

二十一世纪中国美术新十年

Xiaozhu Li

中国美术学院出版社

李
晓
柱

J225
27

二十一世纪中国美术新十年

Li
Xiao
Zhu

李晓柱

保存本

中国美术学院出版社

李晓柱

艺术简历

1963年出生于河北任丘。中国国家画院画家，国家一级美术师，中国美术家协会会员。中国画作品十幅分别入选第七、八、九、十、十一届全国美展，其中《欢乐的果园》入选第八届全国美展优秀作品展；《边陲白杨》获第九届全国美展铜奖。作品多次参加各类学术邀请展，并出版多部画集。

目录

4	李晓柱艺术简历	72	当代思考与传统阐释 ——李晓柱的人物画艺术
8	李晓柱的艺术之路 文/霍昀		文/曹玉林
38	从容的追寻 ——略论李晓柱的绘画艺术 文/刘大为	94	当朦胧之美 天真之趣 自然之韵 ——李晓柱近作欣赏 文/鲁慕迅
46	笔墨颠覆与逆向思维 ——李晓柱的水墨画 文/徐恩存	162	图版作品索引
54	向前看，向后看 文/何一	166	李晓柱艺术年表

李晓柱的艺术之路

文/霍昀

文化馆创作班
1979年

晓柱出生在白洋淀东岸的西大坞村。据说，白洋淀周围的这些村子，是明朝年间从山西洪洞县集体迁移过来的。

相传乾隆下江南时途经此地，兴致所致赐名“白洋淀”。这个华北最大的湖泊，方圆七百多平方公里，千顷芦苇、万亩荷香，沟壕纵横、鱼虾满淀，野鸭穿越、沙鸥翔集，是一个美丽的鱼米之乡。

1963年夏天，天降大雨，一连下了七天七夜，整个白洋淀一片汪洋，大水淹没了淀里所有的村庄。大水刚刚退去，千里堤边一个普通的渔农之家降生了他们的第一个孩子，这个大水送来的孩子就是李晓柱。

按照当地的风俗，孩子出生百天后要“抓岁儿”，就是摆上一些东西让孩子抓，抓到的东西预示着孩子将来从事的职业。晓柱抓的头一样就是一支笔（另一件是一个挺好看的小花盒），算卦先生说，这孩子五行全而多水，将来可能从事与艺术有关的工作。

一、大瓶、泥模、白洋淀

五六岁时的晓柱还穿着开裆裤，小个儿，大眼睛，身上晒得黝黑黝黑的，出溜出溜地像条小泥鳅，忒机灵。邻居们都夸他聪明，村里墙上写的毛主席语录，挺长的一段，老叔只念了一遍，他就能背下来。

晓柱的家在白洋淀边千里堤的坡上，过去没有围墙，只是用树杈圈了个一人多高的栅栏。院子里南北两头各有一棵几十年的大杏树，下边是一坡的桃树。春天，满院的杏花、桃花，粉的、白的，处处飘香。大杏树特别粗，一个大人都合抱不过来，上边有三个大杈恰好组合成一个向上托起的手掌。

每到吃饭的时候，晓柱就爬到树上，舒服地坐在“大手”上，脚很自然地蹬着对面的树杈斜靠在树上，端着小碗很享受地边吃边玩。桃儿快熟的时候，眼巴巴地跑到树下看，一看哪个桃儿红了，就上去捏捏，捏软

在山西写生
2004年

了，第二天就差不多能吃了。大杏树结果比別人家的都晚，但个儿特别大，白的，忒甜。等桃和杏过了季，还有邻居家的枣和坡上的杜梨。

生长在水边的晓柱从小就对家乡的自然风光表现出特别的兴趣。跟父亲出门打渔时，他趴在前面的船板上，看水在船下飞快地流过，很是着迷，一看就是几个小时。

还有一件令晓柱着迷的东西就是泥娃娃。他一听到推独轮车的老汉“有烂头发哟，换娃娃哟”那动听、诱人的吆喝声，就迫不及待地跑出去。

泥娃娃摆在独轮车上的方铁丝网笼子里，各式各样，特别漂亮，造型极其简练生动。有泥人，还有泥哨、泥公鸡和能印出各种动物、人、字儿图案的泥模子，都是白沟那边的民间艺人做的。后来中央美术学院的人还专门去那儿考察过。

