

中国当代最具实力美术名家荟萃

朱波

· 博林艺术馆典藏 ·

主编 / 贾德江 · 北京工艺美术出版社

中国当代

最具实力

美术名家

荟萃

来波

主编／贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代最具实力美术名家荟萃. 李波/李波著; 贾德江主编.
—北京: 北京工艺美术出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5140-0782-4

I. ①中… II. ①李… ②贾… III. ①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 (2015) 第 274086 号

出 版 人: 陈高潮
责任编辑: 杨世君 冯淑泰
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

中国当代最具实力美术名家荟萃·李波

贾德江 主编

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/8
印 张 9
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-0782-4
定 价 88.00 元

中国当代

最具实力

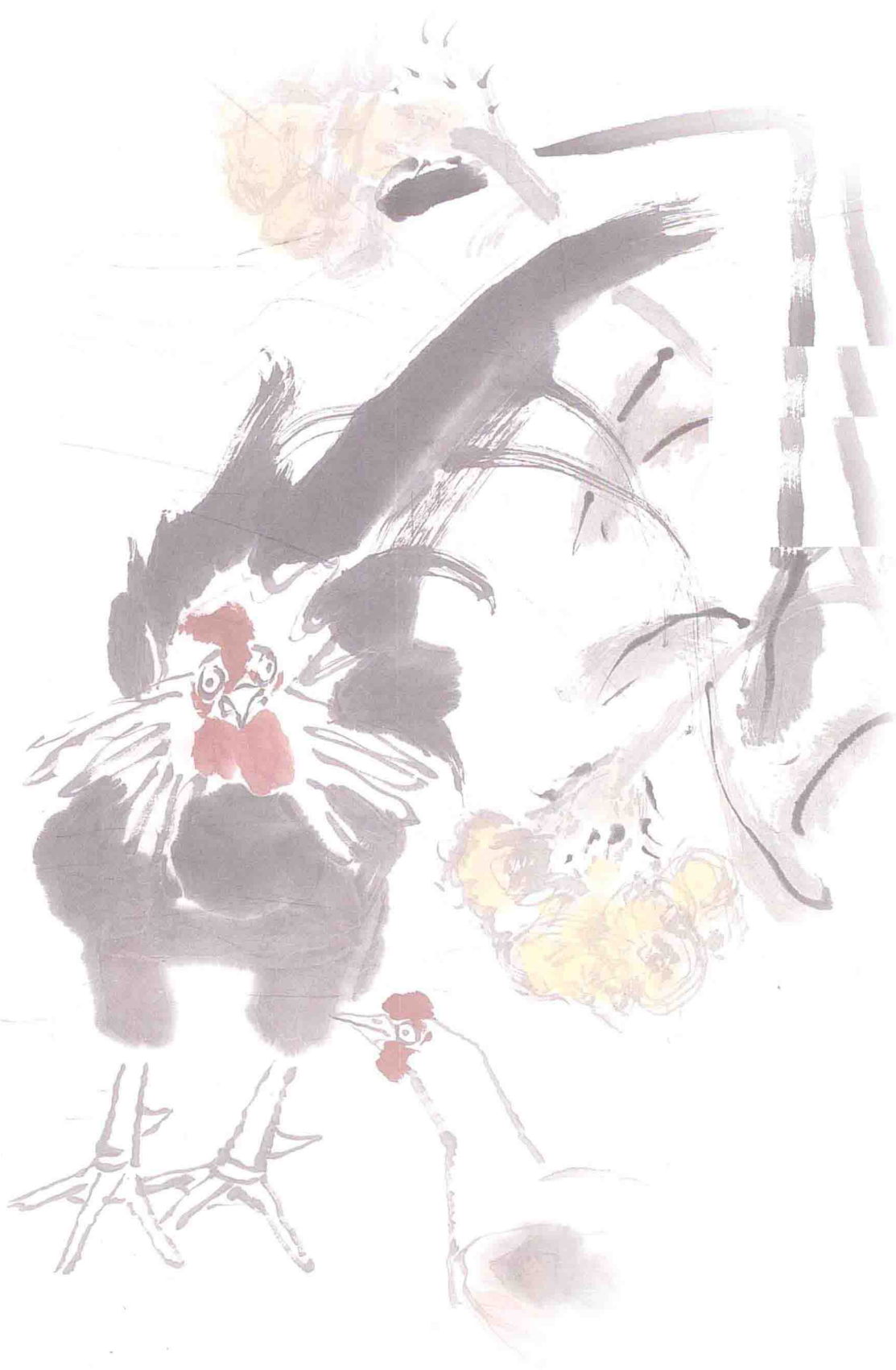
美术名家

荟萃

来波

主编／贾德江

北京工艺美术出版社

分紫二色已向深淺向背

太隨低昂

映葉多佳隱羞面

卧簪無力今醉地低

嬌笑客疑掩口

凝思怨人如斷腸

牡丹一朵值千金將謂從來

色最厚今日滿開似雪

一生幸員看花心

去年曾看牡丹花

蛱蝶迎人傍彩霞

今日再游光福寺喜風

我入仙家

牡丹妖嬈亂人心

一國如狂不惜春園

東園桃李李

果成天謬自成陰

淺紫從爭發

浮紅任壓舊天葩尚

青雲國色特華顛

庭中芍藥好天珍

池上芙蓉淨少佳

唯有牡丹真國色

花開時節動京城

从文化花鸟向生活花鸟转换——浅析李波大写意花鸟画的创作智慧

■ 贾德江

