

當代中國畫名家精英

朴素人生

李乃宙

朴素人生

李乃宙

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

目 录

李乃宙简历	4
序	6
热心者的胜算	8
阅读乃宙的肖像画	10
随心所欲妙趣天成	13
阳光下的灿烂	16
砚边拾遗	19
人生在途	22
意境淡远的启示	27
作品	30

李乃宙简历

李乃宙，天津市人，1945年12月生于重庆，中国美术家协会会员，上海中国画院外聘画家，南京书画院院外画师。中国煤炭文联美术协会副主席。现为北京广播学院影视艺术学院美术系教师。1982-1984年在中央美术学院国画系人物进修班学习。两年学习受益匪浅，为以后的国画人物创作打下良好基础。作品曾多次参加全国美展，出版《李乃宙作品集》。

1973年作品《矿党委书记》入选73年全国中国画、连环画展。

1976年版画作品《选送我们的大学生》入选全国“双庆”美术作品展览。

1981年被推选加入中国美术家协会，成为会员。

1982年考入中央美术学院中国画人物进修班，师从卢沉先生。

1984年学习结业，创作国画作品《小字辈》、插图《鲁班的子孙》参加第六届全国美术作品展览，并获优秀作品奖。

1986年《老姊妹》等4件作品入选中国美协主办首届《新人新作展》。

1987年调入北京，任北京煤炭管理干部学院艺术教研室主任。

1988年作品《宋人蹴鞠图》入选第二届全国体育美展。

1989年作品《晚秋的柿叶》参加第七届全国美术展览。

1991年在北京当代美术馆举办《李乃宙画展》共展出作品80余幅，并出版《李乃宙画集》。

1996年参加国际艺苑邀请展《水墨延伸》第一次展览；同年参加北京当代水墨现状展览（中国美术馆）。

1997年参加国际艺苑邀请赛《水墨延伸》第二次展览。

1999年策划、主持并参加《水墨延伸——中国人物肖像画展》第三次展览；同年作品《镜花缘》插图4幅参加第九届全国美术展览。

2000年参加上海工商银行主办《水墨延伸》第四次展览；同年被聘为上海中国画院兼职画师。

2001年参加《水墨延伸——人物、山水、花鸟大展》第五次展览；同年国画《苗岭三月》参加《百年中国画大展》并被中国美术馆收藏。

2002年参加中国美协西塘、同里二次江南水乡采团活动，创作水乡风景画十余幅。

2002年煤炭学院并入北京广播学院，任北广影视艺术学院美术系教师。

2003年作品《侗家大歌图》参加第二届中国画展；作品《五龙亭》参加迎奥运北京园林胜境美术展览。《苗岭三月》获全国十届美展优秀作品奖同时被评为十届美展特别奖项——齐白石奖。

序

陈履生

在当今中国的画墙上，有那么一批具有一定名望的画家是在文革这个特殊的社会政治文化环境中成长起来的，他们在生活上经受了时代的挑战，面对时代的要求而跻身属于政治的艺术之中。十年过后，一些人在主题创作的禁锢中不能自拔，另一些人则迅速地跨越了过去，重新回到了艺术的自由王国，李乃宙就是这后者中的一员。早在1973年，乃宙就有中国画《矿党委书记》参加了当时的全国连环画、中国画美术作品展览，1977年又有《选送我们的大学生》参加全国“双庆”美术作品展览。那时候乃宙的画和其他画家的画一样，都是主题创作的产物，其艺术才智主要表现在一些重大题材的敏感性和适度的表现力上。这种创作方式，他一直延续到80年代中期，其主要的代表作是入选第六届全国美展并获优秀奖的《小字辈》，在这一届美展上，乃宙还出品了插图《鲁班子孙》，它是当时河北省美展的一等奖作品。六届美展将乃宙推上了主题创作道路上的巅峰，如果将乃宙已经走过的艺术路程作一历史的分期，那么这一时期可以说是乃宙艺术道路上的第一阶段，其主要特征除了具有时代共性的创作方法外，他的题材较多是表现矿工和山村的普通劳动者，显然这和他

