

李 名家

精品 明

他要赋予山水画

一种生命力，

于是力图去

寻找那些

具有历史的

厚重感

和沧桑感的

东西，

他将在

太行山

中得到的

灵感悟出

达到神韵

以

“恒温状态”

积淀心田，

带至画案前

倾注于纸端，

传统手法、

现代

构成意识和

人生阅历

融聚万毫，

营造出李氏

“不古不今”

的太行浩气。

人物人物
人物人物
人物人物

李
名家
◆
精品
明

江苏工业学院图书馆
藏书章

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

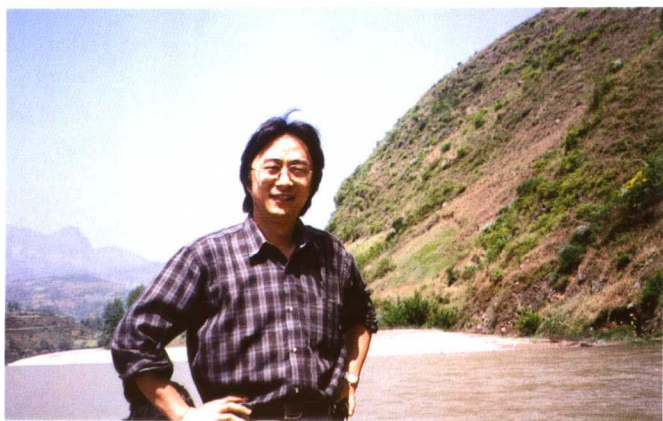
李明 / 李明绘. — 郑州: 河南美术出版社,
2003.8
(名家精品)
ISBN 7-5401-1103-8
I. 李... II. 李... III. 山水画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 051815 号

名家精品·李明

作 者 李 明
责任编辑 李学峰 文 晓
封面设计 刘 梅
版式设计 文 宏
责任校对 放敬华
出版发行 河南美术出版社
电 话 (0371) 5727637
制 版 郑州丰彩画册制作有限公司
印 刷 河南第二新华印刷厂
开 本 889×1194 毫米 1/16
印 张 2
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1-2000 册
书 号 ISBN 7-5401-1103-8/J·989
定 价 18.00 元

简历

李明,1966年生于河南省郑州市,毕业于河南大学艺术学院美术系。现为中国美术家协会会员, '97中国画坛百杰,河南省美术家协会常务理事,河南省美术家协会山水画艺委会副主任兼秘书长,河南日报报业集团书画院副院长兼秘书长。其作品曾多次入选全国美术作品展览,其中代表作《太行浩气》为第八届全国美术作品展览获奖作品,并由中国美术馆收藏。

寒山诗意图

45cm x 34cm 1993年

永恒与勇气

——山水画的笔墨与境界漫谈 李明

传统山水画艺术博大精深，底蕴丰厚，在中国悠久的绘画艺术中占有举足轻重的地位。它源于自然，但却能够超越自然之美，而具有独立的审美价值。山水画在这样一个古老的国度获得巨大的发展并产生深远的影响，是西方的风景画难以望其项背的。这其中蕴涵着一个艺术上无法了却的东方情绪，是一代代山水画家为之魂牵梦绕的精神家园，走进去，就会感到无比的温馨与满足。这种满足是一种体验，一种冲动，一种缠绵的情感，一种面对艺术女神才能付出的崇高而纯真的情感。只有拥有了这样的情感，才能获取艺术的真谛，才能感悟艺术创作的高妙与不朽。

长龙卧雪

136cm × 136cm 1995年

静静地翻阅着清四王、明四家、南宋四家、五代、北宋山水画集……就如同自己的心灵渐渐走进了一条穿越美术长河的时间隧道，它使你立刻思接千载，进入到一种观察、理解和品悟先贤的环境，并能与你所崇敬的大师促膝对话，或顶礼膜拜或五体投地或悲感交集，进入不时聆听八大的叹息、感受渐江的孤高、领略北宋的雄强、叹服元人的境界。

近代国学大家王国维先生在其名作《人间词话》一书中雄视万里，包斜古今，提出“境界说”。并认为“明月照积雪”，“长河落日图”此种境界，可谓千古壮观。静安先生所例举的诗词的体格与气象也正应同了传统山水所追求的最高境界。北宋山水层峦叠嶂、长松巨壑的崇高气象，南宋山水的水墨淋漓、平远幽深又隐含悲凉之气，元人山水的萧散简远、禅意绵长，都令每一位品读者为之倾情，为之怦然心动，感慨系之，这便是山水的意境使然。境界乃山水画创作的灵魂，惟有境界的显现，才能使艺术创作成为有生命价值的存在，才能够成为永恒。

传统的丰厚与绵长给我们带来了自信与荣耀，也使我们品尝到掌握它的艰辛与不易，更使我们意识到了发展的责任与使命。继承与创新始终是相辅相成，缺一不可的。我们既不能因循守旧，死抱着传统不放，亦不能漠视传统而我行我素，那必然成为无源之水，无本之木。中国传统的山水画在过去的一百年中，经历了中与西、新与旧的矛盾冲突，在内忧外患之中面临着其固有价值的重新认可与定位。在理智与情感、垂死与新生的强烈撞击中，逐渐获取变革的机遇，使原本衰竭的躯体经过固本、嫁接、修枝剪叶而逐步挺拔旺盛起来，焕发出新的生机与活力。这其中包含着徐悲鸿、林风眠等大师的努力与汗水，但同时亦不能忘却固守传统阵地的黄宾虹、齐白石、潘天寿等先辈。正是这些大师们在两条战线上并肩作战，既拭去了传统的蒙尘，亦探明了今后的蹊径。做画家不易，做大家更不易，他们的一生都是在拼争与悲吟、奋发与痛苦中艰难前行，在艺术上那个纷繁复杂、泥沙俱下的时代而“独特偏见，一意孤行”。

