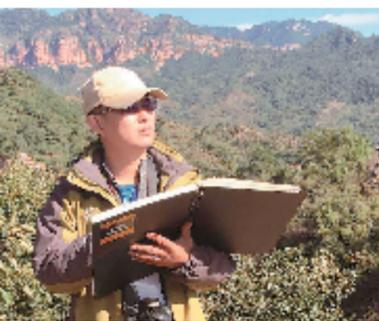

方到古人不用心处——读李净弘的山水画创作

■ 陈明 (中国国家画院理论研究所副所长)

李净弘

宇西归子，号净弘居士，祖籍山东，现居北京。曾就读于山东师范大学美术系，一级美术师，教授，中国美术家协会会员。现任国家发改委中国产业杂志社美术总监，中华礼书画院院长，中华禅画院副院长，人民书画院艺术创作院院长，辽宁船舶学院客座教授，清华大学美术学院中国画高研班导师，中国人民大学继续教育学院中国画高研班导师。

2012年 作品《释迦牟尼佛说法图》获“中国佛教文化书画大展”优秀作品奖

2013年 参加“中国画名家走进朝阳十二人画展”

2013年 入选“书画研究学术提名展”

2013年 作品被中国邮政集邮总公司选入并发行十六枚《李净弘艺术珍品邮票》

2014年 中国画作品《山乡喜事》入选“美丽草原·丹青鹿城全国中国画展”获优秀奖(最高奖)

2014年 参加“绿墨——科技走进艺术中国画名家十八展”

2014年 参加“印象·桃花源——全国中国画名家作品展”

2014年 雕塑作品《兵妈妈》入选“中国梦·强军梦全军美术作品展”

2014年 版画作品《群狼》入选“中国梦·强军梦全军美术作品展”

2014年 雕塑作品《突袭》入选“中国梦·强军梦全军美术作品展”，此作品同时入选中国美术家协会主办的第十二届全国美展

2014年 庆祝中华人民共和国成立65周年，四幅作品入选《中国梦·珍品纪念邮票》并公开发行

2015年 参加“翰墨青州2015中国书画年会”

2015年 参加“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年两岸三地书画名家作品展”

2015年 参加“山水保利艺术节名家作品展”

2015年 参加“文化部中外文化交流中心中国书画艺术创作院师生写生创作展”

2015年 作品《红色记忆》入选“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年(中国美术家协会主办)全军美术作品展”

2015年 作品《清凉幽静》入选“苏风艺韵·全国高校名家作品邀请展暨第六届苏州高校教师美术作品三年展”

