

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

LI XIAOBAI GONGBI HUANIAO

李小白工笔花鸟

<<< 中国工人出版社

在艺术创作上，循规蹈矩、浅尝辄止、恃才傲物、随遇而安者都不能走出自己的新路，也不会留有凝重的足迹。只有真诚的艺术追求者，择一而从，穷其毕生的精力，方能形成独有的艺术个性而成气候。旅居美国的著名花鸟画家李小白就是这样一位醉心于工笔花鸟画探索的虔诚者。

观其画，有一种扑面袭人的清润、空灵、澄静、深沉、圣洁和略带神秘禅意的强烈气息。这种清爽莹洁蕴涵了不浊不脏、不躁不火、不干不湿又毫无浮华、甜俗之弊。这是画家修养、气质、品格的自然流露，又是善于艺术处理的结果。独树一帜的艺术风格是画家独特感受和独特表达的高度统一，李小白艺术贵在“独创”和“有我”。

李小白出生于绘画世家，又接受过高等美术院校严格的造型训练，此后又多年在国外受到西方现代绘画和理念的熏陶，因此他学

养深厚、功力坚实、胸襟开阔、厚积薄发，使他的工笔画，内涵与意蕴极具民族文化性格和民族气质，外在形式与内在精神既区别西方又贴近现代。

为了准确地表达自己的意念，画家在技法使用上打破了常规界限，又避免了多种艺术语言结合的混乱，逐渐形成了自己新的绘画程式和法度理念。他的作品取象单纯、主体突出，格调清新、精匀雅淡，境显意深、寓兴抒情。创作中坚持表现生活特质的写生，强调内心触动的感受，以达到变自然美为艺术美的追求。

“背靠传统，面向现代”是画家作品形态的概括与定位。在他的作品中，拟人化的情操以及人性、人情味的注入，对花鸟草虫生命的眷恋，在有生趣、有天趣、有意趣中丞层玄机堂奥，表达的是人对生态环境的关怀，人与自然的和谐。这就找到了与时俱进的契合点。

著名花鸟画家李小白简介

■ 江苏省苏州人，毕业于南京艺术学院，后留校任教。江苏省美协会会员，江苏省年画研究会会员，江苏省青年美术家协会理事。

■ 1979年~1986年，作品《莺歌》、《朝阳》、《葡萄熟了》等入选江苏省美展；作品《和平颂》、《竹雀图》、《晨曲》等入选全国美展和出国画展。

■ 1982年在南京艺术学院美术馆举办“个人画展”，1984年8月江苏广播电台专题报道《愿为银幕献丹青》，12月《风流一代》杂志专题报道《闪光的年华——丹青之恋》。

■ 1986年赴美留学，多次在中国台湾及美国、加拿大等地举办“个人画展”，亦多次获大奖。多幅作品被世界各大博物馆和私人收藏，是纽约SUMMA画廊的指定画家。

■ 任大纽约地区艺术家协会会长、美东花鸟画协会主席、美国琴棋诗画协会顾问、“小白画院”院长。

■ 2001年获21世纪发展协会颁发“园丁奖”荣誉证书，2004年中央电视台CCTV4播放《让世界了解你》专题节目。

■ 现定居纽约。

工笔的化境

· 赵平江 ·

中国绘画，自从明朝董其昌为其理出流派之后，似乎就盖棺论定了。而理其流派之目的，乃追溯其本源，并遵循其演进，而其结果乃归出南北二宗之分。南宗又常称为文人画，讲究笔墨之间的黑白浓淡，以写其意态并抒其情理。而北宗乃以工笔的线条来勾勒天地，并赋上色彩以示真实世界。就其心理因素来说，前者较为主观而表现，后者较为客观而陈述。而能提笔为画家者，亦不外此两种。前者之个性多强烈鲜明，发而为艺术，似乎为能一浇胸中之块垒，而“我”是这类画家所要展现的。而后者非得技巧卓越，笔法准确，不得移世界之一角于纸上，“物”是他们所要掌握的。

纵观李小白绘画，显然属于后者。他对“物”的观察入微，剖析精到，是其能成为工笔画家的首要条件。而其技法之成熟，运笔之自如，是其能成为杰出工笔画家的基石。观其临乃父李长白先生

之《朝元仙仗图》的白描，其线条之浑圆、灵动、纤巧而有弹性，如游丝走索。而于人物体态的辗转，构图的变化，其典丽直追六朝顾恺之，沉实尤胜吴道子，繁复之奇趣堪比宋朝李公麟。此图乃其天赋之实证。

