

中国画廊推介画家精品

ZHONGGUOHUALANGTUIJIEHUAJIJINGPIN

主编 贾德江

李广平

春風

北京工艺美术出版社

© 迷香 1999年 纸本 50cm x 50cm

中國畫廊

推介画家精品
第三辑

李广平

1963 年生于山东，1987 年毕业于曲阜师范学院艺术系并留校任教。现为曲阜师范大学美术学院副教授、副院长，泰山山水画研究院院长，《美术教育研究》副主编。1990—1991 年修业于中央美院人物画室，2002—2003 年进修于中国艺术研究院中国画名家班。多次在全国各种形式的大展及大赛中获奖。近年来两次应邀赴欧洲讲学、办展。曾在中国北京、上海、广州，美国芝加哥，欧洲比

利时根特、安特卫普，法国巴黎，德国慕尼黑，荷兰阿姆斯特丹等地举办个人画展。比利时安特卫普皇家博物馆、美国芝加哥博物馆、马未都先生个人博物馆都有收藏。

2003 年被今日中国美术、河北教育出版社、艺术状态编辑部联合推出为“60 年代出生最优秀的 20 名中国水墨人物画家”之一。

《中国美术》、《美术观察》、《艺术状

态》、《中国画家》、《艺术界》、《中华文化画报》、《focus》、《quo》、《大众 people》、《scene》、《voyage》、《walker》、《时代财富 walker》、《欧洲时报》等刊物对其作品有专题介绍。出版有《中国人物画名家技法讲座·李广平重彩人物画艺术》、《名家名画——李广平的重彩艺术》、《李广平人物画选》、《当代中国画名家研究——李广平研究》、《中国书画百杰李广平作品》。

让情感成为符号意义

——读李广平的人物画

徐恩存

从美学角度看，女性最显著的特征是阴柔的情态与由此而产生的美感。

这是女性生命的永恒，与人类的深层心理、情感紧紧联系在一起，它给人以灵魂的叩击，是迄今为止最大限度的审美高度。

以女性生命之美与阴柔情态为题材的李广平人物画，表现了逝去年代的女性的

生命景观——深闺忧怨、生命渴望、慵懒无聊、憧憬向往等种种风情与意绪。可以说，李广平的这些作品以闲适的表象、人性的色彩、幽秘的氛围，甚至艳俗的脂粉气息，表现了生命的哀伤与精神的苦涩。

画家把上述种种，转换为绘画符号，在荒诞的空间中尽管洋溢着华丽与奢靡，却

难以掩盖忧怨、抑郁的生命本质。

当然，这一切都体现为一种男性画家的视角——探秘与窥视。

诚如著名心理学家弗洛伊德的哀叹：“天哪！谁能告诉我女人是怎么回事？”质言之，在李广平的作品深层隐藏的正是这一难以破解的人类之谜。作为艺术创作，李

广平的作品显然不是对景写生，也不是某种场景的再现，他正是从对生存世界的感受与体验中，去遥想久远的女性情感生活，去想像女性生命的空间，以及在空间中的行为与方式……它在多大程度上接近历史的真实，并不重要；重要的是，他通过自己的想像、虚拟与创造，艺术地回答了弗洛伊德的问题——女人是怎么回事？李广平以一系列的作品，提示了女性生命中秘而不宣的一面，其实那是十分丰富的风景地带，当然也是情意缠绵的，富于梦想色彩的——即春梦一般的女性生命世界图景。分析作品，我们发现一切都是在探秘与窥视的视角下展开并结构的，使我们在一定的时空距离中去审视、解决特定情境中女性胴体的符号意义；画家对这一题材的选择本身便具有一种表达性，女性生命的故事及其丰富的情态，都被点缀在富丽的空间画屏之中。对于今天的人们而言，它们只是一个遥远、朦胧而色彩缤纷的“回忆”而已，世界因她们而产生，又成为她们的囚禁地，在漫长的时间中，她们甚至成为文明的缺席者。李广平在自己的作品中，运用了这一生命符号，让她们以“本色”身份出场，从表达意义上说，画面上的美感是一种自恋式的，一种笼中鸟雀式的幽秘感，在血肉之躯中弥漫着一缕凄婉的微笑，一份无助的自怜，或是几许来自画外的悲悯。从这个意义上说，这是一个重构并重述了的女性生命诗情主题。

