

中國藝術市場

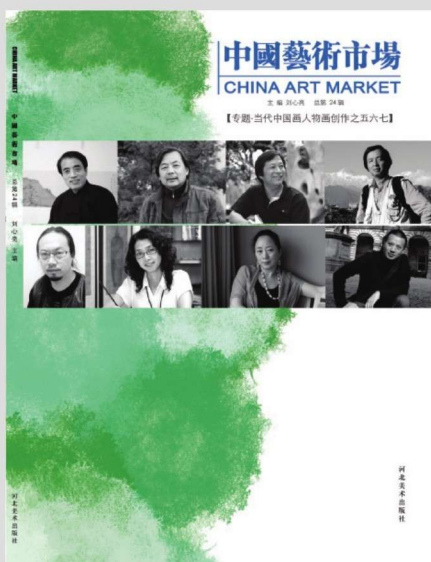
CHINA ART MARKET

主 编 刘心亮 总第 24 辑

【专题·当代中国画人物画创作之五六七】

河北美术出版社

主 编 刘心亮

特邀顾问 王志纯 王明明 冯 远
史国良 田黎明 孙志钧
吕济民 刘曦林 陈履生
李 洋 张志民 张忠义
宋建文 周韶华 赵力忠
徐建融 郭怡琮 章利国
程 原 程大利 何水法

总 策 划 张连滨
艺术总监 靳庆金
栏目策划 何 丽 武玉宁
设 计 雨 姗
责任编辑 苏征凯 杨 硕
编 辑 何 丽 王 维 静 博 英 泽

主 办 《中国艺术市场》编辑部
协 办 北京九州保利鑫文化艺术发展有限公司
北京信复伯远文化发展有限公司
北京文珍缘文物鉴定咨询有限公司
全国工商联古玩业商会中国古玉器研究会
宁波月湖香庄文化发展有限公司
天一文苑艺术馆 大连东南画廊
上海三象画廊 济南南风堂画廊
厦门宏宝斋画廊 南京广厦美术馆
哈尔滨于志学美术馆 青岛孔维克艺术馆

合作网站 雅昌艺术网 <http://www.artron.net>
世纪在线中国艺术网 www.cl2000.com

出版发行 河北美术出版社
地 址 河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编 050071
电 话 0311-85915035 87060677
经 销 全国新华书店
开 本 889×1194 1/16
字 数 200千字
印 张 8
印 数 1-10000册
印 刷 北京雅龙印刷厂
版 次 2012年4月 第1版
印 次 2012年4月 第1次印刷
定 价 48.00元

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术市场. 第23辑/刘心亮主编.——石家庄:
河北美术出版社, 2012.4
ISBN 978-7-5310-4517-5
I. ①中… II. ①刘… III. ①艺术市场—中国—丛书
IV. ①J124
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第051463号

编 辑 部 北京市工人体育场东路甲15号
邮 编 100027
电 话 010-65087156
邮 箱 china_art_market@yahoo.com.cn

编前语

当代中国画尤其是人物画创作，在我国改革大潮的带动下呈现出鲜活魅力，面貌丰富，格局多元，中国人物画家在继承传统中国人物画的基础上认真思索，积极进取，吸纳古今，锐意创新，取得了巨大的成就。正如著名美术理论家陈瑞林所言：“社会变革开启了中国绘画艺术的新篇章”，“作品的绘画语言和艺术精神都达到了新的境界”。

名曰“当代中国人物画创作五六七”是指本辑选录的几位画家为二十世纪五十年代、六十年代与七十年代出生的，他们虽然是三个年龄段，虽然有着不同的阅历，但是，在当代中国人物画创作队伍中相对具有典型性。他们都有非常好的传统功底，但不满足于现状，有的是从传统绘画题材中拓展新语境，如李学明的童子题材；有的从古典文学与戏剧作品中寻找新的笔墨载体，如李雷、谭晓世；有的从现实生活中发现与刻画新的绘画主题，如王志坚、姚新峰、石建国；有的则在笔墨图式上创造了新样式，如徐惠泉；有的从佛教题材中凝聚笔墨精神与艺术灵魂，如石荣强等。他们无论是在中国画创作本身方面，还是在对中国画的历史传统继承与拓展方面都已各自形成了自己的风格语言与艺术面貌。

二十世纪五十年代出生的李学明，近几年画了一批儿童题材的中国画，传统笔墨意味浓厚，画面用笔简约古朴，所表现儿童形象生动活泼，笔墨意趣与童子情趣互为默契，观后令人感慨不已。他画的童子题材犹如一首首美妙的儿童诗，质朴、纯粹、自然。他的每一幅画都营造了一个世界，一个清净美好、纯真和谐的世界；李雷，特别专注于三国人物画的造像，国内一些知名的画家和评论家在评价其作品时，几乎都用过同样的话：“李雷的三国人物画，在当代水墨人物画中应占有一席之地，从某种意义上看，是对中国水墨画的一种发展和创新。”平心而论，这并非溢美之词，超越水墨戏曲人物的表现，实现传统水墨的现代转变，是李雷三国人物画最具个性的艺术特色；姚新峰，虽然生活工作在人间天堂苏州，他的异域人物，却洋溢着他作为一个画者的激情，洋溢着视角新颖、内涵朴素的生活气息，充满对人类共同家园深深的眷恋。

六十年代出生的徐惠泉，在新时期的人物画创作领域，就已是在水墨重彩方面取得突出成就的艺术家，早在二十世纪九十年代就从事水墨重彩人物画创作并形成了自己独特的风格语式（尚辉语）；毕业于中央美院中国画系的石建国，把表现当代都市女性题材作为他创作的主题，旨在证明：“他是在追求这样一种方向，即以一种自觉的信心，在水墨的空间里纵横驰骋，将心态、笔势、生活合为尺幅天地，是把文脉的续承融合在艺术生活的自由之中。”

读杨卉茹的作品，我们会读出她的感情，会看到她的艺术个性，人物造型带有一定的装饰格调，注重变形夸张，她表现的现代仕女人物，带有程式符号性质。作为女画家，杨卉茹对女性心灵世界有更准确的把握，纯净典丽的轻描淡写创造出了轻松欢愉的情调；谭晓世的作品多次参加全国工笔画大展，获奖并被收藏，她的戏曲人物画，自觉地延续了戏曲与绘画结缘的历史文脉，在名家辈出的当代画坛自辟一条蹊径。