当时的生活有着不可分割的联系。

1989年，乃宙以《晚秋的柿叶》入选第七届全国美展，这幅画就其本质上说，与其第一阶段的创作有着许多内在的联系，但是他的画面结构却透露了转变期的新机。毫无疑问，自80年代中期起始的现代美术思潮也给予了乃宙一个反思的契机，因此在他的画面中出现了一种前所未有的构成，笔墨形式更加渗透到主题的表现之中，这幅画一改他过去主题创作中的大白话的语言叙述方式，以丰富的诗的语言和情感叙述内涵深刻的主题，同时又以一种自我的外在形式强化画面的视觉效果，为他此后的创作找到了一个方向，应该说是大的文化氛围给他以现实的关照。和许多从文革走过来的画家一样，他在新兴的艺术思潮面前同样经历了迷茫和困惑，可是他很快就从历史的误区中找到了自我的地位，在渐变中凸现了属于他自己的新的绘画风格。

乃宙是一位自学成才的画家，虽然齐白石也没有进过美术学院，但是乃宙还是感到系统的艺术教育知识对其发展的历程有很大的影响，因此他于1982年考入中央美院国画系进修两年。他自己感到自此水平大进，事实上美院的学习为他打下了更加坚实的造型基础，同时也提升了他对中国传统文化的认识。这后者可能对他新的创作更具非常的意义，反映到他此后的创作上，最明显的就是开始将对现代

生活的关注转移到对古代人物的表现上，相继创作了《宋人蹴鞠图》（中国体协收藏）和《大唐风情》（中国画研究院收藏）。中国的人物画家在八十年代转向古代人物题材是一个时代的潮流，这一方面是反叛昔日的所谓革命现实题材对人的思想的束缚，另一方面则是因为现实题材难以尽情发挥笔墨语言的特长，而古代人物的造型和服饰等方面都可以毫无拘束的表现。所以乃宙在表现题材上的转变，也受到时代风潮的影响，但是乃宙所表现的不仅是单纯的附和一种潮流，而是藉此摆脱过去主题创作的阴影，在一种题材的可能性中发挥笔墨的自由表现能力，从而创建一种自我的艺术风格。

唐代张萱曾有《虢国夫人游春图》，这幅千古流传的名作中的贵妇仕女游骑的意趣给乃宙一种启示，他画了许多这类的题材作品。和古人以及今人不同的是，他注意营造一种具有时代审美特点的整体画面气氛，水边林下，淡月和风，虽然思接古人，却趣味迥然。乃宙善于画马，夸张变形，得心应手，所以有些画中马占据了很大一部分画面。在这一类画中，乃宙处理主题形象不求甜俗，寥寥数笔，生动传神。另外乃宙还画一些古人诗意，亦多以女性形象为主，但一般是景大人小，主要表现诗词的意趣。这些都是乃宙进入90年代经常表现的主题之一。1991年，乃宙在当代美术馆第一次举办个

人画展，他又系统的出品了令行家注目的另一题材的作品。在这批画中，乃宙以民国时期的人物形象为主要表现对象，让人们在一个相对接近的历史中联想往日的情感。这一类题材的画过去很少有画家涉及，但是却为电影家们经常表现，并出现了许多经典之作。乃宙的这批画没有深刻的主题，但是显如《早春二月》的情境却让人们体会到曾经有过的历史，新的文化给予古老文明国度的生机以及人们对新生活的憧憬，都在乃宙的画中得以表现。这既是历史画又是现实画，它是乃宙新近创作的又一重要主题。中国的画家在潇洒中透露出严谨的艺术心机，这也是乃宙为人立世的基本态度。