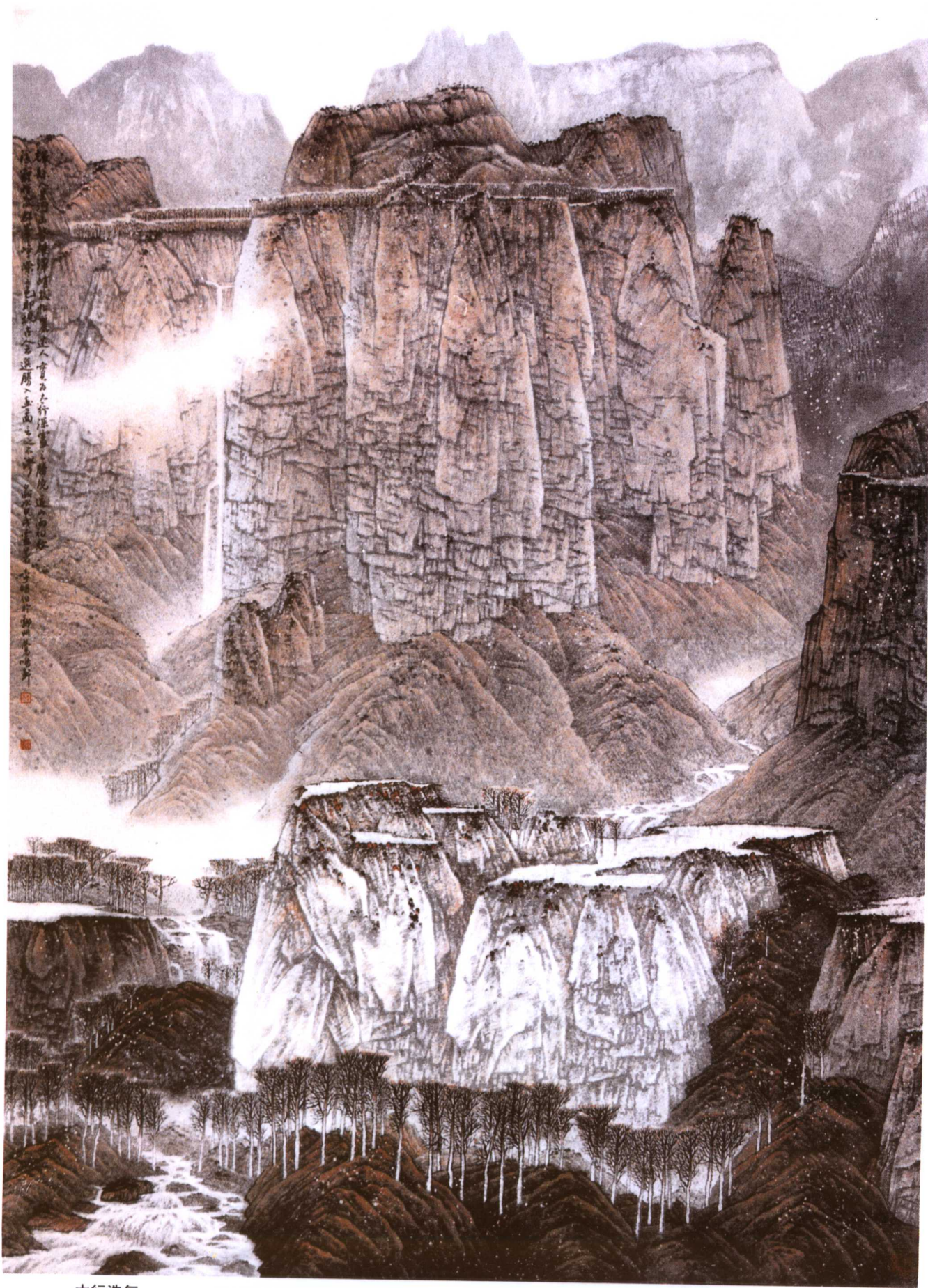
面对着浩繁的古代山水画史，我们起初感到敬畏，继而感到茫然，最后感到的是一丝惶恐。传统山水画由六朝发端到唐代的繁荣，再由北宋至元初，可谓六法齐备，境界全出，登峰造极。明清的发展也只是这种大势的延续，而逐渐走向固步自封、陈陈相因，呈强弩之末的态势。只有孤行者石涛发出了“我自用我法”，“笔墨当随时代”这等振聋发聩、惊世骇俗的呐喊，而使萎靡不振的画坛呈现出一片绿意。石涛不但没有摒弃笔墨，而且主张“一画之法立而万物著全”，道出笔墨源于生活又高于自然，以其生“搜尽奇峰打草稿”来实践自己的理想。

