人性与爱

李白健 油画新世纪巡展 作品集

LI ZIJIAN

HUMANITY&LOVE NEW CENTURY WORLD TOUR
EXHIBITION COLLECTION OF OIL PAINTINGS

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

人性与爱·李自健油画新世纪巡展作品集/李自健绘.-北京：文化艺术出版社，2010.4
ISBN 978-7-5039-4303-4

Ⅰ.①人… Ⅱ.①李… Ⅲ.①油画-作品集-中国-现代 Ⅳ.①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第040567号

人性与爱·李自健油画新世纪巡展作品集

著　　者　李自健
翻　　译　李　涵　丹　惠
策划编辑　侯样祥
责任编辑　侯样祥
特邀编辑　戴树铮
装帧设计　东　方
出　　版　文化艺术出版社
地　　址　北京市东城区东四八条52号（100700）
网　　址　www.whyscbs.com
电子邮箱　whysbooks@263.net
电　　话　(010)64813345　64813346（总编室）
　　(010)64813384　64813385（发行部）
经　　销　全国新华书店
制版印刷　北京雅昌彩色印刷有限公司
版　　次　2010年4月第1版
印　　次　2010年4月第1次印刷
印　　张　14.5
字　　数　20千字
开　　本　280毫米×285毫米　1/12
印　　数　8000册
书　　号　ISBN 978-7-5039-4303-4
定　　价　100.00元

版权所有，翻印必究。印装错误，随时调换。

人性与爱
李自健 油画新世纪巡展 作品集

LI ZIJIAN HUMANITY&LOVE NEW CENTURY WORLD TOUR EXHIBITION COLLECTION OF OIL PAINTINGS

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

画家　李自健 ARTIST　LI ZIJIAN

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

人性与爱的真诚展现

著名油画家李自健的“人性与爱·李自健油画新世纪巡展”，即将在中国美术馆拉开帷幕，谨表示热烈的祝贺！

李自健在四十多年的油画创作历程中，一直执著地坚守自己的艺术信念。他以直面人生的创作态度，撷取历史和现实生活中人的生存状态加以表现，不管是悲剧性的、艰难困苦的，还是田园牧歌、静穆平和……没有浮光掠影，每幅作品都倾注着他的心力和情感。李自健以全身心的投入，用画笔营造着他独特的审美追求，表达着深刻的人道主义思想。多年来，他以“人性与爱”为主旨，创作了众多的艺术形象，或以其表现的深刻性使人内心震撼；或以其善良美好情感的传达使人如沐春风；或以其描摹人生的真实使人如在其境。李自健的作品，正是以艺术表现的真实性、深刻性，以人性与爱的呼唤，深深地感动着人们。

今天的世界，是一个艺术观念、艺术流派和艺术表现方式异彩纷呈的时代，人们的审美趋向和艺术家们秉持的美学原则都在演变。在这样的背景下，创作的浮躁心态，使得不少艺术家们丢失自我，以追赶新潮为时尚。李自健不去盲目顺应艺术时尚，而是坚持自己的艺术探索，以扎实的写实功力，以真挚感人的艺术形象，去传达人性与爱的永恒主题。

从根本上说，艺术是情感的表现，艺术以情感人。李自健的作品具有深沉的艺术感染力，其中重要的因素就是他把饱满的情感赋予其中。这种情感，来自于他对乡土、父老乡亲和祖国的爱。他多年来热心于公益慈善事业，也曾在汶川大地震前后九次入汶川写生，这一切都表现出一位艺术家的仁爱之心。他的感情既是个人的，同时也包涵了丰富的社会历史内容。他以这种感情融汇在自己的艺术创作中，融汇在自己塑造的艺术形象中，他的作品以真诚情感的展现而真实、生动。

李自健是一位走向世界的艺术家。十多年来，他的作品在世界上几十个国家巡回展出。今年4月从北京中国美术馆，他又开始了自己新作品和代表性作品的全国和世界多国的巡展，我相信，一定会获得圆满成功。同时，一位真正的艺术家要在坚守自身艺术的追求中探索，也要在博采众长的融汇吸收中不断提高，相信李自健会在坚守和创新中取得新成绩。

