

HENJI SHUXI
痕迹书系

李传真

主编 祝立芝

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

HENJI SHUXI
痕迹书系

李传真

主编 祝立芝

李传真

1970年生于湖北江陵。1999年毕业于湖北美术学院中国画专业，获学士学位。2003年湖北美术学院中国工笔人物画专业研究生毕业，获硕士学位。现任湖北美术学院国画系副教授，中国美术家协会会员。

获奖作品

1999年 作品《梦的空间》获“黄宾虹·高等院校中国画新秀作品展”银奖	(浙江)
2004年 作品《远方》获“第十届湖北省美术作品展览”金奖	(武汉)
2004年 作品《远方》获“第十届全国美术作品展”铜奖	(杭州)
2007年 作品《民工图》获“第三届全国中国画作品展”优秀奖(最高奖)	(北京)
2007年 作品《民工——守望之二》获“2007·中国百家金陵画展”金奖	(南京)
2008年 作品《工棚》获“第三届全国青年美展”最高奖	(北京)
2009年 作品《工棚》获“十一届湖北省美展”金奖	(武汉)
2009年 作品《工棚》获“十一届全国美展”银奖	(上海)
2010年 获湖北省“十佳优秀文艺人才奖”，湖北省第七届“屈原文艺奖”人才奖	(武汉)
2011年 作品《在路上》获“第四届全国青年美展”最高奖	(北京)

艺术创作的根脉来自生活，艺术价值的本质是不断创新，这原本是最为基本的创作规律和价值取向，然而时至今日，我们的创作却未必就此有了全面的进展，而讨论得最多的艺术问题，却仍然还是与此有关。

艺术家乐此不疲所表现的，往往是他们所曾经有过的生活触动。但李传真作为一个女性画家，本应顺应自然地抒情于仕女佳人、风花雪夜的小品题材，畅漾于“清逸”、“空灵”、“隽永”、“婉约”等笔情墨趣之中，然而令人愕然的是，她却如饥似渴地画出了一系列如《民工》《工棚》这样震撼人心的艺术作品，并且以她创造性的技术处理技巧，令学术界关注。通过作品中的这些人物形象，我们可以联想到聚集在繁华都市街道两边充满期待的民工图景，并深思于社会变革中的种种亟待解决的问题。而这一为主流社会熟视无睹的群体，竟然在她的作品中得到了前所未有的表现，并通过艺术的手法加强了令人心悸的感染

力：纪念碑式的构图，充满张力的人物造型，墨气充溢的黑白对比，处理独特的工笔技法。通过一种强有力的驾驭与综合，她使作品产生一种直面血肉人生、揭示深层人性的强悍精神力度和令人震撼的无限的艺术魅力。

一个女性画家，却能通过厚重、坚实的画面结构表现出超乎寻常的动人力量，也正因为如此，李传真的作品在美术馆里总是会令人驻足，对着这些作品，一种情绪油然而生，不知是欣慰还是悲凉。总之，那里有一种莫名的崇高感。

诚然，作为一个工笔人物画家，要想获得来自作品本身的艺术震撼力，就必须思考两个方面的问题：一是题材的力量。包含画家独立观察与认识世界及对社会人生的深刻理解，须走在时代前列并能通过最抒胸臆的行动向社会施加影响。二是工笔画创作手法的创新。新的技术和技法对于内容的表现具有巨大的作用，在这方面，现实主义的创作手法在当代仍然具有

无穷的魅力。以下，我将诠释李传真作品的艺术特色和价值追求。

首先，李传真的艺术探索是建立在当代社会人际间关系的平等与尊严、和谐与发展的主旋律之上。她的“民工”系列乃至最新的作品《工棚》是真正触及民间与民生的当代艺术创作，由此也体现出一个当代艺术家深切的人文情怀。在内涵重大而丰富的绘画主题中，蕴涵着她积极面对生活、揭示人性的可贵品质，彰显着她的创造具有沧桑感、凝重感的艺术形象，为民塑碑的生命热情。

这些感受直观地体现在画面的构图上。众多农民工的群体形象如同典型生活场景中的典型形象，在画面中给出了正面的刻画。她不是回避矫情的、愚昧的、令人心悸的形象，而是以现实主义的方式直面，并以纪念碑性的构图来组织整体的视觉结构，从而获得史诗般的力度。这不能不说是一个艺术家对于她所要表现的对象寄予的至高敬意。

意象写真 为民讴歌

——李传真工笔作品“民工”系列、《工棚》与近作释析

其次，李传真的工笔人物画在技术上达到了一个新的高度，甚至让人难以超越。她把随意性的手法带入了工笔画，摈弃了三矾九染、分染、罩染等常规性的工笔画模式和手法，而改用一种浑然的水性笔迹来塑造结构、梳理关系。她作品的画面效果往往不是预先设置的，而是在各种偶然因素铺设和色墨涂抹痕迹的聚散游戏中随机寻找，自如转换。白乳胶、砂纸、橡皮及各种材质按需而置，物我两忘，手变，心变，效果也在变。显然，这种创作手法超越了古人和当下工笔画的技法规范。