闪现着东方文化智慧与精髓的笔墨当为山水画创作的第一要素。董其昌在其《画旨》一书中曾说：“以境之奇怪论，则画不如山水；以笔墨之精妙论，则山水决不如画。”宋元以降，确立了笔墨在中国画创作中的主导地位，后经历代画家的反复锤炼，已达炉火纯青之境界，成为今人难以逾越的高峰。但越是成熟的东西越需要变革，越存在发展创新的可能性，笔墨的进化亦是如此。只有不断地丰富完善，不断地充实新的内容，才能赋予笔墨以新的意义。荆浩隐居太行洪谷，范宽亲历终南山深处，董源卧游潇湘奇峰，黄公望领略富春佳境，以及王履步履太华，梅清、渐江遍览黄山等，皆是以造化为师，山川为训，不为前人所囿而创自家笔墨以开新风，令后世敬仰。

三皇览胜图

180cm × 80cm

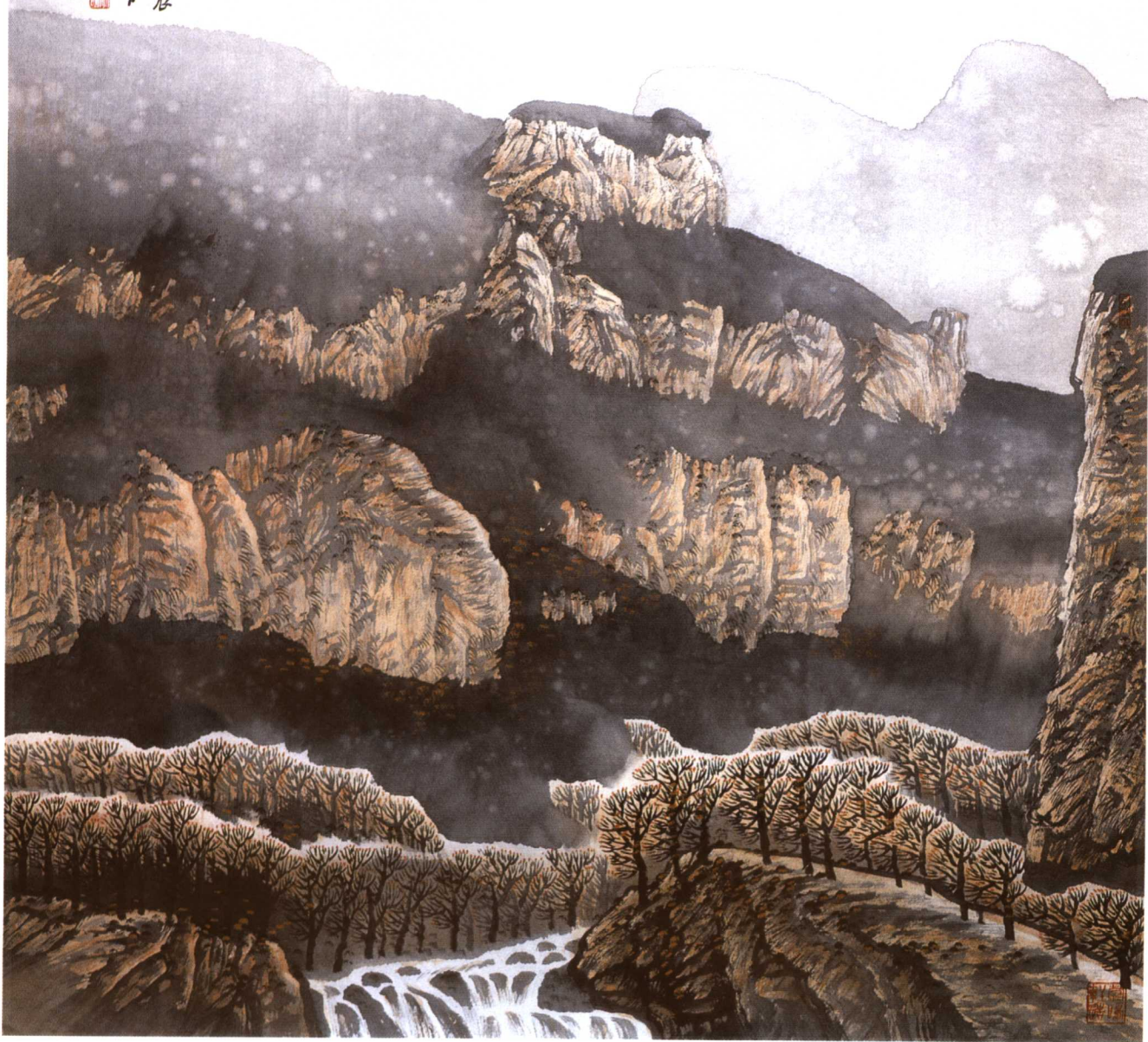

太行浩气

180cm × 140cm 1994年

疏雨过太行
 李明画
 辛卯年
 三月

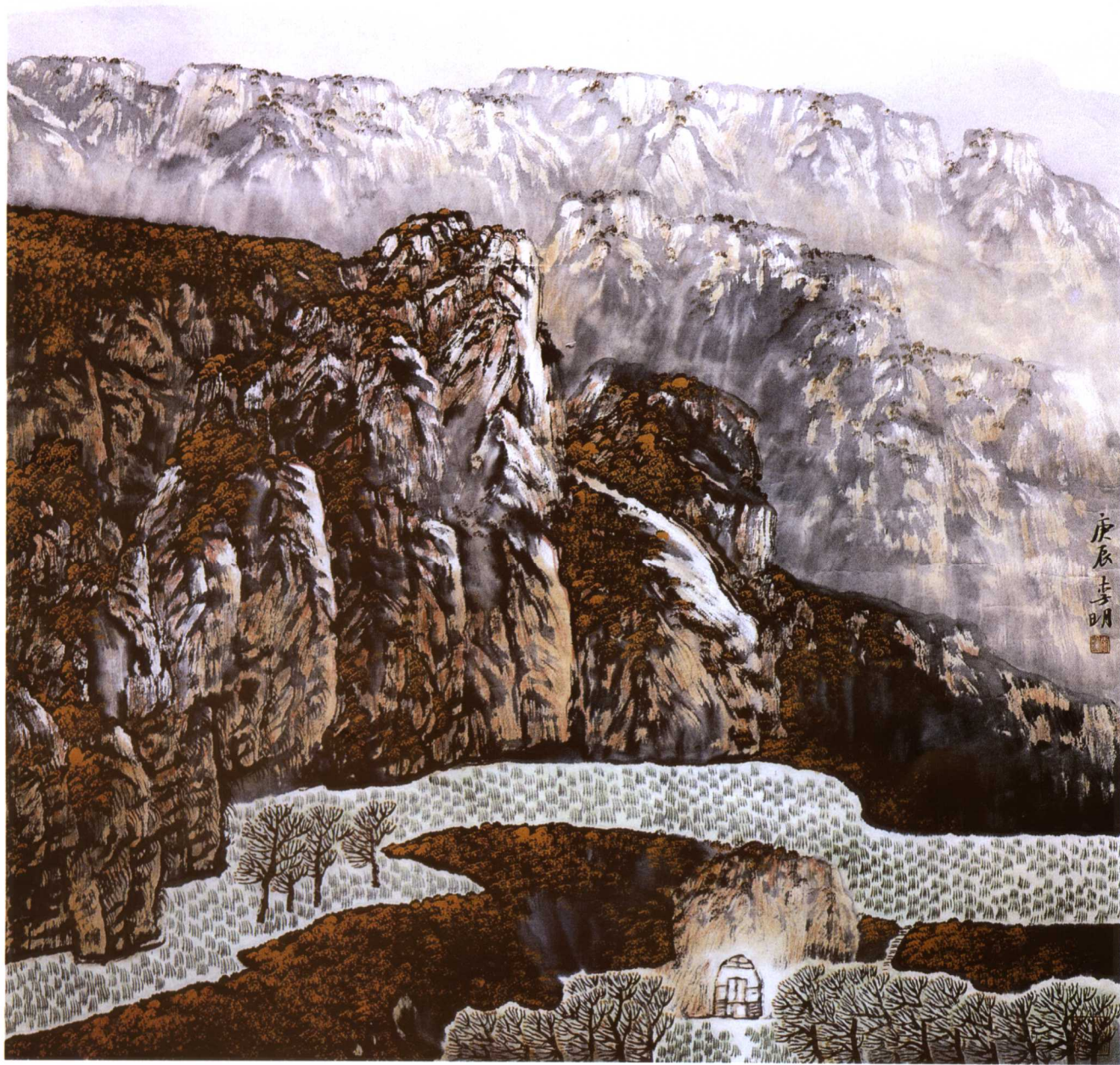

疏雨过太行

68cm × 68cm 2000年

而山水画的境界则是画家永恒的追求。说它永恒，是因为境界高无止境，变化无穷，是画家追求的灵魂所在。山水画创作能够感染人的地方很多，这其中当以笔墨为核心，以境界为灵魂。