

山西(芮城)永乐宫第七届书画艺术节

SHANXI YONGLE PALACE (RUICHENG) SEVENTH SESSION OF
PAINTING AND CALLIGRAPHY ART FESTIVAL

大河湾之子

李慎 | 水墨画展作品集

A COLLECTION OF INK PAINTINGS BY LI SHEN, THE SON
OF THE GRAND RIVER BAY

王红梅 姚振华 主编

河北美术出版社

山西(芮城)永乐宫第七届书画艺术节

SHANXI YONGLE PALACE (RUICHENG) SEVENTH SESSION OF
PAINTING AND CALLIGRAPHY ART FESTIVAL

大河湾之子

李慎 | 水墨画展作品集

A COLLECTION OF INK PAINTINGS BY LI SHEN, THE SON
OF THE GRAND RIVER BAY

王红梅 姚振华 主编

河北美术出版社

责任编辑：王 丰
装帧设计：张 颖
作品翻拍：李俊杰

图书在版编目（CIP）数据

李慎水墨画展作品集 / 王红梅，姚振华主编. -- 石家庄：河北美术出版社，2014.9
（山西（芮城）永乐宫第七届书画艺术节）
ISBN 978-7-5310-5989-9

I. ①大… II. ①王… ②姚… III. ①水墨画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第217795号

山西（芮城）永乐宫第七届书画艺术节
大河湾之子—李慎水墨画展作品集
王红梅 姚振华 主编

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：山西运城空港标新印务有限公司
印刷：山西省运城市东阜印刷厂
开本：787×1092 1/8
印张：12.5
版次：2014年9月第1版
印次：2014年9月第1次印刷

定价：460.00元（两册）

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

编委会

山西（芮城）永乐宫第七届书画艺术节组织机构

主办单位：

中共山西省委宣传部 中国美术家协会
山西省文学艺术界联合会

承办单位：

中共芮城县委 芮城县人民政府 山西省美术家协会
山西永乐宫文化传媒有限公司

山西（芮城）永乐宫第七届书画艺术节组委会

名誉主任：

胡苏平（中共山西省委常委、宣传部长）
刘大为（中国文联副主席、中国美术家协会主席）

主任：

吴长江（中国美术家协会分党组书记、驻会副主席）
杜学文（中共山西省委宣传部副部长）
李太阳（山西省文联党组书记、常务副主席）

副主任：

徐里（中国美术家协会分党组副书记、秘书长）
和悦（中共山西省委宣传部文艺处处长）
崔力（中共山西省委宣传部文化活动指导中心主任）

秘书长：

丁杰（中国文联美术艺术中心主任）
王学辉（山西省美术家协会主席）
董旭光（中共芮城县委书记）
贾国平（芮城县人民政府县长）

委员：

李伟（中国美术家协会大型活动部主任）
李桂萍（山西省美术家协会秘书长）
罗宏伟（中共芮城县委副书记）
赵自成（芮城县委常委、统战部长、县委秘书长）
王红梅（芮城县委常委、宣传部长）
张应征（芮城县人民政府副县长）
赵伟兵（芮城县政协副主席、政府办主任）

办公室主任：

李伟（中国美术家协会大型活动部主任）（兼）
王红梅（芮城县委常委、宣传部长）（兼）

办公室副主任：

杜松儒（中国美术家协会大型活动部副主任）
姚振华（芮城县委宣传部常务副部长）（兼）

简介

李慎，山西省芮城县风陵渡大河湾人，山西美协会员、山西山水画学会会员、国家二级美术师，国家友好画院、中国民族画院特聘画家，就读于南京艺术学院国画人物专业，师承张文俊、周京新、李小山、王孟奇等老师。早期主攻山水，作品多次参加省市及国家展览，曾获第三届全国山水画展“创新奖”、海峡两岸全国山水画展铜奖，第一届加拿大枫叶水墨大展“佳作奖”、山西芮城永乐宫书画艺术节第一届、第四届“百佳奖”，国家人事部颁发的“中国画杰出人才奖”。2008年在北京首都博物馆参加迎奥运青铜馆特展，入选上海世博会“中国画名家作品展”。作品刊登在《中国美术报》《国画家》《美术观察》《国画收藏》《艺术界》等。撰写的青铜文化研究论文在《中国文物报》《文艺报》等多种核心报刊发表。近几年作品先后在北京、上海、广州、南京、石家庄、保定、大连、烟台等地展出拍卖。现居北京。