石荣强是本辑最为年轻的画家，尤为难能可贵的是，作为70后出生的画家，他竟然对传统文化乃至老庄佛学挚爱至深，将自己的视角转向了这一在当代年轻人中鲜有问津的领域，并借助对其形象的塑造，境界的追求及笔墨语言的表达来阐述自己的艺术观点和精神追求，真是令人刮目相看。

另有王晓辉、张正民、曹宝泉、吴非的当代水墨人物画作品以及重要的展览动态与信息等，都值得读者朋友认真品读欣赏。

本辑所刊载的几位画家只是众多中国人物画家创作群体中的一个缩影。本丛书将会继续关注期待这个群体有更多的新作问世。

——《中国艺术市场》主编

刘心亮

目录 Contents

【专题-当代中国画人物画创作之五六七】

[李学明]

- P4 人间清境是童年 诗里梦里画不断 文/刘心亮
P12 李学明中国人物画作品辑评摘编

[李 雷]

- P16 走属于自己的艺术路 文/郭宜中
P20 吾思·吾画·吾悟 文/李 雷

[姚新峰]

- P28 元气淋漓的行者之恋 文/韩光浩
[徐惠泉]

- P40 交融色墨工写 调和中外古今——徐惠泉人物画的现代意义 文/陈瑞林
P46 繁复与瑰丽——徐惠泉水墨重彩人物画的独特语式 文/尚 辉
P49 徐惠泉的墨彩世界 文/周京新

[石建国]

- P52 笔趣与自由的交融——谈石建国的水墨画 文/王春辰
[杨卉茹]

- P64 简淡不滥 丰妍清隽 文/杨悦浦
P67 清静的世界——观杨卉茹女士的画作有感 文/纪文民
P72 画里画外——卉茹随笔 文/杨卉茹

[谭晓世]

- P76 情态与意境——谭晓世戏曲人物画的探索与追求 文/王志纯
[石荣强]

- P88 石荣强的画 文/周京新
P92 明心见性 意味隽永——石荣强罗汉作品解读 文/陈春晓
P96 “清、奇、古、怪”话罗汉 文/石荣强

心亮观点

- P100 周昌谷中国人物画学术与市场管窥 文/刘心亮

书画鉴藏

- P106 董其昌的书画鉴藏管窥 文/吕友者
P113 吴非 遗址组画
P114 永乐斋藏画
P116 “老报人”藏“泉”文/鲁湘子
P118 中国画海洋画艺术创作研究——丁万里承担的国家社科基金艺术学项目获结项

艺术资讯

- P120 古意今情——许信容细笔山水画展举办\秦大虎/林涛油画作品展举办
画坛30年——著名画家梅忠智作品展举办
三百石印富翁——齐白石的金石心迹
P121 科技融合艺术 文化创新发展
P122 玉走昆仑——郑玉昆山水画精品展举办
劲松红岩——钱松岳绘画艺术精品展举办
P123 琳琅玫瑰——中国民间古玉展在京开幕
二十世纪中国美术大家系列:风神兼彩——石鲁的创作与写生
P124 古董艺术品收藏国际化高峰论坛 成功举办
P125 齐鲁画风——
庆祝党的十八大胜利召开美丽山东中国画晋京展在全国政协礼堂举办
P126 首届全国十大丑陋雕塑评选\汕头市收藏家协会举行协会挂牌
P127 第十五届北京中国古玩艺术品博览会隆重举办
P128 真善美艺术馆挂牌成都金融家会馆
天心赐意——谢天赐花鸟画展\蔡祥麟诗书合璧展在荣宝斋举办

封二 王晓辉《红粉蚁族》中国画
封三 张正民《自然人之一》中国画
封底 曹宝泉《高原姐妹》中国画

人间清境是童年 诗里梦里画不断

——由李学明中国画童子题材所想到的

□ 文/刘心亮

近两年，画家李学明画了一批儿童题材的中国画，传统笔墨意味浓厚，画面用笔简约古朴，所表现儿童形象生动鲜活，笔墨意趣与童子情趣互为默契，观后令人感慨不已。品读李学明童子题材的绘画，使我自然想起了中国画童子题材在中国美术上的渊源历史，不禁勾起我对中国古代历史上关于儿童题材的艺术品及童子绘画题材溯源的想法。

儿童古时又称孩童、孩儿、婴儿、小儿、小娃、小郎君等。表现童子题材的绘画，古时称“婴戏图”。儿童题材作为中国传统绘画的一个重要组成部分，伴随着中国美术史以及中国人物画的产生发展，经历了几千年中华民族文化的积淀与演变，从早期的玉器雕刻，到后来的画像石、画像砖以及瓷器上的纹饰，从作为绘画的陪衬，到其独立画面的出现以至广受大众喜爱而经久未衰，儿童题材的古代艺术品与中国画作品在丰富中国画题材内容与艺术表现语言上具有独特的艺术品格、鲜明的审美形式和深刻的文化内涵。

古代艺术品中的童子题材与纹饰

历史文献资料显示：童子题材的美术作品最早出现在战国时期的玉雕中，国家博物馆藏有战国“小儿骑兽玉佩”二件（1957年出土于河南洛阳小屯村战国大墓），制作精工，造型优美，是战国时期玉雕中的杰作；汉代的画像石（山东济宁城南张墓画像石）上亦有二童子引鸡相斗的图像（文献记载春秋战国时期，斗鸡风气就已流行。河南洛阳也出土过