因为这不是一个现实主题的再现性创作，亦不是复原某种真实情景，画家只是以此为“借题”，去传达自己的意绪与感觉。所以，一切方法、手段、形式、语言都是艺术的，它依据的原则是不真实的感觉表达，是一种强调主观介入的把握，是一种在荒诞中寓思考的空间结构。这使作品获得了特殊的形式意味，并进而体现为一种浓郁的现代感与鲜活的魅力面画的空间处理，及由此而营造的荒诞感，是李广平作品的基本素质与普通特征。把人与物——裸女和室内外

◎ 一庭花雨 (左图)

2004年 纸本 66cm × 66cm

◎ 一帘花影 (右图)

2005年 纸本 136cm × 68cm

环境的逻辑序列给以颠覆，将其嵌入平面之中，无形中使多个不同层面的空间进行了错位、叠加与拼接，成为同一平面空间中的人与物的并列；这种空间的平面化处理与结构，带来的直接效果是——打破了物质空间合理性的深度阈限，在一种自由状态中把不同空间、不同深度的人与物在无中心、无焦点的情况下组装、排列成平等关系，“深度”被瓦解及民间艺术造型语言、形式的借鉴，平添了李广平作品的意味与魅力，使之更加贴近艺术本质与艺术规律，呈现了鲜明的现代感和荒诞性。

在平面化的空间中，裸女、卧榻、屏风、馆阁、回廊、花园等，其真实性、具体性都被消解殆尽，就事论事的叙述性与逻辑性再现不复存在，这是一种纯艺术的表达，内心体验的丰富性得到了展示；仅此而言，可以看出画家除看重作品形、色、语言等外部形态，更看重作品构成、空间、想像等内部结构，在外部形态的符号中与内部结构的共同作用下重新解释了他所选择的题材，并确立了自己的艺术取向，作品从而获得了对艺术与人、人与时空、时空与意象的全新阐释。

这样的结构，使一切都没有深度，失去了焦点，在无中心的情况下精神与心灵才得以穿越时空的阻隔，获得表现的自由，自觉地融入现代语境，且产生了化腐朽为神奇的效果。

就语言而言，李广平以夸张、变形，以及符号化的方式提炼出充满远年气息的意象——裸体的古典仕女、古色古香的闺阁、深幽的庭院、绿阴蔽日的花园等等，这些意象几经锤炼已经脱离了物质性的真实，成为富有文化含量和文化信息的载体，具有一种普遍性与广泛的意义。李广平的绘画语言直接关联到形式，他怀疑所谓“看得见的世界”，在感性直观的层面上，眼中的事物是不可靠的；因此，只有虚构的组合与荒诞的构成才能提示艺术的本质；李广平以此为理念，去经营自己的作品，在几种单纯的元色中去体现一种文化情怀，黑、红、黄、绿、白等折射的是生命世界整体中的局部，甚至是生命形式的碎片，它