中华人民共和国文化部　副部长
中国艺术研究院　院　长　**王文章**

2010年3月20日

大 爱 无 涯

早在十年前，李自健先生以“人性与爱”为主题，携《南京大屠杀》等百余幅油画作品在湖南省博物馆展出，一度震撼了长沙这座抗战名城，而风靡三湘。他以自身对人性的深切体悟为绘画的灵魂，以精炼的写实主义语言为表达方式，将“人性与爱”这一永恒不灭的主题融入在了他的整个艺术行为之中，走出了国门，走向了世界，传递着爱与和平。最终，谱写出了一曲讴歌人类价值的恢宏乐章。那次成功的展览至今令三湘观众念念不忘。

时隔十载，画家夫妇又重新集结起四海藏家们珍藏的李自健代表画作，并汇入闭关三年潜心创作的新近力作，再度启程，举办新一轮《人性与爱·李自健油画新世纪巡展》。作品阵容涵括巨幅历史油画《南京大屠杀》以及曾经巡展世界多国、广受欢迎的百余幅作品，最值得关注和期待的是《汶川娃》新作系列中的四十余幅油画佳作。李自健先生与汶川有着一段难能可贵的奇特因缘，他从二零零二年至二零零七年曾六进汶川，“五一二” 汶川大地震发生后又三度冒险深入灾区，他以汶川孩子震前、震中、震后的种种感人情境和朴实形象为素材，创作了感人至深的《汶川娃》系列油画。在《汶川娃》系列油画里，画家秉承他一贯的人文关怀，怀悲悯之心，聚满腔真情，藉“汶川娃”这一举世关爱的生命群体，用生动的绘画语言，再现了“汶川娃”鲜活的艺术形象，展现了“人性与爱”永恒的普世价值。

李自健先生，上世纪八十年代旅美画家，其作品见证了东西方艺术的同源同法。在东西方不同的意识形态和思维方式下，他作品中的人物，不论种族、国籍、性别、年龄、贵贱、贫富等，都被画家以人间大爱的终极追求，表达出了蕴含其中的人性尊严，从而深深地感动了海内外观众，唤起世人对生命的尊重和热爱。

在写实主义画家群中，李自健先生走出了一条与众不同的艺术道路，感动我们的不光是他笔下那一幅幅流淌着爱和真情的油画作品，还有蕴藏在作品背后的传奇人生和执着追求。唯其如此，就让我们漫步于他的精神领地，静观、感受和品读画家笔下“人性与爱”的艺术世界。我们完全有理由相信，李先生的艺术成就是湖湘画坛的骄傲，也必将在中国当代油画史上增添浓重的一笔色彩。此次展览的宗旨正是如此。

感谢李自健先生给我们带来的艺术盛宴！预祝展览取得圆满成功！

湖南省博物馆　馆长　**陈建明**

2010年3月11日

扬厉良知的艺术——李自健油画艺术解读

吕品田

在中国当代油画家行列中，李自健是出类拔萃的一位。他的油画艺术，还有他的艺术行为，令人瞩目，让人共鸣，产生了国际性影响。

敢为人先的湘人血性，坎坷艰辛的人生历练，造就了李自健坚韧果敢、热诚和善的人格品性。他以“天行健，君子自强而不息”自勉自励，在艰辛的人生旅程中不断发见和感受人性与爱的温存，并将这一切人性之善的感悟，融为追求和创造艺术的意志。在四十余年的艺术道路上，向善为善的情怀激励他一路披荆斩棘、奋斗进取，并于不断的追求中不断赢得心之所向的人生和美学目标。

李自健的艺术状态，表现出一种特别而可贵的执著。

综观其艺术履迹，他不随波逐流、人云亦云，也不曾左奔右突、频繁改图。他坚持“为人生而艺术”的信念，恪守现实主义的艺术作风，心无旁骛、坚忍不拔地从二十世纪七十年代走到今天。无论身在故土还是旅居异邦，无论草创之时还是闻达之日，李自健都是一心自持、不改初衷。在热衷弄潮追逐、标新立异的时代氛围中，他的这般沉稳与坚定、自信与从容，中国当代艺坛实不多见，堪称艺术执著的范例。始终如一的艺术观，以朴厚的笔路画风和清晰的取向意图，铸就了李自健油画淳朴、敦厚、圆融的美学气质和风格面貌。

