

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

A stylized, white, calligraphic signature of the artist Li Chuanzhen, featuring bold, sweeping strokes.

LI CHUANZHEN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LEXINGTON AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10017

中國社會科學院
考古研究所



1955年
10月

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS



LI CHUANZHEN



图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 李传真 / 连辑主编; 李传真著. —北京:
文化艺术出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5039-6306-3

I. ①中… II. ①连… ②李… III. ①艺术—作品综合集—中国—现代
②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第088009号

中国艺术研究院
艺术家系列



主 编 连 辑

著 者 李传真

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 齐大任 田 甜

整体设计 顾 紫

本册美编 丁智睿

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2018年1月第1版

印 次 2018年1月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 16.5

字 数 15千字 图片55幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6306-3

定 价 300.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 （按姓氏笔画为序）

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日



目录

艺术自述

从艺之路 \ 2

艺术作品

婆·媳 \ 8

放学路上 \ 10

暖阳 \ 12

花腰傣女青年 \ 14

藏族妇女 \ 16

藏族老人 \ 18

藏族牧女 \ 20

蒙古女 I \ 22

蒙古女 II \ 24

园林印象之一 \ 26

园林印象之二 \ 28

园林印象之三 \ 30

悄悄话 \ 32

跨天 I \ 34

跨天 II \ 36

老伴 I \ 38

老伴 II \ 40

爷与孙 I \ 42

爷与孙 II \ 44

爷与孙 III \ 46

独角戏系列之一 \ 48

独角戏系列之二 \ 50

独角戏系列之三 \ 52

独角戏系列之四 \ 54

人体之一 \ 56

人体之二 \ 58

橘子红了 \ 60

浮云 \ 62

椅中的人体 \ 64

红玫瑰 \ 66

沁系列之一 \ 68

沁系列之二 \ 70

沁系列之四 \ 72

素影系列之一 \ 74

素影系列之二 \ 76

素影系列之三 \ 78

素影系列之四 \ 80

少女·花系列之一 \ 82

少女·花系列之二 \ 84

少女·花系列之三 \ 86

少女·手指系列之一 \ 88

少女·手指系列之二 \ 90

少女·手指系列之三 \ 92

收藏家女儿 \ 94

肖像系列之一 \ 96

肖像系列之二 \ 98

自画像系列之一 \ 100

自画像系列之二 \ 102

自画像系列之三 \ 104

幽系列之一 \ 106

幽系列之二 \ 108

在路上 \ 110

守望系列之一 \ 112

守望系列之二 \ 114

守望系列之三 \ 116

民工图 \ 118

工棚·家 \ 120

工棚 \ 122

远方 \ 124

国魂 \ 126

创作思考

我画《民工》系列 \ 130

从艺之路

人生很奇妙，说不清、道不明，一头雾水，但有因有果。

我从小在农村长大，那是个曾令我不愿回望的童年。爸爸因被打成反革命下放到三湖农场改造，我在那里出生，可想而知，那种岁月的艰辛。记忆中，小小年纪的我就挑起家庭的重担，烧火做饭、插秧、除草、间苗、捡棉花样样能干，做事是主业，读书是副业，我常望着一望无际的农田纳闷：何时是头呀！更可恨的是下雨天，猪粪、鸡粪污水横流，上学路上，大坑小坑的，可怜小小的我撑着重重的油纸伞，一步一滑，常摔进泥水坑里。

那个时候，爸爸经常被批斗，但他却把改装插秧机当作一种乐趣，一做就是一夜，他让全队用上了改装好的插秧机。这让我从爸爸身上学到了勤奋钻研。虽然生活艰辛，但有他的地方总能传出快乐的笛声及嘹亮的歌声，这让我懂得了乐观！爸爸爱画画，全队的对联、中堂画及老人遗像都出自爸爸之手，也许我从爸爸那里遗传了画画的基因。在农村，爸爸是一个受人尊敬的能人，但他脾气暴躁，全家人经常成为他的出气筒，这份阴影到现在都挥之不去，这也造就了我独立、倔强的个性。

我12岁时随爸爸平反回城，想起来可笑，第一次看见柏油马路竟不敢踩上去，问爸爸这是什么。好悲哀！进城后读书是主业，学习在班里常常名列前茅，班上有一个男生常背着画夹去美术小组学画画，成为全班羡慕的对象，这也勾起我画画的冲动，背着父母开始我的绘画人生。初拿起画笔的我就显示出了艺术天赋，老师的鼓励促使我冲破父母阻扰，坚持画画、读书、考学。感谢我的启蒙老师——周老师、康老师、胡老师，是你们的无私教诲让我顺利考进大学——湖北黄冈师范学院美术系。在大学，我一直都是三好学生，作品在大一就获奖，毕业创作参加了七届美术展，显现出一定的得奖实力。大学时人物头像课是我学得最差、最惧怕的。而现在人物头像塑造却是最擅长的。可见，世事无绝对。

