

李宏威 著

calm
淡定

李宏威 水墨画艺术

河北大学出版社

calm
淡定

李宏威水墨画艺术

Embracing
The
Wind

图书在版编目(C I P)数据

淡定·李宏威水墨画艺术 / 李宏威著. — 保定: 河北大学出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5666-0201-5

I . ①淡… II . ①李… 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(2012)第182657号

责任编辑：梁志林

封面设计：高 辉

装帧设计：康 辉 魏晶晶

责任印制：靳云飞

出 版：河北大学出版社

地 址：河北省保定市五四东路180号

经 销：全国新华书店

印 刷：保定市正大印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

图 幅：56

印 张：4

版 次：2012年8月第1版

印 次：2012年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5666-0201-5

定 价：109.00元

calm

一笔一人生，一墨一世界。一位当代女性画家用她独特的艺术感知，诠释着浮华世界背后的泰然自若；用她执着的艺术追求，呈现了不一样的水墨世界。她用最古老的水墨展现着最当代事物，她用最独特的笔法勾勒出淡定人生。她的艺术作品多以微观事物来展现宏观的思想，极致简约的画面却迸发出无限的艺术张力。在花与草、树与木之间折射出当代人所缺失但又一直追寻的生活态度。

五味杂陈一笔带过，却留下了深刻的人生记忆；酸甜苦辣皆在其中，却只有平淡最让人回味。这就是当代女性画家李宏威水墨作品带给我们的心理震撼。

李 帅
2012.06



李宏威

- 1967年生人，满族，河北省承德市人。
- 1986-1990年在河北师范大学美术学院学习，获文学学士学位。
- 2006年获河北大学艺术学院文学硕士学位。
- 现工作于河北农业大学艺术学院，教授，任院教学督导研究室主任。
- 河北省美术家协会会员。
- 绘画作品多次参加国家级、省级展览。
- 2009年作品入选全国第十一届美术作品展，并获河北省银奖。
- 2011年在河北大学举办“云淡风轻”水墨画展。
- 2012年在北京798举办“淡定”水墨画展。
- 2012年水墨作品参加中国国际青年艺术周一当代艺术展。
- 2012年水墨作品在韩国参加画展。

calm

目
录

君子兰	Clivia	59
瓶 · 安	THREE	Bottle safety three
瓶 · 安	TWO	Bottle safety two
瓶 · 安	ONE	Bottle safety one
澄	Limpid	51
虚	Empty	49
冲	Rush	48
夏花	Summer flowers	47
隽	Talented	45
拂	Whisk	43
开运	Good luck	41
初元	Initial source	39
磁州窑	Cizhou kiln	37
跃	Jump	35
羽扇	Feather fan	33
一味	Blindly	31
羽(一)	Feather (two)	29
羽(一)	Feather (one)	28
逸	Leisurely	27
叶子	Leaf	26
松果儿	Pinecone	25
松枝儿	Pine branches	24
水仙	Narcissus	23
青青	Green	21
禅源	Zen source	19
禅耘	Zen yun	17
溢	Overflowing	15
可乐瓶	Coke bottle	13
禅语	Zen language	11
吉祥树	Lucky tree	09
好运竹	Good luck bamboo	07
一诺千金	A promise that will be	05

calm

李宏威其画如人，作品风格意境空灵隽秀，表现出了当代审美精神特征。作品用传统的水墨描绘现代的日常事物，画面的形式也有其自身的当代性。用中国传统的水墨结合西方解构主义的理念和简约风格，淡然恬静中却又充满律动的生命力，别有一番张力。画作布局简约、大胆、匠心独运，用墨浓淡相宜，画面层次分明而丰富。在中国天人合一，天一生水理念的指导下，用女性独有的细腻笔法、独特视角，贯穿从小事物中折射出大世界的观念，用微观的事物表现宏观的思想，极具当代性。画面中一花一草、一木一鱼中所蕴含的中国哲学里的禅家韵味，使画作品位盎然，回味悠久。整个画作清晰流畅，淡定唯美，引人入胜，表现出独特的风情，赏之别有一番情趣，具有很强的当代艺术的探索性和学术性。