李波 号瀚飞，1942年生于江苏扬州，1973年毕业于浙江美术学院（今中国美院），得潘天寿、吴茀之、诸乐三等大家和邓白、宋忠元、杜曼华等名家的热心指导或悉心传授。大学毕业后先后执教于山东轻工美校、淄博师专、山东理工大学，现为山东理工大学美术学院教授、中国美术家协会会员、山东画院艺术委员会委员、山东省美术家协会花鸟画艺术委员会顾问、山东中国画学会顾问，精研国画，擅长大写意花鸟。

秋思

2015年 纸本设色 68cm × 68cm

对大写意花鸟画家李波的认知，始于去年他的学生送我的一本《师生情——宋忠元、杜曼华、李波作品集》。读罢画集，我被他尊师重教的浓浓深情所感染，那种不忘恩师的拳拳之心使我心存敬意，留下了深刻的印象。我更为他能以极简之笔，表大写意之高韵而击节叹赏。那种随手勾斫，涉笔成趣，不加繁缛，甚乃吸纳现代构成的书写性技巧，充满活跃的生命力和精神气象。在现代画坛，这种破传统之格而出新意的画风，少有比肩而立者。

李波先生1942年生于“扬州八怪”故里——江苏扬州。早年就学于浙江美术学院（现中国美院），大学毕业后任教于山东。现为山东理工大学美术学院教授。在他骨子里，既受家乡前贤遗风余韵之熏染，又得浙派潘天寿、吴茀之、诸乐三等写意大家耳提面命的蒙养。其后他休养生息于齐鲁大地，他的绘画在很大程度上奠基于丰富而厚重的齐鲁文化之上。数十年来，李波精诚于教学，循循善诱，桃李广布南北；同时，以绘画与教学的相辅相成，矢志且潜心于大写意花鸟画创作，凭其深厚功力，承“扬州八怪”之“怪”，取浙派传统之“法”，融齐鲁画派之“雄”，构筑自己绘画独有的面貌，其画风日臻鲜明，表现出很高的智慧。

大写意花鸟画的成熟，在明代后期，自白阳、青藤、八大、石涛、八怪以至海派以来，不断发展，从形式到内容，从图式到笔墨，把写意花鸟画推向了愈来愈富有表现力的阶段。然而，20世纪以来，当吴昌硕、齐白石和潘天寿分别将现代大写意花鸟推向顶峰之后，在写意花鸟画领域的任何开拓和个性的建树都变得举步维艰了。大写意花鸟画在当代走向式微已成不争的事实，能画者虽多不胜数，但矫然特出者却寥寥无几。普遍表现为，有的人着意于大写意花鸟精神的弘扬，却未能远离古人的轨辙，其形态难脱“三家”之窠臼；有的人一味求变出新，向传统宣战，凡是在艺术上缺少根底的人，一窝蜂朝这个方向跑去；有的人把目光引向层次丰富、茂密繁盛的原野山冈，表现山花