1990年大学毕业，我被分配到仙桃师范工作，从一个对画画一知半解的懵懂小女孩，经过7年摸爬滚打，练就了一身扎实的基本功，在学校包揽了石膏像、静物、人物、透视、解剖、图案、色彩、创作等所有课程的教学任务，辅导的学生多次获奖，自己也

荣获省级大奖，每年都被评为先进工作者。我很感谢这7年的磨炼，让我懂得如何自学，知道还有许多不足，还需要拓展艺术视野，向更高的层次迈进。

1997年，我考入湖北美术学院成教系学习油画；1998年，转入国画系工笔人物工作室；1999年，毕业获学士学位。这两年让我深深爱上了工笔画，学到了许多工笔画基础知识，毕业创作《梦的空间》获“黄宾虹·高等院校中国画新作展”银奖。

2000年，我考入湖北美术学院工笔人物画专业；2003年，研究生毕业，获硕士学位，这三年是我对工笔人物画的一个顿悟过程，得益于陈孟昕老师的指导，我的绘画技艺有了质的飞跃，在技法上、理论上、修养上都得到了全面提升，毕业创作《远方》获“省十届美展”金奖、“第十届全国美展”铜奖，顺利成为湖北美术学院国画系一名专业老师，边教学边创作，教学相长，我很享受这一过程。

2006年是我的绘画转型期，以前我关注自我、小家庭，后因一次装修房子偶然接触到了民工，便开始关注中国改革开放进程中“民工”这一特殊群体，蓦然回首，儿时伙伴、亲人竟大部分成了打工一族，成为建筑工、搬运工、保姆、钟点工等，我用绘画表现他们，不足为奇。我了解这一群人，知道他们生活的艰辛与无奈，也知道他们对生活的渴望与追求，在我心里，阳光底下的布衫粗衣并不比名服逊色，他们有让我创作的冲动，全身散发着朴实、勤劳、敦厚的气息，脸上写满了生活的烙印，有岁月感、沧桑感，他们是可亲、可敬的人，是最入画的人。“借一支秃笔描写我心意中的一点感慨，不管它怎样，事实和环境均能告诉我真实的情感，则喜，则悲，听其自然，观其自然，观其形色，体其哀曲，从不掩饰，盖吾之所作画而作画也”，蒋兆和先生道出我心声，我所画民工系列亦是我所见、所思、所想，触发内心情感的一种真实显现。当有许多同人夸我聪明识时务，当作品得到同行肯定时，我才开始留意到对这一普通人群的社会关注程度竟如此之高，电视、报纸时时有他们的消息，觉得自己纯属误打误撞，中大奖了。幸运之余又增添了压力与责任，督促我更努力、更钻研，争取把这一群体表现好，真实地反映他们的现状，让更多人去了解、关心、帮助他们，每每想到这些，再想到我能用画笔为我的儿时伙伴们做点事，就平添了许多自豪感。可见，作品与自己周遭环境、生活

经历息息相关，这是我理解的画如其人！因为从小养成了能够吃苦耐劳、苦中寻乐的性格，所以后来的困难都不算什么了。每个人都有一个极度原始的内核，这个始终悸动的内核根植于一个人的童年，如同日本摄影师荒木经惟所说：“一切都是由你长大的地方决定的。”

小时候受苦绝对是上天赋予我的一笔宝贵财富，将我磨炼得特别刚毅、坚强，这才成就了我今天的成绩。

《工棚》获“第十一届全国美展”银奖、“中国美术创作奖”“第三届全国青年美展”最高奖；《民工图》获“第三届全国中国画作品展”优秀奖（最高奖）；《在路上》获“第四届全国青年美展”最高奖、《守望》获“2007中国百家金陵画展”金奖；《工棚·家》获“第十二届全国美术作品进京展”提名奖、“2014 APEC 最杰出女性奖”。画民工十年，收获颇丰，终于探索出与民工这一题材相吻合的技法，达到凝重、沧桑、厚实之效果。

首先，我将写意性带入工笔画，摒弃了三矾九染、分染、罩染等常规性的工笔画模式和手法，而改用一种浑然的水性笔迹来塑造结构、梳理关系。其次，在用线上，我不是因袭着传统工笔绘画造型长期以来的所谓“十八描”，而是开拓了一种全新的线型样式。作品上的那些与人物造型浑然不可分离的各种“线条”包括轮廓线与细部塑造线，不是目前工笔绘画中那种简单化的白描加渲染法，而是以含色含墨之笔通过反复多次，甚至无数次的积墨积色而最终获得的，简言之，这些“线条”，不是“勾勒”出来的，而是积淀出来的，是色墨相融而“挤压”出来的。最后，在塑造上，我吸收西方解剖学的方法，把各个部分结构肌肉串联起来，10遍、20遍，再运用加减法，强化五官，提炼出线，层层积染。每次伫立在展厅画作前，听着别人赞叹时，五味杂陈，其中滋味自知。

