

中国艺术研究院文学艺术创作研究院
艺术家系列作品集

李岗画集

中国艺术研究院
文学艺术创作研究院美术创作中心 编

大美寻源

中国艺术研究院文学艺术创作研究院
艺术家系列作品集

李岗画集

中国艺术研究院
文学艺术创作研究院美术创作中心 编

图书在版编目(C I P)数据

李岗画集 / 中国艺术研究院文学艺术创作研究院
美术创作中心编. — 北京 : 文化艺术出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5039-6117-5
I. ①李… II. ①中… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第069118号

李岗画集

(中国艺术研究院文学艺术创作研究院艺术家系列作品集)

编 者 中国艺术研究院文学艺术创作研究院美术创作中心

责任编辑 王 红

装帧设计 徐 硕

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子信箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2016年5月第1版 2016年5月第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/8

印 张 21.5

字 数 30千字 图片约170幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6117-5

定 价 298.00元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

编委会名单

顾 问 欧阳中石 田黎明 刘大为 吴悦石

薛永年 莫 言 徐 里 朱乐耕

主 编 谭 平

执行主编 杨华山

副 主 编 林 维 戚鑫宇

编 委 (按年龄排序)

李 岗 张龙新 徐晨阳 崔自默 夏北山

王德芳 崔庆忠 张爱玲 潘映熹 郑光旭

高 茜 陈 平 丁 敏 陈 颖

前言

谭平

中国艺术研究院副院长

《庄子·知北游》云：“天地有大美而不言。”

这样的大美，恰是画家的求索对象。作为物象，它们呈现为千姿百态的事物；作为心象，它们承载着人类祖祖辈辈积累沉淀的优秀传统文化。

中国艺术研究院是中国艺术研究、艺术创作与艺术教育的最高学府，这里荟萃着众多国内外知名的艺术家。两年前，我院美术创作中心积极响应党中央传承和弘扬优秀传统文化的号召，努力打造了“大美寻源 翰墨薪传”系列文化精品工程，在元明清最高学府孔庙和国子监博物馆举办了一系列展览与学术研讨交流活动。此举既蕴含着中国艺术研究院的艺术家们对于艺术终极意义孜孜以求的信念，也表达了他们希望将以画笔载道的精神昭示于众人面前的决心。撇开他们的艺术成就不说，单是这样一种担当的自觉，便令人钦佩。

数十年前，艺术界随时代变迁也新潮涌动，对于古与今、传统与现代的争论汹汹不已，至今亦未完全平复。数十年后，眉目慢慢明朗，传统不能丢弃已是共识。但传统亦当与时俱进，如何才能让传统无痕地契入当代

呢？创新固然离不开对传统的继承，作为当代书画家，能够奉献给历史和时代的该是什么样的艺术呢？理路清晰之后，需要落实下来的是实践，艺术家当拿起笔，一笔一画地去落实、去实现。从这个意义上说，时代赋予今天的艺术家的是更加艰深的课题。

目前中国艺术研究院美术创作中心拥有专业画家二十多位、特聘研究员六十多位，他们拥有非常清晰的艺术自觉，在各自的艺术道路上孜孜矻矻，书写着自己大美寻源的轨迹，书写着他们对于古与今、传统与创新的思考。今天，这些墨迹淋漓的探索轨迹汇集成为近二十本系列作品集。

筌路蓝缕，以启山林，翻阅之下，令人动容。

艺术没有止境，今天的成就也许只是更好的未来的小小背景。

2016年4月

李岗

李岗，字星弟。1960年生于黑龙江。先后毕业于吉林艺术学院美术系中国画专业、中央美术学院中国画系助教研修班。现为中国艺术研究院文学艺术创作研究院画家、国家一级美术师、中国美术家协会会员。主要创作、研究方向：写意人物画、山水画、抽象水墨、瓷画等。曾在中国美术馆、国家大剧院、中国艺术研究院、荣宝斋、恭王府、北京大学、景德镇美术馆等地举办个人展览。出版有《当代中国实力派画家作品集·李岗卷》《李岗戏画》《意象水墨》《中国当代美术家李岗·（人物卷）（风景卷）（墨彩卷）》等十余种。作品被美国、德国、澳大利亚、韩国及中国国家博物馆、国家大剧院、中国美术馆、外交部、文化部等机构收藏。