野卉的蓬勃生机，却限制了大写意笔墨的发挥，而因拘法不化、无所作为者更是大有人在。

李波的大写意花鸟画显然有所不同。他的画虽植根于深厚的中国文人写意画传统，抒情写意的艺术手法更是与中国传统艺术一脉相承，但他没有躺在前人的成就上依样画葫芦，也没有在西化的道路上异想天开，而是在开掘“变古为今”的潜能上用心，一直在大写意花鸟画的题材开拓、语言更新和意韵追求三个方面呈现出勇于探索的新面目。他自觉地以当代意识去选择古代优秀传统而发扬光大，保持了师辈贴近生活、走向自然和关注时代的创作精神，在主观感受、内心世界的表达上，在艺术语言形式的变革和艺术个性的发挥上，进行了积极的富有成效的突破和创造，从而以“传统笔墨、现代意蕴”的新架构进入了成熟期，卓然而立于当代画坛。

题材开拓与意蕴追求的并进，是李波大写意花鸟的一大特点。他的花鸟画题材明显地向着过去不甚重视的方面发展，并非完全不再表现鸟鸣花放的生韵，不再描绘传统题材荷香蕉影的风神，而是不再满足于前人描绘过的名花珍禽，也不再满足经过剪裁的折枝或脱离环境的盆供，更不局限于花团锦簇的屡见不鲜，他的视野从画室走向了原野，走向了大自然，带着浓郁的乡情，画农家房前屋后的雄鸡英姿、群鹅盼归、花鸭戏水、白鹅相依、万鸽归来、鱼鹰相望，画广阔田野中的天鹅翱翔，大雁腾飞、仙鹤展翅、双鹭顾盼、鹈鸟觅食、锦鸡迎春。他以禽鸟为画面的主体，常以大禽大鸟结构画面，大野雄风跃然纸上，而不是传统花形鸟态的小情小趣。古人取象单纯精粹的特点被继承下来，但比古人更强调了禽鸟与其生存空间的联系，虽笔墨洗练，点到为止，却意在画中，情溢画外，既保留了新鲜强烈的“览物所得”，又以所养所崇升华了境界。李波的创作高度，在于“花”与“鸟”的生活化，都联系着他感受过的某种生活和境界，有一种特别的熟悉感和亲切感。他画的是平民百姓耳濡目染的寻常花鸟，但通过

人静鱼鹰自乐 2014年 48cm × 387cm 纸本设色

水上踏歌声 2015年 68cm × 255cm 纸本设色

注入个人的气质性情、个性化的笔墨及其所感受到的时代心声，便具有了不同于古人和他人的朴拙撼人的艺术力量。他传递的不是文人画的忧患意识和自我遣兴，而是生活的诗篇、自然的颂歌，类似于齐白石，完全出于对生活的热爱，进一步推动了由文化花鸟向生活花鸟的转换。

艺术语言和形式技巧的变革图新，是李波大写意花鸟画的又一显著特点。这一变化的主要征象，是在保持文人画重写尚意的优势条件下，不失大象大势大氛围大情调地突出了线的立骨作用。线是李波大写意花鸟画的生命线。线在他的画面中，不仅起到夸张造型的轮廓作用，还因为“工画者多善书”，具备了相对独立的审

美价值和表现功能，线的提炼组合也更加概括而有个性。观李波的画作，最强烈的印象是：重线条，少涂抹，强其骨，尚情趣，求神韵。他打破了传统写意花鸟画的笔墨程序而按照强化意境与纯化语言的现代要求重新组合。在造境上，务求强化张力，为此多取近景，偶取中景亦拉近处理，力避琐细，突出其“大势”与“大象”，并且以现代构成意识辅助取势，组织画面，令其对比鲜明，强烈触目。在笔墨上，更突出用笔，以点线交织代替水晕墨彰，亦化繁为简，把前人勾皴点染设色俱全，省略为长线大点，并以兼勾带点间以没骨的墨法略加皴染的一次性过程，使画面一气呵成。在整体布局上，通过线形浓淡干湿的粗细变化与大点大墨的交错运