李小白虽为北宗接棒，却不囿于北宗，而能开创一种新的现代感。拿其作品和唐宋工笔画家一比较，就能读出二十世纪的味道来。他在时空的交代、光影的对比上，更具逻辑和理性，不像古画在空间上往往是极其自由的，一棵树，一竿竹，一枝花，可以悬于空而不着地，而在时间上往往介于幽晦不明的虚无中。李小白荷塘图中，俊逸的荷花，飞翻的荷叶，叶上的露珠，层次分明，都有一饱满的实质感。浮于水面的飘萍亦落下一道淡影，其塑造出来的立体感几乎是感受上而非视觉上的，而叶面深浅之间的柔美渲染，已臻至化境。这些显然都

当代著名画家技法经典

海燕 (局部) 1990年 纸本

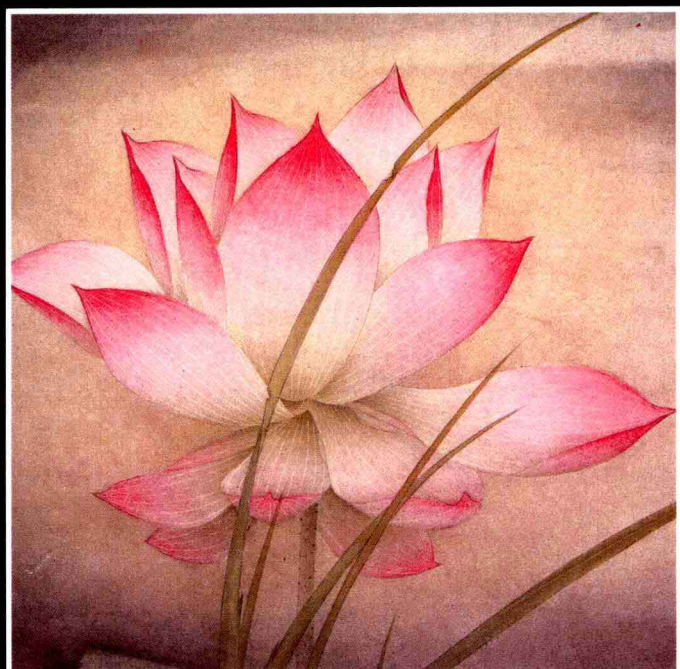
春暖 (局部) 1998年 纸本

声闻于天 (局部) 1991年 纸本

花卉影 (局部) 1992年 纸本

花好月圆 (局部) 1995年 纸本

朝阳 (局部) 2002年 纸本

封面画：晨露 (局部)
2004年 纸本

图书在版编目 (CIP) 数据
当代著名画家技法经典. 1 / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004.8
ISBN 7-5008-3368-7

当代著名画家技法经典·李小白工笔花鸟

出版: 中国工人出版社 (北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司
印数: 1~3000 2004年8月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-5008-3368-7/J · 276

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070337 号

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 吕伯平 装帧设计: 秋 韵

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

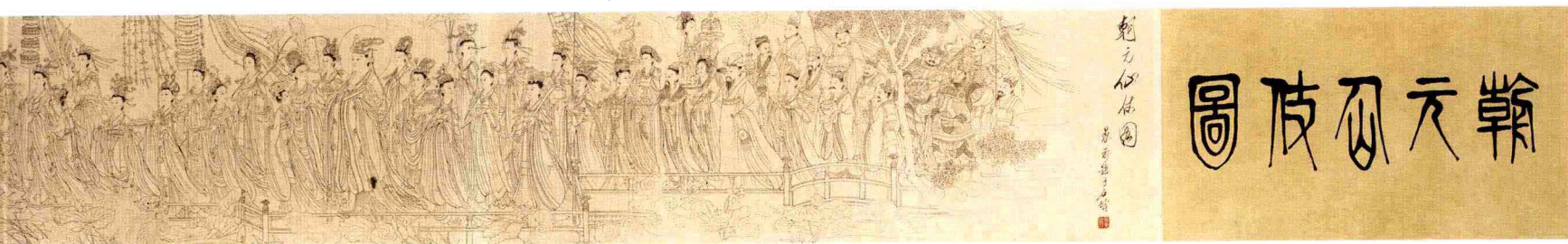

春意闹 2003年 纸本 70cm × 76cm

荷 2000年 纸本 126cm × 66cm

朝元仙仗图 1985年 纸本 35cm × 372cm

受了西洋绘画的影响。再者，草叶边缘描上的金线，后的一个新尝试，让画面更生动，更有神，在构图上更统一，同时也更带装饰意味。这方面颇具日本艺术的精神。这个变化与其说是来自内心的自省，不如说是外界的推动，并参考了美国潮流及艺评的见解。这是一个正常且必要的过程，因为伟大的艺术品是既有本身的个性又有人类共通的视觉语言的。

