

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

李光伟

LI GUANGWEI XIEYI HUANIAO

写意花鸟

图书在版编目 (CIP) 数据

李光伟写意花鸟 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-584-4

I. 李… II. 贾… III. 写意画: 花鸟画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 064023 号

责任编辑 龚 梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

李光伟写意花鸟

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 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 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005 年 6 月第 1 版

印次 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-584-4

9 787805 265841 >

ISBN 7-80526-584-4/J · 411

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

中国的花鸟画在近百年的发展、磨练中，由传统走向当代。吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅、郭味蕖等花鸟画大师成就辉煌，像一座座高耸的大山，难以逾越。花鸟画创作中完备的技法、完善的理念、完整的体系在给后人提供学习借鉴的同时，也设立了难以逾越的屏障，这也给后来者提供了机遇与挑战。改革开放以来，优秀的中青年画家们在继承传统的基础上，更多地注入了自己的人生体验，更强调主观情感的宣泄，在形式语言方面的探索也更为丰富多样，创作出一大批既具传统精神，又有时代气息的优秀作品。李光伟就是其中的一员。他精心研究传统，在近千年花鸟画的园地里，在历代各位大师的门前，他自由徜徉，进退自如，表现出对传统花鸟画理念和技法的深刻领悟和自由吞吐能力。

细读李光伟的作品，可以感受到，画家今天所关注的花鸟画精神，已不是古人的情趣，也完全不同于古人的感怀伤悲，他所运用的笔墨形式、艺术技巧，虽出自古人先贤，却处处显现出现代人生活的激情，表现出一种趣尽天然和蓬勃向上的生命活力。画中构图奇崛，笔法灵动，墨迹淋漓，任意挥洒，一片天机。既有水墨酣畅的泼墨泼彩，也有劲健有力，含苍带润的点线组合。画家有时放笔直写，气势激射外扬，有时大笔大墨，墨韵平和醇厚。除了构思精巧，法度严谨，在章法、造型、笔墨、色彩、意韵等方面得心应手之外，画家在笔情墨趣中抒写鲜明个性的同时，又以开放的视野，吸取了平面构成的现代手法，使之更具一种水墨本体的意义。

从李光伟的画中，我们读出了纯正、豪放、大气，看到的是自然、朴直、率真。我们在肯定他已取得的成绩同时，更看好他的未来。

文 / 贾德江

- 李光伟
- 1963年生于四川成都，号“犊牛堂”主人
- 1993年入四川美术学院国画系进修，并拜著名画家谭昌镛、邱笑秋先生为师，研习中国山水、花鸟画
- 1998年随刘汉先生研习中国画线条
- 1999年入上海当代美术研究院深造后并留校任教2年
- 现为中国书画研究院艺委会委员（一级画师）
- 1999年作品《雄鹰图》参加当代著名画家“'99水墨神韵”提名展
- 1991—1999年先后在北京、沈阳、重庆、深圳、广州、台北等地举办个人花鸟、山水画展，并获得较大成功
- 2000年《荷塘月色》参加“上海春季沙龙中国名家艺术邀请大展”并获优秀奖
- 作品先后被国内外重要机构收藏，出版有李光伟个人画集等

当代花鸟画家 李光伟 艺术档案

封面 / 荷塘月色 2005年 纸本 68cm × 68cm
封底 / 双禽图（局部） 2005年 纸本 68cm × 68cm

李光伟的笔墨情怀

——读李光伟画集 沈杰

三月河风 2005 纸本 68cm × 68cm

小荷初露 2005 纸本 68cm × 68cm

母子情 2005 纸本 68cm × 68cm

李光伟是一位渴望用水墨花鸟画来表达内心世界的青年画家,当代水墨花鸟画变革的通例,是将某种已经定型的技法加以改造,取舍变化和夸张,但这种改造的方法仍然是和传统靠得太近,如何从传统资源中找到自我,并在继承传统的基础上提炼出自我笔墨精神世界,这是一个艰难课题。

