

李

主
编

延

龙
瑞

声

河
北
美
术

篇

出
版
社

画
口
叩
从
书
上
画
口
叩
从
书

画
口
叩
从
书
上
画
口
叩
从
书

主 编： 龙 瑞
副 主 编： 张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑： 王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计： 张 森
内文设计： 张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑： 毛秋实

图书在版编目（C I P）数据
画品丛书. 李延声 / 龙瑞主编；李延声绘. —石家庄：
河北美术出版社，2007.8
ISBN 978-7-5310-2900-7
I. 画… II. ①龙…②李… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137828号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行： 河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版： 深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷： 深圳市佳信达印务有限公司

开 本： 787mmx1092mm 1/8

印 张： 288

印 数： 1~1000册

版 次： 2007年8月第1版

印 次： 2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

李延声 简历

1943年5月28日生于延安。原名延生，祖籍广东中山。先后毕业于中南美专、广州美院附中、浙江美院，中央美院中国画系研究生班。现为全国政协委员，中国国家画院艺委会副主任、一级美术师、中国书画函授大学教授，中国和平统一促进会理事，中华爱国工程联合会理事。享受国务院专家特殊津贴。

心诚艺绝 气正格高

——记李延声的人物画

□ 阮宗华

按照中国画的划分方法，李延声是人物画家。他是新中国成立以后成长起来的画家。他先后在广州美术学院附中、浙江美术学院和中央美术学院学习。李延声是在学校里别无选择地接受素描训练打下绘画基础的。在广州美院附中按照前苏联契斯恰科夫教学体系学习。到了浙江美院，开始专攻中国画人物。浙江美院在潘天寿先生主持下，强调中国画传统技法的学习。20世纪60年代在浙江美院从事国画人物画教学的方增先、周昌谷、李震坚等一批艺术家，将传统花鸟画的笔墨与人体写实表现技法结合起来，创造出了一套新的兼工带写的现代中国画人物画的画法。李延声就是在这样的艺术教学中形成了他人物画造型的基本路数的。后来又于20世纪70年代末考入了中央美院研究生班，直接受教于蒋兆和、叶浅予和刘凌仓等现代前辈名家。前辈们在教学中，各有所侧重，各有所强调。蒋先生强调“尽精刻微”的写实，叶先生侧重结合生活中的速写进行用笔治线的训练，而刘先生则主

要强化对传统线描的练习。1981年，他毕业后到中国画研究院工作，给黄胄先生当助手。黄胄先生强调对生活的观察和写生的艺术思想对他产生了重要影响。

成长在红旗下的李延声，就是怀着对祖国和人民的无比忠实与诚恳的赤子之心步入艺坛的。他从浙江美院毕业后，曾有八个年头深入山西煤田矿区。他画矿工，画矿工的生活和劳动。表现新中国工人阶级作为国家主人形象、尊严和精神面貌，表现他们的坚定信念和理想，表现他们的劳动热情和奉献精神，满腔热情地讴歌人民的国家，讴歌祖国的新生。

1972年，他和别人合作了《煤海组画》，完成了其中的《煤海盛开大庆花》等作品。1981年，他在中央美院的毕业创作《人物组画》画的也是矿工。其中较出色的有《春花》、《老铁》、《小山子》、《闲不住》等作品。1989年，他在十多年丰富积累的基础上，为参加第七届全国美展创作了巨幅矿工头像《山中的太阳》，以高度典型性、集中性的手法，以热情

洋溢、酣畅淋漓的笔墨表现了新中国工人阶级的伟大形象和精神面貌。李松先生形容这件作品的人物形象“像山，像让你还来不及有思想准备、突兀呈现在面前的大山”。他说古诗里所说的“山从人面起”就是这样的感觉。

