

李志刚

中国画作品集

LI ZHIGANG ZHONGGUOHUA ZUOPINJI

四川出版集团
四川美术出版社

李志刚

中国画作品集

LI ZHIGANG ZHONGGUOHUA ZUOPINJI

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

李志刚中国画作品集 / 李志刚绘. — 成都: 四川美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5410-3645-3

I. 李… II. 李… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第097984号

李志刚中国画作品集

LI ZHIGANG ZHONGGUOHUA ZUOPINJI

责任编辑

李咏玫 汪青青

责任校对

培贵 倪瑶

责任印制

曾晓峰

装帧设计

西岭书局

出版发行

四川出版集团 四川美术出版社
(成都市三洞桥路12号 邮编: 610031)

经销

新华书店

印制

北京奥美彩色印刷有限责任公司

成品尺寸

210mm × 285mm

印张

4

图幅

68幅

字数

10千字

版次

2008年7月第一版

印次

2008年7月第一次印刷

书号

ISBN 978-7-5410-3645-3

定价

58.00元

图版目录

东方吉祥.....	9	初夏.....	36
东方吉祥(局部).....	10	瓢饮.....	37
本色.....	12	晨妆.....	38
绿韵新生.....	13	鸟语.....	39
绿韵新生(局部).....	14	阳光.....	40
凉山金秋.....	16	姐姐.....	41
两个小八路.....	17	小陈.....	42
年少天高之一、二.....	18	周末.....	43
年少天高之三、四.....	19	昭陵六骏.....	44
年少天高(局部).....	20	唐韵.....	47
年少天高(局部).....	21	唐韵(局部).....	49
四季花之一、二.....	22	浴马图之一.....	50
四季花之三、四.....	23	浴马图之二.....	51
四季花(局部).....	24	踏春图.....	52
四季花(局部).....	25	丽人行.....	53
童年之一.....	26	熏风.....	54
童年之二.....	27	晨露.....	55
母与子.....	28	寄远.....	56
美人当道.....	29	天香.....	57
二哥.....	30	清音.....	58
晌午.....	31	凝韵.....	59
唱响中国.....	32	消夏.....	60
登场.....	33	春眠.....	61
劳模.....	34	长安行.....	62
五月.....	35		

李志刚

中国画作品集

LI ZHIGANG ZHONGGUOHUA ZUOPINJI

四川出版集团
四川美术出版社

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

李志刚 河北深县人

中国美术家协会会员

湖州市美术家协会副主席

湖州师院艺术学院副教授

毕业于河北师大美术系和中央美院中国画系研究生课程班

主要参展及获奖：

- 《红蜻蜓》 入选第八届全国美展优秀作品展并获河北省特等奖
入编《中国第八届全国美展获奖作品集》
- 《春日嬉戏》 入选第四届全国体育美展并获河北省一等奖
- 《绿色季节》 入选全国第十三届群星展浙江省展并获浙江省金奖
- 《本色》 入选第十届全国美展，入编《第十届全国美展中国画作品集》
- 《凉山金秋》 入选全国第二届少数民族美展并获铜奖，入编本展览作品集
- 《紫气东来》 入选首届中国百家金陵中国画展，入编本展览作品集
- 《绿韵新生》 入选第六届全国体育美展，获优秀奖并获浙江省金奖
- 《东方吉祥》 入选全国第十四届群星奖美展，获群星奖并获浙江省特等奖

作品收藏：

- 《本色》 浙江省美术馆收藏
- 《绿韵新生》 中国奥委会收藏
- 《紫气东来》 江苏省美术馆收藏
- 《凉山金秋》 中央民族文化宫画院收藏

主要论文论著：

- 《论武强年画的艺术特色和文化价值》 美术 2006.11
- 《总把新桃换旧符——来自民间年画的色彩启示》 美术观察 2007. 1
- 《汉风唐韵——汉唐鞍马艺术之嬗变》 美术观察 2008.6
- 《传统心象的当代解读》 艺术界 2008.3