表现斗鸡场景的汉代画像砖刻）；三国时期的彩绘漆盘也有童子形象的出现。

《中国古陶瓷图典》载：“婴戏纹是瓷器装饰的典型纹饰之一。以儿童游戏为装饰题材，故称婴戏纹。最早见于唐代长沙窑瓷器，有釉下褐绿彩婴戏莲纹。入宋以后陕西耀州窑，河北定窑、磁州窑，山西介休窑，江西景德镇窑，广西容县窑等南北瓷窑均喜用婴戏纹作瓷器装饰。表现方法有刻花、印花和绘画。”以婴儿为画面主角，内容有钓鱼、玩鸟、蹴球、赶鸭、抽陀螺、攀树折花等等，生动活泼，情趣盎然。宋代耀州窑窑址发掘出土的唐代素胎黑花盘上描绘有意趣盎然的童戏形象（该盘内底绘有一个上身赤裸的跳绳儿童），是一件难得的唐代童子画作品，推测应是绘瓷匠师描绘生活场景的信笔之作。在印花青瓷耀州窑瓷器中儿童纹样比其他各窑都多，装饰手法和图案纹样亦最为丰富。其装饰手法有刻花、印花、捏塑等多种。纹样有单婴戏牡丹、单婴戏梅、双婴戏梅、梅竹双婴、三婴荡枝、四婴戏把莲、五婴戏犬、群婴戏缠枝葡萄、母子蹴鞠、习武图等。这些儿童题材瓷器纹饰生动，有很强的艺术感染力。单婴戏牡丹和单婴戏梅图上，在牡丹或梅花枝叶的中心，重点突出了一个嬉戏玩耍的大头圆脸胖娃娃形象。所采用的婴儿形象都做肥胖娇憨、大头圆脸，或裸体缠有飘带，或戴肚兜裸身，多戴有项圈、手镯和脚钏。在婴戏画面中，根据树叶和藤蔓缠枝的区别采取不同的嬉戏姿势，表现出生

动可爱的儿童游戏场面。这些宋代作品多抓住儿童嬉戏的瞬间动作，稚气传神，呼之欲出。即使是含有宗教意味的礼佛童子或化生童子形象，亦生动可爱，或持莲花、飘带，或跪拜、盘坐于花朵和莲台之中，完全是世俗儿童的可爱写照。

宋代其他窑口瓷器上面的纹饰也是多有童子题材，其中以磁州窑婴戏画面最为生动，定窑的孩儿枕最是典型。唐宋耀州窑儿童纹样的取材角度，采用写实、简练、传神的剪影式造型手法，对后世西北地区的民间美术产生了深远影响。至今在关中、陕北、甘陇地区流行不衰的剪纸、年画、皮影、刺绣等民俗工艺品中，都不难发现其烙印。明、清时期的婴戏纹，人数增多，有四子、十六子、二十子、百子等。明正德、嘉靖的婴戏碗，是这一时期的青花代表作品。以儿童持莲、攀花、嬉戏、游艺等活动为童子绘画题材，真实地保留了古代儿童形象及社会风俗画面。

童子题材绘画溯源

具体到童子题材的绘画作品，唐代以后逐渐多了起来。唐代画家谢稚曾画“小儿戏鹅”，名画《簪花仕女图》的作者周昉也曾画“戏婴”图，《历代名画记》称张萱（唐代名画《捣练图》的作者）“好画妇女婴儿”等等。延至两宋，擅长表现童子题材的画人更是名家辈出，院体的民间的都创作了很多表现儿童生活的绘画。宋代古文献中常有关于儿童戏耍的描写，说明宋代绘画中多有表现儿童绘画的作品。当

■ 李学明 天下皆春
136cmx22cm 2011

■ 李学明 满庭祥光
136cmx22cm 2011

时对于绘画的分科，黄宾虹著《虹庐画谈》载：民间有“一人，二婴，三山，四花，五兽，六神佛”的说法。唐代竟然把童子题材的绘画排位第二，可见当时对童子绘画题材的重视程度，也由此证明，至少在宋代已有了专门的童子题材画家，其水平可与“人物、山水、花鸟”比肩，足见人们对于儿童题材绘画是多么的喜爱。当时著名的画家如李公麟、李唐、李迪《风雨归牧图》，苏汉臣《婴戏图》，《货郎图》，李嵩《货郎图》等，都有童子题材的画作传世或见于著录。北宋汴梁有一杜姓画家，专画童子，时人称“杜孩儿”。而宣和画院待诏，同为汴梁开封人的苏汉臣，仅见于著录的童子图便有近七十幅。《历代名画记》称他的婴戏图“著名鲜活，体度如生，熟玩之，不啻相与言笑者，可谓神矣。”又说“汉臣作婴儿，深得其状貌，而更尽神情。”可见其所作之精妙。苏汉臣表现童子的绘画内容宽泛，散见于各种记载的有捉迷藏、采桑、玩灯笼、戏鸟、牧牛、乾坤坦等等。2011年8月，在修复泰山岱庙西城墙马道时出土了经考证为宋代遗物的6件刻有双面画的刻石，其中有三件就是反映宋时儿童戏耍情景的题材内容。

唐宋时期，社会空前繁荣，经济文化发达，社会上对

■ 李学明 书红图
136cmx22cm 2011

■ 李学明 春风乍起
136cmx22cm 2011

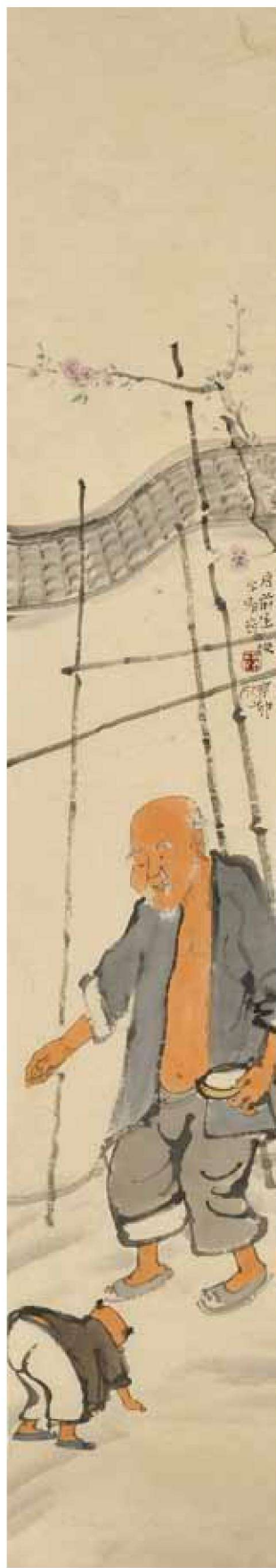
儿童的重视程度也超过前代。

如唐代在科举上设置了“童子科”，在文学诗歌中也出现大量的儿童形象，这种重视、喜爱儿童的倾向为儿童成为绘画题材打下了社会基础。唐末路德延曾撰写《孩儿诗》五十韵，完全是儿童诸般游戏和顽皮形象的现实写照。除了壁画、碑刻、绘画上表现有儿童形象外，镇江市丁卯桥唐代金银器窖藏中出土的鎏金小银瓶上面也饰有三幅婴戏图案。