艺术观的始终如一，根本在于画家不为世风所动地保持了向善的人性和为善的爱心。在这个不讲担待、惟求放纵的时代，李自健的油画艺术让我们感闻到以中华文化善心营造现代审美世界的凿凿之声，这是何等的一种感动！急功近利让这个时代无比嘈杂，善心营造的凿凿之声或许没有音量上的优势，但其“止于至善”的清纯音质却一再地激起向善的共鸣，为这个世界带来超拔的希望和力量。

对李自健而言，支持其艺术观的核心价值是良知，是他自己所表述的“人性与爱”。这是解读其油画艺术的关键门径，也是他的油画艺术走向世界、激发国际反响的核心底蕴。

一个似乎天造地设的人间机缘，促进了李自健的良知觉悟。1991年春，追求艺术却迷惘、困顿于异邦的李自健，在美国洛杉矶得到高僧星云大师的赏识和鼎力襄助，为此有机会在大师提供的“蒙地拉精舍”缘画修善。对李自健来说，这是他人生和艺术旅程的重要转折点。

沉浸于绘制应约之作的那五百个劳作的日子，画家与其说是在描绘世间人性与爱的形迹，莫如说是在用心参悟充溢人生的天地良心。他追溯人生旅程，梳理艺术主题，决计画路取向，潜心以觉悟的良知促进良知的觉悟,即如星云大师之言“以出世的精神做入世的事业”。渗透细事末节、弥漫周遭情境的“人性”与“爱”，随良知之觉而缘“乡土”、“母女”、“西藏地平线”、“流浪人”等系列的俗世现象描绘，在区区幅间蓬勃涌现、光明粲然。这履约的艺术践行，不啻立定俗世的佛法修行，为他的艺术观参得核心价值的自觉。而觉悟的良知，在《南京大屠杀》（三联画，1991）这幅惊世之作上化作直面惨烈历史的警世美学力量。画家藉写实主义的凌厉刻画和象征主义的隐喻处理，将揭露兽行之“屠”、伸张正义之“生”和慈悲入世之“佛”联形贯意，组成鞭笞兽性、讴歌人性、赞颂大爱、弘扬良知的恢弘巨制。情势惨烈、氛围悲壮的画面，构成无比强烈的视觉冲击和心灵震撼，像史诗一般气势磅礴、意味隽永。

1992年，画家的这件力作和其它一些表现世间温煦人情的作品，在举行于洛杉矶的首次个人展览上，产生了轰动效应。不同文化背景之

观众的同声赞赏，让李自健更加坚定“人性与爱”的艺术主题，并由此延展开去，创作了一批又一批广泛揭示、大力弘扬深挚人性爱心的主题绘画，包括“红花被”、“家书”、“黄土地”、“台湾乡土旧情”、“南洋风情”、“祖母”、“牛崽”以及新近的“汶川娃”等皆有出色表现的系列作品。

李自健的油画艺术之所以能够产生超越国界的广泛影响，最重要的原因在于其间蕴涵、贯彻着良知之魂。这灵魂融汇着抑恶扬善的价值判断、以己度人的善良情怀、热爱生活的达观态度和感恩济世的责任担当。可以说，是沉潜而遒劲的良知之魂，把感于生活层面的思想和情感注入其绘画的基底，并通过形、色、质的演绎化作无法与“精神性”相剥离的艺术魅力。对于时下中国画坛上张扬个人主义价值观和个人经验、漠视社会责任担当的思想和实践倾向，李自健的油画艺术堪称可贵的鉴照。真正的艺术价值，并不取决于个人经验的充分表达。沉溺于绝对个人价值的“自我表现”，不屑以社会良知为价值诉求，是当下油画艺术作品普遍缺乏“精神性”而被人诟病的根本原因。其实，所谓艺术的“精神性”，一定是体现人类社会性、关切社会价值的思想情感，就像李自健对“人性与爱”的理解和把握，其根本在于良知的觉悟，在于对人类社会共同价值诉求的觉悟。有良知的艺术家，不会以个别为一般、将瞬间作恒常，也不屑只是反映“已经如此”的现实，而一定会强调体现良知的判断和选择，以生动具体的艺术描绘揭示一般和必然，鲜明地表现“应当如此”的生活。《南京大屠杀》的“精神性”便是良知的熔铸，它不仅让我们震惊于曾经如此的“屠”，还让我们为应当如此的“生”和更当如此的“佛”而神清志明、居高致远。