◎ 溪花眠雾雨 春在有无间
2004年 纸本 136cm × 66cm

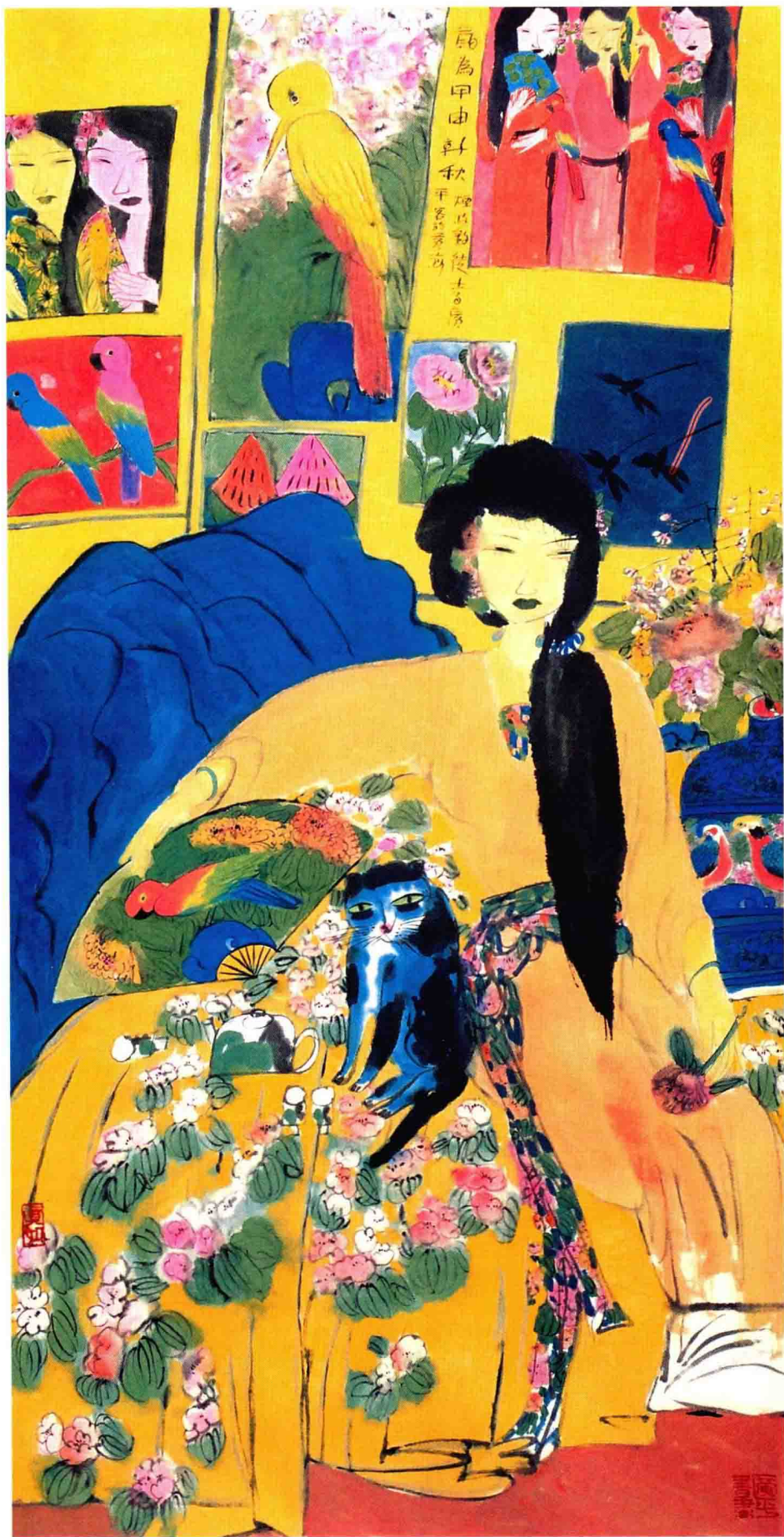

© 群芳闲咏图 2004年 纸本 100cm × 100cm

们完成的是自我表象的虚构，画家用他自己的方式连接形式与内容、时间与空间、色彩与造型；因此，裸女、闺阁、庭院、形式、色彩、意象的组合与拼接，本身就是生命图景的荒诞展示，它要到达目标，不是别的，而是艺术表现自身。

李广平以自己的空间结构、形式语言方式、意象手法，营造了女性生命的风景和心灵情感的秘密，完成了另外一种存在空间的开拓；他把“不可能”变成“可能”，把“可能”变成“不可能”，以“逆向而行”的思维在传统与反传统之间寻找平衡。他