2017年 作品《高山景行》被人民大会堂管理局收藏

2018年 人民美术出版社出版《中国当代名家画集——李净弘》

2018年 应邀在深圳市美术馆举行个展

2019年 建国七十周年书画名家邀请展

2019年 “胡润艺术排行榜”前80名

2019年《ORIENTAL 艺术焦点》艺术聚焦——李净弘

2019年 第三届中国(福州)世界遗产主题文化博览会暨李净弘中国画展

2020年 笔墨·战“疫”| 李净弘——“春暖山青秀”山水作品微展

2021年上海市《回家》主题个人展

李净弘 半世清闲半世辛 66x33cm

李净弘 冬雪垂钓翁 66x33cm

李净弘 苗乡春暖山青秀 33x66cm

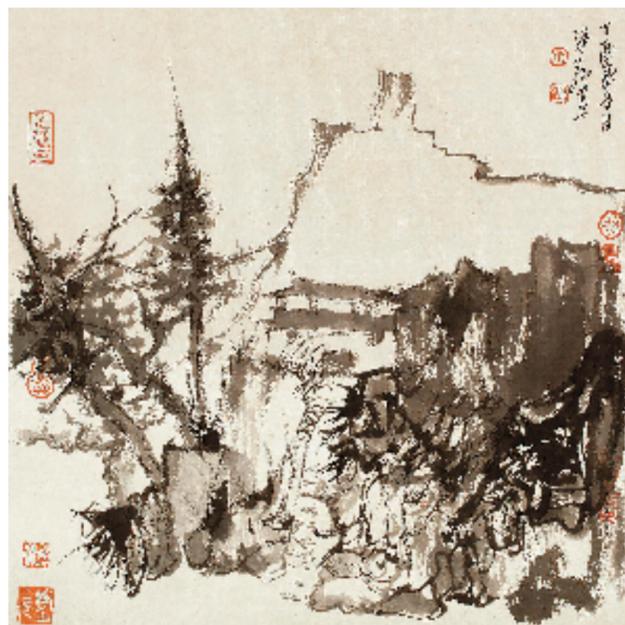
李净弘 溪楠过客 68x33cm

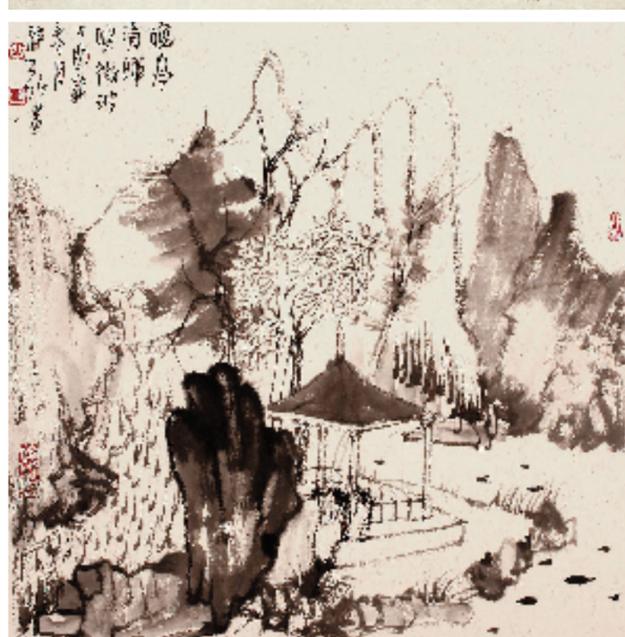
李净弘 溪水清悠 33x68cm

李净弘 山梁梁 33x68cm

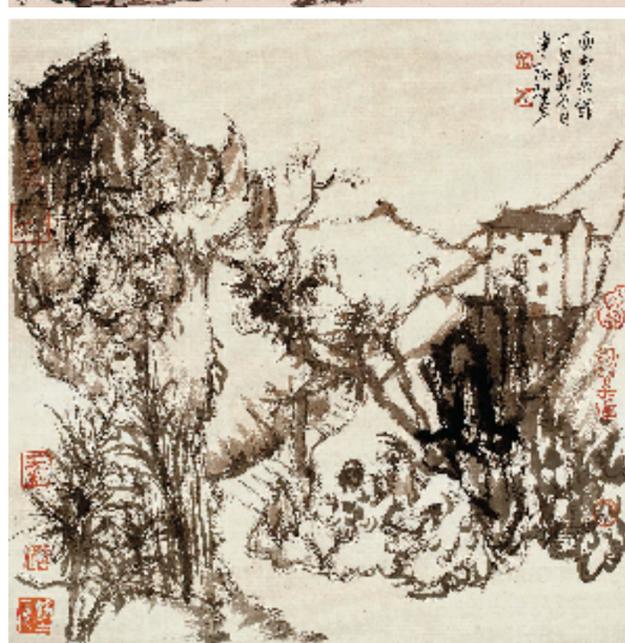

33x33cm

李净弘

38x38cm

李净弘

33x33cm

当代山水画创作有两个基本的路径：一是注重传统和文脉的前后关系，追求笔墨语言和意境的传统规范；另一路径是保留笔墨语言的纯正基础上，以章法和趣味的个性化获得有别于传统的面貌，或以减弱甚至消灭笔墨程式来增强画面的现代感。单从创作的角度而言，这两种取向皆无可厚非，但问题也是显而易见的——前者很难逃离传统的藩篱而易深陷其中；后者往往因追求新的范式而忘却传统笔墨的文化精神甚至基本规范。以此来看，既要保留传统的笔墨语言，又要于精神上注入新的时代趣味，实为不易。不过，在当代山水画家群体中，仍有许多为此不倦努力并获得累累成果者，李净弘便是一例。近些年来，李净弘在创作上力图立于传统笔墨语言而寻求时代的个性精神，以清雅别致的笔墨语言为当代山水画坛注入了新鲜的源泉。