而境界的追求则需要有一个积累的过程，丰厚的积累才能完成由量变到质变的转换。品悟境界则是靠敏锐的感觉，它是学养高层次的灵感显现。因此，追求高境界不是一朝一夕所能及，正所谓“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，确是一语中的精妙之极。

笔墨与境界既是创作的两方面，又是一个不可分割的整体，它们既相辅相成，又相互制约。笔墨的提高靠苦练与悟性，而境界则全靠学养与人格。笔墨之妙有迹可寻，境界之高高不可攀。但境界又不是虚幻的，它确实由皴擦点染的具体笔墨升华而成，笔墨的精妙、超逸与否直接影响着境界的高下。因此，超越古人仅仅停留在笔墨方面就未免显得简单化了，它首先需要与古人有精神上的暗合，并在此基础上完成精神上的超越。惟有更宽阔的胸襟与胆量，加上脚踏实地的苦干，我们才有可能完成具有真正艺术价值的超越。

邙岭朝晖

68cm × 68cm 2000年

为君起宋声

——读李明近作《春满林虑》

张叶露

河南日报社青年山水画家李明以他那卓尔不群的才情，恬静精到的笔墨境界，经过数年艰辛的艺术实践，形成了既博大沉雄又清新隽秀的太行画风。这一画风使他的创作连续在国家级的大展中夺魁，在全省乃至全国的中国画坛产生了影响。李明已逐步成为河南省山水画的中坚力量和创作上的带头人之一。