动，在单纯中求变化，在随机中求自然，造成点线面节奏铿锵的交响。在造型上，他追求“不似之似”的夸张变形，尤其注重禽鸟的生动姿态与神韵的捕捉，讲求夸张有度，变异合理，离形得似，形变意足。同时在保持平面造型的前提下，除去加强了主体与环境的视觉一体感之外，最引人瞩目的特点是，抛弃了古代名家如八大变形的模式和程法，根据生活感觉，顺应感情趋向，广泛吸取民间艺术的变形经验，恰到好处地夸张变形，达到了形变而神愈全、形变而意愈足和形变而更饶内美的高度。

正是由于李波在布局与笔墨结构上，突出了大圆、大方、大面、大点、大线条的组织和起伏，强化了有笔墨处和无笔墨处的整体感，突

出了笔踪的力度，夸大了气势与张力，务求简赅、得势与雄强，成功地创造了与画家内心融为一体的寻常花鸟的不寻常境界，在新的意义上复兴了文人画笔墨写意的传统，弘扬了物我合一从整体上观照自然的艺术思维，却又与那些了无个性空泛其内容而僵化其形式的某些古今大写意花鸟画划清了界限，提高了绘画语言的抽象性和感染力。

纵观李波的大写意花鸟画，可以说已得八大之简、吴昌硕之气、齐白石之情、潘天寿之理，旁参青藤之放、“扬州八怪”之变，是融诸家之长的厚积而发，是具学养、笔墨、气韵之大境。但他却不步前人之后尘，有自己的章法，有自己的笔墨，有自己的面貌，形成了自己的

风格，闯出了自己的路子。作品中既有理性思考的深入，又有激情张扬的活力，既有南派之灵秀，又有北派之雄放，传统笔墨，为体于内，现代意蕴，为体于外。幅幅作品无不布局开张而生意盎然，他把发现大自然本身的美与动人的感受结合为一，把描绘大的气势、大的气象与平面空间的笔墨结构结合为一，他的艺术已实现了笔外笔、墨外墨、意外意的大的综合与大的提升。故李波在当今画坛有“扬州八怪之九”的赞誉。其实，他的所谓“怪”和“扬州八怪”如出一辙，是相对于当时画坛主流而言的，就是个性的鲜明和张扬，就是大胆和创新。

作为艺术家来说，年过七十的李波早已不是古人所界定的“古稀”之年，他正值创作的

旺盛期，在笔墨与对象的互动上，在写意的气局与真实感受的并重上，他仍倾注心力，不仅画气势宏伟的大画，也专门攻克小品。必须大画小品兼之，是他循序渐进的经验之谈。而把民族传统与当代精神结合起来，把中国的文化精神深度和中国画本体高度统一起来，是他终生为之奋斗的目标。他不会满足他已取得的杰出的艺术成就，他还会沿着他的既定目标，在勤奋探索中向社会、向家乡的人民奉献更为夺目的创造成果。

