

画室探访

主 编 申少君

聂 鸥
的艺术世界

难忘乡间路

湖北美术出版社

2.7

画室探访

难忘乡间路

聂 鸥的艺术世界

主 编 申少君

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

难忘乡间路：聂鸥的艺术世界 / 聂鸥著

——武汉：湖北美术出版社，1999.6

(画室探访 / 申少君主编)

ISBN 7-5394-0860-X

I、难…

II、聂…

III、①聂鸥—评传

②中国画—作品集—中国—现代

IV、J 222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 03169 号

画室探访

难忘乡间路——聂鸥的艺术世界

出版：

发行：湖北美术出版社

地址：武汉市黄鹄路 75 号

电话：(027) 86787105 邮编：430077

经销：新华书店

印制：深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次：1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

开本：965mm × 635mm 1/12

印张：8

印数：1-3500 册

ISBN 7-5394-0860-X/J·766

定价：37 元(平) 58 元(精)

开新思路，创高品位

——“画室探访”丛书序

郎绍君

当代美术评论，多以虚词应酬代替真实陈述和深入研究。“画室探访”的策划者，试图以丛书的方式超越这种状态——每本书只研究一位画家，内容包括画家事略、风格变迁(及其背景材料)、作品分析(包括师承借鉴、创作草图、作品细部、技法演示等)、现场探访(画室印象、画家笔记、工作场景等)，以文图并茂的形式，综合地加以呈现。策划者强调画家的“代表性”与“研究价值”，重视材料的“翔实真切”和文风的“明白晓畅”，并提出“实证体例，休闲格调”的要求。这些要求如果能够实现，将推进美术批评与研究的规范化，给美术出版带来启示。

新时期的文化艺术，获得了较为充分的自由。为此，中国艺术界曾付出惨重的代价。但对艺术与艺术研究来说，自由并不是一切。它还需要规范：如形式技巧的规范、价值标准的规范、学术操作的规范、市场流通的规范等。没有规范就没有权威性、公认性与公正性。在社会转型期的今天，诸多旧规范被打破了，新规范尚待新建、尚不成熟。没有(或缺少)规范就会失范，没有权威就会“猴子称大王”——君不见，画廊、媒体和个人都可以宣布某人或自己是“超级明星”和“大师”么！艺术及其研究是一种自由的精神活动，但它又在一定社会环境和关系中进行，唯遵守一定的社会活动规则，它才能有效地生产，有效地为人生提供意义，并葆其生命活力。当然，规范之建立不能扼杀自由，而只能与自由相互制约、相得益彰。它也不可能凭空而降，而只能在旧规范的根基上修正，在继承的前提下重建，并且需要时间，需要分门别类、实实在在、一点一滴地去思考、实验与实行。一个好的出版策划，一个严谨的学术写作要求，一本好的批评与研究著作，都是这点点滴滴的工作，都可以为重建规范作出贡献。

评论即研究，研究则应把事实(史实)摆在第一位。这套丛书的策划者要求“实证性”、“史料性”，便是要求作者从可靠的材料出发，真实地而不是虚假地把握研究对象。认真弄清一个简单的事实比盲目地下一个伟大结论更有价值。研究需要理论支持，但要首先

把对象看明白，看那理论是否适用，是否与对象相关——我们常常见到“驴唇不对马嘴”、理论与实际两张皮的批评。此外，还要把理论搞清楚——我们还常看到自己半懂不懂，就雄赳赳气昂昂地拿来套用的批评，更有甚者，明明是“以其昏昏，使人昭昭”，却慷慨激昂，理直气壮，直把正剧演成喜剧！

评论不是广告。但当下把评论当作“包装”和“广告”的现象比比皆是：说好不能说差，拔高不必求实；写别人要批评，写自己要赞美。人情关过不了，就一般地捧几句；好坏辨不清，只能用套话振振有词地吹一下……诸如此类。在市场经济的条件下如何把握批评的本质与作用，如何保持批评的真诚、严肃、独立和学术品位，是评论家立身的首要条件。

