

赏画如读诗文，必须有其意思。没有意思的画，绝对不是好画。李亚的花鸟画，颇有意思。他的近作，我读了不少，总觉得内中意绪繁谐，情致绵渺，不是那种可以泛泛品评的作品。

相对于中国人物和山水画，花鸟画或者说写意花鸟画的成熟与独立是比较晚的，五代“黄筌富贵，徐熙野逸”之说是对于独立花鸟画最早的风格定位。写意花鸟画的精神气质与北宋苏轼、文同以来的文人画追求一脉相通。明代的徐青藤挥洒水墨、直抒胸臆，把写意花鸟在兼工带写的基础上向前推动了一大步。至于清代朱耷、石涛、扬州八怪等等大家的出现，才是真正迎来了大写意花鸟画的兴盛，而后又被近现代后继者们推上一个又一个高峰。进入21世纪的中国，经济迅猛发展带动了艺术市场的快速成长，然而与此形成反差的却是中国画因其历史之悠久、法度之森严和理论体系之厚重，在意境和形式语言上的突破尤显艰难。理论界关于中国画何去何从的争论一直此起彼伏，但是中国画坛上始终保存着一批有传统、有实力、有创造力的中坚力量，他们潜心研磨，毅然担负起“承前启后”的历史角色，使中国画在当代多元的语境下依然彰显出新意和生命力，澄怀观道的李亚兄便是这其中一员。好的艺术撼人心胸又耐人寻味，唯有如此，才能生生不息。李亚的作品笔墨耐人寻味，生趣溢于画外。笔墨技法固然可以摹习，而作品大气、酣畅、生动、淋漓之气息则来自艺术家的内心，是艺术家对生命物象独到的视觉阐释。“画不可无理，又必不可无情”（查伊璜），李亚兄笔墨点染之间，无不是参悟天地自然之道。

通过好友刘发起兄结识了李亚兄。一个好朋友就是一扇新窗口，不只是一种快乐，也是一种多闻。朋友首先是人要好，李亚兄人好，画好，气息格调好。

通过了解得知，岁月荏苒中李亚兄悉心研读历代名家，得诸前辈艺术家的言传身教，并为他们的人格品德所感染，谨承花鸟画传统学派之衣钵，从八大山人般的简约，到潘天寿般的雄浑霸悍，众家之长潜移默化地糅进其自身的艺术追求中，为他在花鸟画上的创新确立了一个极高的起点。

笔墨研彩，是中国画“神采”之依附。中国画笔墨有系统的法度和独立的审美价值，同时，笔墨亦当顺应时代。憨厚刚正的李亚兄吃透了写意花鸟画的笔墨规律，并且把近三十年实践和笔墨经验，体现在一批又一批新作中。我拜读后感受颇深。

他讲求创作中气的连贯，笔法运用灵活多变，在对力度的准确把握下，提按、点、推拖、揉搓刚柔兼济。或勾点、或渲染、或泼洒，法无定法；水色、墨色与高纯度的颜彩浑然一体，气概成章，是对以墨色为重的传统文人画有胆识的突破。画面构图打破成规，“虚实相生，无画处皆成妙境”（笪重光），盈满处亦有气息流动；那鱼儿们又是神态各异、性格张扬、笔

双清
（霍春阳先生题）
纸本设色
39.1cm×233.5cm
2011年

笔拟人。如《安居图》为例，方寸之间，李亚勾勒出可爱且憨态可掬的鹌鹑，既符合了美好寓意，又给我们描绘了一个斑斓、诡秘、和谐同时有生机、有冲突的大自然。

“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似，皆本于立意而归乎用笔”，古人对用笔的重视从这句话中可窥一斑。所谓书画同源，李亚写意花鸟的成就源于其篆隶书法的深厚功力。他的书法涉笔飞动，气韵畅达，于苍劲中显露秀美。

“画有六法，一曰气韵生动，二曰骨法用法，三曰应物象形，四曰随类赋彩，五曰经营位置，六曰传移摹写。”在这里，气韵生动为“六法”之最，也是经历五法后想要达到的效果和境界。李亚兄的作品气韵尤为生动。作为优秀的花鸟画家，他并未如有的书画家一味任性情趋势，恣肆模仿老师，而是分寸有度，收放得体，使画面既弥漫着淋漓之气，又体现一种精湛的文化品位。细察他的作品，可以发现他小心谨慎地区别着写意挥洒与临摹空泛的界限，审慎地区别着含蓄与含糊的界限、简练与简单的界限，等等。事实上，这是一种微妙的区别，由此可以见出画家不同凡响的眼光与精湛的技艺，也见出了艺术境界的高下与优劣。正是基于这种把握，李亚兄衔接了传统与现代，使自己的花鸟画创作，别开生面，富有新意，譬如：色——浓淡相宜、葱茏润郁，墨——苍润淋漓、酣畅凝练，线——流动转折、气采飞扬，点——恰到好处、精致典雅。它们的综合与合理分布，使作品的神韵、张力都得到最好的展现。

