

艺术游侠

李自健

名流
Celebrity Series

The Paladin of Art
— Li Zijian

驰坚 著 湖南美术出版社

9

图书在版编目(CIP)数据

艺术游侠·李自健/驰坚著.——长沙:湖南美术出版社,2005

(名流图文)

ISBN 7-5356-2341-7

I.艺. II.驰. III.李自健—传记—青少年读物 IV.K825.72-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第099426号

名流图文

艺术游侠·李自健

《名流图文》策划:邹建平 李小山

著者:驰坚

监制:汪华

责任编辑:邹建平 李小山

特约编辑:戴树铮

整体设计:戴宇

责任校对:李奇志 彭进

出版发行:湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销:湖南省新华书店

印刷:长沙湘诚印刷有限公司

开本:787×1092 1/16

印张:24

印数:1—20000册

版次:2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷

书号:ISBN 7-5356-2341-7/J·2149

定价:59.80元

【版权所有,请勿翻印、转载】

邮购联系:0731-4787106 邮编:410016

网址:<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱:market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,请与印刷厂联系调换。

前言

新纪年的8月至翌年初春，华裔湘籍画家李自健的“人性与爱环球巡回油画展”，像一股“旋风”风驰神州大地东南西北。“李自健”这个名字由此在许多中国人心中留下很深的印象：他十几年如一日携着巨幅油画《南京大屠杀》，不畏日本右翼势力的威逼打压，辗转地球数周巡回展览。当今世界，由贪婪、暴虐、杀戮和精神沦陷衍变的霸权主义、强权政治，以及国际恐怖主义、民族分裂主义和宗教极端主义像幽灵一样威胁着我们的安宁与和平，画家凭借着一颗热爱民族、呼唤和平的拳拳之心，正视历史，以启迪人性的形象语言，将和平、和谐、宽容、慈悲的宗旨传递给世界上不同肤色渴望和平的人们。

他持有一颗中国心！

他甘为一个艺术的独行侠！

他成其一名弘扬民族精神的文化使者！

早在两年前，我们将李自健颇有传奇的经历拟定选题计划，但书作者三易其主，其丰富多彩的人生阅历在展开中遇到许多周折，经历了一个坎坷曲折的过程后，终由李自健先生亲自操刀。他弃去展事、搁闲画笔、凝聚实情、倾力打造。其行文精神饱满，语言朴实真切，图片翔实精湛，展示了一个平民艺术家富于传奇的心路历程。

《艺术游侠·李自健》是继《黄永玉的柒柒捌捌》之后，我社在2005年重点推出的“名流图文”丛书系列之一。

当代的经济格局催生着今天的时尚和文化、道德与操守、价值及经验。“人性与爱”成为令人赏心悦目的奢华之声！消费“人性与爱”基于今天的准则像梦幻般的遥思……而拜金主义的盛行，人性的关爱正在流失，真情实感的人性品质正越来越成为一种稀缺资源。

人之生息，需要构筑人性与爱的广厦。在这屋檐下，作为生命个体，都有为其砌砖添瓦的职守。在一切高度物质化的社会进程中，画家李自健逆流勇进，高扬“人性与爱”的旗帜，自筹资费穿行在世界五大洲举办“人性与爱环球巡回油画展”。当一切都可能成为商品的时代，“人性与爱”在财富金钱前却是如此的昂贵，彰显出一位中国艺术家不同他者的执著。

“人性与爱”财力耗资庞大而又精神辛苦劳累，在与世界广泛交融的行程中，他散播“人性与爱”的种子，展示出现实主义绘画艺术的隽永魅力，预示着注重表现人类自身美善情感与精神价值的艺术指向。因而，这一超越不同地域的政治、文化、宗教的壮阔行为，具有非同寻常的现实意义。

从艺术社会学的观点来看，李自健的行动

构成一种爱国主义壮举。其积极向上的人生观、引人为善的精神理念、执著奋发的性格特质对于引导青少年走向人生成功之路，具有良好的示范作用。

从艺术创作的观点来看，李自健不仅为自己赢得了声誉，也让世界进一步了解了中国、了解了中国的艺术。他将现实主义和个人的经验相糅合并构，建立了具有鲜明个人风格的新写自然主义油画的体系。

