

写意画家 XIE YI HUA JIA
总编 | 岳增光

李乃宙

天津人民美術出版社

写意画家

李乃宙

天津人民美術出版社

李乃宙

1945年12月生于重庆，天津市人。系中国美术家协会会员，上海中国画院院外特聘画师，中国煤矿美术家协会副主席，现任职于北京广播学院，曾在中央美术学院国画系进修学习，打下了良好的事业基础，加上不懈地努力探索，因此，不断有新作品出现，在画坛上产生了一定的影响。作品多次参加省、市、全国大型画展以及海外交流展出与收藏。作品《矿党委书记》1973年参加全国美展，《小字辈》1984年参加第六届全国美展，《晚秋的柿叶》1989年参加第七届全国美展，《宋人蹴鞠图》1990年参加第二届全国体育美术作品展览，《老姐妹》等四幅参加首届新人新作展，《群马图》等四幅参加1996年中国水墨现状画展，《甘南朝圣图》等四幅参加1996年国际艺苑水墨延伸展，1996年《李乃宙画集》由广西美术出版社出版，1998年在中国美术馆主办'98水墨延伸——中国画人物肖像画展。1999年插图作品《镜花缘》参加第九届全国美展。2001年作品《苗岭三月》参加中国百年画展，并被中国美术馆收藏。

丛书总编：岳增光 责任编辑：姚重庆 装帧设计：岳增光

图书在版编目(CIP)数据

李乃宙/李乃宙绘、——天津：天津人民美术出版社，2002

(写意画家，7-5305-1963-8)

ISBN 7-5305-1963-8

I.李... II.李... III.写意画 作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第(077509)号