李亚兄多少年来坚持笔耕不辍。他的心灵始终在传统与现代之间悸动，同时，也使他艺术自身的魅力得到一次次的深化和升值。他始终以水、墨、线、点、色，在有意无意之间、若离若即之中营造着一种清丽的境界与氛围，满纸洋溢着含蓄、朗润、温馨的书卷气与文化意蕴。因此，这样的花鸟画，已经超越了“花鸟画”自身的定位，它承担了一种精神内容，寄予了文化新生的灵魂。

观他的花鸟画，用笔在“披、转、顿、挫”中或快或慢，或齐或整，雄健清雅，收放自如；用墨方面则讲究“浓、淡、破、泼、积、焦、宿”并用，虚实相生，生意盎然。笔墨“淋漓而不臃肿”，使得他的花鸟画别开生面。观其作品，笔墨淋漓中我们看不到任何的霸蛮抑或造作巧媚之气，取而代之的是一种清雅劲健的质朴野逸之美。深得禅理的黄山谷有言：“士大夫可以百为，唯不可俗，俗便不可医。”李亚兄的画作之所以逸气迥出而又雅俗共赏，想必对此语是有着深刻的体悟的。

艺术特性决定其过程势如逆水行舟，不进则退。朴实无华、奋扬蹈厉、坚信艺术源于生活的李亚兄将在传承国粹、推其陈而出其新的征途上会同知音，一意前行，以呈穷尽碧空、天际终见之大奇特壮观景象。李亚兄的书画艺术已经相当成熟！我祝他一步更比一步远，后步更比前步高。

既见君子，云胡不喜；常怀素心，尽我之诚。愿与兄共勉。

癸巳岁小满后写于保定古莲花池

清趣

纸本水墨

100cm × 19.2cm

2012年

画乃心印 大美不言

——论书画家李亚其人其画

文/宗 儒

什么是成功的艺术作品，直接地说，首先必须是艺术精神的高扬和从艺者人品学养的外化。舍此两点，艺术作品便只成为了技法和表面性的东西，耐读、耐品都谈不上，更不用说放在历史长河去经风历雨而历久弥新了。这不是故作惊人语，这是艺术的规律和本质所决定的。李亚君则深谙其理。

记得我们曾在一起探讨过这个命题，并达成共识。我们认为：艺术精神应该包含三个方面的内容，首先是弘扬传统，紧随时代，并有鲜明和健康的个人风格；其二是弃做作，重天趣；三是雅俗共赏，实现一种高层次的人文关怀。从这个意义再去观赏李亚的书画作品，我们会惊喜地发现，已经找到了一把走进李亚艺术世界的金钥匙。李亚的书法，因其主攻篆隶，因而气象博大、撼人心魄。他的字里流动着的是性情，而不单单是精到的技法，他很讲究书法的章法和形式美感，但那是一种水到渠成的自然外化，而绝不是形式至上的生硬组装。李亚很注意个性，但他深知个性的实现应该是瓜熟蒂落，早产儿绝对是贫血和短命的。因此，他于传统用功很勤，他下的是笨功夫、大功夫，决不求一朝一夕的奏效。从来天道酬勤，人们欣赏李亚的书法，老辣线条随处可见，整体效果既庄重大气，又天趣横生，这里边带给人们的启发还用赘言吗？

一旦人们找到了欣赏的路径，那么回头再看李亚的画，便很自然地能够与画对话和与画沟通了。生活和命运都是公正的，对艺术有敬畏心、虔诚心和赤子之心的，必能溯到艺术的本源。李亚的作品题材很广泛，然而题材只是一种表现和印记，泛泛地谈论题材，分析表象，很难探究到事物的本质。对于驾驭题材，李亚早已做到了得心应手，他所追求和醉心的是用题材表现他的所思所想，表现他的世界观和审美观，说到底也就是表现他这个“人”。因为字如其人，画如其人，所有艺术都是作者人品学养的外现。所以，欣赏李亚的画，无论花卉禽鸟、还是钟馗罗汉，都没有扭捏作态，没有踌躇迟疑，而是放笔直取，自然天成。对于艺术精神的探寻和生活感悟的提纯是李亚艺术的源头活水，长流不息，永不干涸。

有见识的艺术家，都在追求作品的诗性和雅气，但这绝不应成为标签，如果题上诗便有了诗性，题上文便有了雅气，那就太浮浅太表层了，然而当今有这类意识的并不乏其人。李亚君恰恰相反，他是从中国大文化中去感悟、去消化，是宏观的，而不是狭隘地去提纯和把握这种意旨的。因而他的画大气雅拙，外刚内秀，放笔直取，线如屈铁，力透纸背。