控制着空间、形式、语言与意象，让它们充分表达其自身，从三维空间结构的局部出发去创造视觉之一，突破了视点的单向性，在同一空间中表现多个时间的情景；打破了视觉的瞬间性，获得了动态时间任意通过静止空间的丰富性表现，使作品在荒诞中洋

◎ 因风飞絮 照花斜阳
2003年 纸本
66cm × 136cm

◎ 一溪烟水露垂闲花
2004年 纸本
66cm × 136cm

◎ 紅唇
2004年 纸本
138cm × 66cm

© 水流云在 月到风来 2004年 纸本 66cm × 136cm

溢着别样的情味，色彩、线条、意象与构成因而被提升为具有独立表现价值的视觉因素。

李广平的作品，除其特有的美感、气息之外，画面中色彩、线条在一定程度上摆脱

了对自然形体的依托，所造成的抽象意味与飘忽不定的境界，及其传达出的节奏、韵律，都预示了他新的视觉表现形式对探索的日趋成熟。从广义上讲，它反映的是人对精神生活的内在需要，而线、色的独立意义

所揭示的正是纯粹的生命审美热情。

李广平以当代画家的目光，回望历史，在尘封的岁月中，提取旧时女性的情感生活与心态意绪作为创作题材，为的是激起人性深处永恒的回响。他把一个古老的、被

人遗忘的旧情景，以近乎“纯形式美”的手法，给以自由的，却不是趣味纯正的平面化表现，成为一种截然不同的艺术风采。

李广平以绘画的方式，把对女性情感与女性生命世界的观照转换为符号空间，

把女性的美感及其身体魅力带来的人生困惑与悖论，凝结为一个笼罩模糊朦胧色彩的女性世界风景，它们不完美却又自足和谐。画家以浓郁、热烈的笔调去营造了人性的另一面，它们是美丽的、阴柔的、软弱的、

畸形的，但却飘散着一股淡淡的韵致与舒缓的节律。不同寻常的是，李广平以鲜艳、浓郁的色彩与笔触，不作波澜起伏的追求，而以寻常女性的日常情态缩以淡淡表现，使之弥漫着人性的自然美，静悄悄地叩击

山抹微雲圖
甲申年冬月，畫於上海，後主
房平客於畫後之字

馬上凝情憶舊游
甲申年冬月，畫於上海，後主
房平客於畫後之字

真山水之煙嵐四時不同
甲申年冬月，畫於上海，後主
房平客於畫後之字

聽松美人圖
甲申年冬月，畫於上海，後主
房平客於畫後之字

着人们的心扉，寓浓于淡，浓淡相间的处理那种美丽的适意，慵懒、悠闲，在平淡寻常现象中发掘不寻常的本质在斑斓的氛围中完成一种抒情的营造。

尽管，以淡淡的表现为手法，去连缀女性世界的琐事与微澜，却展示出千姿百态的丰富性，隐约委婉与显豁明快在有意无意间穿插映带，显现出画家“胸中大有丘壑”的艺术才能。

李广平的人物画，是一种对生命的倾诉，也是一种独自式的自语，不论如何，都让我们的心灵产生震颤和沉吟；画家本意是提醒我们尊重人性的至美，不要淡忘某段岁月中生命的情态，我们今天的自由正是从那个岁月中一步步走来的……

因此，在这些作品的情感与符号中，我们发现的是画家内心不变的人文本色。

◎ 山抹微云四条屏 (左图)

2004年 纸本

138cm × 66cm × 4

◎ 是花不似非花图 (右上图)

2004年 纸本 66cm × 66cm

◎ 拾微沉香 (右下图)

2005年 纸本 68cm × 68cm

春梦了无痕

——李广平随笔

古今文士，有如椽大笔直写，吐胸中块垒，一任云卷云舒者，如东坡居士；有放怀不羁，倜傥尽至者，如李白仙人；有“秋风吹渭水，落叶满长安”之句，亦有“落霞与孤鹜齐飞”之绝唱。皆是解衣磐礴，放怀高古，天人合一者所能为，此一类也。