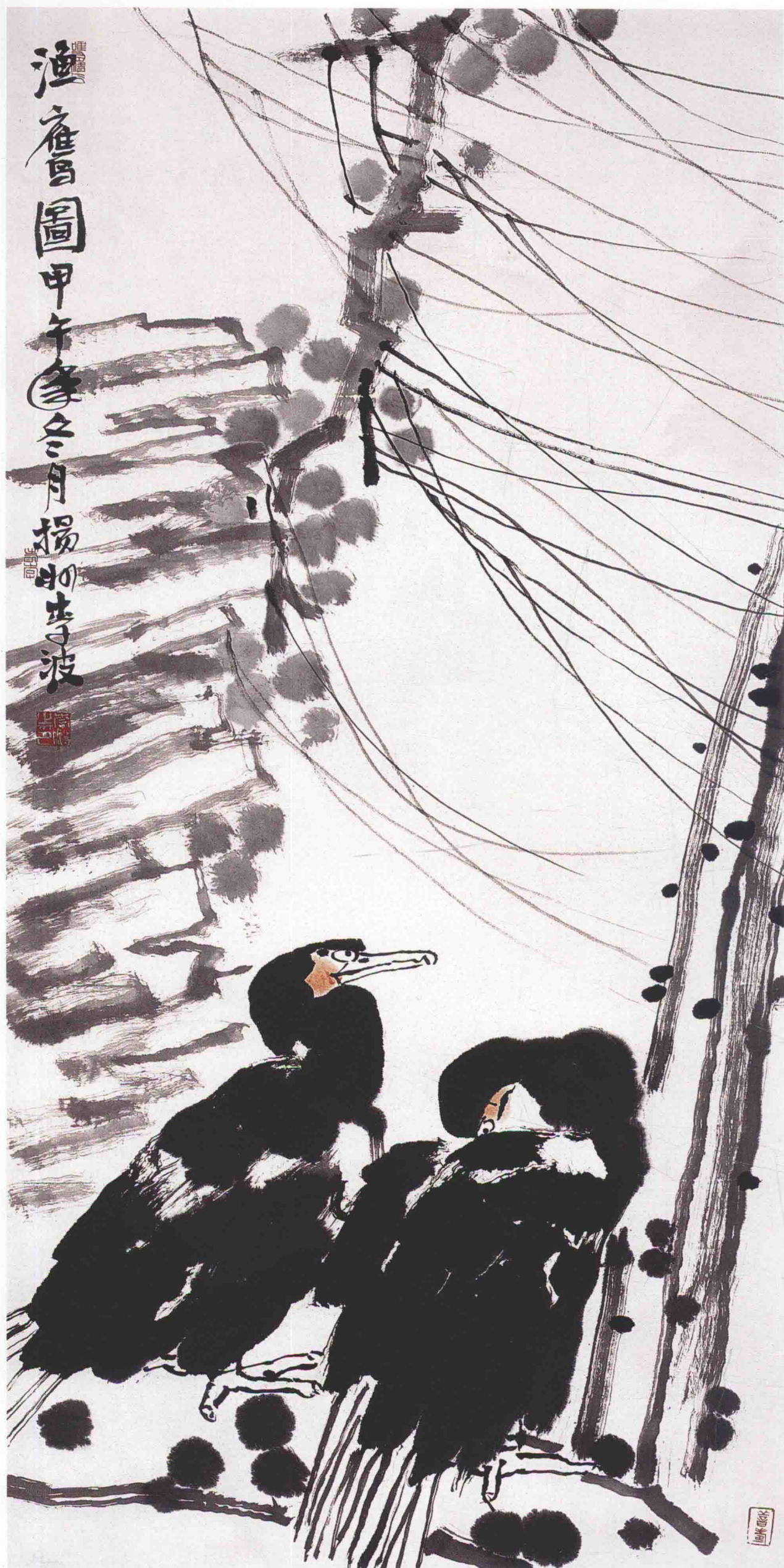
2015年5月30日于北京王府花园
(作者系著名出版人、美术评论家、画家)

黑白分明
2014 年
136cm × 68cm
纸本设色

丽影
2015年
136cm × 68cm
纸本设色

鱼鹰图
2014年
136cm × 68cm
纸本设色

曲项向天歌
2015年
136cm × 68cm
纸本设色

英气生云
2015 年
136cm × 68cm
纸本设色

英气生云
乙未年夏月
李波

南国情思
2015年 纸本
136cm × 68cm
纸本设色

春风动春心 2014年 180cm x 387cm 纸本设色

众家评说李波花鸟画

编者按：2014年5月15日，著名画家、山东理工大学美术学院教授李波在母校中国美术学院美术馆举办了个人画展。画展开幕后，举行了由李波的恩师、中国美院教授、著名画家杜曼华先生作为学术主持的“李波花鸟画学术研讨会”。与会名家学者从笔墨语言、传承创新、个人风格等方面各抒己见，畅所欲言，点评了李波花鸟画创作。以下是根据座谈会发言和画展期间记者采访整理的文字。

肖 峰（中国美协原副主席、浙江省美协原主席、中国美院原院长、著名画家）：李波的作品，最可贵之处是源于生活、高于生活。看他的画展，扑面而来的是浓郁的生活气息。只有源于现实生活，素材才能源源不断。比如玉米，过去文人画中极少见，李波画来让人感到生动、亲切，尤其是北方人在南方看了，能引起对家乡的思念。还有一点，李波的作品把江南意趣和齐鲁画风完美结合起来，二者融合得