近读李明为河南省政府贵宾接待厅创作的国画《春满林虑》(350cm × 150cm)，颇有感触，似乎已洞悉他太行画风转变的微妙之处。李明山水画太行风格的形式，是以他的在第八届全国美术作品展览中获奖的代表作《太行浩气》和荣获‘97中国百杰’的力作《长龙卧雪》的创作为标志的。纵

太行朝晖
 岁次庚辰
 年春即
 李明作
 号軒

太行朝晖

68cm × 68cm 2000年

观这两幅作品，皆为大幅立轴，浅绛设色，画面多表现秋冬季节，烘托出太行的苍凉与伟岸。伫立画前，会感受到一种震颤心灵的力量。

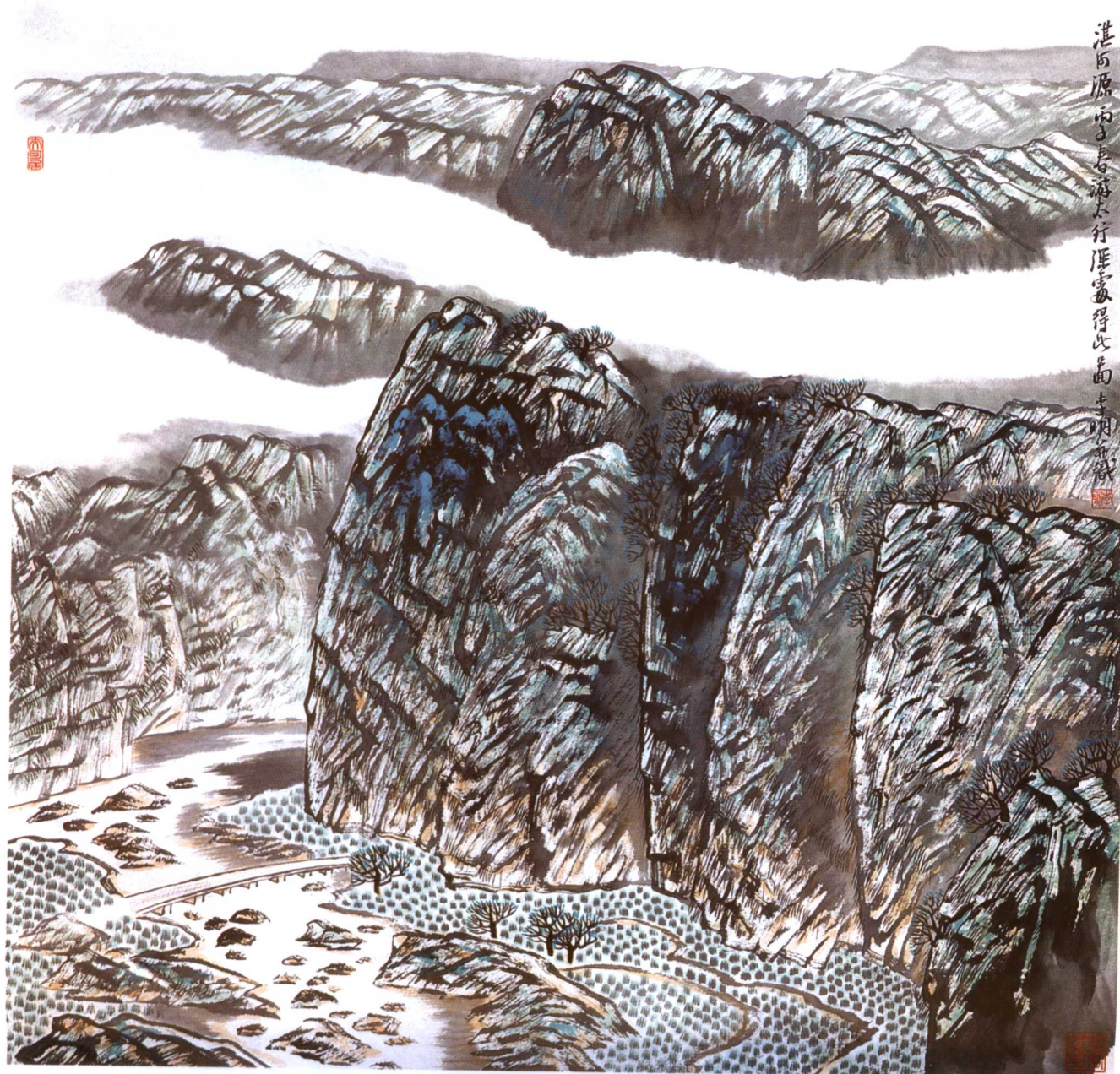
而《春满林虑》则为横幅巨构，画面构图平稳，开合得当，青绿设色。层峦耸翠，观之则有清风入襟、心旷神怡之感。这是画面给我们的最初感觉。想必李明的创作也不堪长期重负一个充满沧桑感、悲壮感且具有英雄主义人格化身的太行山。但细细品味其画，却嚼出一股淡淡的具有历史感的雅意来：画面的款识中引写了我国著名山水画家魏紫熙先生的一首怀古之作《游林虑山里荆浩故居》：画师遗韵越千年，艺林楷模代代传，胜迹漫漶无觅处，山容未改忆前贤。诗中的前贤指五代后梁年间，活跃于太行、王屋山脉的我国山水画一代宗师荆浩。五代至北宋初年，是我国山水画处于重要变革并走向成熟的时期。这一时期，名家辈出，巨作林立，堪称古代山水画艺术的高峰。荆浩曾隐居太行洪谷一带（今河南省林州境内），画松万本，流传下来的传为荆浩所作的《笔法记》一书，更是弥足珍贵。荆浩提倡深入生活，面对真山真水“携笔复就写之”。注重笔墨表现，对后世创作的影响与恩泽是巨大的。难怪一代山水大师魏紫熙先生对荆浩如此敬佩。

