

海
Hai
外
Wai
华
Hua
人
Ren
艺
Yi
术
Shu
家
Jia

李 白 健 作 品 集

Li Zijian

艺术·人生
Art & Life

人民美术出版社
PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

国书在版编目(CIP)数据

李自健艺术·人生作品集 / (美) 李自健绘. —北京:
人民美术出版社, 2004.3
(海外华人艺术家)
ISBN 7-102-02943-8

I. 李… II. 李… III. 绘画 — 作品综合集 — 美国 — 现代
IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第021219号

李自健作品集——艺术·人生

李自健 绘

人民美术出版社 出版发行

(邮编100735 北京北总布胡同32号)

深圳市彩帝印刷实业有限公司印刷

新华书店总店北京发行所经销

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张40 字数60千字

2004年4月第1版第1次印刷

ISBN 7-102-02943-8

印数: 2000

定价: 460.00元

海
Hai
外
Wai
华
Hua
人
Ren
艺
Yi
术
Shu
家
Jia

李 白 健 作 品 集

Li Zhipian

艺术·人生
Art & Life

人民美术出版社
PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

ISBN 7-102-02943-8

9 787102 029436 >

ISBN 7-102-02943-8

定价：460元

海外华人艺术家

李自健

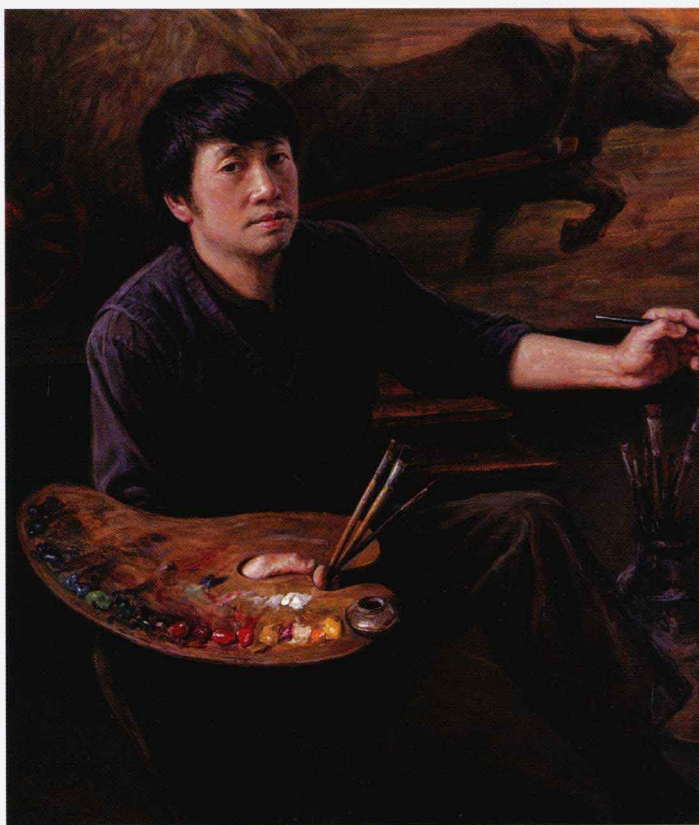
作品集

艺术·人生

Art & Life

李自健
Li Zijian

李自健以艺术为引导而走进了人性的中心

画家的艺术阐释了人性的本源——人性是智性的和善性的

达·芬奇说：伟大的爱是伟大的认识的女儿。画家的作品提示了

——爱是世界秩序的核心

——爱是人的精神最本源的推动力

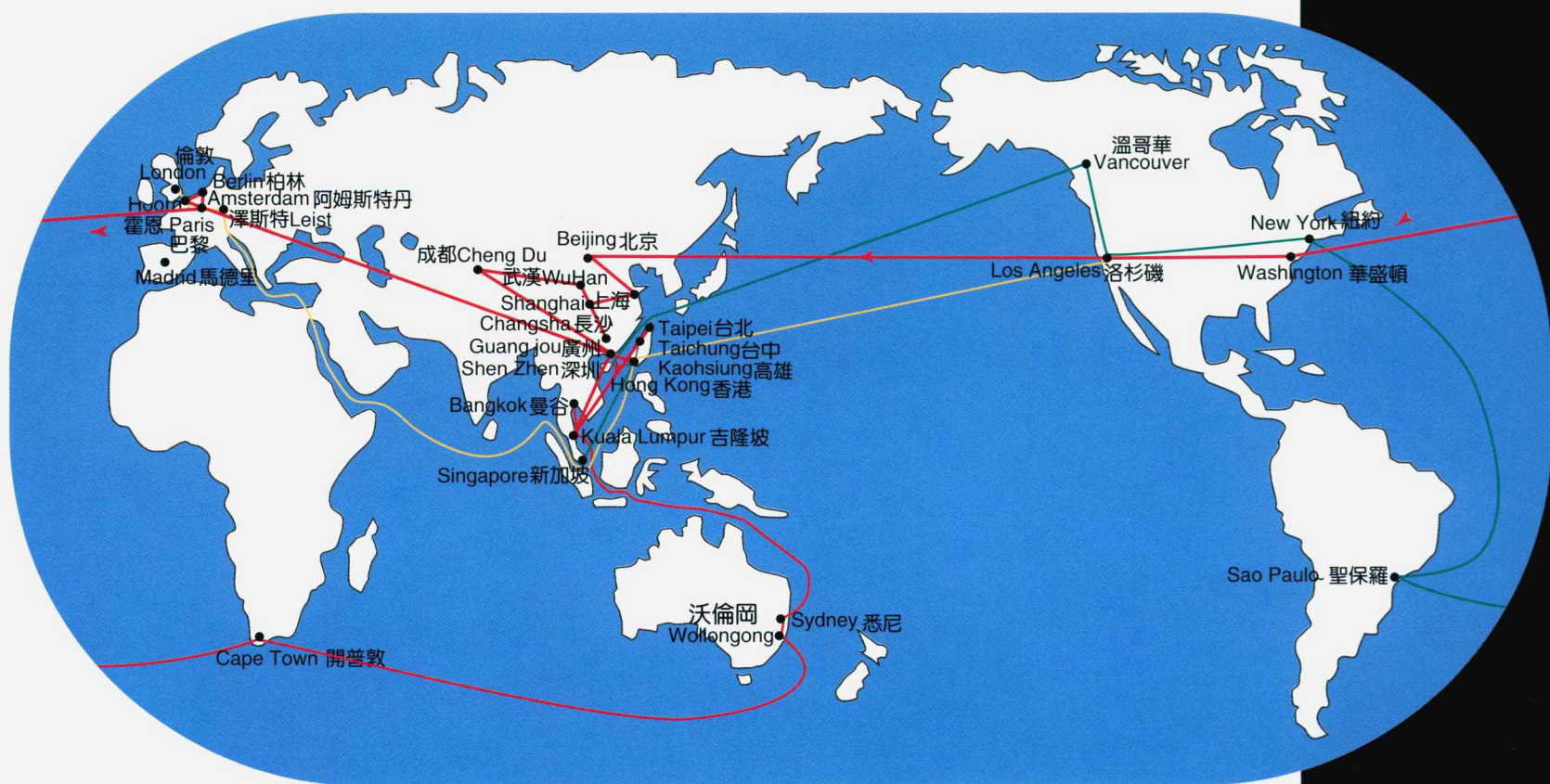
——爱是繁衍的力量，又是创造的力量

经典写实油画的美学法则和审美理想的整合使李自健的艺术具有了广泛的公众性

李自健的艺术是以中国文化为母土，但他的艺术超越了地域和文化而具有了人类性

李自健作为一个艺术家，他同时是一个爱的使者和文化的使者

凭檣

李自健 人性與愛 油畫環球巡迴展

(回顾) 1993—2001

LI ZIJIAN HUMANITY & LOVE WORLD TOUR EXHIBITION

环球巡回展路线图

- — 1993 - 1995 环球巡回展路线
- — 1993 - 1995 WORLD TOUR SHOW ROUTES
- — 1996 - 1997 环球巡回展路线
- — 1996 - 1997 WORLD TOUR SHOW ROUTES
- — 1999 - 2001 环球巡回展路线
- — 1999 - 2001 WORLD TOUR SHOW ROUTES