写意画家

李乃宙

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：(022)23283867

出版人：刘建平

北京百花印刷厂印刷

2003年3月第1版

开本：889×1194毫米 1/16·印张：2

ISBN 7-5305-1963-8

新华书店经销

2003年3月第1次印刷

印数：0001-3050

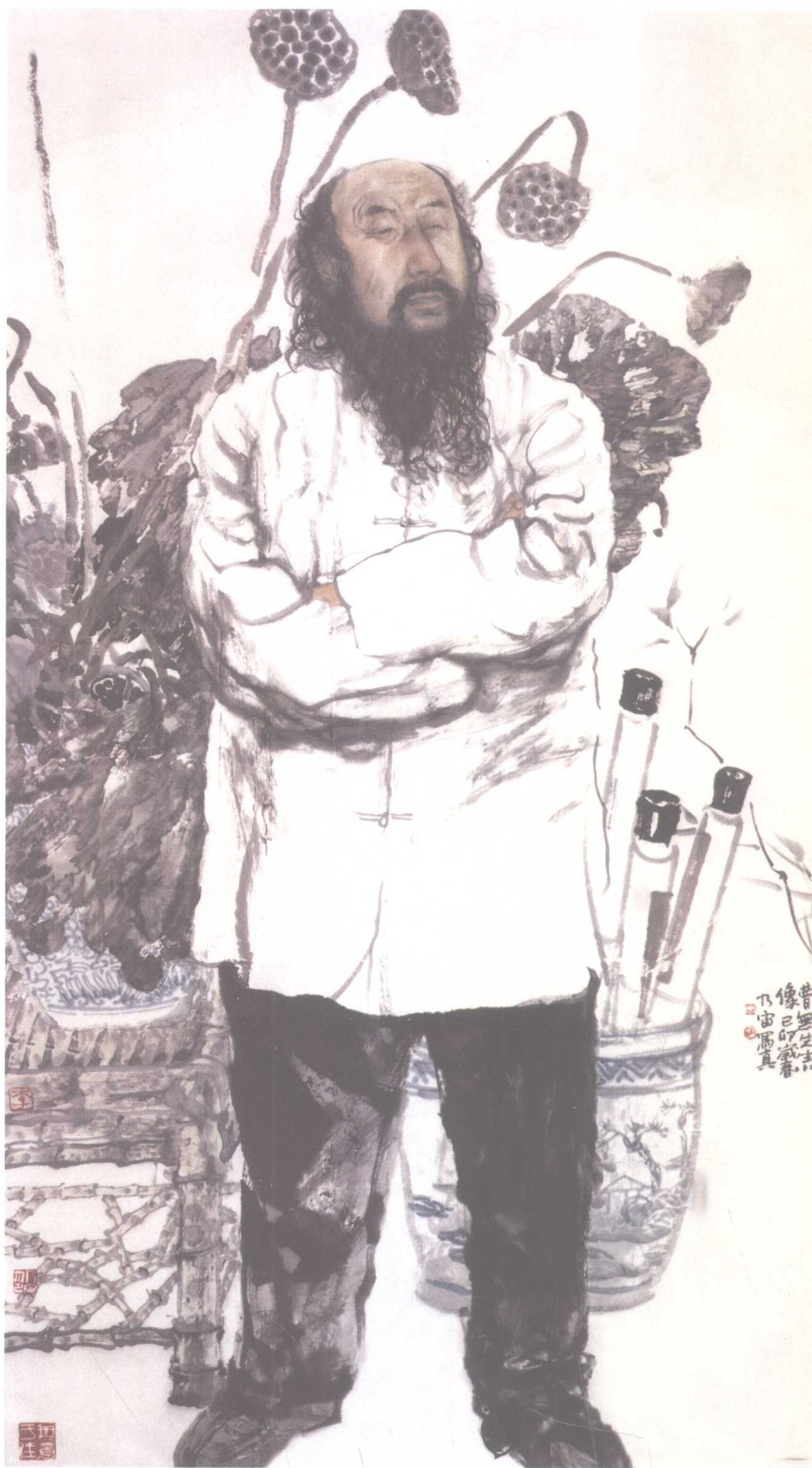
定价：18.80元

◆ 田黎明

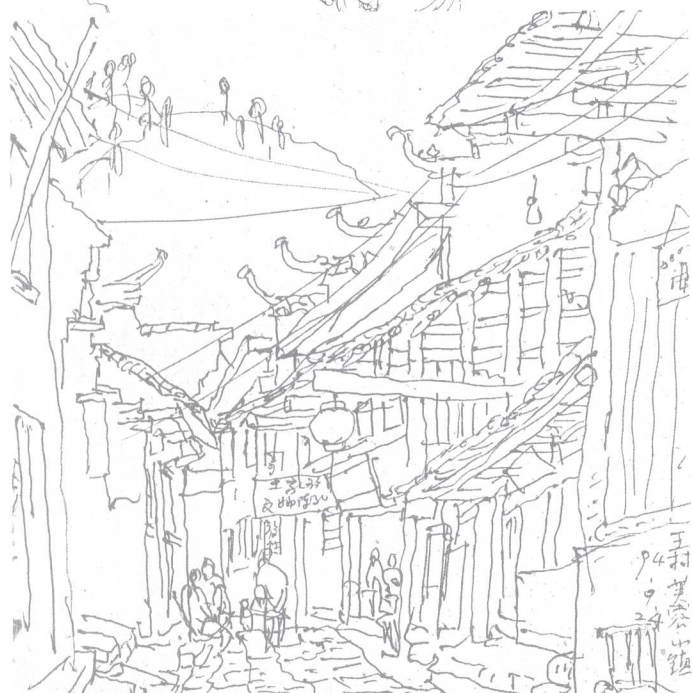
阅读乃宙的肖像画

乃宙是一位功底深厚，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。他坚实的写实人物画风使他在近三十年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。乃宙在七十年代就以《矿党委书记》一画参加了全国画展，这幅画在那个年代也产生了较大的影响，只要提起这件作品，许多同行都记忆犹新。可以说这幅画的写实方式奠定了乃宙对写实人物画探索的方位。乃宙八十年代在中央美院中国画系进修了二年，在学院的文化氛围和先生们的言传身教中，乃宙如鱼得水，这一时期也画了大量的课堂人物习作，每一幅他都用心去画，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在形神兼备之中。写实人物的画法渐渐使他从一个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画中开始融入自己性情的东西。中国传统文化中提倡的“和”的理念贯穿了乃宙的整个写实肖像画风格里。在八十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。这幅画后来成为了乃宙八十年代代表性作品。它再现了乃宙曾经历的时代与生活。这幅肖像画

