

李惠昌

中华人民共和国文化部文化市场发展中心
中国艺术品市场白皮书

年度人物





李惠昌 啼者九 190cm x 98cm 纸本水墨 2008

中华人民共和国文化部文化市场发展中心
中国艺术品市场白皮书年度人物

李惠昌

◎ 西 沐/主编

中国书店



李惠昌

艺术家简介

艺名：哼者。1962年生于辽宁抚顺。为中国美术家协会会员、中国书法家协会会员，毕业于中国美术学院国画系，结业于中国美术学院国画系书法篆刻进修班、中国美术家协会油画研修班。

作品参加：2009中国当代水墨展（Impressions Galerie印象画廊主办，展地：法国巴黎）；艺术慈善中国——2008中国当代艺术国际巡回展（水墨）（中华慈善总会主办，展地：北京、香港、日本）；第三届北京双年展备选资格展（油画）（优秀奖）（中国美术家协会主办，展地：北京中华世纪坛艺术馆）；第九届全国美术作品展（油画）（中国美术家协会主办）；迎香港回归中国艺术大展（水墨）（中华人民共和国文化部主办，展地：上海美术馆）；首届当代名家书法精品展（中国书法家协会主办，展地：中国美术馆）；首届全国中国画展（水墨）（中国美术家协会主办，展地：中国美术馆）；全国第二、三、四届中青年书法篆刻展（中国书法家协会主办）；全国第四届书法篆刻展（三等奖）（中国书法家协会主办）等。

图书在版编目 (C I P) 数据

中国艺术品市场白皮书年度人物. 李惠昌 / 西沐
主编. -- 北京 : 中国书店, 2010.9

ISBN 978-7-80663-908-5

I. ①中… II. ①西… III. ①中国画—作品集—
中国—现代②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(2010)第175855号

中国艺术品市场白皮书年度人物·李惠昌

主 编 西 沐

责任编辑 辛 迪 李亚青

出 版 **中国书店**

社 址 北京市宣武区琉璃厂东街115号

邮 编 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 刘 宁

编辑校对 张婵祺

印 刷 北京翔利印刷有限公司

开 本 787×1092 1/8

版 次 2010年09月第1版 2010年09月第1次印刷

印 张 8.5印张

书 号 978-7-80663-908-5

定 价: 96.00元

本版图书如有印装质量不合格者, 请联系本社调换。

艺术需要一种担当

西 沐

《中国艺术品市场白皮书》年度人物在大家的广泛关注下陆续发布了，这是我国艺术品市场发展过程中的一个重要事件，它预示着中国艺术品市场的研究不断进入评价、关注经典与示范的重要阶段，并进而引导着中国艺术品市场进入规范化、科学化的轨道。

在《中国艺术品市场白皮书》的研究与编制过程中，我们感到，随着中国经济的快速崛起，中国艺术品市场得到了长足的发展。在市场高速发展及世界金融危机的双重挤压下，中国艺术品市场所积累的大量问题不断消解，而一些涉及中国艺术品市场体制、运作机制、市场体系及政策方面的“硬”问题却不断显露，并且随着时间的推移及中国艺术品市场的纵深发展，成为不可逾越的障碍。这明确地预示着，中国艺术品市场已经进入不断攻坚的基本阶段。今天，《中国艺术品市场白皮书》年度人物的推出，可以被看作是一种市场关注与进行示范的开始，也可以被看作是中国艺术品市场发展在等待中不断破题的一种努力。

白皮书（White Paper）是一国政府就某一重要政策或议题而正式发表的官方报告书，起源于英美政府。因为报告书的封面是白色，所以被称为白皮书。白皮书被视为一国政府对国民正式发布讯息、资料和政策的一种手段。在英联邦国家或曾被英国统治的地方（例如中国香港），白皮书是政府重要政策落实前的最后公布，已经成为国际上公认的正式官方文书。

《中国艺术品市场白皮书》是我国有关部门正式发布的关于中国艺术品市场发展的重要报告。《中国艺术品市场白皮书》作为一种官方文件，代表着中国相关部门在中国艺术品市场发展过程中的立场，讲究事实清楚、立场明确、行文规范、文字简练，没有文学色彩。《中国艺术品市场白皮书》是政府相关部门发布的、成系列化的具有政策性导向的研究报告，自2007年以来每年发布一次。

《中国艺术品市场白皮书》作为在国家层面发布的重要报告，将不断推动中国艺术品市场的科学化、规范化进程，积极引导我国各方力量逐步介入中国艺术品市场。入选文化部相关部门《中国艺术品市场白皮书》年度人物是一项崇高的荣誉，根据推荐与评审相结合的原则，集中推出了24位中国画画家，原则上以中青年画家为主体。对选择出的24位年度人物，中国书店出版社与编委会倾力打造：每人1册，每册1号重点推出。

