

蔡楚夫速写集

CHOI CHOR FOO
SELECTED SKETCHES

卷二 BOOK 2

天津人民美术出版社

蔡楚夫速写集

卷二

CHOI CHOR FOO SELECTED SKETCHES BOOK 2

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

蔡楚夫速写集 : 全3卷 / 蔡楚夫绘. — 天津 : 天津人民美术出版社, 2012. 4
ISBN 978-7-5305-4771-7

I. ①蔡… II. ①蔡… III. ①速写—作品集—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第055390号

蔡楚夫速写集 (卷二) 蔡楚夫

出 版 人: 李毅峰
责任编辑: 陈 一
技术编辑: 郑福生
主 编: 王占娥
出版发行: 天津人民美术出版社
地 址: 天津市和平区马场道150号
电 话: 022-58352989
邮 编: 300050
网 址: <http://www.tjrm.cn>
策 划: 北京昊艺轩文化交流中心
整体设计: 张云飞
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京雅致轩印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/12
印 张: 8
印 数: 1—2000
版 次: 2012年4月 第1版
印 次: 2012年4月 第1次印刷
定 价: 全套 (3册) 180.00元

版权所有 侵权必究

A full-page photograph of a man standing on dark, wet rocks by the sea. The man is wearing a white polo shirt with thin horizontal stripes, white trousers, a white baseball cap, and sunglasses. He has his hands on his hips and is looking towards the camera. The background shows a calm sea, a distant shoreline with green hills, and a blue sky with scattered white clouds.

蔡楚夫，学名家杰，1942年生于中国广西梧州昭平县走马村。蔡楚夫是享誉海内外的著名油画家，从艺50多年来，在世界多个国家及地区举行个人画展及联展共一百多次。现任美国华人艺术家协会会长、美国国际文化艺术中心顾问、纽约华人书画艺术学会顾问。上世纪50年代在国内素描、色彩等方面都受到过严格的训练，这为他绘画艺术的多元发展打下了坚实的基础。1978年移居美国后，他创作了一系列以自然景观为主题的油画、水彩画作品，深厚的写实功夫与卓越的表现能力，奠定了他在西方画坛的地位。作品曾超过二十次在国际苏富比、佳士得拍卖行公开拍卖，还有中国台湾、香港等，受到众多艺术收藏家的肯定。

早在少年时代，蔡楚夫就已被吸收为中国画研究会梧州分会会员。上世纪60年代初已经有中国画作品入选中国第三届全军美展。并应邀参加沈阳故宫博物院举办的“中国近百年国画展”。70年代赴港定居，经岭南画派名宿黎葛民老师的介绍，拜杨善深先生为师，后又随丁衍庸先生学习传统水墨，也曾得到关山月先生的亲授。之后又参加了在日本东京举办的第十三回、第十四回“亚洲现代绘画大展”，成为亚洲艺术学会硕士会员。

他在中国香港大会堂，纽约圣若望大学美术馆、纽约中华艺廊、关山月美术馆、岭南画派纪念馆……都举行过多次个人水墨画展。并在美国翰能安美术馆(HANNUN MUSEMN)作中国水墨专题讲座及教学。1997年获得美国国际文化艺术中心“创作成就奖”。作品被《世界美术大图典》、《北美华人美术家书画集》等数家巨典收录。

纽约的素描

第一次看到蔡楚夫的素描是在纽约，纽约的一个冬天。

街道的空气中莹莹地闪着自由和海的寒意，我在曼哈顿画人体快三个月了，每天驰骋在钢铁发出的轰鸣所连接的老式巴黎画室温香静谧之间，模特儿依旧保持着神的体态，乐园的忧伤。傍晚，纽约电影中特有的街雾一团团升起在相临的街区，弥漫在铜像和我遥远北方家乡的冬天里。艺术对我是诱惑、挣扎，是客观卷起的升腾，即便是掠起了美也是源于抗拒。眼前的纽约是我最后平视领略宙斯的法律和真理的地点，大街上“逻克斯”中心所代表的建筑和精神鸟瞰着脚下的行走，流动的繁荣，西方后现代解构主义的含混把痴笑播散在这蔚蓝的天空里，无聊不是追求而是幸福本身，它似乎裹挟着发现延缓在一切踪迹中，含笑歆歔絮叨出艺术的终结，心随树影婆娑融化在我经常散步的墓地。

一个下午朋友带我参加艺术家圣诞聚会，告诉我那位中间就座的先生是纽约华人艺术圈的老大，起先并没在意，后来朋友告诉我是蔡楚夫。

他是我二十几年前就敬仰的画家。我擦净放下食物的手指，直接走近他告诉他我喜欢他的作品。当年在哈尔滨道里中央大街俄式天窗的画室里按他的冻雪天地改变了我静物的背景世界，把我的不锈钢静物强硬地放进了雪中枯藤红叶的冬光里。我开始羡慕能描绘影子的性格和站在彼岸看世界的蔡楚夫——同时代艺术家中的先行者。

第二天我被邀去了皇后区法拉圣他的家，原来我们只隔一街，我住在一个医生家里。蔡楚夫的家是一栋独立的有草坪的别墅，画室面积辽阔，我终于看到了墙上挂着我喜欢的残雪冬天的溪流，那里的每一笔触、每一块闪烁和阳光下的寒冷都穿越过我的清凉。用纯粹的西方绘画语言描绘出东方意境民族气魄，整个画室洒满澄明。

