

名家精品

MINGJIA
JINGPIN
DANGDAI
MINGJIA
SUMIAO

当代名家
素猫

四川出版集团
四川美术出版社

绘画 □ 李晓林 □ 余陈 □ 曹力

当代名家

名家精品 MINGJIA JINGPIN 当代名家 MINGJIA SUMIAO

□□□
曹余晓
力陈林
绘画

四川美术出版社集团
书画出版社

索
猫

图书在版编目 (CIP) 数据

当代名家素描 / 张大川编. —成都：四川美术出版社，
2008.8
(名家精品)
ISBN 978 - 7 - 5410 - 3683 - 5

I . 当… II . 张… III . 素描—作品集—中国—现代
IV . J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008) 第 120966 号

名家精品 · 当代名家素描

责任编辑 张大川 王富弟 易 翔
装帧设计 张大川
责任校对 培 贵
责任印制 曾晓峰
出版发行 四川出版集团 四川美术出版社
成都市三洞桥路 12 号 邮政编码 610031
成品尺寸 210mm × 225mm
印 张 4
图 片 77 幅
字 数 5 千
制 版 四川省启源制版印务有限公司
印 刷 深圳市森广源印刷有限公司
版 次 2008 年 8 月第1版
印 次 2008 年 8 月第1次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5410 - 3683 - 5
定 价 30.00 元

■ 版权所有 · 翻印必究
■ 本书如有缺页、破损、装订错误，请寄回印刷厂调换
■ 如需购本书，请与本社邮购组联系
地 址：成都市三洞桥路 12 号
电 话：(028) 87734382 邮政编码：610031

素描作品
□李晓林
□余陈力
□曹力

李晓林

■ 作者简历

1961年 生于中国山西省太原市。

1990年 中央美术学院版画系毕业。

2007年 法国巴黎国际艺术城访问。

现为中央美术学院版画系副教授、研究生导师，中国艺术研究院研究生院客座教授、中国美术家协会会员，中国版画家协会理事。

■ 作品获奖

1982年 获“全国第八届版画展优秀作品奖”。

1984年 获“全国第六届美术作品展览优秀作品奖”。

1990年 获“青年版画大展创作奖”。

1990年 获“全国第十届版画展铜牌奖”。

1992年 获“全国第十一届版画展银牌奖”。

1994年 获“全国第十二届版画展铜牌奖”。

1994年 获“全国第八届美术作品展优秀作品奖”。

1995年 获“台湾第七届国际版画及素描双年展铜牌奖”。

1996年 获“全国第十三届版画展银牌奖”。

1997年 获“第六届三版展·廖修平版画奖”。

1998年 获“全国第十四届版画展铜牌奖”。

1999年 获“全国第九届美术作品展优秀作

品奖”。

1999年 获“中国版画家协会·鲁迅版画奖”。

2000年 获“全国第十五届版画展铜牌奖”。

2000年 获“全国第五届美术院校版画教学年会奖”。

2001年 获“全国第七届铜版、石版、丝网版画展铜奖”。

2002年 获“全国第十六届版画展铜牌奖”。

2003年 获“中国美术金彩奖·优秀奖”。

■ 个人展览

2007年 巴黎国际艺术城纸上作品展。

2008年 中央美术学院美术馆“李晓林素描作品展览”。

■ 个人画集、著作

2000年 出版《当代青年画家素描画丛·李晓林素描》(湖北美术出版社)。

2003年 出版《全国艺术院校教师素描精品临本·李晓林素描》(天津杨柳青出版社)。

2004年 出版《新画风·李晓林速写》(河北美术出版社)。

2005年 出版《名师名校学生优秀作品点

评·素描卷》(天津人民美术出版社)。

2006年 出版《李晓林人体素描表现实例》(中国民族摄影出版社)。

2007年 出版《李晓林肖像素描》(吉林美术出版社)。

2007年 出版《李晓林人体素描》(吉林美术出版社)。

2007年 出版《李晓林素描手记》(山西出版集团)。

2007年 出版《李晓林写生画本》(吉林美术出版社)。

■ 公共收藏：

作品被中国美术馆、上海美术馆、台北市立美术馆、香港艺术中心、悉尼大学、黄河博物馆、深圳美术馆、山西博物馆、鲁迅博物馆、中国展览交流中心、江苏美术馆、北京市美术家协会、廖修平版画基金会、四川神州版画博物馆、青岛美术馆、湖北美术学院美术馆、国务院发展研究中心、广东美术馆、安徽省文联、中央美术学院美术馆等收藏。

【一】画青海藏族人是我的一次偶然。

曾经藏区成为许多画家和艺术院校猎奇之地，我其实也是被那不俗的藏民原始的形象和服饰所吸引。为此，第一次去画得很表面，很别人，很没感觉，虽然激动，但每每手下后出现的形象和绘画语言却是那么似曾相识，但有了些体会。细细想一下，大概是对藏民族的整体的感觉缺乏，因此仅仅是表面的印象。第二次再去，有所不同，在外表下多了一层理解，手段也就自如了一些。

