

嬉水双禽(写意)

午后阳光(写意)

宁静见诗意

——李汉平花鸟画的艺术魅力

张幼云

在创意时代,中国画的探索与创新显得步履维艰:你说追求写实,难免会沉醉于描摹对象,画家一旦重视技术的提升,就顾不上文化修养的增加,到头来,缺乏文化底蕴的中国画势必变得充满匠气和俗气;你说注重写意,画家笔墨功夫固然能够增强,但主观随意性也会随之滋长,一不小心就会落入概念化与程式化的陷阱;你说向当代艺术看齐,重视观念突破和工具材料更新,作品固然能与传统中国画拉开距离,但其风险则是促使中国画的内在特性走向消亡……身处于这种历史情境中的每一个画家,都会在艺术发展方向上面临艰难选择。只有充分发挥各自的聪明才智,根据自己的潜在优势,放开眼界,准确定位,采取不同的发展策略,才能使其在中国画的传承创新上不随大流,不赶时髦,进而走出一条符合自身发展的成功之路。

花鸟画家李汉平正是这样一位有自己独特追求的稳健创新者。

李汉平非常具有专注力,对花鸟画一往情深。他画花鸟不是程式化地写意,也不是只重技巧的写实,而是以宁静的心境观照自然,将自然“生意”和主观“情意”交融统一起来,努力寻求二者的平衡,力图画出自己对自然对象的真切感受。观赏他的花鸟画,能使身处喧嚣、浮躁生活环境中的人们静下心来,去体味富于情趣的“第二自然”,从而让心灵得到小憩,精神获得超脱。李汉平从不鼓吹艺术创新,但他的每一件作品都有新的追求、新的亮点,丝毫没有雷同之迹。这对一位国画家来说,实是不太容易,其中的奥妙,就在于他笔下的形象总是以写生做基础,画面的构思总是有感而发。你看他的工笔画《清寂》描绘的情景多么真切:秋风吹拂的荷塘,荷叶、水草摇曳,低垂的莲蓬,残存的荷花,显得格外孤寂,一只小鸟停歇于荷干上,机警地注视着周遭的动静,整个画面弥漫着萧瑟秋风带来的寂静氛围。作品既是自然情景的真实写照,也是作者宁静心境的物化!再看他的工笔画《晨晖》,虽然画面上只集中描绘了一株芭蕉、一枝水竹和一只迎面飞来的小鸟,但通过三者之间的穿插、呼应,构成了一幅充满生机的南国自然风情图。画面上精微的造型刻画,明快而和谐的色彩晕染,以少胜多,展现了南方自然生态的生机与活力,给人优雅、清新的审美感受。这幅画分明是作者在写生稿基础上提炼加工而成的,它灌注了画家现场观察的真切感。由此可见出,李汉平的花鸟画之所以能给人鲜活的生命力,是因为他在作画时力戒凭空臆想,而坚持在写生基础上的艺术创造,通过敏锐捕捉生活中能让他眼睛一亮的生动形象,进行提炼概括和意匠经营,最终通过笔墨语言与色彩语言的凝练表达,升华为富于生活情趣的艺术作品。这使他能有效避免概念化,使每一幅画都是一次全新的创造。正因此,他的作品无论工笔还是写意,总会给人清新自然的艺术感染力。他习惯于让自然对象的生机、生气和生意激发灵感,引发主观情思,进而升华为艺术意象;他所追求的是景中生情、情中含景的诗意表现。

诚然,这种永不枯竭的清新诗意,不是轻而易举就能获得的,它缘于李汉平有着长期坚持艺术采风的良好习惯。为了捕捉绘画灵感,他不辞辛劳,每年坚持外出写生,像北京植物园、武汉植物园、华南植物园、西双版纳热带植物园等各种大型植物园,已然成了他固定的写生基地,成了他不可多得的研究自然花木之物理、物情、物态,积累艺术创作素材,陶冶悠然自得性情的最佳场所。每年外出采风,他不光陶醉于现场写生,还兴奋异常地写下了大量写生心得和随笔。作为一位专注于花鸟画创作的中年画家和大学教授,李汉平非常注重文化修养的全面提升,注重艺术视野的不断拓展,正是源于他淡泊名利、志存高远的秉性,也源于他有一颗宁静、尚美的心,富于诗意的自然便与他结下了不解之缘。

(作者系广州美术学院教授)

三月(写意)

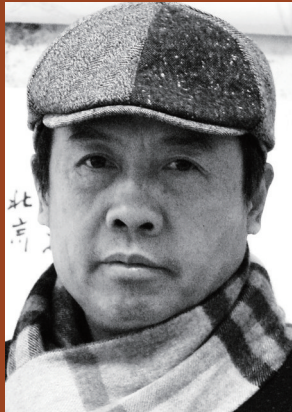
晨面(写意)

