

晓庵画集

李晓庵 著

大众文艺出版社

晓庵画集

李晓庵 著

大众文艺出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

晓庵画集/李晓庵绘—北京:大众文艺出版社,
2008.6

ISBN 978-7-80240-220-1

I. 晓… II. 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(2008)第101187号

- 书 名 晓庵画集
著 者 李晓庵
策划编辑 吴耀华
责任编辑 杨 超
装帧设计 宋雪梅
出版发行 大众文艺出版社 发行部电话84040746
地 址 北京市东城区交道口菊儿胡同7号 邮编100009
经 销 新华书店
印 刷 太原彩亿印业有限公司
开 本 880×1230毫米
印 张 3.5印张
字 数 100千字
印 数 1—1000册
版 次 2008年6月第一版2008年6月第一次印刷
定 价 35.00元

李晓庵艺术简历

1968年生，陕西榆林人，1987年考入西安美术学院学习，1995年学习于中央美术学院国画系研究生课程班，现为山西师范大学美术学院副院长，硕士研究生导师。作品多次参加国家级展览，并被台湾、日本和韩国等国内外多家专业机构收藏。亦有多幅作品和论文发表于《文艺研究》、《美术观察》、《北方美术》等专业刊物，出版有《李晓庵速写集》和《顾恺之研究》。

目 录

磨笔砺墨铸心月·····	1	老张·····	9
奴隶·····	2	陕北老乡·····	9
姊妹俩·····	3	虚静淡泊 与物神游·····	10
晌·····	3	松风·····	10
乡亲·····	3	得禄图·····	11
石匠·····	4	抱琴看鹤·····	11
老者一·····	5	鹤子·····	12
老者二·····	5	空山无是非·····	13
小憩·····	5	禅语·····	15
坐着的老人·····	5	悟对·····	17
清风·····	6	临风赋诗·····	19
憩·····	7	松下读书·····	21
模特像·····	8	秋语·····	23
女人体·····	8	拜石图·····	25

歌啸山林·····	27
歌啸山林(局部)·····	29
空山无语·····	31
钟馗巡山图·····	33
钟馗巡山图(局部)·····	35
秋山独坐·····	37
秋山独坐(局部)·····	39
歌咏山溪·····	41
秋山行·····	43
临流图·····	45
拟西京笔意·····	47
归山图·····	49
听泉图·····	51
蕉荫读书图·····	53
荷风夏日·····	55
拥书独坐·····	57
清音·····	59
松下品茗·····	61
涧边书声·····	63
西山日暮·····	65

如意罗汉·····	67
静听山中古泉声·····	69
琴音·····	71
消夏图·····	73
孟浩然诗意·····	75
山径觅句图·····	77
静观·····	79
夏日·····	81
春日·····	83
梅香·书香·····	85
弈·····	87
清风静·····	89
无题·····	91
青竹一·····	93
青竹二·····	95
兰香·····	97
书语·····	99
菊香·····	101
午·····	103
后记·····	

磨笔砺墨铸心月

轩 玥

21世纪的中国画，在动荡与激越的深化改革的思潮碰撞中，艺术尝试破旧、创新，中国画遇上变革发展的最佳时机，探索个性、百花争艳。中国水墨人物画也呈现气象万千、异彩纷呈的格局，写实主义、变形手法、抽象艺术、实验水墨，层出不穷。基本格局大概构成三种类型：一是学院派画家构成的学术性绘画，二是由传统形式演变而来的“新文人画”，三是受各种现代艺术观念影响而探索的前卫绘画。我以为，当代中国人物画家李晓庵先生，当属于“学术型”与“新文人画”互相交融的一位实力派人物画家，他将自己的绘画艺术扎根于中国传统绘画体系中，以扎实的学养、精道的笔墨、高雅的品位，形成其水墨人物画的独特韵味。

我非常喜欢他的画，画中总透出一种宁静和恬淡，有一种与当下这个喧嚣的世界保持距离的纯净和空灵，从画中能够感受到画家内心那种淡泊名利的出世情怀。作为一个画家，李晓庵既保持单纯的生活方式，又有丰富的生活体验，加之学院派扎实的写实功底以及自幼的国学熏习，造就了他超群的艺术表达力和创造力。