再观《春满林虑》，则作者巧思，画面意境顿现：画面近景典型的太行石坡上的万壑松风，稍远处塔影矗立，中景则是峥嵘壁立的太行群峰，**一线山泉奔流而下，融入缥缈的白云之中**——一个理想中的洪谷全景图。李明曾到过林州的太行山洪谷寺，**他说那里有他的追求，有他的梦想**。在这幅巨构中，他并不曾如实地再现洪谷山色，他需要表现的是企盼和梦想中的圣境。他想获取先贤的恩泽与庇护，就如同需要空气和阳光一样。他画松林，不仅仅是在遵循“画松万本”的教诲，而是为了从松风中聆听先贤的召唤，更企盼获得先贤的点化，他画松树既是对先贤也是对自我的一种精神慰藉，正所谓“日落山水静，为君起松声”。

这片松林其实是画家心灵中穿梭于五代至现代的一个时间隧道。**他渴望着与前辈先贤的情感交流与笔墨对话**，并以这种深层理性的交流来洞悉中国传统山水画发

淇河源

68cm × 68cm 1996年

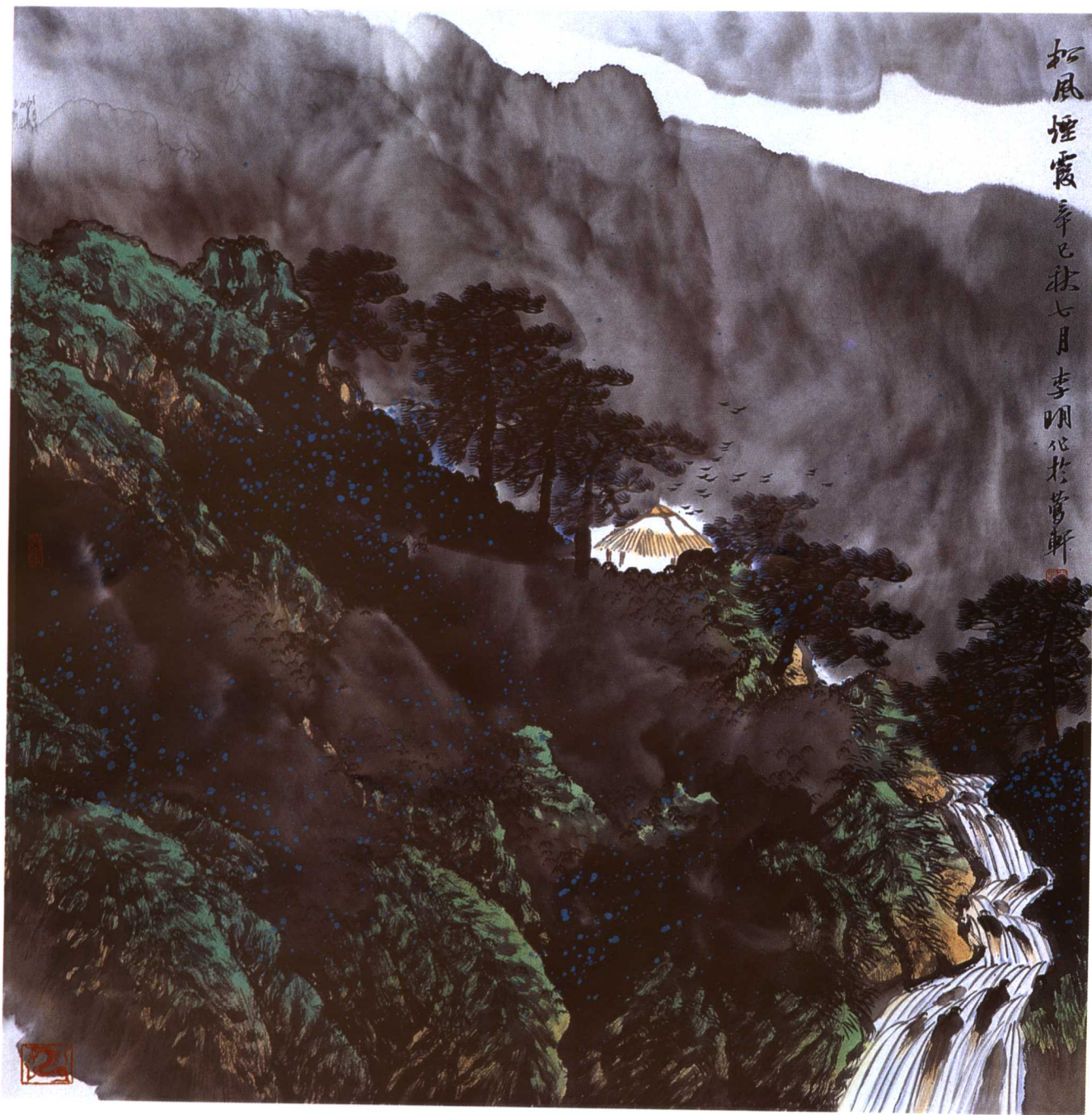
太行石桥

96cm × 90cm 1992年

展的内在规律,进而进行具有现实意义的探求。而这片松林的表现也达到了画家追求的“充满蕴蓄的空灵”的境界。

艺术的探求是艰辛的,有迷茫的,也有顿悟;有博采众家之长的集大成者,亦有独辟蹊径,灵感偶得的怪才。中原的后继者留下了宝贵的遗产,同时也赋予后继者以巨大的责任。

李明深谙此中三味。他以渐积的方式,始终不渝地坚持走继承和革新传统的道路,对传统兼收并览,对自然饱游饫看,搜尽奇峰。在创新的道路上,他不急不躁,稳扎稳打,不断获取有效的进展,一步步走向成熟、走向成功。他有时也会感