一日蒲團
李丙申

李岗向往心性的光明，他的画语以持守事物原本之志，善体笔墨与生活常性，又艰行知悉物象之变，于心体内明生。虽画法虚实相见，然以一为本，随技观道，调伏表象，应物缘境。李岗画风得先人智慧，“豁然有见”，其觉悟从心性至意象、至性情，做章法，往复自然，空间之广……李岗是一个在传统文脉中感知当代语境的创造者。

——田黎明

在现代水墨领域，李岗早有佳绩，其抽象表现风格的作品充满张力、个性鲜明，是新水墨画风的一方代表。近年来，他另辟画路，努力贴近传统文脉，把握写意画法，颇有心得。其新作皆秉中锋落墨，笔风如书如写，结体空灵洒脱，通篇笔简气贯、率性生动。细细品之，可见精微，尤佳者在其墨骨圆润、色相沉秀，以至笔意跌宕飞扬却不失蕴藉幽趣。画家缘文心感悟而发扬往日探索之积累，自然成就如此画风，所得艺术融豪迈现代气质和悠然古典韵致于一体，品格卓然不俗。

——吕品田

目录

人物

妙画润瓷 吕品田 / 2

格体旷达 笔无妄下 冯令刚 / 4

- 观其妙 / 6
- 观棋图 / 7
- 云中仙 / 8
- 似有同道 / 9
- 夺酒豪饮 · 出门云游 / 10
- 醉仿罗汉 · 酒香扑鼻 / 11
- 鲁智深醉仿十八罗汉造像图 / 12
- 钟馗驱邪图 / 14
- 水淹七军 / 15
- 与君相伴 / 16
- 西游记 · 鲁达拳打镇关西 / 17
- 春草闯堂 · 艳阳楼 / 18
- 铁笼山 · 钟馗嫁妹 / 19
- 击鼓出征 / 20
- 闹天宫 / 21
- 赵氏孤儿 / 22
- 观饮图 / 23
- 出巡图 / 24
- 两个李逵 / 25
- 打金枝 / 26
- 三娘教子 / 27

- 霸王别姬 / 28
- 将相和 / 29
- 打虎 · 闻香 / 30
- 悦来店 · 将相 / 31
- 伴省书屋 / 32
- 得书 / 33
- 小放牛 / 34
- 抢伞 / 35
- 三打白骨精 / 36
- 窦尔敦 / 37
- 戏曲人物图 · 生 / 38
- 观 / 39
- 唐明皇 / 40
- 杨门女将 / 41
- 闯堂 / 42
- 戏曲人物图 · 丑 / 43
- 秋江 / 44
- 访友 / 45
- 大瓢 / 46
- 群英会 · 小宴 / 47
- 双丑 / 48
- 如意 / 49
- 长生殿 / 50
- 琴挑 / 51
- 霸王别姬 / 52
- 鲁智深 / 53

- 舞剧人物 / 54
- 鲁智深 · 钟馗 / 55
- 群臣宴 / 56
- 诗 / 57
- 静观 / 58
- 山门 / 59
- 舌战群儒 · 横槊赋诗 / 60
- 空城计 · 八大锤 / 61

戏画 · 画戏 董伟 / 62

山水

- 读李岗风景画感言 朱良志 / 66
- 长白天池 / 68
- 雾里天池 / 70
- 将军峰祥云 / 71
- 长白山如来寺 / 72
- 长白山十五道沟 / 73
- 小池入目 / 74
- 心念长白 / 75
- 远眺长白山 云起如睡莲 / 76
- 素描长白 / 77
- 云抱孤山通一径 / 78
- 长白山二道白河 / 79

