

ISBN 978-7-5494-0219-9

9 787549 402199 >

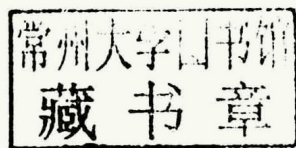
定价：80.00 元

水墨品质

李学明 卷

自得之境

主编 刘明波

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

李学明卷: 自得之境 / 刘明波主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2014.10

(水墨品质)

ISBN 978-7-5494-0219-9

I. ①李… II. ①刘… III. ①水墨画—人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第230157号

水墨品质·李学明卷·自得之境

SHUIMO PINZHI · LI XUEMING JUAN · ZIDE ZHI JING

主 编: 刘明波

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

责任编辑: 杨 勇 廖 行

校 对: 朱雨彦 尚永红

审 读: 林柳源

装帧设计: 罗树云 刘 云

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号(530022)

网 址: www.gxfinearts.com

制版印刷: 山东奥美雅印刷有限公司

版 次: 2014年10月第1版 第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

字 数: 100千字

印 张: 14

书 号: ISBN 978-7-5494-0219-9/J · 2211

定 价: 80.00元

李学明
中国美术家协会会员
山东省美术家协会副主席
国家一级美术师
山东工艺美术学院教授

画家李学明的作品多次参加国内外各级大型展览，多家专业刊物将其作为专题介绍。作品《阳春三月》、《沂蒙丰碑》被中国美术馆、山东博物馆等展馆收藏。

他的作品曾入选第八届全国美展、第九届全国美展、全军第九届美展、第四届中国体育美展、全国首届中国画人物画展、第二届全国名家邀请展、全国三百家画展、第二届杭州中国画双年展等全国性展览，曾举办“文心禅境——李学明水墨人物画展”等个展。作品参加第三届“全国新文人”书画展，工笔重彩《纪昌学射》在国际获奖，工笔重彩插图《宋小官团圆破毡笠》入选第八届全国美展，作品《十叟长寿诀》入选“第四届中国体育美展”，《故乡吉日》入选第九届全国美展，作品《丰衣大合奏》入选全军第九届美展，作品《夏夜》入选全国首届中国画人物画展，专题《恍似伯年又不同》发表于《美术》杂志，曾获山东人物画大展一等奖等诸多奖项。《沂蒙丰碑》入选山东省重大历史题材美术创作工程。著有《李学明画集》、《从山林到庭院》、《李学明人物画新作集》、《当代中国画名家精品丛书 李学明人物作品精选》、《李学明踏雪寻梅卷》等多部著作。

1954 年生于山东莘县

1978 年毕业于曲阜师范大学艺术系

1987 年出版《中国画集》（与人合作）

1988 年为“明代四大奇书”做插图

1989 年参加第三届“全国新文人”书画展

1990 年工笔重彩《纪昌学射》在国际获奖

1994 年工笔重彩插图《宋小官团圆破毡笠》入选第八届全国美展

1995 年参加第二届全国名家邀请展

1996 年作品《十叟长寿诀》入选第四届中国体育美展

1997年作品《丰衣大合奏》入选全军第九届美展；作品《夏夜》入选全国首届中国画人物画展

1998年山东电视台、济南电视台做专题报道《画童子的李学明》；作品《玉树临风》入选全国三百家画展

1999年作品《故乡吉日》获山东人物画大展一等奖；作品《夏夜》获山东人物画大展一等奖；作品《故乡吉日》入选第九届全国美展；专题《李学明其人其画》发表于《美术观察》

2000年专题《恍似伯年又不同》发表于《美术》杂志

2001年出版《李学明画集》；参加全国名家邀请展

2002年出版画集《从山林到庭院》；参加在中国美术馆举办的山东九人书画展，《阳春三月》被中国美术馆收藏

2003年出版古典人物画谱《高士卷》

2004年出版古典人物画谱《童子卷》；参加今日水墨展、水墨动向展

2005年举办“李学明人物画新作展”；出版《李学明人物画新作集》，同时召开画集首发式

2006年出版《当代中国画名家精品丛书 李学明人物作品精选》；参加山东人物画晋京展

2007年出版长卷《李学明踏雪寻梅卷》；参加水墨同行十人展

2008年参加传统与现代十人展；作品《祈祷》参加“大爱无疆”画展

2009年出版《李学明画罗汉》；出版《李学明画集》（四卷）；作品《松荫》参加第十一届全国美展山东展；《清风》参加新中国成立六十周年展；参加水墨太山十人展；参加五牛纳福五人展

