

大家講堂

李魁正

李魁正

花鸟卷
泼绘写意篇

DANGDAI GUOHUA DAJIA FANBEN JIANSANG
当代国画大家范本鉴赏

Li Kuizheng

李魁正

主编 许晓生

Dajia Jiangtang

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

大家講堂

李魁正

李魁正

花鸟卷
泼绘写意篇

DANGDAI GUOHUA DAJIA FAN BEN JIANSANG
当代国画大家范本鉴赏

主编 许晓生

编者按

中国画，以其强烈的民族文化特色独秀于世界画坛。究其画面样式上的特点，除了它的收敛众景、计白守黑的构图法则之外，还有一个就是通过丰富多彩、诡谲变幻的笔墨语言表达出独有的画面效果。

笔墨，是中国画技法和理论上的术语，亦可作为中国画技法的总称。单从技法方面来说，“笔”是指勾勒、皴点等笔法，“墨”是指破、积、烘、染等墨法。北宋韩拙在《山水纯全集》一书中曾说道：“笔以立其形质，墨以分其阴阳。”笔墨必须有机结合，相互映发，才能完美地表现物象，表达意境，使画作神形兼备、气韵生动。“离墨则无笔，离笔则无墨”，两者相依，不可分开。要使画面线条富有变化，必先讲究运笔，运笔时作者要掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法。毛笔特有的笔锋给画家提供用武的“利器”，正、侧、顺、逆、轻、重、虚、实全仗笔尖锋芒来尽显“筋、肉、骨、气”四势。而墨则被认为具有“五色”。用浓、淡、干、湿之墨，使烘、染、破、积诸法在一方纸上尽显劲健、柔婉、飞纵、凝重之神韵。笔墨之间既有不同之处，也有统一的“切点”。但凡有成就的中国画家，总是在掌握了一定笔墨技巧与笔墨规律后吐故纳新、不断发展，进行艺术创作，而不是误入笔墨的迷宫，苦苦找不到出路。笔墨之道是一个永恒的话题，只有锲而不舍、聚精会神者才能在这条道路上艰辛地走下去。

笔墨当随时代。近代和现代的中国画家们在继承中国画笔墨优秀传统的基础上，又尽情地发挥中国画的笔墨特长，探索和革新中国画的笔墨语言，先后涌现了吴昌硕、齐白石、黄宾虹、张大千等诸位大师。他们在风格迥异的艺术创作中，凝神酣畅地表达了中国画传统笔墨的强烈个性和民族精神。而在当代，亦有着许多优秀的中国画家在继承传统笔墨精髓的同时，不断地追求中国画笔墨革新发展可能性，其中不乏已有大家风范之作。故此，本丛书邀请当代中国画坛多位享有盛誉，以笔墨精妙而著称的国画家参与，展示中国画的笔墨所在，解读笔墨传统与创新之间的脉络，精巧地还原原作神韵并加以学术点评，以飨读者，并期望能推动公众对中国画的进一步理解。

本卷选编的李魁正“泼绘写意”作品，集中展现了他承扬中国画泼墨、泼彩大写意的优良传统和积极推进中国现代水墨、彩墨泼写艺术的探索精神。他的“泼绘”艺术是在立足东方意象表现的审美理念及借鉴西方抽象表现主义绘画的泼洒意识中的有益元素的基础上，开创的以大面积色墨铺陈，强化团块结构、以黑衬白、富于光感和构成意识的全新语言和表现形态，为中国画泼写艺术的发展提供了极具研究价值的典型范例。其作品气势雄浑磅礴，境界博大恢宏，富有极强的现代视觉冲击力与审美意韵。

画语录

李魁正

意象思维是中国造型表现意识的审美特性，它符合“执其两端而用中”的中国传统哲学、美学观和视觉思维准则。自古以来，传统中国画的工笔、写意、没骨、白描就均未离开过意象造型观和意象空间观的艺术表现特质。因此，所谓工笔只不过是“意象写实”，所谓写意只不过是“意象夸张”而已，而所谓没骨、白描则是游离于写实与夸张之间的“意象写形”罢了。