李自健的油画艺术，颇为深刻地触及了“艺术真实”这个重要问题。

执著于现实主义艺术的李自健，用写实的画笔描绘了大量的世俗生活。进入其艺术世界的那许许多多的世间人事，多不是惊天动地的伟人大事。他画上的主角大都是祖母（《祈》·1981）、姐弟（《姊姊的故事》·1992，《春眠》·1994）、妻儿（《孕》·1987，《幻梦》1999）甚或流浪人（《十字路口》·1992）等生活中的平凡之人，情节也概是没有丁点陌生感的日常行为或周遭际遇（《拔刺儿》·1992，《韧》·1994）。然而，当它们被画家用细腻的笔调娓娓道来时，却在画幅间悠然释出一种特别的真实感，呈现扣击心弦、感怀至深的真切性，而且，每当观者目光相接，这才顿然觉识到平时因“熟视”而“无睹”的人生价值和意义。语言方式和表现形式层面的“写实”或“真实”概念，因此转向“艺术真实”。

时下，中国油画界自然主义作风颇为流行，画家们热衷于事象物象的如实描绘，且多有高度的技术水准。然而，由这些刻画逼肖、工力精湛的画面上，却感觉不到画家的价值选择和判断（或者出于刻意的回避），以致无法从中获得比技巧稍多一点的意趣，遑论会心的审美感动。艺术的真实性及追求，由而被误解，被扭曲。其实，我们应该知道，写实语言形式源于视觉对现象的文化认知，艺术的真实价值源于社会化的心灵感动及其生动贴切的审美表现。对于强调真实性的写实油画艺术而言，其现实基础不仅在于以真实描绘事物形象为特征的形态学意义，更突出地表现在它需要以“艺术的真实”对世间人事作出符合社会意识及价值取向的评价。没有个体自我真切的现象感受或生活体验，艺

术一定是苍白的，但是，只有当它们与社会意识和价值保持统一或趋向统一时，才具有对这个社会而言的真实价值，艺术也才因此呈现真实性魅力。无论如何，表达基于社会良知的价值选择和判断，是艺术家的良知体现。《春雨》（1998）的特定情节选择，《黄昏·故乡》（2000）的瞬间定格和色彩渲染，《牛车·道路》（2003）的场面记述和构图处理，都以写实的形式语言明确地表达了画家对向善人性的肯定，其讴歌基调中透着切合社会意识及价值取向的艺术真实，具有深挚的感染力。

经过良好科班训练的李自健，熟谙油画语言，有深厚的写实功底和扎实的造型能力。其厚重结实而不乏生动的用笔，丰富和谐且显得温煦的色彩，朴实严谨又别有巧意的造型，充分地发挥了油画基于材料特性和写实技法的塑造性，形成画面上的塑造性美感。他不时穿插使用的象征手法，让敦实的笔风画路透出几分空灵和逸趣。李自健的艺术成就，无疑包括其出色的绘画技巧和高度的技术水准。

笔者并不觉得技术地对待李自健的油画艺术，可以更深刻地解读其艺术创造的价值意义。想必画家也不会认为自己的油画技巧业已达到无可挑剔的境地，但是，我们却会由李自健的艺术实践特别地认识到：在艺术表达享有充分自由的时代，相应的艺术情怀应该是自制能力更强、觉悟程度更高的良知。毫无疑问，表达并融汇良知的“热艺术”比缺乏人文取向而徒有技巧的“冷艺术”，更具美学价值，且能更广泛、更深刻、更持久地影响这个世界。自由的尊贵和高尚，在社会方面表现为肯定和信任个体择善而从的人性自觉和爱心奉献，而在个体方面则表现为不需外力强制的自律向善、自然而为。即如李自健的践行努力，良知且觉悟的良知，会在艺术家那里构成卓越艺术价值和创造力的人格依据，并会同活泼的审美情感化作一方明媚豁朗、雍容平和、诚笃高尚的审美艺境。

李自健不仅自己沉浸在这种审美艺境之中，而且执著地希望把它带给世界上的所有人。于是，他的艺术行为也颇为传奇感人。

从上个世纪九十年代初开始，画家将他的作品集结在一起，以“人性与爱”为主题，自主自费地举办了四十多次个展，巡回世界六大洲三十余个国家和地区，参观人数多达一百八十余万人次。在历经十五年的全球巡展过程中，画家用自己的绘画和世界对话，与各国人民进行交流。画家富有人文蕴涵和艺术魅力的作品，连同其旷日持久的巡展行为，备受社会各界关注与推崇。他凭借自己的力量，用“人性与爱”这件大作品进行国际文化交流，通过艺术媒介揭示向善的人性、为善的爱心，向世界传递觉悟的良知并为世界和谐而促进良知的觉悟。

