

李秀作品集

版画·水墨画

The Art Collection
of Li Xiu Woodcuts.
Chinese Paintings

云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

李秀作品集/李秀绘. —昆明: 云南美术出版社,

2007. 4

ISBN 978-7-80695-498-0

I. 李… II. 李… III. ①版画—作品集—中国—现代

②水墨画—作品集—中国—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆CIP数字核字(2007)第050328号

责任编辑: 杨朝晖 庞 宇

装帧设计: 窦雪松 王晓晔

摄 影: 宋明斌

英文翻译: 姚畅宜

李秀作品集

出版发行: 云南出版集团公司

云南美术出版社(昆明市环城西路609号)

制 版: 昆明雅昌图文信息技术有限公司

印 刷: 昆明鑫新春彩色印务有限公司

开 本: 787×1092mm 1/8

印 张: 20

版 次: 2007年4月第1版

印 次: 2007年4月第1次印刷

ISBN 978-7-80695-498-0

定 价: 230.00元

李秀作品集

版画·水墨画

The Art Collection
of Li Xiu Woodcuts.
Chinese Paintings

云南出版集团公司
云南美术出版社

李

秀是一位有才华，善思考的彝族女画家。她成名较早，三十年前（1977年）发表的

套色木刻《毕业归来》在全国引起广泛影响。这幅版画描写一位彝族女大学生毕业回乡时下车的情景，作者通过这一瞬间，成功地刻画了一代彝族青年的风采。由于作者与画中人有着相似的经历，以“参与者”的身份进行创作，所以感情真挚，刻画到位，艺术界给予很高的评价。三十年过去了，这幅作品仍保持着生命力。九十年代末，该画被选入《中国现代美术全集》（版画卷）和《中国百年版画》，李秀的名字载入二十世纪中国版画史册。

八十年代初，中国出现了意义深远的思想解放运动，艺术家重新调整自己的方位。这个时期的李秀把目光投向了横断山脉。她自幼就“生活在云南的大山湖水之间”，“与山和湖水结下了不解之缘”，数年间，她的足迹遍及大小凉山、茶马古道、泸沽湖畔，傣家竹楼、景颇山寨，深入研究那里的民族风情、传统文化、生产方式和生活方式，以尊重的态度、诗人的情怀，创作了大量版画作品。

从这一时期的作品中，不难看出李秀具有“发现生活美，创造艺术美”的能力。她把真实的生活上升为艺术境界，揭开横断山脉的神秘面纱，露出它绚丽多彩的一面。如：《啊，马帮！》组画之一，大山叠翠，水平如镜，作者利用木板的纹理，把复杂的山水统一于“对位”的节奏之中。画中的山水辉映交融，马帮与飞鸟互相呼应，形成静中有动的完美意境。《静静的泸沽湖》之二，作者似乎站在高空，鸟瞰全景，暮色中，归林鸟群从湖面上飞过，透过喧嚣的群鸟，可见湖埂上欢欣的牧女赶着羊群回家，人、动物、大自然和谐运行，具有浪漫色彩。《绿色的希望》描写大山深处的夜景，冬夜水田映出一轮明月，农舍灯光隐约可见，天、地、人充满灵性。

从这一时期的作品中，还可看出李秀的造型功底。她刻画的人物有很强的造型感，如《起风了》、《静静的泸沽湖》之一中的妇女，她们晒鱼时的动态很丰富，寥寥几刀，风情韵味活现。《月夜》中吹口弦的姑娘，造型完整，轮廓鲜明，有雕塑感。《五月》中的父、母、孩子三人形成一组，用披毡分割成几块，虚实得当，主题集中。《节日》中的五位妇女背影，变化中有统一，富有装饰趣味。

造型是一种语言，靠肢体动作说话，靠丰富的内涵和言简意赅的形式说话，话要说得漂亮。李秀是彝族画家，彝族崇尚黑色，她在造型时，无论是山、林、田，还是人、居、物都有黑色基因，辅之以白、黄、红色，对比强烈，单纯，古朴，是李秀造型的特征。

八十年代末到九十年代，李秀的画风再一次转变。这次转变的直接原因是她到滇、藏高原深入生活，感受到雪域高原的博大，文化积淀的厚重，宗教信仰的虔诚，这一切给她深刻的影响，引起她内心深处的共鸣。她以敬畏的心态面对神山圣湖，刻了一批“自在”自然的作品，把读者带进一个纯净的世界。如《净水》之一，绵延的大山，静静的湖泊与日月同在，构图气象宏大，意境悠远。《河源》之二，在天光照辉下，山峦起伏，波光粼粼，朦胧中透出灿烂。这些作品显然是作者精神世界的再现。

近些年来，李秀的探索方向转入国画。以横断山脉为母体，创作了大批国画。横断山脉是李秀艺术道路的起点，也是她精神家园的归宿。数十年来，她倾注了全部情感，寻找她与横断山在精神、文化上的契合点。善于发现，勤于思考，不断创新的李秀定能取得更大成就。

李焕民

中国美协副主席
2007.2

静谧的山情

我知道李秀的名字是在大约二十年前。她的木刻《毕业归来》曾吸引我写了一篇评论。画中描绘一个彝族姑娘从火车上走下来——她们上完大学，回到家乡，十分喜悦。彝族是一个历史悠久、历经苦难的民族，居住在西南的大山里。这件作品出自一位年轻的彝族女版画家之手，不能不引起人的诸多感慨。

