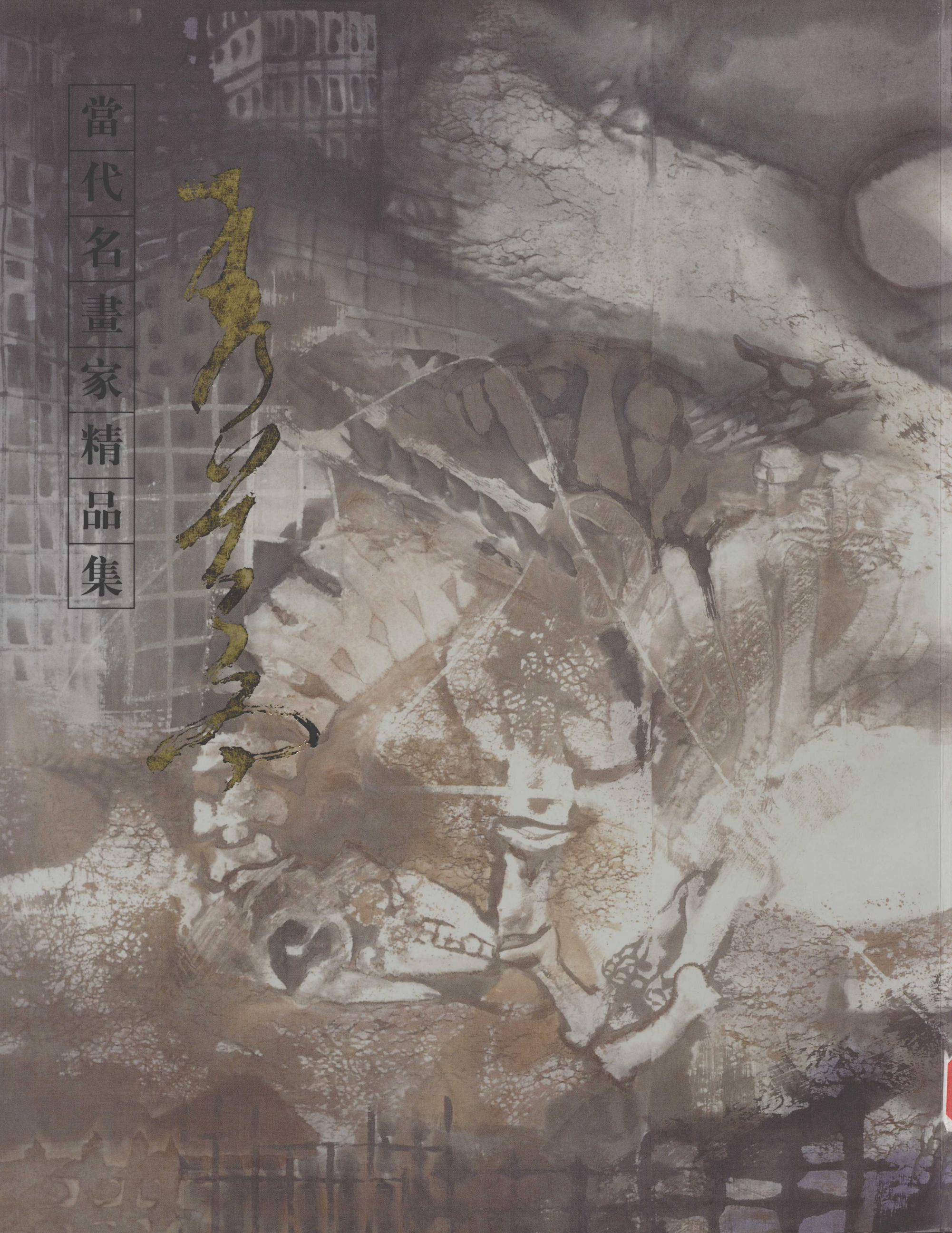

當代名畫家精品集

李可染

J222.7
447

段秀蒼

當代名畫家精品集

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北教育出版社

圖書在版編目(CIP)數據

當代名畫家精品集 / 段秀蒼繪. — 石家莊: 河北教育出版社, 2001. 11

(當代名畫家精品集)