李延声的人物画有两个鲜明特点：一是表现积极向上的题材的特点鲜明，二是大写意笔墨语言的特点鲜明。他的创作牢牢把握现实主义美术的三大经典题

煤海盛开大庆花 1972年

创作中

郑板桥 1987年

材劳动题材、历史题材和文化题材，满腔热情地讴歌人民是历史的创造者。在他的创作中，工人、农民、知识分子、志士仁人以及人民心目中传统理想形象化身等等是作品的主角，始终焕发着光明正义、奋发向上的正气。绘画形式语言牢牢奠定于笔墨语言基础上。他同时从西学素描起步，从国学白描入门，经历了从工笔画到小写意，再到大写意的反复的探索 and 锤炼，精研了宋代梁楷减笔写意人物以及明清陈老莲、扬州八怪的黄瘦瓢子、海上三任等诸文人画家笔墨路数，跳出其师长黄胄以线条为纲写生写实的规范，创造出了泼墨与铁线相参的大写意人物画造型方法。他用线，但不全用线；泼墨，但不全用泼墨。有时用线多，有时泼墨多。用墨厚薄浓淡，用线轻重繁寡，皆相机而事，相辅相成。

李延声的创作站得高，看得远。几十年如一日一直坚持中国人自己的审美理想，真态而热忱、旗帜鲜明地为中华民族和中国人民的信念而纵情歌唱，为弘扬和捍卫民族传统而努力探索，为确立符合中国人民审美理想的新时期的绘画艺术而不懈奋斗。回首他的艺术发展历程，其主题性创作经历了几个大的发展时期。除了表现矿工题材的创作以外，他先后创作的《正气篇》、《魂系山河》、《青春颂》、《东方风来满眼春》等一系列重大历史题材的作品，似可标志着他绘画成熟期以后几个重要阶段。

20世纪80年代中期，正当文艺界刮起民族虚无主义之风，大肆渲染西方早已在六七十年代就走向没落的现代主义后现代主义艺术思潮的时候，他创作完成了以歌颂中华民族正气为主题的系列历史人物群像，在中国美术馆举办了题为《正气篇》的大型主题展览，出版了《正气篇人物百图》白描集。塑造了屈原、司马迁、文天祥、苏轼、辛弃疾、林则徐、孙中山等等众多中国历史上“顶天立地”的人物形象。首先这一具有历史意义的艺术创作举动，就表现了作者勇于主持正义的无私无畏的浩然正气。在中国艺术界被所谓“新潮”、“前卫”不良思潮搞得乌烟瘴气令人头晕目眩的时候，他的《正气篇》一面世，着实让国人为我们多舛的美术创作舒了一口气。这一展览的推出，在社会上引起了广泛的好评。老一辈无产阶级革命家邓颖超为展览题词“中华正气”。蔡若虹著文称赞作者“是美术界一个见义勇为的画家，他的心胸是和那些顶天立地的人物心胸是一脉相承的。”

继《正气篇》之后，李延声在香港回归祖国之际，又推出了具有史诗意义的历史画卷《魂系山河迎香港回归祖国暨鸦片战争157周年祭》。这件作品分《屈辱的条约》、《将士殉国记》、《销烟气如虹》、《慷慨赋同仇》、《三元里怒潮》和《圆明园的沉思》等六个部分，再现鸦片战争这一揭开中华民族近现代发展史的一段悲壮的历史。这幅画无论在情节安排和人物形象的塑造上，还是在艺术语言和表现手段的运用上；无论在对史实的叙述性和象征性手法的穿插、交替使用上，还是对画面整体气势的把握和情景细节的刻画上，都体现了作者许多独创性的发挥，显示出了作者驾驭鸿篇巨制的杰出才能。作品忠实地继承和发扬了中国画意象造型和笔墨表现的优秀

「社火图 1987年

「“李延声画展”的开幕式上

「和法国总统希拉克等合影

传统，恰当地运用了西画物象造型和光影表现的技巧，使作品既具有广阔的视野，雄伟的气势，又具备深入细致的刻画力，沁人肺腑的启示性和震撼魂魄的感召力。李延声为了准备这一创作，他学习和研究了大量的历史资料，两次赴广东虎门采风写生，搜集素材。《魂系山河》作品一面世，海内外许多重要媒体纷纷发表评论，文化界许多名家巨子频频撰文加以推介和赞扬。最后，文化部和北京市人民政府还批准决定在圆明园以南的畅园竖立《魂系山河世纪碑》，将作品刻勒上石，永远警示后人。