入选《中国艺术品市场白皮书》年度人物是一种担当。当前，正处于转型期的中国艺术品市场又面临着新的市场发

展机遇与挑战。就是在这个时候，在中国艺术品市场不断调整的进程中，《中国艺术品市场白皮书》编委会以推动中国艺术品市场不断发展为契机，审时度势，携手理论批评界、传媒及广大藏界，对中国艺术品市场进行了认真的分析与梳理，以培育市场认知能力为核心，以市场潜力、学术能力及对藏界的责任表现为基本点，经过由上而下的推荐和自下而上的投票、宣传，最大限度地突出学术界、媒介及藏界的声音。为此，入选《中国艺术品市场白皮书》年度人物重点考查的是：市场认知能力，这是中国艺术品市场推广的核心能力；市场潜力，这是年度人物得以聚焦的基础；学术能力，这是年度人物修为的核心呈现；对藏界的责任表现，这反映的是年度人物的道德底线；守护文化精神，这是人们对年度人物的一种共同期待。

我们应该看到，全球性的金融危机在过去一年里给予了人们太多反思的机会，同时也为中国艺术品市场的发展提供了不少机遇。问题是我们如何抓住世界艺术品市场在全球金融危机的冲击下所展现出的利益格局及地缘优势的消长与变化，抓住全球金融危机促使亚洲力量的崛起而带来的亚洲艺术品市场整合能力的不断提升这一契机，更好地谋划中国艺术品市场在世界艺术品市场发展过程中的新趋势与应有的地位，更快、更好地适时打造与推出中国艺术品市场的世界中心概念与地位，从而推动中华民族文化与艺术创造能力及其资源整合能力的跃迁。所有这些努力都将推动世界文化与文明进程的发展，从这种意义上讲，《中国艺术品市场白皮书》年度人物的推出，具有极为重要的现实意义与战略意义。

由此可见，中国艺术品市场的发展虽然还面临着这样或那样的众多问题，但最为重要的仍是战略与关注的问题。只有从国家战略的高度上进一步认识中国艺术品市场发展的重要性，从国家与民族文化发展的高度上去关注与推动中国艺术品市场的发展，中国艺术品市场才能不断地突破各种障碍与制约，在国运与国力的不断提升中，一步步地走向健康、和谐、可持续的发展之路。也唯有如此，构建中华民族文化与艺术的全球话语权的愿望才能进一步落到实处。中华民族文化与艺术的振兴才能真正借助当代经济发展的成果与体制运作的力量，达到一个别人难以企及的高度。中国艺术品市场白皮书年度人物的产生，是为达成以上目标所迈出的重要而又坚实的一步，这正是我们所希望看到的。

恭贺并祝福中国艺术品市场白皮书年度人物！

作品研究

都市幽灵

——李惠昌的精神困境

刘骁纯

在极度膨胀的现代都市上空，游荡着一个幽灵。它在带给人们越来越高的物质消费的同时，拼命地吞噬着人们的灵魂。理想主义、悲剧精神、拯救意识、批判、揭露、调侃、隐遁……都可视为忧思者面对这种巨大阴霾时的精神跋涉和精神超越。

作为一个青年忧思者，李惠昌选择了他自己的精神取向——在空灵、通透、淡泊的外壳中，寄寓着忧患、批判、黑色幽默、愤怒不平的综合灵魂，他将带着惊恐和压抑的多种精神指向糅合为一种新的淡泊与空灵，并以诗化的情怀剖视灵魂际遇、捕捉都市幽灵。这是一种颇具东方品格的方式，它在淡泊背后深藏着忧虑，在空灵底层滚动着激情，在诗情之中体验着危机，它应该而且可以比疾呼呐喊更加撼人。

李惠昌书画兼攻，在绘画中，他自己更钟情于油画，我却更偏爱他的水墨画。我之所以偏爱他的水墨画，不仅因为其精神指向更为独特，更因为他对相应语言的控制显出了更突出的才能。

他的画有明显的叙事性，在怪异的车轮间有怪异的人物和怪异的表情，这似乎隐喻着什么恐怖的事件。然而，这里的叙事性并不是客观叙述，而是心理叙述，因此没有客观叙述的逻辑而只有心理隐喻的逻辑。按客观叙述的逻辑，他的

画处处错位而且莫名其妙，恰是这种错位，使都市风景转化成了都市忧思。

在李惠昌的画中，没有拥塞的摩天大楼、巨大的霓虹灯网、层层缠绕的立交桥、魔阵般的计算机群……也就是说，他所面对的不是超级都市而是都市幽灵。在他的画中，缥缈、虚无、淡泊、空灵都不同于传统原来的文化意义，那是一种捉摸不透的虚淡、漂泊不定的恐惧，渺远而又死死抓住灵魂的鬼泣。李惠昌用淡雅、通透、流畅、润泽所塑造出来的恐惧，竟不亚于培根用暗幕塑造出来的恐惧。

李惠昌面对的是农业文明正在瓦解、都市文明刚刚起步的中国，恰恰在这里，物质渴望显得更加疯狂、直截了当、肆无忌惮。制度的无序和灵魂的失落是李惠昌都市忧思的基本内涵，在诗化的意境里，隐藏着李惠昌剧烈抽搐的心灵。