山居 / 80
听瀑 / 81
满山祥云豁然入眼 / 82
长白秋色 / 83
长白天池瀑布 / 84
云水一色 / 85
六鼎山圣境图 / 86
远观六鼎山 / 87
幽谷清泉 / 88
师造化 得心源 · 长白如来寺 / 90
长白峡谷观墨池 · 烟林平远 / 91
和风 / 92
和风入怀 / 93
风清月圆 听雨问峦 / 94
道法自然 / 95
心与物游 执笔若有神 / 96
绘事之堂奥 / 97
访五台途中观山得图 / 98
十渡写生 / 99
京西十渡 / 100
远观五台山 / 101
骨法入心法 / 102
乘云望远 / 103
小观悠然 静者得之 / 104
雾山如素妆 山水相依依 / 105
山水入心 笔线不俗 / 106

黄龙寺 / 107
山水一色 心入画中 / 108
五龙争奇 / 109
青城晓雾 / 110
青城雾 / 111
观老君阁紫气东来 / 112
云众莲花万仞山 / 113
青城山门写生 / 114
雾中对景 / 116
山林气象 / 117
莲花峰 / 118
青城云踪仙 / 119
桃花峰 / 120
黄山云中松 / 121
排云楼松林 / 122
云松 / 123
黄山云海 / 124
万山拜其下 孤云卧此中 / 126
松生绝壁 / 127
黄山雾松 / 128
雨中黄山 / 129
黄山北海 / 130
青城后山尽清幽 / 131
妙笔生花 / 132
灵隐寺飞来峰 / 133
远山倚晴空 / 134

海上神仙 / 135
写心见性 · 眼前小景 / 136
山景幽然 · 写真图画 / 137
不见庐山面 / 138
远山入眼 / 139
小池入目三叠水 / 140
五老峰 / 141
久闻海上神山 / 142
高岭村 / 143
清逸 / 144
香风 / 145
穷画其理 尽图之妙 / 146
瑶里高岭 / 148
瑶里山村 / 149
武夷山 / 150
武夷问禅 / 152
莲花祥云人家 / 154
灵腑之象 / 155
十万大山 / 156

随笔 李岗 / 158

妙画润瓷

——李岗的水墨画和绘瓷艺术

吕品田

李岗是一位勇于探索、不断进取的艺术家。最初，他以极富结构张力和形式感的抽象表现风格的彩墨绘画在画坛崭露头角，成为20世纪90年代中国“新水墨画风”的翘楚。新世纪的头些年，李岗贴近文脉探寻传统写意画法，以画风捩转的“意象水墨”拓出一方崭新天地。在峰回路转的艺术新境中，他直取中国传统绘画的主流路线，秉中锋写绘万象，笔致中正如书，墨骨浑朴圆润，结体空灵疏俊，品格卓然不俗。

然而李岗并未匍匐于如此成就，而是乘势沿笔立形质的主流取向继续向纵深推进。基于超越图式表象的既有笔墨之得，他更为深刻地领悟到“骨气形似，皆本于立意而归乎用笔”的传统画学之理。了然于心的中国绘画精神化作践行的判断与选择，他由而大刀阔斧地删削了“意象水墨”尚存的枝蔓，一意笃守文人格趣的简笔写意戏文，以至在新一阶段的探索实践中，将笔墨功夫往至简、至纯、至高境地大力锤炼，形成颇有大家气度的“戏画”。

我们知道，20世纪以来，经关良、高马得、韩羽等老一辈画家的创造性实践，戏曲人物画已成为国画现代形态的特出一格，自有画法艺品方面的讲究，对笔墨的内在质量及达形表意不仅有堪比花鸟画的高要求，且于戏曲人物情态的表现还有更加特别的“时间性”讲究。也就是说，它要求艺术家既能把握角色人物的表情、姿态以及彼此关系的生动性，还能将这一切恰好地贴合于戏曲表演的“那一个”精彩瞬间。因此，戏曲人物画创作远不是简单的写形，而需要画家在表演艺术展开的时间性过程中，通过对剧情和角色的深刻理解，准确地拿捏住那个最能揭示戏曲主题、角色性格及关键情节的戏剧性节点，或者说最具艺术典型性的瞬间。在我看来，不妨将其要点归纳为“以空间性‘瞬间’揭示时间性‘过程’”的戏曲人物画创作，显然不是一件容易的事情。要想画好戏曲人物画，首先需要画家对戏曲艺术以及相关文化