我很欣然地看着李亚在前行，在进步，在向着他心目中的艺术圣社，不知疲倦地攀登，但他不是孤独的。

篆书心经
纸本墨笔
34cm×137cm
2013年

古雅蕴藉 风神洒落

—— 印象李亚

文/慧 积

当今画坛百花齐放，流派纷呈，各种艺术思潮异常活跃，极大地推动了艺术的繁荣，更推出了一大批优秀的书画家，李亚就是其中颇具实力的一位。

李亚自幼酷爱书画艺术，喜欢文玩杂项，精于鉴赏收藏，对传统文化涉猎广泛，学养深厚，尤其对书画之事，用功极深。他喜爱青藤白阳的淋漓酣畅，八大山人的孤愤冷逸，华新罗的生趣雅致，吴缶老的雄浑大气。李亚深知，传统是本、是根，是取之不尽、用之不竭的宝藏，消化理解，融会贯通，定能受惠终身。于是，李亚的作品方能用墨鲜活，笔法老到，源于传统，又新境迭出。尤其其他拜在霍春阳先生门下之后的作品，笔墨更趋精到，意境更趋深邃，真有“士别三日，当刮目相看”之叹。

中国艺术首重意境，写意画是通过抒情达意而达到意境的，画家的真情实感，思想情怀，通过作品展露在观赏者面前。由于每个画家的人生阅历和性情喜好各有不同，所以对世相的感受和认识就因人而异，乃至千差万别，这种差别表现到作品上其实就是风格和个性。李亚是深谙其理的，他知道什么最适合他，他总是选取那些能一抒怀抱的老树虬枝、万岁枯藤、雨后墨荷、孤峰雄鹰、古佛罗汉等题材，或大笔挥写，或极尽精研，皆尽兴尽意，酣畅淋漓。人们都说看李亚的画痛快，看李亚画画更痛快，当不谬也。此种程度此种境界里的甘苦，李亚自然心知肚明，掘以时日，得之朝夕，是也。

写意画的墨和色是相辅相成关系，不抵触，不矛盾，但非驾轻就熟的高手所不能为，李亚很好解决了色墨之间的关系，他的画没有病态文人的无病呻吟，没有自赏自足的闲花逸草，反而处处透出浓烈和蓬勃的朝气。尤其是他的花鸟画，总是带给人鲜活的美感，雨露滋润而百卉芬芳，水气灵气跃然纸上，其用笔力能扛鼎，是源于他深厚的篆籀之功，以书入画，中锋为主力透纸背，墨与色相映生辉，韵味无穷。

李亚在艺术上的成就是对传统的深入研究，对生活对自然的独特感受而产生的。艺术是神圣的，是每个钟爱艺术之士毕生追求的事业，因此，艺术之路是漫长的，有很多时候是孤独寂寞的，然而为艺术做个苦行僧却是光荣的、惬意的，值得自豪的。李亚君，让我们共勉吧！

劲节凌云
纸本水墨
69cm × 137cm
2012年

洗心养神
(与霍春阳先生合作)
纸本设色
97cm × 60cm
2009年

鹰击瓦雀图
 (与霍春阳先生合作)
 纸本设色
 138cm × 34.8cm
 2012年

洗心養神仁者壽
 壬辰新春
 名精舍李亞恭繪

長眉揮毫

深靈根結

坐十年石

室溫無量

心光無量

書真如

題出古孫尊

的雅居士

形神兼備

壬辰秋月

春陽親并題

洗心養神仁者壽
 (霍春陽先生題)
 紙本設色
 76.2cm × 40cm
 2012年

紫气东来
 (与霍春阳先生合作)
 纸本设色
 69cm × 69cm
 2011年

[illegible]

春陽

紫雲寺學僧成對今吳市傾
蓬藪隨蹤新開琴瑟別艱
集田遠起新瑞霽近相喝
時延海浦遠南向遠東城

瑞鶴圖

壽 相 儂 風

香海 月 旦

我有所愛重毛羽，雪羽翬翬。一瀟灑，歌朋以天白。隨謝表去，遂入大夫軒。帶經文已，羅主晉。無復博，唯君。感鶴，地不學之，暢然無乃。予所愛，願為物，是。同其歸。直賢乎史，其地。唐君，翰如，松如，左石，應尾，煙紅，西日，為龍，亦可。其為子，期君，常取，昔勿，令終。兼班，已丑，歲味，寅，於清華，美院，噴，張，華，亞，是，記。

崇正學，德成，數，今，美，市，傾，
延，露，遠，陳，新，開，琴，應，別，嚴，
集，田，遠，紅，歌，瑞，寧，近，祥，鳴，
時，從，海，浦，渡，島，向，遠，東，城，
二，石，指，字，大，人，和。

君子之品
纸本设色
60cm × 240cm
2011年

水墨荷风
(霍春阳先生题)
纸本水墨
159cm × 50cm
2010年