对于20世纪80年代以来大兴的水墨泼染风，“润泽流畅而不轻浮油滑”是无法回避的课题。李惠昌没有轻视这一课题。他的笔墨重水性、重润染、重淡墨，因而极为润泽，同时又重用笔、重渍染、重沉着，正在创立着自己的润泽之法。这不仅是为了语言，更是为了精神表达的需要。

他的都市忧思不是理性的，而是直觉的，不是哲学的，而是诗意的。但愿他能保持这种状态，但愿他离培根越来越远。

名家点评

我认为，虽然现在我们还不能说李惠昌的水墨艺术已经达到了非常完美和完善的艺术水平，但有一点是肯定的，那就是他以这种新的艺术方法，在水墨人物画和表现性绘画两个方向上，走出了一条自己的艺术道路，开辟了一个以“软暴力”为中心的、属于“轻度表现主义”范畴的艺术领域。

——邹跃进

李惠昌的作品具有超现实的特点，并给人以荒诞、幽默的感觉。在艺术的表现上，他不仅有效地发挥了传统笔墨自身的特点，也使水墨当代性的表现成为可能。李惠昌的作品对于如何转换传统笔墨，进而表现艺术家对于当下的感受具有重要启示的作用。

——鲁虹

灵魂深处的幽光

——李惠昌水墨作品探析

西 沐

在中国画当代艺术的探索中，美学的当代转型对人性、人本以及本我、本原、本质的发现与弘扬，是中国绘画艺术当代性生发的基础。在都市化与时尚文化的冲击中，功利主义的泛滥使这种发现与溯源成为艺术当代意义的重要组成部分。学院水墨探索及新水墨的异军突起，可谓是当下画坛非常重要的艺术现象。在新水墨的崛起过程中，李惠昌是一个非常重要的代表性人物。对他的艺术探索，我们可以从以下几个方面来加以剖析。

1. 李惠昌的绘画探索是在直面生活与内心世界的冲突过程中，对人性与社会的一种有距离感的审视、反思及带有荒诞式的嘲讽与批判，是人性发现与释解的一种另类表现方式。由于冲突而引起的失衡与焦虑是艺术家进行思考的前提与动因，更是创作与释放这种失衡状态的动力。其实，李惠昌进入艺术圈很早，与他当下的探索相比对，可能更令人们惊讶的是，他是以书家的身份而不是前卫艺术的身份进入艺术圈的，中国画当代艺术探索是他艺术创作的一个部分。他没有像那些匆忙上阵扎堆画画的所谓速成“画家”，凭借着自身的传统功力去“蒙”市场（有些所谓的“画家”甚至都谈不上有传统蒙养与笔墨功力），而是选择了在艺术上探险，在边缘的徘徊中体味尴尬之境：当代艺术家们说他的画是中国画，中国画者谓其为当代艺术。当然，这不仅仅是李惠昌的尴尬，也是当下中国画当代艺术的尴尬。难能可贵的是，这种处境并没有让他退却，而是促使他更进一步地根植于艺术本体之上，看清了当代画坛的生态与无奈，对当代中国绘画的发展与生态状况有了更清晰的认识，为此，他也积累了更多的信心。根植于语言本体的创造与现实艺术生态的喧闹形成的不仅仅是反差，还有距离，这种距离不是虚无的，而是异常沉重的时空，沉重得不仅仅是让人透不过气，有时甚或要压垮一个人的信念。在这种状态下，对于这种近乎让人窒息的距离，要么投降，要么反思、批评与反叛，当

然不是用笔，不是用语言，而是用鲜红的生命之血，用可贵的灵魂之幽光。这时，荒诞就成了李惠昌唯一一种抗争与释读的方式。这种释说是用敏感、纯净而又轻柔的笔墨，在灰色的调子里，白色的灵光似闪电撞击着人们的心扉。

2. 在文化生态中，与“主流”艺术形态失衡所造成的错位感与挫折感，使李惠昌在对文化的领悟及精神的体验中，不是以概念化的泛意识形态式的崇高方式，而是选择以隐匿自我表现的方式去表现生态的独特性与深刻性。这种体验而来的独特性与深刻性源于他独特的艺术历程。最能体现中国传统文化精神的书法创作是李惠昌进入艺术殿堂的第一阶，虽然他从未就此渲染过，但这并不能掩饰其文化背景。20世纪80年代，他就屡屡参加全国大型书展并获大奖，是资格较老的中国书法家协会会员，这种背景与经历使其有了深悟传统文化堂奥之路径。对所谓的“主流”艺术与文化，他自觉地采取了一种回避与出走的姿态。他敏锐地感悟到这种被冠以“主流”的类似于艺术时尚化运动的表象背后，其实是一次对中国文化精神最大的泛化与最严重的异化，其目标是各种杂陈利益的牵引。李惠昌虽然体悟到了这种失衡的文化生态，但他只能以独善其身来守护这来之不易的求索状态。所以，他表现的不是一种典型化、符号化的典范，而是以一种并不崇高的反叛与世俗的怪诞来表现自身的生存状态与对艺术生态的体悟，是以一种理性的思考者的姿态去批评与嘲讽。他不企图建构什么，因为建构的任务及目标在当下还是很遥远与不可触及。他只是更多地在体验与观照之中，用更加自我、更加本性的方式，去表现自我意识的独特性，以及少有的深刻性，没有波普功利，只是以平视与参与的方式行进。