KNOWEI

序

李志刚出生在河北，毕业于河北师范大学，是位地道的河北人。有一日，他来到我这里才得知他几年前应人才招聘去了浙江省一所大学任教。几年不见，似乎没有什么变化，还是那样随意和从容，显得更成熟和老道了。李志刚能远走南方生活与工作，不知出于哪些考虑，但按他的性格和选择，说明在他的人生旅途中需要这方面的滋养吧。

聊其自然，不刻意，不强求是我对李志刚的基本印象。不管是做人作画，都是不温不火，不急不躁，诸事脉络清晰。画道和他的为人一样，善于才智，不矫饰，不做作，轻松自如，很少受社会世俗影响。在他看来，画画这种事情本应是兴趣所致，没有那么复杂，也没有那么沉重，因为一个人还要工作和生活，画画是生活的部分，而不是生活的全部，只有摆布好这两者的关系，画画才有意义。志刚把事情看得很淡，很平常，他排斥那些在艺术和生活中掺杂过分的玄机，或把艺术脱离于画家本质的作品。所以，在他的作品里，无论是工笔人物还是近期画的水墨作品，一笔一画都能透露出一股自然气息，体会得到，画得耐心，给人以静心的感觉。

在今日画坛，可以说是热闹非凡，画家如何选择和把握自己，在当今已经失去了界线，但底线是什么？这个尺度需要画家自己来定。志刚的长处在于具有自主行为的能力，不人云亦云，不限风，为人为画，而贵之的真实和保持清醒健康的心态，他善于思考，但不拘泥，稳健平和，严谨认真，平凡中透出一股雅气，给人既可亲近又可远观的好感，这也说明，他不仅遵从了艺术的原本性格，也尊重了自己手中的这支笔，他的标淮在自已手中。从这一点上看，志刚的修为是具有价值和意义的。作为他的朋友，愿他一如既往地创作出好的作品。

刘进安

总把新桃换旧符

——来自民间年画的色彩启示

文/李志刚

在绘画图式和语言越来越个人化的今天，人们用尽可能标新立异的视觉方式记录着各自的感悟和思考，探求各种各样艺术表现的途径和可能性。无论是对传统的传承，还是对定式和规范的突破与超越，都体现出多角度多层次的取向，当代中国画坛似乎显得空前的多元和繁荣。

然而，在“多元化”大伞的遮盖下，也悄然成就了一批自负自得的投机者。以前卫新锐自居者，身披新潮铠甲，生猛异常，出手吓人，不把传统和文化当回事；而标榜传统者，则埋头在传统坑道里，拿传统当沙袋，以掩护自身创造力的不足。新锐们要割断传统的脐带和根脉，而标榜传统者手持笔墨盾牌要殉道传统。事实上真正的传统是割不断的，僵化的传统更难守长久，再说笔墨也不是传统的全部。在中国画传统的链条中，笔墨与立意、造型和色彩一样，不过是链条中的一环，是构成中国画传统的一个因素。反观宋元以前的中国画，追根溯源，从传统的重彩与民间彩绘中找回曾经的色彩，特别是传统的民间木版年画中扑面而来的天真灿然、单纯质朴，蕴含着旺盛活力和民族理念的色彩，唤起了我久违了的感动与激扬，近期的人物画创作或许显现出这一尝试。

中国的民间美术色彩是一个庞大神秘、源远流长的色彩系统。继承和借鉴民间美术的色彩，首先要解读民间美术色彩的本质内核，从其产生的母体——民族文化中寻根探源，从哲学、艺术学、社会学的大背景中综合审视，探究民间美术的本质特征，才能实现民间美术色彩与当代中国画色彩的血缘链接。

一、民间木版年画是我们民族的本土文化资源，蕴含着本民族的文化特征。独特的地域文化、民俗文化、宗教文化，成为其诞生的背景和土壤，其色彩理念不同于西方后天发展起来的色彩学。中国的民间色彩源出本土，来自民间，传统的五行对五色，具有世代相传、约定俗成的象征意味。五行色彩是中国传统的“正色”，在民间美术中广泛使用。民间木版年画中的色彩以红、黄、蓝、白、黑五色为设色基础，不局限于随类敷彩，而是根据题材内容，以民族传统的色彩理念和情感具体运用。五色体系作为民族色彩体系的“正果”，主宰民族色彩意识近三千年，成为传统色彩美学观的基础。