杜 浩
2012.06

Li Hongwei's paintings, which work style mood ethereal exhibit the characteristics of contemporary aesthetic spirit. Works with Chinese traditional ink painting depicting the everyday things of the modern pictures of its own contemporary forms. Western concept of deconstruction and minimalism combined with Chinese traditional ink painting, indifferent quiet but full of vitality rhythm, do not have some tension; paintings layout is simple, bold, imaginative, ink shades affordable, the picture is layered and rich. Under the guidance of the harmony between male and female, meaning raw water concept unique to women's delicate brushwork, unique perspective, throughout the macrocosm concept reflects the small things, the performance of the macro ideas microscopic things, contemporary ; flowers and grass in the picture, behind a wooden fish charm of Chinese Zen philosophy, the paintings grade and lush, long aftertaste. The entire painting is clear and smooth, very calm and beautiful, fascinating, showing a unique style tour , and has a big exploration on contemporary art and academic meaning .

Du Hao
2012.06

当代语境下的女性水墨艺术

多年进行水墨创作的李宏威，对水墨文化有着切身的体验和感受。她的艺术修养和思维方式突破了许多条条框框的束缚和局限。在五彩缤纷的艺术万象中，找到了自己审视世界的独特视角和表达方式。在当代艺术语境下创造自己的淡墨作品，是她在创作中不断创新的核心环节。多年的创作研究，让她历经了苦恼和艰辛，屡屡受挫却毫不退缩，一直坚持不懈地专注于当代水墨的实验与创新，也终于在题材和技法上开辟出了自己的崭新领域，那就是自己的生活空间与心灵空间。

建构自己的绘画语言，往往是画家成功的关键。李宏威在创作中充分发挥了中国宣纸和水墨渗透和氤氲的材料特质，利用水与墨巧妙结合的特殊表现力，加以塑造与自己生活息息相关的君子兰、禅竹、笔筒等日常所见和熟知之物，在传统的水墨媒材里赋予了新的生命和对象，成为了传达她感情的精神载体。

她的作品正如她本人看上去那样，具备端庄、脱俗的气质，在知性、沉静与内敛中，不乏温柔的一面。她用娴熟的笔触描绘日常生活中的细微之处，即便一些平凡的花草植物，也似乎能在她的笔下焕发出自然、生动、富有情趣的勃勃生机。她仿佛善于发现隐藏在自然之中的那些真实而又朴素的美，墨溶着水，她把那些美连同被触动着的心，借由笔触的灵动和水墨的层次将看似静态实则动态的植物跃然纸上。她注重画面的形式和造型的意味，在写实的基础上，画面略带一些文人情趣的意味表现。她从身边事物中吸取绘画最质朴的元素，又不单纯描述物象。她在质朴中追求自己，提炼出诗意般的想象。她的内心和作品一样非常宁静，在那些随意但却恰到好处的笔触中看不到一丝刻意的做作，都是真切感受下的情感流露。

李宏威的艺术一起初便站在了一个很高的视角上，水墨这种表现方式虽然看似传统，但她却在浓、湿、干、淡、白的水墨层次里建立了自己的“当代语境”。当然所谓的“当代”也并不是当下诸多艺术中狂躁、血腥、吸人眼球等艺术的所指，李宏威画她日常所见之物——花草、植物、笔筒，甚至可乐瓶，她的选材来自生活、紧随当下。虽然她的作品中没有张扬“使命”、“责任感”的大旗，但女性的柔美与细腻、女性的独特视角和感受让她的作品焕发出了别样的魅力，笔墨语言的创新与题材图式的别致凸显出了当代语境下的女性水墨艺术。