3. 在当代语境的言说与当代性审美的理念过程中，李惠昌以创造的视角去建构艺术的领悟能力及审美经验，并在一个全新的基础上不断追求自己的审美理想。李惠昌的新水

墨创作是建立在自身感悟的敏感及水墨与宣纸的触发敏感基础上的一种领悟与整合，以及构建在这种长期领悟探索中所积淀而成的系统化的审美认识与经验。真诚地面对与表现自己的体验与领悟，使他的审美趣味独立而又不趋同。这种独立、自由而又远离所谓“主流”规则的艺术状态，让李惠昌成为一个有理想的追求者。这种理想不仅是一种意识，而是有具体而又深厚的审美经验做支撑。由此，我们愿将李惠昌的这种追求与理想称之为审美理想。也许正是因为有了这种理想，他才能自觉地投入生命而不仅仅是投入时间，进而去发现、去探索，经历的是沉重、坎坷而不是“游于艺”的生活。沉郁而灰色的调子也许释出了他的这种心境与状态，这也许是他生活的色彩，但在灰色中的露白，似灵光，来自于理想，闪着生命的意蕴之光。

4. 在都市化进程及审美文化异化不断挺进艺术创作及审美的过程中，用更加时代化的语言与审美来传达自己的审美追求，从而将时代环境、观者及创作者融为一个审美的过程体，使作品从内容到形式都更具时代感与感染力，这是当代文化生态的一个方面，丰富这种生态本身就是一种贡献，而要优化这种生态则需要执著的追求。李惠昌今天的这种不懈的努力源于深植于其内心的美学追求，这种追求在促动他试图改变一个状态、一种环境。这种努力有时虽然得不到更多的回应，但作为一个个体，这种为理想而行动的冲动怎能不令人起敬？

5. 传统文化精神与当代水墨精神高标品味的整合，使他的新水墨作品在追求文化内涵及品味的基础上，呈现出了精神化的视角张力与和谐。中国文化精神在万千变化中所显示出的至大、至正、至清的风韵，在李惠昌的语言言说中不断地转化为对水墨习性的一种几近苛刻的诉求，高品质、高难度的渲染，纯静而又浑然、神秘而又清纯。再伴着近乎疯狂的对线条质量与表现力的追求，他的绘画在精神层面不断完成着文化与水墨的整合，而这种整合又不是以象征意义的言说来呈现，而是用一种黑白灰的视觉张力，柔和地引起人们思想深处的弦音，虽然低沉，但沉厚。这是李惠昌关注文化生态并愿意生发文化生态环境多元、多层、多极化的一种理念。艺术家只能用自己的审美趣味与经验去唤起另一种理

解与感悟，而这恰恰需要的是一种纯净的心性。薄淡的笔墨之韵沉积着厚实的力量，使人们在生活的远处望见自己几乎迷失的心性。

6. 在水墨表现与言说中，表现的是文化精神的高度与锐度。笔墨是有生命的，不仅是因为艺术家会赋予笔墨以认识，更重要的是因为艺术家会把生命倾注于笔墨之中。当我们进入李惠昌的言说语境，面对熟悉而又陌生的语言呈现与敏感时，又怎能不承认这是李惠昌灵魂的一张面孔？在极度敏感的淡墨与体悟中，精神层面的言说就显得独立、自由而又纯粹，这时的绘画让我们看不到设计，没有世俗，更没有东张西望，只有淡定而独立的思考，不是面对观者，而是艺术家面对自己几近流血的心，用自己的方式诉说这是一种高度、一种用自己的体悟去感化别人的精神高度。这种精神从严格意义上讲，更是一种认识的精神启蒙，只不过这种启蒙在文学家与哲学家那里，更多的是一种教义与悟道的形式。李惠昌用的是饱含精气的灵魂之光，消释自己，以少有的锐度引爆人们心中藏匿的电闪，在沉重与压抑中，不亮也幽。虽然没有华丽的色彩与感官上的狂欢，但沉思的种子会在一场雨后的阳光里发芽，即使不茁壮，也倍感生长的珍贵。

7. 生存的状况与精神高度追求的落差拉伸了李惠昌绘画与现实的纵深度，薄而灰的调子在留白的牵引下是其心灵深处难以驱赶走的薄雾。这层不厚的雾气，始终困惑、激励着他不断向前行，用思考去穿透冲动使他一直处在激发状态，正是有了这种状态，才使他的艺术探索有了更大的动力与可能空间。