蔡楚夫经历三十多个纽约的冬天，大陆的一面油画民族化的旗帜也在风雨中飘摇了三十多年。现在西方的经济危机又让我们民族意识猛醒，顿感不再压抑的自信。古墓丽影能否成为霞光中共餐的美人，她的衣裳套在老婆的身上是否好看，是否能博得情人的同情，老坟里的旧米能否成为我们的有米之炊，我们喜庆喝上了盗墓者的老酒。禅宗的清风掠过虚弱闲散，淡泊无为面向东方的混沌初开深深地伸了一下小腰，无为也可以。西方现代主义之后，吸了一下东方飘去的仙气，我们大喜，后现代主义之后一定是在这里。香格里拉又是谁梦的家园？法国人拿了点浮世绘，日本也没能成后印象之后的绿岛。民族是坚守已死的道袍，还是像大唐建立开放后自己的功勋？创造总是伴随谜一样的未知和精彩。

蔡楚夫听说我每天画洋人体，便拿出了一摞素描，一摞在纽约的人体素描。

国内的素描多年来，养成一种对雕塑的模仿，作为基本功的训练，在美学意义上没有拓展。素描的广阔，是像人们的认识，像哲学的发展一样不断变化和流动的，它对我们的经验具有反冲的力量，它可以是整个时代文化现象的反映。你具有了什么样的素描，你就有什么样对世界的态度。它可以是朴素到米勒《晚钟》辉煌里朦胧的土豆，也可以是犀利到如僧侣祷告时产生的丢勒式颤动、痉挛、神经质的手。他们如此忠诚于自己内心的忧郁。素描是残酷也是我知道的最纯洁的想象，它在一个有露珠的清晨，安宁地描绘桌角上一颗老掉的牙齿，它主观时不能让我们靠近，它客观时拒绝想象的骚扰，在这里训练的美德，不一定向良性延续。素描是纸面上可见的道理，就像做人的道理如何能讲清。一部电影、一个闪念、一段往事、一座城市在心中都能成为无法磨灭的素描。它是自由和流传。素描很容易成为技艺和模仿本身，而忘却了它是一种内心的需要。即便不逼真也是为了穿越客观存在，模仿也是为了另一个灵魂出没的需要，需要是不可言说的秘密，是看不见的精神强烈的运动，是欲望指使冲动的结果，它具有婴儿破涕为笑的权利。

蔡楚夫的素描没有训练的弊病和天才们的样式，没有我们常说的栩栩如生和现代主义摸到底处之后失血的结构，没有被观念剥夺后的现实，是我在大都会博物馆看到的鲁本斯素描大展中感悟到的那种气魄，它源于一种需要，不顾他人的需要，也许是蔡楚夫很早离开大陆面对西方时心灵的选择，后背是大海，前面是他陌生的文明，他只能选择他需要的呼吸方式。在这块新大陆的草坪上，瞭望到一块土地，在这里他拉开了一块他的太极需要的面积，一切的荣耀只能从勇气开始。在写实和意象之间架起了自己的绳索，行走其上，磕绊出道路，一出手就成了洋人的典范，成了他们的素描教师。这段时期的素描看不出一点示范的痕迹，没有刻意解剖和结构的痕迹。这种自信是天性，中国人曾有过的天性，不是教育的结果。出国前年轻的蔡楚夫就已在国内大展获奖成名，他懂得首先要接受这个世界里不同的文明，他接受了那个时代前沿给他的需要和选择，对自己存在有了掌握，在上世纪80年代很快进入了纽约的一线画廊。多年来他从没离开过素描的实践，他离开中国时带去了那个时代最淳朴的美德依旧在30年的素描里能够见到——不为线条本身而迷醉，也不被客观造型所束缚，这种情怀在中国早期教育家徐悲鸿、李叔同那里能够看到，可他们的素描认识遗憾地没有在油画上得到理解和显现。不同的是蔡楚夫的素描，如波提切利的素描之于《维纳斯的诞生》、米开朗琪罗的素描之于《哀悼基督》、莫奈的素描之于《塞纳河的日出》、凡高的素描之于《加歇医生》、门采尔的素描之于《轧钢工厂》、柯科施卡的素描之于《风中的新娘》、毕加索的素描之于《亚维农少女》、贾科梅蒂的素描之于他的《狗》。

德国人的素描让他们的民族拥有了一流的哲学，法国人的哲学让他们的浪漫飞向了无法抵达的极致，降临的木炭是白纸的需要。比人体重要的是人体背后的那个“形”对艺术家的占有，每一幅完成都有失落，那一点失落是下一幅素描的勇气和继续画下去的奖赏。几十年的延续造就了蔡楚夫的素描形式，素描是用顽强的单色不断实现那个不存在的过程，也是认识和被认识的过程，它用结果告诉我们在哪里开始，在中途都看到了意外的中途。那个准确是我们的心压在了笔痕之下，却又在错乱中失望的离去。在这个游离里，我们寻找不死的确认，有时只剩下一个动作和一个线条的失落，但多年后，那一刻的气息在打开素描本的瞬间回归那个美丽的错误，我们用它校正了生活。

蔡楚夫素描降临了冬雪，降落在大师的情怀里，是冬日的小溪、残雪中的暖阳识别了蔡楚夫，识别了他的思考。

我认同蔡楚夫素描的意义，他那不同于国内当代大家们的素描，因为只要阻碍他艺术的事，他都不做，即使是能给他带来名誉的教授头衔和以他名字命名的美术馆。他的素描情怀也是他生活的形式。作为两广人的后裔，他青春的目光朝向了大海，漂泊成了一次注定的探寻和一场经历。在我们反对的世界里，他实践了自己的诺言和热爱。前年在珠海的海边他建立了工作室，巧合的是从窗口外望，这里正是三十年前他出发的地方。那个出发的夜晚是他的生日。三十年河东，三十年河西。艺术有界，就是每天站着瞭望和纵身穿越的大海。他有一个曾获国际太极推手冠军的身体和永远陪伴他的素描。