参天大树，必有其根；怀山之水，必有其源。画家行者无疆，但不管漂泊多远，其赤子难解故乡情结，他紧紧地攥有母土文化之根，以充沛热烈的感悟，满腔深情地描绘着“母女”、“红花被”、“家书”、“乡土”、“西藏”、“台湾乡土”等系列作品；他以常人难以想像的勤奋艰苦作画，其画作抒发着对母土的眷恋，表现乡土民情，闪烁着普通大众勤劳、善良、质朴、坚韧的人格光辉。

“人性与爱”的框架构筑便在这一砖一瓦的营造中，折射出一个民族近半个世纪沉重的喘息和亲情的吁请，渐显出一个画家崇高的深情厚爱。

在写作中作者刚度过他人生的51个生日。从小到大，从一个拾煤渣、挑土方、推板车的少年到享誉世界的著名画家、拜占庭的“平民爵士”、秘鲁的荣誉市民、蒙罗维亚“城堡”殿主；在艺术寻觅中，画家与星云大师、安南、马哈蒂尔、池田大作等政要名人结缘谊远；在人生路径上，启蒙之师陈老师、列车邂逅常大哥、兄弟姐妹患难情、故土双亲养育恩……这一路

走来，自健从一次次人生作为得到的“因果”关系中领悟到这“大舍大得”的含义，他倾力打造的“人性与爱”遍及世界之时，亦是“因果善缘”纷沓跟至之时。

本书作者遵循着完美主义的铺陈，图文定稿的结果超出了我们预想的计划，作者为完成这本书，推掉几个展览和画商订购的作品，洛杉矶、伊斯坦布尔、吉隆坡、利马、墨西哥城、北京等旅途到处都成为他的写作之地，最后坐守长沙50天完成。作者在近两万余幅照片中筛选图片。为了丰满和完美作者的意图，我们将构架扩大，由此呈现给大家的是一本厚实而颇具分量的图文书。

基于作者“后记”中所述：我是个画家，不会是个作家，只要大家不用作家的尺度来衡量我……正因为这样，我才能无拘无束地将我背后的故事真实地告诉给读者。因此，一个个感人至深的真实故事，一段段封存流逝的时光追忆，一次次变数神往的传奇际遇，使我们与作者一次又一次地心灵碰撞互动，在跌宕起伏的情景中感悟到一个成功者的方方面面。

编完本书获悉，李自健又将开始他的下一步“人性与爱”为主题的环球巡回展，他将去更多的国家和地区。我们真实地感受到一个艺术家对世界和平所做出的努力！并预祝他再创辉煌。

编者

2005年8月

目 Contents 录

前言

Foreword

002 “李自健”来了

Li Zijian Has Arrived

010 神州巡展，“旋风”掠过

Exhibition takes China by Storm

022 “巨画”波折，聚焦荷兰

A Painting Causes an Uproar in the Netherlands

030 荷兰，油画故乡的回响

Reactions in the Origin of Oil Painting

046 黎明前的磨砺

Childhood Experiences

058 患难姐弟铸深情

A Bond Built Through Hardships

068 侠影童年闯沪杭

A Boy's Adventure to Shanghai and Hangzhou

072 动乱年代的迷惘少年

A Teenage Life in a Chaotic Era

078 艺术坦途启蒙师

The First Art Teacher

084 资江河上“小纤夫”

Zijiang River's Little Boat Tugger

086 小木屋的故事

The Story of "The Little Cabin"

092 父亲啊！父亲！

Father!

102 初露锋芒

Breaking Through to the Art World

106 求学险道

A Journey in Search of Knowledge

114 真情“常”在

Compassion Still Exists

124 “美”梦成真？！

An Art Dream Comes True ?!

