

李敏新工笔画

主编 / 贾德江

中国画名家精品粹编

ZHONGGUOHUA MINGJIA JINGPIN CUIBIAN · LI MIN XINGONGBI HUA

- 精于花鸟，长于山水，善于人物，三管齐下，名声鹊跃
- 纸上曼舞，心底泓波，创造当代新工笔画表现的宏观图景，令人赏心悦目
- 笔力腕力功力学力见于其中，才气骨气神气逸气落于纸上，具有很强的感染力
- 选材新颖，构图精美，气势磅礴，格调清新，色彩雅丽，意境深邃

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画名家精品粹编·李 敏新工笔画/贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2008.10 ISBN 978-7-80526-744-9 I. 中... II. 贾... III. 工笔画—
作品集—中国—现代 J222.7 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 001041 号

责任编辑: 陈高潮 / 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 敏新工笔画

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 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 889 × 1194 1/8 印张 4.5

版次 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

印数 1~2500

书号 ISBN 978-7-80526-744-9/J · 654

全套 (10 册) 定价: 380.00 元 (本册定价 38 元)

ISBN 978-7-80526-744-9

9 787805 267449 >

当代著名画家 李敏 简介

- 1964年出生于重庆。四川美术学院工艺系、西安美术学院国画系研究生班毕业。现为西安中国画院专职画家、陕西新工笔画画院院长、陕西省文史馆研究员。进修于清华大学美术学院绘画系。
- 作品多次被选送参加国内外画展，获得多次奖项并被收藏。
- 先后在重庆、南宁、西安、广州、深圳、乌鲁木齐等地举办个人画展。
- 出版有《国画家李敏》、《新工笔画技法梅花、荷花》、《李敏现代工笔画集》、《李敏新工笔画》、《中国画廊推介画家精品·李敏》等。

高坡 2007年 纸本
120cm × 240cm

色彩来自对炎凉的感知，线条来自对路径的探究，疏密来自对事物的选择，明暗来自对心情的诠释。

古柏鹭影 2007年 纸本
68cm × 136cm

封底作品

①	②
③	④
⑤	⑥

① 春江水暖（局部）2007年 纸本
② 秦岭幽谷（局部）2007年 纸本
③ 幽幽谷（局部）2007年 纸本

④ 幽山鹿鸣（局部）2007年 纸本
⑤ 秦岭深处（局部）2007年 纸本
⑥ 寒岭（局部）2007年 纸本

一片清净透碧天

<<<<<<

——李敏新工笔画纵横谈

贾德江

冬韵(局部) 2006年

七匹狼 2007年 140cm × 340cm

故乡 2006年 180cm × 90cm

“清净”在现代汉语词典中有两种词义：一是没有事物打扰：耳根清净；二是清澈：湖水清净见底。我以为，以此来涵盖李敏为人、为艺的状态似乎更确切些。因此，在引用郭沫若诗句“一片清香透碧天”作这篇文章题目时，我改了一个“香”字为“净”字。这“一片清净”是画家纤尘不染的心境，也是画家精心打造的玉洁冰清的画境。画里画外一样的清新明澈、纯净无瑕，李敏笔下浅吟低唱的是一首首自然之歌、生命之歌，是一首又一首从碧空如洗的天外飘来的华采乐章。那藤蔓交错、绿阴蔽日的南国雨林中一对白孔雀的伉俪之情；那白雪皑皑、天地一色的北国荒野中七匹狼的声声长嚎；那原始生态密林中的呦呦鹿鸣，那长天大野中惊飞的山鸡，那莽莽荒沙中的驼铃叮当，那翠竹飘香中的熊猫嬉戏……李敏的工笔画不再是传统的范式，早已打破了山水、花鸟、走兽画种间的疆界，让树石云水、山花野卉、飞禽走兽融为一体，从微观向宏观转变，由传统转向现代，营造的是充满和谐、充满天趣、充满诗意的大境界。这种旨在摆脱

