

Harmonies 李冠廷的人物与山水绘画展

“和 Harmonies”展出的是李冠廷创作的一系列人物与山水画作品，融合了中西方艺术传统与个人人生经历。这些充满氛围感的作品，邀请观者静心凝视、沉思体悟，探索画中所蕴含的超然和谐之意。

李冠廷的艺术根植于中国绘画的历史与传统，擅长以优雅的书法线条进行表现。他师承著名国画大师刘文西（其创作的毛泽东肖像自1999年以来一直使用于人民币纸币上）以及当代中国极具影响力的女性画家陈光健女士，深受两位导师影响，专注于描绘自然、人文与日常生活，并善于将主题提炼至最本质的表现。

1989年毕业于西安美术学院后，李先生迅速晋升为西安中国画院艺术部主任，并于1991年出任西安外国语大学中国文化艺术研究所所长。他致力于弘扬有着数百年历史的“西安画派”，强调书法、水墨和流动的笔触，题材多取自周边自然风光、历史文化等。

二十多年前，李冠廷移居澳大利亚，其艺术风格也随之发生变化，尤其受到墨尔本东区工作室周边丛林环境的深刻影响。对他而言，西方艺术的影响不如澳大利亚自然风貌的熏陶来得深远，尤其是那些常年出现在其工作室周围的鸟类与植物。笔触愈发自由奔放，用色更为大胆，从而逐步发展出融合中西艺术灵感的个人风格。

李冠廷在绘画上的创新融合，也体现在他积极推动中西艺术交流方面。2007年，他在澳大利亚创办了澳洲艺术家协会与澳大利亚国家美术院，为中西艺术合作搭建平台，并创办了《中国美术》和《环球美术》两本艺术杂志。

他仍常赴中国展览，并在延安大学艺术学院、水墨沙龙艺术空间、珠海学院等地讲学，拥有众多追随者。李先生的作品被多个重要机构收藏，包括陕西省法门寺等。然而，除了少数联展及在格兰艾拉（Glen Eira）、曼宁汉（Manningham）等市政画廊的展示外，他在澳大利亚的公开展览仍属罕见。本次回顾展精选其近十年来的作品，无论是中小尺寸或是巨幅画作，均为水墨纸本，形式包括装裱成框或传统卷轴。

李冠廷坚持以天然矿物调制墨色，结合传统色彩与自移居澳洲后更贴近自然环境的鲜明色调。他近期作品依然坚持将独特个人视角融入中国画传统之中，使这一艺术形式在当代语境下得以延续与焕发新生。

对李冠廷而言，创作如同一种修行，是每日的精神供养。这种专注与敬意在他的画作中熠熠生辉，尤其体现在其尺幅巨大、细节繁复的宗教题材叙事作品中，例如描绘神祇、佛教主题与自然世界的长卷作品，有的长达十米之多。其所采用的媒材极为严苛，一笔一划无法更改，需深思熟虑后方可下笔；纸张空白也被巧妙地纳入构图中，成为画面的一部分。李先生通过多种毛笔的运用与对墨色浓淡的控制，展现出丰富的质感。例如一幅描绘小考

拉依偎在母亲怀中的画作，便精准表现出绒毛的柔软、桉树树皮的粗糙以及枝叶的纠结缠绕，皆以水墨之技呈现。

李冠廷表示，他创作的目的是“传达生命的能量”，展现他从大自然中获得的喜悦。他的许多作品既宁静又充满生命力，在灵性安宁与活力之间达成一种平衡。观者若慢慢欣赏其作品，将获得丰富回馈，唤起情感共鸣，启发新的思考角度。我们或许会欣赏他纸上用墨的技艺：细腻的线条与豪放的笔势之间的对比；或是色彩的运用：有时微妙、有时象征、有时则是一场明艳的庆典；亦或是画中主题：壮丽山水、人物交往；又或思索作品的意义与艺术家的意图，以及我们作为观者的内心回应。

在诸多作品中，我们能感受到“天地相接”的意境，尤其在描绘人物作为大自然旁观者的作品中格外明显，如《携琴访友（长卷）》，《山行》，《云中飞瀑》等。这些画作的笔触富有节奏感，空白部分亦被精心利用，留出故事与情感生发的空间。

另一些作品则更直接表现自然美景，如丛中栖息的鸟儿、树枝上的考拉、瓶中花卉、秋日红叶、溪流与岩石、莲花的花瓣等，皆为对大自然和谐美之细腻观察与真挚礼赞。人物题材中，常见身着唐代服饰的优雅女子，如《粉荷》；或描绘群体之间和谐关系与礼仪互动的场景，如《对弈》；也有带有哲理意味的画作，如《隐士》《闲看庭前花》等。这些作品大多旨在营造氛围，传达出静谧而富含精神张力的气质。

李冠廷的作品，是东西文化的融合、传统与当代的交汇、黑色书法线条与色彩的并用（无论柔和或浓烈）、宁静与崇高的结合。这些元素在他的作品中交织，构成了“和Harmonies”的多重乐章。

文/露丝·洛夫尔（Ruth Lovell）

译/瞿飞斐（Philip Chu）

感谢李冠廷、瞿飞斐与何玮琨的支持与协助