

中国美术丛书

第二辑 (上)

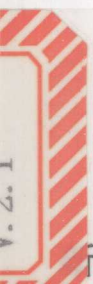
CHINA ART

封面人物 李广平

李广平的女性符号世界
王晓辉的写意人物
朱德群的艺术世界

艺术大师林风眠
新疆油画
解放区黑白木刻

华 出 版 社

露住蓮華六月涼
九八秋李廣平製

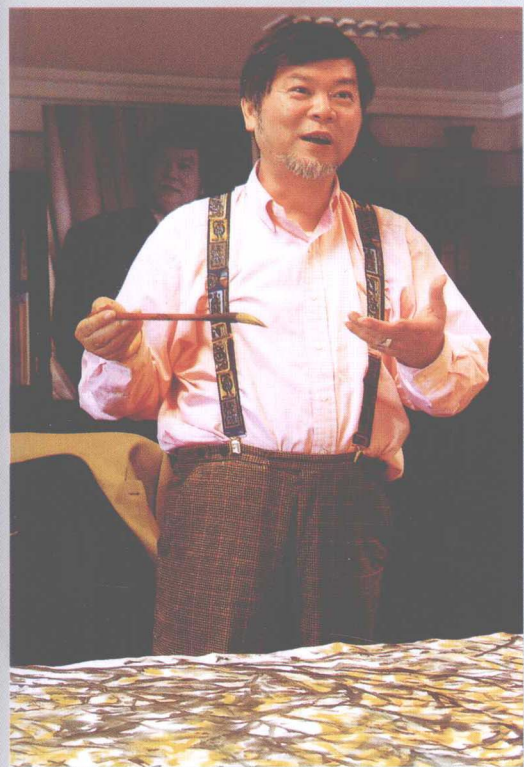

李广平

露住蓮花六月涼

紙本設色

40 × 68 厘米

何水法 艺术简历

1946年8月出生于杭州，1980年毕业于中国美术学院中国画系花鸟画研究生班。现为中国美术家协会会员，浙江省美协理事，浙江省花鸟画家协会副主席，杭州师范学院美术学院名誉院长，泰国泰华艺术协会首任海外顾问，澳洲东方艺术家协会名誉画师，中国美院客座教授，浙江画院艺委会委员，国家一级美术师。享受国务院特殊津贴专家。被中国文联、中国美协评为“中国画坛百杰”（1997）、“中国百杰画家”（1999）。荣获美国科学、技术、人类协会、视觉艺术国际理事会授予“中国画大师”称号（1998）。

当代

学术

文献

中国美术 丛书

第二辑（上）

2005过程

名誉主编 冯 远

孙志钧

主 编 徐恩存

新 华 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术丛书. 第2辑 / 徐恩存主编. —北京: 新华出版社, 2005.7

ISBN 7-5011-7157-2

I. 中... II. 徐... III. ①绘画—艺术评论—中国—现代②画家—生平事迹—中国—现代
IV. J205.2 ② K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第081763号

总策划: 首都师范大学美术学院

名誉主编: 冯 远 孙志钧

艺术总监: 姚民和

学术顾问: 何水法

编委: 张道兴 尚 扬 田黎明

范 扬 马国强 戴成有

李 翔 杜世禄 张修佳

徐 里 何奇耶徒

主编: 徐恩存

副主编: 孟庆谷 刘进安 蔡方明

编审: 邢士珍 曹 无

编辑: 马硕山 李广南 樊志萍 王一明 张建华

王昕煦 刘 静

编务: 孙丽红

监制: 航佳集团

中国美术丛书 第二辑

(上、下册)

主编 徐恩存

*

新华出版社出版发行

(北京市石景山区京源路8号 邮编:100043)