离开纽约的前一日，他说请我去看现实中的宋代山水，我惊愕。吃完广式早茶，他开车带我前往一个自然保护区，在十几只天鹅鸣叫着起飞的地方我们停下车，我想祖国都难看到的山水，怎能在帝国的大地出现。我们肩并肩在斜阳中踏着楚夫式笔触的地面走着，他突然让我抬头。

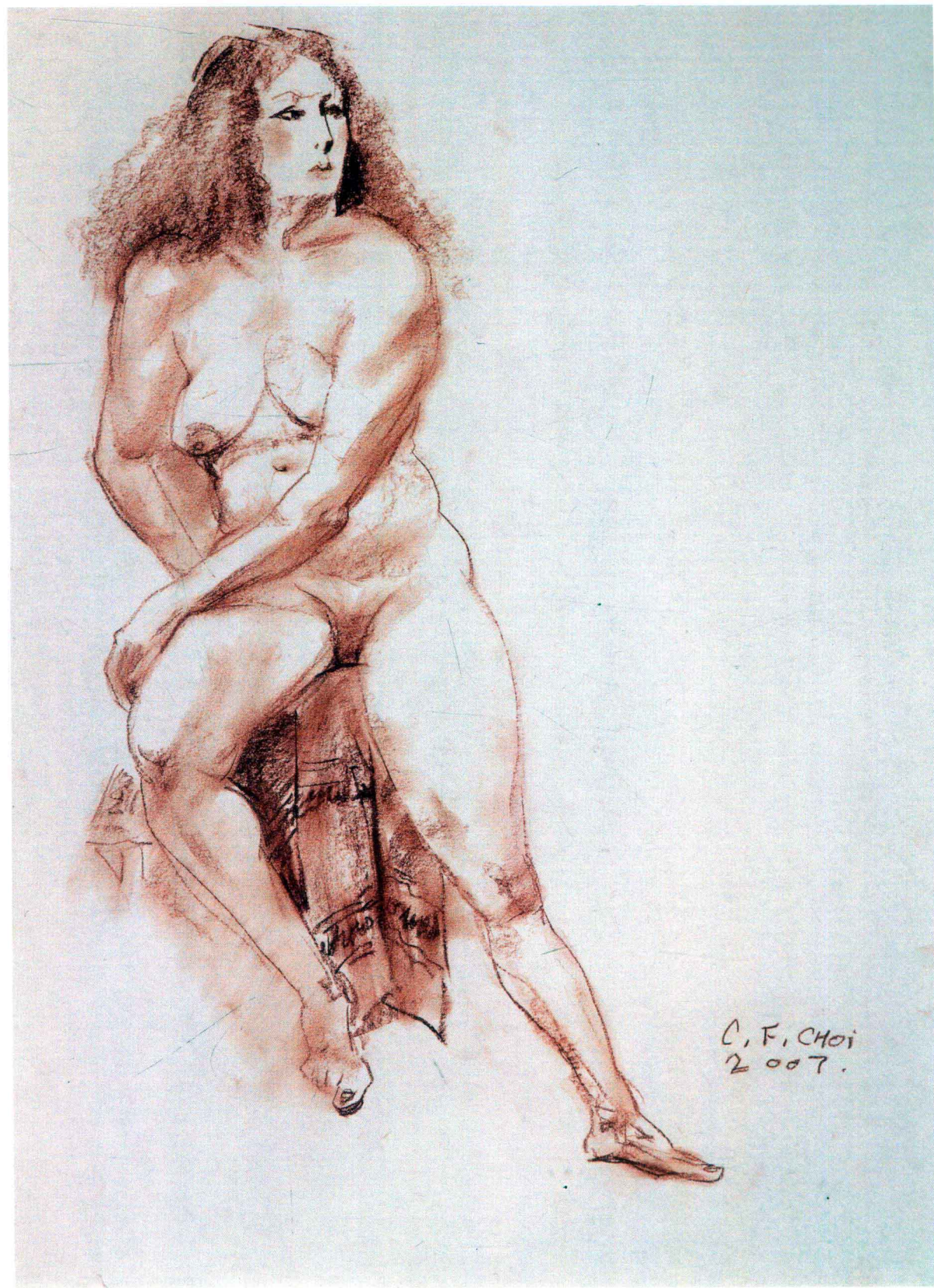
我看到了真实的宋代山水，莽莽的天空和苍林。东西方的黑白天地在这里得到了慰藉。

李松

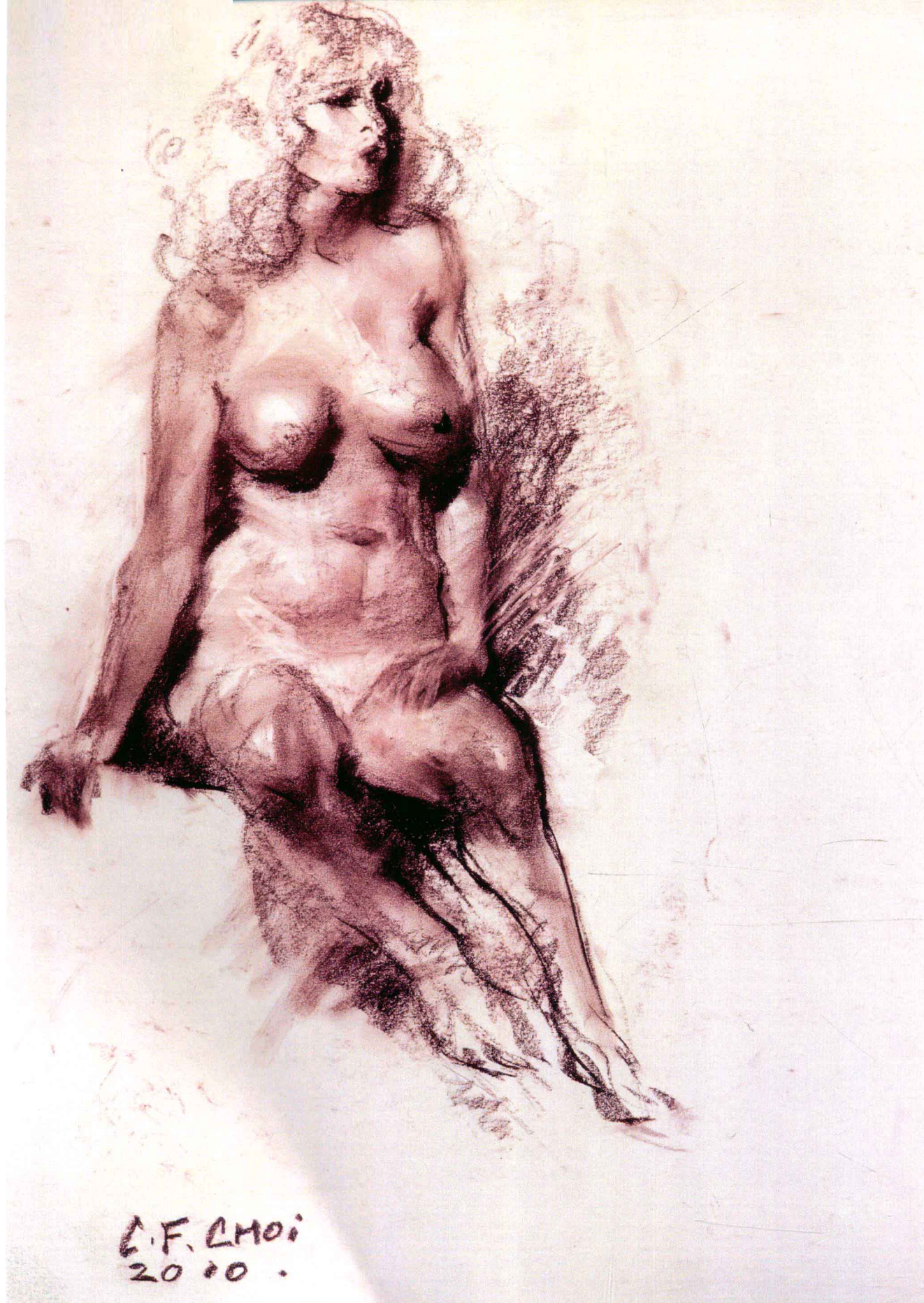
2011年9月9日16时于小堡

目 录

女人体	1	女人体	29	女人体	59
女人体	2	女人体	30	男人体	60
男人体	3	女人体	31	男人体	61
女人体	4	女人体	32	男人体	62
女人体	4	女人体	32	男人体	62
男人体	5	女人体	33	男人体	63
女人体	6	女人体	34	男人体	64
男人体	7	男人体	35	女人体	65
运动的男人	8	男人体	36	女人体	66
女人体	9	女人体	37	女人体	66
女人体	9	女人体	37	男人体	67
男人体	10	男人体	38	女人体	68
男人体	11	女人体	39	男人体	69
女人体	12	女人体	40	男人体	70
女人体	12	男人体	40	男人体	71
女人体	13	男人体	41	男人体	72
男人体	14	女人体	42	女人体	73
女人体	15	男人体	43	女人体	73
男人体	16	女人体	44	男人体	74
男人体	16	女人体	45	男人体	75
男人体	17	男人体	46	男人体	76
女人体	18	男人体	47	男人体	77
男人体	19	男人体	48	男人体	78
女人体	20	男人体	49	男人体	79
女人体	20	女人体	50	女人体	80
女人体	21	男人体	51	女人体	80
男人体	22	男人体	52	男人体	81
男人体	23	男人体	53	男人体	82
男人体	24	男人体	54	男人体	83
男人体	24	女人体	54	女人体	84
男人体	25	女人体	55	女人体	84
女人体	26	女人体	56	女人体	85
女人体	27	女人体	57	人体集锦	86
女人体	28	男人体	58	人体集锦	87
男人体	28	女人体	58	蔡楚夫活动照片	88