2010年参加五形五色五人展；参加春邀太和四人展；出版《李学明画集》（四卷）

2011年在荣宝斋举办“文心禅境——李学明水墨人物画展”；参加在青岛一叶美术馆举行的“三人行”画展；参加卖萌——山东十人展

2012年参加交流与碰撞——六省一市名家作品展；参加芙蓉大明——山东六人展；参加水墨泰山——第八届中国画名家提名展；参加长卷视界——第二届杭州·中国画双年展作品展；参加第三届晒主题画展。

2013年作品《沂蒙丰碑》入选山东省重大历史题材美术创作工程；参加那人，那山，那些花五人展。

- ①与杜大海先生
- ②与刘曦林先生
- ③与田黎明先生
- ④与陈玉圃、陈传席先生
- ⑤与卢辅圣先生
- ⑥与老圃、王小辉先生
- ⑦与彭先诚先生
- ⑧与潘鲁生、郭志光先生
- ⑨与王明明先生

目录

追寻诗意的清欢	
——李学明的人物画	002
此中有真意	016
性本自然	031
李学明：一壶明前蒲公英，尽清欢	046
笼顶	108
雪泥片羽录	132
承前贤风流开自家堂户	
——我读李学明先生的人物画	144
三乐堂解	176
名家点评	186

追寻诗意的清欢

——李学明的人物画

文\郎绍君

画古人古事，是中国绘画的一大传统，但要画好并非易事：需要熟悉古人古事，能借古之人事人情，道今之情人人事，穿古代之衣冠，浇今世之块磊。

清人画古人，以陈老莲、任伯年为最，前者古拙，后者清隽。20世纪画古人，齐白石简拙幽默，王一亭清刚率意；关良神趣并茂；傅抱石高古奇丽；李可染稚朴风趣；徐悲鸿意大有寄托，但泥于形似，贫于神趣；张大千拟古似古，缺少个性；徐燕孙画法精熟，格调偏俗……作品的高下巧拙与风格取向，与画家的天赋、个性、文化素养、笔墨技巧，以及生活经验、艺术趣味、想象能力都相关联。画好古人，可谓难矣。

当代画家，亦有喜画古人古事者。常见之题材，神话人物如女娲、嫦娥；宗教人物如罗汉、观音；古代圣贤如孔子、老子；英雄人物如岳飞、文天祥；诗人如李白、苏轼；书家如王羲之、怀素等。能力追求前贤、风格入雅者，如河北韩羽，承关良而有新意；南京徐乐乐，承老莲而自具面貌；上海卢辅圣，能自成奇异古调……不过，现在有许多画家的作品大都差强人意，或陈腔旧调，没有新意；或形象做作，缺乏真情；或恣纵过度，形神俱失；还有趋于俗媚者，追求怪诞与丑陋者等。这些作品缺的不是造型能力，而是对历史“同情的理解”，古雅的情怀，以及与描绘古人相适合的笔墨能力。这让人想到那些不入流的古装广告与电视剧，无论情节、人物、

出游图 43 cm×304 cm 纸本设色 2013 年

化妆、布景都浅薄不堪。这种状况，与追逐市场的时风和受众鉴赏力低下不无关系，但最根本的原因，还是画家缺乏必要的文化素养和艺术趣味，缺少对历史和历史人物的敬畏与理解。

李学明是一位“突围”者，前年在杂志上看到他的画作，我就眼前一亮。他擅于画老人和儿童，造型和环境刻画，大抵是古装模式，但并非具体的古人古事，可以说是古代衣冠，现代人情。他在形象与笔墨上都有突破，生动而古雅，个性很鲜明。去年他来京办展，得到评论界好评，继而又入围第二届杭州中国画双年展，被视为写意人物画的“黑马”。他给我留下的直观印象是：谦和平实，清朗而内秀。