□曹无小像 68cm × 136cm 1998年

写意画家 ● 李乃宙

从某种意义上看是乃宙拥有的精神财富，他塑造一群或一个矿工，这一群人把吃苦耐劳做为日常的生活方式，正是这种生活成熟了乃宙，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，把朴素的感觉塑造出一个个矿工的形象，展开具有一代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、塑造矿工的形象不如说是乃宙把自己融入到朴素之中，让笔墨作为一个载体来诉说自己所崇敬的这一群人的朴素之美，这种朴素不仅反映乃宙作品的形式里也蕴含着人的心性和情操。

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。这一组人物肖像以纪实的方式，他熟悉的人，他身边的人。其过程托出了既具备扎实的写实画风，又思考着笔墨文化的当代内涵。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会喜欢他那恬淡，散适，与人为乐的宽厚性情。而这组人物肖像是乃宙以写实之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，画大家都熟悉的朋友，把自己对人的理解转换为一种朴素的语言，把自己对笔墨的体验转换为一种时代的形象。当笔墨在现实空间里进行“参

■与唐勇力、陈钰铭、王书灵、刘进安、李洋在福建朋友处合影。

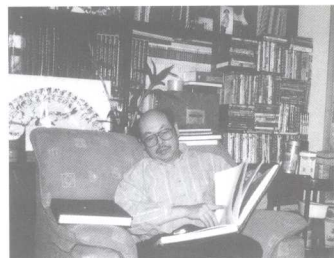
照”之时，生活中的任何一个细节都可能意味着笔墨空间的延伸。乃宙是以关注人物的现实形象为细节，当这些现实中的人物形象通过画面呈现现在我们面前时，我们感觉到这一创作方式所带来的探索的重量，笔墨的现状与形象的理解相互渗透。“面对面”的形式印证了乃宙在写实人物画风的语言思考，这种画语的主题仍是以朴素来描述个性。如果说乡村是一种朴素的象征，那么在都市人之中，朴素的感觉是靠你去追寻与发现的。事实上这一时期是乃宙对写实人物画风语言探索的深化，他对传统的“和”的认知是以体验与经历的过程来沟通的，《淮南子》中有“天地之大莫大于和”，从乃宙的《矿党委书记》到《小字辈》又到《'98人物肖像》可以清晰地感觉到乃宙在应用写实人物画风来体验他的朴素的绘画语言。

进入21世纪，乃宙又以清新的写实人物画风创作出《苗岭三月》，这件作品以大制作

艰苦力行三个月之久，成功地创造出一个个属于劳动者群体的形象。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一种有象征意味的群体形象，众多的人物在共同经历着舒展的空间，笔墨与色彩却留下了乃宙对朴素之美追寻的印迹，群像的写实画风无疑是在把自己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，每一个人物都是生活中的人，但他们又是一种整体文化空间中的人物，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三十年写实人物画风探索的历程。以现实主义的创作方法将写实的中国画人物创作从七十年代的主题空间到八十年代的时代空间又到九十年代的现实空间再进入21世纪的理想空间，乃宙在中国画写意人物画空间里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。

■2001年在俄罗斯参见博物馆。

■在画室。

■内蒙古采风留影。

◆ 唐勇力

热心者的胜算

——谈李乃宙绘画的精神世界

写意画家 ● 李乃宙

“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，谈及热心，乃宙兄对艺术孜孜不倦，博览而约取，学积而薄发。