这自觉的艺术行为，追求大善大爱，其功，其利，何止审美！

2010年3月24日

● 吕品田 中国艺术研究院研究员、中国工艺美术馆馆长

李自健以艺术为引导而走进了人性的中心。

画家的艺术阐释了人性的本源—人性是智性的和善性的。

达·芬奇说过：伟大的爱是伟大的认识的女儿。

画家的作品揭示了：

——爱是世界秩序的核心；

——爱是人的精神最本源的推动力；

——爱是繁衍的力量，又是创造的力量。

经典写实油画的美学法则和审美理想的整合，使李自健的艺术具有了广泛的公众性。

李自健的艺术是以中国文化为母土，但他的艺术超越了地域和文化而具有了人类性。

李自健作为一个艺术家，他同时是一个爱的使者和文化的使者。

——凭　祥（中国著名艺术评论家）

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

李自健的环球之旅——穿越国界的艺术

美国　丹尼斯·怀伯曼

李自健环球艺术之旅的卓越表现，在许多方面都让人觉得印象深刻。首先，李自健是第一位举办全球巡回展的中国大陆画家，而且此项空前的艺术展览所涵盖的地域，跨越了六大洲中的许多国家，在历史上，我们可能很难找到一位艺术家的展览曾经巡回并穿越如此众多的文化与国界。更值得注意的是，他的艺术得到各国欣赏者一致的接受与欢迎，他的作品也在世界各个多元文化的城市，诸如巴黎、纽约、阿姆斯特丹、吉隆坡、柏林、圣保罗、开普敦、伦敦和曼谷等地，赢得了赞美与掌声。不论是联合国的秘书长、马来西亚的首相，还是荷兰、圣堡罗、新加坡和德国博物馆的馆长们，以及纽约的大学生们，都被李自健的绘画深深感动，而一致表现出他们由衷的赞赏。在他的作品中，他以一种含藏宇宙真理与超越语言和世代的声音，不分种族与时代的界限，诉说着一幕幕感人的情境。

李自健的绘画，不论是对社会的描写，或是家庭生活的表现，都能巧妙地唤起一股庞大动人的力量，传送着超越他画面与主题的深层意义。正如古往今来所有真诚的艺术，李自健的绘画作品中的主题，往往只是隐藏在画面背后更深更远的象征，那也正是这批巡回世界的作品要我们去深入思考与咀嚼，由画家倾力灌注的独特风格与国际的诉求中，所隐藏的超越画面之上的深层意义。事实上我们可以发现，在李自健所描绘的各种主题与内容中，全都围绕在巡回展的主题“人性与爱”的圆心旋转，同时“人性与爱”也像一缕主轴贯穿着，同样也传达着画家所有作品的中心信息。

由于画家所要传达的理念，具备广大包容与永恒的特质，使得他的艺术表现，自然而然地超越了时间与空间的限制，而与自古典时期以来的艺术家一起弹奏古今以来动人的和弦。更贴切地说，李自健的绘画技巧深受古典传统，如希腊、罗马与文艺复兴时期艺术的影响。由于坚实地注重对称、比例、和谐的线条与形式等理念，李自健作品中的结构与笔法所展现的特质，使得他的艺术与全世界的艺术传统合流。

李自健的作品得到不同文化背景的欣赏者同声赞赏，的确是深具意义的。他赢得荷兰博物馆馆馆长卢尔德·史普鲁特的赞扬，正如中国的艺术家们看到作品中所蕴含的东方精神，而美国的观众也能感受到他作品中所蕴含的对新世界的意义。在卢尔德·史普鲁特先生的文章中，他从伦布朗和维米尔的角度出发，讨论李自健的作品，他说到“整体而言，他是对自我了解深刻的艺术家。他那令人难以置信的技巧，对色彩艺术感受与光彩的表现，一再提醒我们想到荷兰黄金时期或海牙十九世纪印象派的大师们的作品，在李自健的作品中融入所有荷兰人一向喜欢的绘画元素及形式”。正如所有观赏李自健作品的各国观众一般，这位荷兰艺术评论家对李自健这位中国艺术家的绘画技巧印象深刻，但是他也强调，在李自健作品中，他发现了对于身为荷兰人而言的特殊意义，主要在于李自健的作品超越了表面的技巧层面，而忠实表达了“卡尔文教派对绘画艺术必须具备某种意义与哲学内涵的主张”。

