

绵 阳 师 范 学 院 学 术 著 作 出 版 基 金 资 助

抱朴見素

李 兵 绘 画 创 作 集

辽宁美术出版社

抱見 料集

李 兵 绘 画 创 作 集

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

见素抱朴 : 李兵绘画创作集 / 李兵著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5314-5656-8

I. ①见… II. ①李… III. ①墨彩—作品集—中国—
现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第016540号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市鑫四方印刷包装有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5

字 数: 60千字

出版时间: 2014年4月第1版

印刷时间: 2014年4月第1次印刷

责任编辑: 高 焱 光 辉

装帧设计: 邹玉萍

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 范琳琳

ISBN 978-7-5314-5656-8

定 价: 69.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

李兵 1960年5月出生于包头。1986年毕业于西安美术学院版画系，2001年结业于中国美术学院版画系研究生班。现为绵阳师范学院美术与艺术设计学院副院长、教授。著有《新素描教程》（人民美术出版社，2010）、《版画微言》（国际文化出版公司，2005），主编《物形器成》（天津人民美术出版社，2013）等。

自序

出版自己的作品集，一直有种矛盾心理。对关心我者，似乎应该告知：我一直还在画。愁肠百结的是，总不能满意自己，期许下一阶段会更好。就这样，距上一次出版个人墨彩画集刚好十个年头，这勉强算是出版的理由。不过，我还想说另外两个理由：我和墨彩的结缘以及近年对易象的重新发现；回溯往事是一种感恩，现实的征程仍在跋涉。

20世纪80年代在美院读书时，“八五”新潮正漫卷全国。偶然从小书摊上得到了一本林风眠画册，如遭雷击。那时正疑惑于“八五”勇士们的各路儿戏，怎么看都是对西方现代画家一知半解的模仿。林风眠适时出现，眼前豁然一亮，中国艺术创新之路，早有人做到了相当的成熟。不久，从香港《美术家》杂志上又看到了更多林风眠的绘画，题裁风格之丰富超越我的视觉库存，欣喜之情难以言表！我的艺术之路便由此找到了借鉴的目标。具体的做法是运用中国传统软笔软纸，练笔力，留墨韵，墨与彩的胶接，破坏后的建设，出乎奇止乎常，其微妙精绝处画布油彩实难企及，这一画就是二十多年。当林风眠重回大众视野被捧上天时，我也看到了林氏之后疆域的局限。就这样，我回到中国文化的源头去寻找动力，绘画实践上自然就加进了许多过去没有的元素，如“易”“道”主题，文字符号。

近些年，我的绘画理念发生了较大变化，这是由于对易象的涉猎。对易学家而言，“易象”是高频熟词；对绘画者言，用“易象”说事则少之又少。即使在古代，易象在画家之间也是个心照不宣的秘密。王微在《叙画》中引用朋友的话，曰“图画非止艺行，成当与易象同体”，似乎泄露了天机。文人士大夫绘画，确较一般绘画多了些神秘成分，那绝不是简单的文学素养问题，肯定和易象有关。简言之，易象关乎天体运行、地类聚分，关乎气韵，关乎阴阳，实为绘画背后之动力，今人多不察。

获取易象有何用呢？直白地说，在我内心深处有三个愿望，第一是实验绘画的立意问题，传统是以自然形态、图形、故事来立意，中西起源一样，叫作第二自然。起点上跳出传统，搭上法书直通“抽象”，也许会有独家的格局，目前却仍是浅显。第二是将易象方法实施于教学，培养不一样的艺术头脑，似乎显露了端倪。第三是通过易象真实地寻找另外的坐标，非学以致用而是学以无用，“及我无身，我有何患”，好听一点就是另一层境界的追求。

鉴于以上所给缘由，从我近六年（个别早于六年）创作的墨彩画中选出了六十余幅作品编成了这个集子，按题材划分为“道”“易”“识”“游”四章，章首都有小段“破题”文字。另外，各章画面间穿插“谈艺录”若干段，可“管窥”我对艺术的基本态度。书尾《林风眠的画》代后记是我想再一次表明，作为划时代的巨匠，林风眠的历史作用，要远远超出我们现在的认识。我祈盼逝者的灵魂为我把关。最后，要感谢我任职学校对我“学术”的认可和鼎力支持，感谢为本书出版默默劳作的装帧设计、编辑、摄影以及一贯给我支持的同事、朋友和学生，虽自觉为精神的生产者，但现实中体会的温馨将是我永久的珍藏。