李宏威的这批作品宁静淡雅，在果断、利落的笔触里展现着女性特有的细腻和抒情的内心世界。平静的画面中有气韵的律动，略带弧状的构图中有着延展的张力。她把生命的体验溶解在墨里，把自己内心要说的话，转化为看似柔美，实则阳刚的笔触。她的画面中没有场景的描绘、事件的叙事、现实的摹写。把对植物的意象与自己的心灵感应万物的精神指向结合起来，那些不规则的笔触、不确定的水墨晕染，编织成了有序但不写实的淡然画面。那些从画面、笔触、水墨氤氲中散发出来的时透时掩的光线，随着画面节奏的韵律而灵动。她的画面里有婉转的倾诉和淡然的心境，有不屈的意志和向上的攀登。虽没有色彩的跳跃但却传导着精神的力量和心声的震颤。也许她的画面最擅长的便是在细部中彰显丰富的动感，在平面中表现视域的深邃，简约中含纳无穷的意蕴。

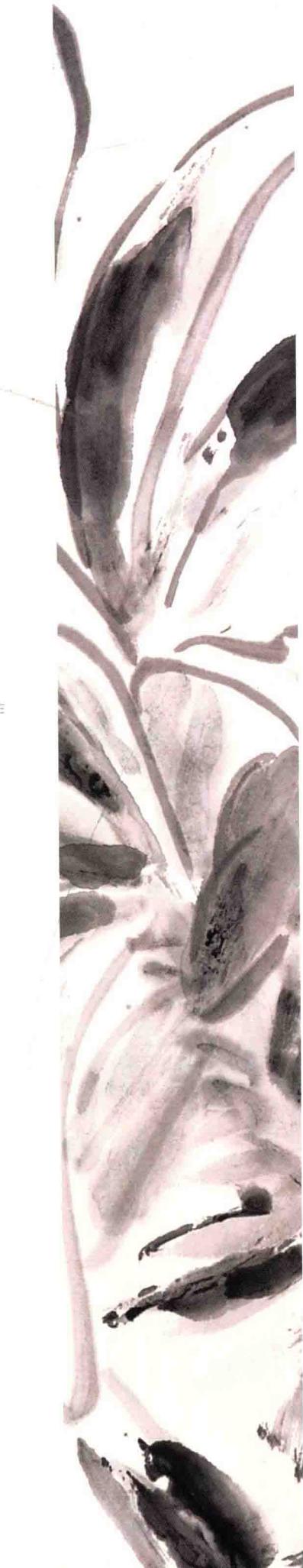
面对宣纸，她激情满腹但精心细致，眼随植物但心存自我，也许她的每幅作品都是不可复制的，因为她的心境是建立在浮躁之后的沉淀、不为名利所动后的淡然。每日的工作、绘画，构成了她的生活，这种生活普通、简单，但正是这种简单的近乎枯燥、单调的生活方式，却被李宏威通过绘画赋予了它诗意般的美好。她视绘画过程为梳理自己、净化心灵的过程。更加崇尚人品的纯真，追求艺术的自主和自由。

在这个万物躁动的年代，也许很难有人做到真正的内心平静，但面对纷繁和未知，选择宁静和淡然，则是保持个人尊严的底线。李宏威在浮躁之中置灵魂于安静，以一个女人的坚毅，用画笔描述日常之中的所思、所感，有种“举重若轻”的大气与超然。

贾 佳
2012.06

calm

一诺千金
A PROMISE THAT WILL BE
纸本水墨
INK ON PAPER
690×690
P04-P05







好运竹

GOOD LUCK BAMOO

纸本水墨

INK ON PAPER

690×690

P06-P07

國



吉祥树
LUKY TREE
纸本水墨
INK ON PAPER
690×690
P08-P09





禅语
ZEN LANGUAGE
纸本水墨
INK ON PAPER
690×690
P10-P11