创新之路

钟纪明（旅法艺术家）

结识李慎先生已是多年前的事，过去只知道他的山水画得不错，得过很多奖。近几年我在国外做事，少有联系，最近在一次国内展会上相遇，看他的作品、画册，使我为之一振，李先生的作品完全改弦易辙，走进了中国原始美术的无人区。他以青铜、甲骨文化为素材，创作了大量水墨佳作，画面的笔墨气象，结构处理，视觉效果都很不错。在一个展览的整体印象中，李先生的作品新颖、独到。

在国内好多艺术家要我谈创新问题，这好像是一种职业使命。如同科学家期待发明创造，艺术家要能创新是很难的事。作为一个艺术家的创新、定位，我感觉，必须作出适合自己个性发展的正确选择，首先要测准一块有金可探的艺术“矿藏”，然后静下心来，花大力气，深度发掘，寻找个性元素，强化与反复提炼。我认为李慎就是一位拥有“青铜文化矿藏”的艺术家。

通过深入了解，能看出李慎的变革之路有着坚实的理论基础，他在2003年开始，由一次职称论文的选题为契机，走进了商周文化的深入研究。商周时代的祭祀、征战、甲骨文等社会内容，从文本到当代文物器饰，广泛而有侧重的涉猎，为后来的水墨创作奠定了理论基础。他的论文发表在《中国文物报》《文艺报》等刊物，还有许多在网上被广泛转发。

任何创新的艺术实践从来都不会轻松、顺畅，弯路、迷失、疑惑，无数的艺术难题足以打垮你千百次，顽强的艺术家则能以意志、信念、兴趣在精神的痛苦折磨中前行。舍，远大于得，但彼岸世界的召唤必经苦海的生死煎熬，但又有几人能成功跨越？

李慎的为人做事，一贯坚持低调做人，高调作画，风格语言有着不与人同的个性追求，这注定要面临险绝的艺术历程。李慎来北京的五年，一直在寻找同路人，因为画风之间、图式的相互借鉴，可以不断地修正自己。但一个独行者的路是艰难曲折的，全靠自己的知能去锤炼、完善，去符合客观的准则。审美素养的高下，尤其体现在对艺术的判断、感悟和选择之中，选择本身就是一种竞争力。个性审美的定向、价值、定位体现在作品的格调中。高尚的精神结构只围绕着赤诚的激情而建立，一切有生命力的作品，都是人性的创造活动成为形象化的艺术。

看李慎的作品，我更醉情于那种大盈若冲的艺术境界，以青铜文化感受原始文明的气息，以当代审美元素承接化合文化内蕴的图式。从纹饰的艺术节律中探求自家的笔墨美感秩序。他对素材的取舍，取形而不为形役，注重情与势的传达，虚与实之间，意在实处生，情在虚处醉。画面古色古香，沧桑厚重，但有着现代感的审美构架，给人以雄浑、大美、神秘之境。

弘扬传统文化，这一国策重任要求艺术家从传统资源中寻求健康的文化基因，不是简单

地合盘端出历史的辉煌，而是要寻找它给当代人的启迪。这就要求艺术家有扎实的功底、深厚的文化底蕴和时代创新能力，作品应具有高尚的审美情趣，深厚的文化内涵以及民族本土原创的气质，古典美与现代美并存，追求传统精神所彰显的正大气象。李慎先生用自己的作品践行了这一壮举。