五代南唐画家周文矩画有《浴婴图》，绘三妇人为四婴儿洗澡情形。画面选取从脱衣到洗毕整个情境，将母亲为婴儿日常洗澡的全过程极细致地表现出来，构图丰富严谨，极富生活情趣，实为精美之作。

宋代，是儿童题材由发展到独立进而兴盛繁荣的时代。宋代婴戏图内涵也有所突破，儿童具有了吉祥和幸福的寓意。中国传统观念上，婴孩是家庭幸福快乐的源泉，儿童具有健康自然之美，也是人类延续生命的象征，在封建经济下，因为多子多福、子孙满堂是中国老百姓的美好愿望，人们希冀多子，尤其是男孩，来提高家庭生产能力和生活水平，这种观念大大推动了儿童题材的绘画创作和流行，儿童题材成为广受民间及宫廷推崇的重要画科。同时出现了不少表现儿童题材的画家，如苏汉臣画有《秋庭戏婴图》《婴儿群舞图》《萱草婴儿图》《货郎图》等。阎次平画的《牧牛图》，该画分四段，分别描写四季中的牧童生活。另有李迪《风雨归牧图》以及无名氏的《秋林放牧图》《雪中归牧图》等。牧牛、货郎等童子题材作为风俗画重要内容，是宋代画家常画的。元代以后，随着世俗文化的发展与艺术的商品化，儿童题材更是大量涌现，一直为广大人民所喜闻乐见。

明清时期的中国人物画尽管没有唐宋辉煌，但是童子题材的绘画作品依然受欢迎，尤其是瓷器上面的童子题材纹饰，内容更加拓宽，嘉靖时又发展出百子图，寓意“百子千孙”。清代，除了期盼多子多孙外，考取功名等本与婴孩无关的寓意也开始被引入到婴戏图之中，如五子登科、加官晋爵、婴孩读书、指日高升等，表达当时人们望子成龙，希望将来科举高中的美好愿望。《婴戏图》绘画代表性作品则有明代著名画家陈洪绶，清代人物画家王

■ 李学明 房后屋后
136cmx22cm 2011

素尤其喜爱画童子题材，他画有一系列的《婴戏图》。清代宫廷画家绘制的《升平乐事图》册页（现藏台北故宫博物院），描绘了贵胄世家之中，仕女孩童庆赏元宵的场景，涉及赏灯、玩灯、骑竹马、吹“扑扑噔”等多种游戏。可以看到童子在玩耍一种形似葫芦玩具与滚灯笼的情景。民国近现代也有不少画家，如溥仪、陈缘督、吴显曾等都不止一次地画有《婴戏图》。

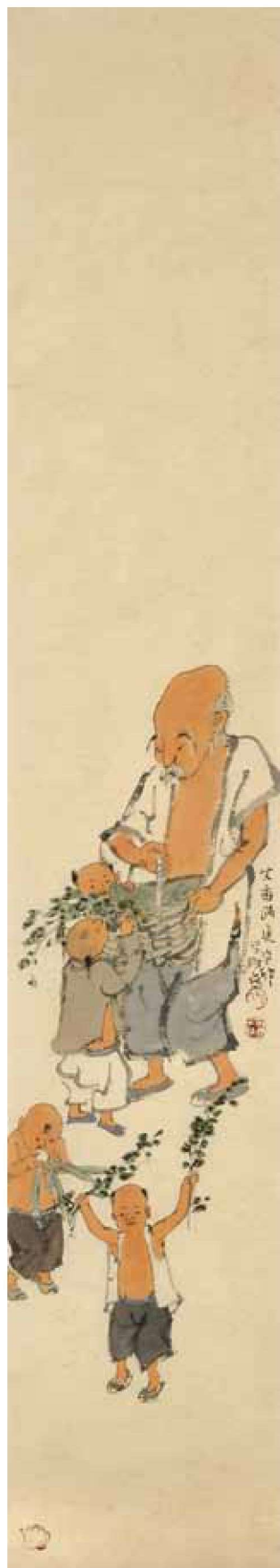
童子题材的诗意王国

中国画历来讲究诗画一体，讲究诗中有画，画中有诗。诗，是用文字凝造的形象画境；而画是诗意生发的具体形象的再现和诠释。儿童，因其活泼可爱、纯洁无瑕的天性，自古就是诗人们吟咏的对象。不管是清平盛世，还是艰难时世，儿童都是人间快乐的天使，儿童题材的诗文也是古诗中最受欢迎的内容之一。在中国传统文化中，历代文人墨客无不对儿童题材情有独钟而纷纷吟咏赞叹。只要诗人或画家写及或画到儿童，就总会有一种纯真、美好、天真、活泼的纯朴气息扑面而来。真是诗中有画，画中有诗。

在中国第一部诗歌总集《诗经》里就有涉及儿童的诗句：“芄兰之支，童子佩觿。”（《卫风·芄兰》）中国古典诗歌史上较早专门写儿童的诗篇还有西晋诗人左思所作280字的《娇女诗》。描写儿童题材的诗文唐代比较多，如唐代大诗人杜牧的《清明》：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂，借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。”再如，贾岛的《寻隐者不遇》云：“松下问童子，言师采药去，只在此山中，云深不知处。”贺知章《回乡偶书》诗句：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。”这首所写儿童问话的场面极富生活情趣，即使读者不为诗人久客伤老之情所感染，也不能不被这一饶有趣味的生活场景所打动。另有胡令能的《小儿垂钓》：“蓬头稚子学垂纶，侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手，怕得鱼惊不应人。”全诗从形神两方面刻画了垂钓小儿栩栩如生的形象，给人留下了深刻印象。这是一首以儿童生活为题材的诗作，在平淡浅易的叙述中透露出几分纯真、无限童趣和专注垂钓小儿的别有情趣。宋代杨万里《宿新市徐公店》：“篱落疏疏一径深，枝头花落未成阴。儿童急走追黄蝶，飞入菜花无处寻。”杨万里也是写儿童天真可爱的高手，诗人先向我们展示了一幅春末夏初的画面。接着从画面里跃出一个“急走追黄蝶”的儿童。那黄蝶被迫急了，一下子隐没在菜花里。诗到这里就完了，但我们可以想见，那飞奔的儿童怎样一下子站住，又在菜