后来李秀成了著名的版画家，她的版画创作也始终没离开彝族和大西南少数民族的生活。在相当长的时间中，她和绝大多数画家一样，只以写实的方式描绘地方民族风情和景色，歌咏她觉得美好的一切。这部画集中的《节日》、《静静的泸沽湖》（组画）、《起风了》，可作为代表。李秀对彝家生活尤其彝家女子的刻画，洋溢着细腻的亲切感，其热情的气质也不时透露在作品的结构与色彩中。不过，这种写实性的抒情式样太多见了，她的个性未能充分展示，风格亦近于流行类型。八十年代后期，李秀起飞了，完成了一次大转折。标志着转折与飞越的作品即《横断山系列》。1988年秋，正值李秀在中国美术馆画廊举办个展，我在题为《从实景沉入梦境》的短评中对她的艺术转变作了粗略分析，说：

《横断山系列》使人刮目相看。单纯的描绘，平静的诗意，梦一般的境界，好像是第一次把埋在她心底的灵泉发掘开，使人觉得她的艺术气质竟像是得到了神的启示而豁然凝聚了。……雄峻的大山变得那么宁静圣洁，似乎是一双透明而忧郁的眼睛所凝视的自然精灵……由实景而感悟，以心情去看山，沉入梦境、幻境，物象也由此得到了净化。

艺术首先是由心而不是眼睛和手画出来的。李秀的自我超越向她展示了一个新世界。

——《中国美术报》1990年第14期

《横断山系列》包括了《山镜》、《悬月》、《山冤》、《呼唤》四件作品，分别描绘山上的湖，月下的牛群，晚霞中的云朵和一匹小马在沟壑中的呼唤。作为主角的大山，都横亘画面。它们在夜月和晨暮的笼罩下，呈现出黑、绿、蓝、棕诸种色调。一切多余的东西都没有了，只有空旷无边、舒展自如、万籁俱静的天地自然。凝视画面似乎感受到一种沉重的孤独，但那阔大而美的景色，又透着灵魂的平静与超脱。李秀在创作这些作品的时候，正经历着纷纭人世的骚扰，心情有些压抑，这净化了的画境也表达了她寻求解脱与安歇的愿望。

1989年，李秀到西藏写生。她说：“那里的自然景色与云南高耸入云的山脉有些相似，但给人的感觉更空旷，更苍凉！最令我感动的是藏民对宗教的虔诚和信仰，对来世的期望和寄托。我身不由己，也随着他们走进了那个世界”。1990年创作的《真言》、《轮回》、《祥云》、《紫气》就是这种精神漫游的产物。四件作品在风格上承继着《横断山系列》，刻印的手法也相似。但构图上，后者强调了对称，神秘的祥云和古塔居于画面中央，熠熠于浓重的黑夜里。高原的壮丽景色经过画家宗教情感的净化和渲染，似乎也真的灵化了。可惜，《真言》中的彩带和《祥云》中的云，形状和色彩单纯化程度不够，减弱了作品的完整性。

《净水系列》是近期之作。色调变冷，画面的凝静依然。我很喜欢其中的系列之一，饱满、浑厚。完整，风格趋于崇高，是目前所见李秀作品中最富博大感的作品。

套色木刻的色彩应该以少胜多，黑白应在色调中占重要位置，这是人们常说却较少有人能处理好的。李秀自《横断山系列》始，找到了简洁语言的途径，即形的单纯化与色的单纯化同时进行，形式的寻找与精神的追求相表里，以黑白为基调求得色调的统一。近些年，云南版画多以炫目的色彩取胜，李秀却愈来愈珍视黑白。画家根据自己的艺术趣味选择视觉方式和语汇，是天经地义的，李秀坚持走她自己的路，实在很好。如果她能继续净化、纯化语言，更注意线与块面、造型与色彩的节律关系（加强其“音乐性”）还会达到一个新的境界。

1988年以来的作品相较，《横断山系列》更富于情感性，即更多联系着画家的潜意识；西藏题材的四件作品和《净水系列》感情因素略淡，深层心理的流露较少。这或者与画家的心境有关，本不能强求的。李秀有内向的一面，但好像更倾向于热情开放。如何使自己的创作（包括精神取向和语言方式）和自己的气质个性更契合。直接影响到风格力量和艺术的真纯度。这是需要画家在把握自己的过程中不断深思和摸索的问题。按某些心理学家的说法，中年女性大都会增加一定的男性气质，这对艺术家而言未必不好。李秀自1988年以来的作品，理性的因素渐多，《净水系列》尤为明显。这也许会给她的艺术风格注入一些冷峻的成分，如将其推向极端，可能出现类似美国版画家肯特的那种风格。但李秀毕竟是一位率直开朗的女画家，勉强向理性方面推进难免大失本性，得不偿失。在我看来，李秀还是更多情感的东西，而由《横断山系列》和《真言》等西藏之行的作品，都有一定的宗教感，但前者是和自然对话，后者是比较直接地表达人的宗教幻感。比较而言，还是前者更多地流露着李秀个人的独特体悟，映射出更充分的个性心理。在和大自然的对话中把情感提升到超自然的感悟，那就有形而上的意味。有些宗教般的体验了。如果李秀沿着此径追寻，再把自己深层心理的生命和人生秘感注入其中，她的艺术会出现一片更隽永纯净的天地。

郎绍君1992.6.6

著名美术评论家

■ 毕业归来

85.5×72(cm) 1976

■ 金色的雪山峡谷 宋
90.2×66(cm): 1977

■ 亲如一家
90×75(cm) 1973

■ 铁牛进深山
48×67(cm) 1974

■ 春活动
89×69(cm) 1971

■ 严冬过尽 ※
52 x 65 (cm) 1978

■ 山风 ※
56 × 75 (cm) 1988

■ 阿依山寨
50 X 39.5 (cm) 1983