2003年，我被调入中国艺术研究院中国画院，这里学术氛围宽松，名师云集。在此环境中，我如鱼得水，创作欲望高涨，每张画都有突破，每天都处在极度亢奋中。

2006年，我参加中国文联、中国美术家协会组织的响应习主席“深入生活、扎根人民”号召的主题活动，我毫不犹豫地选择了阔别多年的老家湖北三湖农场，那个曾令我不愿回望的家乡。因为我一直关注进城务工的农民工们，好奇心促使我非常想了解他们背后

的故事，他们的孩子、父母，以及他们所在的农村。

三十多年之后我重新回到那有我太多童年回忆的地方，还有在城打工游子们梦魂牵梦绕的地方——去寻梦！

我已找不到一丁点儿儿时的记忆。一股股淡淡的、幽幽的香味扑鼻而来，我分不清是一片片碧绿的麦香，还是金灿灿的油菜花的芳香、艳丽桃花的馨香。宽敞的马路、静静流淌的河水、青墙红瓦的农舍，构成了一幅乡村画卷，人已醉！

道路整齐、干净、畅通，路边各种花树芳香扑鼻，屋前屋后猪圈、鸡圈、菜园、鱼池、排水沟、垃圾箱，各得其所。在远处是成片开得正艳的桃花林，一切井然有序。妇女们每晚集合在小洋楼前宽敞的水泥路上跳舞，我惊叹这真是今日的世外桃源！

当老人们呼唤我名字时，那久违的乡情涌上心头，依稀记得他们当年的模样。他们好客、健谈、爽朗，聚集在一起嘘寒问暖。我想找出留守老人们的孤寂，没！是一张张红润幸福的笑脸。

有太多惊奇，一言难尽！新农村新面貌，让幼有所养、老有所依，让我们的农民工兄弟姐妹们在外安心！

库尔贝说：“我不会画天使，因为我从没见过他。”采风活动非常顺利，我与老乡们亲如一家，同吃同住，近距离观察，想了解他们所思所想、所作所为，用心体会他们的喜怒哀乐，从他们生活的点点滴滴中以期提炼出有根有据、有血有肉打动人的画面。我画了8张色粉画从不同角度展现了老伴之间、祖孙之间、乡邻之间的日常生活场景，画面充满一腔乡情，浓浓的情感由笔尖涌动，驱使我用以往从未尝试过的构图、色彩、材料的表现，捕捉随机性、偶然性的生活瞬间，使画面更生动、更富有人情味。这8张色粉小作品，用全新的视角去表现、挖掘新农村的新面貌。

怀揣着惊奇、感恩、温情我画了3幅工笔画，这是有史以来我创作速度最快的作品。因为心中满载着父老乡亲们幸福生活的画面，《暖阳》《放学路上》《婆·媳》系列描绘了留守老人、留守儿童快乐生活的片段——老人在正午时分懒洋洋晒太阳的场景、爷爷用摩托车接孙女放学回家的场景、婆婆媳妇在一起接听远方进城打工儿子电话的场景。在

色彩上我试图用温暖的红色调表现心灵最深处最柔软的、我最渴望的那份沉甸甸的、久违的亲情！那份甜丝丝的、暖心窝的温情！我一改过去所画农民工苦涩、悲怆的黑乎乎的似乎苦大仇深的画面，亲情间的爱让我改变，农村父老乡亲们生活发生了本质的变化——幸福着、快乐着，这一切让我感到欣慰！我要用画笔传达这份真情实感，他们的快乐就是我的快乐！因此我在构图上力求突破固有模式，大胆裁剪，在造型上适度夸张、规整，力图创造有意味的形。我希望通过不同的触角对当代工笔人物画的内容与形式、艺术语言与技法材料提供多维度的试验报告，希望创作出紧贴时代，有生活气息、有创意、有温度的现实主义作品，以期达到表现这一题材常人眼中的“老气”。我通过真实物化具有的现代感、时代感，增加一点“洋味”，更好诠释新农村留守老人、儿童的生存状态，彰显人文关怀的大情、大爱、大真。作品得到了业内人士的首肯，被刊登在《美术》杂志封面，被中央电视台《新闻联播》节目播出，“真”不仅是求表面的真实，更是追求内心真情、真心、真我的表达。德国的赫尔曼·黑塞曾言：“一切艺术都发源于爱，而艺术的价值和内涵则取决于艺术家爱得多深。”

感恩上苍，赐予我画画的技能，让我心安，可以废寝，亦可忘食，它让我忘却一切，只为眼前这一方天地，愿一生不辍，伴它终老！成也罢，败也罢，我乐其间！

很喜欢一句禅语，“无论你遇见谁，他都是你生命中该出现的人，绝非偶然，他一定会教会你一些什么”，所以我一直相信无论我走到哪里，那都是我该去的地方，经历一些我该经历的事，遇见我该遇见的人，画我该画的画！

我期待作品能从传真变成传神，那才是我，不一样的烟火！