2004年9月29日于北京

热心者的胜算

谈李乃宙绘画的精神世界

唐勇力

“三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲”。我的同窗好友李乃宙已逾天命之年，虽知天命仍热心不减，在学海迷茫未有涯的中国水墨人物画之途中至勤终随，至博而约于精，深思而敏于行。谈及热心，乃宙兄对友人一片赤诚，善而为之不已；谈及挚心，乃宙兄对艺术孜孜不倦，博窥而约取，厚积而薄发。

我想即使是最有才华的艺徒也不能否认热心是创作的无上条件，正基于此，古今才贤们多乐于以仁义为贵，以热心而不衰的情怀为尚。我和乃宙兄同窗共读，相交数十年，其德其智均为我师焉。自然，乃宙兄也是一个精神上的热心者，只是他尚未老到想要欣赏自己热心的份上，更无意夸示自己。而热心却作为深藏的资源取之不竭地为他的创想提供学识。尽管他的热心尽朋友所知，我仍能于无意识准备的情况下感悟到他以善至仁的心相，那是在他被神思摄住的瞬间。其实我同样能在他的水墨画中读到这份炽热的心境。这种情感是世间一种高品味的精神，这份情操被人们所崇尚。

但值得提及的是，乃宙兄以仁者之思的风度在淡净的“笔墨”中，于一

定程度上不仅标示了现代人的精神回归，而且也体现出不忍迷失自我而做的努力。乃宙的绘画以现代思维原理为依托，以意象的“笔墨”语言寻求“在明明德，在亲民，在止于至善”的精神之境。理想的境界追求须在绘画中得到圆融，乃宙兄深切地懂得所应达到的理想境界是“至善”，乃宙兄在朝夕以共的天命时光里，以热心修其身，正其“笔墨”，用递进的方式平淡而率真地表达自己的思绪。

由于乃宙兄能直呈本真而毫无修饰做秀，以显示他对人生对艺术终极目的的准确把握。可贵的是乃宙不像一些佯装热心而暗藏冷漠独享、却又

扮演着风雅的粉饰者，实际上乃宙兄很能受用和朋友共享的多彩空间，并保持着内心的善意。颇为人称道的是，乃宙兄在画学追求上的一任性情之真，给他带来无限的宽慰，同时也有多少孤寂感却不为人知。由是，乃宙兄在折射穷途孤寂中几乎多了一份世俗的财富。这份财富对生命而言则无疑是贵如黄金了。乃宙兄是一个温情中带着点苦处的热心者，而且他那份“专款专用”的热心必将在艺术中显示充足的后劲。

在谈及乃宙兄的人格气度与水墨艺术相联不断的情结中不妨提一下：任何精神的创造都不能背离人生，尽管乃宙兄的生活有曲折而近平淡，却君子以“仁爱”为本，走入了大尺度的可称为“宇宙崇高之感”的混沌境地。乃宙兄在以“人之初，性本善”的背景中成为“仁厚为心”的长者，在艺术的旅途中，乃宙兄“以仁安人以义正我”，达成了水墨造境地和与人为善的精神的合一，从而为他的“笔墨”平淡不奇、真真切切的气度、及随后对传统“笔墨”的热心汲取了无限的精算。乃宙兄那份天意赋予的“一举定画格”的才情，几乎无人能比，乃宙兄的绘画纯朴自然，平淡天真，其笔法不虚语，其墨法不混沌，密中求实，秀润华滋，显示