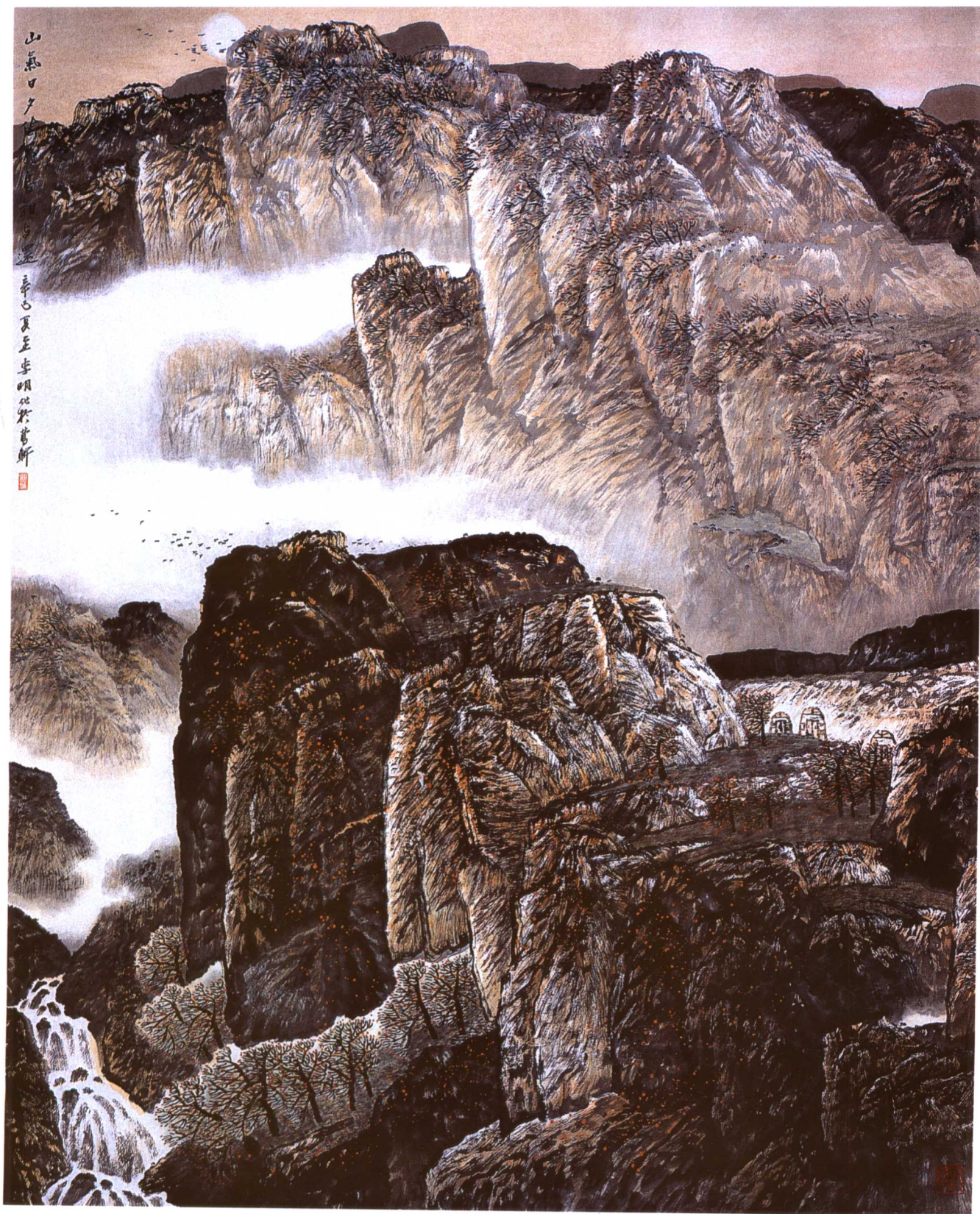
松风烟霞

68cm × 68cm 2001年

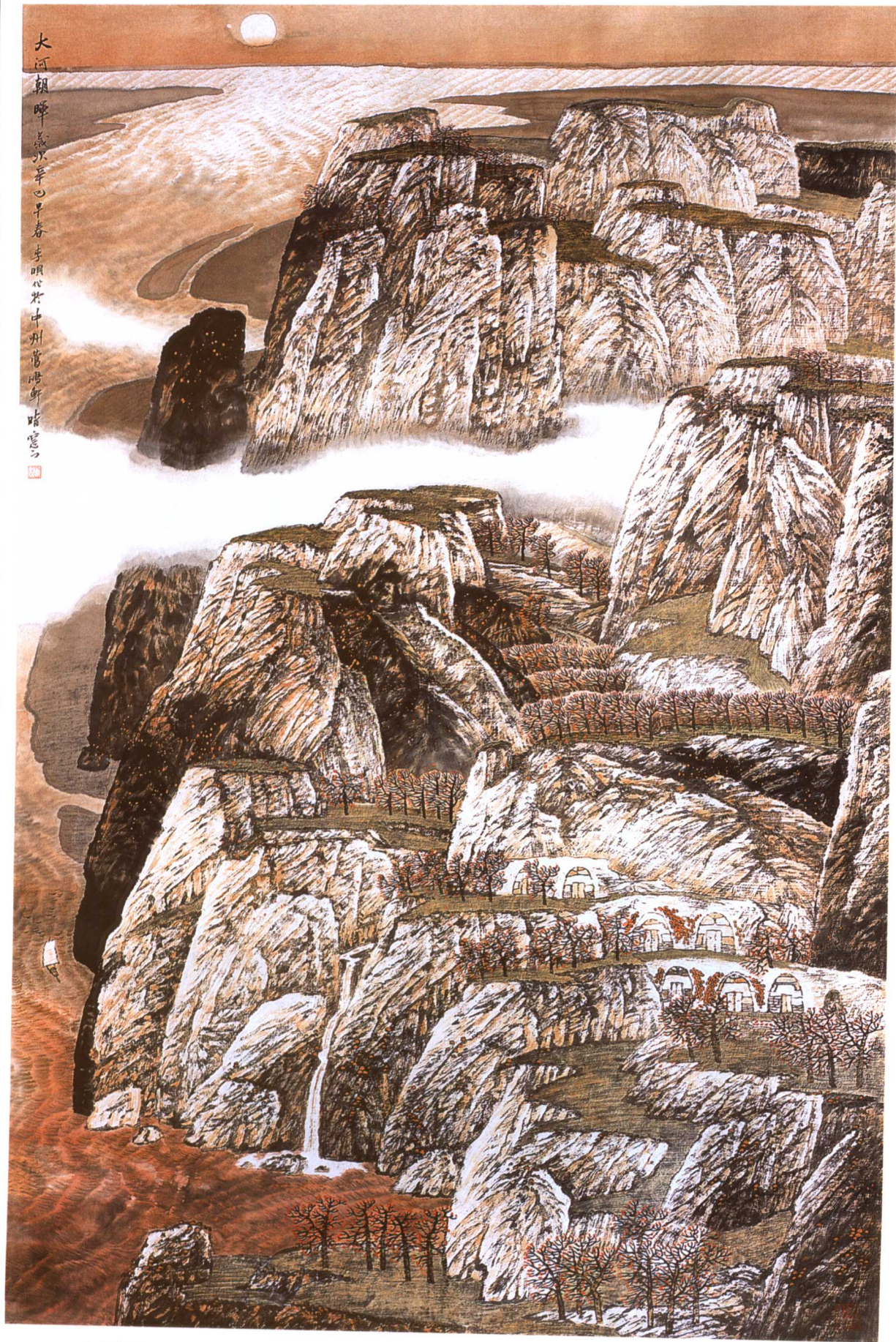
10

到迷茫与孤独，因此，他曾和他的同道们一起，数次赴济源太行山下，拜谒荆浩墓。他面对荆浩，也是面对太行。因为那如同一面石壁的太行就巍然屹立在他为之顶礼膜拜的偶像的前方。那是一座饱含着激情、理性与焦虑的丰碑。

我注视着《春满林虑》，它似乎离我不再遥远，它逐渐变得明晰而亲切起来，使我蓦然萌生走进画中的感觉。这画中浓缩了他的郭亮红石桥，八里沟瀑布，雄伟的上八里，朴实而灵秀的王屋山……这里就是李明营造的一个充满温馨的精神家园，这里就是他的艺术之根生发的广袤而肥沃的土壤，他必将在这里获得新的生机与活力。

山气日夕佳 飞鸟相与还
167cm × 138cm 2001年

大河朝晖
歲次辛巳年春
李明画於中州
落陽軒暗室

大河朝晖

150cm × 100cm 2001年

群峰立斜阳

204cm × 136cm 1999年

沙鱼沟秋晴
李明画
辛卯年秋
李明画

沙鱼沟秋晴
68cm × 68cm

一脉太行常

自写

——从李明山水画得来的感悟 ■ 刘书志

读李明的画，我心底涌动人生的和审美的波澜。

少年的我，拥有一份我的太行山。5年之间，我与它在10公里的距离上对望着，朝晖夕阴，寒暑更替，突兀在洹河平原尽头的它，于我心灵深处沉淀出雄浑莽苍、冷峻神秘的印痕。

赶着毛驴的山民从我门前走过，山里的核桃、红枣滋养过我，我家祖坟依太行九龙峰而定位……但直到今天，我都不曾走入太行山，虽然多次我向它走