新华出版社网址: <http://www.xinhupub.com>

中国新闻书店: (010) 63072012

新华书店经销

深圳市彩天印刷有限公司印刷

*

889毫米×1194毫米 16开本 8印张

2005年8月第1版 2005年8月深圳第1次印刷

ISBN:7-5011-7157-2

定价: 80.00元

目 录

1	当代名家文献		
	让情感成为意义符号		
	——读李广平的人物画	徐恩存	7
	创作手札	李广平	10
2	学术关注		
	写意人物十说	王晓辉	25
3	艺术论坛		
	重新认识保护与发展中国木版年画的价值和意义	冯敏	43
	健笔 写稿 心源		
	——论黄宾虹晚年变法的三大要素	金松	45
4	今日大家		
	朱德群的艺术	皮埃尔·卡巴纳	50
5	视野·文本		
	王琦作品		61
	蔡蓉作品		65
	全国美展版画作品		70
	亚明作品		76
	遥远的热线		
	——买买提·艾依提与刘曦林关于新疆油画的对话		77
	李广南作品		95
	帅笔酣畅心自由	邵力华	98
6	院校巡礼		
	握时代犁铧 做艺苑耕者	苏芳	107
	感受现代		
	——首都师范大学美术学院研究生课程班学生展座谈		108
7	历史回眸		
	风光这边独好		
	——解放区木刻概述	苏林	115
8	经典重读		
	慰藉人生的苦难		
	——林风眠艺术的内涵	郎绍君	122