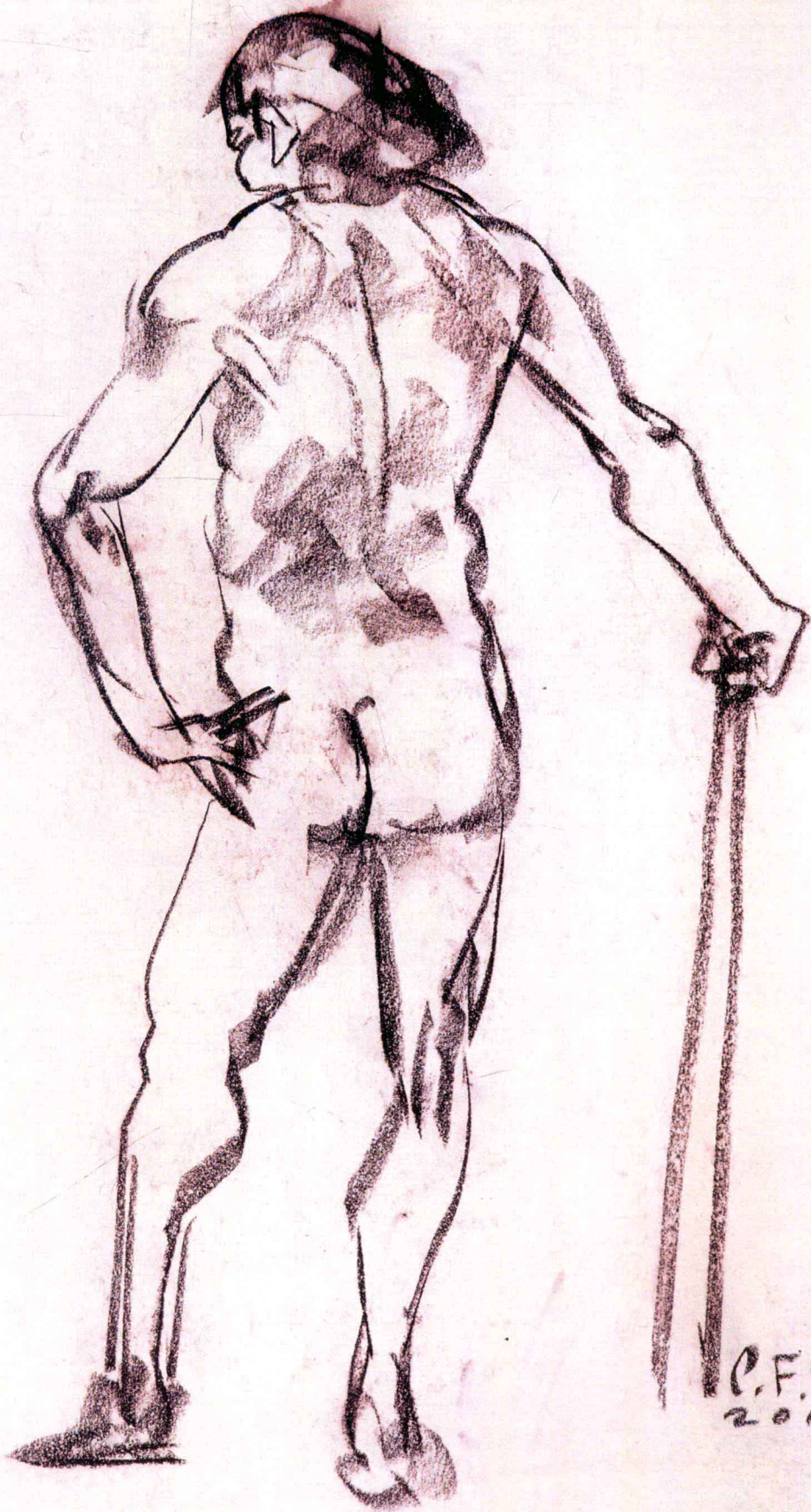

女人体
45cm × 85cm 2007年