藏民族有其彪悍和原始的一面，生活在海拔四千米的高原，恶劣的气候条件带给他们的是一颗坚忍的心，进而影响到他们的生活方式、饮食起居，独特的藏文化给我们带来神秘的宗教气息。画藏族人，给我带来的非但是浪漫如诗一般的情致，更多的是在严酷环境下人的生活状态，是那特殊的生存景象带给我的美学意义。现实带给我们的是，藏族人民正在随着中国社会的快速进程逐渐放弃了古老的手工劳作所带来的浪漫如诗一般的艺术价值，城市化和物质化在侵蚀着这片神秘的土地，未来的藏族人民也许不再是斧凿般的脸和原始般的生活方式，而这种原始的人性之美却留给我们深刻记忆和具有美学价值的精神符号。

【二】实在难以说清为什么画了这些年的北方农民。并且直到现在画起来还兴致未减。

中国是个农业大国，中国的农民正在经历着深刻的社会转型所带来的变化，无论生产方式、劳动分配，无论生活起居、土地政策，在偌大的中国，大批的青壮年农民为了过上美好的生活而涌入城市，寻找城市化进程给他们带来的赚钱机会。在北方的村庄里，大部分的青壮年都已外出到城里务工，村子里留守的大都是老弱病残和失去劳动能力的人，土地的荒芜，旧的农舍废弃，一批批新建的房屋，使这些留在村子中的老人们勉强打理着不愿被遗弃的土地。和以往不同，农民已不是这个社会舞台的重要角色，他们最大的愿望是让自己的孩子改变命运，融入城市，发展经济的渴望已经渗入到每个中国农民的生活。

在农村的煤矿上，滚滚不断的煤炭从地底挖掘出来，它们被装上火车，运往东部各省份，煤炭转化为动力，支撑着东部巨大制造业基地的正常运转。而那些开采煤矿的人冒着生命的危险，在煤矿主的暴利中赚取微薄的工资。

我尝试着画这些在社会变化中被边缘化的农民，普通的下层人的寻常生活，他们其貌不扬，甚至外表丑陋，他们的喜怒哀乐，他们的生老病死，它们的希冀与期盼，以及他们的命运在时代的变化，都写在了那一张张不同寻常的脸上，构成了当代中国农民与命运抗争的丰富生动的图卷。

人是我作品表达的主题，尤其是在中国社会变革中农民的命运是我所关注的主题。

【三】人体素描是我在给学生上课时所画的，几年的积累，无论是对人体所表达生命活力和运动美感，还是素描技艺的提升，都有所收

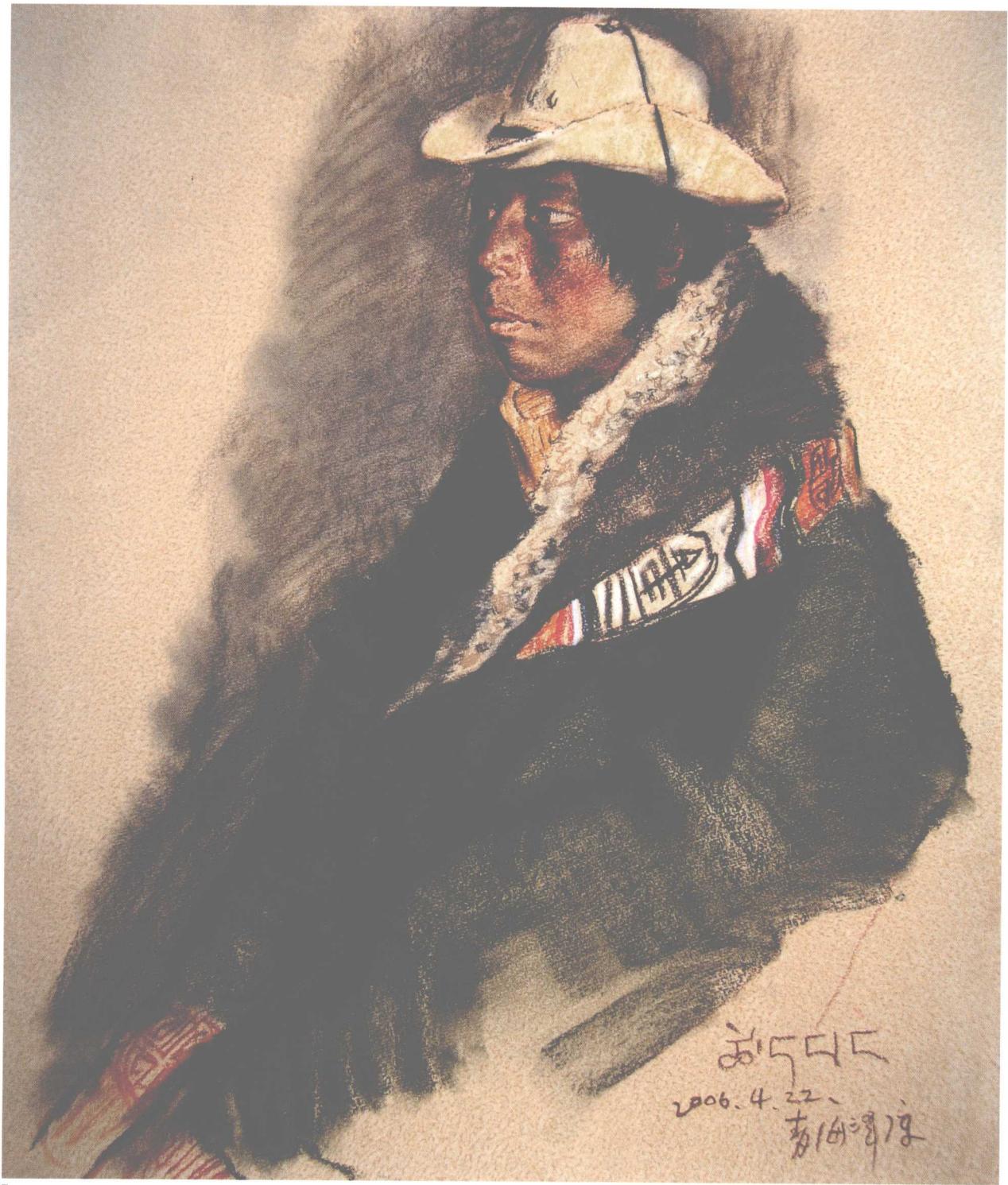
获。人体在课堂教学中被放在最后阶段，其难度也是比较大的。它不仅需要掌握人体解剖学的基本知识，还要把这些知识融到你的艺术表现中去。直到有一天睁开你那造型的眼睛，摸索和体味到米开朗基罗、鲁本斯、德加画中体现出那高超的表现力和超凡的造型之美时，你就真正看到了造型所带来的力量。