说写意

写意在某种意义上讲多是对意笔水墨画而言的，而水墨画又与文人画密不可分。所谓水墨画，即是用“五色”之墨演绎黑白转换、阴阳交替的意象写形传神之画道技艺。所谓文人画，即是集诗、书、画、印为一体的有文人书卷气的艺术作品。如此，文人水墨画自然也就成了写意的代言和象征。

“写意”二字重在写。写有两层含义：一是写心，即“抒写胸中臆气”耳；二是书写，即“直以书法演画法”耳。故无论小写、大写或泼写，均要强调写心和书写。

写意画“妙在似与不似之间”，太似难免媚俗，不似又难免欺世，唯不似之似，方天趣自然。

写意画妙在像与不像之间，“太像则匠”，“不像则妄”，唯不像而像，方神韵天然。

写意画不能故做潇洒率气，故做洒率必见潦草；亦不能任意胡涂乱抹，任意涂抹必见粗野。唯有讲究笔墨结构，方见写意精神。

写意画当何解？曰：深谙落笔成形神的意象夸张之东方神韵，更深解阴阳转换、黑白画理之中国哲学意蕴，这是其一。有坚实的写形传神功夫，更有独特的笔墨结构符号，这是其二。具备良好的线描、笔墨、章法、诗文、书法、篆刻等中国画的传统功夫，又掌握素描、色彩、构成等现代绘画基本功，这是其三。彰显中华民族精神，具有良好的人格修养和文化学养，这是其四。综上所述，故写意画既是以意象夸张手法写形传神，又是以独特的笔墨结构为表现特质的中国传统绘画的优秀画种。

谈泼绘

中国画自古以来就有泼写画法。宋之梁楷，明之徐渭，清之朱耷，近现代之张大千、刘海粟、李可染等诸位大师谱写了中国泼墨、泼彩大写意的历史篇章。然而20世纪中叶的西方绘画，在美国亦有孔宁、波洛克、戈特利布、罗斯科、特沃柯夫、克兰等诸位大师。他们的“泼彩”虽然属于抽象表现主义范畴，与中国泼写的意象表现理法有着本质的区别，但却对近现代乃至现当代的世界包括中国的绘画艺术产生了重要影响。

审视中国的简笔泼墨大写和西方的极简主义的泼彩两种不同的绘画艺术，我们应该可以得到相互借鉴的启示与彼此的认同，这或许可以为当今中国泼写艺术的开拓与发展提供一种思路。兼容并蓄、为我所用，历来是华夏艺术不断完善自身本有的审美质素并成长发展的经验，它彰显了我们无限宽宏和包容的气魄与民族精神。

现代泼绘艺术，它既是我在工笔花鸟画中实现工写结合的需要，又是我多年画写意和泼墨、泼彩花鸟画的演变，同时也是我现代没骨画的放大和延伸。

立足承传中华民族的文脉，摒弃旧文人画的陈腐与陋习，择取传统绘画中尤其是简笔泼墨的概括夸张手法与精神内涵，同时借鉴西方抽象表现主义绘画的优长，以建立一种带有抽象意识的东方现代意象绘画的新样式，这就是我的泼绘构想的主旨。

充分利用水的冲化融渗作用，通过多遍泼积，获取光色辉映、色墨浑成的团块结构新面貌；着力捕捉大感觉、抒写大印象、把握大调子、营构大境界；追求单纯洗练、整一大气的视觉效果，展现博大雄浑、幽冥玄秘、朦胧幻化、迷蒙浑然的意境；以点、线、团块的力度铸造新的旋律和阳刚之气，以色墨交融的光感效果体现新的韵致和阴柔之美，以演奏虚静与律动、冲撞与和谐的交响乐曲，这就是我的泼绘语言和表现样式。

“色墨泼积法”是不刻意强调画面一笔一墨的局部效果，而是以大面积团块笔墨为铺陈，并通过多遍色墨泼积，强化色与墨、水与墨、水与色浑成的整体力度感，然后再用颇见笔意的笔线叠加，构成画面有序的旋律与节奏。“点线积叠法”是通过干、湿、浓、淡不同，色相、明度、纯度、鲜灰不同的色墨的点或线多遍重叠积写，以加强物象的立体感和背景肌理的丰富感与迷茫感，从而使色墨层次丰富、韵味十足。此二法是我将黄宾虹、李可染山水画的积墨法、泼写法实用于我的泼绘大写意中尝试、总结而成的，它是我现代泼绘艺术重要的技法支撑。

