

百年中国 人物经典 画

Hundred years
tradition
Chinese painting
character classics

主编 泳林

李·雷

中国工人出版社

Hundred Years
 of
 traditional
 Chinese painting
 Character classics

百年
 中国
 人物经典
 画

Hundred years
 of
 traditional
 Chinese painting
 Character classics

李 雷

序

自孙中山辛亥革命之后的近百年以来，中国画坛先后出现了徐悲鸿、黄宾虹、齐白石、潘天寿、李可染等一大批蜚声海内外的优秀中国画家。他们的人文精神及艺术创作影响了当代一批勇于探索、积极创新的中青年画家。

为了中华民族传统艺术文化能够得到更好地弘扬及传承，由中国工人出版社特别甄选了具有代表性的三十位艺术家。其中包括山水、花鸟、人物三大主题系列的数百幅作品，集结成“百年中国画经典作品集”当代卷，这是对中国书画艺术发展变革的一次检阅。

百年中国画作品集的正式出版和发行，充分体现了当代中国画家在继承本民族文化传统的基础上，勇于探索、积极创新的艺术思想。他们的作品或雄浑灵巧，或沉郁清新，或博大缜密，或气势恢宏。他们的艺术创作是贴近生活，贴近人民群众的。而每一位画家都通过自己的艺术作品展现自己的思想灵魂，体现当代性、民族性。并以此让读者对近百年中国画的继承和创新有一个清晰的了解和认识。这些作品既展现了当代艺术家划时代的创造性，又体现出中国改革开放以来的社会精神面貌，切合了和谐社会的精神文明建设指导思想，也为中国画坛留下了经典传世之作。

我们知道，中国画在其艺术手法、艺术分科、构图、用笔、用墨、敷色等多个方面都有着自己独特的特征，这些特征随着时代的前进而发展，艺术内容和形式也随之更新，并不断地发生变化。特别是“五四”之后，西洋画大量涌入，中国画以自己宽阔的胸怀，中西融洽，大大地丰富了中国画的表现力。但是，不管变化如何，中国画传统的民族的基本特征不能丢掉。因为中国画在世界美术领域中自成独特的体系，它在世界美术万花齐放、千壑争流的艺术殿堂中独放异彩。中国画是我们民族高度智慧、卓越才能和辛勤劳动的结晶，是中华民族的宝贵财富。

广大读者翻开画册，对艺术作品的形象、意境、情调、神韵进行赏析的同时，对画家的创作风格、艺术追求、个性特点也有了更为深入、细致的了解，能够获得更为准确的认识和领悟。读者在欣赏艺术美的同时，并能获得精神层面的美的享受和提升。通过作品的形式美、意境美、思想美弘扬中华民族的传统书画艺术，使得这样一枝文明瑰宝得以传承和发扬光大，这也是中国工人出版社将当代优秀的中青年中国画家及其作品推向国际大舞台的重要标志。

李雷艺术简介

李雷(雨田), 1952年出生, 安徽省宿州市人。1987年毕业于天津美术学院设计系。1996年结业于中央美术学院版画系研究生课程班。现为淮北市国画院院长、国家一级美术师、中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、安徽省美术家协会版画艺术委员会委员、安徽省工艺美术学会副会长兼书画专业委员会主任、淮北市美术家协会副主席。

作品曾参加第八、九、十届全国美术作品展览, 第八、十、十一、十二、十三、十四、十六、十七届全国版画作品展览, 第九届中国美协新人新作展览。其中, 版画组画《钻井法凿井》获全国首届科普美展银奖;《古徽遗韵·青花系列》获《中国首届丝网版画精品展览》优秀奖;《走进老街·大红门系列II》获《第十七届全国版画作品展览》优秀奖;《民乐组画·笛声赋》获《安徽省版画新人新作展览》金奖;《古徽遗韵·青花系列》获“安徽省庆祝建国五十周年美展”银奖。作品及论文曾发表于《美术》《国画家》《中国艺术市场》《美术报》《淮北煤师院学报》等专业报刊;作品曾赴挪威、日本、韩国、法国、新加坡、香港、台湾等国家和地区参加展览或收藏。