继《魂系山河》之后，李延声为“纪念中国共产主义青年团成立”80周年创作了大型主题性绘画《青春颂》。以生动的形象讴歌共青团为中华民族的独立、自由和解放，为中国人民的革命事业，为振兴中华，建设社会主义，实现中国人民的远大理想，前仆后继英勇奋斗的光辉历程。他将80年历史概括为《五四号角》、《时代先驱》、《烽火岁月》、《建设先锋》、《火红年华》和《世纪春曲》等六部分加以叙述。作品塑造了一大批杰出青年的形象，既有共青团初创时期的李大钊、毛泽东、周恩来、邓小平等等青年领袖人物，也有革命战争时期的青年英雄人物刘胡兰、董存瑞、黄继光、丁佑君以及青年英雄群体少共国际师、狼牙山五壮士等等，还有在新中国建设中活跃在各条战线上的杰出青年建设者雷锋、欧阳海、邓稼先、陈景润等等。著名美术史论家薛永年教授撰文加以评论，他精辟总结了作品的四大鲜明特点。一是感情真挚主题深刻，二是宏篇叙事结构精心，三是造型传神笔墨娴熟，四是发展传统的综合手法巧妙扩大境界意蕴。的确，《青春颂》的问世把李延声的绘画艺术带上了一个新的高峰，也将当代中国画人物画的创作推向了一个新的制高点。说是人物画，李延声的这些史诗性主题创作实际上早已超越了传统人物画的表现范围。他将如此大跨度大范围的历史题材容纳于一件作品之中，创造性地调动大量多角度历史素材。应用了多方面的艺术表现手法，殚精竭虑，严密组织，悉心运筹，在弘扬和发展传统，开拓现代中国画人物画表现途径方面，取得许多突破和成功。对此，薛永年先生作了极好的全面而深入的阐述和分析。他写道：“传统的中国人物画和山水花鸟画一样，不仅重视绘画性，而且尤为靠重视诗书画印四结合而强化的文化性，往往把具象的人物，文化符号式的衬景，抽象的书法印章和发人联想的诗歌结为一体，使观者始于视觉的观赏通过联想与思维超越具体时空获得全方位的感情陶冶与思想启示。李延声深明于此，并在继承传统这一综合方式的过程中进行了大胆的改造与有效的突破，除去生动的人物刻画之外，他重视了几点，一是结合历史事件人物活动而适当衬景以交待历史氛围，做到有情有景。比如《五四号角》部分，阴郁的天安门城楼，海洋般的旗帜标语和似已觉醒的睡狮；《时代先驱》部分，共青团一大会址东苑红楼，湖南孕育时代先驱的爱晚亭和北京激起雪耻图强的圆明园残迹；《烽火岁月》部分，烽烟弥漫的黄埔军校校址，残阳如雪的千山万水和巍峨蜿蜒的不朽长城。二是前所未有地以历史文献作为衬景，比如《五四号

「小草 1995年

「蒲松龄 1995年

角》部分，鲁迅的《呐喊》、同仇敌忾的《北京学生联合会宣言》和已被怒火烧残的《火烧赵家楼号外》。《时代先驱》部分，不仅画出宣传民众的《觉悟》、《新青年》和《湘江评论》等报刊，而且复制了毛泽东手书的“五月七日民国奇耻……”周恩来手书的“愿相会于中华腾飞世界时”。《火红年华》部分，不但以激励青年奋进的《钢铁是怎样炼成的》小说为衬景，并且郑重复制了毛泽东题词“向雷锋同志学习”。以历史文献作为人物衬景入画而点明文化环境已是一种大胆构想，而各档案馆并无收藏的

「和夫人在一起

「在农村写生

《火烧赵家楼号外》更是作者的神来之笔。三是以火的文化符号变化统一地贯通全面，以期深化主题，各部分均有象征青春似火的图案，又分别联系着五四运动中赵家楼的怒火，搞日战争的烽火，解放战争的炮火，建设时期的北大荒篝火，抗洪斗争中的灯火，新世纪的奥运圣火。熊熊火光与显示各部分标题的鲜红图章相呼应，无声地点明了不同历史时期青春似火的不同使命，寄托了真理火炬世代相传的愿望。四是把古人的题画诗变成写在画上的歌曲，每部分结尾都缀有一首当时青年耳熟能详的歌曲，隐显着扣人心弦的