底蕴有良好的修养。只有解决了这些前提性的问题，以戏曲人物为题材的绘画方可趋向“戏曲人物画”。

我们欣喜地看到，李岗在“戏曲人物画”一格的水墨画创作方面取得了堪与前辈画家比肩的成就。他近年来创作的一批水墨戏曲人物画，笔意跌宕飞扬，把舞台上的一个个精彩瞬间定格为既切戏剧表现性又极富笔墨意趣的“戏画”，生动传神，令人拍案叫绝。显而易见，这些“戏画”比之于他之前的画作，在画风艺格方面有了大幅度的提升，其中的关键在于笔墨上的修为。

作为中国传统绘画语汇和法度的笔墨，是关系国画品格的关键。李岗不信“笔墨束缚论”，也不以笔墨程式为可恶的禁锢而放纵于自以为是“涂鸦”和“杂耍”。他直面笔墨修为，在艰苦的技艺磨炼中下足功夫，把从遵循规范到超越法度的笔墨掌握过程，视为由野而文、由躁而静的文化人格的养育过程。由正确认识“形”与“色”，进而转化为画法上相对稳定的“笔”与“墨”，再到融“笔”“墨”于一体的稳定风格的形成，李岗端端正正、认认真真地履行了笔墨修为的这种一般过程，并取得了见之于画面的精纯成果。观之于“戏画”，其画幅间运笔布局对“性”“趣”“势”“气”的追求，笔致墨色对“清”“润”“沉”“和”的讲究，都是李岗切入国画笔墨精髓的心得。

近些年，美术界流行“跨界”创作，即如画家参与绘瓷，大家积极尝试媒介转换、材料综合和图式交混，以期拓展艺术表现形态。李岗也倾心于绘瓷艺术，凭借雄厚的水墨画功底，他的“跨界”创作同样非同凡响，成果显著。

从水墨画到绘画于瓷，当然不是简单的媒介转换，画家势必遇到来自陶瓷工艺技术方面的诸多挑战。譬如，他需要掌握特殊的绘瓷工具和材料，需要了解烧造工艺并预估实际的烧成效果；绘制过程中，画家还需要切合器型，立体地考虑谋篇布局。从所创作的绘瓷作品来看，

李岗不仅很好地回应了陶瓷工艺技术的挑战，而且在驾驭陶瓷彩绘技艺方面显示了出众的悟性。基于对工艺技术的良好掌握，李岗的绘瓷作品无论青花、釉里红、釉下五彩，还是影青刻瓷，都呈现出切合陶瓷语言特性的精纯工艺之美，以及透入陶瓷传统文脉的高雅瓷艺品格。绘画艺术与陶瓷工艺的深度交融，使李岗绘瓷与一般画家拉开了距离，呈现出高度的专业水准。

李岗的绘瓷全面地展现了他的绘画艺术面貌，也充分地显示了他在山水画、花鸟画、人物画以及构成装饰等方面的综合修养。以画家画瓷而论，由于突破了工艺技术层面的障碍，李岗水墨绘画方面的风格个性和笔墨意趣在其绘瓷作品上几乎得到淋漓尽致的表现，而且其中锋若写的笔致和温厚圆润的墨意，更藉清隽莹澈、和融淡逸的影青釉质和青花料色而以一种若玉的质感之美呈现美学品格的升华。在这方面，那一系列的戏文瓷绘表现得尤为突出，也尤为精彩。通过绘画性和工艺性的深度融合与相互彰显，这些绘瓷作品直追中国瓷艺素来推崇的类玉美学境界，这无疑是非常了不起的成就，而对画家来说更是难能可贵的。李岗绘瓷还颇为讲究绘画笔墨和青花分水技巧的交融，由此形成的丰富色阶变化既呈现了青花瓷艺本色的清澈之美，又十足地发扬了水墨画特有的圆润笔墨效果。