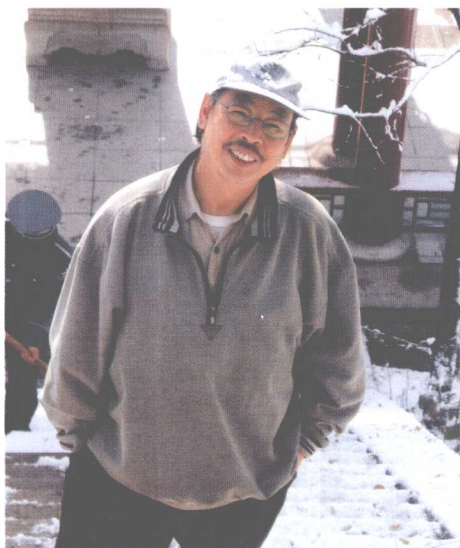
了其功力的深厚。我和乃宙兄同窗共读，朝夕目睹，深切感叹他性情的仁厚与“笔墨”功夫的不凡。君子不汲汲于荣名，不戚戚于卑位，君子以平淡为真，以仁厚为心，得真、善、美者而成大器。作为同窗好友，深切地祝愿乃宙兄在艺术上晨夕耕耘，积学于已，以待用也。

那时如能实现夺时代之先的自我期许，这将是一个热心者的胜算。

阅读乃宙的肖像画

黎明杳

乃宙是一位功力深厚，能力全面的画家，山水、花卉、人物、主题创作及插图、连环画，他都可达到一定的深度。而肖像画创作是乃宙创作的实力基础。他坚持的写实人物画风使他在近30年创作探索中不断创作出具有时代意味的一幅幅人物肖像画。

一幅画是一面镜子，既照着自己也映着别人。乃宙在70年代就以《矿党委书记》一画参加了全国画展。这幅画的写实方式奠定了乃宙对写实人物画探索的方位。乃宙80年代在中央美术学院中国画系进修了两年，在学院的文化氛围和先生们的言传身教中，乃宙如鱼得水。这一时期，他画了大量的课堂人物习作，每幅画他都用心去作，从笔墨传统的临摹到人物造型东西方的

比较与思考，从小品练习到课堂人物写生，这个过程使乃宙在人物写生中深化了自己的感觉，尤其在人物形象上他有许多的习作都形神兼备。写实人物的画法渐渐使他从具象的空间里来领会笔墨与经历、笔墨与时代、笔墨与心性的意味。这种体验折射出乃宙与人善处和宽厚的心性，正是这种感觉使乃宙在日后的写实肖像中开始融入了自己性情的东西。中国传统文化中提倡的“和”的理念贯穿在乃宙的整个写实肖像风格里。

在80年代美院进修结业展览中，乃宙以他扎实的造型基础和基层的生活经历创作出《地层深处的人们》、《小字辈》两件作品。《小字辈》同年参加了全国第六届美展，这幅画后来成为乃宙80年代代表性作品。它再现了乃宙曾经经历的时代与生活，这幅肖像画从某种意义看是乃宙拥有的精神财富。他塑造了一群或一个矿工，这一群人把吃苦耐劳作为日常的生活方式，正是这种生活成就了乃宙，他以此为荣，并把这种体验上升为一种赞颂的形式。这个时期乃宙在人生的意义上仍然借助了矿工的形象，用朴素的感觉塑造出一个个矿工的形象，展开具有青年人理想的造型空间，这其中也

隐喻着自己的人生理想。说是乃宙以现实的人物画风去描绘塑造成矿工的形象，不如说是乃宙把自己融入到朴素之中，让笔墨人物作为一个载体，来诉说自己所崇敬的这一群人的朴素之美，这种朴素不仅仅是反映在乃宙的作品的形式里，也蕴藏着人的心性和情操。

1998年乃宙以十年来的探索画了一组现实人物肖像，并参加了水墨延伸——中国画人物肖像展，他是这次画展的发起人和组织者。这一组人物肖像以记实的方式，画熟悉的人，画身边的人。其过程既托出了乃宙扎实的写实画风，又表现出他对笔墨文化的当代内涵的思考。乃宙是一个热爱生活的人，他喜欢游泳，也喜欢群聚，凡是与乃宙接触过的人都喜欢他那恬淡、散适、与人为善的宽厚性情。而这组人物肖像使乃宙以写实画风在现实生活的空间里找到了方位。他把笔墨的文化传统与当代人物的生活状态通过写生的“面对面”这一体验方式，给予笔墨以鲜活的现实空间，这种空间与画一个对象的写生或习作有本质的区别。画自己熟悉的人、大家都熟悉的朋友，把自己对笔墨的体验转换为一种当代的形象。当笔墨在现实空间中进行“参照”之时，生活中的任何一个细节都有可能意味着笔墨空间的延伸。乃宙是以关注人物的现实形象化为细节，当这些现实的人物形象通过画面呈现在我们面前时，我们感觉到这一创作方