WORLD TOUR SHOW ROUTES

● 台湾. 台北国父纪念馆中山国家画廊展	/ 2001.5	THE ART SHOW AT TAIPEI ZHONGSHAN NATIONAL GALLERY
● 吉隆坡. 马来西亚国家美术馆展	/ 2000.12	THE ART SHOW AT MALAYSIA NATIONAL ART GALLERY
● 深圳. 深圳博物馆展	/ 2000.12	THE ART SHOW AT SHENZHEN MUSEUM
● 成都. 成都现代艺术馆展	/ 2000.12	THE ART SHOW AT CHENGDU MODERN ART MUSEUM
● 武汉. 湖北美术馆展	/ 2000.11	THE ART SHOW AT HUBEI ART MUSEUM IN WUHAN
● 广州. 广东省美术馆展	/ 2000.10	THE ART SHOW AT GUANGDONG MUSEUM OF FINE ARTS IN GUANGZHOU
● 长沙. 湖南省博物馆展	/ 2000.10	THE ART SHOW AT HUNAN MUSEUM IN CHANGSHA
● 上海. 上海美术馆展	/ 2000.9	THE ART SHOW AT SHANGHAI FINE ARTS MUSEUM
● 北京. 中国革命历史博物馆中央大厅展	/ 2000.8-9	THE ART SHOW AT CENTRAL HALL OF CHINESE HISTORY MUSEUM IN BEIJING
● 美国华盛顿IMF国际货币基金总部展	/ 2000.4-6	THE ART SHOW AT THE IMF HEADQUARTERS IN WASHINGTON D.C.
● 荷兰泽斯特皇宫博物馆展	/ 2000.3	THE ART SHOW AT HET SLOT ZEIST MUSEUM IN THE NETHERLANDS
● 荷兰苏富比阿姆斯特丹总部艺术厅展	/ 2000.1-2	THE ART SHOW IN THE SOTHEBY'S AMSTERDAM
● 荷兰霍恩西菲斯兰博物馆展	/ 1999.10-12	THE ART SHOW IN THE WESTFRIES MUSEUM
● 台湾高雄市立美术馆展	/ 1999.5-7	THE ART SHOW AT KAOHSIUNG MUSEUM OF FINE ARTS IN TAIWAN
● 香港大会堂展览厅展	/ 1997.12	THE ART SHOW IN HONG KONG
● 加拿大温哥华亚洲中心展	/ 1997.9	THE ART SHOW IN VANCOUVER
● 美国洛杉矶拉克曼美术馆展	/ 1997.7	THE ART SHOW IN LOS ANGELES
● 美国纽约联合国总部大厦展	/ 1997.6	THE ART SHOW IN THE UNITED NATIONS
● 美国纽约圣若望大学美术馆展	/ 1997.5	THE ART SHOW IN ST. JOHN'S UNIVERSITY
● 巴西圣保罗州立美术馆展	/ 1997.3	THE ART SHOW IN PINACOTECA MUSEUM OF SAN PAULO
● 南非城堡博物馆展	/ 1997.2	THE ART SHOW AT CAPE TOWN'S CASTLE MUSEUM
● 南非开普敦市国家艺术家协会展览馆展	/ 1997.1	THE ART SHOW IN SOUTH AFRICA
● 澳大利亚渥伦冈市展	/ 1996.10	THE ART SHOW IN WOLLONGONG, AUSTRALIA
● 澳大利亚悉尼市政厅展	/ 1996.9	THE ART SHOW IN SYDNEY
● 泰国国家美术馆展	/ 1996.7	THE ART SHOW IN THAILAND
● 新加坡世界贸易中心中央厅展	/ 1996.6	THE ART SHOW IN SINGAPORE
● 马来西亚吉隆坡国油美术馆展	/ 1996.5	THE ART SHOW IN MALAYSIA
● 台湾省立美术馆展	/ 1995.3-4	THE ART SHOW IN TAIWAN MUSEUM
● 英国伦敦TRAFALGAR中心展	/ 1994.8	THE ART SHOW IN LONDON, ENGLAND
● 法国巴黎中华文化中心展	/ 1994.6	THE ART SHOW IN PARIS, FRANCE
● 德国柏林世界文化艺术馆展	/ 1994.5	THE ART SHOW IN BERLIN, GERMANY
● 台湾台北市立美术馆展	/ 1993.10	THE ART SHOW IN TAIPEI FINE ARTS MUSEUM
● 台湾佛光缘美术馆展	/ 1993.1	THE ART SHOW IN FOKUANGSHAN OF TAIWAN
● 美国洛杉矶首次油画个展	/ 1992.5	THE ART SHOW IN LOS ANGELES