■ 李学明 河水悠悠
136cmx22cm 2011

■ 李学明 艾香满庭
136cmx22cm 2011

■ 李学明 柳荫无暑
136cmx22cm 2011

■ 李学明 燕归来
138cmx22cm 2011

■ 李学明 故乡月明
136cmx22cm 2010

■ 李学明 蛙声兆丰年
136cmx22cm 2011

■ 李学明 故乡瑞雪
136cmx22cm 2010

■ 李学明 爆竹声中旧岁除
136cmx22cm 2010

花地里东张西望的神态。杨万里另一首《桑茶坑道中》：

“晴明风日雨干时，草满花堤水满溪。童子柳阴眠正着，一牛吃过柳阴西。”诗中所描写的是个雨后晴天，日头光灿灿的，微风清爽爽的，地面上的雨水已经蒸发得无影无踪，小溪里的流水却涨满河槽。溪水穿过碧绿的原野，奔向远处；夹岸丛生着繁茂的野草，盛开着绚丽的野花。堤岸旁的柳荫里，一位小牧童躺在草地上，睡梦正酣；那头老牛，却只管埋头吃自己的青草，越吃越远，直吃到柳林西面去了却没有担心老牛逃走，它和小牧童是形影不离的老伙伴儿。杨万里的《闲居初夏午睡起》：“梅子留酸软齿牙，芭蕉分绿与窗纱。日长睡起无情思，闲看儿童捉柳花。”则是描写梅子成熟、芭蕉荫浓的初夏风光和儿童扑捉柳花的场景，表现了清闲恬淡、天真无邪的情趣。其中“捉柳花”句写儿童专心嬉戏之状，跃然在目。诗句显示了诗人化工肖物的本领。杨万里《舟过安仁》：“一叶渔船两小童，收篙停棹坐船中。怪生无雨都张伞，不是遮头是使风。”宋代雷震《村晚》：“草满池塘水满陂，山衔落日浸寒漪。牧童归去横牛背，短笛无腔信口吹。”把儿童表现得都是栩栩如生。

描写更加直白、鲜活、生动、形象的诗句还有清代著名诗人袁枚《所见》：“牧童骑黄牛，歌声振林樾。意欲捕鸣蝉，忽然闭口立。”描写牧童骑在黄牛背上，嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了，就马上停止唱歌，一声不响地站立在树下。“所见”即诗人偶然看到的一幅生活画面。这情景，被诗人看在眼里，写进诗中。这从动到静的变化，写得既突然又自然，把小牧童天真烂漫的形象，刻画得活灵活现。晚清诗人高鼎《村居》诗句：“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。”则描写出了一幅春天孩子们在村旁的芳草地上放风筝的图画，是一幅自然景物和活动中的人物融合在一起的、充满生机、春意盎然的农村生活图画。早春二月，草长莺飞，杨柳拂堤，儿童们兴致勃勃地放风筝。有景有人有事，充满了生活情趣，勾画出一幅生机勃勃的“乐春图”。读了这首诗，读者好像跟诗人一起饱览了美丽春景，一起分享着孩子们放风筝时的欢乐。

由此可见，古代诗人不仅善于精心观察，还善于细腻用笔，把一个个平淡的生活场景记录下来，并赋予了神奇的力量。不仅写得新奇，还塑造了种种可爱的儿童形象。

这每一首诗的每一个字词章节构成了一幅幅画面的一个个元素符号，营造了一个个生动活泼的形象动态。每一

首诗又都是一首美妙的音乐，谱唱吟咏着一首首绝妙的儿童歌曲。

李学明童子题材的审美内涵与时代意义

追根溯源中国美术史上的儿童题材艺术品，细心品读李学明童子题材的中国画作品，让人深深感到李学明童子题材诗意性的绘画表现与古代儿童题材的诗意描写不谋而合。李学明显然是一个从传统文化中走出来的画家，他所画的童子题材作品，犹如一首首美妙的儿童诗，质朴、纯粹、和谐、自然。观李学明君的童子题材画犹如读古人童子题材的诗，让人心底澄明、精神愉悦。其实，李学明的每一幅画都是一首好诗。通过欣赏解读李学明的童子题材中国画，你会发现他是一个文气十足、深深挚爱传统文化并且底蕴深厚的画家。他的每一幅画都营造了一个心底清明的世界，那是他的童年世界，他的理想世界，那是一个心灵清静而美好的世界。他所画的一幅幅童子题材的作品，可以说是营造了一个个童话的天堂。

我们大致可以从李学明几个系列内容看他的绘画特色：一、攻读系列，学明君是个文人，酷爱读书，作品《三更灯火五更鸡》画童子读书，也预示画家从小就是一个爱学习的人；二、牧牛系列，如《牧牛图》《牧归图》《夕阳牛背》等，这些作品表现了画家童年时代的生活；三、对弈系列，如《山中闲岁月》《秋山对弈图》等，表现几个孩童放牧之余下棋的情态场景，旁边还有一老叟观看，似乎也已进入角色；四、童戏系列，如斗虫、扑蝶、戏蟾等都是表现童年时代嬉戏玩耍的生活场景与生动的细节，作品《嬉雀》表现的则是冬季儿童无事，而麻雀觅食，富有智慧的童子在捕雀的场景；五、四季系列，如《春风乍起》表现儿童春天放风

■ 李学明 丰年之兆 136cmx22cm 2011

筝，《柳荫无暑》表现儿童在夏天树荫下嬉戏，《金风过庭》表现秋天儿童玩耍，《瑞雪丰年》表现冬天雪景下儿童闹花灯；六、家山系列，如《家山高》

《此景如昨长相忆》等系列是他一再表现的题材，明显地表达了画家思念家乡、眷恋童年的情结；另有表现儿童游泳戏水内容系列与闹年系列以及生活场景系列等；新近创作的儿童拜佛系列更加表现了“人心有个真境”的李学明那种超然物外、不俗脱俗的艺术境界。