2013-10-11

墨彩氤氲

文/廖上飞

2011年冬天，我到绵阳师范学院应聘，见到李兵先生，那是我们第一次见面。当时他问我平时读什么书。我对他说：“以前多看外国书，看中国书较少，中国作家里对鲁迅印象最深，我觉得今后应多读中国古书。”当时他谈了对鲁迅的一些看法并支持我读鲁迅。

2013年春天，我以同事的身份听了他题为“《易经》与绘画”的讲座。他不是纯粹讲《易经》与绘画的关系，而是着重谈《易经》对他绘画创作的启发和直接影响。他认为《易经》是开启智慧的钥匙。他说：“我不打麻将，不唱什么OK，所以空闲就读读《易经》。”他这样的人，我想并不多。

我感觉李兵先生不仅非常严肃，而且很是博闻强识。与他交流时，他时不时会谈到一些我不甚了解的大家。我发现他关注和感兴趣的东西都在潮流之外。他谈到他内心一直渴望是一名隐士，但实际上不可能成为真正的隐士，因为他实际上是一位兢兢业业的大学教授。

“逃避喧嚣，遁迹山林。畅畅然吐纳乾坤清气，冥冥中神交太古圣贤。耕一方泥土，耘一园兰香。修炼真身，参悟大道。”这既是李兵先生的追求，亦是他为人处世、执教治学、投身艺术的指导。正如他所言，“这是东方智者不灭之处世方，也是艺术物种传继的养生药”。

艺术并不只与艺术家的艺术主张或艺术创作观念相关，还与其人生追求、生活体会等关系密切。李兵先生便是如此。远离潮流，独自悟道，追求一种自然境界。正如他的自我鞭策——见素抱朴。在我看来，此等的人生追求必能促成别样的艺术作品。

在李兵先生这里，艺术与人生、生活是一体的。他不仅将艺术视为反观自身的有效方式，并且将创作的艺术作品看作自己生命存在的证明。我们可以看到，在他创作的作品中，一部分与日常生活相关，一部分与他个人的人生、生活体会相关，还有一部分与他的文化诉求（比如对一些优良文化、艺术传统的研究与探索）相关。这些作品有些是对自己所见所闻的表现，有些是对人的存在状态的表现，还有一些是在中国传统典籍启发下创作的思考、思想之作。

李兵先生创作的一系列墨彩画能激发人的持久思考。我最为感兴趣的是他所采用的语言方式，以及从材料的选择到表现手法的运用。他常用皮纸和宣纸，用毛笔、墨色、朱砂和斑斓的彩色。其作品不是墨色与彩色的结合，而是墨色与彩色的交融呈现。从一系列墨彩作品看，他并没有刻意追求许多画家一贯追求的笔情墨趣——比如中国传统写意画那种极度干脆利落的笔法和简、淡、雅的韵味，而是笔随感受而动——毛笔所到之处，墨色和彩色所到之处，皆突出骚动的情绪。这是他作品的特有气质，而这种与现实相糅合的绘画具有某种当代因素。在画面的处理上，李兵先生明显采用了“破法”，他用一种看似杂乱的笔法突破了惯常绘画所具有的唯美氛围，而这种表现手法的运用除了与画家本人不随波逐流的个性有关外，还与学习西方现代派绘画（尤其是表现主义绘画）的优良品质及吸纳其部分绘画元素有关。

我遇见过一些从事中国画创作的艺术家，以前也常常与学习中国传统绘画的学生交流，绝大多数人很排斥西方现代艺术，那种排斥心理并不是源自对西方现代艺术的深入了解，而是无知的漠视。李兵先生是一个例外，他既深谙中国传统，又不排斥西方现当代艺术。在我看来，这是必须的。了解西方艺术很多年，我们真正需要学习的并不是其表层的艺术表现手法、语言方式或某位艺术家的某种画风，而是艺术关注现实或独立批判现实的入世精神。

毫无疑问，李兵先生的画风是一种中西融合的画风。看到这样的画风，我们会想起一位在中国现代绘画史上颇为重要的艺术家——林风眠。严格意义上，林风眠先生是第一代实践融合中西艺术的中国画家。对于那种独创的墨彩画风，熟悉中国现代绘画史的人皆印象深刻。然而，这样一种融合中西艺术的实践在“紧跟西方”和“回归传统”的争辩声中被遗忘了。