我想即使是最有才华的艺绩也不能否认热心是创造的无上条件，正基于此，古今的才贤们多乐于以仁义为贵，热而不衰的情怀为尚，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，只是他尚未老到的想要欣赏自己热心的份上，更无意于夸示自己。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至善而至热的心境，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，于一定程度上标示了现代人在精神回归的同时因不忍迷失自己而作的努力。乃宙的绘画以现代思维原理为依据，以象意的“笔墨”语言寻求“在明明德、在亲民、在止于至善”的精神之境，思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”，乃宙兄在朝文以共的天命时光里，以热心修其身，正其“笔墨”，用递进的方式平淡而天真的表达自己的思绪。

由于乃宙兄能直呈本真而毫无修饰做秀，以显示了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，实际上乃宙兄很能享受和朋友共享的多彩空间，并保持着内心的善意。颇为称道的是，乃宙兄在画学追求上的一任性情之真给他带来了无限的宽慰，同时也有多少孤寂感却不为人知。由是，乃宙兄在折射出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涩的热心者，而且他那份“专款专用”的热心必将在艺术中显示珍

■在中央美院卢沉先生家作客。

藏的后劲。

在谈及乃宙兄的人格气度与水墨艺术关系相联不断的情结中，不妨提一下：任何精神的创造都不能逃离人生，尽管乃宙兄的生活有曲折而近平淡，却君子以“仁爱”为本是大尺度的可称之为“宇宙崇高之感”的混沌境界。乃宙兄在以“人之初，性本善”的背景中成长为“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”达成了水墨造境与为人至善精神的合一。从而为他的笔墨语言注入了平淡不俗，真真切切的气度，在随后对传统笔墨的热心而汲取了无限的精华，绘画有了统摄全局的灵魂。乃宙兄那份天意赋予“一笔定画格”的才情，几乎无人能比。乃宙兄的绘画纯任自然，平淡天真，其笔法不虚语，其墨法不混沌，实中求虚，虚中求实，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，深为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，积学于己，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。

■在上海中国画院程十发先生赠书题字。

■与中央美院教授薛永年、美术评论家陈履生交谈。

■在当代画僧精舍作客。

◆ 李乃宙

砚边拾遗

□丽人行 300cm × 50cm 1995年

绘画之道，在于表现。抽象与写实之表现都在于画家的认识。“无病呻吟”式只能是“自讨苦吃”。有感而发在于画家的气质。如果你是很怪异的性格，那么在作品中一定会表现出那种不可思议的方面来。如果你是一个纤弱，多愁善感，感情丰富的人。那么你的作品一定就不可避免地含有这方面的因素。画如其人，这一点都不假，作品就是一面“镜子”。内心心灵的表现，如果反其道行之，去追求时髦，去为了“变形”的怪异而“变形”，毫无心得拾人牙慧而已。

我并不反对抽象变形，也不赞同那些甜俗媚世之作。中国画从来就是表现主义色彩极浓的民族艺术。中国画早已定论“在于似与不似之间。太似则媚俗，不似则欺世”。如何做到“天人合一”？这是每位画家所追求的目的。就我个人而言，写实绘画是我长期追求的主要方式，认识到自己不具备“怪异”的灵感，也不具备追时髦的气质，只能是老老实实“循规蹈矩”地作学问，也许是“弯路”，但对我而言目前加强对传统方式的再认识是当务之急。因循守旧不是我追求的目的。我也决不追所谓的时尚。年轻人有年轻人的想法，但他们涉世未深，在认识方面存在致命的弱点。对新事物的敏感性是年轻人

的优势。但底气不足。血气方刚异想天开是年轻人的特点。但也往往会做傻事。对于我来说已经没有时间去做“傻事”了。能把目前的事做好，就已经“万事大吉”了。

中国画经几百年的文化积淀，继承与发展至今，多少代文人墨客为之耕耘，历代均有名家辈出，现今浏览历代名作，感觉前人真是伟大，面对如此绝妙的艺术珍品，只能有顶礼膜拜、叹为观止之份。古人创出了如此完美的中国水墨画这一艺术形式。与中国的文学、哲学相结合，其作品含蓄深邃意境深远，非现代人所能及。有些人居于现代的商品世界急功近利，再加上艺术认识上的浅薄，一味拾捡“洋垃圾”，结果造成许多不伦不类的媚俗之作。细审视之下，是传统功力的不足与艺术修养的不够。可想而知能创作出什么样的作品，更谈不上传世佳作。