二、民间木版年画的色彩是一种原生态的色彩，保持着原始的品质和旺盛的生命活力。它源接人类早期的色彩直觉与本能。这种原始的直觉和本能，使得民间美术的色彩呈现出本真、鲜活、质朴、单纯的特征，是人的本源生命状态的直观呈现。从原始的图腾崇拜到祖先崇拜、生殖崇拜，无不体现出众生对生命和生存繁衍的渴求。这种强烈的精神企盼诉诸于民间美术的色彩中，表现出永不枯竭的生命活力。民间木版年画中红、黄、蓝、白、黑单纯的色块重复并置，色度饱和的大红大绿直接对比，呈现出激昂的节奏，昭示着生命的蓬勃，这种色彩几乎就是对生命的纵情歌唱。

三、民间木版年画的色彩具有单纯明快、饱和强烈的特征，呈现出乐观向上、自信阳刚的豪气和质朴纯真的乡土气息。民间木版年画是农耕文化的产物，是民间艺人们农闲时自发性的创造，符合大众审美口味，是农民画给农民看的。因而不受上层意识形态的左右，不为客观物象和条条框框所局限，主观而直觉，重感性、重心象，所以这种色彩表达便显得自信而天然。加上简陋的物质条件的限制，民间美术色彩反而显得质朴古拙、粗放大气，像秋天田野里的高粱一样红火热情，乐观向上，灿烂明丽。

民间木版年画的色彩特征，恰好是当代中国画在色彩方面的缺失因素。长期以来，中国画家们沉醉在“浓淡干湿”的笔墨中，暗恋着淡雅和谐而又沉重的笔墨，在黑白世界中游刃有余，而对色彩却显得

感觉贫乏，没有思路和想象力。而色彩在打动视觉、触动心灵、表达情感方面却是何等直接，何等的举足轻重。色彩是第一视觉形式，缺失色彩，仅靠水墨浓淡支撑的中国画就成了单调苍白、千人一面的“字画儿”。“造型与色彩是绘画的两大重要语言……形状却不取得颜色的表情效果。就表情而言，最显著的形状效果也比不上落日或地中海蓝的效果（鲁·阿恩海姆《色彩论》）”。当代中国画有了色彩的加盟，水墨就不再是独轮车，色墨交融，有形有色，中国画才能谱出更具感染力的动人乐章。

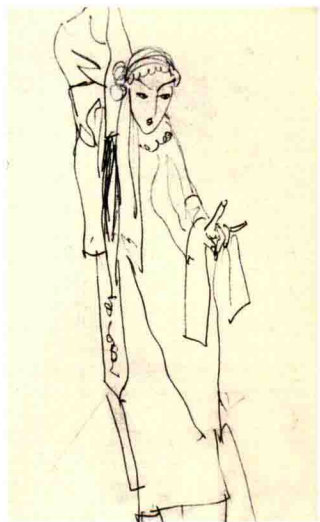
当代中国画缺失的色彩，是一千多年前丢失的民族民间色彩，而不是再现光影和冷暖的西方色彩。首先，发掘本土文化资源，整合民族民间传统，从民族文化母体中孕育出带有民族遗传基因的、能够传世的中国画特征鲜明的一元。当代中国画只有嫁接传统民间美术的色彩，才是血型相符、血缘相通的，也才是富有生命力的。

继承民间木版年画色彩的原生态特征，可以为传统中国画注入原始的生命活力。传统中国画追求含蓄内美、淡雅和谐的水墨成为其固定不变的模式。中国画成了正襟危坐、不苟言笑、不近女色的老人艺术。原生态的民间美术色彩所特有的本真、鲜活、激昂、蓬勃向上与当代中国画的追求一拍即合，传统古老的中国画便“破茧化蝶”，重获新生。