「魂系山河之三——销烟气如虹(局部) 1997年

五线谱。它们是《毕业歌》、《义勇军进行曲》、《五月的鲜花》、《我们走在大路上》、《学习雷锋好榜样》和《年轻的朋友来相会》，使人们在感受当代青年精神风貌的同时听到他们的心声。李延声的这种变古为今，更赋予画面更新颖的形式和更深广的内涵，有效的拓展了《青春颂》的精神容量。实际上李延声在创作《魂系山河》的时候就已经应用了这一艺术表现手法，而在创作《青春颂》的时候这一手法的应更加广泛深入，挥洒更加遂心自如。

在世纪伟人邓小平诞辰100周年之际，李延声受深圳市的委托，创作了巨幅历史画《东方风来满眼春》。作品描绘了邓小平同志20世纪80年代初亲临南方城市深圳考察，作出建设深圳经济特区的战略决策，拉开中国改革开放伟大实践的帷幕的历史性一刻，表现了世纪伟人带领中国人民战胜贫穷落后，实现中国社会主义现代化建设宏伟目标的坚强决心和伟大气魄。

作者将作品画面安排在邓小平同志和深圳特区建设者们一起巡视正在掘起的这个南方海滨城市这个情节上。画面上，邓小平同志凝神伫立在白浪拍击、群鸥翻飞的海岸礁石旁。身边的大榕树下簇拥着对祖国现代化建设充满信心和决心的工人、农民、知识分子和工程兵指战员等等人民群众。远方是繁忙的建设工地。作品的场面稳实、温和而生动，画面的视野广阔，内容丰富，意韵深远。人物形象的塑造明朗而有力。领袖高瞻远瞩，群众充满着信赖和决心。显示了中国人民决心在中国共产党的领导下，改变“一穷二白”的面貌，夺取社会主义现代化建设伟大胜利的钢铁意志。李延声的这一幅画在改革开放二十多年后的今天，在中国人民全面建设小康社会的时候创作完成，使人们通过视觉形象更深刻地感受到当年邓小平同志决心实行改革开放的英明决策的伟大历史意义。

经过多年的反复实践，李延声在用中国画表现重大历史题材的创作中攀越了一座又一座高峰，解决了一个又一个难题。所取得丰硕成果和辉煌成就是有目共睹的。千里之行始于足下，广厦起于片石。作为一个杰出的历史题材画家，深厚的社会历史知识的积淀，正确的先进的美学观的确立，出色的审美能力的培养和造就，笔墨功夫和表现技巧的锤炼和砥砺都是必不可少的条件。要获得这些条件，绝非一日之功。单就“笔墨功夫”，李延声曾经在他写的《写神寄情放笔直取对中国肖像画的探索》一文中总结道：“要达到人物画技巧的高峰，就必须有大工作量的毛笔技巧的锤炼，使笔墨思维与情感表现融为一体。”我们

「春早 1999年

「榕荫图 2005年

可以从看到一个普遍的道理。艺术创作，不下震撼人心的功夫，就不会出震撼人心的作品！

李延声的艺术除了气正格高，主题鲜明以外，画路也较宽。他的创作涉足多方面的生活题材。他勤于笔耕墨耘，长年不懈，在日常生活中画过大量的写生和速写。这也正是他能自如驾驭大规模创作根基之所在。此外他还长于肖像画创作。他画过数以千计的人物肖像，上到外国元首，文化巨子，下到乡间老农，矿井煤工，既有社会名流、风云人物，也有人民大众，童叟妇孺。他还十分擅长画生活小品，他的小品洋溢着浓烈的生活气息，憨厚的老农，朴实的牧羊人，活泼可爱的儿童，朝气蓬勃的青年。另外他还喜画动物，尤其是灵鹿、山羊、黄牛以及马犬猪鸡等各种常见家养动物。另外，还应该一提的是，20世纪90年代他还到景德镇用中国画形式进行过陶瓷画创作