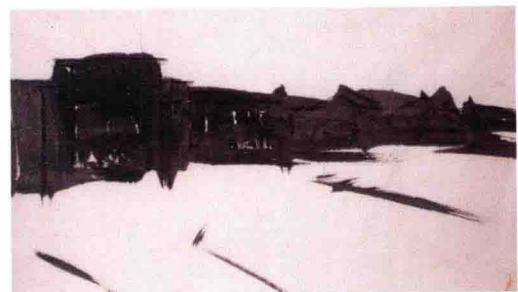
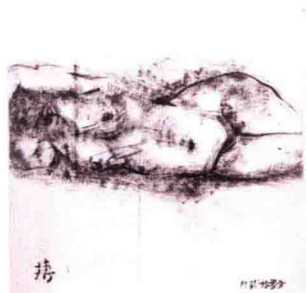
李兵先生十分推崇林风眠。不仅如此，他还对石鲁等人的艺术实践心怀敬意。我甚至从他较早的墨彩作品中能看出黄宾虹的痕迹。当然，也包括西方现代艺术的先声——印象派。

不过，如果说李兵先生早些时候创作的墨彩画夹杂着印象派、表现主义、林风眠、石鲁、黄宾虹及中国传统墨彩画的部分因素的话，那么他新近创作的墨彩画不仅在风格上更为统一，有了个人面貌，用笔、用墨、用彩也都更为轻松自如。他所采用的不是再现的方式，哪怕是一些描写自然景观的作品，而是表现的方式，除了用笔、用墨、用彩是非常直接的之外，画面的格调、韵味只能用中国人常说的一句话说——“只可意会，不可言传”来形容。他的画似寓言，蕴含着他个人很深的思考。这种思考只有部分与艺术有关，而更多是关于人生、生活的。

闹革命需前仆后继，搞艺术同样需要前仆后继。并不是说搞艺术就一定要另起炉灶，如果所有艺术家能另起炉灶自然很好，但那是不可能的。人们了解到更多的艺术家（那些大师、大家）都是在一个具体的点上面工作，这个点的选择不光与艺术家一直以来接受的教育有关，还与其在不断学习过程中逐渐形成的个人趣味密切相关。还是我反复说过的话，艺术家不应在潮流的引导下创作，而应为自己的内心、个人的体会所创作。换言之，艺术家的创作应该听从自己内心的呼唤，有感而发。李兵先生不为名利创作——他画画不是为了出售，更不是为了讨好一些人。所以，他的画给人感觉有一种独特的文化气息。其作品一方面与传统相连，另一方面不乏现代性。李兵先生在墨彩这个点上展开的持久研究与探索是非常有意义的。

总之，无论是作为教授还是作为艺术家，像李兵先生这样的人都不多见。或许人们对教授的吊儿郎当早已习以为常，或许人们对艺术家的利欲熏心也早已见怪不怪。然而，总会有人让人眼前一亮，总会有人让人心怀敬意。曾听人说：“中国最好的艺术不在当代艺术的现场里，不在当代艺术圈。”我也以为对于当代艺术家的关注及选择，我们应该有更为广阔的视野。俗话说：山外有山，人外有人。在我看来，李兵先生就是“山外山，人外人”。

----- 01-13

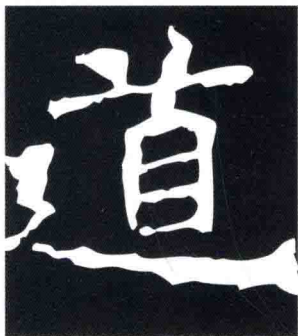
----- 15-27

----- 29-49

----- 51-69

“道”为践行通达目的之过程，譬喻为宇宙自然规律之核心原点，感知为心灵无限之聚能，有类黑格尔之绝对理念。故老子曰：“道可道，非常道。”因道之无所不在，无所不包，绘画虽为小技，亦有道存焉。此章之“道”，不过借老子片言碎语，或由文字结构生发，或漫衍为图形意象，非《道德经》注释，更非《道德经》插图。立意直截了当，是书法的破坏，还是图形的再造，知我疑我，由它去了！