借鉴民间木版年画色彩单纯明快、饱和强烈的特征，提升中国画色彩的表现力和感染力。发挥色彩的表现力和感染力的前提，首先是施色的主动而不是被动状态，不以刻板地描摹对象为目标，主观直觉、放笔直取，才能表情达意。而民间美术中木版年画的色彩运用正好契合这种感觉，它注重原色对比，是对比色的和谐，生动鲜明，充满时代感。通过强烈的色相与明度对比更鲜明地反衬出色彩的特征。这样一来，色彩的表现力被最大限度地呈现出来，画面色彩在冲突对比中显得单纯强烈有力。寻求对比色的和谐成为现代中国画的色彩追求，是色彩的时代品格特征。

整合民间美术色彩资源，分析研究其体系特征，以此为参照，建立和完善当代中国画自己的色彩体系，理论的建立和创新是一切创新的前提和关键。民间美术的色彩与中国画色彩同源同宗、一脉相承，其参照和移植是顺理成章的，中国画不致因此丢失自我，沦为西方艺术的亚种和混血儿。一个民族的历史是不能被割断的，忘掉传统、丧失记忆的民族没有文化积淀可言。要想在多元化的艺术格局中保持中国画特征鲜明的一元，只有植根于本民族传统的文化土壤，从民间美术中汲取营养，建立和完善具有民族基因的现代理念的色彩体系，色彩与笔墨同构，创造出独具东方典范的当代中国画，才能实现中国画真正意义上的复兴。

原文发表于《美术观察》

传统“心象”的当代解读

文/李志刚

从“五四”运动至今，关于中国画的传统与现代、继承与创新的争论已纠缠了近百年。虽然说创新求变与继承传统是历代都有的文化现象，却从未像今天这般强烈，成为挂在中国画家心头的问题。进入本世纪，伴随着传统文化潮的回归，在民族文化、本土文化的认同感、归属感的召唤下，中国画家开始重新关注曾经淡忘的传统，甚至许多“当红”画家——当年的新锐、弄潮儿，如今也都言必称传统，动不动拿笔墨说事儿。于是乎，笔墨成了许多标榜传统的人用来掩护自身创造力不足的盾牌。

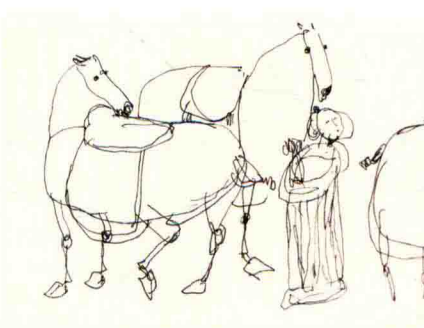
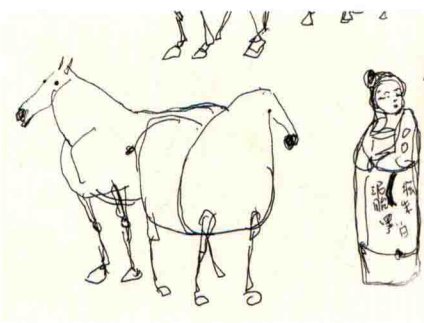
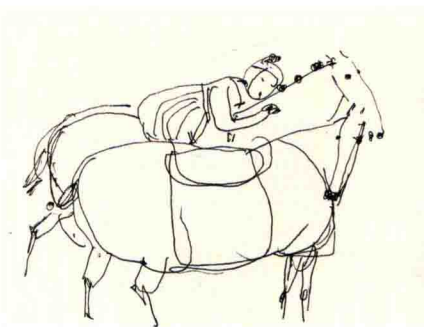
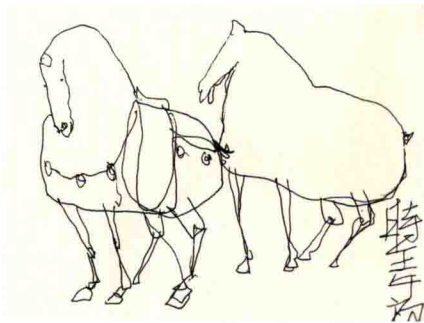
笔墨是传统，但传统不仅仅是笔墨。