规范地使用汉语，树立良好的文风，是批评家面对的另一基本课题。随着社会生活的巨变和西方强势文化形成的“权力话语”，汉语正以很快的速度创造新词汇和增加外来语——总体说，这是正常的现象。但造词和引用外来语(包括把哲学、科学词汇引入艺术评论)太过随意、任意，把文章变得字词晦涩、语义混乱甚至不知所云，却不能被视为正常。故作玄奥的文字是精神浅薄的表征，不等于意义上的深宏。艺术与哲学有密切关联，增强现代哲学修养对理解现代艺术是有益和必要的，但哲学上的通透应表现为语言上的清明，生硬地堆砌哲学术语，无助于艺术的诠释，也使艺术研究更加混乱和失去受众。

作评传，须了解画家的生活经历与种种背景，洞悉其真实的思想情感和心理特质(这种了解，不能单靠画家本人的讲述，还应多方面地考察)，从大量作品看他的艺术道路、风格形成与演变过程。大凡一个出色的艺术家，既是个一般的人，又必有些不同一般人的地方。能否发现这不同一般之处，并能发掘出它们与画家艺术个性的关系，非常关键也相当困难，研究者非有出色的洞察力和把握材料的深度不能得。要准确地描述画家的作品，对它们作出深入解析和恰如其分的判断，还要求研究者懂画，谙熟画史。“熟”与“懂”虽没有固定标准，但至少包括熟悉绘画特质，如媒材特性、基本技巧及其优劣高下等；熟悉画坛状况，如流行的、不流行的、各地区的等；熟悉画史的流变，如画派、代表性画家及其相应背景、不同风格与画法的区别与联系，具有辨识它们的基本能力等。不懂不熟，就无法对画家的师承渊源和创造发展作出正确的鉴别，也难以

对他的风格、意义进行清楚的比较陈述。当下一些莫名其妙、没有标准、充斥常识性错误的评论和“研究”，与评论者不懂画、缺乏美术史基本素养有直接的关系。

做到“实证体例，休闲格调”，也许会构成丛书的一大特点。但如何把“实证”与“休闲”结合起来，需要策划者和作者的共识。实证要求严肃与严谨，休闲必须轻松和随意。两者的结合，意味着把严肃的学术研究适当通俗化，以及具有深入浅出、图文并茂、可读性等等特色。以学术为骨但轻松有趣，又绝不流于庸俗，反映了学术研究走近大众的趋向。能否做得成功，是对撰著者能力的考验。

近些年流行套书、丛书、全集。从出版角度看，这首先出自一种商业上的考虑。如果策划、组织得好，保证高质量、高品位，当然会促进学术研究，获得良好的社会文化效应。但事实并不尽如人意。一些出版单位唯利是图，一旦抓住一个好选题，便求速成，拚命催促作者，省略必要的审读与校对，以降低学术与出版质量求近期获利之效。一些主编只求挂名造影响，一些作者只盯着眼前的某些实际所得(如稿酬、评职称所需等)，而对作品质量如何、社会影响如何，并不在意。打着学术招牌却缺乏学术质量的低劣出版物屡见不鲜。鉴于此，主编、作者和出版者应树立起学术与出版质量意识，对千百万读者负责的意识，民族文化建设的意识，并以法律认可的合同形式建立起三方面的协调合作关系，层层把住质量关，是极为必要的。

“画室探访”有了一个好的策划，如果再选择好画家、作者，对编写提出严格的学术要求，在装帧设计、审编、校对、制版、印刷、装订各方面都坚持规范化，高品质，必能开拓出美术研究与出版的新天地。

1999年元月10日

96.2.10

孙北11岁 画好女

1965 年，北京市少年宫组织中外少年夏令营随绘画组赴鹭峰，辅导我们的有当时中央美术学院附中的学生钟蜀珩。此图是她为我画的速写。

目 录

序

聂鸥艺术简历(一) 01

难忘乡间路 08

村居图 22

聂鸥艺术简历(二) 36

聂鸥艺术简历(三) 48

作品辑录

- 村居图 22
- 连环画《人生》选页 42
- 日出劳作图 43
- 归 43
- 踢毽子 44
- 醉翁 45
- 对酒 45
- 玉米地(局部) 46
- 日本扇舞 47
- 舞剑 47
- 踏春图 50
- 村居图(局部) 50
- 独钓 51
- 村童踏歌行 51
- 高山流水皆知音 52
- 大山深处有人家(局部) 52
- 醉酒 53
- 晨 54
- 风过农家 54
- 归居园田自在图(局部) 54
- 山雨欲来 55
- 好风一起又是春 56
- 山居乐(局部) 57
- 山里人家 57
- 村居图(局部) 58
- 细雨润山乡 60
- 农家劳作图 66