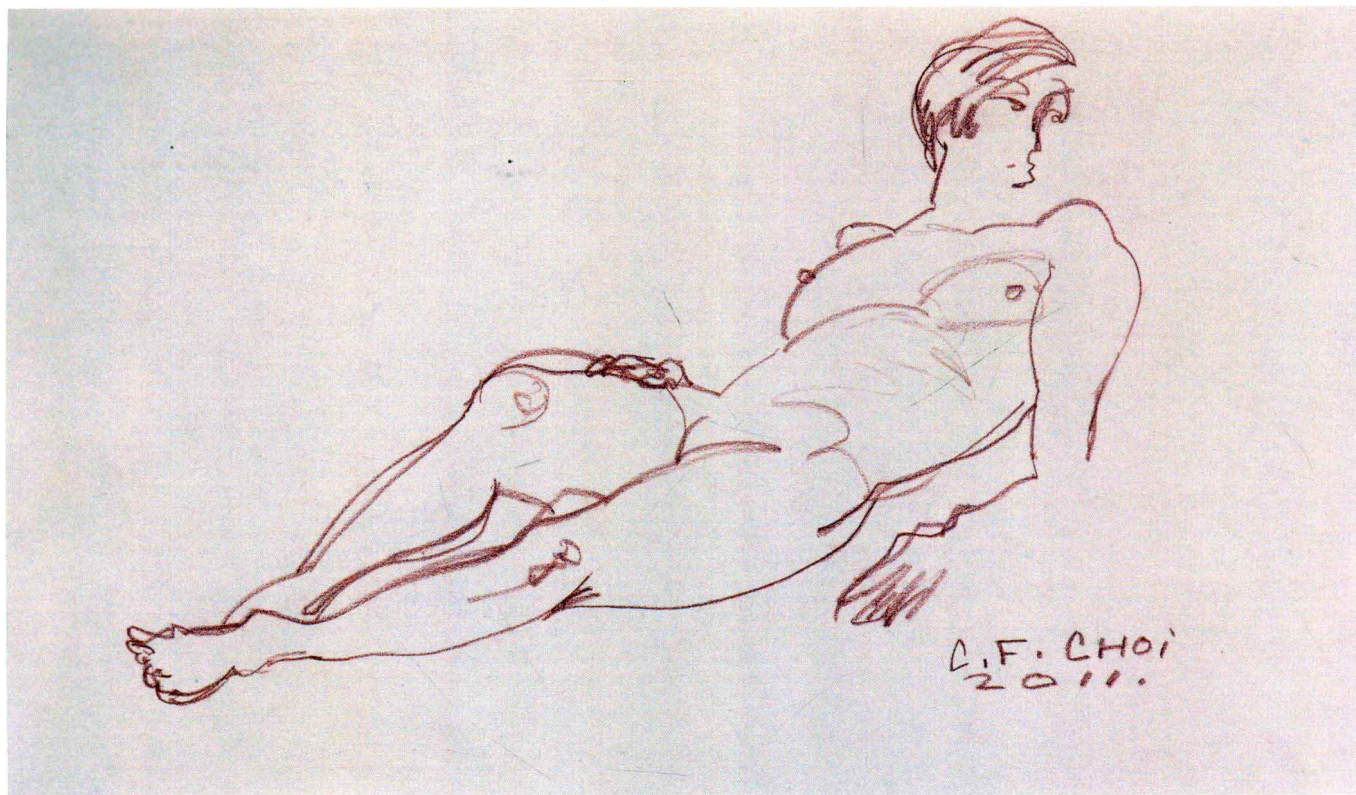
女人体

45cm x 85cm 2010年

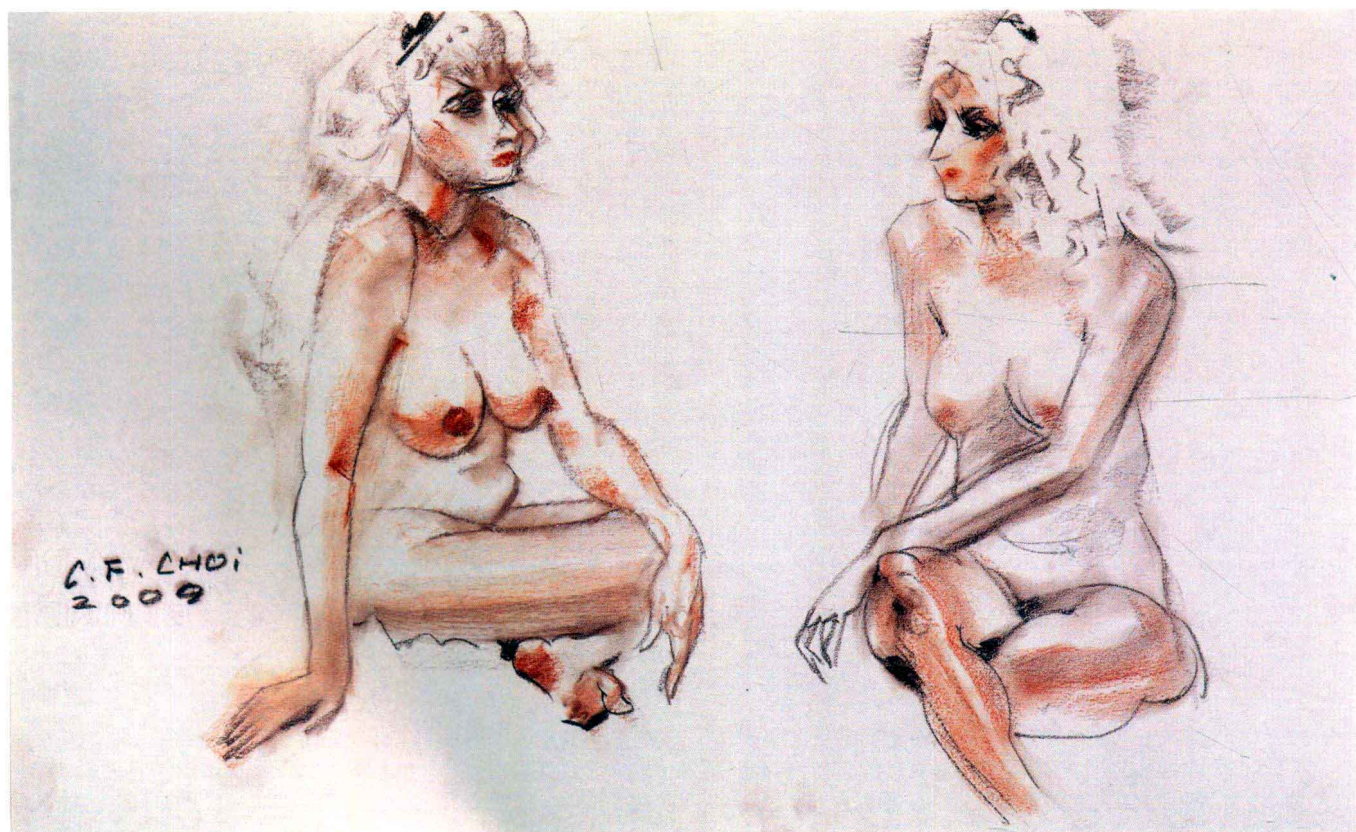