目录

- 14 李自健的环球之旅——穿越国界的艺术 • 丹尼斯·怀伯曼（美国·纽约）
- 18 世界需要爱心 • 星云大师
- 20 人性与爱的生命史歌——专访画家李自健 • 潘 楠（台湾）
- 22 李自健油画艺术讨论会纪要 • 北京
- 23 重新启航的环球艺术之旅——从艺术家的使命感谈「李自健现象」 • 曾肃良
- 24 李自健的艺术在荷兰 • 路德·斯博鲁尼（荷兰）
- 25 李自健与他的《人性与爱》 • 耶满偌耶欧·阿拉乌就（巴西）
- 26 站在当代中国油画大潮头的李自健 • 胡东放（英国·伦敦）
- 30 联合国秘书长专函·国际文化名人池田大作先生来函
- 31 各国美术馆、博物馆致状
- 32 观展留言

图版

- 36 母女系列组画
- 52 红花被系列
- 76 家书系列
- 88 乡土系列
- 134 黄土地系列
- 152 巨幅历史油画《1937·南京大屠杀》
- 156 台湾乡土旧情系列
- 180 西藏地平线系列作品
- 198 人物肖像画
- 228 流浪人系列作品
- 242 南洋风情作品
- 260 其他作品

人生历程 艺术轨迹

- 270 童年时光
- 272 艺术启蒙
- 278 青年时代
- 284 海外奋斗
- 286 命运转折
- 288 巡展航程
- 300 环球巡展——求索之旅
- 302 环球巡展——友情之旅
- 304 环球巡展——浪漫之旅
- 306 环球巡展——希望之旅
- 308 巡展回顾
- 312 回馈故土
- 314 艺术城堡

INDEX

- 16 THE WORLD TOUR OF LI ZIJIAN:ART ACROSS FRONTIERS ● Dennis Wepman
- 24 THE ART OF LI ZIJIAN IN THE NETHERLANDS ● BY RUUD SPRUIT
- 25 HUMANITY AND LOVE BY LI ZIJIAN ● BY EMANOELARAUJO
- 30 THE LETTER FROM MR. ANNAN · A LETTER FROM A VISITOR
- 31 THE LETTERS FROM ART MUSEUMS
- 32 COMMENTS FROM VISITORS

PLATE

- 36 A SERIES OF MOTHER AND DAUGHTER
- 52 A SERIES OF QUILTS
- 76 THE LETTER SERIES
- 88 NATIVE LAND SERIES
- 134 YELLOW HIGH LAND SERIES
- 152 1937 · MASSACRE IN NANJING
- 156 NATIVE LAND, TAIWAN SERIES
- 180 TIBET SERIES
- 198 PORTRAITS
- 228 HOMELESS SERIES
- 242 WORKS REGARDING LANDSCAPE IN THE SOUTH-EAST.
- 260 THE OTHERS

JOURNEY OF LIFE VALUE OF ART 1954—2004

- 270 CHILDHOOD
- 272 ARTISTIC ENLIGHTMENT
- 278 YOUNG DAYS OF LI, ZI-JIAN
- 284 FIGHT OVERSEAS
- 286 THE TURNING POINT OF FATE
- 300 THE WORLD TOUR EXHIBITIONS OF HISTORICA PURSUIT
- 302 THE WORLD TOUR EXHIBITIONS OF FRIENDSHIP
- 304 THE WORLD TOUR EXHIBITIONS OF ROMANCE
- 306 THE WORLD TOUR EXHIBITIONS OF HOPE
- 308 LOOKING BACK THE WORLD TOUR EXHIBITION.
- 312 CONTRIBUTION TO HOMELAND
- 314 ART CASTLE

李自健的环球之旅——穿越国界的艺术

李自健的环球艺术之旅的卓越表现，在许多方面都让人觉得印象深刻。首先，李自健是第一位举办全球巡回展的中国大陆画家，而且此项空前的艺术展览所涵盖的地域，跨越了六大洲中的许多国家，在历史上，我们可能很难找到一位艺术家的展览，曾经巡回并穿越如此众多的文化与国界。更值得注意的是，他的艺术得到各国欣赏者一致的接受与欢迎，他的作品也在世界各个多元文化的城市，诸如巴黎、纽约、阿姆斯特丹、吉隆坡、柏林、圣保罗、开普敦、伦敦和曼谷等地，都赢得了赞美与掌声。不论是联合国的秘书长、马来西亚的首相、荷兰、圣保罗、新加坡和德国博物馆的馆长们以及纽约的大学生们，都被李自健的绘画深深感动，而一致表现出他们由衷的赞赏。在他的作品中，他以一种含藏宇宙真理与超越语言与世代的声音，不分种族与时代的界限，诉说着一幕幕感人的情境。

