

李墨染 写意花鸟

主编 / 贾德江

第 6 辑

- 坚守传统，关注自然，既讲究用笔的情趣和骨力，又强调墨韵风神
- 以书入画，蒙养笔墨，锤炼胸襟，以独特的审美视角，展现质朴自然、雅拙苍洁之美
- 以出奇不意的构图及饱蘸激情的语言符号，营造闲适恬静、妙趣天然的意境
- 在大写意花鸟的精神和形式探求的两方面，作出了斐然的成就

中国画名家精品粹编

ZHONGGUOHUA MINGJIA JINGPIN CUIBIAN · LI MORAN XIEYI HUANIAO

图书在版编目 (CIP) 数据

李墨染写意花鸟 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2011.6
(中国画名家精品粹编. 第6辑) ISBN 978-7-5140-0047-4 I. ①李... II. ①贾... III. ①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 (2011) 第 111521 号

责任编辑: 孟繁放 / 责任印制: 宋朝晖 / 装帧设计: 汉唐艺林

中国画名家精品粹编
李墨染写意花鸟

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 北京缤索印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8 印张 4.5

版次 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

印数 1~2500

书号 ISBN 978-7-5140-0047-4/J · 947

38 元系列丛书 / 全套 (10 册) 定价: 380.00 元

ISBN 978-7-5140-0047-4

9 787514 000474 >

李墨染 写意花鸟

主编 / 贾德江

第

6

辑

- 坚守传统，关注自然，既讲究用笔的情趣和骨力，又强调墨韵风神
- 以书入画，蒙养笔墨，锤炼胸襟，以独特的审美视角，展现质朴自然、雅拙苍洁之美
- 以出奇不意的构图及饱蘸激情的语言符号，营造闲适恬静、妙趣天然的意境
- 在大写意花鸟的精神和形式探求的两方面，作出了斐然的成就

中国画名家精品粹编

ZHONGGUOHUA MINGJIA JINGPIN CUIBIAN · LI MORAN XIEYI HUANIAO

当代著名中国画家 李墨染 简介

- 原名李明，号正言堂主人、西林居士。安徽萧县人。1999年定居北京。现为中共中央国家机关工委紫光阁画院院士，中国艺术创作院特约画家，北京石齐艺术研究会副会长、江苏分会会长，北京和平国画院院长。
- 1993年出版《李明水墨画集》，传略辑入《中国画家大典》《当代中国书画家名录》。1994年毕业于北京画院研究生班，8月于北京艺林画馆举办画展，《中国书画报》《画坛掇英》予以专题报道。
- 1996年3月于中国美术馆举办“李明画展”，《人民日报》《中国青年报》《世界信息报》《美术》《国画家》等十余家报刊予以专题报道。7月18日中央电视台文艺、国际频道“书坛画苑”栏目专题介绍《花鸟画家李明》。1997年作品参加“迎香港回归书画展”、“北京画院优秀作品展”。1998年作品编入河北美术出版社出版的《中国花鸟画谱系列丛书》。
- 2000年出版《李明花鸟画作品集》，作品参加“当代中国画精品展”。2001年应邀在安徽省博物馆举办“李明花鸟画展”。2003年参加“梦回情迁——任继民、李明、汪为新、塬清中国画家四人巡回展”，“中国水墨画邀请展”，中共中央国家机关工委紫光阁画院周年庆典展，“中国书画名家邀请展”。2004年作品《大富贵》编入河北美术出版社出版的《名家画牡丹》画集，作品《畅游图》编入《画坛百杰·2004精品报告》。
- 2005年在唐山大学举办石齐艺术研究会画家石齐、仝红、吴琮、李明、余光清作品展。2006年作品参加“第十三届当代花鸟画邀请展”。2007年作品获北京首届当代优秀书画家作品展银奖、“五台山杯”全国书画展金奖，同年有十幅作品参加河北第四届书画艺术节北京画院画家六人作品展。2008年应邀于北京紫云斋举办画展，出版《21世纪有影响力画家个案研究——李明》。2009年作品入选《和谐中国——建国60周年中国著名书画家作品集》。