学明君作画最尚古意，最寓诗意，最富童趣。他爱古人，爱读书，爱童年，爱回忆。这是一种境界，是一种忘我的境界，是纯粹美好的脱俗的境界，是一般人难以达到的境界。因为童年最单纯，童年最无私，童年最忘我，童年最难忘。

其实，李学明一直生活在诗意童年的梦想里，生活在对童年往事的回忆里。他那富有特色的作品已经证明，他已创造了属于他自己的鲜明的图式语言与笔墨符号，他那笔下的童子是20世纪五六十年代典型的服装与造型，也正是画家本人的童年时代。他所表现的童子造型与整个画风充满着善良、纯朴，透着浓浓的时代气息，大都是画家儿时生活的深刻体验，是他那个时代的生动写照，之所以画来令人着迷，让观者看来陶醉，让赏者读来神怡，是因为所画这些童子的形象，仿佛把观者带入了那个时代，因为画面描绘的童年时代的特征太鲜明，每看那些画就会让你一次次回到童年，去重温儿时那幸福的梦。

儿童是社会的未来，是人类的希望，是精神的寄托，是灵魂的归宿。儿童具备太多太多优秀的品质，几乎所有吉祥美好幸福的词语用在他们身上都丝毫不过分。他们活泼可爱、纯真温润、天真无邪、纯洁无瑕、天资聪颖、稚气好

奇。有的白白胖胖、粉粉嫩嫩，有的漂亮可爱、聪明懂事，有的乖巧，有的顽皮，有的淘气，有的调皮，有的虎头虎脑，有的樱桃小嘴，其蹒跚学步、咿呀学语、活蹦乱跳、聪明伶俐的形态与举动让人笑得前仰后合，天生丽质、少有才气、才貌双全、聪慧过人、胆识过人、过目不忘的智慧等，儿童时代，清淡如水一般纯净，明媚如花一样灿烂，儿童时代，让人终生羡慕不已。

现实社会，发展变革，和谐盛世，经济腾飞。在快速、发展、善变的同时自然难免带有浮躁因素的当下，人们更应该注重修炼养心，需要有一个心灵的港湾去适时歇息。不然，那根一直紧绷着的弦就会承受不起。李学明童子题材的中国画可以是一针清心剂。

李学明童子题材中国画作品创造了一种清凉、清心、清净、清新、清静、静谧之境；一种安逸、恬淡、和谐、吉祥、甜美、幸福之境；一种忘我、忘怀、超脱、潇洒、天真、烂漫之境。其实，李学明的童子题材绘画是创造了一个清秀、清雅、清澈、清丽、清逸、清纯的世界，一个令人追求向往羡慕的世界，一个可以让心灵得到抚慰安歇的世界。这是一种至高的境界，这种境界不但在目前浮躁的社会环境下尤其需要，而且在人的整个生命过程中也是终极追求的目标。返老还童是一种心态，更是一种境界。因为，有了这种境界，人就会变得平和安详而不再那么急功近利；有了这种追求，人就会显得更加超脱、淡然与纯粹；因为有了这种精神，人在工作、生活与事业中就会变得更加单纯而积极面对。

这正是李学明童子题材中国画作品的文化价值与时代意义所在。

我所知道的李学明君是一个理想主义者与唯美主义者，喜欢做梦，喜欢

追梦，喜欢回忆，喜欢古典，喜欢古琴，弹得一手好古琴，喜欢作诗，更喜欢表现现实生活中美好的东西。他酷爱传统文化，不管去哪里采风、写生，他都不会忘记到当地采撷收集古代文人墨客所留下的那些经典花絮，搜集相关文学历史资料。由此可知，画家李学明为什么如此对儿童画题材这么钟情于斯了。他是借助童子题材的绘画来抒发他那童心般清澈明净的胸怀，来寄托他那尚古好文的情怀，来描绘追忆他那童年生活天真烂漫、欢乐纯朴的时代。

李学明是一个人物画家，兼画山水与花鸟，更喜书法。但是，在他众多的绘画题材中，他所画的童子，是我最爱，最为可爱，最具特色，各式各样的孩童动作神情，无不生动别致、极富情趣，皆是他对美好童年生活的追忆；对童年时期天真纯真本真生活的渴望；通过对童年时代的描述，告诫观者的是不要丢掉童趣、童真与纯粹，同时更是告诫人们要珍惜自己的童年时代，珍惜现今社会不要被金钱利益冲昏了头脑，要始终保持童年的那份纯真与天真。

童年是人一生中最幸福美好的季节，童年是艺术家永远不想醒来的梦。人生难得是清欢，人间清境是童年。著名美术理论家刘曦林评论李学明的中国画说“读了学明的画却如清风徐来，一时忘掉了许多的烦愁”。的确，当你工作生活之余静下心来咀嚼人生百味时，当你一颗疲惫的心想停下来小憩一下时，当你回忆你童年往事时，当你向往追求纯真、纯粹的至高理想时，请认真品读李学明中国画童子题材的绘画作品，它一定会让你的心灵受到净化与洗礼。我是这样想。

■ 李学明 金风过庭 136cmx68cm 2010

■ 李学明 绿荫无暑 136cmx68cm 2010

李学明中国人物画作品辑评摘编

(李学明“文心禅境”画展于2011年12月18日在荣宝斋举办，当天举行了李学明中国画作品研讨会，在京的著名美术理论与画家参加了研讨会。因故未能参加研讨会的专家、领导、理论家与画家在展览期间陆续参观展览时又各自对李学明画展给予高度评价。现摘编部分发言，以飨读者。——编者)