城市噪音与环境污染的高旷情怀与全新旨趣，可以说是前所未有的。李敏创造了当代中国工笔画的一个奇迹：一个崭新的可以独立的领域出现了。它不仅复现了花鸟禽兽赖以生存的自然生态环境的实境之美，还展现了大自然宏观图景的莫测与玄奥。我们很难界定李敏的绘画归属哪一类，因为她把花鸟禽兽已引向更为广阔的空间。这是一种视觉的转移，也是艺术观念和创作方法的改变，这和她长期以来执著地建立宏观的、整体的思维和与之相适应的创作手法所付出的艰苦辛劳不无关系，这一切构成了画家表现宏观世界图景的新工笔画的总体构架。

李敏的新工笔画源自她对传统工笔画从观念到实践的系统性地突破。古人构图多取折枝样式，花草鸟禽往往从比较集中的局部以特写的方式出现，利用大片虚白以突出一花半叶的小情小趣。李敏的新工笔画则“以大观小”地使花鸟生息于应有的生态环境中，把所要表现的物象置放于一个宏大的场面，或是大丛的热带雨林，或是成片的山花野草，有时在青山绿水的环抱中，有时

在古木苍天的幽境里，作为主体的鸟禽走兽的形象与自然环境的比例被大胆地缩小，甚至有时压缩到了点景之物的位置。然而，对自然景物的描绘由于画家那种以繁衬简、画龙点睛、疏密对比及色调处理等手法的运用，却也并未抢走花鸟主体的特殊位置，它们与这种宏大景观的表现情景交融、相辅相成，共同完成情感氛围的烘托与创造。这里似乎是大景山水的描绘，又似乎是禽鸟走兽的讴歌，李敏在山水与花鸟两学科的临界线上划出了一块属于自己可以深耕细作的试验田。

李敏是一位花鸟画家，创作过不少纯粹的工笔花鸟画作品，用笔精细，笔调顺畅，色彩有野逸之气。但她的工笔花鸟却很少沿袭松、竹、梅、兰等传统文化的花鸟题材，更不局限于名贵花木、珍禽瑞兽，而是从观照生命的角度捕捉自然的情态和意趣，让人们在观赏自然中感悟生命。所谓生活实境的复现，是指她擅长从寻常景物中发掘生活的美，不论是《芦苇》丛中在山花野卉间觅食的水雉，还是《桐花》枝头上温情相依的无名小鸟；也不论是《蕉阴》下苦苦等待的苦恋鸟，还是《春江水暖》中聚散离合的游鸭，画家都力图在三维空间的复现中，撷取自然的景致，凸现不同寻常之美。所谓婉约邈远的诗意，是她对于画面总体意境的营造。她善于通过掩藏、镜借、蕴含等结构方式增加“画眼”表达的曲折性与幽深感，通过温润轻柔的色调，像为作品遮罩一层曼妙的罗纱而达到清丽雅逸的境界。

李敏又是一位山水画家，独立成篇的山水画作品有《松石寨》、《江上人家》、《胡杨树》、《古道遗踪》、

寒岭 2007年 纸本
140cm × 140cm

追寻生命的足迹，播撒灵动的梅花鹿印，清静、素雅、简洁、爽心，荡涤凡尘，圣洁安详。我之所感，君之所盼。

《闲云入深山》等。她十分明智地丢开了那种以潇洒娴熟的笔墨游戏于天地间的路数，看重的是山水的庄严、深沉及其不可穷尽性而选择了结构严谨、笔法工整，具有装饰意味的着色绘画样式，总体上呈现出精工细丽、重山叠翠的审美风貌。显然，宋人范宽的高山大壑、雪景寒林对李敏的山水画创作有着重要的影响，可以说李敏是沿着范宽所开辟的道路前行，但她的作品结构茂密、场景宏阔、气象苍郁，最大限度地增强了特定视角下的深度与广度，具有明显的现代性。这不仅表现在她比古人更加注重水墨晕染与线描的融合，还表现在她运用了积墨、烘染、撞色、冲水等多种技法使深沉的水墨与优雅的青绿，晕染出一片明净清幽的情境，体现出温暖的人文情怀。