ISBN 7-5434-4433-X

I. 當... II. 段... III. 中國畫 - 作品集 - 中國 - 現代 IV. J222.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2001)第 069856 號

當代名畫家精品集 段秀蒼

出版發行 河北教育出版社 石家莊市友誼北大街 330 號

責任編輯 張子康

書籍裝幀 呂敬人

製作 北京頌雅風文化藝術中心

製版 時尚興裕彩色印刷有限公司

印刷 利豐雅高印刷(深圳)有限公司

開本 787 × 1092 1/8 12 印張

出版日期 二〇〇一年十一月第一版 第一次印刷

統一書號 ISBN 7-5434-4433-X/J.253

定價 特精裝 2180 元 軟精裝 180 元

ISBN 7-5434-4433-X

9 787543 444331 >

序

二十世紀八十年代，是中國當代美術發展史上一个重要時期，畫家從此走出為政治服務的通俗寫實的惟一主題，開始了不同取向的藝術探索，形成前所未有的多元化新局面。這期間，河北省有一個三人組成的『米羊畫室』，曾被當時的美術報刊多次推介，我認識段秀蒼是從那些介紹米羊畫室的報刊裏開始的。

後來，他寄給我一些新作的照片，那些作品透出了一種思想者的求索和畫家的智慧，有一種對古老北方農村的嶄新視角和對自然與生命的獨特體驗。於是我向好友李錫奇先生推薦，於一九八九年初在臺灣三原色藝術中心為他舉辦了個人畫展。

此後十餘年間，我們一直保持着書信往來和藝術思想的交流。

段秀蒼一九五三年生於河北省景縣，由於政治原因，十三歲被迫輟學。從那以後他干過農活，做過工人，當過兵、文化館員、美術編輯等，坎坷的經歷和平凡而豐富的生活，使他

在艱難的自學道路上磨煉和造就了自己樸實無華的品格和堅韌不拔的精神。

段秀蒼十六歲開始發表作品，從七十年代到八十年代初，主要是根據政治需要創作一些主題性較強的傳統中國畫、年畫和連環畫作品，如國畫《禮物》、年畫《叔叔更早》和連環畫《平原槍聲》、《遼沈戰役》等是他這一時期的代表作品。八十年代以後國門大開，使他有機會閱讀了大量理論書籍，對西方現代哲學和中國先秦諸子有着特別的鍾愛，這對於他後來藝術思想的形成和繪畫語言的突變起到了十分重要的作用。在他一系列超現實主義意味的作品中，充滿了對當代文化的理性思考和對人類命運的深切關懷，用他自己的話說：『我所關心的往往不是繪畫，而是人類文化本身。』一九九一年，段秀蒼出版了他的第一本藝術哲學著作《藝術與人的自然本質》。此後他又著述了《存在意識與存在形式顯現》和一些理論文章。段秀蒼認為『形式是一切存在的

載體，亦是宇宙運動變化的本質，它超越時間和空間，無極而太極，並通過一切存在，在其存在意識與存在形式的相對關係中，使宇宙自身的整體運動變化得到了永恒的偉力。而就人類文化所指的藝術而言，其實質是人對世界存在形式產生的一種形式偶像，人們把它整體定義為藝術，并用文化符號在公共制約的關係中以各種不同方式把它假定下來，這就是藝術本身。由於這種假定亦在生命意識之中，並與存在形式同步運動變化，因此沒有進步和發展可言』。這些藝術思想和理論見解，正是他後來一系列現代水墨畫的靈感源頭。

進入九十年代，藝術在經濟大潮席卷而來的大勢之下，被卷入商品大浪之中，使許多畫家放棄了自己的藝術追求，而這期間他一個人在河北省衡水市默默耕耘，辛勤勞作，不被名利所動，不為金錢所惑，平靜地潛心於藝術，創作出一批富有哲理的超現實意味的現代水墨畫巨作，如《犁·文化變革的時代》、《土車·

清理文化垃圾》、《自我纏繞的小舟》、《社會坯胎》等，表現出作者這一時期對中國傳統農業文明的理性思考和對現代文明的反思與批判。在這裏作者運用一系列碩大的不同形式的農業生產工具和生活用品作為視覺形象的語言符號，着重刻畫了她們不僅僅是被人類所創造，而同時是自然本身滋育生命和創造人類社會的文化母體。這些作品如哲人的神秘圖式，如農耕文明的現代史詩，大氣磅礴、渾然有序，也為中國畫提供了一個新的發展方向。

劉國松

現代水墨與精神圖騰

觀『回到起點·段秀蒼現代水墨藝術展』

當新潮美術的衝動漸趨平緩，而為金錢的藝術和各種急功近利的誘惑又使藝術世界變得愈來愈浮躁不安的時候，藝術家的執着和真誠便尤為可貴。

段秀蒼這個在『八五美術新潮』的米羊畫室中走出的現代水墨藝術家，多年來始終不忘自己始發的起點和歷史長河的時代坐標，在當今全球滔滔匯集的文化撞擊中，有着自己堅定的信念。他把傳統文化精神根植於現代水墨藝術之中，走出了一條師法自然之路，而沒有去尾隨西方先鋒藝術的各種時髦。世紀之始，他在中國美術館將自己的『原』、『字』、『坤』、『靈』、『耕』五個系列的作品，布滿了二樓三個展廳，以其巨大的視覺衝擊和強有力的震撼，給人留下非常深刻的印象，在美術館近期的展覽中是頗為獨特的一個。