科学与艺术的发展都离不开哲学思辨的深度观照，中国画的生化变革更需要有哲学思辨的引领。笔墨价值聚焦在传统与现代的契合点上。这些形而上的理念都需要成功地把握。为人艺的修炼，观念决定成败，观念的前瞻和更新是拓宽作品的境界，深邃作品内涵的必要前提。李慎的作品无疑赋予了这种高视点的规范，他对题材的选择避免随意而浅薄，大量素材要经过思维的浸泡，情感的润化，能给人以醇香、厚重的视觉美感。

物质生命与艺术生命在时间消磨中最终只有艺术生命的不朽。把远逝的历史古典精神唤回到当代重塑民族文化的大美精神，这是李慎水墨青铜艺术的当代价值。李慎在传统文化宝库中为我们开启了一处水墨青铜的大门，丰富的宝藏将会迎来更多的关注，我们相信李慎对这个题材一定会有更大地发掘。

复活的青铜

——李慎水墨青铜画赏析

叶松铤（陕西艺术评论家）

李慎让我刮目相看。这在一个大师、泰斗、学者犹如芳草一样疯长的年代，李慎让我感到了一种真实、一种扎根在土里，有着自身的强壮的真实。李慎让我刮目，不是他头上的“画家”头衔，这个头衔在时下，似乎正在泛滥和贬值。我是在他的画中，发现和找到了李慎这个人：他在敲打着他的青铜，那是有节奏地敲打。他神情专注、陶醉乃至迷恋，嚶嚶嗡嗡地作响，仿佛从远古传递而来，带着强劲的精神召唤……

李慎在复活青铜，那是对一种深埋的记忆的复活。从历史回望商周，遥远的青铜，早已生满了绿锈，失去了锃亮的色彩；那些饕餮的纹路，那些钟鼎上的铭文，已经很难考证和辨认了。然而，李慎却在一次次敲打中，发现了青铜的音符。这些远古的青铜的语言，以音符的方式，传进了他的耳膜，抵达了他的灵魂。那些飞翔的音符，各呈姿态：有的婀娜，有的宏伟，有的凶悍，有的威武，有的广袖轻舒，载歌载舞……这是青铜的盛大聚会，夏、商、周三朝的青铜齐聚在了一块，东方文化的灿烂，被青铜炽热地释放出来。李慎醒来了，他从青铜的梦中醒来，经历了短暂的时光穿越，他找到了三千年前的青铜，捡拾到了散落的青铜的音符，他从噌吰而雄浑的回响声中，听到了一种像鼓点敲打的声音——那是自己心脏的跳动！李慎携带着青铜的成色和青铜的光芒，他禁不住战栗了，这是灵感穿过毛孔撼动身心的战栗。他突然看见，他的画纸上青铜晃动，摇曳生姿……

李慎是第一个在宣纸上表现青铜的人。他是一个求变的画家，他的“水墨青铜”，是传统画技和古老文化的结合。他上溯源头，找到了文化的引爆点。他让艺术这件炫丽的外衣披在了青铜身上，将灰暗的青铜、锈迹斑斑的青铜牵引登台，妖冶亮相。于是，几千年的青铜，有了灵气、血肉，有了自己的表达，有了含泪的控诉，有了凄迷的灯火中辗转的喟叹，有了斧钺的锋利、祭祀的悲壮、盔甲上反射的日光……李慎是熟知青铜的，显然，他笔下的青铜很早就被他捂热了，因此，我在读他的这些“水墨青铜”的时候，已经没有了锈蚀的味道，没有了那种被考古家、历史学家抽象了的艰涩。李慎是一个完全读懂了青铜的人，他不但读懂了青铜，而且还把青铜在自己的怀里捂热了，直到锈蚀脱落，光华尽现！他理解了青铜，这是一种文思境界的理解，这种理解，是他将历史文化的青铜转化成文化艺术的审美，转化成在宣纸上诗意澎湃的“水墨青铜”！