李光伟出生在天府之国的蓉城——成都,却在乡村度过了几十年的漫长岁月,那里的山水、草木、渡口、池塘,都曾留下他的足迹,而他如此地热爱生活,向往美好的未来,从《荷塘月色》到《独立寒秋》这一系列作品来分析,他对传统笔墨的把握,和特有质感的线条已趋向成熟。他所表现的枯荷和孤独的鸟,正是作者对生活高度概括和提炼,是画家对生命的呐喊!他正在探索一条新的花鸟创作思路。

光伟君在花鸟画的创作中特别强调的是笔墨语言的抒情性,他作画求“似与不似之间”,借助音乐的节奏来表达事物瞬间变化,以半抽象的意味传递着花与鸟之间的情感。因而,他的花鸟画是以拟人的表现手法,使人读后有生活气息和时代的韵律感!光伟君在花鸟画的用笔上追求线的生、拙、古、涩、重,追求墨色之间的变化和韵律,追求意象之间的表达和轻重之间虚实关系,体现一种厚重苍茫的力度美和狂放的自由精神境界。他尤其擅长以焦墨破淡之法,达到了滋润空灵的特有效果。

另一方面从他近日所提供的新作来看,画面中的颜色应当再考究一点,让人有赏心悦目感,这就是当代花鸟画家普遍存在的一个问题,墨与色之间的清逸过渡问题。而个人形式语言还应当再往高度上去锤炼,不要只迷恋笔墨的表面形式,而失去画面的深度。

总之光伟君的花鸟画已经迈开了可喜的第一步。江山代有人才出,各领风骚数百年,我相信,只要他经过锲而不舍的努力,凭他的才气,定能在中国画坛中取得更大的艺术成就。

2005年6月15日于上海大学美术学院

(左图)

暖秋 2005 纸本
68cm × 68cm

作为中国画家应当到生活中去寻找素材，画家因地、因物、因时、因境的不同，因而所表达的形象、气象也就不同。

2005 纸本
136cm × 68cm

陶渊明诗意

花鸟画的创作至宋、元、明、清以来，名家辈出。但我最喜欢的画家要属虚谷、八大山人、吴昌硕，他们的笔墨精神是传达当时的时代文化内涵，是画家心灵的写照。他们所表达的对象，是对生活的高度概括和再现。特别是吴昌硕的大写意花鸟画以石鼓文和草书入画。“古拙厚重”，特富金石味，一直影响着我们今天的花鸟画创作。