只是觉得，以前画人体素描太当真、太谨慎、太严肃了，严肃得近乎刻板，直到那长期作业把自己磨得两眼发直感觉迟钝兴味全无。不能说前两个包子白吃了，第三个包子才是早该吃的，也并不是长期作业的过，短期的素描人体恰恰弥补了长期作业的不足，它容不得你犹豫和迟缓，容不得你怀疑和游离，它让你下笔就必须主动，有狠劲，必须果断和迅速，抓造型的本质，它锻炼你心手协调、整体控制的通盘考虑，从而训练出一双敏锐的眼睛。其实，我们看到的诸多大师作品中又有几多是死磨硬画的所谓长期素描呢？人体在运动中的变化是丰富多彩的，不同的形体特征带来的视觉感受是不一样的，也正是由于这种不同，迫使我们去寻找更为丰富的适合自己的造型趣味和表现特点的画面，让画面变得有那么一点意思，有那么点生气，有那么点感染力，甚至让每块色粉和橡皮揉搓出的肌肤都会带来变化和不同。同时不要排斥技艺的重要性，其实它本身就含有“艺”的成分，一个优秀的艺术家，既要培养不同于旁人的敏锐的观察力和感受力，同时必须具有良好的技艺来支撑和实现你的感受。

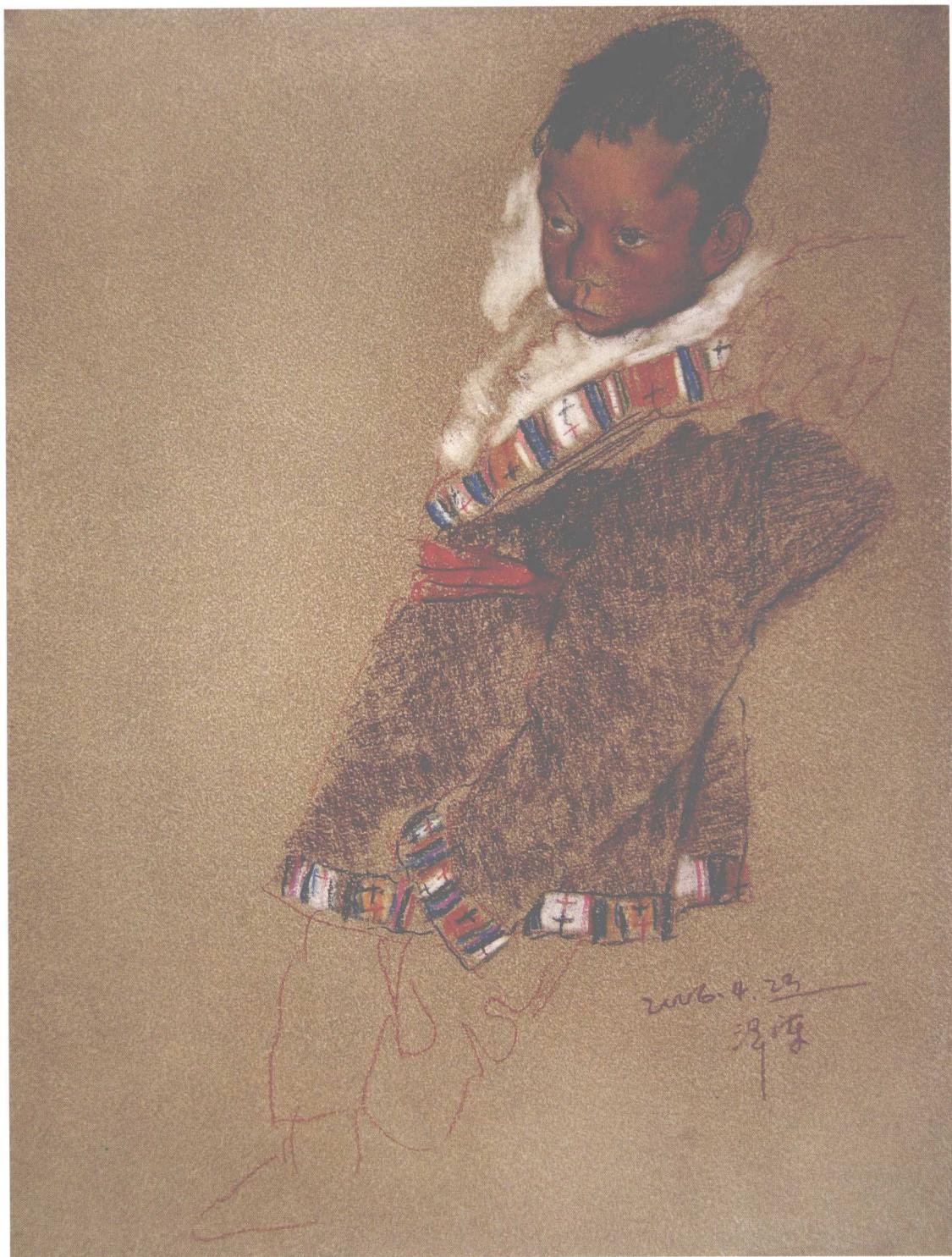
【四】断断续续画了不少的速写和人像，或快或慢，或大或小，只要当时有了“感觉”，就顺手把他表达出来，努力做到性随心动吧，尤其是面对形形色色的人。