几千年积淀的中国画发展至今，不是“笔墨”两个字就能承载的。即便是传统的笔墨，从元明清发展至今，也是动态的，不断衍变成熟的。当代的中国画家不能死抱着古人的衣钵讨生活，探寻传统不是刻舟求剑，不是模拟和复古传统笔墨的表象和程式。元、明、清以来发展成熟起来的笔墨，如果摆在整个中国美术史中来看，只是一个发展阶段，一种表现形式，甚至一个分支，并不是传统的全部。我不否认传统笔墨及其美学意义，甚至也暗恋着笔墨的单纯与深奥，但更看重“干湿浓淡”、“诗书画印”背后的精神内涵和文化品格。

寻根探源，从宋元上溯至汉唐，我们会发现中国的造型艺术越接近源头，其中国气质与品格越原始、越纯正、越地道。重新梳理和审视中国美术发展史，反观宋元以前，特别是汉唐时期的造型艺术，同样是传统的一个阶段，却彰显着正大沉雄、自信浪漫的辉煌气度。汉代霍去病墓前的大型石雕，造型循石取意，大化天成，粗犷质朴，绝无矫饰，粗砺的花岗岩雄浑凝重，扑面而来一股摄人魂魄的震撼；汉陶马俑的造型朴拙浑厚而阳刚，高度的概括夸张，力度内敛，列阵矗立，静穆中透出威严；画像砖、画像石以及汉代漆器彩绘中的形象则更显得自由飘逸，雄奇瑰丽，充满了想象力和生命活力。比较而言，唐代是处于民族文化的全盛期，时代勃兴、自信、自由、开放的世风，使唐代艺术更加成熟，更趋完美。唐代的宫殿、墓室壁画以及宗教壁画人物造型大气端庄、生动传神，用线肯定果断、飘逸流畅，场面壮观、气势恢弘。唐代绘画注重写生，却又不拘于形似，色彩表现绚丽华美，主观而直觉，这便是中国造型艺术的“心象”，是传统绘画的精神内核。张璪提出的“外师造化，中得心源”，可以看做是对唐代绘画的最恰当的概括，同时，也是对“心象”的准确解读。

入元以后，文化史将以笔墨为核心的水墨写意画推到了至尊和典范的地位。时至今日，许多画家仍拜倒在传统笔墨的伤感和荒寒里站不起来，甚至找不到自己。不管我们是否情愿，事实上，传统笔墨所表现的“渔樵耕读”、“小桥流水”离我们今天的现实生活越来越远了，传统中国画这个命题逐渐变成玄奥神秘、空寂森严的神殿。倒是那些地位卑微的民间画工们所创造的民间美术，为我们展开了纯真活泼、健康向上的质朴笑颜。

民间美术是我们的本土文化资源，蕴含着本土的、民族的文化特征，带有独特而鲜明的民族审美取向。民间美术是一种原生态艺术，相对封闭稳定的生成环境，使其保持着原始的、旺盛的生命活力，在漫长的发展过程中自我完善、自成体系，呈现出本真、质朴、鲜活特征，是人的本源生命状态的直观呈现，其审美追求具有宗教般的虔诚与炽热。以民间木版年画和泥塑彩绘为例，其造型古拙质朴、色彩单纯明快，饱和强烈，呈现出乐观向上、率

真阳刚的豪气和质朴纯真的乡土气息，自信而天然。

无论是汉唐的石雕、壁画、重彩绘画，还是民间美术中的木版年画和民间彩绘，无不色彩瑰丽灿烂，其造型主观大胆、自由奔放、意在象外、形神兼备，“得意忘形”，是心迹的外化，是生命力的宣泄，是心象的生动写照。汉唐造型艺术和民间美术壮美阳刚、质朴纯真、乐观睿智，绝没有明清文人的病态与伤感。“真正的古典主义精神是富有朝气的、快乐的、天真的、活生生的，像行云流水一般自由自在，像清纯的空气一般新鲜（傅雷语）”。即便是传统水墨画，在笔墨上的审美追求也是多样的，有沉静内敛的一面，也有奔放豁达的一面，不同的人生体验形成决然不同的艺术追求。这种独特的、个人化的艺术风格是思想和情感的视觉化。中国画的本质是写意和表现，而不是再现，心画不是客观，心象不是“形象”，它不同于西方绘画的形象，中国人的形象实际上是“外师造化，中得心源”的心象，是独与天地相往来的体验，是感性的，个人化的，这种个人化的体验和感悟用思想与情感提炼整合，是形而上的“形”，是心象的幻化。