李学明作品的特点，简单说，是有形象，有境界，有温情，有诗意。

有形象，是说人物形象真实生动。这“真实”，不是指学院课堂上追求的那种“写实”，而是动态的真，人物关系的真，情感表达的真。这源于画家对儿时乡间生活的记忆。每个画家都有童年记忆，但不是每个画家都能把这记忆转换为真实生动的图画，而没有丝毫的虚假作态。有静态的素描功夫未必能画好动态的写意人物，这是两种不同的功夫；写意人物需要简约的描绘，适度的夸张，相应的笔墨修炼。此外，还需要一种天赋的形象感。这是一种综合能力。

有境界，是说画中人与人、人与环境，都构成一种可以体验到、有生命活力的境界。人物和生活环境——无论是清晨、正午还是灯下，是在山间、湖上、岸边、树下，还是在老宅，是观景、赏荷、下棋、游湖、散步，还是读书、拜佛、饮茶、闲话，都构置在和谐的时空境界里。这种境界源于画家的生命自省，是他所留恋、所想象的“诗意的栖居”。

有温情，是说人物的嬉戏之情，舐犊之情，享受自然之情，休闲谈笑之情，琴书诗画之情等，都充满了欢愉和仁爱，能让我们发出会心的微笑。没有悲、苦、忧、愁、怨、恨。画家营造了一个充满着温情和快乐的乌托邦。其《题清欢图》有云：

岁月如逝，不觉老之将至，为名为利日无少闲，不能自己。真所谓人生几何，去日苦多。然幸福感少有焉。昔年居乡间，与祖父相依为命，与邻舍儿友相与嬉戏，里中风俗所得清欢之乐，只能在纸上作画饼之戏耳。

画家自知“去日苦多”。现代化带来了速度、效率和物质享受，悠闲、浪漫、温情和传统的“清欢”一去不复返。一切都涂上了功利色彩，人生和人性空前异化。画家知道这是“作画饼之戏”，但依然不倦地追寻，不断地怀念，并一次次地通过图画把这温情传达给观者。追寻这失去的“清欢”，成了他人物画创作的内在动机。这有些像齐白

石晚年由思乡激发出的创作：在千百次的回忆中把故乡的自然景物描画得有情有致，美好无限。李学明比白石老人晚了近一个世纪，他的人物画在带给我们温情、欢愉的同时，是不是也能唤起我们的温情回忆，唤起我们的对现代化的警悟呢？

有诗意。诗与画不同，又相通。所谓“画中有诗”，是说画像诗那样能超越琐碎的表层世界，直达心灵的真实。历史上的出色画家，从王摩诘到潘天寿，都是画家兼诗人。即使不作诗或不常作诗的画家如李成、范宽、任伯年、傅抱石等，也能赋予画以诗的形象、含蓄和超世俗性。这是中国画独一无二的传统。学明能诗能文，诗文题跋兼容雅词俚句，清新上口。诗文的素养也融会到他的画里，赋予画作以诗情。读其画兼读其题诗跋语，能品味出更多的东西。

新时期以来，中国画趋于多元。多元标志着更自由，更多样，更开放，更个人化，但也意味着反传统的喧嚣，艺术中的柔靡、低俗、媚俗、恶俗和粗制滥造，有了更大的膨胀空间；在追求“现代性”的口号下，玩材料，玩形式，玩观念，玩神秘，玩欲望，玩阴暗，也会成为时髦，

而对人生命运、血肉真实、健康人性、温暖人情的深刻描写与表现，还未获得充分张扬的机会，就可能被边缘化了。在这种情势中，任何温情的诗意之作，就显得更为可贵。

20世纪以来的中国画，以人物画最有成绩，这成绩与借鉴西方绘画与绘画教育的努力分不开。但也因此带来了一个难以破解的困惑，即作品风格的不中不西，缺乏中国气象，与此同时，受排斥的传统写意人物画，始终没有大的进展与突破。李学明的作品，可以说全以写意方法出之，书法性的笔墨，有古意的塑形与变形，接续了传统写意人物画文脉，又不乏新的时代风貌。这给认知与解决主流写意人物画的风格困惑，提供了经验与启示。