李岗绘瓷的谋篇布局也非常值得称道。对习惯于平面挥洒的画家来说，贴合器型作画是有难度的。作为陶瓷艺术自身的讲究，表面装饰和周圈器表是一个虚实互文的整体空间，需要巧妙地加以规划，对于反差弱于水墨的青花来说，更是需要以留空适当的胎地加以映衬。李岗很好地领悟了这一点，他不仅留出了大量的空白，而且十分重视图像的排布位置及形态势气与器型样态的谐和关系，讲究彼此之间在全立面上的顾盼联络。这方面的深切用心，造就了画面与器体浑然为一的整体感，也由而透出一种隐约微妙的情态。

水墨人物

格体旷达 笔无妄下

——李岗瓷画戏曲人物略评

冯令刚

李岗早年求学于吉林艺术学院和中央美院，后又在高校任教多年，在人物画写生教学中探索和积累，又慢慢归于自己本真的心迹，渐渐有了自己的艺术表现形式——不为西式造型写生所阻，不为传统笔墨程式所困的戏曲人物画。在近几年的艺术创作中，李岗又潜下心把戏曲人物在瓷上进行绘画烧制，成为他主要的艺术创作方式。

在瓷上戏曲人物画中，李岗用坚劲挥霍的笔墨语言表现浩瀚恢弘、博大精深的戏曲艺术，作品纵览京剧、昆曲、豫剧、评剧、晋剧、粤剧、黄梅戏、川剧、越剧等诸多剧种，题材涵盖传统经典剧、新编历史剧、现代戏等。舞台上戏曲人物的出场、亮相、踱步、敞袖等皆具夸张美饰、富有韵律的特点，有“未闻其声先睹其形”的韵味。李岗将戏曲人物的舞台形象进行视觉形式的整合，以自己精练的绘画语言将戏曲表演的形与神凝聚定格，以恣意的笔墨、斑斓的色彩在方寸之间的瓷器、瓷板上营造出戏曲绘画独特的审美品格。他的作品总能撷取最揭示戏曲主题、最表现角色性格、最具戏剧冲突的瞬间，将戏曲角色人物的表情、身段、唱腔赋予笔墨意趣，生动传神，栩栩如生，仿佛方一触碰便能听得丝琴跃动，甫一转身便能观得气象万千。

戏曲是中国传统文化的集大成者，它将曲词、音乐、美术、表演的美熔铸为一，并以戏曲结构统筹驾驭。高度凝练，程式化、抽象化是它的代表性特点，又因其多取材于民间故事，故其唱腔极富地域色彩，服饰形式多样，色彩瑰丽。舞台上，“生旦净末丑”演尽万象世界，一只桨轻摇翻出万顷波涛，一支鞭高扬走遍金戈沙场。这种“以形写神，气韵生动”的精神内涵正与中国传统绘画审美思想中“重神似”的文人画相互接近，与其重意境不重场景的笔墨意趣殊途同归。李岗先生正是捕捉到了两种艺术门类的这一共通之处，将

戏曲舞台上的老生、武生、小生、青衣、花旦、丑角、花脸等多姿形态以笔墨语言尽现于瓷画之上。瓷上绘画尤其考究笔墨功夫，用笔柔弱巧媚画出的瓷画或浮于瓷器之上无笔力可言；或沉于釉料之中无清透劲丽之感，难掩匠人之气，李岗的戏曲瓷画又多为彩绘，不同于青花瓷，用色品格略低就极易显出媚俗之感。李岗的瓷上戏曲人物画出于传统归于当下，用笔真率自然，敷色深秀艳丽而又不失清新雅致，使得他的戏曲瓷画奇趣横生，直探骊珠。