在当代艺术尚有一个认知过程的今天，李惠昌的敏感与执著似乎有些不合时宜，特别是对中国画当代艺术，在其定位与前景尚不清晰的情况下，李惠昌的这种执著与努力就显得尤为可贵。正是因为有像他这样的探索者的不懈努力，中国画当代艺术的版图与前景才不断地清晰了起来。不过，照亮这个版图与前景的不是聚光灯，而是来自于他们灵魂深处的幽光。这种幽光消耗的不仅仅是精力与体力，更多消耗的是支撑其精神的生命之力、一种宝贵的为艺术而执著的激昂的生命状态。

灵魂是和谐之本

——残缺精神

李惠昌

我把肢体打碎，把现实虚拟，把安静变成惊慌，把完整变成支离，把肉体转向灵魂，把外在之缺转向内在之满，让外在之动转向内心之静，让肢体的形态由有知觉到无知觉，让残缺的肢体化为震撼的力量……

我将灵魂展现，目的是让我们的灵魂来批判我们的灵魂，不再像中国传统文人画那样主观地游离于界外。老子虚拟了一个无为观来揭示一个更大的有为世界，柏拉图是假扮了个无知态来靠近一个更美好的理想国，而我认为，图画的最高之境不是主观的世外桃源，也不是客观的改造现实，而是人的灵魂展现。

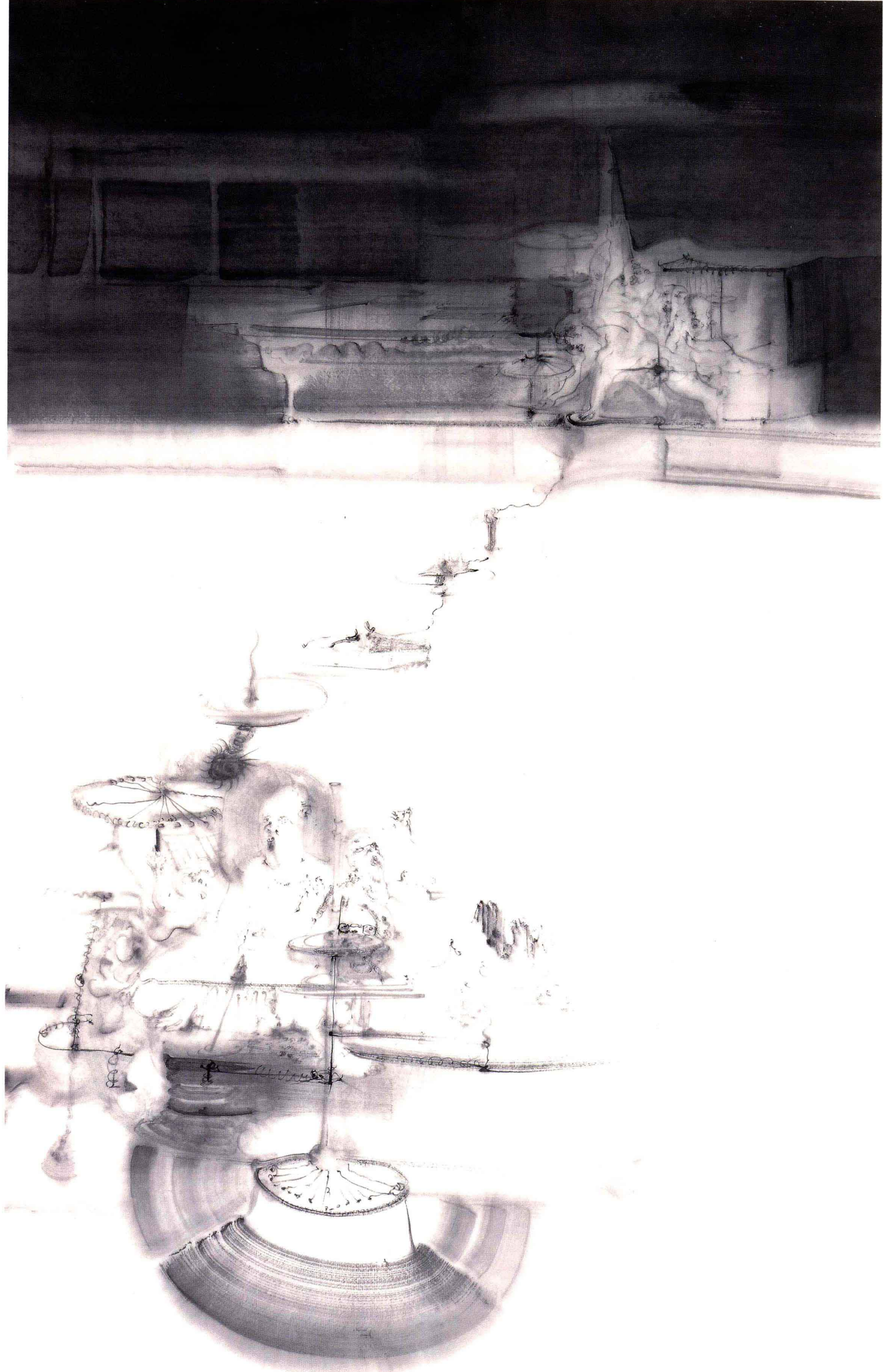
灵魂与主观联系和客观连接，与生命有关、与心灵有关、与现实有关，灵魂与宗教有关，灵魂与现世和来世有关，更重要的是与批判有关。灵魂是一种和谐，灵魂是生命之上的信念。我将他放置于虚拟的空间，顺着空灵的光芒巡视，遍寻，那种遍寻之中的困惑与残缺自然而然地告诉人们却又不具体。这里的观念使我对一般意义上只对问题的解答或披露社会的直接性不感兴趣，我感兴趣的是问题中的矛盾和矛盾中的问题、残缺中的精神。