艺术专题曾在中央电视台国际频道《乡音》栏目、安徽电视台《安徽人》栏目等台播映。曾出版发行《李雷版画选》、《中国当代艺术年度文献提名艺术家丛辑——李雷彩墨》等画集。

再往前走就过六盘山了

在神农坛前留影

第一次走进沙漠

在吐鲁番交河故城遗址采风

欢笑一家人

开心的父女俩

龙门石窟我每次去都有新的感受

多变的色彩 率真的意趣

——走进李雷国画艺术世界

文 / 关山春

中国画从产生至今经历了漫长的岁月，它作为东方绘画的最高代表和典范，在世界视觉艺术史的长廊中占据着举足轻重的地位。它有着丰富的内涵和深层的文化底蕴，体现着中华民族精神、气之魂之所在，传承着民族文化的真谛。中国画内容之丰富，形式之多变在世界绘画史上都堪称是奇迹，它的内容几乎囊括了人类自然到社会的各个层面，更传承了我国从古至今一脉相承的东方文明。

而对于这一传统艺术形式，我们不仅需要传承民族文化的精髓，更要对这种形式进行创新。著名画家石鲁先生曾说过：“……对待艺术，宁可喜新厌旧，不可守旧忘新。即使传统的理论也承认意不可不新。创新必破旧，这是艺术发展的规律……”如何在国画创作上出精品，出新意，同样是李雷先生孜孜不倦追求的目标。在他看来，作品的质量主要体现在两点，一是构成，一是创造性，一幅画没有了新字，就没有了灵魂。中国是拥有五千年辉煌文明史的国度，文明的发展可以说已经达到了登峰造极的高度，但是创作最忌停滞不前。李雷先生在作品中敢于另辟蹊径，从民间艺术中寻找创作的源泉。他深知民间艺术是最纯粹的艺术，它直接来源于人民生活，具有最广大、最直接的欣赏群体和最丰富、最璀璨的艺术瑰宝。民间艺术形式多样，内容丰富，几乎涵盖了普通人民生活的所有层面，是创作中取之不尽，用之不竭的宝贵材料。李雷先生力求把自己对生活的体验和对民间传统艺术的理解和感悟相融合，汲取民间美术中造型手法，并结合现代构成中的形式因素，探索着一条现代与传统相交融的创作之路。

纵观李雷先生的三国人物系列作品，我们不难发现他对于中国传统戏曲和民间社火的借鉴，笔法大气磅礴，引人入胜。李雷先生从中国传统民间绘画的造型中寻找灵感，加上大胆的变形和夸张，笔触飘逸洒脱，泼墨挥毫间透出一种洒脱和桀骜的气势。体现无尽的张力。他的画面整体基调平和，局部用色夸张，民间美术中大红大绿，对比强烈的色彩在他的笔下收放自如，在看似随意的线条中体现匠心独具的意韵，从刻意到随意，是他对生活认识的一种飞跃。艺术创造需要一个有自己营造的心理环境，艺术作品真正的轻松的追求，是从事艺术创作过程中状态的轻松。这种状态本身就是创作的目的。观其线条，我们可以体会到李雷先生张扬的动力，随性自然；品其色彩，我们更能感受到他敏锐的洞察力。对民间艺术执着的追求。