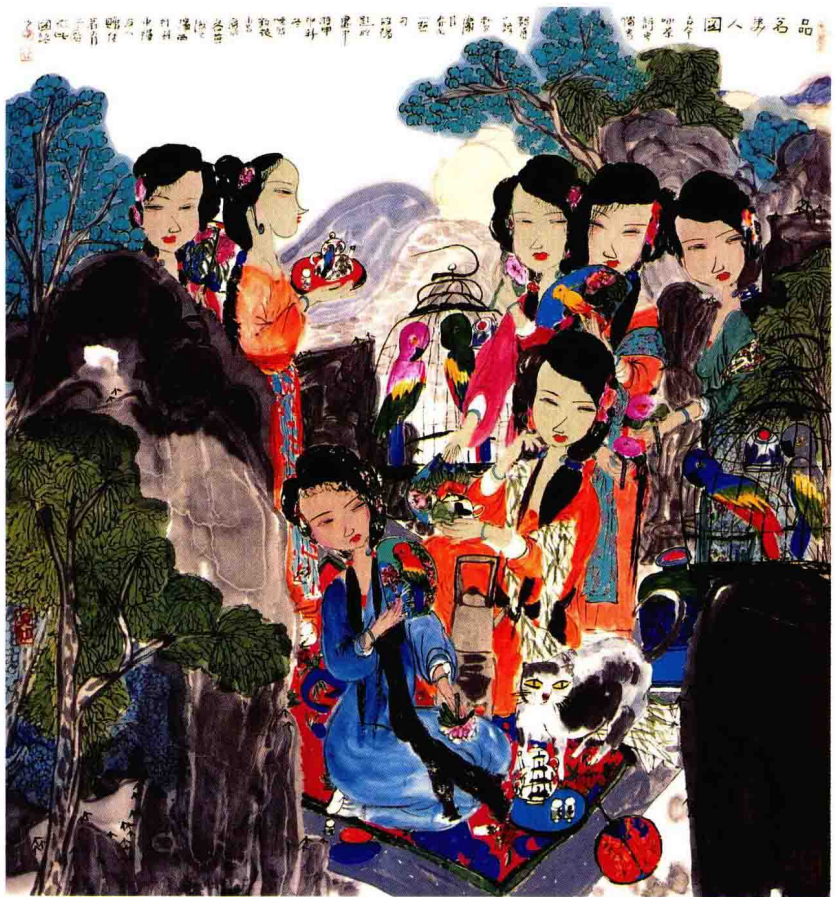
又有浅吟低唱，委婉怨郁，清丽夺人者，有如纳兰容若、温庭筠、柳永之辈。盖情不能已，于段随机，自有一番感天悯人，极尽柔怜媚巧之能事，又一类也。

我生于北方大地，性属放旷一路，其修书法，直取大篆，如散石盘、毛公鼎；汉隶取法石门颂、礼器、好大王；魏晋则喜石门铭，张黑女墓诸碑，唐人则喜颜鲁公；算是碑学一路，取其朴茂大气，浑莽雄肆，与画乃然。即令所做水墨小品，亦求其沉郁。此时所做人物，内容多以古人为题，亦做仕女，只取其意，未见娇媚。

然近十年我的近作一改前风，多以仕女为题，设色堂皇富丽，妍厚姿媚，人物体态丰腴，慵懒娇憨，赏花、弈棋、观鸟、听琴、读书、风情万种，莫可名状。形态以裸体为表现，但古意盎然，只觉春风扑面，却无放荡淫邪。

此一情境，乃梦中只境，却非现实之境。古今所作仕女者，多取其闲雅，为其赏目，足以悦人。我所作仕女却不避时风，近人性、究其然、显其境、通其用、悟其灵、小题却想大做。画以古法为宗，亦取时尚，无非尽善美于画帧，取境而舍法也。

人惟一世，有壮激烈，取伟业者；有竭精虑，求富足者。我自感心性温厚、淡泊，近禅意，舍俗求，与书与画亦此，但求一隅，不做纷争，虽浅吟低唱，但不输才情。世事磨人，造一梦境，于人于己，岂不快哉。