130 路遥求索

The Long Rocky Road to Artistic Success

I38 孕育的爱情和希望
"Pregnancy" - Love and Hope

I46 寻梦
Search of Dream

I54 梦想与现实
Dream versus Reality

I66 佛缘星云 迷雾顿开
Destiny Leads to Master Hsing Yun

I80 佛眼佛心 侠胆侠情
The Artist and the Master

I90 宝岛奏响的序曲
The Tour Begins in Taiwan

I98 接受考验的“欧洲首航”
The Exhibition in Europe

208 全球巡展的启程
The Launching of a World Tour

218 马来情 首相缘
Malaysia's Warm Reception

230 金三角的“红花被”
The quilts in the Golden Triangle

236 开普敦的“中国夜”
A Chinese Night in Capetown

242 圣保罗的“中国风”
A Gust of China Blows Through San Paolo

250 “人性与爱”在联合国总部
"Humanity and Love" at the U.N. Headquarters

264 北美西岸，爱的巡礼
Bringing Love and Art to the Pacific Coast

268 樱花时节会池田
Meeting Ikeda Amongst the Cherry Blossoms

274 宝岛处处行，台湾处处情
The Artist and Taiwan

282 巡展华盛顿，升起五星旗
Raising Chinese Pride in Washington D.C.

288 感恩的心，回馈的情
A Grateful Heart Gives Back to Society

294 缘结天下 侠情无疆
Friends Around the World

302 再见《南京大屠杀》
"Massacre of Nanjing": The Second Painting

312 拜占庭的“平民爵士”
Byzantium's Commoner-Knight

318 秘鲁首都的“荣誉市民”
Lima's Honorable Citizen

330 蒙罗维亚的“艺术城堡”
An Art Castle in Monrovia

340 不忍离开的“家”
Home Sweet Home

348 舍得！舍得！有舍才有得！
The More You Give, The More You Receive

354 艺海苍穹 侠行万里
The Show Must Go On

366 人性与爱·李自健油画环球巡展路线图
World Tour Show Routes

后记

Postscript

史

超

先生

生

轅

正

李月健

敬野於北亭

Li Zijian Has Arrived

『李自健 來了』

展场序厅

钱其琛副总理会见李自健夫妇

钱其琛副总理参观画展

▼ 台湾收藏家、友人赴京观展团

『李自健来了』

时针

指向深夜2000年8月18日凌晨两点四十五分，喧哗涌动的北京城终于完全静寂下来。照射在天安门广场雄伟建筑群上的灿烂光柱已经收起，一轮清亮的圆月悬挂在广场上空，灯火闪烁的天安门广场，此刻已是另一幅寂静旷美的景象。

在广场东侧国家博物馆高高的石阶上，一个中年男子的身影焦虑不安地徘徊在这宁静的夜幕中。这汉子一袭黑衣黑裤，身躯虽不高大，却敦实有力，挽起的衣袖中露出两只健壮的胳膊，一头浓密的黑发连着那一直延伸到耳垂下的长长鬓角，显现出一股刚毅而内敛的艺术气质，两只黑眼睛闪现着执著和坚定。

这汉子一边不时地向华灯依旧的长安街方向望去，一边对着手机，操一口南方口音的普通话连珠炮一般地直嚷：

“喂！喂！怎么还没到？我们等了快五个小时了！”

“你们的车再不到，就没人卸货了！请来的这帮民工兄弟早就要回去睡觉了……”

真的，一群约二十多人的年轻小伙正横七竖八地散聚在博物馆的石阶上。他们中有的埋头酣睡，有的强打精神，和衣半躺半卧在清凉的石阶上。这么晚了，他们还呆在这分外敏感的天安门广场上干什么？这群让人捉摸不透的人连同这个不停徘徊的汉子，由此已几次招来武装巡逻人员的警觉盘问。

原来，今晚这座国家博物馆，要运进一个来自美国、装载着一个油画展全部展品的16米长的大集装箱，集装箱由大卡车从天津塘沽港拉过来，偌大的车体，要进入管制严格的天安门广场谈何容易，本来就有规定得在午夜之后，而这位卡车司机从未进过天安门广场，沿途多处出错受阻，使得到达的时间晚了好几个小时。

中年汉子，集装箱的主人，就是未来画展的主角——旅美画家李自健。再过两天，他的这个油画展将在这座国家文化殿堂的中央大厅展出，拉开巡回中国七大城市首展的序幕。此前，画家已带着这个画展走过了全球六大洲的

二十多个国家。此刻的他，站在这伟大祖国心脏的土地上，一颗海外游子归来的心，很难平静，他期待着将自己呕心沥血创作的成果顺利圆满地展示给祖国的亲人。这一刻，他等得太久太久。没想到历经千辛万难，今晚已走到面前，这卡车司机的出错，又给他增添了意外的担忧和焦虑。