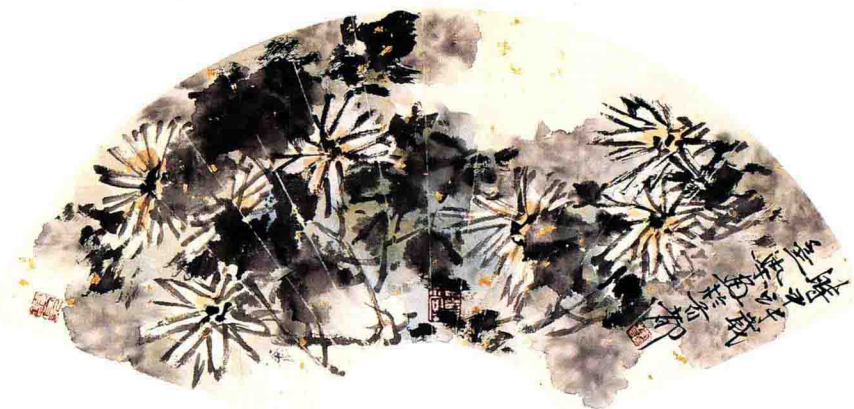
天籁自——门雅风

——花鸟画家李墨染

川子

王者之香 2008年 纸本 68cm × 34cm

清秋 2004年 纸本 20cm × 40cm

荷塘清趣 2008年 纸本 34cm × 136cm

已经很久没有动笔了，最近我的心情不太平静，总被一些东西感动着，促使我提笔写出内心的感受。先从一个笑话说起吧。话说一个人在看天空的星星，又看到远处的星，更远处还有星，一群人在看群星。只顾看天了，“扑通”一下，有一个人掉进了井里。佛笑了，说：“为何只看远处而不看脚下呢？”这个笑话告诉我们，不要只顾看遥远的过去，为过去古人的辉煌而惊叹。就绘画而言，如果只看到美术史上有潘天寿、吴昌硕、八大、徐渭等众多优秀的画家，在历史的星空成为一颗颗耀眼的星星，而忘记认真去看当下，那么是否会像笑话中的人一样掉进井里。如果你能平视生活，你会发现，在我们的周围也有同样具有震撼力的画家，不久将来他们也会被写到美术史中，成为一颗颗闪烁的明星。

我以为，李墨染就是这样一位画家，他正在选择这样一条走向历史星空的路，正在为此而发奋努力，求索不止。他希冀不久的将来自己能成为中国花鸟画的星空一颗明亮的新星。

李墨染属于出道甚早的画家，20多岁就在中国美术馆举办个人画展，展出后受到社会各界及画坛的好评。20多岁的青年就在中国最高的艺术殿堂里举办个展，是让人惊叹的。事后，他凭着对绘画的热爱，笔耕不辍，研习不止，艺事得以日新月异的发展。

李墨染的花鸟画，立足于传统，选择的是在传统的基础上创新的艺术之路。他毫无哗众取宠之心，踏踏实实地走着自己的路，在日积月累之中锤炼笔墨，重写生，尚形神，坚骨法，形成了一种新颖而鲜活的构成之美。

李墨染所选择的艺术之路，继承了清代个性派画家中情趣盎然雅俗共赏的传统，上溯陈白阳、周之冕，下参吴昌硕、虚谷等诸家，甚至承接潘天寿衣钵，以线造型，生动活泼，富平常心而多生趣，并且在造型的多姿、运笔的多变和用色的新艳和谐上又开生面。一位画家的画风，往往就是他的世界观的展现。当然，为艺术的人，他的世界观也是多彩的，是与对艺术的刻意追求相连的，你没有办法将他剥离，否则，你就没办法真正去感受他丰富的精神世界了。李墨染在这经济大潮的现实中，极为平淡，耐得住为探求艺术的那份寂寞，他追求的是**艺术的最高层次**。纵观李墨染的画，就是很好地说明。他的画作格调清新，守传统之新变，其心态之平和，都在画中作了很好地展现。

观李墨染的花鸟画，每一幅都是大自然的韵律，都是澄净空灵的生命交响曲。他善于中锋用笔，强调笔力雄健，水墨淋漓，设色清雅，韵味浓烈。看那几幅“四君子”图，结构、主线、辅线、破线，相辅相成，更能读出作者对中国画章法“五