李自健对于视觉形式与风格的选择，显示出他所要传达的世界性特色，正如中国的谚语所说的“四海之内皆兄弟”，李自健以他的绘画技巧，向不同国度的人们宣示着宇宙的真理。尽管现代绘画的潮流有与忠实叙述性的视觉表现分离的倾向，李自健仍然坚定地忽视这瞬息万变的抽象与反启蒙主义的潮流，而遵循他自己的美学，倾向于直接传输他所见所感，而非单纯地只是绘画技巧优美的呈现。在李自健的作品中，不仅显示出一位训练有素的艺术家绝妙而且纯熟的绘画技巧，同时也展示出他敏锐的感性和创造力，以及理性与感性兼具的内涵。

李自健已经掌握了光影在绘画中立体表现的技巧，而且在他的作品中，也呈现了他与生俱来的对于掌握色彩与体积的天分。更具体地说，他是一位能够全然掌控材料与技巧，并且晓得如何运用它们的艺术家，但是他的目标并不在于表现他的绘画技巧，他的作品也不在于只是掌

握媒材能力的展示，他的作品也不像许多现代主义艺术家的作品一般，是任由作品反映它们自我的美学本质。在他的画布中所显现的，是一种直接叙述的风格，陈述着作品与周遭世界与观赏者的关系，在“母与子”、“美国流浪汉”和“西藏的牧羊人”等作品中，同样都融入了人性的因素，也唤起了观众相对的感受。正如荷兰博物馆馆长卢尔德·史普鲁特发现了李自健作品中能够感动荷兰人的原因，巴西国立艺术馆的馆长耶满偌耶欧·阿拉乌就，也表示出李自健作品对于巴西的观众所产生的相同影响。他指出李自健的作品“表现了对全人类的了解，反映出不论东方西方民族，都源属于人类的大家族，也都分享着彼此共同的目标，分享着相同的寂寞与快乐”。他又写道：“李自健的艺术告诉我们，什么是全体人类（UniversalMan）的真谛，同时也再度阐释了人类无私与悲悯的爱的真相”。

令人感到惊讶的是，李自健运用了像是炼金术的神秘配方，将一群分散的人或物，转变成彼此紧密联系的视觉影像。这些日常生活所见的事物，超越了眼见的物质外表，而带有符号般的象征意义，同时它透露了画家意图让我们感知潜藏在事物背后的意蕴，那似乎就是在他的绘画符号中所要尝试表达的一种真实。这属于中国传统所强调的美学观念，绘画作品不仅呈现外在的自然形象，更必须抓住其中微妙的内在精神，并使其含藏的“促进人与人，人与社会彼此和谐的意涵”具体化。在李自健以他的妻子与小孩为主题所绘制的一系列光彩焕发的人物画中，不仅仅是他以作为一位丈夫与父亲的心情，所精心描绘如此令人陶醉的人物，更是他绘画技艺炉火纯青的展现。正如画中的主题人物怀抱着所有的与最初的希望，它们是一系列对人类母性光辉图像式的描述，无怪乎，它们都能够引起中国、荷兰、巴西和美国等地广大的观众一致的回响。

李自健，创作于1992年的《南京大屠杀》，是一部雄辩的声明。在这幅唯有毕加索《格尔尼卡》可与之相比的描绘可怖战争作品中，作者再现了1937年日军占领南京时的暴行。在一群血肉模糊的尸体左边，站着两个自鸣得意的日军士兵；在这个尸山的右边，则站着一名僧侣；一个孩子在成山的血肉上哭喊，他是唯一的幸存者。这幅画展示了一种绝妙的平衡，以及这平衡中撕心裂肺的寓意。

即使充满柔情的家庭生活描写的画作，主导着这次李自健的展览，仍然有数幅作品，藉由平凡无奇的人物来提升并阐述其内在的意义。我们可以在画家作品中，不断欣赏到他以间接、暗示的手法所反复提及的，启发我们有关人类在家庭与社会中彼此互动、互相依恃的主旋律。在他所描绘的《我的姐姐》、《山溪悠悠》、《冬季》、《摇篮》、《童年》和其它画作之中，李自健企图表现人类童真时代的向往，虽然这些都是独特的中国人文景像，但是它们却以含蓄的手法承载了庞大的“人性与爱”的密码，深刻地吸引观众的眼睛，也震撼着他们的心灵。