◎ 美人最与春关图（左上图）

2004年 纸本 100cm × 100cm

◎ 品茗美人图（左下图）

2004年 纸本 100cm × 100cm

从元代发展明清的文人艺术曾一度达到了中国艺术史的巅峰状态，但此后，这种艺术观不可避免地衰落了。因为它与中国近代史的现实不相适。然而今天，李广平通过描绘那早已消逝的市井生活方式，不仅使我们感到怡情逸性，而且也复苏了这种艺术观在当代的意义。李广平的艺术显示了断裂的传统与当今的现实之间惊人的弥合性，我们又有什么理由不去玩赏一下这种艺术可能是永恒的价值呢？

——荷兰汉语言博士 高克斯

绝情历来是中外文学艺术作品的表现题材，不乏赤裸裸地表达人性之欲望的经典。李广平是现代中国画家中对情色题材颇感兴趣者。李广平作品以红色调为主，辅以重色调的家具，形成一种简洁的分隔，增强了装饰意味。色彩的配置充分体现了中国传统情调。写意与装饰性相结合，形成了比较鲜明的风格。

——著名美术评论家、美术学博士
郭晓川

每当我欣赏李广平先生精美的绘画作品时，我总喜欢他笔端下的东方女性，似乎我又回到了我曾往返多次的中国。在他的画面中，你能闻到花的清香，又像品啜一杯香茗，也像有鸟儿在耳边鸣叫……李广平的作品充满了浓郁的东方情愫，又具有强烈的现代感，所以随着中国经济的迅速发展，李广平先生的绘画作品在中国和国际上的声誉都将不断提高，因为他美好的想像力和卓越的绘画艺术才能在传达着对东西方每个人都重要的审美趣味及信息。

——美国斯基德莫尔学院艺术和艺术史系主任、画家、教授 多丽塔·密勒

◎ 美人心事花鸟知
2005年 纸本 66cm × 36cm

◎ 一枝花影月移来 2003年 纸本 33cm × 66cm

◎ 玉颜 2000年 纸本 56cm × 66cm

◎ 江南烟雨上楼时 2003年 纸本 33cm × 66cm

◎ 美人如花图 (左图) 2004年 纸本 136cm × 33cm

李广平感动于这个生命世界的一半，注目于这个给人们带来生命活力的一半，专注于她们的风情万种，感动于她们的语默动静，体现出一个有精神生活质量的人对柔美女性世界的陶醉。在他眼中，女人绝不是祸水，女人是花丛中一朵朵鲜活的花，女人是园林中一只只自在的鸟，那些伊人的小鸟，与缤纷的花朵，可以带给忙碌的人群以无尽的心灵享受与视觉满足。在他的画中，女性美已经成为一种可以穿越时代隔阂的象征物，这些女性的生活背景经过画家的有限提示，但又不想做十分具体的限定。画家定焦女性人体美与女性情态美的表现似乎是想让这种生命的平常而又巨大的活力存在，往来活动于纸面上——我们的视觉空间与想像世界。画家为我们制造的虚幻的人工幻梦是某种既有本能冲动，又不是本能冲动的审美春梦。那些浓艳的色调，那些纤秀的笔线，那些青春的胴体，那些水一样的女性，几乎可以消解一切尘世的劳顿，给人以精神的消闲，画家细腻的感情，娴熟的表现，有几分“赤裸裸”，有几分“艳俗”，但它们是真实的，对这种真实，我们至少应该给予尊重。其实对女性柔美世界的关注与表现，也是我们对同代人自身整体生命的关怀、欣赏与眷恋，从某种意义上说，不爱自己的人也不会爱别人，不会关注别人的人也不会真正关心自己。

——中国画研究院著名美术理论家、画家 梅墨生

◎ 玉壶芳酒图

2005年 纸本 66cm × 66cm

◎ 卧花

2005年 纸本 68cm × 68cm