李自健的绘画，不论是对社会的描写或是家庭生活的表现，都能巧妙地唤起一股庞大动人的力量，传送着超越他画面与主题的深层意义。正如古往今来所有真诚的艺术，李自健的绘画作品中的主题，往往只是隐藏在画面背后更深更远蕴涵的象征，那也正是这批巡回世界的作品要我们去深入思考与咀嚼，由画家倾力灌注的独特风格与国际的诉求中，所隐藏超越画面之上的深层意义。事实上我们可以发现，在李自健所描绘的各种主题与内容中，全都围绕在巡回展的主题“人性与爱”的圆心旋转，同时“人性与爱”也像一缕主轴贯穿着，同样也传达着画家所有作品的中心讯息。

由于画家所要传达的理念，具备广大包容与永恒的特质，使得他的艺术表现，自然而然地超越了时间与空间的限制，而与自古典时期以来的艺术家一起弹奏着亘古以来动人的和弦。更贴切地说，李自健的绘画技巧深受古典传统，如希腊、罗马与文艺复兴时期艺术的影响。由于坚实地注重对称、比例、和谐的线条与形式等理念，李自健作品中的结构与笔法所展现的特质，使得他的艺术与全世界的艺术传统合流。

李自健的作品得到不同文化背景的欣赏者同声赞赏，的确是深具意义的。他赢得荷兰博物馆馆长卢德·史普鲁特的赞扬，正如中国的艺术家们看到作品中所蕴含的东方精神，而美国的观众也能感受到他作品中所蕴含对新世界的意义。在卢德·史普鲁特先生的文章中，他从伦布朗和维米尔的角度出发，讨论李自健的作品，他说到“整体而言他是对自我了解深刻的艺术家。他那令人难以置信的技巧，对色彩艺术感受与光彩的表现，一再提醒我们想到荷兰黄金时期或海牙十九世纪印象派的大师们的作品，在李自健的作品中融入所有荷兰人一向喜欢的绘画元素及形式”。正如所有观赏李自健作品的各国观众一般，这位荷兰艺术评论家对李自健这位中国艺术家的绘画技巧印象深刻，但是他也强调，在李自健作品中，他发现了对于身为荷兰人而言的特殊意义，主要在于李自健的作品超越了表面的技巧层面，而忠实表达了“喀尔文教派对绘画艺术必须具备某种意义与哲学内涵的主张”。

李自健对于视觉形式与风格的选择，显示出他所要传达的世界性特色，正如中国的谚语所说的“四海之内皆兄弟”，李自健以他的绘画技巧，向不同国度的人们宣示着宇宙的真理。尽管现代绘画的潮流有与忠实叙述性的视觉表现分离的倾向，李自健仍然坚定地忽视这瞬息万变的抽象与反启蒙主义的潮流，而遵循他自己的美学，倾向于直接传输他所见所感，而非

单纯地只是绘画技巧优美的呈现。在李自健的作品中，不仅显示出位训练有素的艺术家的绝妙而且纯熟的绘画技巧，同时也展示出他敏锐的感性和创造力，以及理性与感性兼具的内涵。

李自健已经掌握了光影在绘画中立体表现的技巧，而且在他的作品中，也呈现了他与生俱来对于掌握色彩与体积的天分。更具体地说，他是一位能够全然掌控材料与技巧，并且晓得如何运用它们的艺术家，但是他的目标并不在于表现他的绘画技巧，他的作品也不在于只是掌握媒材能力的展示，他的作品也不像许多现代主义艺术家的作品一般，是任由作品反映它们自我的美学本质。在他的画布中所显现的，是一种直接叙述的风格，陈述着作品与周遭世界与观赏者的关系，在“母与子”“美国流浪汉”和“西藏的牧羊人”等作品中，同样都融入了人性的因素，也唤起了群众相对的感受。正如荷兰博物馆馆长卢德·史普鲁特发现了李自健作品中能够感动荷兰人的原因，巴西国立艺术馆的馆长耶满佰耶欧·阿拉乌就，也表示出李自健作品对于巴西的群众所产生的相同影响，他指出李自健的作品“表现了对全人类的了解，反映出不论东方西方民族，都属于人类的大家族，也都分享着彼此共同的目标，分享相同的寂寞与快乐”。他又写道：“李自健的艺术告诉我们，什么是“全体人类”（Universal Man）的真谛，同时也再度阐释了人类无私与悲悯的爱的真相”。