男人体
45cm×85cm 2011年

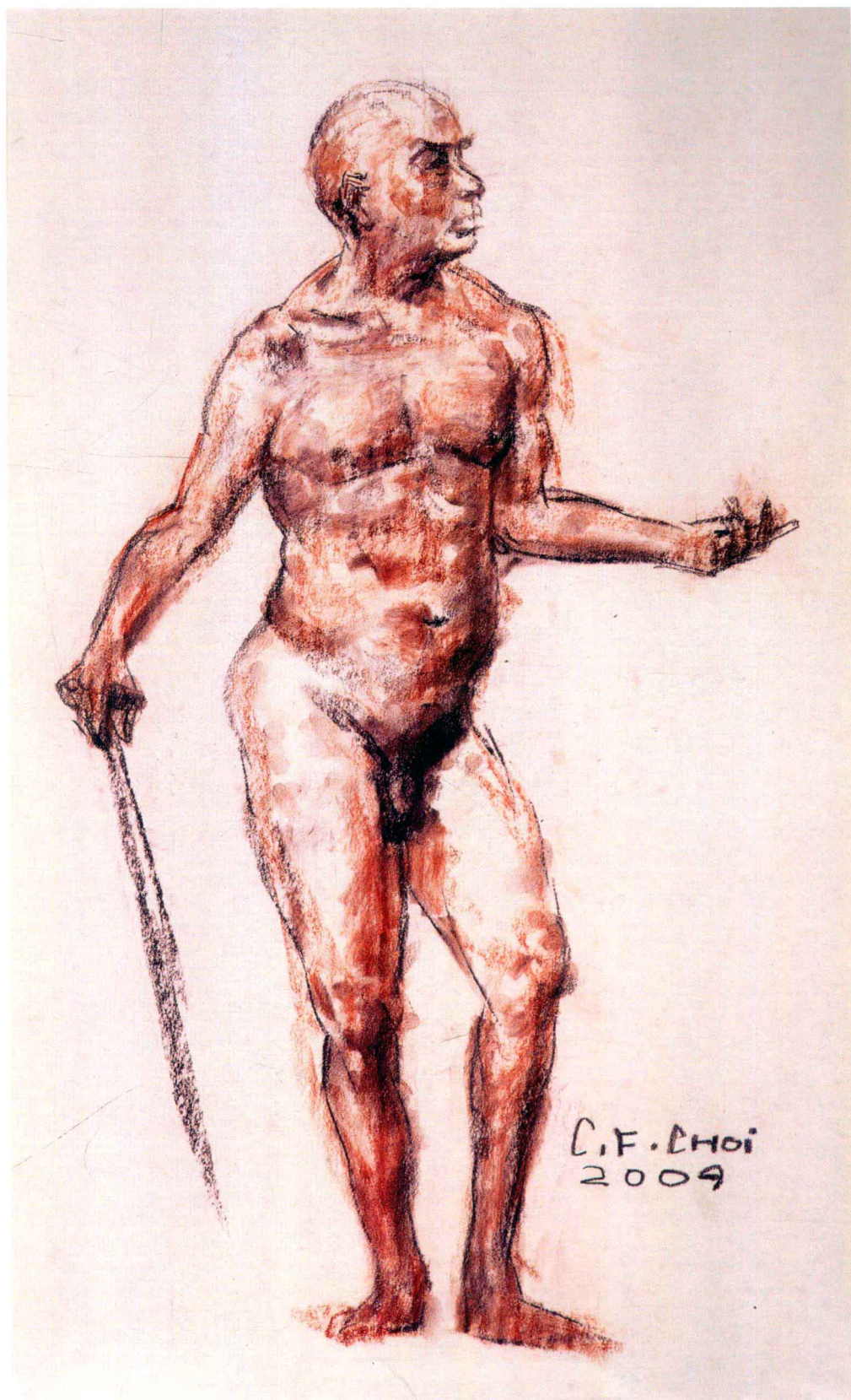
C.F. Choi
2011.1.