水墨表现青铜，我以为关键是如何让青铜复活，也就是如何用艺术的方式再现青铜。水墨是技法，但在李慎的笔下，水墨也是一种意蕴、一种生气、一种飘荡在天地间的浩荡风云……李慎的画中，一是对青铜的大写意，这有点形而上的味道，但水墨技法起到了点染、温润的作用，它消解了青铜的灰暗和冷寂，消解了青铜符号带给我们的认识和理解上的隔膜。他让我们通过对一尊兽、一尊鼎、一挂车、一把斧钺以及残存的铭文的审美观照，聆听

到了青铜背后的缠绵悱恻、激越与悲壮、杀伐与幽怨……青铜和美女，是李慎的另一种表达方式。这是青铜时代不能抹去的颜色，除了坚硬、锋利、凄冷，还有温柔、美丽和绚烂。那些女人不只是青铜时代的点缀，因为她们的存在，才有了青铜时代的潇洒、丰腴、浪漫，才有了被历史永远也咀嚼不尽的味道……李慎笔下的那些女人，是青铜时代的标本，是历史的记忆。她们与青铜构成了鲜活的存在，她们活在青铜的世界里，而青铜就是那个时代所有人的灵魂的一种呈现……

李慎当然不只是为了复活青铜，他的文思境界，显然是在寻找一个点，那是一个笔墨能否准确地、深邃地表达出青铜在水墨中的意境！李慎的两组画中，前者没有具体的人物，只有各种不同形状的青铜器具，运笔大开大合，悍气十足，血气十足，虽然画面抽象，但贯穿画中的气韵却饱满、畅达，细细赏读，自能品出个中滋味；而另一组画，主要表现的是美人和青铜，但聚焦点在美人身上。这是对前一组画的补充，是阴柔与阳刚的结合：天地万物此消彼长，全赖于阴阳的持衡，这是中华文明得以长盛不衰的根本所在。

李慎涉足于一个陌生的领域，在李慎之前可能是一个“无人区”。李慎来了，他不是个无意识的莽夫，这就好比到水下探险，下水之前，他已经学会了游泳、潜水以及很多水下作业的知识。因此，读李慎的画，你读到的绝不是肤浅、单一，而是知识、境界、底蕴，读到的是一个画家对艺术的探索的精神。李慎复活了青铜，那是一个让人感动的、绚丽多姿的、色彩纷呈的“水墨青铜”的世界！

前 言

芮城，地处秦、晋、豫黄河金三角，黄、渭、洛三河交汇处。黄河之水从晋陕峡谷跃出龙门奔腾南下，在此折弯东流，这里便成为中国版图上最易于辨认的自然地标——大河湾。人类早在180万年前就在河湾上留下了用火的痕迹，60万年前的匠（kē）河文化遗址，旧石器、新石器伴随史前文化、仰韶彩陶，五千年中华文明在这里都保存着经久弥珍的艺术瑰宝，传承完整而无断代。大河湾之子——李慎水墨画展汇集80余幅作品，主体部分以“生命的光焰”“人物仕女”及少量山水作品组成，绘画题材的选择、创作极具个性色彩的审美诉求。追溯中华文明初始的气象，商周的青铜器、甲骨文的文化时代，可称为中国审美文化、信史文明的第一高峰。青铜艺术，阳刚大美之器，纹饰里透射着永恒不灭的生命光焰，憨拙的动物牲灵既有具象物趣，又含附着原始野性的浪漫，一系列青铜题材作品的呈现，大有烈烈的阳刚之势。仕女及古装人物，尝试与器饰、人物、文字结合，使人感悟到灵秀、轻盈、抒情、飘逸的审美境界。

在中国梦的伟大进程中，大河湾的子民肩负着承前启后的文化担当。近年来，芮城坚定不移地走生态文明发展之路，为创建国家级生态文明县的目标而努力，文化则成为实现理想最厚重的支撑和恒久的定力。今年芮城欣获国家生态文明先行示范区的殊荣，远大而更高的河湾之梦正在展开。