我对具象写实风格依然情有独钟。因为在我这个年龄所接受的教育，都是在传统文化中徘徊。学画的过程也是从临摹到写生中度过来的。如何如实地反映对象是我长期所追寻的目标。目标明确因此在学习中也确实是日新月异，艺术水平逐步得到提高。随着时间的推移，社会在进步，尤其在绘画艺术领域不断地推陈出新。新人辈出，花样翻新

之时。曾几何时，我也一样坐不住了。抽象、变形……形形色色，以至现代艺术，不断地冲击画坛。我也曾思索自己的绘画语言是否已经过时？是不是也需要变化变化……变化是必然的，在社会中每一个人都无不打上时代的烙印。在现代社会中无动于衷是不可能的。作为一个艺术家取长补短是学习过程中的一个行之有效的办法，即使在整个一生的艺术实践中，不断地更新知识，更新陈旧的艺术观，是应该时刻注意和进行的事情。认清精华分清糟粕少走弯路，这是每位画家梦寐以求的结果。但往往都不可能做到，十全十美是不可能的，每个人认识有限，即使认识到了，也不一定能够做到。把握自己把握机会。切记！

具象写实的风格对于不同作者，由于认识的不同，他的艺术取象也不尽相同。各种风格，不同的手法，造型能力的强弱，画风与熟练的程度，格调的把握，都影响着作品创作质量。中国人物画的造型，是以线为主，线描的质量，用笔、用墨的方法，都起到至关重要的作用。当然其中也存在一些技巧。强化个人风格的各种技法，造型上个性化语言的运用，使之作品有着独特的感染力，这种感染力是独立的。正如当代名家黄胄先生

是不可替代的，他的作品以洗练的速写线条，十分准确的结构造型，鲜活地展现在人们的面前，带有强大的张力，震撼画坛。还有其他许多具有强烈个性的画家：田黎明、唐勇力、刘进安……等，以不同画风，鲜明的个性，同样使我们感动。一个画家如果没有自己独有的绘画语言，独特的表现方式，何谈创造性与感染力。

“张力的认识”。张力——是一种极具扩张的、震撼性的，有一定力度的。就张车二字而言，让我们认识到的基本就是这些。但就绘画作品而言，我觉得张力不仅仅表现在那些所谓现代的，野性光怪陆离的作品之中，恰恰相反，周思聪的荷塘系列，淡雅的画风，清新的画面，给人一种温故知新，一种超然的感觉。同样具有强烈的感染力——张力。让我们感动。感动之余又多了一层思索。与作者共鸣此时境界达到完美之极。这种张力是我所欣赏的，完美的艺术产生于作者心灵的贡献，而有些作品自我标榜。野、脏、乱、怪，何谈张力，给人们的感觉只能是相反。

李乃宙创作技法解析

写意画家 ● 李乃宙

《苗家女秀》这幅作品是我近期深入苗岭收集的素材经过整理而作。

步骤一：选取适当的模特资料作为人物造型的依据。用炭条按照预想的构图，逐一布置在选好的生宣纸上。按个人的习惯先画头部和五官部分，设色要按面部结构进行逐步渲染。刻画形象以达到预想的效果。

步骤二：在形象刻画基本满意之后的基础上，刻画头饰和衣服的装饰物。用浓淡不同的墨色具体画出银饰的各种感觉。

步骤三：画衣服
要大胆落笔，勾画出身体的动态和衣纹的转折变化，要符合动态的需要，在墨线半干时，辅以大片浓墨、淡墨的罩染，使其统一。当墨色稍干之后审视效果，如果不能达到所设想的效果可以适当地辅
以浓墨、淡墨等进一步调整。按不同情况用不同的方式去调整。完全是凭感觉去定。切忌生搬硬套。