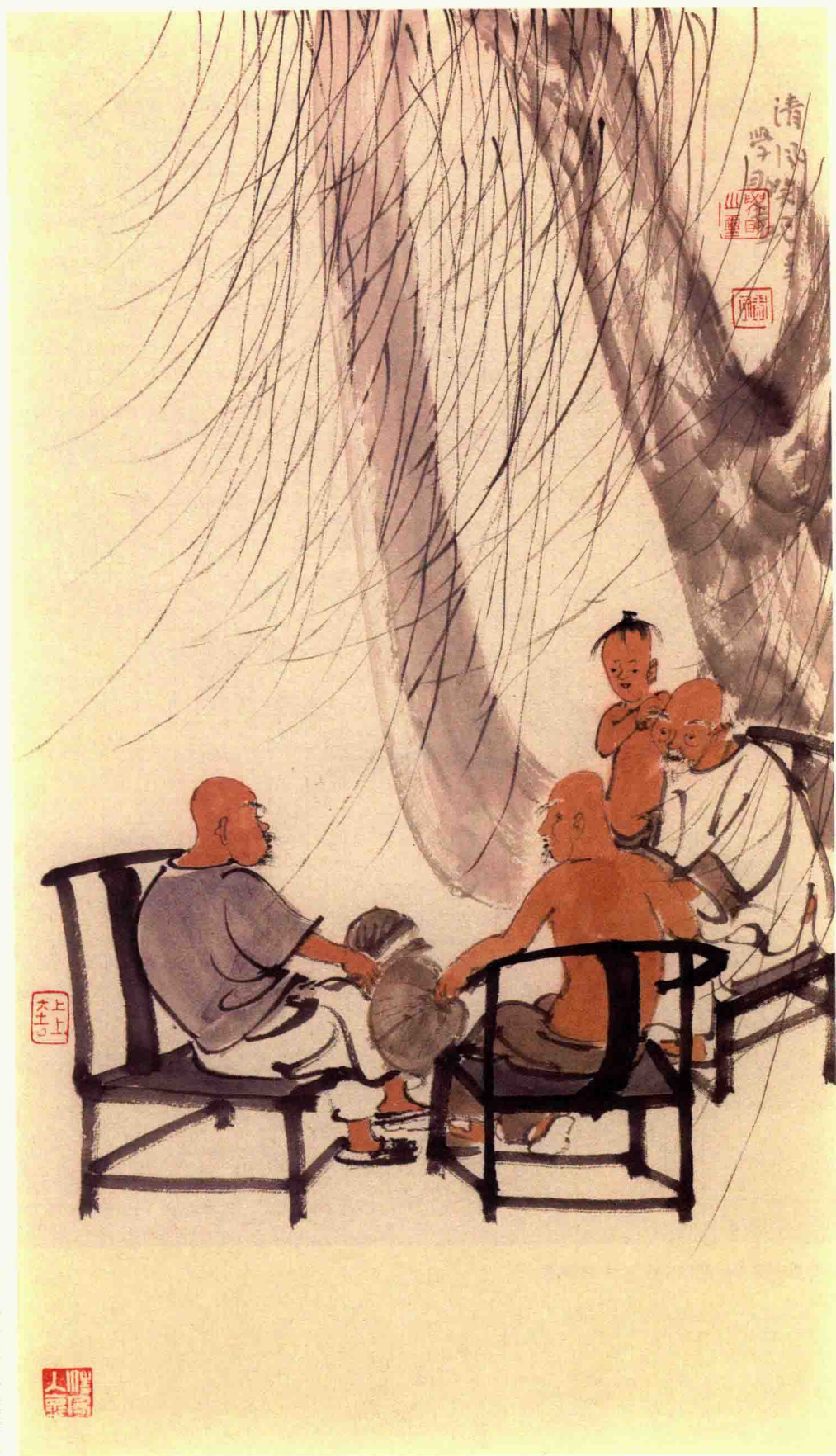
学明正处在艺术创造的最佳时期，有丰富的人生经验和艺术积累，又有充沛的精力和相对充分的时间，一定会画出更多更好的作品。重要的是，他有潜力更上一层楼，获得新的突破。我提供的参考建议是：第一，适当扩展题材，使笔下的人物更多样些；第二，在表现人的命运和精神世界这一范围之内，开掘得更深一些。当然，如何选择与开拓，是他自己的事。

癸巳谷雨後一日

调牧图 136 cm × 34 cm 纸本设色 2010年

清風 68 cm X 35 cm 紙本設色 2013 年