式所带来的探索的重量。笔墨的现状与形象的理解相互渗透。“面对面”的形式印证了乃宙对写实人物画风的思考，这种画语的主题仍是以朴素的感觉来描述个性。如果说乡村是一种朴素的象征，那么在都市人之中朴素的感觉是靠追寻去发现的。事实上这一时期是乃宙写实人物画风语言探索的深化。他对传统的“和”的认知是以体验与经历的过程来沟通的，《淮南子》中有“天地之大莫大于和”之说。

从乃宙的《矿党委书记》到《小字辈》，又到《98人物肖像》可以清晰地感觉到乃宙在应用写实人物画风来体验他的朴素的绘画语言——和。

进入21世纪，乃宙又以清晰的写实人物画风创作出《苗岭三月》，这件作品以大制作艰苦力行3个月之久，成功地创造出一个个属于群体劳动者的形象。中国文化注重群体意识，这一时期乃宙又从对都市的个性形象转为关注一种有象征意味的劳动者群体形象，

在画家史国良家做客

众多的人物共同经历着舒展的空间，笔墨与色彩都留下了乃宙对朴素之美的追寻的印迹，将群像的写实理念推向了新的高度。色彩鲜活让个性融入群体之中，每个人物都是生活中的人，但他们又是一种整体文化空间的人物，从而使画面的整体意义获得了朴素审美的空间。这件作品标志着乃宙30年写实人物画风探索的历程。以现实主义的方法将写实的中国画人物创作，

从70年代的主题空间、到80年代的时代空间、又到90年代的现实空间、再进入21世纪的理想时，始终如一地以传统文化为理念，不断注入对时代的体悟。使自己坚实的写实人物画风从体验到探索，并从深入走向了成熟。

在贵州苗族地区采风与苗女合影

随心所欲 妙趣天成

读李乃宙画随感

崔晓东

与水墨延伸骨干画家合影

乃宙人极随和、憨厚，又长就一副北方大汉的身材，谈笑中常带一种憨态，可他却画一种很灵秀的画，可见其内心是极聪慧的。乃宙过去搞过连环画，在人物画上下过很大功夫，他早期的代表作品之一《小字辈》就已显示出了他坚实的人物造型功底和生动的笔墨表现能力。乃宙的创作题材很广，除表现当代人物之外，也画过许多古典人物和近代老北京人的生活，还能画山水和花鸟，是个全面发展型的画家。

乃宙作画自由流畅，没有定法，随心所欲，妙趣天成。他的各种题材的作品，都洋溢着一种热情，流露着一种向往和追求现实美好生活的强烈愿望。他画的古典仕女也不是那种冷峻、多愁善感、不食人间烟火的感觉，而是充满青春活力、勇于追求人世间美好生活的人物。所以说他的作品给人总的感觉是热情和向上的，无论是看他作画还是欣赏他的作品都给人一种温馨和赏心悦目之感。

1991年画家为《黄河大峡谷画展》曾三次到山西、陕西、内蒙三省的交界地区写生，收集素材。他先后到了临汾、吉县、宜川等地。博大的中原文化、黄土高原、黄河大峡谷、黄土地的沟壑和风土人情、古长城、窑洞、朴实的陕北老农，这些都给他留下了深刻而难忘的印象，也触发了他的创作热