步骤四：衣饰
(图案)、头饰的进一步刻画，苗族的特点，从头到脚都是琳琅满目的银饰物，外衣上大多饰配以大片有斑斓色彩的极具民族化的绣品。当然了，我的画采取的手法是小写意，不似工笔画那样去极精细地如实刻画，但也不能潦草，感觉一定要到位。

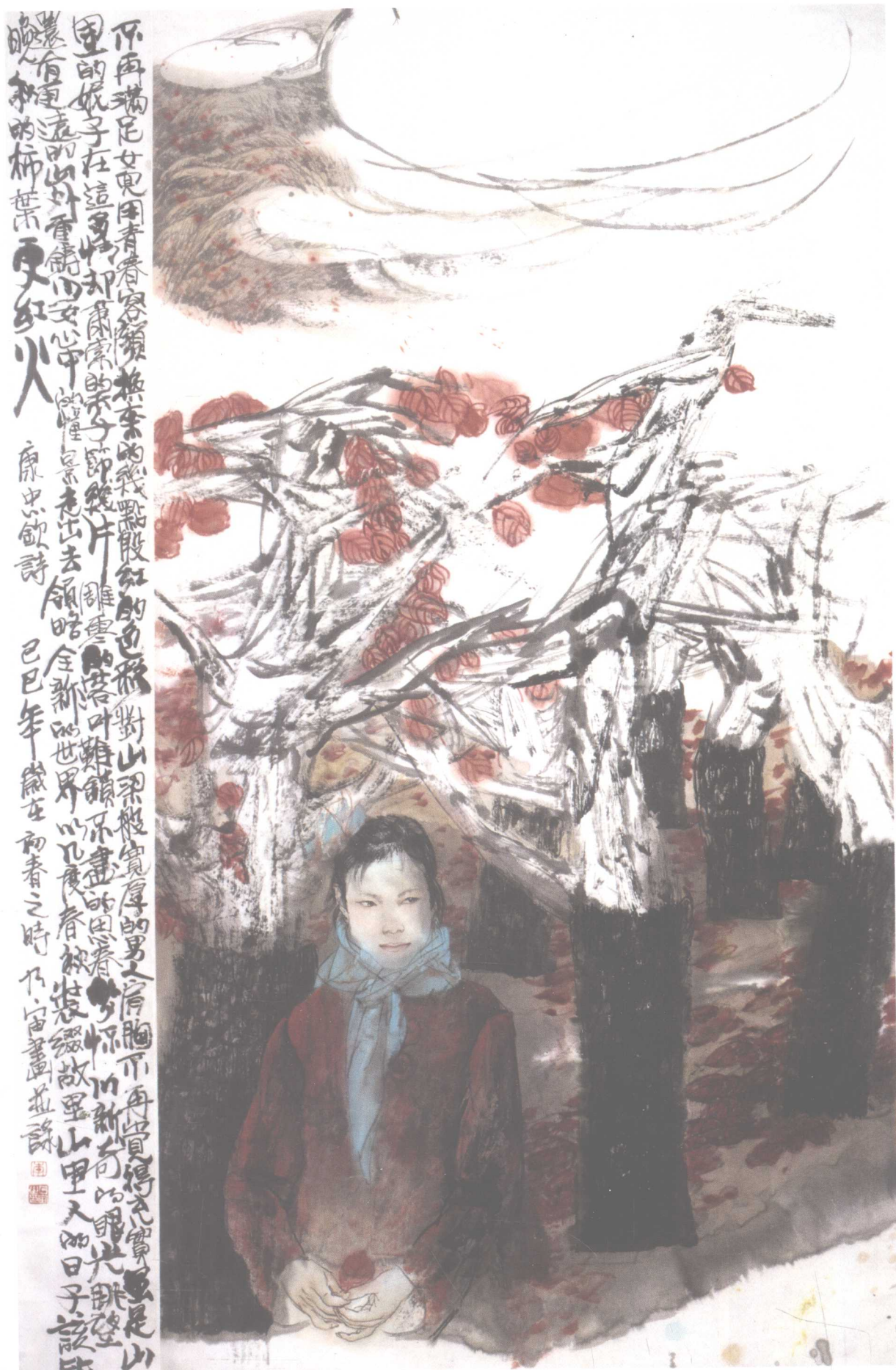
苗家女
李乃宙
苗族服饰，银饰物，色彩斑斓，极具民族特色。本画采用小写意手法，力求表现苗族服饰的神韵与美感。李乃宙