深夜三点十分，姗姗来迟的集装箱终于拉到了博物馆的台阶下，大卡车费尽周折，也无法驶进博物馆的前院大坪。这深更半夜，找不到任何运输工具，毫无办法，足足十几吨重的展览物品，只得肩扛手抬，穿越前院大坪，搬入这高高在上的中央展览大厅内。

沉沉夜幕之中，画家挽起裤腿，脱掉衬衫，一边指挥这群赤膊上阵的民工，一边亲自动手，将一幅幅厚重包裹着的油画和一箱箱沉甸甸的画册，扛进几十级台阶之上的展厅之中。那幅《南京大屠杀》的巨画，配上宽厚的画框与包装，足有二三百公斤重，为了不让这件作品有丝毫损伤，画家亲自领阵，

与七八个壮小伙子抬着、扛着、吆喝着，一步一步登上台阶，搬进了大厅。

足足两个多小时的上下来回、负重奔忙，画家与众人累得腿酸气喘、大汗淋漓、全身湿透，这个大型展览的全部物品，终于平安地进了展厅。

此刻，满心的欣慰与满身的疲惫，全都写在画家自健的脸上。在场的民工想不到，与他们同洒汗水、肩扛手提的这名南方汉子，竟是一位在美国生活了十几年，如今已是享誉国际、遍游世界的著名画家。

“谢谢你们。辛苦了！太感谢你们了！”

画家一边致谢，一边给每一位辛劳的民工递上一份满满的“欢喜”，也包括两位出错迟到的卡车司机。画家用感激的目光，目送着他们离开天安门广场。

此时，广场的天际已渐渐露出一道微微的曙光，站立在博物馆台阶上的画家，终于长长地舒了一口气，面对着雄伟的广场，沐浴着首都的晨风与霞光，彻夜未眠的他已完全

忘记了疲劳与困顿。

一个灿烂的、充满希望的黎明呈现在他的眼前。

回到酒店，刚合上双眼，自健就被电话铃惊醒，电话那头传来妻子丹慧从博物馆展地打来的电话：

“国务院侨办刚刚来电话，明日的画展开幕，国务院钱其琛副总理会亲自来剪彩！”

“天安门管理委员会特别批准的那块巨幅展示牌刚已挂好！另一幅横展示牌亟待你确定位置！”

“中国海外交流协会与中国艺术研究院两家主办单位的代表已等候在现场。”

“画展的布展正在全面展开……”

“好多家传媒的记者在等着采访……”

一连串消息传来，让自健兴奋，更令他不安。

他从床上一跃而起，乘上一辆的士，匆匆地赶去博物馆展地。

进入天安门广场，越过人民英雄纪念碑，朝国家博物馆方向望去，只见在这座宏伟建筑正面的那排挺拔伟岸的立柱中央，赫然矗立了一面15米高10米宽的巨大展示牌，在这个曾经悬挂举世瞩目的“香港回归倒计时钟”的位置上，展示牌鲜红的背景，闪烁着几个夺目的大字——“人性与爱·李自健油画环球巡回展”。环顾视野开阔的雄伟广场四周，除了人民英雄纪念碑上的八个大字与天安门城楼两侧的两条“万岁”的标语之外，最引人注目的，便是这巨大展示牌上的两行字了。

“人性与爱”四个大字，出现在天安门广

场的视野中竟然如此赫然醒目，以至于后来在中国艺术研究院于画展现场举行的学术讨论会上，中国美术研究所原所长、中国著名艺术评论家水中天先生颇为之感慨：

“当我刚走近这座博物馆，看到这个展览的大标题‘人性与爱’，感慨颇多。曾几何时，‘人性与爱’这几个字能写到这样的一座建筑上？！中国毕竟进步了！改革开放了！”

的士驶近博物馆前，许多人在围观这刚刚出现的巨大立牌，议论、惊叹、沉思。连自健身旁的司机也探出头来，说了声“人性与爱，好家伙，够气魄！”这位的士司机压根儿也没想到，带着这个“人性与爱”来到中国的著名画家李自健，眼下就坐在他的身边。