我不愿接受当代艺术中观念的直白性和中国传统文人画中的隐逸性，而是把现实存在的问题转化到灵魂之中，然后灵魂又具体地出现在虚拟的宇宙之中，来巡视我们的德行，遍寻我们的良心。这个灵魂正如人们所看到的那样，在

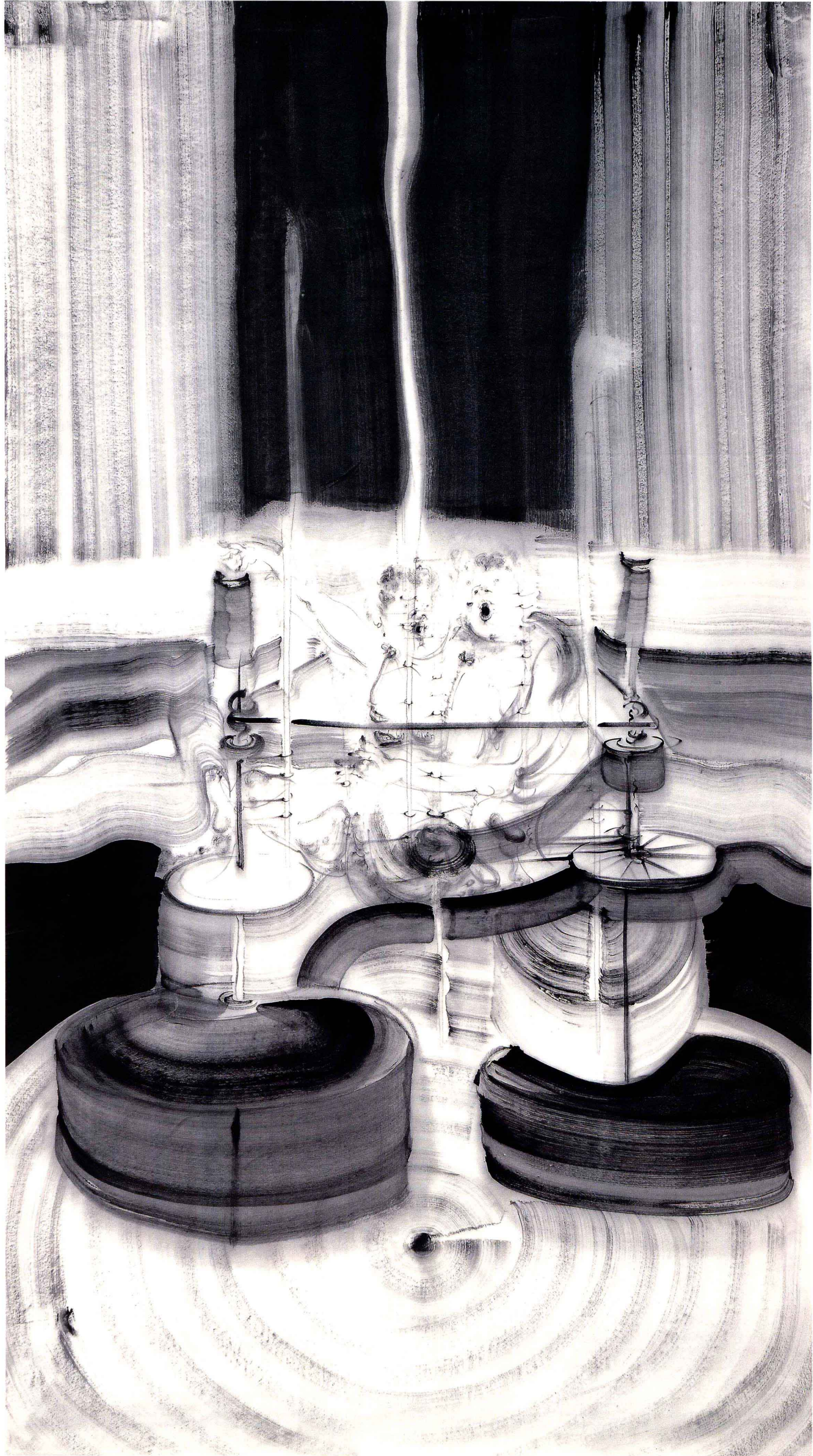
空灵、光芒的地方与周边环境在似隐似露着荒凉，他恐、她慌、他悲、她怨，辨别不清，痛楚不定。惟其如此我不能一笔定音直截了当地告诉人们什么，因为我矛盾地看到，人们过分地想拯救灵魂，反而丧失了灵魂。我们的拯救可能就在问题与对抗之间散尽，在有意义与无意义之间白白辛劳，我先觉的灵魂只能开始遍寻……