那么传统画论里的“心象”这一概念，在当代文化语境中应当怎样解读并付诸实践呢？面对浩瀚的传统大系，每个人都会找到自己的关注点和切入点，做出符合个人觉悟和体会的解读。

当代中国画无论工笔写意，重彩抑或水墨，尽管个性风格差异，材料技法不同，但内在的文化品格和精神诉求应当是同质的，其独特的造型观念、笔墨语言、东方意象化的色彩都是写意的，“写心”的，是传达“心象”的重要元素和方式。因此，宏观把握和全面认知传统，解读传统的心象观，让传统的水墨媒材成为表达当代人内心体验的方式和手段。中国画讲笔力墨韵，以笔力成就的线条具有穿透力，深入人心，拨动心弦，看到这样的线，心里那根弦就被弹奏起来，这样的线条成就的“心象”首先感动自己，进而打动别人。另外，中国画也注重写生，主张“师造化”，“造化”是心象之源，但这种写生更多的是澄怀卧游，是参悟默察，写物之生气，捕捉感受，发现和体悟有价值的心象，从全因素中提炼有意味的个别因素，进而形成个性化的语言。体验手绘的感觉，用毛笔、水墨自由地书写出内心的感动，或流畅飘逸，或凝重沉厚，节奏韵律顿挫转折，像心电图一样，宣纸忠实地记录下那份属于自己的心迹，不做作，不张扬，不故弄玄虚，不声嘶力竭，用个人化的视觉语言表达思想。与笔墨一样，中国画的色彩的运用同样是具有精神意味的，感性的，东方意象化的，这种色彩同样是心象表达的重要因素。

无论当代画家怎样强调反叛与革新精神，传统总是割不断的脐带和根脉，任何艺术创造都有其根脉和本源，没有传统底蕴的艺术，也就没有革新的潜力。割断历史，抛弃传统，便没有再生的基础和土壤，中国画离开母体土壤，泡在西方的营养液中，是很难根深叶茂的。

秉承古典绘画的精髓，挖掘历史传承中曾经断裂和陷落的古典精神意韵，复苏传统“心象”的当代美学意义，中国画形与神、意与象、理与法的内涵和精神，不是固定和技术层面上的空泛理论，而是伴随着时代发展的人文精神和鲜活的生命元素。

原文发表于《艺术界》

图版目录

东方吉祥.....	9	初夏.....	36
东方吉祥(局部).....	10	瓢饮.....	37
本色.....	12	晨妆.....	38
绿韵新生.....	13	鸟语.....	39
绿韵新生(局部).....	14	阳光.....	40
凉山金秋.....	16	姐姐.....	41
两个小八路.....	17	小陈.....	42
年少天高之一、二.....	18	周末.....	43
年少天高之三、四.....	19	昭陵六骏.....	44
年少天高(局部).....	20	唐韵.....	47
年少天高(局部).....	21	唐韵(局部).....	49
四季花之一、二.....	22	浴马图之一.....	50
四季花之三、四.....	23	浴马图之二.....	51
四季花(局部).....	24	踏春图.....	52
四季花(局部).....	25	丽人行.....	53
童年之一.....	26	熏风.....	54
童年之二.....	27	晨露.....	55
母与子.....	28	寄远.....	56
美人当道.....	29	天香.....	57
二哥.....	30	清音.....	58
晌午.....	31	凝韵.....	59
唱响中国.....	32	消夏.....	60
登场.....	33	春眠.....	61
劳模.....	34	长安行.....	62
五月.....	35		

紫氣東來
時在丙申
志翔畫

东方吉祥

233cm x 120cm

初夏志畫

本色

185cm x 156cm

绿韵新生

180cm × 156cm