聂 鸥艺术简历(一)

1948年5月生于辽宁省沈阳市。

1954年举家迁居北京至今。

1960年—1966年课余在北京市少年宫绘画组学习。

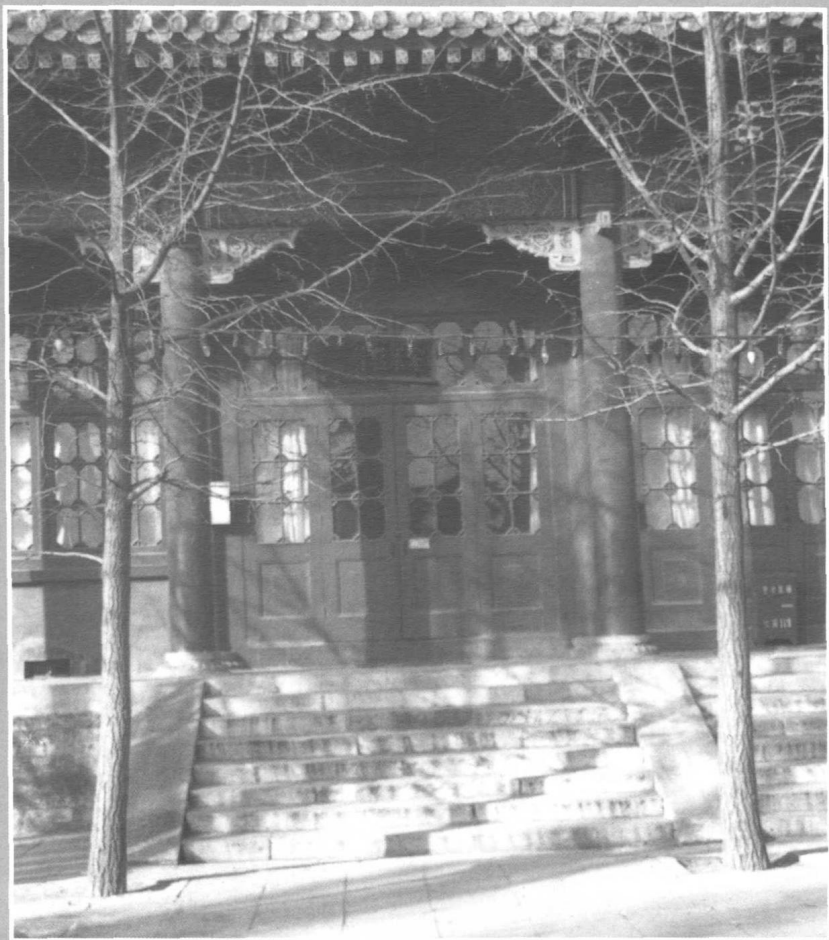
迈进高高的门槛，我第一次走进了画室，画架子、画板、高脚凳、石膏像，铺排一片。画素描时满屋铅笔的沙沙声如秋雨飘飘般地悦耳。教我们画画的是一位刚出大学校门，身材俊美、梳着长长辫子，戴着“秀郎”架眼镜的杨景芝老师。