令人感到惊讶的是，李自健运用了像是炼金术的神秘配方，将一群分散的人或物，转变成彼此紧密联系的视觉影像。这些日常生活所见的事物，超越了眼见的物质外表，而带有符号般的象征意义，同时它透露了画家意图让我们感知潜藏在事物背后的意蕴，那似乎就是在他的绘画符号中所要尝试表达的一种真实。这属于中国传统所强调的美学观念，绘画作品不仅呈现外在的自然形象，更必须抓住其中微妙的内在精神，并使其含藏的“促进人与人，人与社会彼此和谐的意涵”具体化。在李自健以他怀孕的妻子与小孩为主题所绘制的一系列光彩焕发的人物画中，不仅仅是他以作为一位丈夫与父亲的心情，所精心描绘如此令人陶醉的人物，更是他绘画技艺炉火纯青的展现。正如画中的主题人物怀抱着所有的与最初的希望，它们是一系列对人类母性光辉图像式的描述，无怪乎，它们都能够引起不论在中国、荷兰、巴西和美国等地广大的群众一致的回应。

李自健，作于1992年的《南京大屠杀》，是一部雄辩的声明。在这幅唯有毕加索《格尔尼卡》可与之相比的描绘可怖战争作品中，作者再现了1937年日军占领南京时的暴行。在一群血肉模糊的尸体左边，站着两个自鸣得意的日军士兵，在这个尸山的右边，则站着一名僧侣，一个孩子在成山的血肉上哭喊，他是唯一的幸存者。这幅画展示了一种绝妙的平衡，以及这平衡中撕心裂肺的寓意。

即使充满柔情的家庭生活描写的画作，主导着这次李自健的展览，仍然有数幅作品，借由平凡无奇的人物来提升并阐述其内在的意义。我们可以在画家作品中，不断欣赏到他以间接、暗示的手法所反复提及的，启发我们有关人类在家庭与社会中彼此互动、互相依恃的主旋律，在他所描绘的“我的姐姐”、“山溪悠悠”、“冬季”、“摇篮”、“童年”和其他画作之中，李自健企图表现人类童真时代的向往，虽然这些都是独特的中国人文景象，但是它们却以含蓄的手法承载了庞大的人

性与爱的密码，深刻地吸引观众的眼睛，也震撼着他们的心灵深处。

同样地，像是在“宝贝”、“祈”、“暖冬”、“高原”和“青苹果”等画作中，我们也可以得到相同的感动。画家将婴儿时期与老年时期的人物表现在同一幅画作之中，使得他的作品不可避免地，都一致传达着世代之间爱的联系，然而因为这种世代的感情的联系，在西方社会早已经逐步泯没，因此相对地，能够给予西方国家的观众直接而特别的感触。

人与人彼此心灵的互动，在“家书”一系列的画作中，也被李自健以不同的方式表现。画面显示一位手持信件正在读信的年轻妇女，或沉思、或哀愁或是喜悦的神情，我们无法得知书信中文字的内容，但在这一幅幅生命影像里，未被画家叙述的部份，却唤起了观赏者浓浓的好奇，因此画家没有刻意地描写细节，反而有意地留下许多空白，但是事实上，画家所精心描写的部份，已经足够让观赏者在画面中的主角与其心爱的伴侣，没有因为身隔两地的阻碍，而仍然能够亲密地两相联系的情境里悠游与沉思。

另外，一个存在李自健画作中的普遍要素，在于表现人类的高贵与尊严，不论在青年和老者、富人与穷人还是城市佬与乡巴佬的身上，我们都可以体会出画家作品的这项特质。我们常可以注意到，李自健画作中的小孩常常显示出庄重的神情、可能此种神情是亚洲小孩的特色，但是却表现了一个特殊的生命意义，此种意义在于联结婴儿所象征的生命的起点到达智慧与沉静的老人阶段。在“韧”的这幅作品里，画家表现一位老祖母专注于穿针的神情，在展览会中博得了众多的赞美，如今这幅作品已经被联合国选为一九九九年国际老人年的主题印刷品，这幅作品正能够反映出相同的微妙意义。在“夕阳”中一对老夫老妻正享受着他们晚年生命中的微光，这些作品都一一展现了人类社会中性关怀的特质。