那时泥娃娃贰分钱一个，泥模子壹分钱一个。笼

子的边上有个手能出入的小口，要哪个给拿哪个，晓柱这个、那个地指点一通，挑几个最喜欢的买回来。

泥哨、泥人、泥公鸡都能吹响，晓柱鼓着腮帮子“嘟嘟”地吹，弄得满嘴颜色。他攒了几百块泥模子，从深坑里挖些胶泥，填到模子里，扣出的“作品”摆了满院、满墙，甚至摆到了房顶上。晾干后拿出去蹲在家门口换柴禾，嘴里喊着：“拾柴禾哟，换模子哟！拾不了来哟，换不了去哟！”这是当地小孩子交换模子的一种方式。

小伙伴们闻声而至，拾了柴禾来选“货”，有的还讨价还价，非多要一块，晓柱说：“那你再拾点去！”谁想多要就得乖乖地再去拾柴。因为晓柱的模子样式多，所以每次都不落空，抱着一大捆柴禾回家去。

晓柱的姥姥是五保户，每月队里发给她贰元钱。姥姥特别疼晓柱，只要他要钱，没有不给的时候。因此，晓柱是那个时候比较“富裕”的一个。他最

在洛杉矶
2006年

喜欢买书和文具，光连环画就买了几百本，好几大箱子。毛主席语录也有几十种版本的。他天天都要拿出来数一遍，摆成一溜，挨着个地翻看，爱不释手。通过这些无声的朋友，上学前晓柱就认识了不少字。晓柱还喜欢买笔，铅笔、圆珠笔、钢笔，有几十支，没事他就学写字。

过年时，家家都买年画，晓柱家的年画都由他这个小孩子来买。他在自己睡觉的地方糊上满满的一墙，天天看。邻居家有一套《孙悟空三打白骨精》的年画四条屏，作者是赵宏本和钱笑呆，“文革”以前出版的，已经绝版了。晓柱特别喜欢，每天都厚着脸皮跑到人家新婚的家里，跪着凳子趴到柜子上，撅着屁股一画就是半天，就这样一连画了三四天。

家里有姥姥出嫁时赠送过来的两只大瓶，是民国时期的，上面画着桃花、仕女，线条优美，形象生动，散发着那个时代特有的气息。他时常看得出神，想不出

古人是怎么这个样子。二十年后，他的画里有了这种粉彩大瓶的感觉，桃花、仕女成了他描绘的一个主题。儿时的记忆是那样难以磨灭，大瓶、泥模、白洋淀，还有那眼前的满院桃花一直伴随着他。

二、乡村老师

晓柱开始画画是在十岁那年。村里有好多爱画画的孩子，经常聚在一块儿照着小人书画连环画，画鬼子，画八路军，画林彪，画孔老二（当时对孔子的不敬称呼）。晓柱是公认画得最好的一个。他还是学校美术组的成员，经常画板报。

村里有个画画的刘峰茂，又叫小刀，那时侯大约二十岁左右，曾师从当地名家郭燕。郭老师出版了多套连环画，还有表现白洋淀风情的白描创作，非常有才气。小刀经常为乡亲们画墙围子、影壁墙和炕布（炕布

在云南
2007年

是铺炕用的，在单色的布上画些花鸟、水果等吉祥、美好的图案做装饰，画完后再刷上油漆）。在十岁的晓柱眼里，他是一个大画家。

一天，小刁从晓柱家门前经过，晓柱扒着墙沿探身向外招呼：“刁子，刁子，我跟你学画画行不？”小刁笑着说：“行啊，把你家那桃子给我摘点来，我就教你。”

晓柱真的拿着桃子找小刁学画画去了，每天晚上都到他家去临摹连环画，都是十二点以后回家。那时村里没有路灯，人又少、天又黑，回家时晓柱心里很害怕，一边唱歌一边往家跑，快到家门口时大叫着跑进去；星期天，他跟着小刁在村里、地头、岸边画速写，就这样坚持了两年多。