《中国美术》编辑部地址：北京西三环北路 105 号

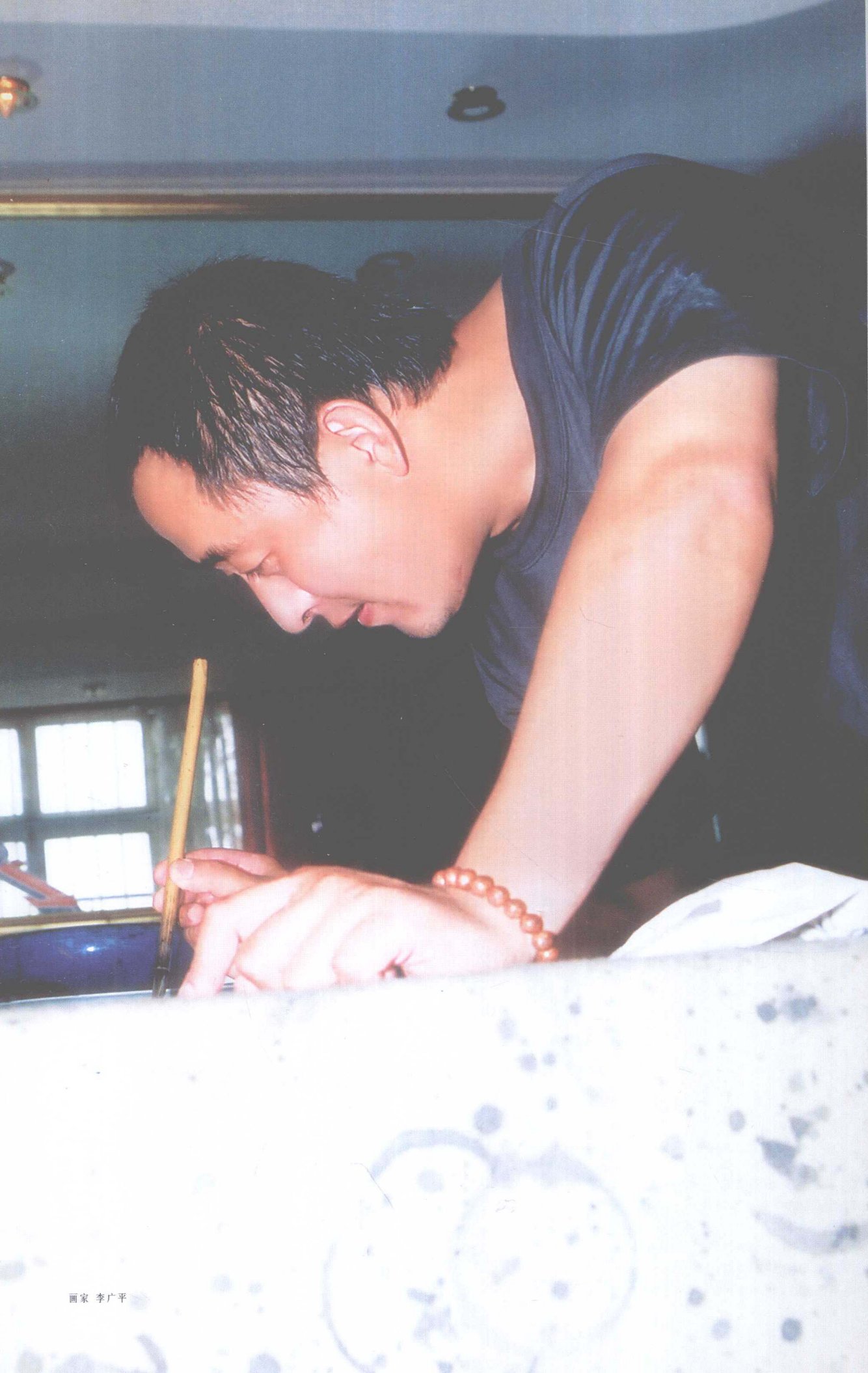
首都师范大学美术学院内

邮编：100037

电话：010—68981318 68980661

传真：010—68981318

电子信箱：zgms2004@ tom.com

画家 李广平

李广平 艺术简历

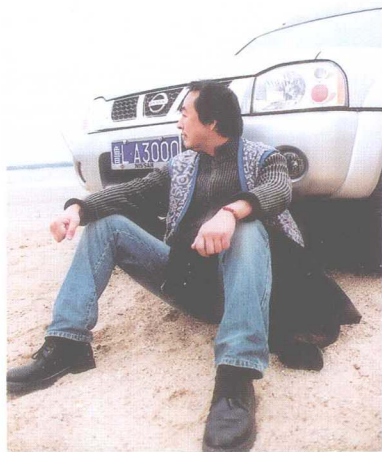
1963年3月生于山东平原，现为曲阜师范大学美术学院副教授、副院长。泰山山水画研究院院长。美术教育研究副主编。1990年至1991年修业于中央美院人物画室，2002年至2003年进修于中国艺术研究院中国画名家班，次在全国各种形式的大展及大赛中获奖。近年来两次应邀赴欧洲讲学、办展。曾在北京、上海、广州、美国芝加哥、欧洲比利时根特、安特卫普、法国巴黎、德国慕尼黑、荷兰阿姆斯特丹等地举办个人画展。比利时安特卫普皇家博物馆、美国芝加哥博物馆、马未都先生个人博物馆都有收藏。2003年被“今日中国美术”、“河北教育出版社”、“艺术状态编辑部”，联合推出为“60年代出生最优秀的20名中国水墨人物画家”之一。主要作品集：《中国人物画名家技法讲座“李广平”重彩人物画艺术》贾德江主编（中国工人出版社）、《名家名画“李广平的重彩艺术”》贾德江主编（中国工人出版社）、《李广平人物画选》王文祥主编（北京工艺美术出版社）、《当代中国画名家研究“李广平研究”》韩墨主编（河北美术出版社）。

后庭春色

纸本设色

68 × 136 厘米

李广平近照

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，去想象女性生命的空间，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，他通过自己的想象、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。

平面画的空间处理，及由此而营造的荒诞感，是李广平作品的基本素质与普遍特征。把人与物——裸女和室内外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、迭加与拼接，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界限，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、想象等内部结构，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

聚散千山雨后天，枯草一枕春来梦 纸本设色 68×50 厘米

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、绿荫蔽日的花园等等，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美——突破了视觉的单向性，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

万叠春山人翠楼 纸本设色 50×68 厘米

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，却又是趣味纯正的平面化表现，成为一种迥然不同的艺术风采。

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给以淡淡表现，使之弥漫着人性的自然美，静悄悄的叩击着人们的心扉，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交插映带，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。