段秀蒼生活在華北大平原的南部，這是一塊貧瘠的土地，然而她的貧瘠養育了不嫌家貧的兒女。這是一塊真誠的土地，她的真誠養育

了厚樸真誠的藝術心靈。這厚土的頑強像周而復始的四季，而她的變化就像『道』一樣體現了宇宙生生不息的規律。段秀蒼堅定地把生命之根伸向這大地潛藏深處的文脈，自八十年代中期，他的第一個現代水墨藝術系列『原·一方平土』在筆下生發出來開始，他便成為這土地的歌者，這土地的詩人，這土地的哲人。傳統中國畫和西方現代藝術的相遇，是我們所處文化背景的特徵之一，當代中國藝術家有責任把自己古老的傳統藝術推嚮現代，這是他們不可迴避的課題。對此段秀蒼認為，二者之間的關係如同數學中的一個緻密系列，即『任何兩個相互關聯的數，都是無限數。』這就是說兩種文化的表現形式雖然不能相互超越，但二者之間的底谷却存在無限可能，而問題的關鍵在於，藝術家必須首先在二者之間為自己找到一個可以相互借用的起點和能够營造新高度的坐標。在這裏材料和工具，筆墨和手段等問題都變得相對居於文思和創作衝動的次序，至於筆

墨等於零或者就是一切，他全然不去關心，而是把自己直接置於當代文化的大背景之中，去走一條師法自然的我自爲我之路。在不擇手段地嘗試各種各樣的語言技法和表現形式的同時，他去問天，創作了第二個系列『字』；去問地，創作了第三個系列『坤』；去問自己，又創作了第四個系列『靈』。此間，他著述了《藝術與人的自然本質》、《存在意識與存在形式顯現》兩本藝術哲學類的書。然而這一切並沒有使他真正產生突破性的進展，祇是做了全方位的準備。同時他爲自己的現代水墨在理論上提出四條標準：一、傳統文化的時代精神；二、民族藝術的國際化語言；三、爲藝術思想和文化母題服務的獨特形式；四、大俗大雅中的典型風格。當他爲自己確立了這一價值評判標準之後，便意識到還要爲自己確立一個時代主題。

毫無疑問，他是一位富有哲思的人，但將哲思轉換爲視覺藝術，離不開感性世界的體

驗。他必須再回到起點，從現實生活中尋找契機。

二十世紀的最後十年，是中國政治、經濟、文化等各方面都發生了巨大變化的十年，而這種變化的實質在於它使思想、道德、文化、倫理、精神等各方面同時受到前所未有的衝擊，甚至從根本上使民族文化發生動搖。這種動搖不僅僅是在城市或知識分子階層，而同時來自農村，來自十二億人口最基礎的層面，當他們的村莊變成陌生的城市，手中的鋤頭成爲信息傳遞的工具，而來自生產生活的各個方面，都在一夜之間發生了深刻變化的時候，這時人們不僅會對現代科技帶來的好處感到興奮，同時也攜帶着失去某種精神依托後的緊張、恐懼和茫然。這就是文化變革時代產生的精神特徵，或者說，更多的是這一切變革在善於思慮的知識分子之間造成的精神折射。而一切社會問題、精神問題和文化問題，歸根到底，是人類文化爲對人類自身所造成的存在狀態問

題的反思，當代藝術祇有從這裏出發，纔有可能言說在社會轉型期那複雜而豐富的精神內涵。於是段秀蒼懷揣着強烈的民族情懷和責任感，企圖把中華五千年農耕文化的本體特徵用藝術的形式轉化成爲一種時代的精神力量。就這樣，他開始以犁、碾、磨、紡車、轆轤，以農人的愛情、生育、勞動與歡樂，以土地的變化與宇宙的運行，以現代城市的建設圖景爲形象契機，以現代水墨藝術的表現形式和藝術思想去翻譯中華農耕文化中的生命主題。當他把那些延用了幾千年的生產工具和生活用品作爲農耕文化的形象載體，通過時空秩序的變化打亂後再次重疊，並將現代高科技帶來的文化符號置於其中，便使二者轉化成爲一種具有民族本體特徵的抽象精神符號。這一理性化的大膽組合，使他完成了一個抽象精神具象表達的突破，從而把逝去的文明轉化和提升爲精神，使之成爲工業和新科技時代不必忘懷的精神圖騰，同時也爲現代水墨藝術的內涵找到一個傳