形式与内容、表象与精神的融合同样也是李雷先生在艺术创作中所追求的

江东赴会 68cm × 52cm 2002 年作

淮北市画院部分书画家在河南云台山采风

在敦煌莫高窟采风

在香港拜访著名版画家胡良夫夫妇

在海南拜访海南工艺美术学院刘明强先生

目标。中国著名的东汉唯物主义思想家王充在《论衡·论死》中谈到，“人之精神，藏于形体之内，犹粟米在囊橐之中。死而形体朽，精气散，犹囊橐穿败，粟米弃出也。”人的生命精神衰竭了，其外在型貌也随之腐朽。“人之所以生者，精气也；死而精气灭。能为精气者，血脉也；人死血脉竭，竭而精气灭。”相对于形体外貌来说，神贵于形。这一理论对绘画艺术的发展产生了深刻的影响，启发画家对人物的描绘，理应注重对其精神的表现和揭示。

古人在对事物的认识上，常常从生命精神层面来认识和把握对象，这种观念影响到以后中国绘画的发展。在理论上十分明确的强调以揭示和传达对象的内在精神为艺术表现的首要目的。从而形成了在艺术传达中不局限于描绘对象外貌以形似为满足，更为本质的是应通过对外貌形态的把握和表现，揭示其内在特有的个性。

李雷先生的三国人物系列，造型简单稚拙，一举手，一投足，于小细节中见大文章，于小场面中见大世界。在对于人物性格的刻画上，他注重对人物整体气质的把握，不拘泥于单纯的造型中，真正能够从对象的特有内在精神个性中挖掘切入点，使得作品生动形象，意韵无穷。正如他在创作随笔中所说：“我画戏出故事，人物多是大大的头，宽宽的身躯，小小的脚，憨憨的神态，追求一种率真稚拙的意趣，也总是想在舞台和生活之间，在似与不似的组合中寻找一个有意味的组合形式。”如果仅仅追求外表的形似，而忽视了内在气质的把握，那么这幅作品就失去了它的观赏价值。欣赏李雷先生的作品时，我们更要深入探究他对于作品中内在个体精神层面的描述，只有这样，我们才能真正了解他创作的意图和作品中率真的意趣。

李雷先生从事版画艺术创作时，作品注重民间美术造型特征和现代构成因素的结合运用，在看似无序的线条中透露出对形式规律的遵循。这种特点他同样运用到中国画创作中，注重造型的多变性和有序性，这是对中国画的一种发展与创新。在他的三国人物系列作品中，他充分吸收民间美术高度概括极富装饰的形象符号，力求减弱许多细节性处理，追求艺术构成中的几何秩序和交错美，在对称与对比，平衡与变化中，在简洁的线条形与明快的色彩中去拓宽精神想象的空间，寻找自己个性和艺术目的元素，传达着一种视觉隐喻。

对于观者来说，欣赏李雷先生的作品无疑是品尝一道视觉的饕餮大餐，丰富的内容，多变的色彩，充满趣味的造型，都令整个作品具有生命的灵气。在艺术中升华灵魂和境界是李雷先生孜孜不倦的追求，他的不懈努力使得他在创作过程中不断打破陈规，走出一条属于自己的艺术之路。

关山春 《中华遗产》杂志编辑、艺术学硕士

中央美术学院版式设计课老师李雷时的全班同学拜访著名版画家伍必勋教授

孔明初用兵

136cm x 34cm

2006 年作

吟诗绘脸谱

煮酒品三国

——读李雷彩墨人物画

文/杨惠东

曾听过这样一句话，一笔一世界，一画一人生。每当看到李雷先生的画，我就会想，他的笔墨之下，是一幅怎样的人生图景。

展开画卷，我就会被这一片浓烈的渲染深深感动，红的彻底，决不拖泥带水；绿的纯粹，一气呵成，运笔老道，用色大胆，笔墨所及，处处彰显画家独特的视角和深厚的艺术功底，让人不禁暗自拍手叫绝。那么多年，我见过基于民间艺术创作的作品不下千幅，却从来没有一幅象李雷先生的作品那样，给我如此强烈而持久的视觉冲击。