李慎，大河湾之子，仍在不懈追求！

2014年10月

目 录

殷墟幻梦·····	1	神兽·····	33
青铜时代·····	2	龟筮·····	34
天尊圣器·····	4	天宝鬯彝·····	35
神差巫覡·····	5	金戈铁马·····	36
美之初·····	6	能工巧匠·····	37
玄鸟生商·····	7	开国瑰宝·····	38
将军卸戎装·····	8	大物圣牛·····	39
金樽盛筵·····	9	大器承千古·····	40
红颜戎马留英名·····	10	殷商精魂·····	41
华夏巾帼第一将·····	11	天路·····	42
高路入云·····	12	豕尊聚福财·····	43
神坛夜宴·····	13	龙凤呈祥·····	44
血与火的铸刻·····	14	王者之器·····	45
岳母刺字·····	16	幽梦香魂·····	46
八仙论道九峰山·····	17	硕壘醉双龙·····	47
女娲炼石·····	18	西施春沐·····	48
壮行酒·····	19	古月醉梦·····	49
妇好醉酒·····	20	甲骨神道·····	50
鬯爵裸圭·····	21	奉匱沃盥·····	51
天门·····	22	和钟古乐·····	52
画龙点睛·····	23	月儿弯弯·····	53
牲灵的光焰·····	24	书怀·····	54
大爱母仪·····	25	玉液花露·····	55
三羊开泰·····	26	丽人醉·····	56
秀色古韵·····	27	戏蝶·····	57
璨然流光·····	28	芙蓉浥露·····	58
溯源·····	29	清风酣歌·····	59
圣牛丰谷·····	30	南国红豆·····	60
乾坤吉象·····	31	蕉荫觅句·····	61
母仪祥凤·····	32	秀色佳肴·····	62

嫁得玉郎常远游·····	63
长夜青灯·····	64
张飞写姣·····	65
西施邀月嬉吴王·····	66
贵妃尝荔·····	67
八仙得道之吕洞宾、何仙姑·····	68
八仙得道之张果老、蓝采和·····	68
八仙得道之钟离汉、曹国舅·····	69
八仙得道之铁拐李、韩湘子·····	69
落雁之昭君出塞·····	70
沉鱼之西施浣纱·····	70
羞花之贵妃玉环·····	71
闭月之貂蝉拜月·····	71
吴承恩魔幻《西游记》·····	72
罗贯中谋撰《三国演义》·····	72
施耐庵侠情醉《水浒》·····	73
曹雪芹情怀《红楼梦》·····	73
故园幽梦·····	74
卖炭翁·····	75
故园游子情·····	76
老磨·····	77
西岳雄踞大河湾·····	78
九曲大河铸古今·····	80
云水绕龙脉·····	82
大展鸿图·····	84
秋韵·····	84
问道九峰山·····	85
九峰问道觅仙踪·····	86

殷墟幻梦 170 × 170cm

青铜时代 146×97cm

青铜从发展到衰落跨越了一千多年，其中最具审美艺术价值的器物出现在商代中晚期。画面组合了21件不同时段造型各异的青铜器，这些不朽的艺术瑰宝都曾是血与火的时代产物，历经三千载，生命的光焰依然闪耀。

天尊圣器 123 × 123cm

在神权高扬的天台上，紫气东来，香火缭绕。一尊商晚期的鸟兽纹酒觥（gōng），飘溢出圣灵的酒香。神采飞扬的动物神灵簇聚结连在华丽的酒觥器表，气势威武雄壮。侧旁耸立着通天神柱，后侧排列着造型各异的神坛圣器，一派贿神娱神的原始气象。被神权天威桎梏的原始人性流露在人形足的器物底部。天尊成为至高无上的原始信仰。

神差巫覡 123 × 123cm

巫覡是原始社会的精英，巫师有男、女之分，巫为女，覡为男，这些男覡、女巫在作法时以舞蹈、音律传递人与神的交流附会，为凡世生民祈福禳灾。