情。这之后他创作了一批反映黄土高原一带山川和风土人情的山水画作品，这批画在他的整个作品中是很有代表性的。近年来出现很多表现黄土高原的画，大多是表现深厚的历史感或原始的生存方式，画面给人的印象是一种沉重和苦涩。而乃宙的画却代表了明快和清新，他运用了先泼墨泼彩、后加工处理的手法，增强了画面的节奏和整体感，他用彩墨造境、造气氛，之后再加笔墨处理的手法，突破了传统

的程式，给人一种浑然天成之感。他表现了黄土高原的另一面，生活的愉悦和画面的节奏交织在一起，充满了浓郁、亲切的乡土气息，给人以开阔乐观的情绪。

乃宙所走的路和传统一类画家不同，他并不注重传统的传承关系，也很少运用传统绘画的现成的技术手段，而是用现代写实的手法，根据生活中的素材借题发挥，因此他没有传统的重缚，作起画来自由随便，随心所欲，

但他又不是不要传统，他的画中感觉出有任伯年、渐江等人的影响。但他对传统不是那种面壁十年、走进去再走出来的方式，而是靠一种心灵的感应，靠感觉上的心领神会。

当前在对待传统的态度上有多种

选择，但归纳起来我觉得有两个大的趋势，一种是传统的学习方式，即古人所说的作画“应先以古人为师，然后以造化为师，最终当以心为师”。也如李可染先生所说，“以最大的勇气打进去，再以最大的勇气打出来”。另一种

以生活为源泉，拿来一部分传统的表现手段，使感情的表达更为直接，再结合一些西方的表现手法，意在创立一种新的形式语言。前者的优势在于有博大的文化来支撑，又有前人宝贵的遗产，他的难度在于要下大的功夫掌握传统的精髓和高难度的技术手段，又要突破前人的框框，打出一片属于自己的天地。否则只能躺在前人的财富里享受，坐吃山空，最后难有建树。

而後者的优势在于和时代结合紧密，有较强的时代精神，情感表达也更为直接，并易于被当代人所接受，而它的难度是要建立一种有较高艺术水准的语言系统和有高难度的技术手段，否则只能停留在一个浅层次的水准上，也将流于平常。显然乃宙选择的是后者，并有过大量的创作实践。当然在两种选择之中并无高下之分，不论哪一条路，走得好都可能出巨作、出大师，这一点从历史到现实都有无数事例可以说明。关键是如何走好，走出高度，建立起一种新的规范来。而不是停留在简单的再现生活和表现生活的层次上。

乃宙所走的创作道路，代表着这种选择的一个方向，当然他前面的路还很长。好在他仍然保持着旺盛的创作精力，而且已经取得了令人瞩目的成绩，相信凭他的功底和实力会大有作为的。盼望他不断地有新的突破。

阳光下的灿烂

《苗岭三月》创作随笔

与恩师卢沉先生、唐勇力先生合影

忘了是几月了，总归是在春天，我去了贵州。

四、五、六月的黔东南，正是春夏之交。阳光明媚，但偶尔有小雨落下，空气由此清新而湿润，蕴发着季节的

生机。一切的一切都预示着灵动的欲望。

我从大老远的地方赶来，扑进这盎然生机，苗家的绚丽斑斓的生活吸引了我。看到苗家几乎月月有节日，十分惊奇。苗家的热情，苗家的好客，苗家的崇尚自然，苗家的展示美好，是苗家月月有节日的理由。苗家在寻求一切机会展现自我。

长期寓于都市里繁文缛节生活中的我，偶尔有朋自远方来，在聚会的时刻，把酒论时世，方显些许豪气，一俟散去，又是一片没有阳光的寂寞。

而在黔东南的腹地，苗家的这片神秘土地上，寂静的山乡已经萌动了无限的生机，清新的空气浸润了我的想像，撩拨起我充满好奇的神经。我大睁着双眼，注视着突然出现的阳光下的这般光景，大街小巷一队队身着盛