李晓庵，1968年出生于陕西榆林一个普通的干部家庭，自幼喜欢绘画，闲暇之时便以临摹连环画为乐。晓庵是幸运的，1986年高考落榜后，进入榆林电影院成为一名美工，在近一年美工工作中，他临摹了大量的水粉画，打下了优于同龄考生的造型功底。1987年考入西安美术学院，受教于刘文西、陈子林、郭北平、贺荣敏等众多先生，四年孜孜不倦的艰苦行修，锻造了他出众的写实能力，从他的素描作品和速写作品中，我们可以看到画家学生时代所展露出的出众才华。

1991年晓庵分配至山西师

《奴隶》 65 × 120cm 2000年

范大学艺术系任教，教学相长，频繁的采风 and 教学活动，进一步夯实了晓庵的写实功底，在此期间他又有一大批从技法到艺术表现力和艺术感染力都十分难得的速写作品问世；与此同时他对传统水墨的表现技法和现代观念的探索也从未间断，创作了大批具有实验性的作品。

1995年晓庵考入中央美术学院国画系研究生课程班，主攻中国人物画，期间得到卢沉、姚有多、陈谋、韩国臻、华其敏、田黎明、刘庆和、毕建勋、胡明哲等诸先生的教诲。

先生们指出：学生对绘画要投入感觉，对描绘的对象要有真情；在笔墨上要坚持向传统学习，要不断锤炼造型，使形体表现有韵味。这使晓庵更加明晰了创作的追求，同时，先生们对待艺术近乎宗教一样的虔诚精神、为人的真诚和善意，深深地影响了晓庵的艺术情怀。

在此期间，晓庵曾多次拜访著名的工笔画家何家英先生，与先生的交谈中，提升了对工

《姊妹俩》19.5×27cm 1992年

《晌》19.5×27cm 1991年

《乡亲》19.5×27cm 1992年

《石匠》19.5×27cm 1992年

《老者》一 19.5×27c 2005年

《老者》二 19.5×27cm 2005年

《小憩》 55×110cm 2003年

《坐着的老人》 55×110cm 2003年

《清风》 80×120cm 1995年

笔人物画的认知品位，同时对传统技能与现代审美在工笔人物画创作中的融合有了质的提升。晓庵将这些外在的耳闻目染和内心的创作激情宣泄了出来，创作了一批颇有新意的现代工笔人物画。

从中央美术学院回到山西师大后，晓庵以巨大的热情又陆陆续续创作了一批现代工笔人物作品和写意人物画作品，不少作品入选国家级展览并获奖。

在日常的专业教学中，他兢兢业业、以身作则，不断给学生做示范，坚持写意人物画的写生，由此积累了大量的写意人物的写生作品。阅读这些作品，使人有一种心灵的震撼，那些看似粗犷的写意与笔墨结构的人物，所有的鲜活都由极为简洁的笔墨和线条来组成，并且表现得如此入骨，我甚至感觉，我在看画的时候，画面的人物总是在注视着我；他笔下的人物都有自己的灵魂，都活了，永远地活在宣纸上了，我甚至能够从每一个人物的眼睛里读出他们的心灵，和他们进行交流，可见晓庵对于人物

《憩》 110×110cm 1998年

内心精神世界的观照能力也是不凡的。

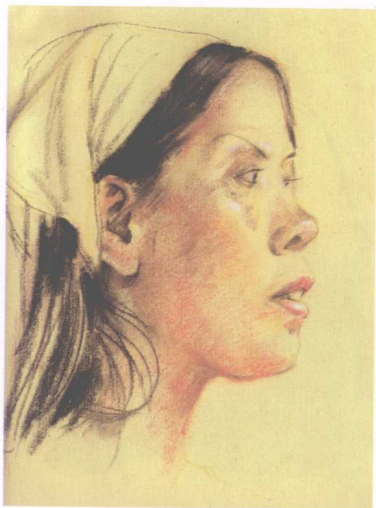
“传神写照正在阿睹中”，早在东晋时期的顾恺之已经提出以目传神，于眼睛中寻找人物内心世界，总结出了人物画最精髓的“传神”论。“传神”、“神韵”诸如此类

的用词，因此常常出现在人物画的品评中。

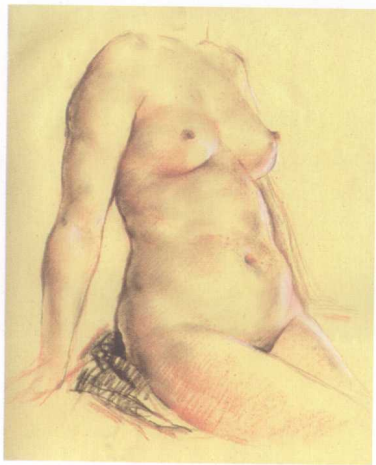
“神韵”二字，本为浑然一体，似不可分，然而如果细细分析起来，却有一个由“神”而生“韵”的过程，中国人物画写生与创作，主张以形写神，紧紧抓住有利于传情的眼神、手势、身姿诸多重要环节，以此来求其神韵。由此可见，“神韵”对于提升人物画画品的意义。