同样地，像是在《宝贝》、《祈》、《暖冬》、《高原》和《青苹果》等画作中，我们也可以得到相同的感动。画家将婴儿时期与老年时期的人物表现在同一幅画作之中，使得他的作品不可避免地，都一致传达着世代之间爱的联系。然而因为这种世代的感情的联系，在西方社会早已经逐步泯没，因此相对地，能够给予西方国家的观众直接而特别的感触。

人与人彼此心灵的互动，在以“家书”命名的系列的画作中，也被李自健以不同的方式表现。画面显示一位手持信件正在读信的年轻妇女，或沉思、或哀愁、或喜悦的神情，我们无法得知书信中文字的内容，但在这一幅幅生命影像里，未被画家叙述的部份，唤起了观赏者浓浓的好奇，因此画家没有刻意地描写细节，反而有意地留下许多空白，但是事实上，画家所精心描写的部份，已经足够让观赏者在画面中的主角与其心爱的伴侣，没有因为身隔两地的阻碍，而仍然能够亲密地两相

联系的情境里悠游与沉思。

另外，一个存在李自健画作中的普遍要素，在于表现人类的高贵与尊严，不论在青年和老者、富人与穷人，还是城市佬与乡巴佬的身上，我们都可以体会出画家作品的这项特质。我们常可以注意到，李自健画作中的小孩常常显示出庄重的神情，可能此种神情是亚洲小孩的特色，但是却表现了一个特殊的生命意义，此种意义在于联结婴儿所像征的生命的起点到达智慧与沉静的老人阶段。在《韧》这幅作品里，画家表现一位老祖母专注于穿针的神情，在展览会场中博得了众多的赞美，如今这幅作品已经被联合国选为一九九九年国际老人年的主题印刷品，这幅作品正能够反映出相同的微妙意义。在《夕阳》中一对老夫老妻正享受着他们晚年生命中的微光，这些作品都一一展现了人类社会中人性关怀的特质。

在李自健的作品里，个人的尊严往往超过种族、社会阶级与年龄的藩篱，在他的作品中，不论是对台北和湖南具备富贵气质女子的描写，或是对客家、鲁凯族、西藏人物的绘写，或是画家父亲的描绘，乃至对他艺术生涯大加鼓励与帮助的高僧星云大师肖像的表现，他都一视同仁地做出正式而且精细的创作研究。在国家官员方面，李自健曾经被委托制作出马来西亚首相马哈迪尔和联合国秘书长柯菲·安南的肖像，它们被分别悬挂在他们的办公处所或官阵，忠实地呈现出这些国际杰出人士的尊贵特质。然而在他其它作品中的那些描写中国农民与洛杉矶街头流浪汉肖像里，画家也同样地以他怜悯的胸怀，表达出蕴含其中的人性的尊严特质。事实上，在李自健的艺术里，所有的人类不分贵贱、贫富、智愚与年龄，他们都有如兄弟般的平等。

这项名之为“人性与爱”的环球巡回展，已经巡回世界多个重要国家，吸引了各阶层的人士前往观赏，并获得世界各地主要媒体的赞扬。更重要的是，李自健的艺术已经深入世界各地超过七十万人以上的心灵之中，其中不乏国家的领袖、一流艺评家与艺术家们，但是最值得关注的部份，还是广大的人群的欣赏与赞美，因为代表人类全体的各地观众，才是李自健的艺术所真正想要诠释、传布与歌颂的对像。

联合国秘书长柯菲·安南盛赞李自健的“艺术天赋”，更称许此项展览为“对你的艺术以及你的祖国的献礼”。柏林世界文化展览中心的馆长也评论说道“李自健的艺术是生动活泼的呈现与深富意味的表现力量”，并且宣布他的展览馆很高兴有此荣幸展出李自健的作品。然而，在写满几十册留言簿上，来自各个民族、文化与各个阶层的观众，以各国语文写下的评论与感想，才是李自健艺术的最佳见证。不论小孩与老人、专家与劳工等，来自各种不同的工作、语言与文化背景，他们如潮水般，写下了他们衷心的感动。