这个时候我会闭上眼睛，在我脑海中，李雷先生的模样应该是倔强的，至少眉宇间锁着一种执着的情绪，只有在眼神中才传递着对艺术创作的那份激情。因为，现在真正栖身于民间艺术的土壤中获取灵感和创作理念的艺术家越来越少了，为数不多的几个，也是靠着对中国传统文化深沉的挚爱支撑着自己的理想，越是少，越是显得弥足珍贵。

一个偶然的机会，我们相识了，初见李雷，感觉他和我心目中的那个形象相去甚远。随和与从容的微笑始终挂在他脸上，儒雅的风度更像一个学者。直到他作画的时候，我才真正感受到他澎湃的创作激情，那种倔强和执着的情绪才真正刻画在他的脸上；运笔、勾勒、着色、渲染，每一步都有条不紊，每一步又都自在自如。

李雷先生谈起自己所钟爱的民间艺术，他的表情是恬淡的，可是丝毫掩盖不住血液中流淌着的对民间艺术发自内心的喜爱。二十多年来，他的足迹几乎踏遍了民间艺术发源地，所到之处，寻找濒临灭绝的文化遗产，拜访老民间艺人，收集民间艺术作品，并撰写了数以万字的珍贵手稿。一个人的旅途是孤独的，他常常戏谑的称自己为“独行侠”，我时常会想，静谧的村落，朝霞如红，他背着相机，面对着太阳升起的方向，迈着坚定而轻快的步伐，我知道，其实他的内心，并不孤独。

我尤为喜欢他的脸谱系列。十几年来，他渐渐形成了自己独特的风格，浓重，富丽，强烈，抽象。那是鲜明的“水墨重彩脸谱”，戏曲脸谱的程式化与绘画中的抽象表现性相映生辉。当角色的形象和性格被凝炼成个性化脸谱的时候，一个个鲜活的人物出现了；而当程式化的丹凤眼和卧蚕眉都成为虚写的时候，在挥洒如风的笔墨下，更能使人感受到一股浑然的英雄气概。众所周知，

戏剧脸谱等基本谱式只有十余种，李雷先生在基本谱式的基础上，进行夸张、变形、省略、错位、肢解、组合，打乱既定程式，从而使程式的衍生与蜕变产生无限可能性。同时，他也有意识地消解古典水墨画的程式。他的线条随心所欲，在水墨中撞入重彩，层层叠加，这些都改变了古典水墨画的空灵，而更体现了厚实而流畅的张力。

而他的三国人物系列，就更带有浓厚的西北民俗风情。人物的造型多是宽宽的肩膀、小小的脚，造型独特，憨态可掬，以大红大绿这种对比强烈的着色进行渲染，给人以强烈的视觉冲击。他更强调画面的构成效应，因为他的作品更注重的是直观的表现效果。作为三国人物这个主题，本身具有一定的历史厚度，作为一名艺术家，应该不让观众过多的停留在戏剧这个因素中，而应该引导他们从故事中走出来，进而欣赏、品味作品本身。李雷先生的画，如若突然一看，在形式和视觉上特别能打动人心，其实这是很吸引眼球的，但是却会被误会为只注意形式的一种重量。但仔细观察，揣摩，画的形式内在结构特别耐看，这对一个画家来说非常重要。这是个人的一种生命体验。一个画家能够对一种形式内在结构进行体验的话，就能够把握住自己的一种生命状态，他对一种物象、一种形态或者对一种空间进行体验的时候，可能会无心或者有意地转换到形式结构里面来。这种形式结构，需要借助一种物象，可以说，李雷先生始终没有离开三国人物，但他实际上把传统的历史人物解构了，在解构的同时，拓展了形象以外的空间。这与中国画强调的意象结构，强调意象的空间完全是一脉相承的。

写这篇文章的时候，我有一个想法，叫上三五好友，围坐桌前，吟诗绘脸谱，煮酒论三国。这是何等惬意，何等豪情，这种情绪，竟是一种油然而生。祝愿李雷先生在今后的创作中能够带给我们更多的惊喜和感动。