实践，曾创作了《和平世纪钟》、《翠柏群鹿图》等大型瓷版画和巨型《罗汉图》釉上彩薄胎大碗等百余件别具一格的瓷艺画，被誉为“20世纪末现代青花瓷艺代表作”。

我们的祖国早已越过封建文人时代，在历史的长河中坚定地阔步前进。新的历史时期，人民是国家的主人。社会是人民的，国家是人民的，艺术也属于人民。只有那些竭诚将自己的艺术连同自己的聪明才智和创造力无私地奉献给人民的企业家，才能得到人民的爱戴。艺术只有与国家、与民族、与人民的命运紧密联系在一起才是伟大的艺术，才能得到永生和不朽。我们欣喜地看到，在当今艺术发展充满坎坷和曲折的时候，李延声的艺术正义无反顾地实践着这一光辉历程。

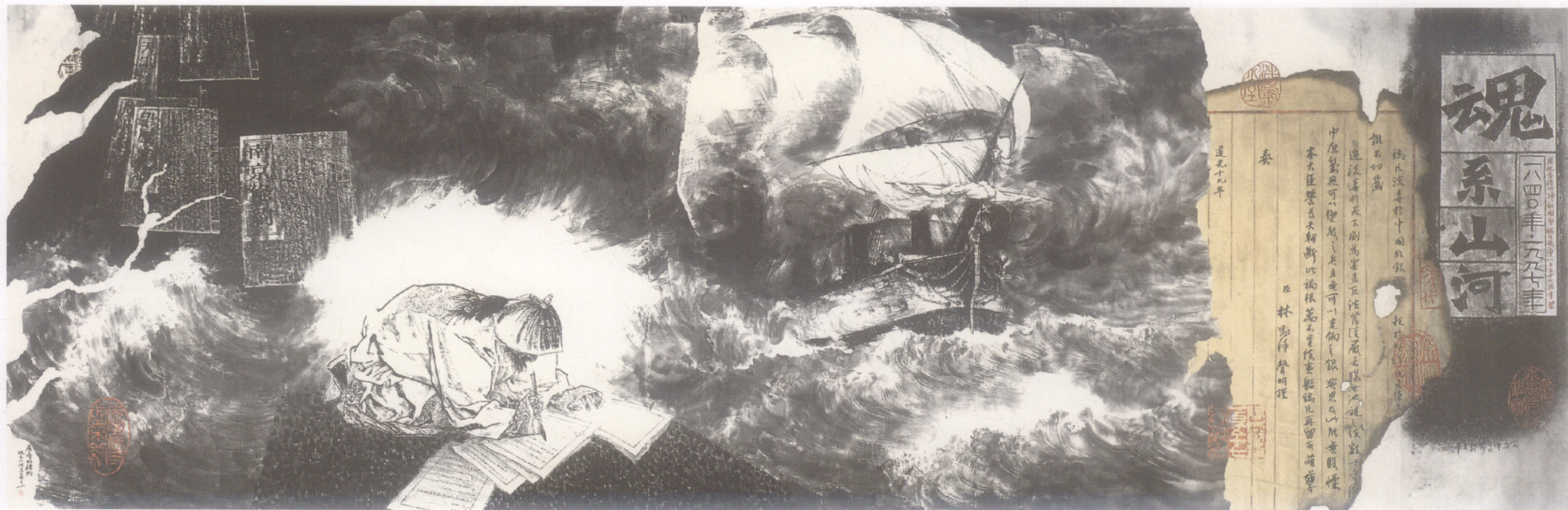
题 目 山中的太阳
创作时间 1990年
尺 寸 200cm × 200cm
材 质 纸本

题 目 矿山的脊梁
创作时间 1991年
尺 寸 140cm × 200cm
材 质 纸本

题 目 魂系山河之一——屈辱的条约(局部)
创作时间 1997年
尺 寸
材 质 纸本

题 目 魂系山河之二——将士殉国记(局部)

创作时间 1997年

尺 寸

材 质 纸本

题 目 魂系山河之三——销烟气如虹(局部)
创作时间 1997年
尺 寸
材 质 纸本

题 目 魂系山河之五——三元里怒潮(局部)
创作时间 1997年
尺 寸
材 质 纸本

题目 魂系山河之六——圆明园沉思(局部)

创作时间 1997年

尺寸

材质 纸本

题 目 青春颂之一(局部)
创作时间 2002年
尺 寸
材 质 纸本

题 目 青春颂之二(局部)
创作时间 2002年
尺 寸
材 质 纸本