天衣无缝，让人看后耳目一新。

许 江（中国美协副主席、浙江省文联主席、浙江省美协主席、中国美院院长、著名画家）：这几年，中国的大写意画发展很难，因为前面的大师太多了，很难超越。李波的画结构意识较强，有一股生机在里面。他一定深入揣摩过潘天寿先生作品的大格局、大造型。潘先生作品中的磅礴之气，在李波的画中能看得

出来，尤其是构图上的造险、破险，体现得非常清楚。李波的那些小扇面，用笔简练，构图新颖，有些造型像石头，尺幅不大但画出了大格局。

孔仲起（著名画家、中国美院教授）：李波的画大气磅礴，气势夺人。他心里有潘天寿老先生，尤其是他的几幅鹰，有潘老作品的影子，笔墨老辣，构图敢破敢立，他有继承有创新，画得比潘老还要大胆、强悍，有山东人的精神。李波一幅梅鹤图，把5张8尺的宣纸拼在一起，仅

是这么大的尺幅，很多画家就不敢轻易动笔。李波不仅画了，还能把结构、笔墨、画面交代得清清楚楚，气势很壮，很难得，很大气，有霸气，花草精神波澜惊。祝他的艺术之路越走越宽广。

吴山明（著名画家、中国美院教授）：中国美院培养的学生很多，但像李波这样个人风格突出的画家却很少。他的画以线为主，特别注重线条运用。在色彩方面，以淡雅为主，同时受一些民间色彩的影响，整个画面能撑得住，物

与物之间的构成关系具有装饰味道，这是很不容易的。

李波的画路数很正，能明显看出院校文人画的痕迹。他的画有程式但不程式化，他从生活中吸收了很多素材，具有鲜活性。鲜活性，这个话我一般不会讲的，但看了李波的作品，给人的印象就是具有鲜活性，这是艺术的生命所在。

卓鹤君（著名画家、中国美院教授）：李波画的禽鸟种类很多，鸟的造型、动态有点拟人，

天寒水鸟自相依 2015年 69cm × 69cm 纸本设色

像人在跳舞，很有生活情趣。从李波的作品看，他的传统基础很扎实，他又是善于创新的。美术美术，一个是美，一个是术。李波很敏感，他能用技术把最美的瞬间捕捉住。李波的作品给人轻松、愉悦的感觉，说明他心态很宽亮，这也包含着他的艺术追求。

杜曼华（著名画家、中国美院教授）：李波是我的学生，上学时他在班里水平就是最高的。他很勤奋，能取得今天的成就，这不是偶然的。他在画画方面，脑子特别灵光，吸收东西特别快。时隔40多年，我再次看到他的作品，既有传统的功夫，又有新的创造。他画得比较随意、

轻松，有一定的装饰味道，把花鸟的精神状态画出来了。他画得轻松，让人看了也很轻松，给人美的愉悦。

何水法（著名画家、中国艺术研究院教授）：作为一个画家，作品首先应该反映生活、反映时代，而不是小情趣，不是笔墨的把玩。李波先生画的一花一鸟都是源于生活，他没见过或者根本不存在的东西，他从来不画，比如凤凰。画鬼容易画人难，没见过的东西，怎么画都行。李波的素材源于生活，一是有亲切感，二是增加了绘画难度。李波画得很轻松，可见他的积累和功夫。

王赞（中国美院副院长、教授）：我和李波老师都是扬州人，又都在中国美院上过学，这让我在心理上对李老师有一种亲切感。这是我第一次看到他的作品，给人的感觉很大气、很清新，有浓郁的生活气息，有蓬勃向上的精神，让人看了很舒服。他的画，用线、用墨、用色都很讲究，构图新颖，是对浙派艺术的发扬光大。

宋建明（中国美院副院长、教授）：李波是我的学长，他有这样的业绩，我为他感到高兴。他的作品有天生的情趣和幽默感。他用笔有股拙气，形成鲜明的画面控制力。他的作品画面