《相伴》作画步骤

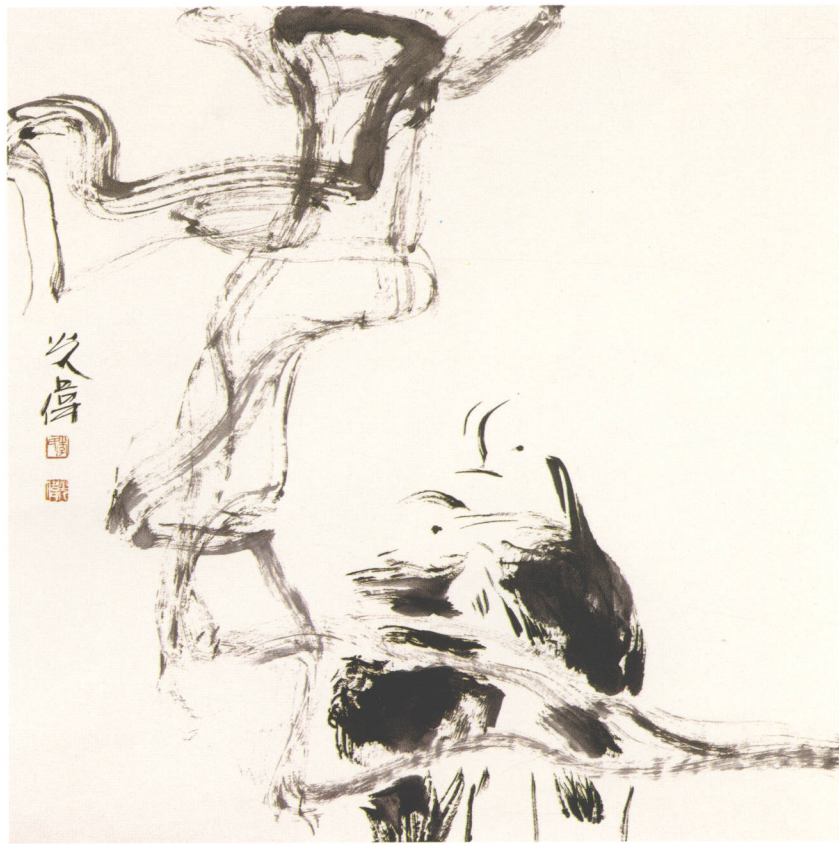
步骤一：以书法行笔和音乐的韵律一气将构图画完。

步骤二：根据构成需要，将两只小鸟用焦墨完成意笔造型。

步骤三：然后用逸笔画出两只禽鸟的头。

步骤四：最后是点睛之笔，并落款、押章。

v

05

李
光
伟
写
意
花
鸟

相伴 2005 纸本
68cm × 68cm

(右图)

2005 纸本
68cm × 68cm

无题

黄宾虹常常以焦墨写出山头，而后再用淡墨和水冲之，浑厚华滋，让人越看越有笔墨的润味，在墨与色之间处理得非常到位。

傲寒图 2005 纸本
68cm × 43cm

石涛大师对山川、物象，观察后得出了“一画之法”，所谓一画之法，我理解的是线的变化，以一当十。

乙酉初夏 意筆 方西蜀 新津 畫

生活是创作的源泉，中国画家
家不能不重视生活，而生活
界涵义甚广，格调高下不一，
大器晚成，此画不谓对农家
生活之观察，而寓于生活之
意，意笔，方西蜀，乙酉初夏

(左图)

农家小趣

2005 纸本
68cm × 68cm

我常常把画画作为我生活中的一部分，近十几年来我一直在努力做我自己想要做的事情。我在研究吴昌硕、八人山人的基础上树立自己的笔墨语言，但是我深深地知道太难了。若要超越古人，打破传统的格局就必须在继承传统的基础上，发扬民族文化的优秀遗产，直接面对生活吸收有益的营养，才能使自己花鸟作品出新意，笔墨当随时代！

2005 纸本
136cm × 68cm

向阳花

画画是脑力劳动，它需要冷静地钻研古代大师的优秀作品，并从中吸收有益的营养，从而知道哪些是精华的哪些是糟粕的，八大山人的画，格调高古是他全面修养的再现。

(右图)

2005 纸本
68cm × 68cm

秋实图

空谷幽兰 2005 纸本
88cm × 68cm

秋实图

繪畫作品即是人的心境之產
物心平氣和作品自然靜雅
念謂靜受書之益此幅
即是乙酉初冬李光偉筆

山川景
物
中
國
畫
中
意
象
其
者
期
練
外
方
氣
乙
火
傷
流

(左图)