每次跨进大教室高高的木门槛，我都很快乐。

这里坐着的人，有不少在做着一个同样的梦，从少年宫的大门走进美术学院附中，再迈入中央美术学院的大门。我就常常这样想。杨老师鼓励着这样的梦。

杨老师的画画得好，且言词流畅，极善于表达她的教学思想。她把在大学里刚刚学完的功课拿来教我们，她把我们当大人看待。

每逢周末或星期天、每个寒假、每个暑假，我都兴致勃勃地或翻景山、或穿松林奔向少年宫，跨进绘画组的大门。

原北京市少年宫绘画组教室

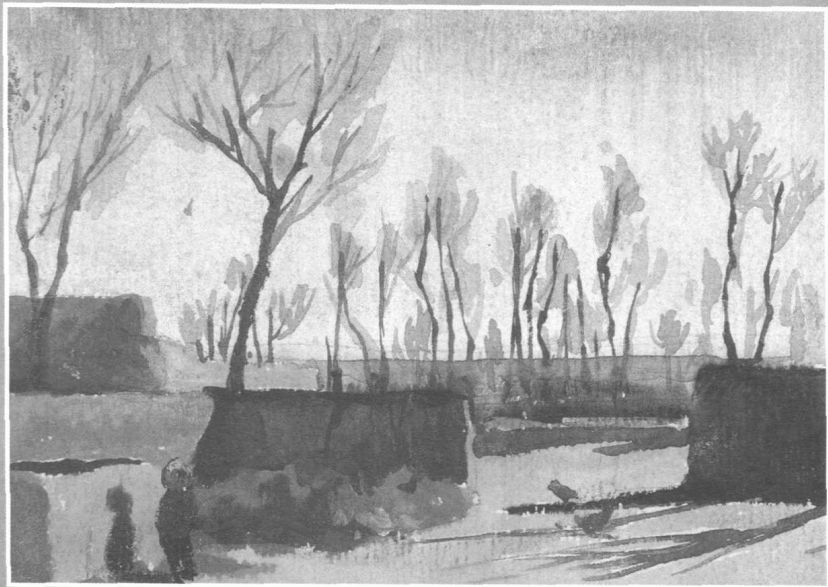
我的画画得不错，好像很出众，所以杨老师就更喜欢我，我也喜欢绘画组这个大房子。

1968年12月，到山西大同插队务农。

间间断断地在这广阔天地里，有过我的“画室”，劳动间隙的田头地边，我画过速写；下雨天歇工时，在知青土房里我给老乡画过肖像；在公社和县城几米高的脚手架上我绘制过巨幅的毛主席画像。虽然也头顶烈日，上上下下每日工作不停，但望着热浪滚滚的田野，因未与同学、农民们同去田间挥汗如雨，我不免有愧疚之心。其间，有素描及油画创作参加雁北专区及山西省美术作品展览。

1971年3月25日作记忆画，记写下乡期间冬日农闲时同学在京相聚的情景。

1970年初，刚到农村，因冬闲没活干，坐在热炕头上画窗外大院口(水彩写生)。

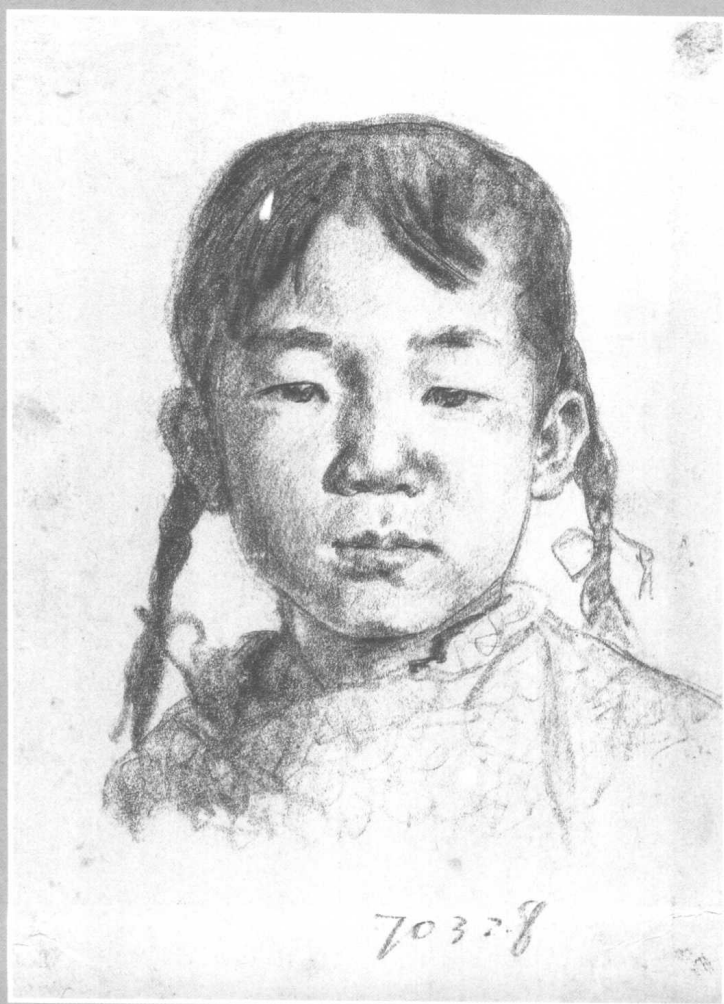
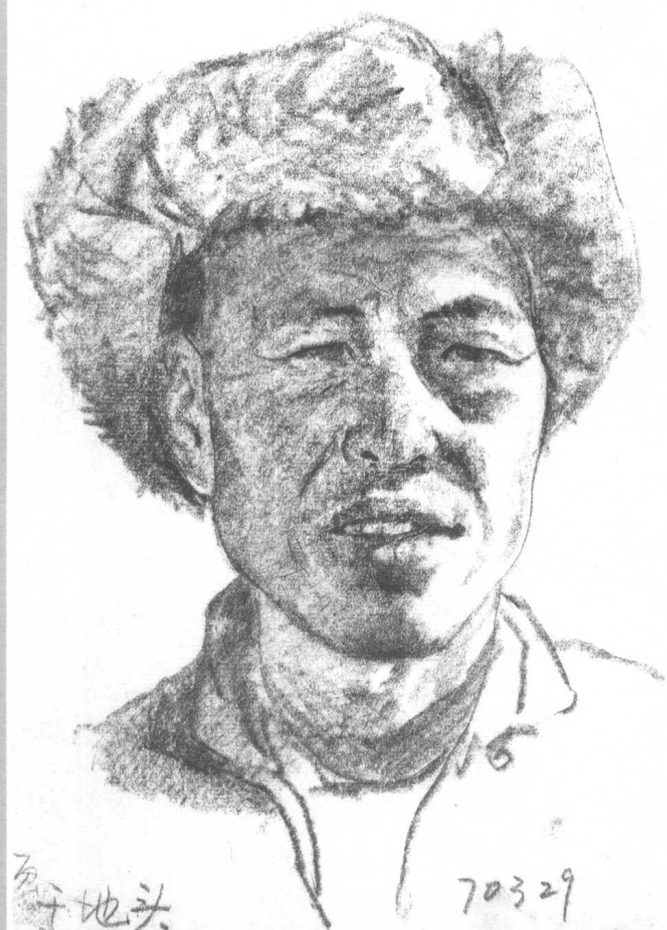