晓庵表现“神韵”的能力不只体现在人物画的写生方面，在古装人物小品的创作上，更是体现得淋漓尽致。作品多表现中国历史名人故事和古代高士，画面多以大场景布白，并通过“以景寓物、以物言情”来映衬主题，正是按照神韵精神步步入法，人物造型与骨法用笔，环环紧扣；用线的情绪变化来表露喜怒哀乐，进而表露画家从闲适淡泊、超然平和的画境中走向深阔、旷达、通透、空灵、古雅的审美气象和至美境界。晓庵的博客名为“山水清音”，这正是他意图营造淡泊、平和的理想精神家园的心性流露。

晓庵对于画面的营构、对人物形象的刻画、对人物生活境界的把握、对人物文化内质的把握，以及对背景中松山、水景的把握，皆营造出天人合一、物我两忘、浑然天成的意境和至纯至美的艺术境界，同时又恰到好处地散发出时尚意识。不难看出，画家是在人物画的艺术境界中提炼现代的人生价值和生命体味；品味其中，自然而然地感受到晓庵作品的艺术之纯美、人性之纯美。

《模特像》 28×40cm 2000年

《女人体》 28×40cm 2000年

读晓庵人物意境，既是愉悦性灵的感受，又可以从中体味画家的思想，两者勾通、神往之间，个性展露，极耐品味。我矣，他矣，画矣，用神之妙，穿梭时空……

晓庵用笔墨和坚守去安妥自己灵魂的净地，真切地、从容地向我们展示出他不疾不利、悠悠自若的当下所思、所想，这种卓尔不群的风骨必将引领他进入一个现代传神的艺术天籁。与其为友，我深以为幸。

《老张》 68×110cm 2000年

《陕北老乡》 68×110cm 1997年

虚静淡泊 与物神游

若农

我与晓庵相识已是十多年前的事了，那年我去南大拜会范曾先生，晓庵和他的两位韩国朋友也在，小伙子很精神，言语不多；当时我们只是礼节性地交谈了几句。一星期后在中央美院武艺老师的画室我们又见面了，大家聊得很开心也很投缘。我很喜欢看他谈论绘画时的样子，直率坦诚，滔滔不绝。时光荏苒，一晃已过去了十余年，晓庵已由一位执著追求艺术的青年成长为一位成熟的画家。

说实话我很喜欢他的画，立意清新，构思奇巧，形象生动，意趣盎然；笔法不拘泥于造型精确，而是追求整个画面的意境及和谐的情感，人物多重视其动势和表情，线条沉稳有力、灵率简约，淡墨之处，韵味浓郁，并且线面搭配得当，节奏感强，增强了画面的丰富性。他的画多是表现山林之乐，使远离古代生活的今人，能由画中的情趣，产生生活的同感和艺术的共鸣。

《松风》 34×136cm 2008年

李晓庵的水墨人物属于传统的一路，他不做哗众取宠的笔墨游戏，也不以题材的晦涩而故弄玄虚，而是以常见的古典题材和传统笔墨去传递他心中的理想和对人生的体悟，这是他的艺术追求的基点。

在中国历史上，传统中国画的立足点得之于中国传统的哲学，其中主要是儒、道两家。儒家的入世精神与道家的出世精神都或明或隐、或此或彼地在历代中国画家的作品中浮现出来。这两种相反相成的精神之所以为艺术家所接受，完全是由他们对待人生的态度和艺术家的人格自我完善的要求所决定的。儒家有一句名言，叫做“修身、齐家、治国、平天下”，它既指出了一个人在世上所应有的抱负和作为，也反映了为实现这种抱负所需要经历的四个阶段，它一直以来成为中国知识分子的自律目标。而要达成这一“入世”目标，其基本前提是“修身”，这就形成儒家的“心”、“性”之学，即个人人格的道德完善，反映在艺术上就是对“画品即人品”的强调。尽

《得禄图》 68×68cm 2008年

《抱琴看鹤》 68×68cm 2007年