村里人见了，都说：“这孩子天天画画，也不会干农活，以后怎么办？”晓柱听了心里不免有些愧疚。对一个农村家庭来说，学画画的花费很大，家里还

有一个弟弟、两个妹妹，因此父母也不太愿意让他学画画。

三、县文化馆

这年春节，晓柱的一个任省文联曲协秘书长的表哥来拜年时看了他的画，说：“这孩子要是非想学画画就让他学吧，我给他找个老师看看是不是这块料。”几天后，父亲就带晓柱到三十多里外的任丘县文化馆去拜见表哥介绍的夏连雨老师，打这以后，就正式跟夏老师学画。

晓柱非常勤奋，每周能画六十多幅速写和连环画，周末骑自行车去县城请夏老师指导作业。十四岁的晓柱还够不着脚蹬子，他就用脚扒拉着骑，要一个多小时才能骑到文化馆。碰上雨天，笨重的车子在泥里推都推不动，急得他直哭。就这样他也从没松过劲儿，每周

在国家画院展厅
2005年

就盼着这一天。一跑就是几年。

很多画家被白洋淀独特的风景和革命故事所吸引来此写生、创作。这年暑假，夏老师和沧州群艺馆的廉宽宏老师在村里小旅馆住下搞了一个月的创作。那个年代都是集体搞创作。晓柱天天泡在那儿看他们画画，这是他第一次接触这么大的画家并且看到了创作的全过程，心中渐渐萌生了最初的创作冲动。

他创作了第一件作品《采莲歌》，画的是一群孩子在淀里采摘荷花的情景。人物面部采用工笔的方法渲染，身体单线平涂，画在一张半开的水彩纸上。作品参加了沧州地区画展，反映还不错。

第二件作品名叫《打越寇的故事》，内容是一个越南战场回来的解放军战士在给一群小孩儿讲述打越寇的故事。这件作品参加了沧州地区展览并获得了一等奖。

第三件作品是《出其不意》，刻画的是雁翎队队

长率领队员侦察敌情的情景。这幅画参加了“三地、三县美术作品联展”。三地、三县即：廊坊地区大城县、沧州地区任丘县、保定地区高阳县，这三个地区的三个县都连着。同时参展的还有大城县的刘进安（现首都师大美术学院院长）、高阳县的张浩（浙江美院毕业生）等画家。

晓柱那个时期的创作题材多围绕白洋淀，画面里的孩子也都是白洋淀的孩子。他的第一幅创作，就显示出很强的构图和造型能力，这得益于几年来跟随小刁大量地临摹连环画和画速写，而夏老师对创作的重视，对他今后的艺术发展产生了深远的影响。

1977年全国恢复高考，晓柱才有了“考学”的概念，便开始跟夏老师学习素描和色彩。素描画人物头像写生，色彩画风景写生，仍然是每周日去县里画一天。

平时，晓柱在家练肖像写生，画他弟弟国柱和堂弟良子，画来家串门的人。更多的时候没有模特，他就

在洛杉矶画展
2006年

照着镜子画自己，画了好多自画像。一有空闲，他就一个人划着船，带着自己糊的画夹子，蘸着湖水画白洋淀的风景。

1981年夏天，有位天津美院的老师来自洋淀，看了他的色彩写生，说：“画得这么好啊，考我们天津美院吧！以你现在的水平，肯定能考上。”可是当时他已收到了河北工艺美术学校的录取通知书。晓柱还是第一次听说天津美院，他这才知道全国还有那么多的美术院校。

1980年，晓柱第一次参加全国高考。县里美术专业只招收两个名额，初试通过后去沧州参加复试。晓柱幸运地取得了复试资格。

晚上9点多钟，村里大喇叭广播县教育局通知，让李晓柱连夜去县里送复试报考材料。晓柱家距县城三十多华里，天又黑交通又不方便，他决定第二天早晨去。第二天天还没亮他就骑着大自行车赶到了县教育局，院子里一片寂静。他爬上一个房间的窗户，看见一位熟睡