杨惠东 天津人民美术出版社副主编

《国画家》杂志主编、艺术博士

脸谱系列
43cm x 34cm
2002 年作

脸谱系列
43cm x 34cm
2002 年作

李雷和他的《三国人物画》

文 / 陈家亮

我喜欢读《三国演义》，一个主要原因是，作者成功塑造了许多个性鲜明、栩栩如生的艺术形象。忠勇双全的关公、神机妙算的孔明、乱世奸雄曹操，还有刘备、张飞、赵云、周瑜、司马懿、孙权等。他们的性格特征，是作者用那高超的文字描绘出来的。当翻开李雷先生的系列精品《三国人物画》时，我立即想到唐朝诗人孟郊的诗句：“天地入胸臆，吁嗟生风雷。文章得其微，物象由我裁。”在李雷的笔下，透过这些活灵活现的人物，艺术地再现了“桃园三结义”、“三英战吕布”、“空城计”等耳熟能详的故事。

李雷先生是宿州人，擅长版画、国画、工业设计。1987年毕业于天津美术学院工业设计系，1996年入中央美术学院版画系研究生课程班进修，现为淮北市画院院长，一级美术师。我最初认识李雷，是通过他的入选全国首届科普美展的作品《钻井法雷井》。淮北市民间文艺家协会成立后，李雷担任协会的副主席，我们联系多了起来，我知道李雷的《古徽遗韵·青花系列》《走进老街·大红门系列》《民乐组画·笛声赋》等作品相继获奖，有的作品在海外展出或者被收藏。

说起《三国人物画》，涉足的人可不少。有最为流行的“超靓的女版《三国人物画》”，也有人们喜爱的连环画，就连日本德间书屋制作的剧场版《三国志》，整部作品画面精美又充满了中国风味，作画监督椋尾篁也参考了连环画《三国演义》。李雷的《三国人物画》，笔墨取民间画的壮实之笔，形象上略带夸张，颜色上则显浑厚，读画后很快进入苍健悲宏的三国时代。“画者，文之极也”。在中国画中，人物画种最难。李雷先生的这些人物的造型，无不是经过反复的参照、提炼和升华的，无不是形忘意得而每画不厌以至于精绝的。

对于艺术家来说，把我手与我心融合起来，把客观与主观融合起来，把形式与内容融合起来，把理想和现实融合起来，才可以获取最大的艺术快慰。要实现这种企图，需要两个最起码的条件准备：一，对艺术审美基本的正确地认识；二，超越凡常地高超的创作技能。没有这两个基本素质的画家，只能两手空空地徒劳着。而李雷的《三国人物画》，墨与色，笔与水，淡薄而能厚重，轻浅而能深远，有古典情韵，也有现代意识，把需要融合的融合得自自然然。李雷先生给我的印象是：低调、不张扬，但丝毫淹没不了他的不凡的才情。就他的创作成就而言，倘无奇伟磊落之胸襟，何来恣纵不羁之笔墨？

陈家亮 《淮北矿工报》总编室主任

单刀赴会
136cm × 34cm
2006 年作

周瑜打黄盖

50cm x 35cm

2005 年作

吐鲁番的哈密瓜才是真正甜

在香港艺术中心为书画爱好者授课

和中国美协理论部主任刘建在展览会上

随安徽省版画家代表团访问香港、澳门

李雷艺术随笔摘录

民间艺术代表着普通百姓最朴实无华的内心世界。是千百年来农耕民族祖祖辈辈的传承和生命体验。它植根于民间、活跃于民间，最能体现着中华民族传统文化的精髓。它是艺术家无尽的创作源泉和肥沃土壤。

我喜爱民间美术，经常到农村去体验生活。黄土地上辛勤劳作老汉，坐在炕头用剪刀抒写着生命体验的大娘，用五彩丝线编织着美好理想的大嫂，还有那高度概括、造型洗练的民间剪纸，色彩丰富、对比强烈的泥玩、布艺、吉祥喜庆、紧贴民众生活的木版年画，都在我心灵中留下深刻的印记，深深打动着我。