总结：这幅画大致步骤如上所述，刻画人物的精神状态是最重要的。大胆落笔，细心收拾是我们作者时时所遵循的一个重要步骤。先画哪后画哪都不重要，关键要掌握感觉，包括背景的落墨方式，画幅的题款安排，都要从画面的整体去设想。如整体确定之后，落笔只能是起辅助与增色的作用，而不能不管画幅的要求盲目添加笔墨。这将适得其反。

写意画家 ● 李乃宙

□小字辈 83cm × 154cm 1984年

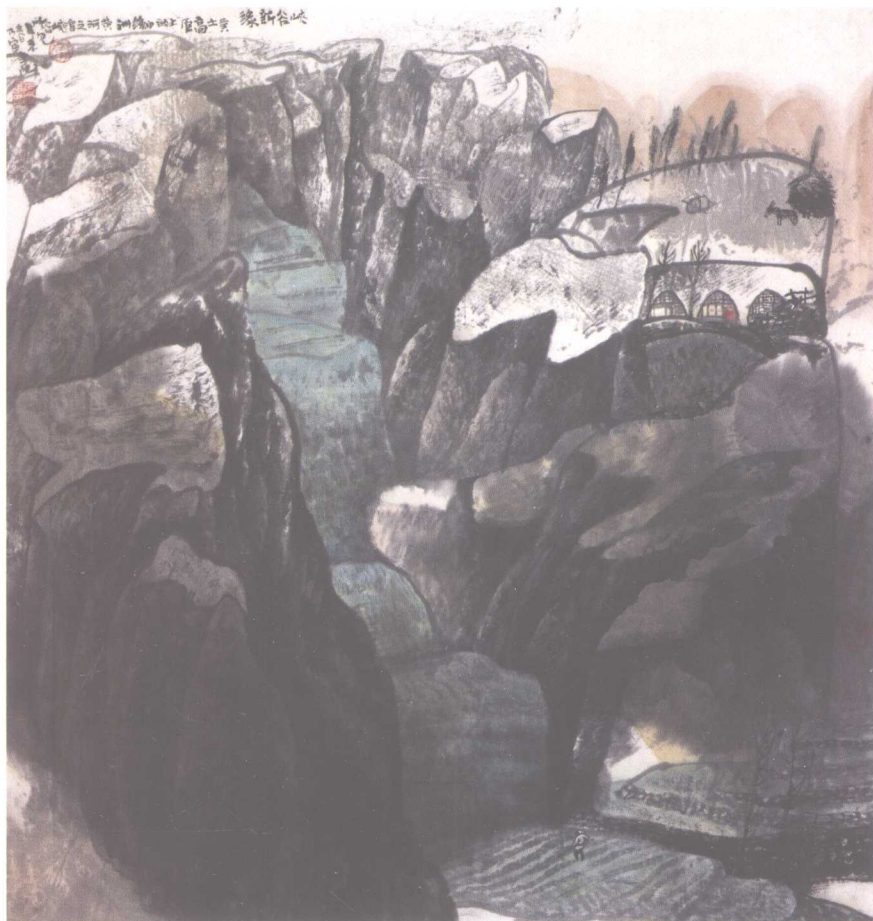
□晚秋的柿叶 115cm × 178cm 1989年

□四合院 68cm × 68cm 1990年

□葵 68cm × 68cm 1992年

□新绿 68cm × 68cm 1992 年

□有雨图 68cm × 68cm 1992 年

写意画家 ● 李乃宙

□小镇春早 34cm × 136cm 1994年