解語花圖

歲為九十年夏荷筆初開時節
李廣平製於京都春松廬

解語花 紙本設色 40×65 厘米

李广平在自己的画展上接待客人

永昼

此帧以一扇屏隔为两组，一为裸照，一为着装，描绘了不同状态的女性在昼夜里的不同状态。画面整体上以苏州的园林为背景，隔断的长廊与居室则以三维空间处理，增强了画面的景深，而远处的围墙，月亮门，时隐时现的白墙黑瓦，雕花的石栏则以平面处之，假山和芭蕉，也以独立的姿态出现，既丰富了内容，又加强了画面的主题氛围，我精心布置了这样一个空间：把一个复杂的场景用几个重要的符号表达出来，或三维，或平面有机的结合在一起，由于位置经营的到位，毫无让人有眼花缭乱之感，加上深沉的冷色调和灰色调的使用，使人有一种超时空的感受，这个昼夜里展示出来的美，便成了永恒。

品画图

这件作品没有任何的背景，一把椅子，一块地毯，一张书画连成了人物之间的关系。一女持画首展卷，一女端画尾在抚卷沉思，一女侍于后在低头思考，一张古画就把三女子的关系交待清楚，完成了“品画”的概念。我的仕女作品，除以女性人身包括裸体的描绘之外，有时还通过女性本身作为符号来表达一种象征。包括这类品画题材，其它如郊游、品茗、弈棋，以此来表达文人逸士闲适的一种生活态度和追求生活品质的高度。这种迹近于“把玩”的艺术主张，使得我对“文化”与“通俗”两者之间时刻要有一个清醒的把握。不是萎靡、闲散，无所经事，而是对通俗生活质量的要求。这种质的要求必须以人文的态度作支撑。所幸我做到了。我用了大量的精力对古代经典的家具、杂项、珍玩瓷器作了深度的研究并引发感悟，是以反映画面上的细节并准确到位，使画中展开的青绿山水古意盎然，经典的明式家具，在画中显得古雅而文秀，所以我才能以大雅中出大俗。

锦堂春色图

富贵、闲逸，是我在这个躁动的世界里的精神追求。华帙上铺满了瓜果珍馐，四周是鹦歌燕舞，花瓶里是万紫千红，人物形象在这里被淡化了，被淡化在这一份糜香烘翠里，富足、安宁、享乐就罗织在一起，促成了一片人间春色锦堂。

金屏笑坐如花人

通过屏风，我窥到了大堂内的全貌。巨大的青绿山水悬挂在正墙上，居中摆放的八仙大桌上放着一瓶象征大吉富贵的牡丹，如花的女人或坐、或立、或观鸟、或赏玉、或看花，不一而足，她们富足、安乐、少忧患，这同时也是中国人特有的幸福情节。我在这一类作品中更多的是对这一主题的宣扬，整体的空间把握，具体细节的着意刻划，大块色彩的匹配使一张仕女作品无形中有了股庙堂气。

浪花扁舟，江南烟雨

这又是一张我要反应江南好题材的作品。江南富饶水蕴之地，女子众必文秀、玲珑，自古江南多出美女，我也常以江南女子为主题，象是专为美女的写像。这样的画作往往是独立的描绘，不设立情节，为了更好的诠释这种象征，我在背景上作了大量的铺垫。两根红柱完全支撑了画面和江南女子三者构成了平行线，使得人物有亭亭玉立之感，红白相应使得人物象出水芙蓉，五彩的鹦鹉和伊交语，是人们觉得江南美女这美不在形貌，而归乎于一种质地使然。

品茗美人图 100 × 100 厘米 2004 年

品茗美人图 100 × 100 厘米 2004 年

月色窈花 纸本设色 68×68厘米 2004年

画堂红袖倚清酣图 纸本设色 68×68厘米 2004年

国色天香

这又是一帧我对空间造型的精构之作。画面设置了二圆二方。圆者，是巨大的五彩卷缸和明式圆桌是，方者，竖立的是青绿山水屏风和猩红地毯，在它们隔离的空间下，我设置了一组人体，一坐、二立。坐者轻拂青鬓，一缕青丝轻绕胸前，青春之气扑面而来。二立者，一轻转回频，倍增娇娜；另立者，则以团扇半遮羞面，其它则直逼眼底。对三个人物的不同造型，诠释了女性在坐、立、直、转各个角度的美。李渔有句：“尤物为何，媚态是也。”诚哉斯言。