人物是我在素描速写中主要表达的对象。人物面部表情各异，每个人的脸上都有一个世界，每个人的表情都有说不完的故事。尤其生活在北京这个大都市的边上，不断扩充的环路地带迅速发展，经济的驱动使这里聚集和滋生了各地前来淘金的人们，环境和建筑日新月异，房价几天一变，不断变化的生活和工作带给人们希冀和梦想，激发了人的物质欲望，在这里只要去努力就有可能有机会。我的画面中出现的大都是生活在这个环境底层的边缘人，有电梯服务员、装修工、保安、泥瓦匠、摆地摊的、洗车房的、卖破烂的以及无事可做的人，他们在空闲时奔波于美院周围的大小画室中，获取那一小时五块钱的模特费。这些人物形象表情各异，或是疲惫或是木讷，或是惊恐或是喜形于色，这些生动鲜活的面部表情呈现出的内心图像形象地记录了在生机勃勃的社会变革中各色小人物的生存状态，这也是我不厌其烦地寻找这些人物所呈现出的时代印记。

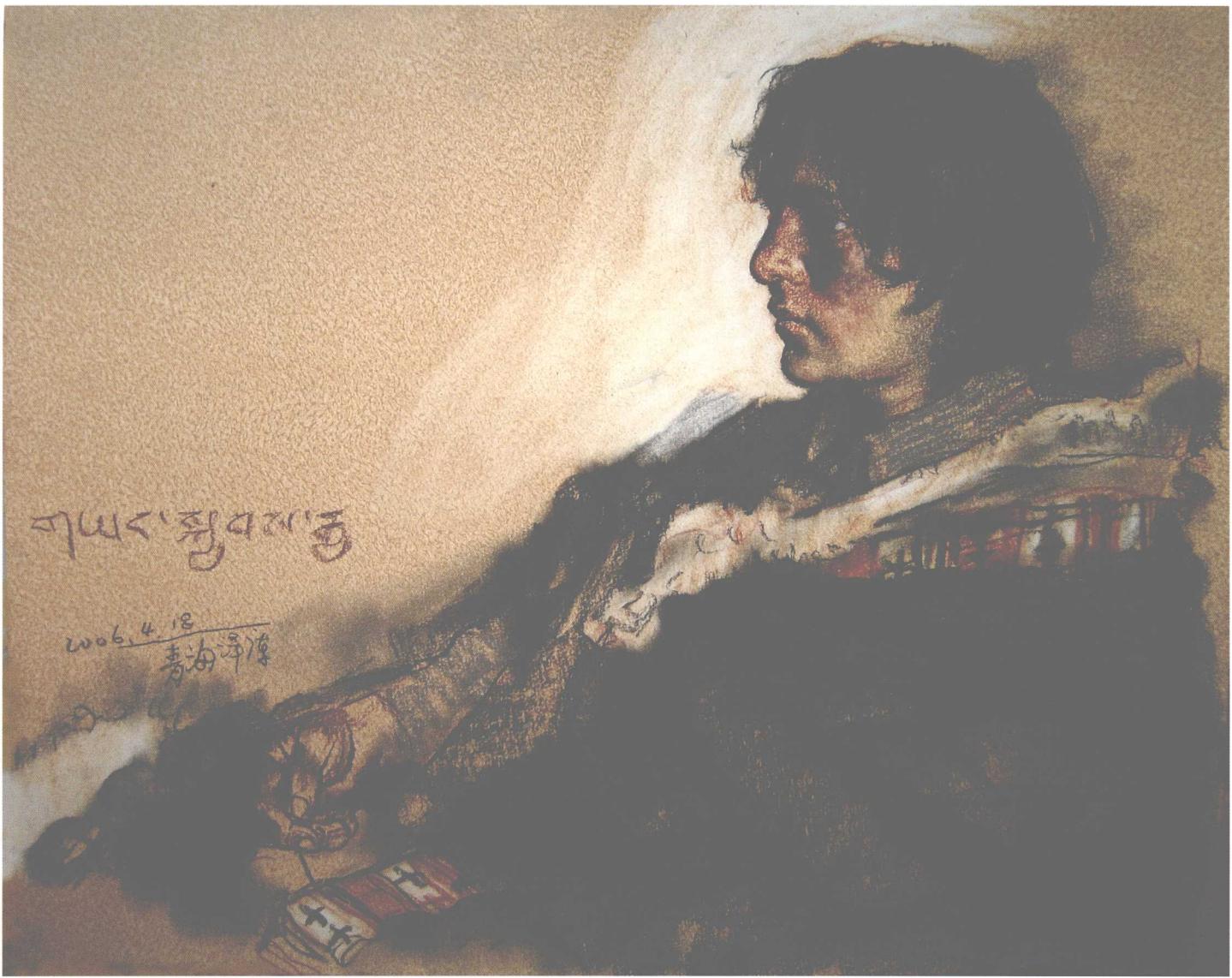
速写中我追求的是“写”的快感，追求人物表情和动态的生动感，追求笔墨语言带给画面的丰富多变和节奏感，同时努力使笔墨作用于所传达的人物当中，以不失其趣味性和情绪的表达，唯有其此才能使画面所表达的东西有意义。这样，速写便不仅仅只是作为基础训练的目的了。