这项“人性与爱”的巡回展的行程，将包括在荷兰西法拉逊博物馆、苏富比阿姆斯特丹总部、荷兰泽斯特皇宫、华盛顿、北京、上海、长沙、广州、吉隆坡等地的展览，之后将在公元两千零一年五月于台北画下一个完美的句点。

一位洛杉矶的艺术评论家在反复观赏李自健的艺术作品之后，认为李自健拥有“照相机般的眼睛和雷射般的笔触”，而且似乎没有发生与任何当代事物矛盾或格格不入的迹象。这是一项事实，在李自健的艺术作品之中，的确与当代没有矛盾与格格不入之处，虽然他的作品中，有许多取材自生活周遭但是却非当代文明社会里的时尚题材，它们仍然是超越时间、具备永恒意义，而不受限于当代时空所制约的。同时那也是一项事实，作为一位艺术家，李自健是一个敏锐的世界观察者，但是，却不是记者所拥有的、不带感情的“照影机般的眼睛”，他投注全然的感情，并以他所拥有的图像的智能与能力，述说着他所观察的世界。他的才华不是来自锐利的眼睛，或是善于批判的心智，而是来自于一颗充满温情与关爱的心灵，就是这颗充满柔情与关怀的心灵，藉由他像“雷射般的笔触”而尽情表现。或许我们应该这样说，“人性与爱”才是他的艺术所要奉献与表达的焦点。也因为这颗充满“人性与爱”的心灵，才使得他的展览得到如潮水般广大的感动与关爱。他的展览将随着千禧年的交替而画下句点，但是不可否认地，八年来，此项带着不凡的精神信息、并且获得巨大成功的展览，将绕巡我们充满纷扰的世纪末，同时也将预先为人类标示着另一轮充满“人性与爱”精神的，新的千禧年的来临。

1999.11.撰写于纽约

● 丹尼斯·怀伯曼，美国纽约著名艺术评论家，先后于美国及欧洲出版艺术理论和艺术史著作二十余部，美国重要艺术杂志资深撰稿人。
● 译文 曾肃良，英国莱斯特大学博士、艺术家、评论家。

人性与爱·李自健油画新世纪巡展 作品集

HUMANITY&LOVE

LIZIJIAN

NEW CENTURY WORLD TOUR EXHIBITION

COLLECTION OF OIL PAINTINGS

图版

PAINTINGS

我与《汶川娃》

2002年伊始，我曾多次回国，六进汶川山区采风，与当地娃儿们结下深情。一场突如其来的地震浩劫，令我感同身受，心灵备受煎熬与震撼！

灾后，重返汶川，百感交集。震前、震中、震后的灾区娃儿，让我深深感动与挂念，心潮难平，情感涌动，催生出这饱含慰藉、承载希望的《汶川娃》系列作品。

谨以此献给历经“5·12”汶川特大地震劫难，那些可歌可泣、举世关爱的汶川娃儿们！

李自健

CHILDREN OF WEN CHUAN AND I

Beginning in 2002, I visited my homeland of China often, making seven trips to the region of Wen Chuan, in particular, to gather inspiration for my work. During these visits, I developed a connection to the local children of the area. Then, the sudden earthquake disaster that hit the area in 2008 left me devastated and full of grief. A post-quake visit left me with overcome with emotion. The children of Wen Chuan – before, during and after the earthquake – inspired me with hope, courage and never left my thoughts, motivating me to create this series of paintings about the children of Wen Chuan.

I dedicate this series to the inspiring children of Wen Chuan, who showed amazing courage and strength in the face of the great earthquake of May 12.

曾经的欢声笑语变成无限的牵挂
李自健看着那些照片不知道哭了多少回……
“我的‘听泉女孩’，你在哪里？”

2008年5.12地震3天后，湖南报纸发表的第一篇相关报道

2008年6月，辗转千里历经艰险来到满目疮痍的昔日山区小学

李自健与幸免于难的江竹姐弟，在地震倒塌后堆满乱石的卧室中

地震后

2004年，李自健与川北桃坪羌寨的汶川娃在溪间合影

穿上民族盛装的羌寨娃儿们在村口喜迎画家李叔叔

理县刘县长收下了李自健捐给桃坪完小孩子们的128万元善款

2009年10月，与桃坪小学的孩子们欢聚在震后重建的新教学楼前

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com