統文化的生命之根。

段秀蒼創作的『中華農耕文化精神圖式』系列，是他此次個人畫展中的代表作，那些巨幅水墨畫和作品中的深刻內涵，使人感到他的作品像是藝術的哲學或是哲學的藝術。他以一種思辯的藝術語言和模糊的時空關係，去把握他對時代主題的思考。在具象和抽象之間，他以具象去表現抽象。而在傳統和現代之間，又以現代去表現傳統，而且由於不擇手段地使用各種技法和大膽而新奇的構圖，更使作品增加了幾分神秘。例如他把一部古老的犁極度放大，象徵一種民族的開拓精神，在被巨大的犁翻動的土地裏面，透出天空和地球衛星，與遠處漸漸逝去的村莊形成對比，在這樣一種跨躍兩個時代的文化符號之間，古老的犁就像一尊巨大的造物主，開創着過去和未來。又如在那只象徵民以食爲天的巨碗之中，一個爲求生去周而復始勞作的碾，在日月的輪迴中旋轉，從而把人們日常生活中的碗與整個宇宙的生生息

息聯係在一起。他把轆轤置於天空，在大地的現代化城市中打撈希望。他讓一架古老的紡車去紡織現代化的網絡和路綫……如此等等的創作構思，給伴隨我們五千年農業文明的過去賦以極大的神秘力量和文化精神的內涵，使人感到一種心靈的震撼，使人感到時代的脈搏。

中國畫由它的古典形態走嚮現代形態，仿佛是個達到了共識的課題，然而途徑却是多樣的，每個人心目中也都有自己的『現代』。段秀蒼沿用了傳統的黑白意識，也創造了屬於他自己的現代水墨語言，塑造了農耕文明嚮現代文明轉換中那永恒的精神圖騰，也給世人講述了一個古老而又現代的神奇故事。

劉曦林

耕

· 系列

當代名畫家精品集 / 段秀蒼

目錄

零零壹

舟·自我纏繞

1995年 200×198cm

零零拾

轆轤·打撈未來

1999年 192×198cm

零零貳

犁·文化變革的時代

1994年 190×198cm

零拾壹

織布機·被編織的時空

1993年 192×198cm

零零參

犁·文化變革的時代(局部)

零拾貳

農具·金秋的夢

1996年 200×198cm

零零肆

碾·被滾動的日子

1993年 190×198cm

零拾參

土地的符號

1987年 100×98cm

零零伍

磨·關於生活

1997年 200×198cm

零拾肆

遙望星空的牛

1999年 190×198cm

零零陸

耬·播種時令

1996年 100×98cm

零拾伍

生活的故事

1994年 98×96cm

零零柒

土車·清理文化垃圾

1993年 200×198cm

零拾陸

暖調子的風箱

1995年 120×98cm

零零捌

模具·文化坯胎

1994年 192×198cm

零拾柒

走出現代

1999年 293×198cm

零零玖

紡車·關於綫的故事

1997年 200×198cm

零拾捌

碗·個體空間

1993年 200×198cm

零拾玖

原
1999年 98×96cm

貳拾玖

哼着優美小調的稻草人
1986年 98×96cm

五七

零貳拾

一方平土
1986年 98×96cm

零叁拾

古老的搖籃
1985年 98×96cm

五九

貳拾壹

生
1995年 98×96cm

叁拾壹

我的一家
1988年 98×96cm

六一

貳拾貳

遠方
1987年 98×120cm

叁拾貳

我的竹馬
1999年 98×96cm

六三

貳拾叁

聖土
1987年 98×120cm

叁拾叁

雪天之羊
1999年 98×96cm

六五

貳拾肆

方舟
1986年 98×96cm

叁拾肆

無題
1999年 110×98cm

六七

貳拾伍

賦
1988年 210×198cm

叁拾伍

快樂的草人們
1999年 96×98cm

六九

貳拾陸

歸
1986年 98×96cm

叁拾陸

沉重的河流
1999年 96×98cm

七一

貳拾柒

草垛下的農婦
1986年 98×96cm

叁拾柒

鷹
1999年 96×98cm

七三

貳拾捌

被暖風飄動的雲
1987年 98×96cm

叁拾捌

三個對話者
1985年 180×198cm

七五

舟·自我缠绕 1995年

材料：墨彩 宣纸

尺寸：200 × 198cm

耕

· 系列

當代名畫家精品集 / 段秀蒼

犁·文化变革的时代（附局部） 1994年
材料：墨彩 宣纸
尺寸：190 × 198cm

耕 · 系列
當代名畫家精品集 / 段秀蒼