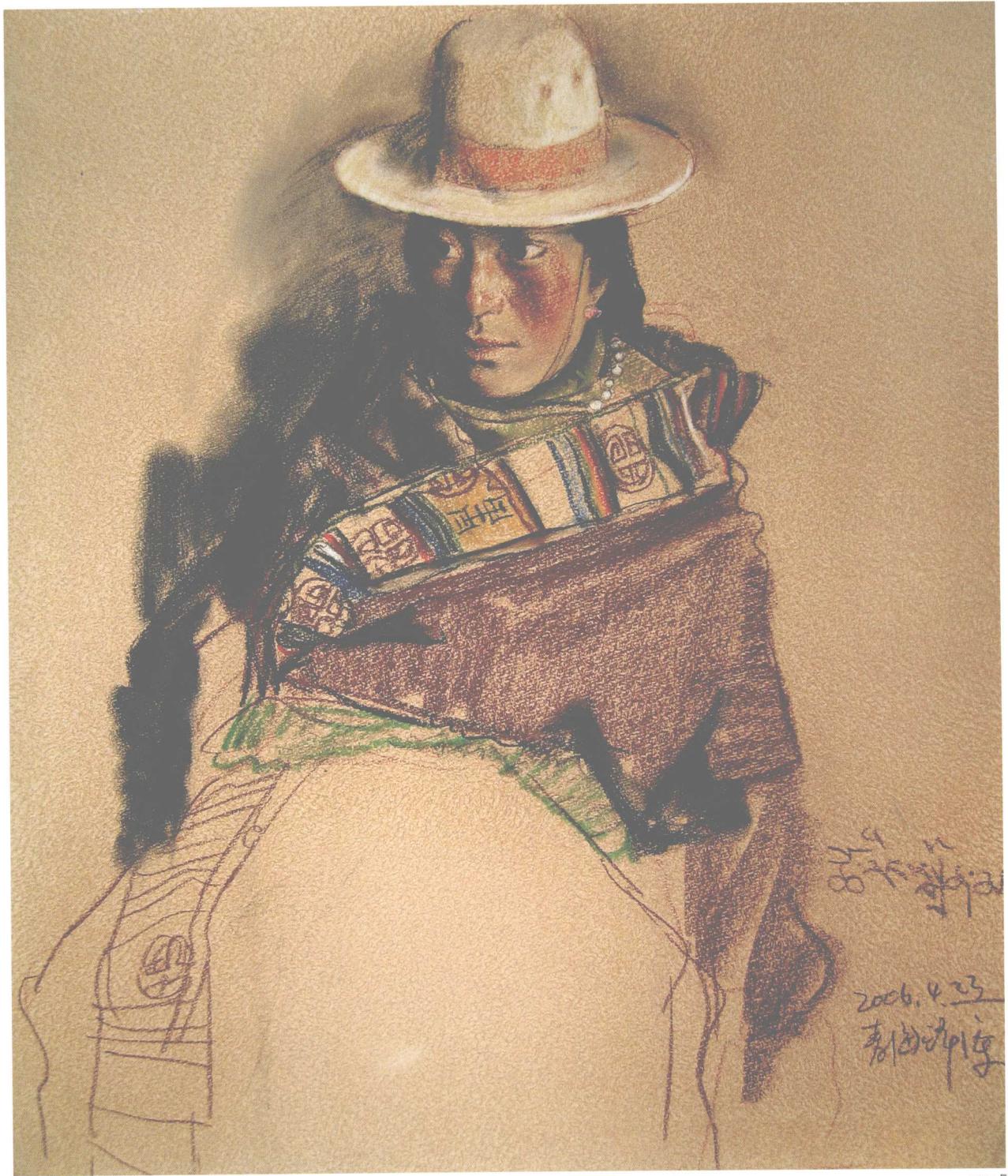
游牧中的牛仔 色粉 47cm×54cm 2006年

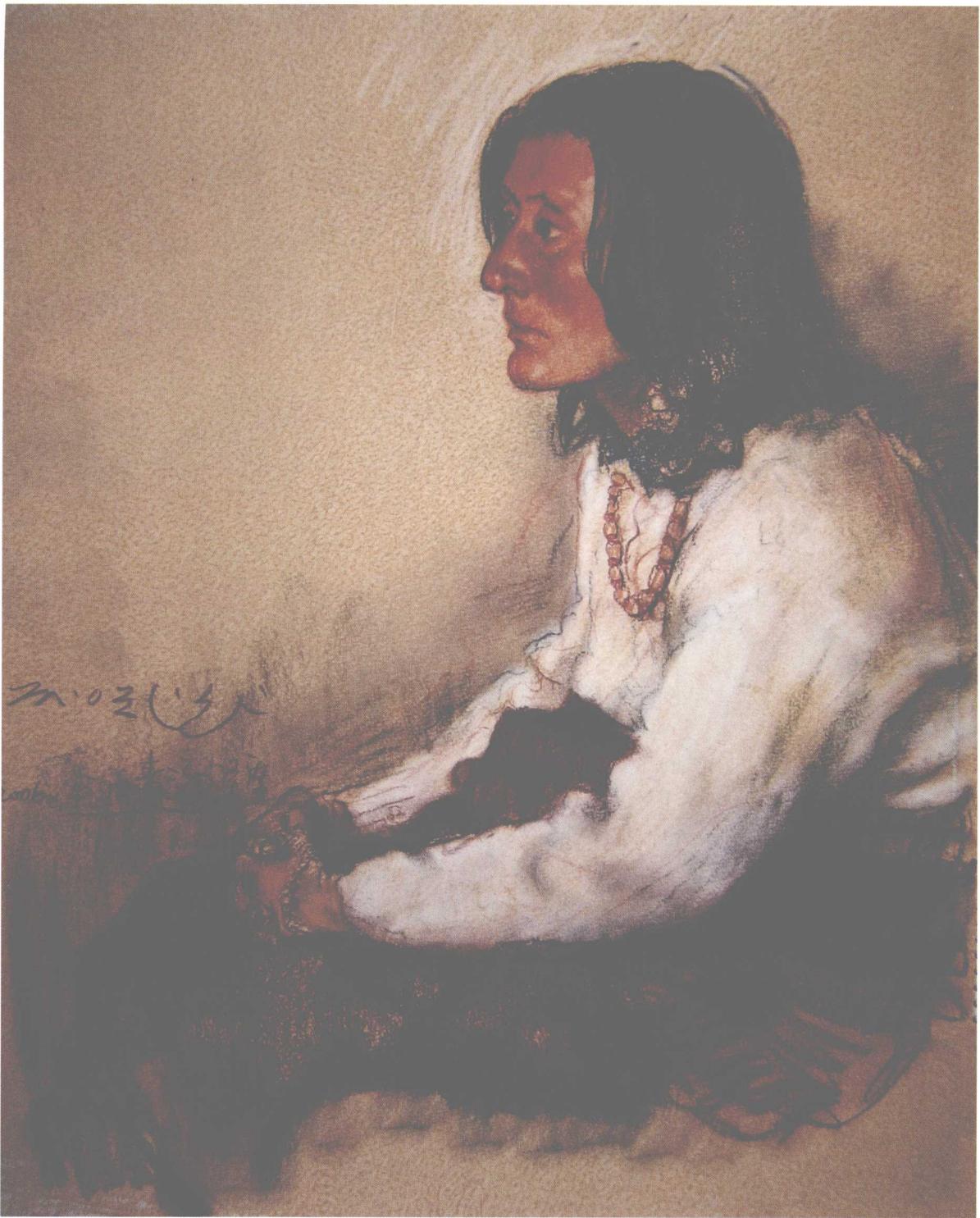
尕娃 色粉 47cm×53cm 2006年