字诀”——引、伸、堵、泄、回的归纳和妙解，不难看出画中蕴藏着文学、书法、篆刻的修养和功底。他作画以书法入画，用笔悬腕，笔力苍劲老辣，力透纸背，落纸有声。他画中的诗、书、画、印的结合堪称一绝。

有人说，大写意花鸟有三难：才难、势难、技难。统此三者，为难上加难。

才——指一个人的才气、才能、才干，是对中国画艺术的综合把握能力，包括诗、书、画、印的修养以及画外之功、高尚的人品等等。从李墨染的作品中可见出他的才气和灵性。

势——指画中的笔势、气势、形势。观李墨染画作，或以气胜，或以情胜，或以理胜，融潘天寿之结构大势，纵横象者，着眼大者，得势而不拘，气豪雄强，营造了天高地阔、奇崛大气的景观。

技——指笔墨技巧的传承与发展。李墨染承八大之笔墨气韵，弘扬了五代、宋、元，至民国经典花鸟画的优秀传统，体现了当代中国艺术家的人文思辨水平、精神状态和修养深度。

是啊！一个成功的艺术家，就是要使作品具有打动人的魅力，除了具备“才、势、技”三大方面外，最基本的是要有个性，是画家独特个性和气质的外化，同时也会受到民族传统和时代思想潮流的影响。

“这条路很难走，但我要走下去。”在一次采访李墨染时，他很有信心地告诉我们：“再难也要走下去，我要从八大、徐渭、吴昌硕、潘天寿等人手中接过接力棒，不是沿着他们的脚印而是朝着他们的方向探索着向前走，走出自己的路。”短短的几句话让我震撼，我相信李墨染会成功的，终究会在历史的星空中闪烁。

古往今来，许多绘画作品在历

兰梅小品四帧 2008年 纸本
34cm × 34cm × 4

史长河中消失,从艺术发展新陈代谢和个人审美能力不断提高的角度来说,美术史是流动的,必定会按照自身规律来选择添加或消失,很多时候画家却相继被历史接纳,但必须接受时间距离的考验。有些画家或画种会被遗失在历史深处,而有些画家或画种则在美术史中获得永生,这就意味着许多旁门左道不正常的形势逐渐消失。一个时代有一个时代的观念,风尚,潮流,观念的合理性取决于后世的认同。

中国的美术史,其实就是历代的杰出画家个人风格的创造史和演变史。每个在美术史中有一席之地画家,在画史的尘埃落定之后,并不在于他曾经创作了多少作品,关键在于他的作品是否在传统的基础上具有个性化的构建。书画创作要表现自身个性,体现个体审美意识,必须要有“自我”,但这种“自我”是包含世代社会民族的“大我”,如果一味沉迷于纯粹的“小我”,从个性化走到“私人化”,从“私人化”走到“极端化”,玩形式,玩

技巧追潮流,那么必然会走向误区。书画遗存浩如烟海,但真正流传后世的经典之作,最终只是那些最具有传统、有时代气息、有审美个性而最能代表时代风格的作品。那就是将来的李墨染。

书画在时间上没有新旧之分,与绘画年代并不构成对应的关系。如八大的画作、书法家王羲之的《兰亭序》,如今读起来仍然感觉很新,说明了优秀的东西终究会流芳百世。杜甫说:“五百年后最公正。”其实,传统的魅力不在于几千年的时间价值,而在于几千年历史长河中积淀下来的文化韵味和艺术芳香,事实上传统永远是活的,但需要真切地触摸到他的灵魂。

我想凭着李墨染的不懈努力与对书画艺术事业的追求探索,明天一定会感召更多的艺术家共同为艺术事业的发展去努力开掘。而李墨染延续传统的绘画之路一定会被现代的历史所接纳,一定会在将来的历史画卷中获得认同,最终这颗星星也会载入历史史册。这是老艺术家们对他的希望。