李小白既有深厚的功力，在风格上又能作适度的调整，是其才华与智慧的表现。望其能在主题的探讨、概念的形成上，更深入透彻地开拓自我，以创新墨彩天地的高妙境界。

李小白的水彩花鸟世界

· 吴 艳 ·

近年活跃于纽约画坛的华裔艺术家李小白，出生于绘画世家。父亲李长白是20世纪中国工笔花鸟画的三大巨匠之一，也是受人敬重的美术教育家。弟弟李采白，妹妹李莉白在中国画坛都有举足轻重的地位。

李小白在这样一个绘画环境里成长，艺术的天赋加上耳濡目染，从小就有杰出的表现。1973年考入南京艺术学院，师从刘海粟、陈大羽、李长白等人，毕业后，留校任教。同时，他的作品也开始在各地展出，受到广大观众的喜爱。

1986年赴美密西西比大学深造。由于环境变迁，眼界扩展，技巧日臻成熟，逐渐形成了个人独特风格。1993年受纽约圣约翰大学邀请，举办李长白、李小白父子联展。同年，台湾文化部以海外杰出画家身份邀请他们在台北、台中、高雄举办父子联展。2002年在纽约法拉盛美术馆举办个人画展。2003年在纽约协和画廊举办个人画展，有50多幅花鸟山水作品展出。每次展出后，都有佳评，作品也被许多爱好者收藏。

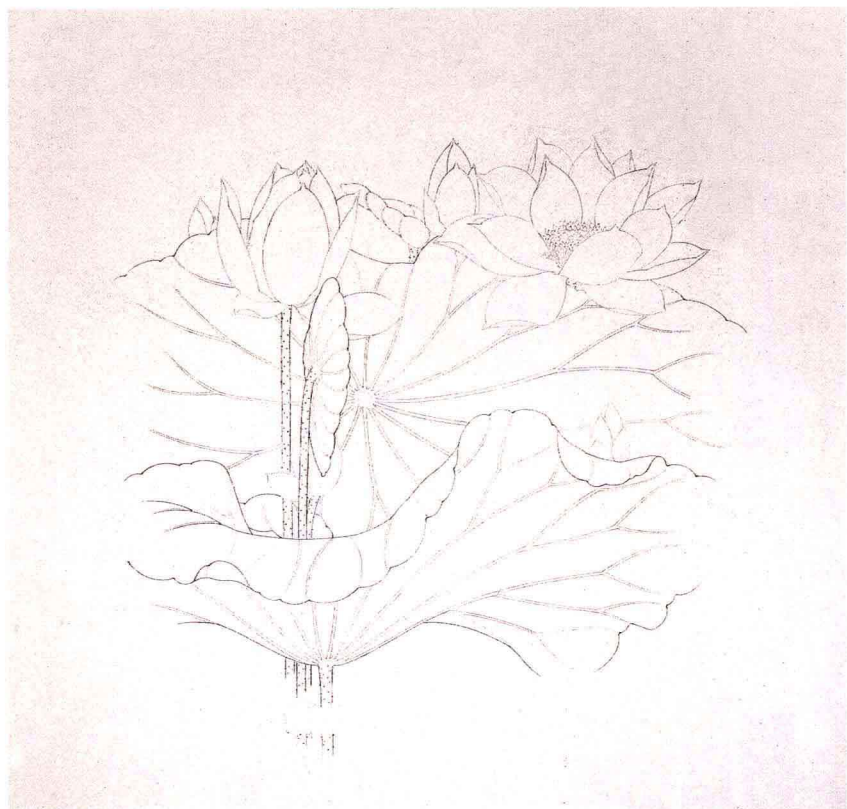
李长白、李小白父子在二十世纪八十年代，花了两年多时间共同整理、重新绘制了《朝元仙仗图》。根据宋朝武宗元的稿本对照宋朝李公麟本《八十七神仙》，补上所缺神将，并增加一女仙，共为90神仙，并根据画面需要，重新处理莲荷部分。使原作更完整，并以新的面貌保留下来，这也是李氏父子艺术上的再创作。