当我的灵魂与肉体合二为一时，正是墨韵和油韵交融的瞬间，正是矛开盾去的刹那。这块虚实相生的墨迹取代了西方人体解剖中的结构，它可以代表中医的穴位，也是墨分五色法，让油迹与墨迹相随、让墨趣在油迹中浮动、让比例在刚柔中散开、让肢体动作形态在灵魂神态中消退。我自己认为，这种无规之法的语言形成的最大的开拓是人物的肢体墨韵特征和线的编织性、书写性，它不仅具有随机性、写意性、民族特征，更重要的是体现了灵魂中的残缺精神。而且，我在中西美术两个系统中，没有看到墨韵与肢体和线性相结合的作品，因此，我在建设。

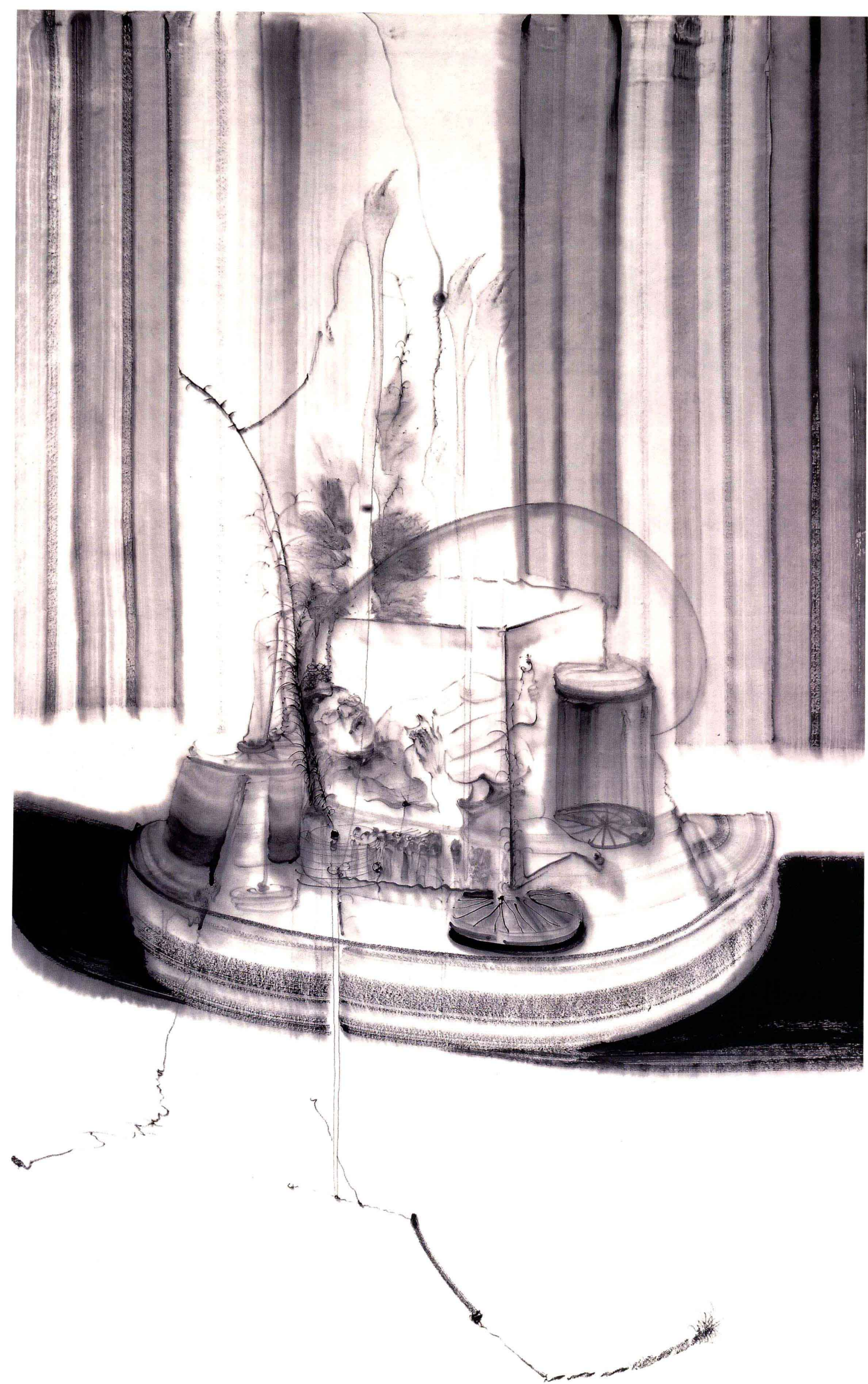
最后，我想节录两段纪伯伦的灵魂之说：“造物主从自身分解出一个灵魂，并在其中创造了美。造物主给这灵魂以黎明前微风般的温柔、田野里百花样的芬芳、夜幕下月光似的优雅。”“造物主随后又在她心中放置了困惑的阴影，那阴影正是光明的幻想。”