藏族青年 色粉 46cm × 38cm 2006年

藏女 色粉 47cm×53cm 2006年

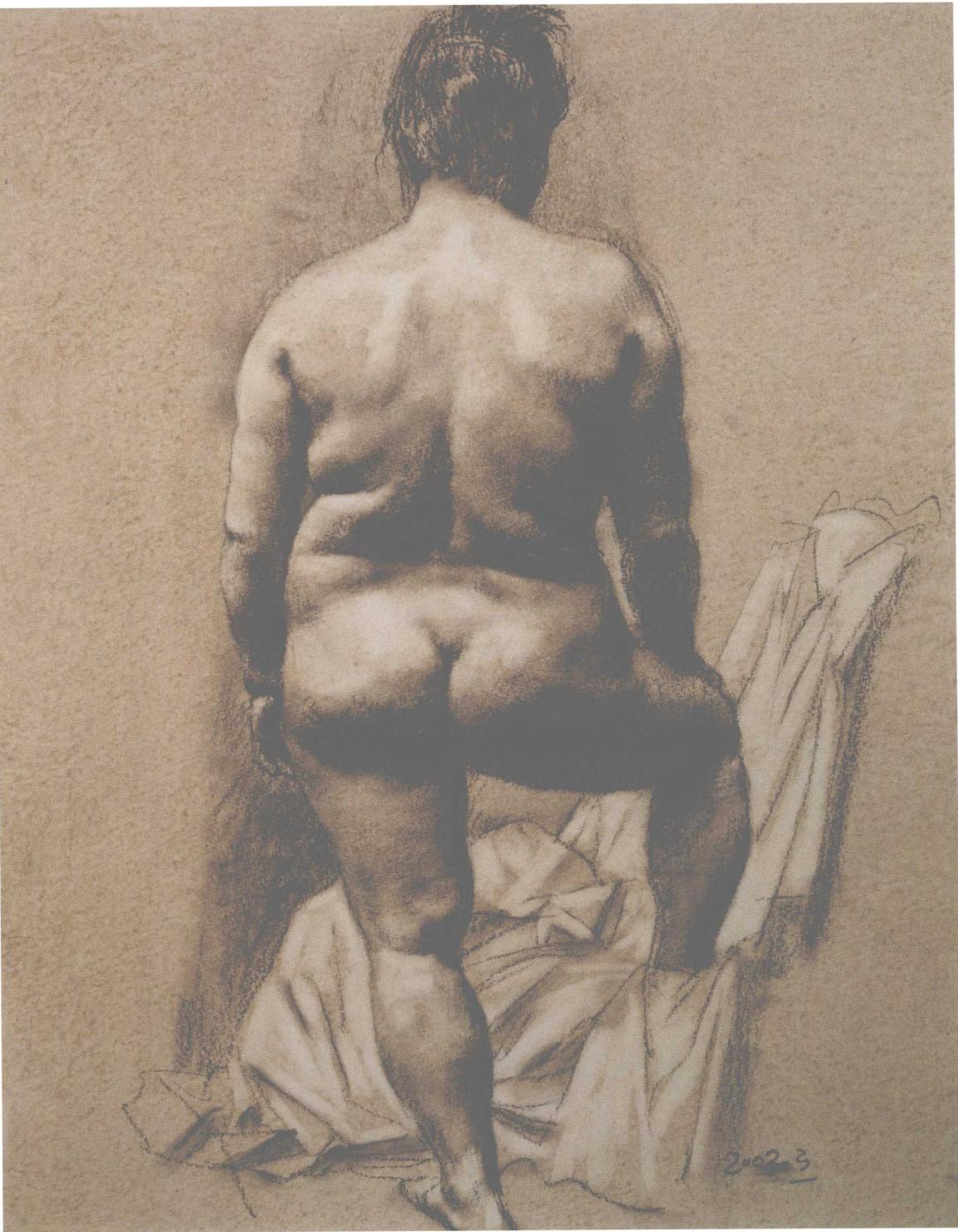
藏族老师 色粉 38cm×46cm 2006年

塔吉克小姑娘 彩色炭精条 47cm×54cm 2004年