横呈

此帧是我为数不多的相对以现实空间为背景的创作。我想通过一个长的空间，把朱亭、栈桥、假山，安置其内，人物则放在由桥到亭的一系列空间之内，使人物集中在亭内，路旁、桥上。亭内或卧或躺，桥上则可或停或立，俱以散点安置，横呈是让人一览无遗。因场景安置的巧妙，这些散点的横呈却又呈现了一种美妙的节奏。

万叠春山入翠楼

我对主题的把握一直都希望是那样的游刃有余，且丰富、充实又不让人觉得唐突。此图半展的屏风，有效的利用屏中的空间，展示了一个马踏春郊、琼花初绽，远处青山叠嶂的季节，这是大背景。在这个背景下，在那个翠楼内，在那张秀榻上，这个青春妙龄被感染的有些萌动；我设置了这样一个人体造型，不但展示了女性丰富的体态美，且暗示了性灵中的一丝情趣。她可能也是刚从春光里沐回，折下来的桃李系在来不及挂起的鸟笼上，那只猫也因主人的情绪变得躁动不安起来。

琐艳浓香

首先我设定了这样一个基调，大片朱红的屏风，红的让人眩目，加上金色的地面构成了中国人的富贵奢华。两件明式椅子上坐这两个无所由是的女子，她们一个把玉，一个品花，娇慵懒惰。我无意通过这件作品去特指关于生活的话题，而是着意描绘了两个女子的姿态。椅子、茶几、条儿几件家具机械的摆放在一起，家具的“死”，则衬托了人物的“活”。同是端坐椅子，一个凝神观玉，由于精神处于紧张状态是以脑袋略倾，眼神集中在玉器上；而另一个则轻执花枝，整个人闲靠在椅背

上，放在鼻上来嗅，一手下垂，一腿抬在椅面上，处在享受状态，则显得松弛。这些才是我要刻意表达的。

一溪烟水，露垂闲花

我的整个系列作品都想突出这样一个特点：对人性本身状态的呼唤。闲雅的生活方式，浪漫的人文情调，理想化的古典追求，诗意的人间情境。正因有了这些，我的作品才摆脱了物的羁绊，相对找到了一个自由的表达空间。

因风飞絮，照花斜阳

在西方的很多宗教绘画作品里都有关于伊甸园和天堂之类的描绘，在那里人们享受着至爱、富足、自由、无忧无虑。我的仕女作品有意无意间也是诉说着一种中国式的天堂。她们尽情诉说着生命赋予的那份美丽，生活在花鸟之间，没有社会、经济、精神的任何枷锁，为美而生，为美而去。我试着通过对鸟、花、猫、不加烦琐的描绘，使人和物无所由分，斑斓亮丽，姹紫嫣红，一派祥和瑞气，这是我内心的宗教情结。