石涛一画之法的伟大之处在于创造能表达画家独特感受的画法，换言之就是贵在创造，亦即有自己的表现特色。因此，学习、继承必须要遵循成法，而发展、创造则必有我法。故法随心性，法从于境，法由需要生，法因意趣变。新的思维会产生新的理念，新的意识会增加新的胆量，而新的追求会产生新的技法。所以，法是在心之体悟和开拓发明中创造的，绘画语言与绘画样式也是在不断开发与创新中确立的。

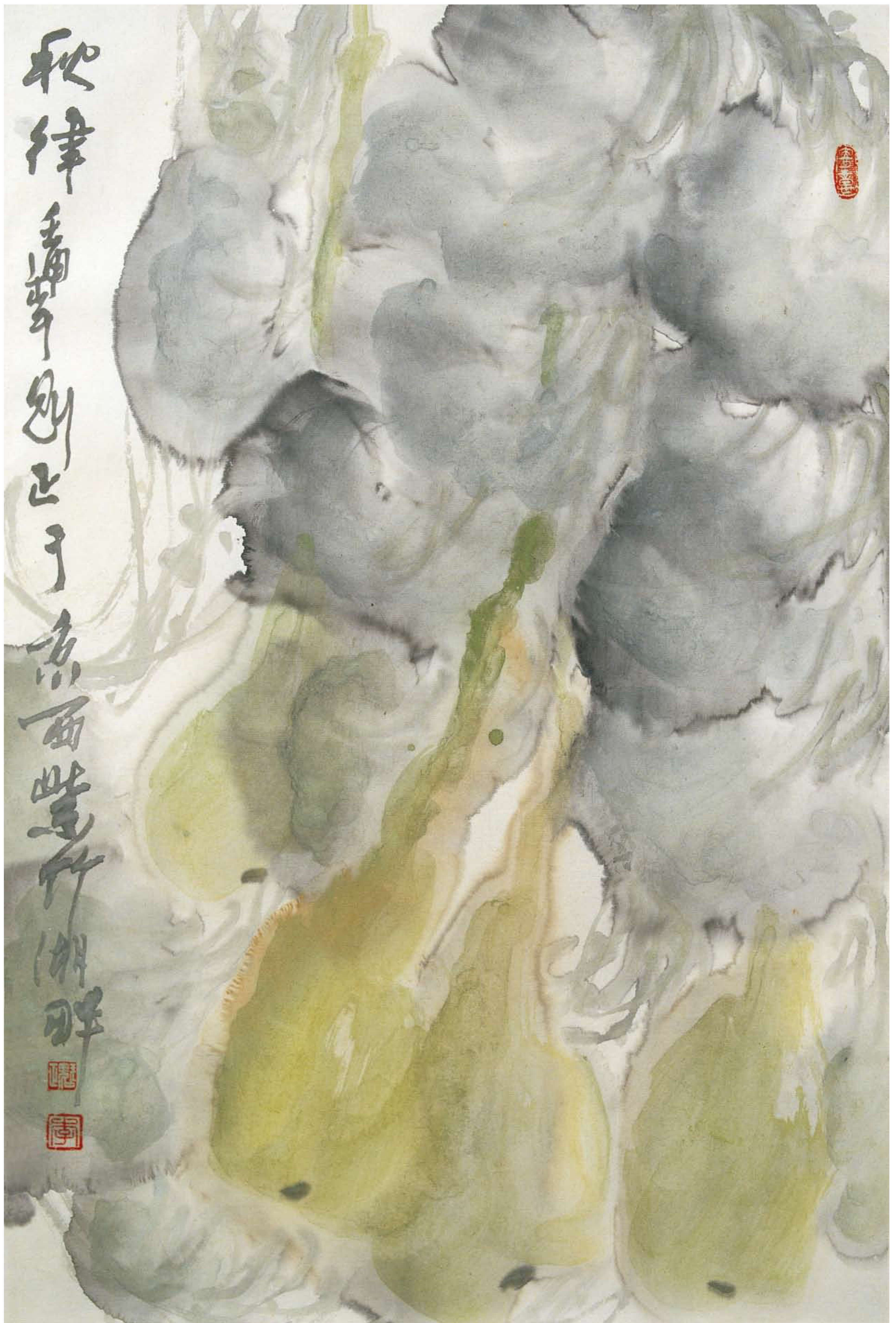
2010年11月于北京西郊骨法正香堂

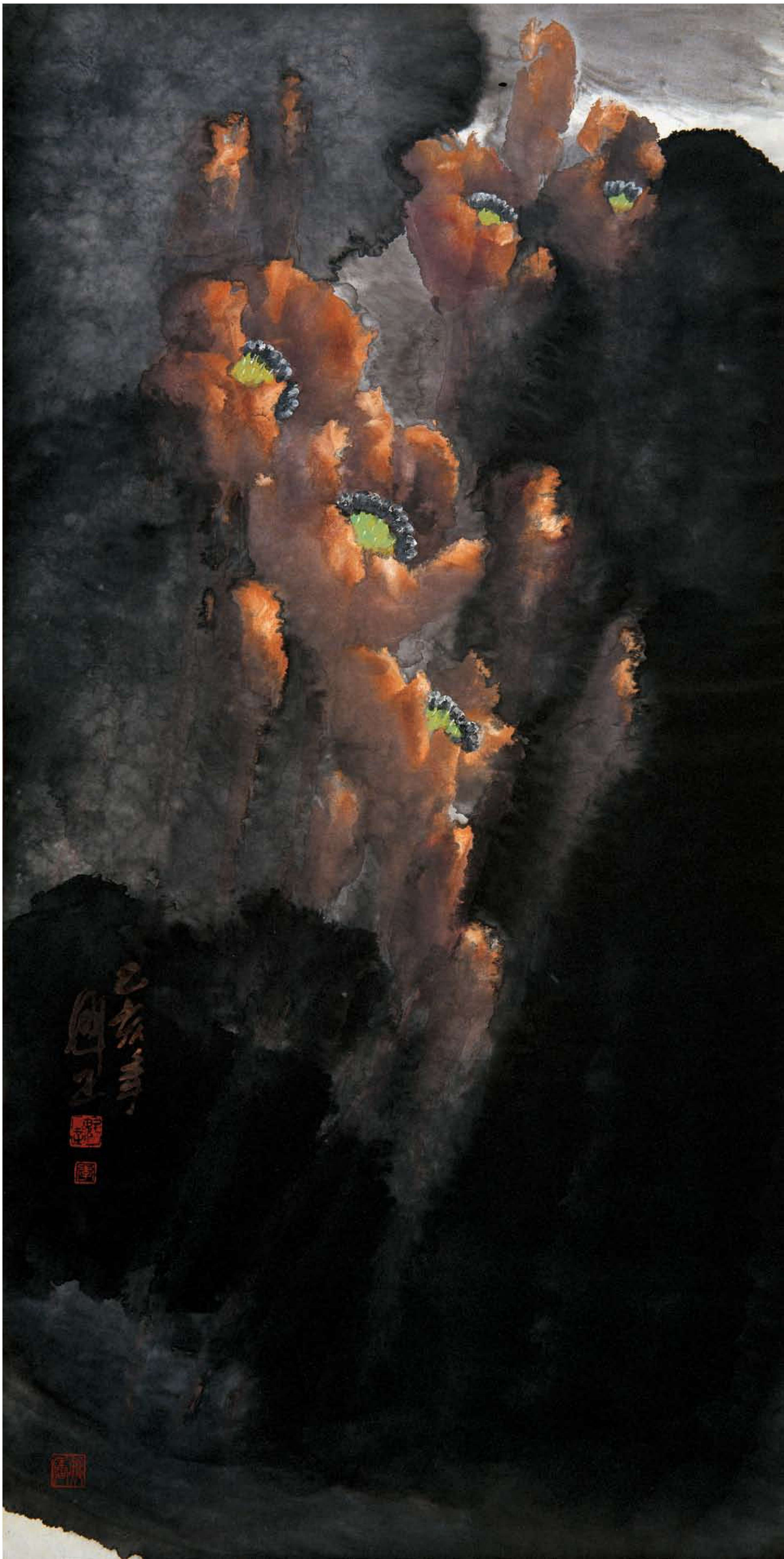

绽放 100cm×66cm 纸本设色 1996年

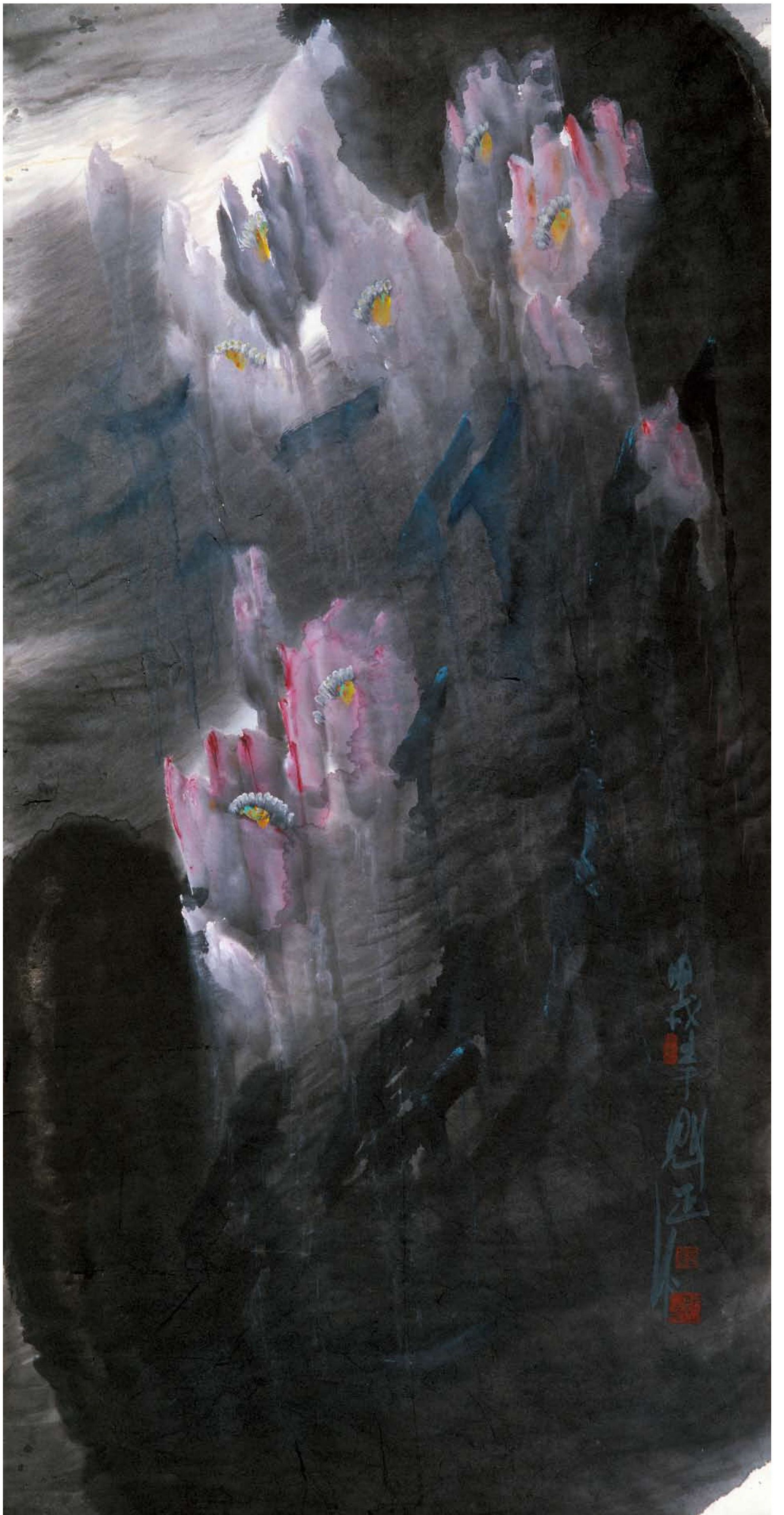

沐浴圣光 136cm×68cm 纸本设色 1995年

莲塘即景条屏之一、之二 136cm x 34cm x 2 纸本设色 2005年

春深系列·垂柳 68cm×68cm 纸本设色 1995年

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com