冯远（中国文联副主席 清华大学美术学院名誉院长 中央文史馆常务馆长）：第一次看到学明的作品是心亮带来的两本画册，因为在外地参加活动，所以没有参加学明的画展。第一次看到他的这批以儿童题材为主的人物画就吸引了我：他的作品中间有着非常丰富的童趣，我估计完全是按照作者的童年记忆来反映的，而且是那种光屁股，两小无猜的这样一种孩童时代的记忆。生动的造型，丰富多彩的儿童嬉戏的举动，空灵的画面，我当时觉得非常的特别，后来就陆陆续续看到他别的作品，比如他画的老人与孩子的题材，包括案头、清供和文房四宝，再接下来看到的是一批文心禅境的作品，我觉得这些作品都保持着他的基本风格，洗练、概括、画面疏朗，讲究用笔，具有很强的文人绘画的笔墨形式感，这是近年来不多见的以平实的题材为画面和运用熟练的笔墨语言来表现题材的不多见的一个画家作品。不光如此，在他的作品中间，还加进了丰富的人与人之间的交流和艺术表现题材自身的这种形式感。所以，读他的作品，第一感到亲切，第二感到有趣，第三很有绘画的意境。这三者本来在人物画中间要处理的好，是一件不容易的事情，但学明通过他巧妙的处理，我觉得既达到了趣味，也达到了韵味。同时有些山水画、建筑、人物和风景融合在一起的画面中间，达到了一种平远、有

■ 李学明 三更灯火五更鸡 30cmX40cm 2010

趣的绘画形式和意蕴。我觉得这在当代人物画纷纷注重直接从生活中模拟对象和结构画面的风气日趋泛滥的情况下，学明的这条路走出了他与众不同的风格，我觉得具有很高的慎独性和审美趣味。

题材选择也都定位在既是司空见惯的题材，同时又感觉在视觉样式上跟我们平时见到的程式化、概念化的题材又大异其趣，这个是学明于平实的题材出新意的精妙之处，也是与众不同之处。很普通的题材，在学明笔下能画出很别样的趣味，这是我觉得很有意思的地方。很值得同行来观赏。学明的画作虽然幅面都不大，也不是我们平时所理解的精品力作之类的，但是在这小幅的天地中间，可以说既有惜墨如金的，也有满篇满幅的这种笔墨丰富的表现样式，加上他的题款这种别致的形制，于一般中间见新奇，平实中间见独特，是很具观赏趣味的作品。山水画也画得很熟练，尤其是这个柳条透过的这个画面，很别致，一般人不会这样画，看到人之后，肯定要躲开的，这一路也挺特别的。

郎绍君（中国艺术研究院研究员 著名美术理论家）：曾在刊物上看到李学明的画，很有印象。这次看到画集，印象更深了一层。大家称赞他有“童心”，我想，画儿童题材并不意味着有童心，而且，童心也各有不同处。白石老人画儿童多表达乡思，丰子恺画儿童多表达亲子之情。李学明画儿童，有时是追念幼年生活，有时是以童子喻意“真”与“诚”（如他反复画的《童子拜佛图》）。他题画说以“童画养心”，其非儿童题材作品也与其的“养心”密切相关。所谓“养心”，即重视内在的修养，包括诗、文、书、画、琴等。这正是文人画的传统，其精神大抵源自庄禅。谁都可以说自己是以书画“养心”，但说是一回事，做是一回事。真正能做到的，少见得很。李学明喜画僧人和礼佛，但这些画并不刻意寓寄禅理，而更多追求生活情趣的和情景交融的诗意。作品自然、平和、含蓄、有余味。这正是艺术家而禅者的态度。

当代人物画多小品，小品则多古人和美女。但古人难画，所见极少有可信、有趣、有个性、有古意的形象，也极少有练达传神的笔墨，而大多概念化、戏剧化，弄姿作态，要么丑陋，要么甜熟，要么恶俗。近百年画古人生动而有趣者，只齐白石、傅抱石、李可染等数人而已。李学明笔下的古人如钟馗、老僧、文士等，皆以简笔出之，适度夸张，诙谐而不流于戏谑。结景平中见奇，笔墨则刚柔适中，没有常见的江湖气，有很高的格调。李学明在人物造型和笔墨上，似乎借鉴了金冬心、齐白石、李可染的写意人物，但又形成了自己的特点。在追求诗意上或许受到了丰子恺的启示，但画法风格与丰子恺没有关系，丰氏画近于现代漫画，李学明则是充满古意的写意画。以李学明的能力，其人物画取

材还可以拓宽些，刻画人物还可以更加深入。古人、儿童之外，应更多关注当代人物。丰子恺的成功，主要在于他的作品以大悲悯之心关注现代人生。中国正处在历史转折的大时代，人与人世诸相最丰富，也最可观，中国画最需要对人世深度刻画。用自己的眼看人看世界，独自观，独自思考；画家不仅要有童心、爱心，还要有悲天悯人之心，以及在艺术上超越前贤的大气度。

刘龙庭（人民美术出版社编审 著名美术理论家）：学明的画，用六法里面的第一条“气韵生动”来形容是很妥帖的，六法里面这个“气韵”从南齐谢赫提出来以后，这一千多年以来可以说是中国画的一个最高的准则。我看了学明的画之后就想起了气韵生动，有气、有韵。这个“气”有文气、有意气、有士气，属于知识分子范围的，中国画的画论还是很值得人们思索的。这个“韵”就是指韵致、韵味、风韵，譬如说这个女孩长得不是很漂亮但是很有风韵，这也是一种飘逸之美。所以说“气韵”二字在中国画里是非常重要的。一开始谢赫那个时代是人物画的年代，山水画还处于雏形，后来无论山水、花鸟都讲究“气韵生动”，这个传统学明抓住了关键。一幅好画，首先看这个画的气息如何，味道如何，内行所说的这画画得很有味儿，相反的评价就是这画画得没大意思，就像白开水，还有个说法是“无味之味乃为至之味”，这都是文人说的词语，有点绕。

中国画的味要由创作者的创意和欣赏者的心领神会来完成，在你的作品中你对气韵把握得很好，这不容易。我写过关于赵孟頫的文章，赵孟頫有一段比较著名的画论，就是“作画贵有古意，若无古意，虽工无益。今人但知用

笔纤细，傅色浓艳，便自谓能手。殊不知古意既亏，百病横生，岂可观也。吾所作画，似乎简率，然识者知其近古，故以为佳，此可为知者道，不为不知者说也”。你的画从总的来讲，不是那种很沉重的叫人感到很压抑的那种类型，而是看到之后叫人感到很有趣味，当然也有哲理，欣赏起来总的来讲比较轻松，给人以愉快、轻松、调侃、幽默，在调侃与幽默当中还有比较深刻的人生哲理，所以你的画达到了一种很高的境界，可喜可贺。