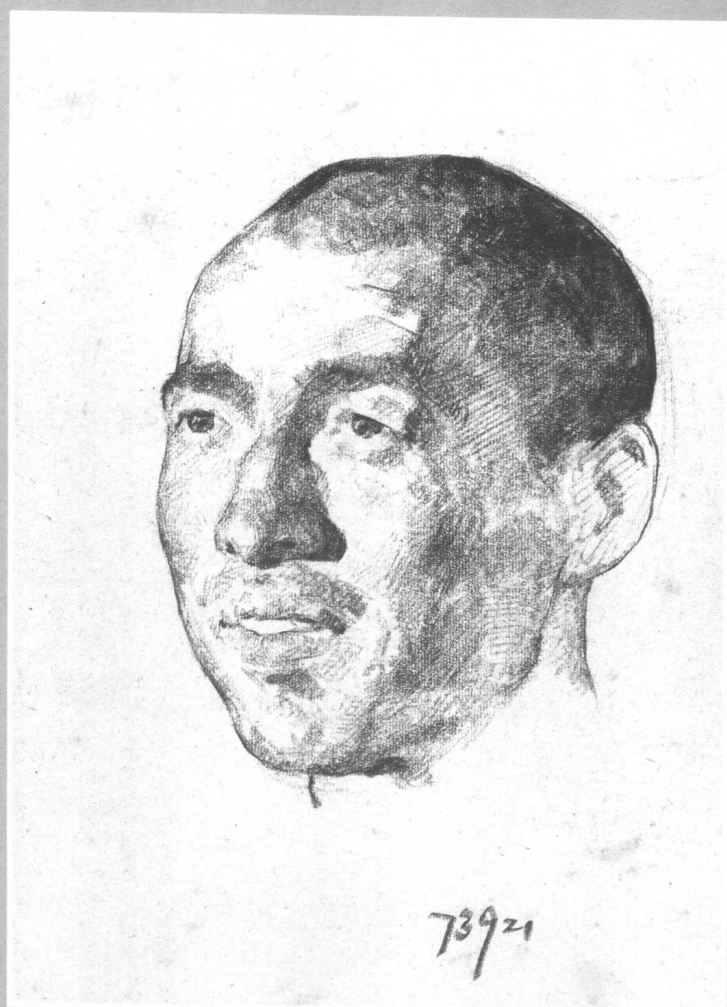
记忆画 1971年3月25日

插队时为老乡们所作的速写

插队时为本村老乡们所作速写

· 1972 年摄于村西小树林作水彩写生