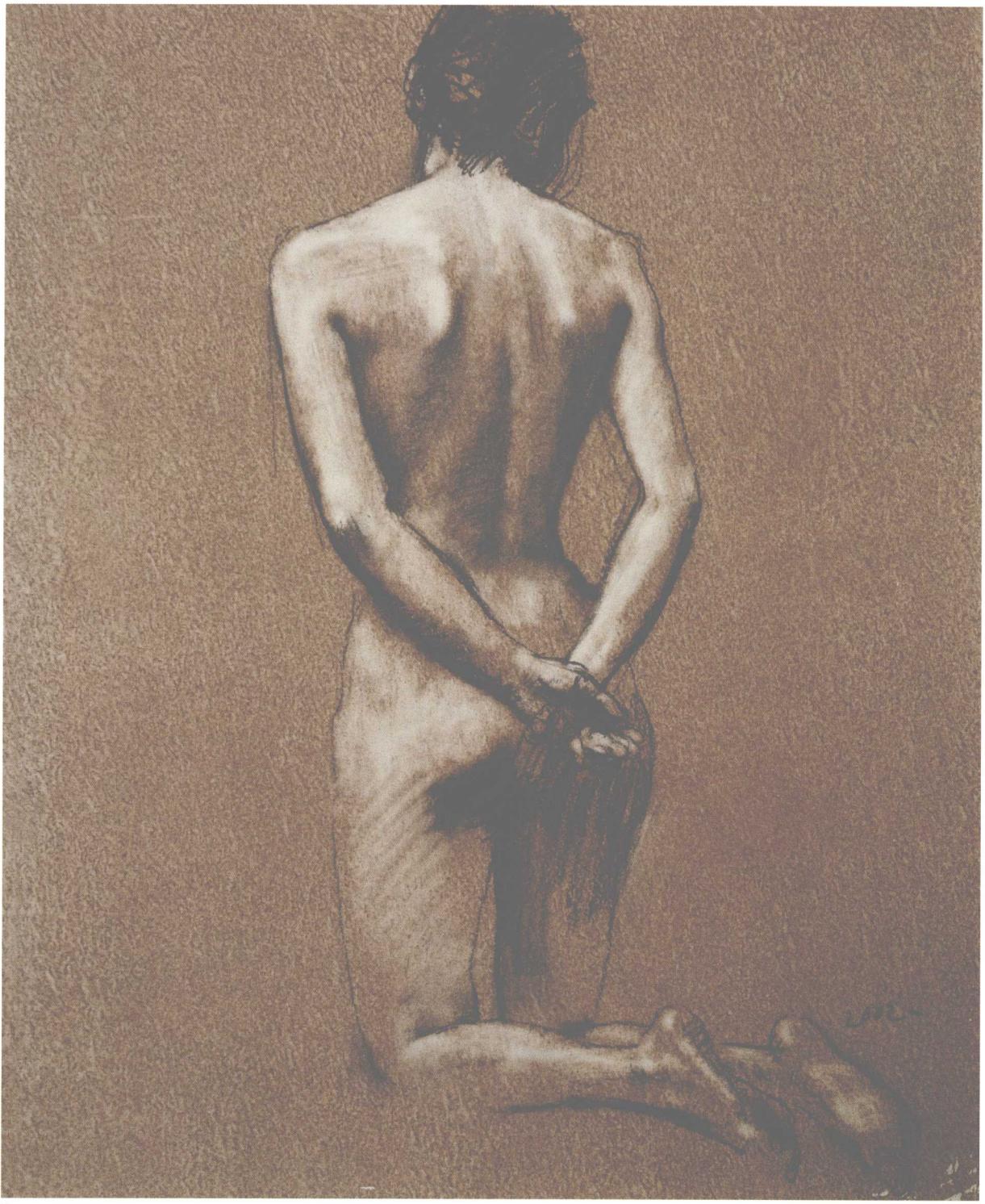
藏区女教师 色粉 47cm × 57cm 2005年

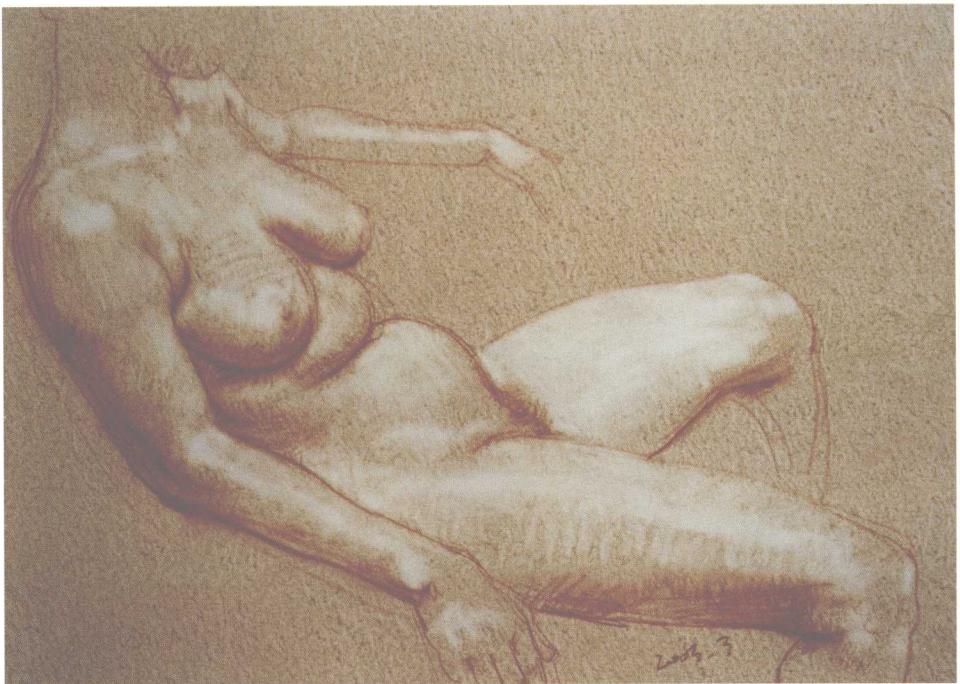

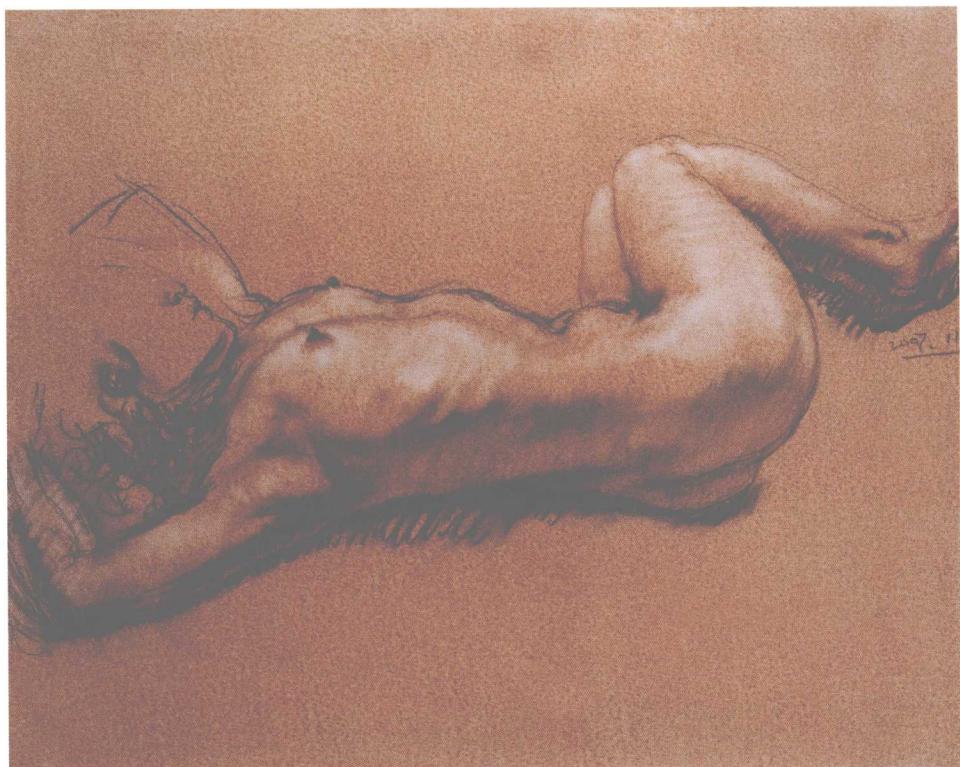
女人体
炭精条 38cm × 46cm 2002年

跪姿的女人体 色粉 38cm×46cm 2002年

女裸 色粉 46cm×38cm 2003年

女人体 色粉 46cm×38cm 2007年

女人体 木炭条·色粉 46cm×38cm 2002年