我力求用自己生活的体验以及对民间传统艺术的理解和感悟，汲取民间美术中的造型手法和现代构成中的形式因素，探索一条现代与传统艺术相交融的创作之路。

在创作中，我充分吸收民间美术高度概括、极富装饰性的形象符号，力求减弱许多细节性的处理，追求艺术构成中的几何秩序和交错美。在对称与对比，平衡与变化中，在简洁的线形与明快的色彩中去拓宽精神想象的空间，寻找自己个性和艺术目的的元素，传达着一种视觉隐喻。

赤足踏在腾格尔沙漠上，灼热的细沙，像柔软的温床。一簇簇绿色植被，昂首倔强地眺望着远方客人的造访，我静静躺下，紧闭双目，尽情体味着大地的芳香。

走进无际的戈壁，使人顿感心旷神怡，心地开朗，莎莎草的翠绿，红柳的娇艳，向人们展现着博大的胸襟和生命的顽强。我想，人类更应以宽阔的气度、海纳百川的豪气去融入自然，融入宇宙。

敦煌莫高窟凝聚着东方文化的结晶，展现着数代先人虔诚的心境。站在洞窟注视着色彩斑斓的壁画与栩栩如生的造像，使我的灵魂得到了净化，更把我带进远古的追忆和无限的遐想。那飞天的轻盈，反弹琵琶的多姿，藏经洞的神秘，无不体现着祖国五千年文明的深厚积淀和古丝绸之路的辉煌。

把现实生活中的每一个微粒，放大，强调，再放大，再强调，给人以视觉冲击力，引发无限想象。

戴江夺阿斗
136cm x 34cm
2006 年作

我认为作品的质量主要体现在两点：一是构成；一是创造性，一幅画没有了“新”字，也就没有了灵魂。

只有在思维定势上获得突破和创造，才能真正带来形式上的变化和创造。对于艺术家来说，最能体现生命意义的不是作品本身，而是完成作品的整个过程。

从“刻意”到“随意”，是对生活认识的一种飞跃，艺术创作需要一个由自己营造的心理环境，艺术作品真正的轻松的追求，是从事艺术创作中状态的轻松。

达到一种“自由自主”的创作状态，是一个很重要的环节。是一种对自己状态体验与把握。只有在创作过程中保持着一种自由、自主的，没有约束的状态，才有可能使自己的许多错综的思绪交融在一起，并且自然的释放出来。我在进行国画创作的时候，用水墨、色彩在宣纸上挥洒着自己在版画创作中所体会不到的感觉，通过水墨抒发自己的一种心境。在色彩、黑白构成中寻找新的感觉。

我画戏曲故事，人物多是大大的头、宽宽的身躯，小小的脚，憨憨的神态，追求一种率真稚拙的意趣。也总想在舞台和生活之间，在似与不似的组合中，寻找一个有趣的构成形式。

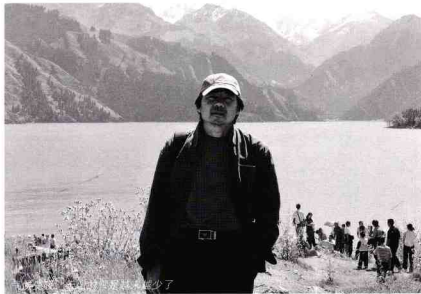
作为画家，直觉才是最重要的。一旦有了许多的理性，直觉便会麻木。生命能量的充分解放就成了一个问题。

在甘肃泾川梨园村拍摄的母子合影

去黄山多次了，上莲花峰还健步如飞

人少了

战官渡
136cm x 34cm
2006 年作

战赤壁 西田富子
丙戌年秋月並记

战赤壁
136cm x 34cm
2008 年作

辕门射戟
 102cm x 35cm
 2004年作

战长沙
102cm x 35cm
2004 年作