在李净弘山水画创作经历中，既有学院的系统学习，也有名师指导下的研习，传统的浸润，加之曾经的军旅生涯，养成了一种含蓄而刚硬的气质。而他在山水画创作上的长期探求，似乎增强了这种气质，甚至于在其画中亦可体味出这种外柔内刚的韵味。就其笔墨趣味来看，显然从明清诸家而来，但又分明体现出一种新鲜而活泼的写意精神。关于写意，数百年来，论之者不计其数，论述甚丰。其中，清《南田画跋》有一则话最值得注意。其云：“宋人谓‘能到古人不用心处’，又曰‘写意画’。两语最微，而又能最误人。不知如何用心，方到古人不用心处。不知如何用意，乃为写意”。恽格在这里所指，是谓须如古人那样不刻意，自然而然，才可得写意之精髓，而亦步亦趋尾随古人，则徒留外形而已，离真正的写意则远矣。因不刻意，故而画有平淡天真之感，因自然而然，故画面气韵生动。我以为，可以此论观李净弘的山水画创作。近些年他所创作的《丁酉岁冬月》《晚亭清晖映微波》《西山宾馆》《半世清闲半世辛》《冬雪垂钓翁》《苗乡春暖山青秀》《溪水清悠》等作，笔墨语言澹简幽微，清邃深远，便得写意的真味。其外体现为绘画语言的书写性，其内则明显体现出当代人的审美趣味，既不离传统，又能契合当代人的精神，可谓之亦古亦新。

不刻意，故能得写意之趣。得写意之趣，故可得气韵。张庚《蒲山论画》云：“气韵有发于墨者，有发于笔者，有发于意者，有发于无意者。发于无意者为上，发于意者次之，发于笔者又次之，发于墨者下矣。”所谓“无意”，并非草率，而如恽格所言之“古人不用心处”。李净弘在用笔上的讲求线条的自然，在用墨上的氤氲随机变化，便体现出这种韵味。以《苗乡春暖山青秀》一作为例。画中所绘山景、树木、屋宇并不复杂，用笔随手拈来，似不经意，墨色自然晕化，亦像无意为之，但却有掩稚之气韵，盖因其“无意”，故而有写意之意也。另一件《丁酉岁冬月》亦可为此作一注脚。此画笔墨疏简，用笔畅快灵动，墨色苍秀，韵致可人。特别是远山以轻盈之线条勾勒而成，生动飘荡，并不皴染，而留之以白，达到了以简胜繁的效果。还有一件写生作品《古镇一角》，以线勾勒房屋，以浓墨渲染出树木，更是以鲜明的虚实对比，做到了虚实有度，计白当黑，十分精彩。相比之下，少数笔墨谨细之作倒因处处留意，笔笔实在反映了气韵。实际上，虚实之间本就是互为转换的空间，虚即实，实即虚。若不知此，便容易落入自然主义的窠臼，气韵也因之而失。

李净弘的山水画创作中，设色以清雅为主，也有设色稍重者，如《山梁梁》《溪楠过客》《梦紫家园》《山乡喜事》等。《梦紫家园》《山乡喜事》偏于主题性创作，尺幅巨大，手法严谨，用笔细密。《山乡喜事》以水墨绘出山峦草木，占据画幅的大部，唯在画面右下角有一队设色人物，用色淡雅。《梦紫家园》采用顶天立体的构图方式，将北方大山的厚重景色表现出来。画家在用色上十分谨慎小心，力求色中有墨，墨中有色，故能做到色不碍墨。在设色较重的《山梁梁》《溪楠过客》等作中，墨的浓淡晕化与较纯的赭石、藤黄、花青等色相互映衬，形成鲜明的对比效果，也有一番趣味。设色的浓淡与否，全在于画家在画面中的营构，其目的诚如唐岱《绘事发微》所云：“以色助墨光，以墨显色彩。”对于山水画设色来说，最难者便是处理墨色之间的关系，若做到“色不碍墨，墨不碍色”，并不容易。李净弘在设色上充分注意到墨与色的相互关系，在笔墨渗化中以淡色敷染，清雅的墨色中透出明净的色调，十分温润，体现出文质彬彬的气息。

李净弘对画面的控制能力在其大尺幅作品中表现得十分显著。值得注意的是，在诸如此类的主题性创作中，他显然力求在笔墨语言上做到轻松自然，避免造成谨严有余，生动不足的弊端。为此，在细节上他十分注意山石树木的虚实关系，在皴擦渲染上留有余地。因此，在这样的作品中，尽管构图很满，用笔细密，但仍能给人朗润氤氲之感。不过相比较而言，李净弘的写意小品更体现出传统绘画上的文人格调，也更能表现出对笔墨的精微把握——用笔的微妙变化和墨色的自然幻化，在宣纸上充分呈现出来。不过，无论尺幅如何，题材如何，李净弘都在笔墨语言和格调上追求出古人新的写意境界，而其用心处，正是“能到古人不用心处”。