进了大厅，昨晚摸黑奋战的这个地方，已换了另一批人。自健为这次回国巡展搭起的精干班子——近三十年的家乡同行老友戴树铮、胞兄四哥自强，还有跟着自己浪迹天涯、荣辱与共的携手眷侣丹慧，他们正忙成一团，指挥着博物馆和两大主办单位调遣的各路人马，以及从家乡专程赶来北京支援的众多亲人朋友。整个大厅热气腾腾，大家都在为这个即将揭幕的画展忙碌、辛劳。

自健的出现，各种问题，顷刻朝他一齐袭来。这位曾“云游天下、征战世界”的沙场老将，面对这即将到来的又一次人生最重要的时刻，他自然不敢掉以轻心，只能倾力而为。他清醒地掌控着画展整体的艺术呈现，热情地应付着四方传媒的轮番专访，周到地安排四方来宾的生活接待，圆融地协调各方合作中的疑难。

又是一个夜深人静的时刻，一个颇具规模和特色、气势不同凡响的画展终于呈现在众人眼前。

自健带着巨大的兴奋，第一次在自己祖国的土地上，巡视这即将呈献在祖国父老乡亲面前的艺术结晶、奋斗成果。

跨入展厅，巡展全球八年的历程，尽现在大厅四周近三十块精心设计制作的图文版面上，它们记录了每一次巡回展出的概貌。依墙陈设的十几个玻璃柜，陈列出全球各地数以万计观众的几十本留言册与先后出版发行的各种画册、巡展世界各地的图片、剪报、纪念物品、证书文件……

在正厅，一个面积达十余平方米的椭圆大地图，高高地悬挂在中央上方。地图上显目的三根红色线条穿越了整个地球，不用文字注说，这个“人性与爱”的画展曾经穿越了全球许多的国度。

迎着正门的展墙，巨幅油画《南京大屠杀》扑面而来，给人以强烈的视觉冲击。这幅曾经震撼了无数心灵、令日本右翼势力怕得要死、恨得要命的作品，像一块纪念碑矗立在展厅的正中央。半年前，日本右翼势力在荷兰对这幅作品的展出百般阻挠、封杀，因而引起中国和世界的关注。中央电视台、《人民日报》、新华社等中国重要传媒的特别推崇与大篇幅报道，还有全国其它媒体的广泛传播，《南

《南京大屠杀》前的沉思

京大屠杀》已成为“人性与爱”油画展中不可缺少的灵魂之作。

走过《南京大屠杀》，“母女系列”12幅温馨、圣洁的画面尽现眼前，构成了一道伟大母爱的长廊，与《南京大屠杀》形成了强烈对比。整个“母女系列”呈现出唯美与新古典主义的绘画风格。这批以心爱的妻子、女儿为原型，曾跨越十年时光精心刻画的心灵结晶，一齐呈现眼前，辛劳了多日的画家，此刻也难掩幸福的喜悦。

16件“红花被系列”作品，带给人的则是

热烈、浓郁、浑厚的色彩和视觉感染。红花被——延伸了几百年的中国民间文化、吉祥的符号特征，与老少妇孺、家禽鸡犬一起构成生动的画面，不断地变幻，又不断地重复，相互烘托，熠熠生辉，在宽敞的展厅中，产生出强烈的艺术感染力。

“乡土系列”是整个画展中作品阵容最大的系列。此刻，自健走过一幅幅寄寓童年记忆、眷恋故土亲人的深情画面，这些曾经引发异国观众激情的写实主义的中国风情油画，当它们回到中国的土地上，司空见惯了的同胞又会怎样评价呢？《韧》、《慈》、《盈》三幅农妇的巨幅头像，并陈在一面中心位置的展墙上，强烈而醒目，给“人性与爱”的画展主题描上了浓重的一笔。

在博物馆这宽阔高大的中央展厅里，自健发现“西藏·地平线”近十幅系列作品，有着特别的效果。由于画幅并陈、延续，各幅画面的地平线仿佛冲出了画框，连成一线，空旷、广博、天人合一的高原情境陡然而生。

自健走到“台湾乡土旧情系列”作品前，《黄昏的故乡》、《牛车·道路》连同其他十余件作品，真实地再现了宝岛往昔的历史风韵。这些年来，自健走遍了台湾的山山水水，凝注着无数同胞之爱，画下了许多曾令台湾同胞深深感动的倾情之作。之前，他曾将那许多表现中国内地人民生活情感的画作，一次次地带到了宝岛观众的面前。而今，他则是第一次（也许是第一位来自中国内地画家）将台湾同胞生活情怀，用写实油画的样式呈现给祖国观众。想到这里，画家内心激情荡漾，充满欣慰。