李岗的戏画成就源自他对戏曲艺术的高度热爱和对中国传统绘画语言的深度研究，却并非是简单的观看经验积累所得，歌德说：“内容人人看得见，涵义只有有心人得之，形式对于大多数人是一秘密。”正所谓无物有心，仍归无物；有物无心，仍归无画。李岗的戏曲瓷画艺术不仅仅是对舞台作品的再现，更是以深厚卓绝的艺术功力体味戏曲之精妙，使戏曲原作的意义发挥无余，就每一段或每一个人物的构图和表情细细琢磨品味，构图的空虚之内，用笔用色亦能坚实，沉郁雄健，出于骨气之外，才始得一种抱璞而又空灵的美隐于瓷釉之中。如果用写实的方法去描绘，肯定不如写意来得生动活泼，容易缺少一个想象的空间，但是利用写意的笔墨和简练的线条来抓住某一瞬间的特点却不容易。李岗的戏曲人物瓷画隐含着很多白描的成分，但这种白描又不是我们平常所理解的线条白画，而是与晕染和写意相互融合的，他的风格实际上近似于梁楷的减笔人物画，但又增添了湿墨和淡彩，这样才构成了属于李岗的十分独特的风格，可谓“格体旷达，笔无妄下”。

李岗的戏曲瓷画线条遒丽、活泼、生动、动荡回旋，纯粹出乎于自然而不造作，虽看似粗率，但存有不可捉摸的力感。这种运线的方式呈现出一种肆意的

线势，正是这种线势使得他笔下的戏曲人物情态多姿，神态生动，不同性格的人物的一颦一笑、一戳一站在他的画中呈现出迥异的风格。祢衡刚正的神态，曹操怒而不发的隐忍，贵妃醉酒的肆意，或憨厚的或灵动的、或沉稳的或不知所措的种种人物形态的表达都是源于戏曲人物构成所用的线条的线势表达。

李岗在戏曲人物瓷画创作中概括戏曲人物所穿的蟒、官衣、开氅、帔、褶子、靠、铠、甲、箭衣、马褂等代表性色调，删减了艳丽繁复的色彩，用意象化的色彩来展现人物性格，无疑是以“情”赋彩、随“意”赋彩的表现。在瓷画敷色上或染、或堆积、或用斧劈皴法复色交融，使得几层颜色相会交应而又互不相碍，浑厚自然又独具清新雅致之风气。釉下彩的绘制和最终出窑的色彩受窑变的影响很大，敷色的浓淡干湿、色彩的搭配调和无不考验绘瓷者的经验与耐心。李岗通过不断的探索，其笔下的戏曲人物瓷画无论是强烈还是柔和，冷色调还是暖色调，都营造出清新艳丽的画面，既具有传统韵味，又具有新时代气息，显然，这种手法极大地丰富和拓宽了传统瓷画创作的表现空间。

李岗戏曲人物瓷画除瓷板画之外，他以器物的形制为基底，巧妙地状物造型，看似写意洒脱的呈现，实则是严密的布局使然。他将戏曲人物造型贴合器物之流线变化而进行构图，故观其戏曲人物瓷画作品，每件作品皆因器型的不同而呈现出迥然有趣的景象，这种构图法既是“因物设画”的胸有成竹，也是“以画选物”的通盘驾驭。李岗的笔墨语言精到简练，质朴平易，从不拘泥对戏曲人物本身的具象体现，而是以夸张、变形的手法传神写照，疑似“信笔涂鸦”，实乃“得意忘形”而好旷达之气，从而抒写性灵怀抱，融汇戏曲之形神，激发运思挥毫之间，由线的高度提炼经过色的洗练，完成釉色在窑火之中的变换，这三者混合交织、相生相成，画事在即心即物间成之。

人物写生

观其妙

纸本水墨

45cm × 97cm

2016年