李敏还是一位擅长人物的工笔画家。正是她

的多才与全面，她的思考与创造，使她能在国画各个画种间纵横驰骋，融会贯通。她可以将花鸟作为主体引入山水，也可以把虎、鹿、狼、豹等动物以山水作为陪衬；她可以让山水花鸟平分秋色，也可以大景山水为主体衬托鹤、鹭、孔雀等禽鸟的情趣。在她的山水世界里放进了意象和想象的生灵，在她的花鸟世界里融进了山水的清音，气势宏阔、博大的背景成为一种自然景观的丰富展示，让人们正看主体，俯看背景，形成一种视觉可以自由转换的图式，使富有灵性的飞禽鸟兽在笔墨语言的交响中，在一片化机的彩与墨之间，焕发出一种永远鲜活的生命力。真正的语言必是宏观世界的语言，真正的宏观世界必是人的生命世界，正是在宏观图景的通道上使当代工笔画在李敏那里获得了一种新的属性。

中国美学讲究“因心造境”、“以情造景”，忠实于自我情感之“真”多为第一要素。我喜欢李敏花鸟画里透出的纯真情感、清新的色彩、流动的韵律、不拘一格的表现方法与技巧以及那净化了的东方情调。李敏所以能于今天在艺术的空间里按着自己的意愿自由翱翔，首先在于她执著于自己源自生活的感受。她的画中有着浓郁的生活情趣，她体验过《玉梅》的孤寂，感叹过《丽春图》的辉煌，欣赏过《绿水悠悠》的清新，品尝过《胡杨树》的苦涩，她紧紧地贴近生活，细致入微地观察着那充满细节的一切；她深深地体验着生活，在生活中丰富着自己的情感，她在生活与情感的辩证关系中把生活升华为艺术，把物象提升为自我的情象与意象。她以其女性的柔和细腻的感受品味着生活，那荡溢于画面的宁静与安

雪地冰天，需要亲情温暖，山居小道，渴望亲人顾盼。

2007年 纸本 二舅来了
180cm × 90cm

七匹狼 2007年 纸本
140cm × 340cm

谧，那孤独的美丽小鹿在溪水边透出的淡淡的忧伤，那林间诉说心语的孔雀带给我们的温馨和情意，不正是一个东方女性缠绵而婉丽的优美心声么？在她的画里所看到的她，是一个富有内在情感和爱心，在生活和艺术上充满热情和顽强进取心的现代女性形象。

时代感之充盈与情感的内蕴是李敏新工笔画的生命。她作品中的时代感，表现在两个方面，一是内容，二是艺术形式。就内容而言，不同的时代，人们对花鸟有着不同的审美标准。如果在当今时代，我们仍然重复宋人所画的《出水芙蓉》、《红蓼白鹅》那种画法，时代感从何而言，也窒息

了一个画家表现这些花鸟时独具的审美情感和艺术个性。从中国美术史看，迄今为止，还很少有人像李敏那样以开放的心态对工笔画的题材和技巧进行广泛的、积极的、富有成效的探索和突破，从而拓宽了工笔画的视野，显示出生意勃勃的多彩多姿的面貌。她画原始花树幽深丰茂生生不息的哲理，她画农家房前屋后家禽家畜承载的浓浓乡情，她画广阔田野中野草山花的强悍瑰伟，她画野生动物的威严与风范，她画名花瑞鸟的温柔与祥和，她画高山流水的层峦叠嶂，她画古老山河的苍莽景象，她画老树新枝的盘根错节，她画春叶秋枝的流光溢彩。尽管工笔画家存在着人