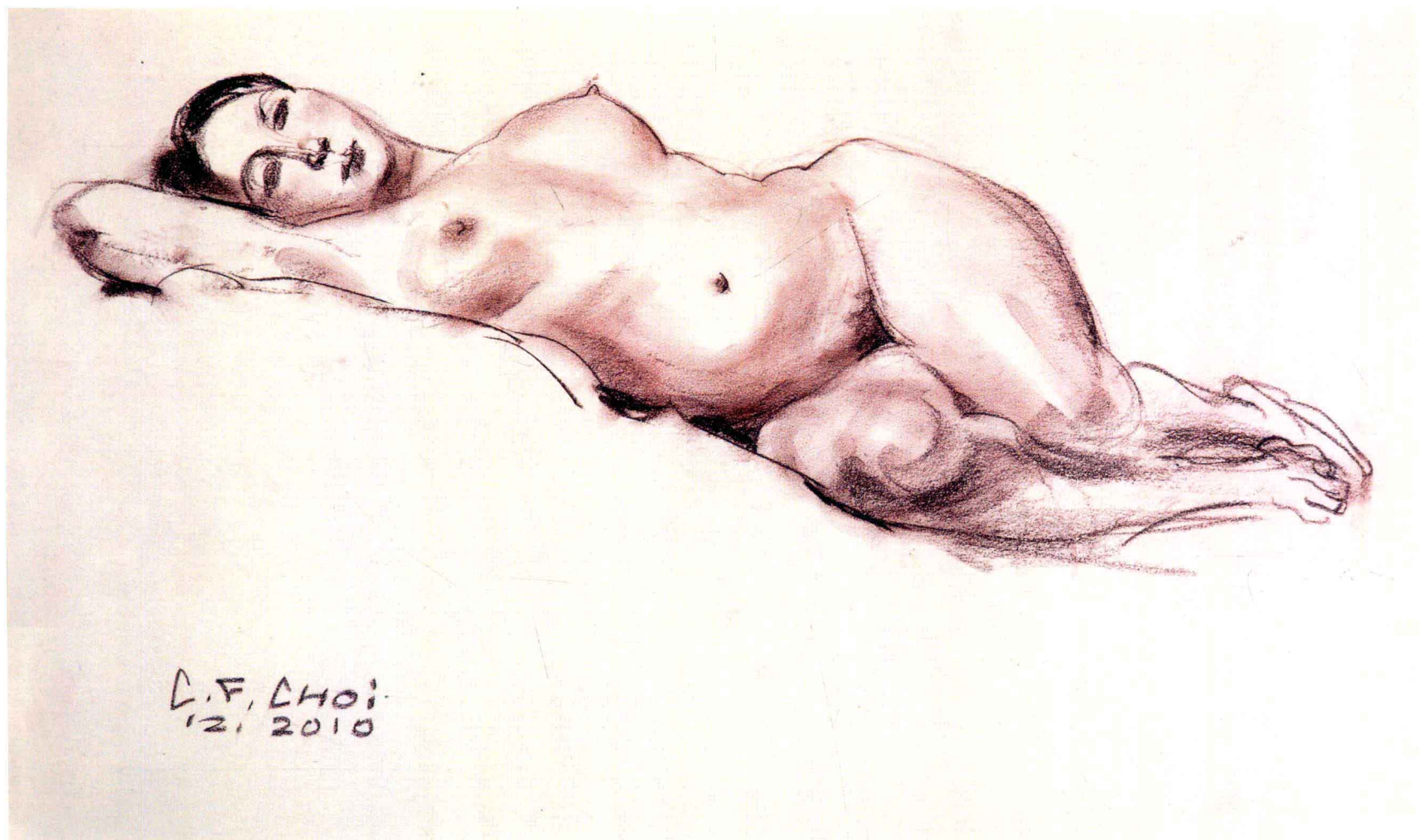
女人体
85cm x 45cm 2011年

女人体
85cm x 45cm 2009年

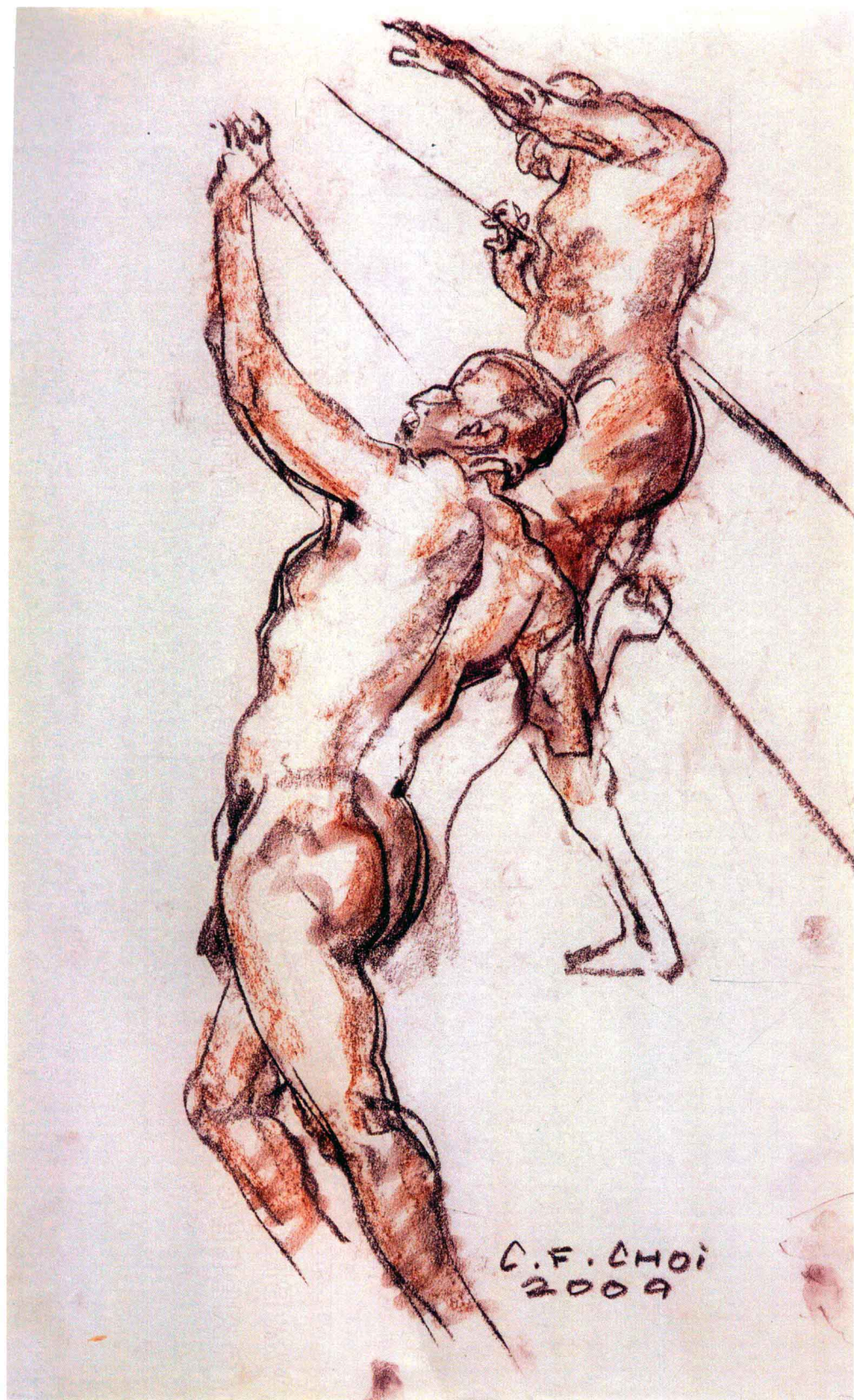
男人体
45cm × 85cm 2009年

女人体
85cm x 45cm 2010年

男人体
45cm×85cm 2011年

运动的男人
45cm × 85cm 2009年

女人体

45cm x 85cm 2009年

女人体

45cm x 85cm 2009年