现在是21世纪，以改革开放为社会背景，在美术界，在中国画界，在中国画的人物画界，是进入了多元化的时代，但也不能因为我们喜欢古典题材就反对现代题材，因为现代题材也有它本身的作用，重大历史事件，反映人民的意气风发。同样有它的优势，一个画家应该根据自己的情况来选取自己的创作题材，找到自己的艺术语言，铸造自己的艺术个性，学明已经在这方面取得了很可喜的成绩，但是也希望你不要骄傲，学不压身，你现在是人到中年，相信你未来还会有更大的发展。不因为是画古装人物就不能为现代人所欣赏，也不因为是现代人物的形象就不为偏重古典的人来思考，应该是互相补充、互相商议，使你的艺术的境界往纵深发展。

笔墨方面，学明的画里面受白石老人的影响可以看到。再一个是丰子恺。丰子恺的画，最早是学日本的一个画家，但丰子恺是一个文学家，而且是一个佛教徒，出过《护生画册》的几本书，丰子恺的画也很隽永也很有味，但他少了墨的韵致。虽说学明的画是画人物，但里面也有画山水、画花鸟的技法，用线、用色甚至章法，并且你的画有大片的空白。现在的画都画得很满，特别是一些大画，一等照下来实际

上不大，等到了出版的时候就感觉是一个局部，因为四面都是满满的，所以空白可以给观赏者一个想象的空间，古典画论里面“虚、实”二字，懂得实必须懂得虚，如果能够把虚处处理好了之后，实处会更加出彩。但没有实的东西也不成为一幅画，画到一定的阶段要对空白处进行着意的经营，你现在这个人物画就比较古拙、稚趣，这个特点是属于文人画的范畴，反过来讲如果你画的比例很准，很写实，反而就没有趣味了，因为现在的照相技术非常发达，你画得再准确，那照相机喀嚓一下子就照下来了，所以可染先生有“不与照相机争功”的一方章子，还有他的“可贵者胆，所要者魂”，这些对画人物画也有用，甚至对画花鸟画的也有用，这些东西都很深刻。现在跟照相机争功的画不少，特别是工笔画家，我经常在研讨会上提，有些人把功夫下在衣服上面，而《淮南子》“寻常之外，画者谨毛而失貌”这句话他们大概没怎么看，看了也许也没怎么理会，现在画牛仔褲的布纹都画上，而脸色很苍白，表情很呆板，那些男女青年站在那里不知道是哭是笑，是高兴是难过，像木头一样，所以学明的画说是“逸笔草草”，但很有内容、有哲理，很有看头。

张文华（中国美协《美术》杂志副社长）：学明兄是人物画家，跟当今的一些人物画家相比，拉开的距离非常大，当今画人物的画家，我个人感觉大多绘画技法出自于西画，画家技术支持是靠素描，这样作画的直接结果可能对于人物形象的把握，从解剖，到外形，可能更严谨，但也有它的弊端，即它对中国传统画论当中所提出的这个气韵生动的把握或者说张扬上就受到局限。今天读学明兄的画我很欣赏很敬佩，这种

■ 李学明 二月风高
70cmX30cm 2010

对中国文化的坚守让我感到十分的不易。从他的绘画当中，个人体会他所有的精力实际上放在了对中国传统绘画技法的探究上，那么对文化的深入的探究对他来讲，追求心灵的一种静谧和精神上的一种自由，在这点上我觉得表现出学明兄对艺术的一种态度，非常的严谨，刚才在开幕式上简短的答谢词大家都看到了他做事的风格，几句话的答谢都落实到纸面上，然后一丝不苟向观众来表达，做事是这样，他对待艺术我想加上几个更字，更为的严谨。他的这种绘画语言，他所采取的语言要素实际上就是

笔墨，中国所谓传统的笔墨，他所谓的造型，他的抒发，都是用笔墨作为自己的语言符号，这个跟当今的人物画家相比，就体现出他个人作品风格极为强烈，也极为突出。今天大家看到他的作品尺幅都不大，但是里面的学术含量都很高，传达出的气息也都是我们向往的，中国文化的古典精神，所以在这一点上，我也希望所有的画家真正的在这个问题上做更深入的思考，想到什么是中华民族的精神，什么是中国文化的经典，怎么样把它发扬光大，能够在此作出一点贡献。再次向学明兄表示敬意。

李学明

简介

李学明

1954年出生于山东莘县\1978年毕业于曲阜师范大学艺术系\
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\

展览/获奖/收藏

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”。2001年参加《全国名家邀请展》。2002年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》。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“建国六十周年展”；参加“水墨泰山十人展”；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”。2010年出版《李学明画集》（四卷）。

走属于自己的艺术之路

——读李雷的三国人物画

□ 文/郭宜中

近年来，淮北市政协常委，中国美术家协会会员，淮北市国画院院长李雷的三国人物画越来越引起画坛的关注，国内一些知名的画家和评论家在评价其作品时，几乎都用过同样的话：“李雷的三国人物画，在当代水墨人物画中应占有一席之地，从某种意义上看，是对中国水墨画的一种发展和创新。”平心而论，这并非溢美之词。

超越水墨戏曲人物的表现，实现传统水墨的现代转变，是李雷三国人物画最具个性的艺术特色。众所周知，由于古典名著《三国演义》的影响，刘备、关羽、张飞以及曹操等三国人物早已是各种艺术门类表现的素材，比如戏剧、电影、电视连续剧，比如民间的木版年画、雕刻、脸谱面具、剪纸、刺绣、泥塑、蜡染等，都有各自的上乘作品，有的还成了中国传统文化的符号。单就水墨画而言，在当代成就最大、影响最广的莫过于关良、韩羽、马得的戏曲人物画了。用今天的审美情趣来看，他们的人物造型似乎还过于单纯，着墨也比较简单，笔墨和色彩关系也不复杂，整体上看仍属于漫画速写式的，但他们“聊写腹中逸气”的文人氣息较浓，文人画戏笔戏墨的意味突出，因而在水墨戏曲人物画中，形成了典型而牢固的文人墨戏的基本定势。因此，若用水墨来塑造

■ 李雷
千里走单骑
纸本彩墨
120cm×70cm
2012