陈列于展厅另一侧的“美国流浪人系列”7幅画作，逼真呈现出美国街头现代流浪人的肖像，这是自健“人性与爱”艺术大主题的异国延伸。自健以人道主义艺术家的良心创作了这组作品，又以人道主义艺术家的胆识与勇气向世界展示出这组感人肺腑的作品。

环顾展厅的巨大空间，一百多幅油画汇集在大厅里，在灯光下，熠熠生辉。静穆中，墙上一个一个画框中的人物仿佛有了生命，活了起来，似乎在画家搭建的这个“人性与爱”的艺术舞台上，“他们”开始登台扮演一个个生动感人的角色。此时画家如同一名大导演，曾竭尽全力地打造了“他们”，赋予“他们”生命的灵魂；“他们”也一次又一次地为“导演”的“人性与爱”大剧，激情演出。而“他们”的倾情演绎曾感动了无数的观众，慰藉了千万的心灵。

此时的画家面对着他塑造出的这许多的“生灵”，心头竟奇妙地升起一种从未有过的“感激”。他感激自己亲手创造出的这许多“艺术生灵”，正是因为“他们”准确而精彩地演绎他的艺术理想和执著追求，“人性与爱”这件大作品才能如此生动而深刻地传递给浩瀚世界的芸芸众生。

明天，这批可爱的“艺术生灵”又要将他——一位漂泊海外的中国艺术家那份潜藏已久的满腔痴情，连同他苦苦追求的艺术理念，在祖国首都这个灿烂的舞台上，第一次传递给祖国亲人。

凌晨三点，一身疲惫的自健终于回到了酒店，推开房门，他看到了摆在桌上的几份报

回顾与期待

纸：“今日，《南京大屠杀》巨画亮相京城”——北京青年报，头版头条的通栏标题特别醒目，标题下面《南京大屠杀》的彩色画面占据了几乎半个版面。再往下翻，其他几份报纸的文字标题跃入眼帘：“给祖国亲人看《南京大屠杀》”——北京晚报。“让世界感动的油画家”——中国文化报。“向祖国汇报”——光明日报……

“李自健来了！”自健在这个标题面前停了下来。“好标题！新鲜、简洁、平实、强烈！”自健忍不住读起标题下的文字。他笑

了，热心记者的满怀真情，报道了画家从海外成功归来的消息与画展的花絮，就像其他的传媒推崇报道的一样，让读者们去认识、去期待一个散发着光芒、风风火火的中国海外艺术家和他带来的艺术结晶。

是的，“李自健来了！”

成功光环的背后，有谁能想像得出画家李自健竟是如此艰辛地带着他的作品来到北京，来到国家博物馆的大厅，来到他的祖国亲人面前！

Exhibition takes China by Storm

『神州巡展，掠过』

在中国人民大学演讲之后

湖南开幕现场

钱其琛副总理为北京画展开幕剪彩

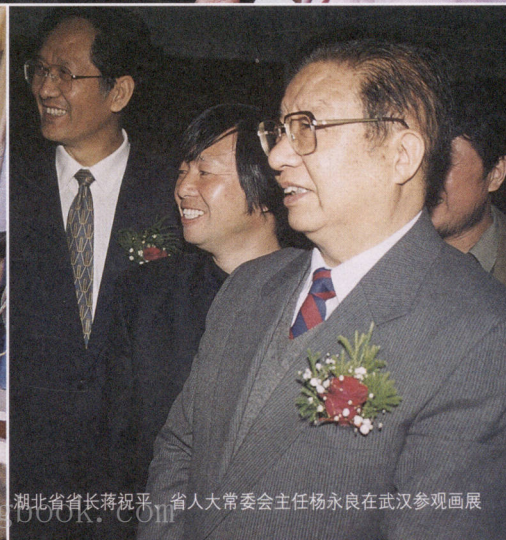
武汉开幕现场

北京画展接受中国台湾传媒采访

成都展出现场

湖北省省长蒋祝平 省人大常委会主任杨永良在武汉参观画展