在李自健的作品里，个人的尊严往往超过种族、社会阶级与年龄的藩篱，在他的作品中，不论是对台北和湖南具备富贵气质女子的描写，或是对客家、鲁凯族、西藏人物的绘写，或是画家父亲的描绘，乃至对他艺术生涯大加鼓励与帮助的高僧星云大师肖像的表现，他都一视同仁地做出正式而且精细的创作研究。在国家官员方面，李自健曾经被委托制作出马来西亚首相马哈迪和联合国秘书长柯菲·安南的肖像，它们被分别悬挂在他们的办公处所或官邸，忠实地呈现出这些国际杰出人士的尊贵特质。然而在他其他作品中的那些描写中国农民与洛杉矶街头流浪汉肖像里，画家也同样地以他怜悯的胸怀，表达出蕴含其中的人性的尊严特质。事实上、在李自健的艺术里，所有的人类不分贵贱、贫富、智愚与年龄，他们都有如兄弟般地平等。

这项名之为“人性与爱”的环球巡回展，已经巡回世界多个重要国家，吸引了各阶层的人士前往观赏，并获得世界各地主要媒体的赞扬。更重要的是，李自健的艺术已经深入世界各地超过七十万人以上的心灵之中，其中不乏国家的领袖、一流艺评家与艺术家们，但是最值得关注的部分，还是广大的人群的欣赏与赞美，因为代表人类全体的各地群众，才是李自健的艺术所真正想要诠释、传布与歌颂的对象。

联合国秘书长柯菲·安南盛赞李自健的“艺术天赋”，更称许此项展览为“对你的艺术以及你的祖国的献礼”，柏林世

界文化展览中心的馆长也评论说道：“李自健的艺术是生动活泼的呈现与深富意味的表现力量”，并且宣布他的展览馆很高兴有此荣幸展出李自健的作品。然而，在写满几十册留言簿上，来自各个民族、文化与各个阶层的群众，以各国语言写下的评论与感想，才是李自健艺术的最佳见证。不论小孩与老人、专家与劳工阶级等，来自各种不同的工作、语言与文化背景，他们如潮水般，写下了他们衷心的感谢。

这项“人性与爱”的巡回展的行程，将包括在荷兰西法拉逊博物馆、“苏富比”阿姆斯特丹总部、荷兰泽斯特皇宫、华盛顿、北京、上海、长沙、广州、吉隆坡等地的展览之后，将在公元两千零一年五月于台北划下一个完美的句点。

一位洛杉矶的艺术评论家在反复观赏李自健的艺术作品之后，认为李自健拥有“照相机般的眼睛和雷射般的笔触”而且似乎没有发生与任何当代事物矛盾或格格不入的迹象。这是一项事实。在李自健的艺术作品之中，的确与当代没有矛盾与格格不入之处，虽然他的作品中，有许多取材自生活周遭但是却非当代文明社会里的时尚题材，它们仍然是超越时间、具备永恒意义，而不受限于当代时空所制约的。同时那也是一项事实，作为一位艺术家，李自健是一个敏锐的世界观察者，但是，却不是记者所拥有的，不带感情的“摄影机般的眼睛”，他投注全然的感情，并以他所拥有的图像的智慧与能力，述说着他所观察的世界。他的才华不是来自锐利的眼睛，或是善于批判的心智，而是来自于一颗充满温情与关爱的心灵，就是这颗充满柔情与关怀的心灵，借由他像“雷射般的笔法”而尽情表现，或许我们应该这样说，“人性与爱”才是他的艺术所要奉献与表达的焦点，也因为这颗充满“人性与爱”的心灵，才使得他的展览得到如潮水般广大的感动与关爱。他的展览将随着千禧年的交替而划下句点，但是不可否认地，八年来，此项带着不凡的精神讯息、并且获得巨大成功的展览，将绕巡我们充满纷扰的世纪末，同时也将预先为人类标示着另一轮充满“人性与爱”精神的，新的千禧年的来临。

1999.11.撰写于纽约

● 撰文 丹尼斯·怀伯曼

（美国纽约著名艺术评论家，先后于美国及欧洲出版艺术理论和艺术史著作二十余部，美国重要艺术杂志资深撰稿人。）

● 译文 曾肃良（英国莱斯特大学博士候选人、艺术家、评论家）