的工作人员，叫醒他后说明来意，那人说：“晚了！报考材料的人已经走了。”晓柱很无奈，也没有多问，只好回家了。其实那人并没有走，就在屋里睡觉。

事后听说，他被取消了考试资格，理由是他报考的工艺美校是中专，而他是高中毕业生，不符合条件。他后来得知这只是一个说辞，其中另有隐情。

不久，任丘县外贸局招两名工艺设计师。负责这次考试的是沧州外贸的李大蒲老师。参加考试的人很多，晓柱考了第一名，但最后录取时却没有他，至今他也不知道为什么。

沧州军区招收文艺兵，陈洪亮老师推荐了晓柱。主持考试的是后来调到河北省军区的闫英华。他在办公桌上摆了个茶缸和军用水壶让晓柱画，看完画后拍拍他：“小伙子，回去体检吧，然后把体检表送过来。”回到县里去体检时有人告诉他，体检已经结束了。后来一直没有等来结果。晓柱那时还年轻，家里也不知道

在越南下龙湾
2011年

该怎么做，如果找找人，也许他已经是一名解放军战士了。

四、专业学校

晓柱终于如愿以偿考上了河北工艺美术学校，三年制中专，前两年是基础课：素描、色彩，后一年是专业课。晓柱被分配到织绣专业，他觉得太女性化了，不喜欢。

当时有一批优秀的老师在此执教，国画老师比较多，有韩羽、许鸿滨等，书法老师有陈春元等。许鸿滨老师是晓柱的班主任，入学后任命他为班长。

晓柱以前从没画过石膏像，刚开始时不得要领画得特别黑，后来慢慢地就掌握技巧了。画头像时他轻车熟路，水彩、水粉也没问题。速写是他的强项，课余时间经常去车站写生。

在校时晓柱受西方艺术影响特别喜欢油画。第一次下乡写生规定的内容是国画山水，他却订了好多油画框带去了，画了很多油画风景。国画山水倒也没少画，画得还挺不错。带队的老师刚开始悄悄对他说：“你跟我住一起吧，我给你吃点偏饭儿。”等看完他的作业，赞许地说：“画得很好，看来你不用吃偏饭儿了，努力吧！”

上学期间晓柱一直没停止过创作，而且越来越专业了。他立志画油画，家里为了供他上学把一块宅基地都卖了，他在学习上的投入比同时期的同学都多。

几年前，晓柱为父母翻盖了新房，并时常抽时间回家探望、陪伴老人。

五、展览馆

带着成为油画家的梦想，晓柱走出了河北工艺美

在埃及
2011年

术学校。对于分配，他并没有多大奢望，一心想回老家任丘县文化馆工作，因为他的一位好朋友周鹤龄在那儿。鹤龄哥也是夏老师的学生，比晓柱大几届，晓柱入学前半年，鹤龄哥经常指导他画素描和色彩。

夏老师把晓柱安排在县文化馆对门的县防疫站宣传科。在当时，这可是个非常好的单位，很难进的，但晓柱觉得整天画广告牌子，也没时间搞创作，兴趣不大。

在县防疫站画了五十多天的宣传画和墙报之后，毕业分配通知到了，他被分配到河间县工艺品厂搞工艺设计。一想到每天都要像绣花似的设计枕套，他很苦恼，不愿意去。

这时沧州美术、书法、摄影工作者协会理事长（就是今天的美协主席）黄玉忠老师，五年前在集中创作班里见过晓柱的画，因而对晓柱格外关注，得知他毕业了，找到了夏老师：“听说晓柱毕业了，叫他上我这儿来吧。”夏老师原想把晓柱留在身边，先让他在防疫

站锻炼一年，第二年再调他到县文化馆。夏老师很为难，让晓柱自己考虑，晓柱觉得还是沧州更有利发展，征得夏老师的同意后去了沧州。

黄老师同时兼任沧州展览馆的馆长，沧州美协也就设在了展览馆。他调进一大批画家搞创作，其中包括田云鹏、唐文等。不久，他又组织成立了沧州画院、沧州连环画研究会和年画研究会，刚毕业的晓柱被任命为连环画研究会的秘书长。很快，他就为河北美术出版社创作了两套连环画——《李自成》和《海瑞》。

1985年，湖北省美协在省博物馆举办《沧州人画展》，邀请了沧州籍的贾又福、张道兴、何家英等名家参展。沧州地区组织美术骨干集中搞创作，晓柱创作的是《白洋淀纪事》。

展览前，湖北省美协副主席鲁慕迅、武汉市美协主席张善平等前来看画。鲁慕迅先生感慨地说：“沧州创作的这批画，如果都能像李晓柱画的那样就好了，展