乍看上去，尤其是通过照片和印刷品，李传真的工笔画给人的感觉是十分细腻。但观赏原作时，我们却会有一种轻松自然的感觉，原因在于：李传真的工笔画不是为了细节的真实感而层层渲染、处处死抠，相反，她是在把握画面整体抒情性的前提下，用了类似泼墨写意的方法来大胆处理画面上所有的形式元素。这种方法，

以物象的写实性描绘和理解为基础，重在调整画面的关系，因此在画面完成之后，既有细腻感人的气氛和质感，又有率真和随意的笔触挥洒之美；不仅避免了目前大多数工笔人物画中僵滞、呆腻、刻板的老问题，也更加适宜表现当代人物、服饰以及各种场景中的道具。总之，是一种既符合当代审美需要又能令人乐于观摩的新图式。

第三，在用线上，李传真别有创造。她不是因袭传统工笔绘画造型长期以来所谓的“十八描”，而是开拓了一种全新的线型样式。通过赏读令人耳目一新的《工棚》，我们会发现，作品上那些与人物造型不可分离的各种“线条”——包括轮廓线与细部塑造线，不是迄今为止的工笔绘画中那种简单化的白描加渲染法，而是以含色、含墨之笔通过反复多次的积墨、积色而最终获得的。简言之，这些“线条”不是“勾勒”出来的，而是积淀出来的，是色墨相融而“挤压”出来的。

于是，一种新的“线描”方法出

现了：线与面相融，墨与色相混，在保留了传统用笔、用线的意味与精神的同时，浑然的水性笔迹的形象塑造与一种厚重而混沌的线型达到高度契合。这一技法是中国传统绘画技法与西方写实主义画风融合的结果，丰富了工笔画的经典程式和技术手法。从李传真的作品上看，它适应了新的人物和道具形态的深入刻画的需求，也增强了工笔画在写实绘画领域中的艺术表现力。

第四，李传真的创作，已经从当下唯美趣味和风情题材盛行的工笔画界里脱离了出来。与那些如同生活在真空中、对现实漠不关心的画家不同，她另辟蹊径介入当代。沧桑的人物形象与厚重的人文气息是她在人物画创作中所追求的兴趣所在，并且极尽其所能，在最大程度上发挥了中国画传统的材质和工具，以之直追写实油画和水彩画之能事，证明了当代工笔人物画创作的巨大空间，同时也使她成为填充中国美术史上没有高度写

实性绘画和色彩性绘画空白的优秀画家之一。

当代人物画的发展，其实不是单纯的艺术形式和艺术题材的问题，而是为了在更加深刻的社会层面上实现艺术对于当代生活现状表达看法的价值和功能。而工笔人物画的发展，更是肩负着由传统形态向现代形态全面转型的历史使命。在我们这个时代，任何一个有责任心的艺术家，都会自觉地面对这一时代课题。李传真的创作实践切合的是时代性的主题，是从内容出发而探索形式，并且通过提升绘画形式的感染力来显示审美目标的追求。她不是为了满足简单的形式和趣味而自立面貌，而是为了使当代的写实工笔人物画能够以实实在在的艺术感染力建立新的发展路径。可喜的是，她的努力已经获得了越来越多人的认同。

另外，李传真还是一位兴趣广泛的多面手，在她的“少女·花”系列、“手指”系列等作品中透露出明显的女性

意识。这些作品不仅在内容上有敞开心灵，直面自我，让花一般的青春对应多变而复杂的心理世界的表达，而且在形式表现上凸显出强烈的构成方式，对当下流行样式进行了自我解读和实践。但生活味和写实性仍是其作品的最大特点。

实现社会存在的价值才有可能实现自我存在的价值，文人画家与世无争的处世态度不利于艺术家参与社会生活的自我价值实现。生活在当下火热生活中的艺术家要按照自己而非古人的生活方式去实践，去创造属于自己的艺术，属于自己的价值。艺术本无权威，一种程式和风范不可能永久凝固成楷模，如果你顺应，你必失去自由。李传真表现在这两方面的艺术态度，值得当代工笔画家深刻思考。

综上所述，我们可以看到，中国当代工笔画的创新，不是没有新的题材和内容让人们去尝试，实际上，恰恰是因为许许多多的艺术家还没有能够找到适合表现这些新事物的新的绘

画方法，使得已经进入创作视野的题材停留于旧的表达模式上。而实践证明，一旦在视觉样式上找到了突破口，当代工笔人物画的发展与创新将迎来广阔的天地。

艺术规律告诉我们，美术史记载的是不同绘画风格的区别和差异性，而这些差异性的开端之点显得尤其重要。今天，李传真的绘画实践让我们认识到，她真正找到了切入现实生活的题材和内容，也找到了表达这些内容和思想情感的作品新面貌。她所摸索出来的这些艺术语言领时代之先，既是立体的，又是平面的，也是线性的；既保持了传统绘画的精髓，又形成了新的视觉经验。因此，李传真既为当代现实主义题材的工笔人物画适应新内容、新形式的创作实现了新的突破，也为自己进入当代美术史奠定了基础。

文 / 陈孟昕
(湖北美术学院副院长、教授)

工笔系列

《工棚》

纸本设色

254 cm x 220 cm

二〇〇八年

获「第十一届全国美展」银奖

获「第三届全国青年美展」最高奖

获「第十一届湖北省美展」金奖