李小白的工笔花鸟画，呈现出一种细致优雅的美，层层渲染，将意境提升，无论是牡丹、荷莲、水仙、鸟雀，均姿态优雅，气韵动人。他的画风来美国后大有改变，受到西画的影响，绚丽生动。随着年龄增长，他对事物的理解和感情更加成熟，艺术上的表达也更深入，呈现在画上的动人神韵，其实是他的思想感情的整体表现。

李小白除了绘画创作之外，在纽约成立了“小白画室”。画室的成员都是艺术的爱好者，师徒互相切磋，从布局设色到水墨渲染，每一幅美丽动人的作品，一花一叶都是辛苦琢磨的结晶。在2002年举行的师生联展获得许多好评。

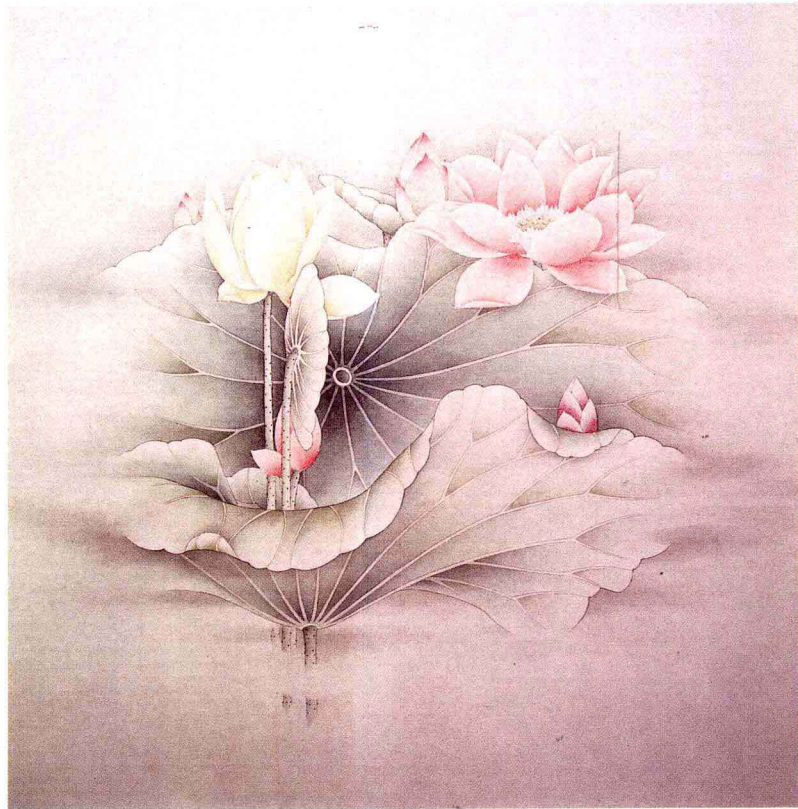
李氏父子为中国工笔画奉献了热诚与努力，他们勾画的花鸟世界绚丽鲜活，把宋元时期兴盛的工笔花鸟画注入了新面貌。尤其李小白旅居美国多年，画风和技巧都不再墨守成规。可以预见，他将为美国工笔花鸟画带来新的生命，也可以预见工笔花鸟画的再兴盛。