2000年 纸本 松贞石寿
196cm × 98cm

玉堂春风图 2009年 纸本
136cm × 68cm

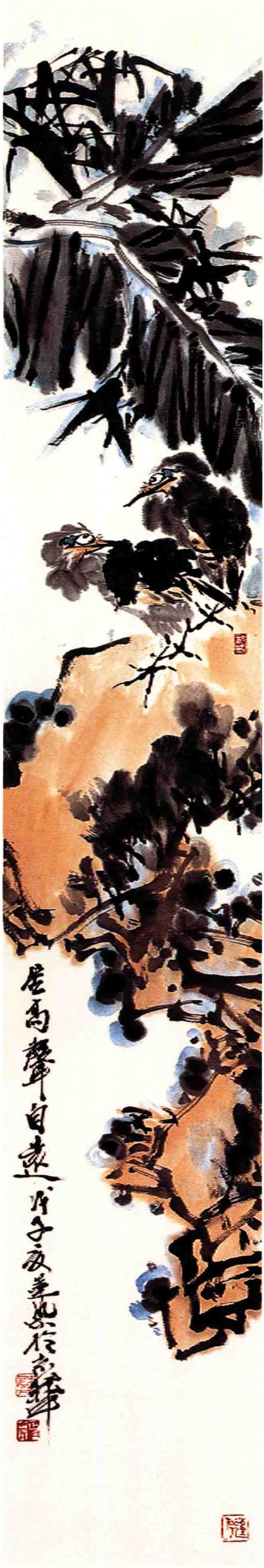
2006年 纸本 花之雨
198cm × 96cm

清逸 2008年 纸本 68cm × 45cm

春寒 2008年 纸本
49cm × 46cm

惠风和畅四条屏 2008年 纸本
136cm × 22cm × 4

名家评说李墨染写意花鸟画

启 功（著名教育家、书画家、国学大师、中国书协名誉主席、西泠印社社长）：

写意花鸟主旨是写意寄情，于书法用笔，体悟写意精神，从而获得品位、格调很高的写意花鸟画作品。你的作品笔墨苍劲纯厚，格调很高，路子走得正，很好！

沈 鹏（中国书法家协会主席、美术评论家、诗人、编辑出版家）：

朱德群、刘开渠、萧龙士几位先生都是你们家乡人，不容易啊！你的画也很好，从笔墨、构图、立意和书法上看，你都下了一番工夫，内容精练，水墨淋漓。这幅小作品很精，我很喜欢！

王明明（中国美术家协会副主席、北京画院院长、国家一级美术师）：

无论你画什么，只要路子走正，坚持走下去，那个位置就是你的！首先肯定你传统的笔墨功夫很扎实。起点高，品位自然也高。用笔苍劲，线条老拙、厚重。

石 齐（北京画院一级美术师、北京美协理事、中国美术家协会会员）：

笔墨很老炼，思路也很清晰，传统的东西很扎实了。这幅《松贞石寿》非常好，松鼠黑得像铁一样坚实，石头的色彩强烈又厚实，形成一种鲜明的对比，松枝的穿插巧妙，疏密有致。好好画，不久便会成为一个了不起的出色的画家。

张立辰（中央美术学院教授、中国画系主任、中国美术家协会理事）：

中国画重在笔墨，李墨染画作用笔苍朴凝重、墨法淋漓及诗、书、画、印于一炉，展示了具有东方美学特征的精神内核。

贾浩义（北京画院专职画家、国家一级美术师）：

作品有气势，苍劲雄浑，看似粗犷却很有味道。功力比较扎实，不俗气，不娇艳，写境有诗意，画鸟能传神。构思、立意你都能把握得这么好，不错！

张 朋（山东美协理事、山东画院顾问、中国美协会员）：

写意花鸟很难画，画到你这种水平已经很不容易啦！你这么年轻能诗、书、画、印齐头并进，对中国画如此执著、痴迷，我很感动！你对中国画理解得很透彻，这是好事！

马南坡（陶然书画院长）：

李墨染的作品用笔泼辣、豪放，又不失规矩；墨法浑厚华滋，吸取历代名家精华与己身；讲究笔墨、章法及色彩的配备，借花鸟形象抒发内心情感，以致使其画面生动，并且有生活气息，具大家风范，实不可多得。