物、花鸟、山水分科专攻的情况，但李敏却超越画科地去认识生活，去从事物的联系中宏观地把握世界，更强调花鸟禽兽与其生存空间的联系与互动，让它们在宇宙中融入融出，与山水共生共荣，成为人类生存环境不可或缺的生态而突现出无尽的生机，成为与现代中国人的感情生活和审美体验更密切的对象，从而开拓了工笔画内涵与外貌的新天地。

就形式而言，千余年来，花鸟之本身并没有什么令人惊异的变化，但是描绘花鸟的花鸟画，却是变幻无穷，不同的画法、风格和流派，争奇竞妍，为花写照，与鸟传神，生动地展现着大自

在梦境，才能置身其中。你的梦冰封进雪野里，是一种精神，是一声呼号，是一条生存法则。

然的蓬勃生命力和繁富丰饶之美。艺术形式本身具有相对的独立性和稳定性，不同的表现形式、不同的画法，也往往带有各自的时代感。作为当代画家，构成李敏艺术意象的形、线、色因素都发生了有别于前人的变化。虽然“骨法用笔”的线传统仍然是李敏作品的主要造型手段，但她已有意挣脱线描在造型中的框廓作用，力求平面造型中的线条融入块面之中，并借鉴西方素描、色彩、构成等现代绘画手段，根据生活感受，顺应感情趋向，激活和改造传统讲究秩序与格律的程式，强化了大的线面关系、构成关系与色彩关系，使画面质地、线条、笔触与施墨赋色所形成的综

合效果，起到状物抒情乃至表现画家艺术个性的作用。李敏工笔画的出新还在于她高度重视色彩的造型与表现功能，往往运用具有表现力的统一色调，使之与独特的意境相结合，在把握整体色调并且讲求色彩冷暖关系的同时，更以水、色、墨的互破与渗和构成的肌理效果去表现树干、石块，突破原有的笔踪，把妙在控制与非控制之间的水墨表现力推向极致。这类语言就其自然天成和随机生发的特质使李敏的新工笔画“工而有意”而显示出其艺术风格的特异。

李敏以功力筑底，靠悟性搭桥，凭创造奋进，经过漫长而艰难的美的跋涉，使她的新工笔画艺

术别开生面而具有多层次多侧面的内在蕴含。笔力腕力功力学力见于其中，才气骨气神气逸气落于纸上，她意在以自己的艺术去表达人对自然的憧憬与理想，进而实现情景合一、物我两忘的美学追求。我相信，凭藉她的潜力、能力与优势，在创造21世纪新工笔画的辉煌征途中，她是大有作为的。