水墨情怀

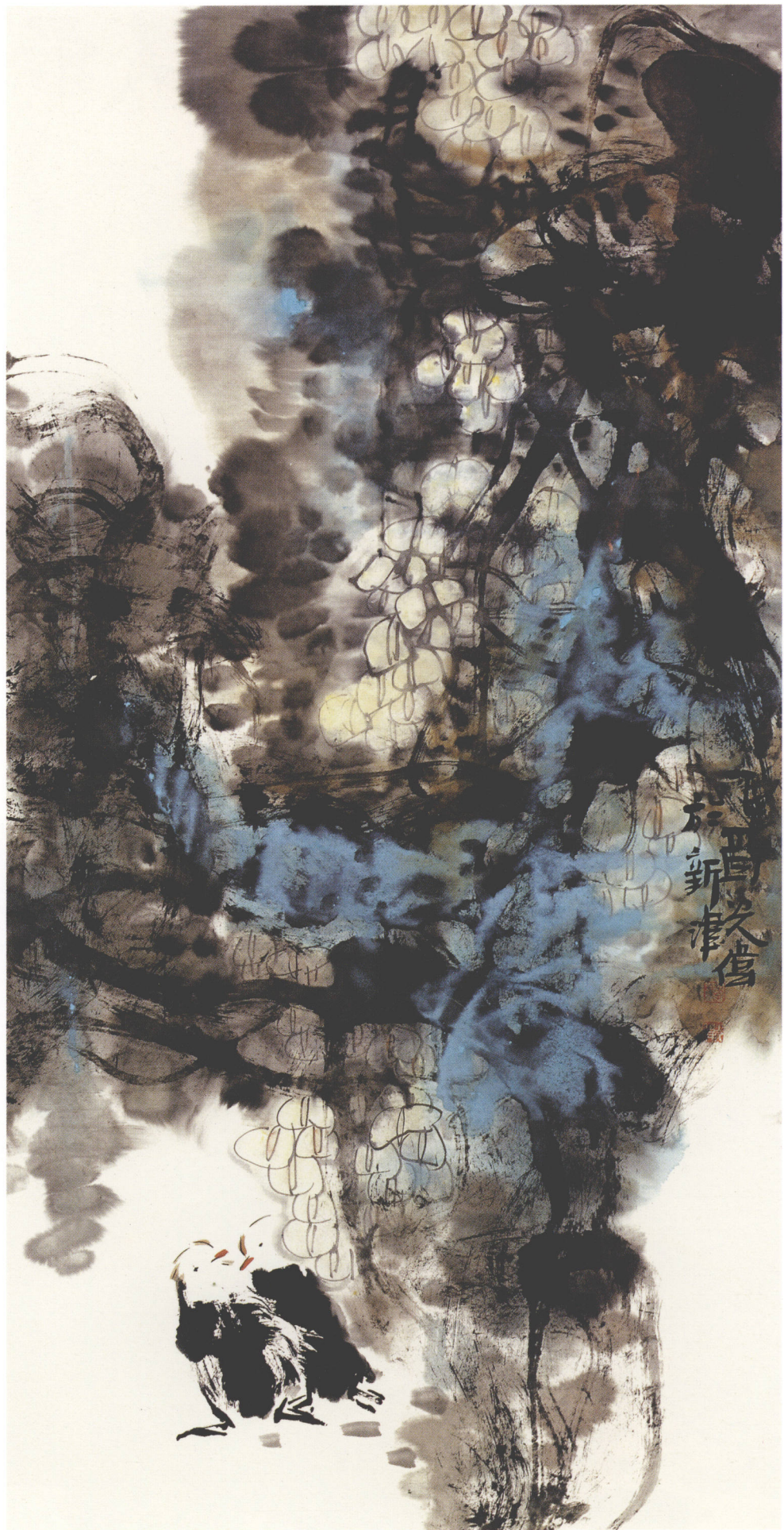
2005 纸本
68cm × 68cm

中国画的用笔、用墨，贵在能厚重、苍古，笔墨力求简洁生动。从随意中写出生活中的一股清气。我在四川生活了三十几年，对乡村田野里的一切一切都十分着迷和感到亲切。

2005 纸本
136cm × 68cm

藤下私语

作画着色以清淡为宜，不能大红大绿一齐而上，这样画面容易打架，要色与墨融为一体。我作花鸟画常以花青，赭石为主。偶尔用一点淡紫色，以求冷逸的格调。但近日来我偶尔用焦墨为之使花鸟画颇有新意之感！但在焦墨中必须有淡墨辅助，方更有看头。

(右图)

2005 纸本
68cm × 68cm

大吉图

悟与机的关系就是创造主体与外部世界的关系。即二分合一的关系，二分是现象，合一是本质，是可能达到的境界。悟的本质是画家对事物细致观察之后所产生的一种结果，而这个结果是从心灵中蹦跳出来的。

最美不过夕阳红 2005 纸本

136cm × 68cm

作写意花鸟的最高境界是写心造境。要从简洁、纯朴的画面中寻找新的笔墨语言，只有这样才能笔墨当随时代。