李墨染画语录

笔、墨、气、韵，中国画之灵魂。能巧皆工匠，唯拙不落俗巢也。

吾之画，塑吾之型，诉吾之声，言吾之志，慰吾之心，与汝无碍！

君子之风
歲次己丑
初冬
毛與
於
玉
瑶

君子之风 2009年 纸本
48cm × 198cm

風傳
玉國
香
弄
毫
毛
歲次
己丑
初
冬
月
毛與
於
玉
瑶

雪弄瑶台色 2009年 纸本
48cm × 198cm

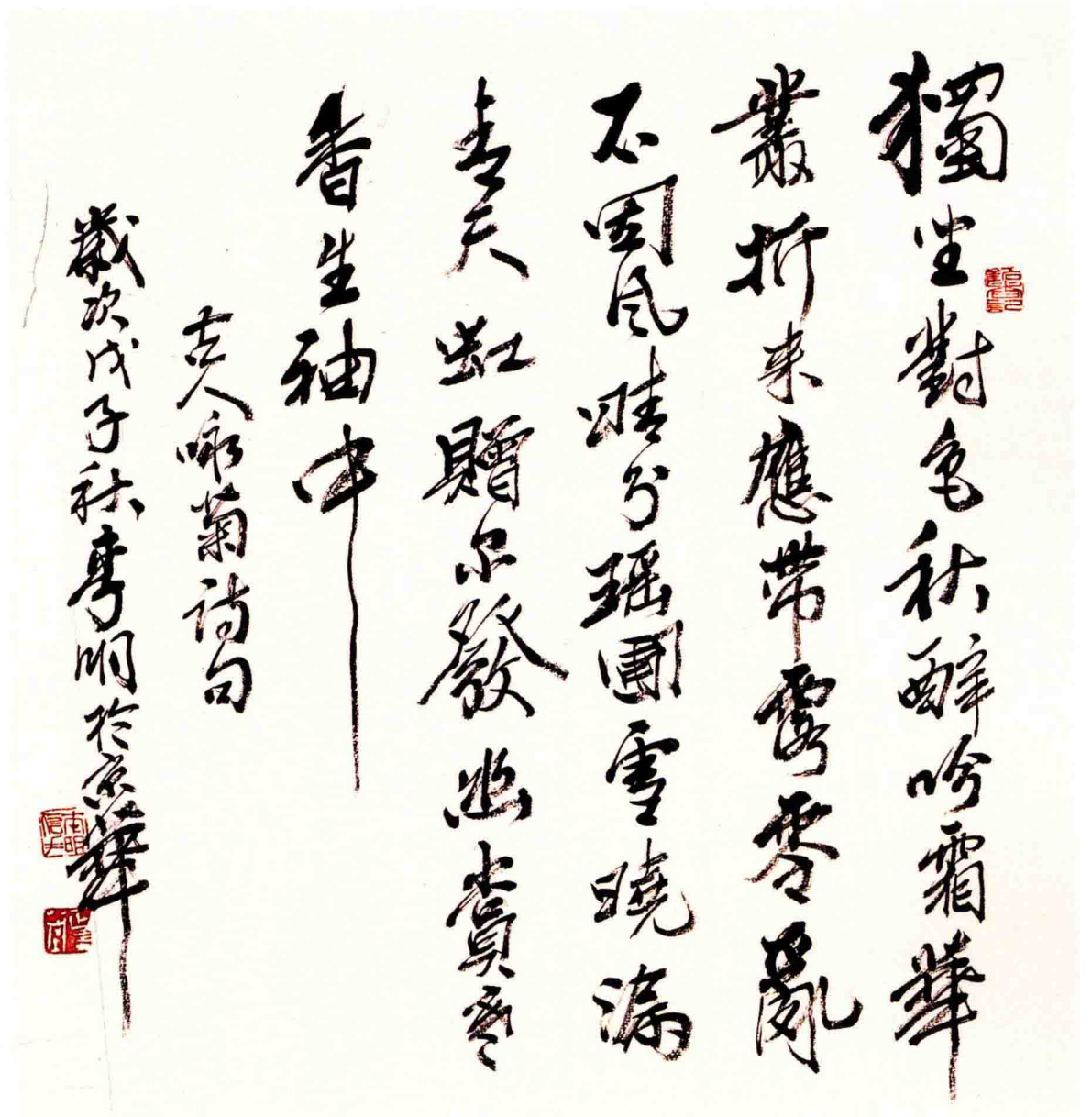
孤毫落墨寫衆
風清云淡醉高秋
為葫蘆為換酒
遙浮生一夢游

歲次戊子九秋李墨染於京華

高壽圖 李墨染於京華

高寿图 2008年 纸本
49cm × 46cm

2008年 纸本 秋艳
49cm × 46cm