李惠昌 亭者七 180cm×98cm 纸本水墨 2008



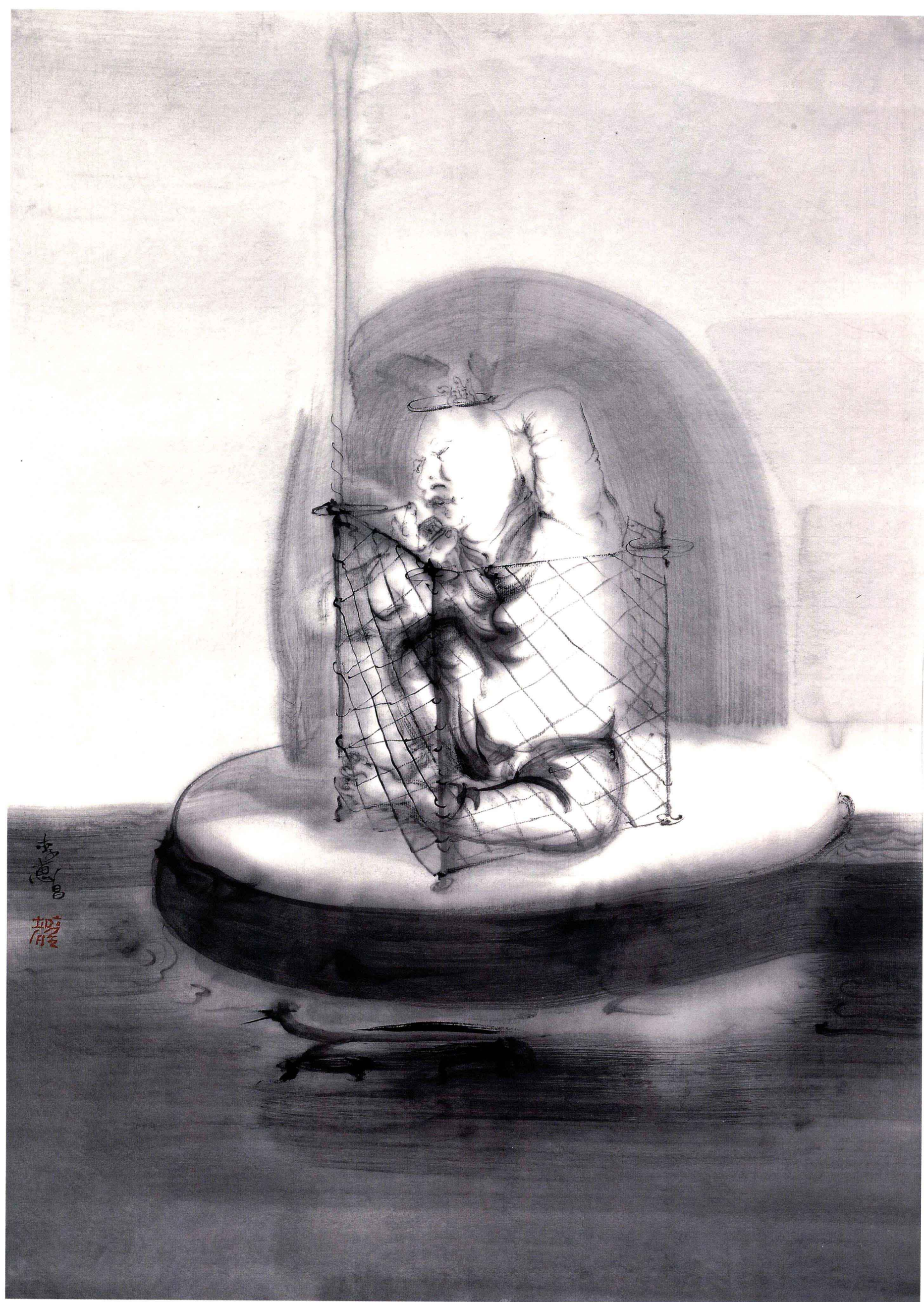
李惠昌 哼者二 190cm × 98cm 纸本水墨 2009



李惠昌 哼者八 190cm × 98cm 纸本水墨 2008



李惠昌 哼者四 190cm x 98cm 纸本水墨 2007



李惠昌 偷者二十七 70cm × 48cm 纸本水墨 2009



李惠昌 亨者五 190cm×98cm 纸本水墨 2007