2008年10月24日深夜
完稿于北京王府公寓

羌寨 2008年 纸本
180cm × 90cm

春江水暖 2007年 纸本
90cm × 180cm

机会就是这样诞生的，花
枝这么繁盛，果实还会少吗？

秦岭幽谷 2007年 纸本
90cm × 180cm

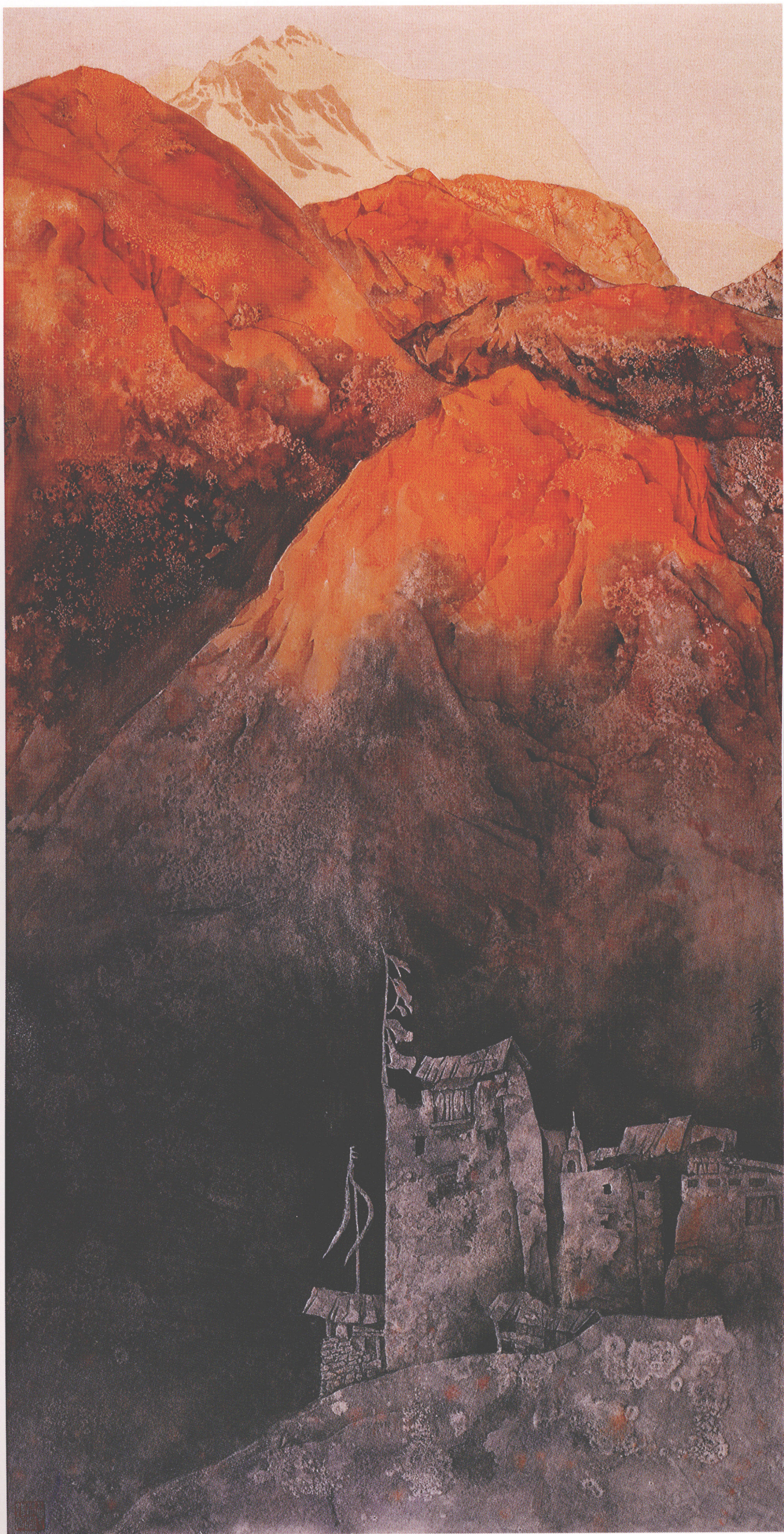
塬上秋野 2008年 纸本
140cm × 140cm

美是这样诞生的：纯洁近乎于空白，自然近乎于无饰，亲切近乎于无我。

最温暖的地方，最可信的依傍，是最朴实、最简洁、没有修饰、没有言语的心灵之约。

2008年 纸本 古柏
180cm × 90cm

圣山 2008年 纸本
136cm × 68cm

暮归 2008年 纸本
90cm × 180cm

家园之上，怀抱大山。财富之门，处之泰然。
归去来兮，顺其自然。自然而然，是为至观。

幽幽谷 2007年 纸本
68cm × 136cm

白鹭湾 2007年 纸本
140cm × 340cm

梦想七彩石

文 / 李 敏

对自然界一花一草一石一木，我都抱着浓厚兴趣，仿佛那里都隐藏着令人着迷的秘密。特有的好奇心给了我观察和探究万物的习惯，使我在绘画方面获益颇多。同时，也令我对多姿多彩的世界有着魂牵梦绕的神往。