舞蝶

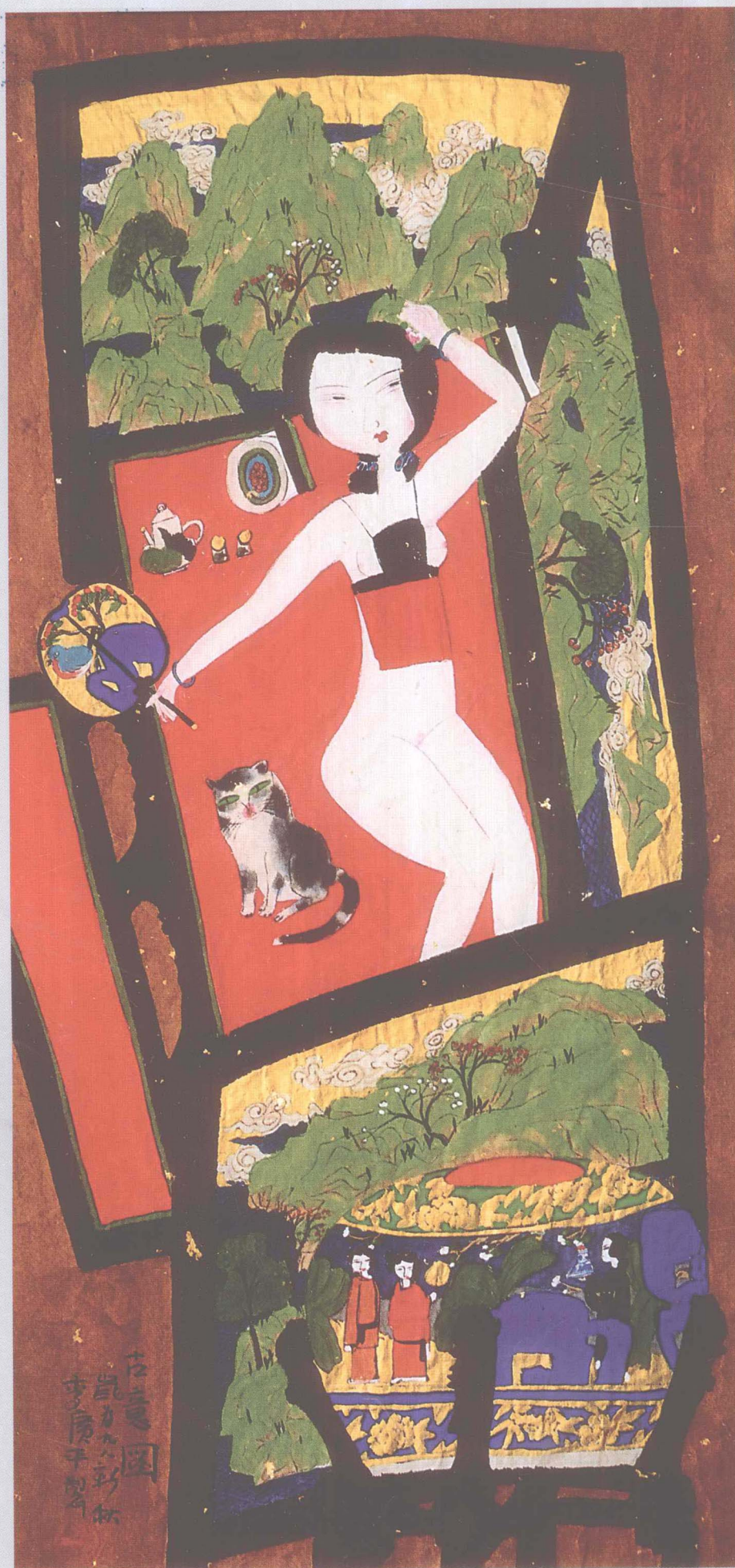
我的女性题材描绘，从不忌讳对生命本真状态的赞美，对“性”本身也一贯地以赞美的态度。它不同于古代文人士大夫间传递私阅的那类春宫，我也无意渲染和昭示对于这样一个春宫意义上的理解，而是首先独立于一个绘画意义上的图示，在这个图示里轻轻掀起的帷幔里，鸟儿在传递着外面的信息，扇子放下了，壶、杯也空了，那只画缸上描绘着一对男女正在交欢，这一切使我把目光集中在主题上，她没有告诉我们她下一步要去干什么，却停留在这样一个春思无限的片段里，表达的隐蓄使得这帧作品超越了以往的对性的表达。舞蝶、舞蝶、舞蝶耶？

溪花眠雾雨，春在有无间

“闲适”是我笔下给女性的最完美的状态。我觉得女性只有在闲适里才得以还原女性美，就象鱼儿活在水里，而女人应该活在闲适里。是以看花、听鸟、赏玉、品茗、闲步成为我主要的描绘，通过这个视角，人们在读我作品的时候才无有心灵的劳顿，这些美丽的女人以及美丽的胴体在以美丽的方式存在着，没有理由要求她们争取那种“伟大式”的美，本性应该以本性的方式活着，才能生动起来。

金屏笑如花 纸本设色 68×136厘米 2004年

古意图

纸本设色

68 × 40 厘米