《春韵图》作画步骤

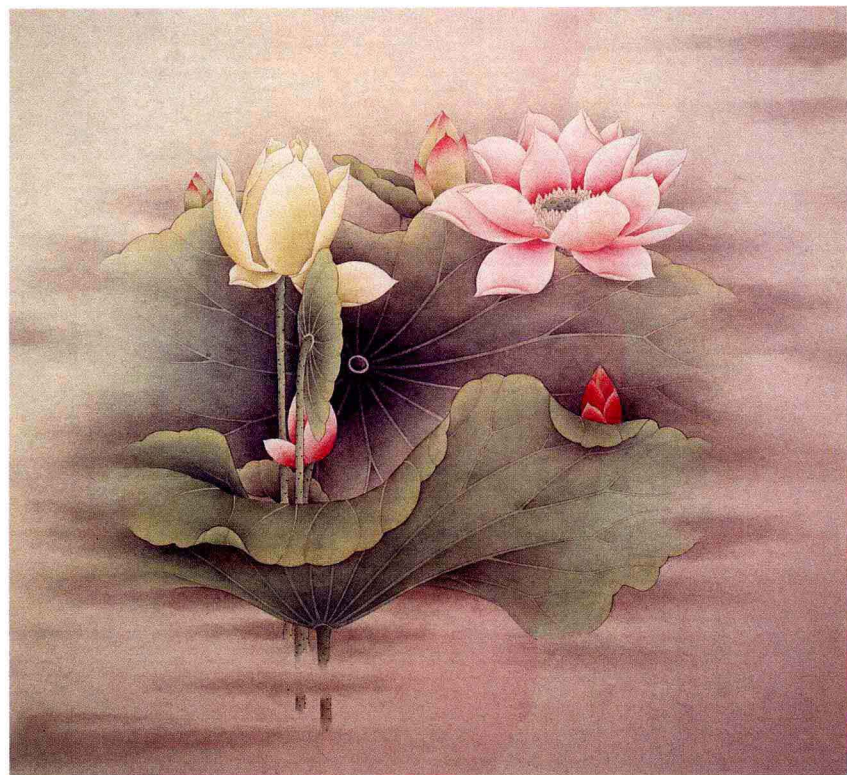
步骤一

步骤一：在铅笔稿的基础上以熟宣纸用不同的墨色勾描成线描稿。

步骤二

步骤二：再以淡墨和淡墨加花青分别染出层次后，开始上淡彩，背景部分用淡墨渲染，四种不同颜色的花分别用大红、紫红、淡绿、曙红染出层次关系。叶子用花青加墨、花青加藤黄染出层次关系。

步骤三

步骤三：然后用朱砂、朱磬、胭脂、曙红套染右下方的朱红花尖；用白粉罩染其他的花尖，并进一步加深花的颜色，叶子用黄色、石绿、赭色渲染，加深背景的墨色。

步骤四

步骤四：白色、红色的花用白粉丝花脉，朱红色的花用朱磬丝花脉，背景的墨色用层染的方式多次染成，让花、叶及云气在整幅画面中达到和谐、统一的效果。最后用淡墨、土黄、淡绿调成淡墨绿色平涂一遍让整个画面统一在绿色调中。

晨露

2004年 纸本
84cm × 67cm

小荷才露尖尖角，便有蜻蜓立上头，表现了清晨小荷塘边的幽趣。

荷塘幽趣

2001年 纸本
66cm × 66cm

荷塘幽趣，“情趣”，明报文艺评论家夏生智说：睡莲和小鸟其塑造出来的立体感几乎是感受上而非视觉上的，是只有用心去画才能出这样的好画。

情趣

2002年 纸本
66cm × 66cm

红了樱桃绿了芭蕉（左图）

1982年 纸本
80cm × 48cm

红了樱桃绿了芭蕉。红红绿绿，白头到老。

幽趣

2001年 纸本
66cm × 66cm

“幽趣”静静地去，静静地去，一切都在幽静之中。

舞

1992年 纸本
66cm × 66cm

在阳光下双鹤齐舞，表现了美好生活中的精彩一面。

月光曲

2002年 纸本
68cm × 64cm

月光曲，画与音乐的旋律一样给人带来美的享受。

雨后

2001年 纸本
68cm × 64cm

雨后，表现雨后荷塘的幽趣，色彩强烈的对比塑造出一幅新的画面。

莺歌（左图）

1979年 纸本
140cm × 72cm

荷塘双鲤图

2003年 纸本
68cm × 68cm

《荷塘双鲤图》，双鱼围绕在俊逸的荷花，飞翻的荷叶，点点的露珠之中。

雁

1991年 纸本
26cm × 26cm

雁，这幅画是为了思念家乡而作，在海外的华人都有共识。

绿荷

2002年 纸本
132cm × 66cm

朝阳

2002年 纸本

66cm × 132cm

朝阳，飞鹤朝阳，用花鸟画的形式表现了
中国当前的一片大好景象，给人以美的享受。

牡丹小鸟

2000年 纸本
52cm × 68cm

“牡丹小鸟”不同的色调表现“白牡丹”不同的情趣，浓浓淡淡，画出工笔画的新意。

白牡丹

2003年 纸本
66cm × 68cm

碧桃杨柳之一（右图）

1986年 纸本
100cm × 60cm