新工笔画的创作正是在这种冲动驱使下起步的。那种纤毫毕现的细微，那种灵动典雅的气韵，那种变化万端的构思，那种绚丽多姿的色泽，暗中契合了我的感知。每当我面对一张素净的画纸，心中泛起的是对大自然的感激和敬畏，然后再将这种近乎圣洁的感情转化为生命的具象，开笔作画。

我在创作时，尽量先去弄清要入画的各种生命元素，即是把草木山石、炊烟晨雾、水流雪雨都作为生命元素来表现。在描绘它们时，又不能将它们与其周围的事物割裂。在这里，我对事物的普遍联系和永恒运动的哲学基本原理有了深刻的理解，并在情感的因素之中主动地用哲思来调动画笔；我所追求的境界是每一幅画的整体融合感、灵魂感、节奏感、清醒感，在呈现给人们美丽和温情的画面的同时，也让人们在读画之后能够思索一些画外之象。

我习惯面壁作画。当然，我没有“面壁十年图破壁”的那种豪情壮志，我只是感觉上要让我

的画“立”起来。作为女性，温柔和痴爱会自觉不自觉地体现在画风中，我也不会刻意抒发或打压。既然要表现自然，自己本身就要如行云流水一样自然。然而，正如人要有骨骼一样，自然也有它的风骨，要画出它们，就要让自己先站起来，直面世界一样直面我要表现的艺术。唯其如此，画作才有站立起来，继而走动起来、奔跑起来、飞翔起来的生命感。

作画离不开技法，新工笔画讲究技法的多样性。辛劳的农夫都知道“工欲善其事，必先利其器”的道理。我在技法的运用上喜欢采用中西并举的方法，将白描和油画技法的优长结合到一

浅水湾，会唱歌的你们，遇上会唱歌的溪水。你们从古诗的名句中飞回，溪水流往何方？羽衣翩翩，流水依依，顾盼之间，已过千年。

起，在线条运用中避免匠气，在色彩运用中力戒躁气，追求庄重中的活泼，华贵中的朴实，丰富中的单纯，深厚中的明快。

在具体实践中，根据表现的主题来掌握轻重。如在作品《胡杨树》中，要表现生命的不屈和强劲，我在构图中大量采用粗线条来表现胡杨的复杂多变的根须，以传统工笔画技法为主，而在着色上采用了油画技法，烘托壮烈苍劲的气韵。在《丽春图》中，采用虚实结合的手法，着力强调凸显孔雀的圣洁美，用工笔来表现孔雀，一丝一毫，细微处一点不放过去。远景深景又融入写意笔触，追求画作的纵深感和层次感，在衔

接处力避生硬，强调不留痕迹的过渡和自然变化。色彩搭配反差强烈。为了减弱这种反差，大背景基调上平涂略加分染，使其具有整体美、和谐美。再如《七匹狼》画作中，为了再现月夜雪地草苇中的狼群，对肌理处理、光影运用、冷暖对比等都不同程度吸收了西画的养分。而雪松又运用小写意笔法，相互映衬，相得益彰。

现实生活的多样性和纷繁多变越来越介入到绘画领域，新工笔画作为一个概念也显得纷繁模糊。作为探索者，我首先把立足点放在对传统工笔的消化吸收上，再用女性眼光去审视和挖掘周围的美。作为女作者，也许有性别上的局限性，但

也有性别上的优势。经过中西文化的淘洗和历练，我追求在绘画过程中逐步形成自己的风格，那就是具有中国文化优雅从容气度的底色，兼容并蓄现代世界所有的绘画成果，为我所用。我感觉我的努力没有白费，一份耕耘一份收获，天道酬勤，只要顺着既定目标走下去，即使收获甚微，也无怨无悔。中国古代神话传说的女娲遍寻七彩石炼石补天，那种执著一直激励和感召着我。我不敢也不能作补天女娲，但愿我是探索绘画新境界的一粒七彩石，为铺就通向艺术世界的道路贡献微薄之力。