扇面(写意)

三月三(写意)

李汉平,1999年毕业于湖北美术学院国画系,获硕士学位,2008年结业于中央美术学院,中国美术家协会会员,北京美术家协会会员,中国工笔画学会会员。现为北京林业大学艺术学院教授,院学术委员会主任,硕士研究生导师。

2011年,作品《闹春》在“北京瀚海2011春季拍卖会”成交(落槌价:44800元)。

2012年,作品《独秀》在“北京保利第18期中国书画精品拍卖会”成交(落槌价:80500元)。

2014年,作品《秋韵》在“北京保利2014春季拍卖会”成交(落槌价:103500元)。

人文“逸”“趣”的律动

——李汉平花鸟画艺术解读

陈孟昕

环境下坚守自己的精神家园,为人们营造了一个“诗意栖居”的世界,在花鸟画的学术探究中彰显出自己的主张。

汉平曾转学多师,研究生毕业于湖北美术学院,楚文化的精细与浪漫、色彩的典雅与明艳或多或少沉积在他的艺术里。在早年的工笔作品中,他将绘画本体的形式语言创新放在重要位置,创作多取材于南国的植物,通过热带花木表达自己对于生命荣枯的感受与理解,画面以繁复的物象、浓重的色彩与强烈的形式构成达到丰富厚重的效果。如《秋实》构图饱满,鲜艳浓郁的红果与枯枝相得益彰,画面用色浓烈,却整体洋溢着清新、雅致之趣。近些年的工笔花鸟作品,汉平将关注点放到了对传统意境的追求上,他弱化了以往过于追求画面视觉冲击力的做法,而将画面构图调整为疏简,画面氛围由浓郁热烈转为清寒淡雅,在选材上也有所变化,较多地倾向于文人更喜爱的绘画题材:如荷塘、竹园等,这里,作者所要营造的不只是枯寒、轻烟、雾霭,更重要的,他是借助这些能表达文人情愫的意象,轻轻悠悠地传达“水面清圆,一一风荷举”的神韵,亦或

是“秋景有时飞独鸟,夕阳无事起寒烟”的寂寥,一派潇洒闲“逸”之气,如《秋韵》、《晨霞》等。

以书入画是中国特有的一种民族文化和审美价值取向,中国画家正是在书写的意趣中表达民族心理的律动和内心的审美理想。一直以来,汉平把自己的艺术探索过程称为“追梦”。近些年,他在写意花鸟创作上潜心研究,探索“超以象外”的玄机,“似与不似之间”的神韵,进而直通“玄之又玄,众妙之门”的哲学境地。他全面接触自然,在写生的基础上提炼素材。他加大书法、古诗词、诗词的学习与研究,在提高人文素养、拓宽审美视野的同时,也体味笔墨神韵,揣摩线条趣味,感受人文情怀。因而,有了如沐春风般的《双鱼》低语,酣畅淋漓的墨叶映衬,温润甜适的紫藤,配以如音乐般节奏的书法性表达,其中,作者的率性一览无余,“似与不似之间”的“逸”“趣”扑鼻而来,凝神静气之间依然能回味出花的芬芳和写意画特有的情趣。《轻风晚来》更酣畅、更古拙,信手一撒的色点增添了画面无限的生气,无法言说的神韵被作者表达得意犹未尽,似是一

学养丰厚的老者信手拈来之作,老到,自然。《戏笔》、《秋水鱼趣》等皆是画家心性的体现,他把独属于他的精神气质和审美情趣通过他独特的笔墨语言意性地表达给观者,这些耐人寻味的生活情趣背后皆潜藏着画家一颗热爱自然、敏感、宽厚和温润的心。

汉平的作品重意、匠心独运,回味无穷,墨韵浑厚苍润,用色清新自然;画面情趣生动,似拙非巧,古意盎然;绘画题材常见,却独有一份文人的优雅、闲适和拙趣。

考释汉平的艺术,不能只在画里考究艺术上的功夫,还须在画外体悟其更多文人之思想。他的花鸟画艺术健康高雅的文化意蕴,聊写情感逸气的创作心态,以书入画的笔墨形态都为其选择了文化的民族定位。“知画之为物。是性灵者也,思想者也,活动者也,非器械者也,非常纯者也”,我们有理由相信,汉平会在他葆有文人思想和情趣的艺术创造中不断拓展,在师法造化,传移摹写过程中不断铸实自己的精神境界。

(作者系中国工笔画学会副会长、中国艺术研究院研究生院副院长)