

卓 越 之 路

土地、生命和阳光的印象

李 放 著

SUN
WEIMIN
孙为民

天津杨柳青画社

作者简介

李放，著名作家、藏书家、艺术评论家、电视节目策划人。《唯美至上-中国艺术家之最丛书》总策划、总撰稿。著有多卷本《唯美至上-中国艺术家之最丛书》、《进攻、进攻、再进攻—2006年世界杯永久珍藏版》和《都云画者痴，谁解其中味》等书。其中《唯美至上-中国艺术家之最丛书》为目前国内最为畅销的艺术类图书之一。被誉为“大众版的中国美术史”。《进攻、进攻、再进攻—2006年世界杯永久珍藏版》是有史以来最伟大的“世界杯力作”，文采飞扬，让人爱不释手。作者还拥有个人藏书数万册。广泛涉猎文学、艺术、收藏、社会学、哲学、军事学、体育等诸多领域。为中央电视台、中国国际广播电台、凤凰卫视、旅游卫视等各省、市卫视策划电视节目二百余部。在搜狐网、雅昌网及《美术》、《光明日报》、《北京青年报》、《足球》、《周末画报》、《中国商报》、《海峡时报》等报刊发表各类文章千余篇。

SUN
WEIMIN

孙为民

卓越之路
土地、生命和
阳光的印象

李放著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

土地、生命和阳光的印象·孙为民/李放著. —天津:
天津杨柳青画社, 2009.1

(卓越之路)

ISBN 978-7-80738-362-8

I. 土… II. 李… III. 孙为民—生平事迹 IV. K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第092431号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

设计: 北京图文天地企业形象策划有限公司

制版: 北京图文天地制版印刷有限公司

印刷: 北京地大彩印厂

开本: 1/16 889mm × 1194mm

印张: 7.5

版次: 2009年1月第1版

印次: 2009年1月第1印

印数: 1—4 000册

书号: ISBN 978-7-80738-362-8

定价: 52.00元

目 录 Contents

——序	4
——站在十字路口上	7
——油画故乡的激情之旅	16
——光与影构成的世界	21
——人文主义和自然主义	32
——成长的岁月	40
——生命的律动	51
——回忆是生命的倒影	60
——并未荒废的光阴	69
——现实主义之路	76
——迎着黎明的晨曦启航	91
——大事年表	119

序

很高兴这本《土地、生命和阳光的印象·孙为民》即将和广大读者见面了。屈指算来，这是我写的艺术类书籍的第十本，也是非常用心写的一本书。这本书主要是对中央美术学院原副院长、著名画家孙为民的艺术特色进行评述，并穿插了很多精彩故事。相信读者读后会对孙为民的卓越之路，丰富人生有一个更深入的了解。

自从1984年，孙为民考取中央美院油画系研究生以后，他的人生履历可谓一帆风顺，毕业后留校任教，先后担任油画系副主任、主任。从1996年起，他还担任中央美院主管教学的副院长，前后达七年之久。也就是在上世纪八十年代中期到九十年代初，孙为民以其独具面貌的创作成为我国新古典主义油画的主将之一。如果新古典主义这条路孙为民继续走下去，很有可能风景这边独好。但随后孙为民的选择却出乎人们的意料。正是这种出人意料引起了我的极大关注。

他一改以往的写实画风，而用近二十年的努力开启了“中国乡村印象派”大门。而他笔下的山山水水我也几乎都曾经走过。那是2005年初秋，我和著名油画家杨飞云、李贵君、朱春林等人一起到河北蔚县深山里写生。一到驻地，我们就迫不及待地坐上李贵君的越野吉普，融入周围的山山水水。那幽深险峻的地峡、高低起伏的旷野、蜿蜒曲折的土路以及笼罩在夕阳下的农舍、炊烟、木轮大车和老农民身上的粗布衣裳，这些都会勾起你一种要表现的冲动，无论是用文字还是画笔。而京郊的山水都是我和最要好的几位同学游遍的。纯粹的友情和纯粹的山水交融，美妙的回忆也变成一幅幅风景。还是要感谢孙为民，他有关蔚县和京郊的创作，总是让我倍感亲切。

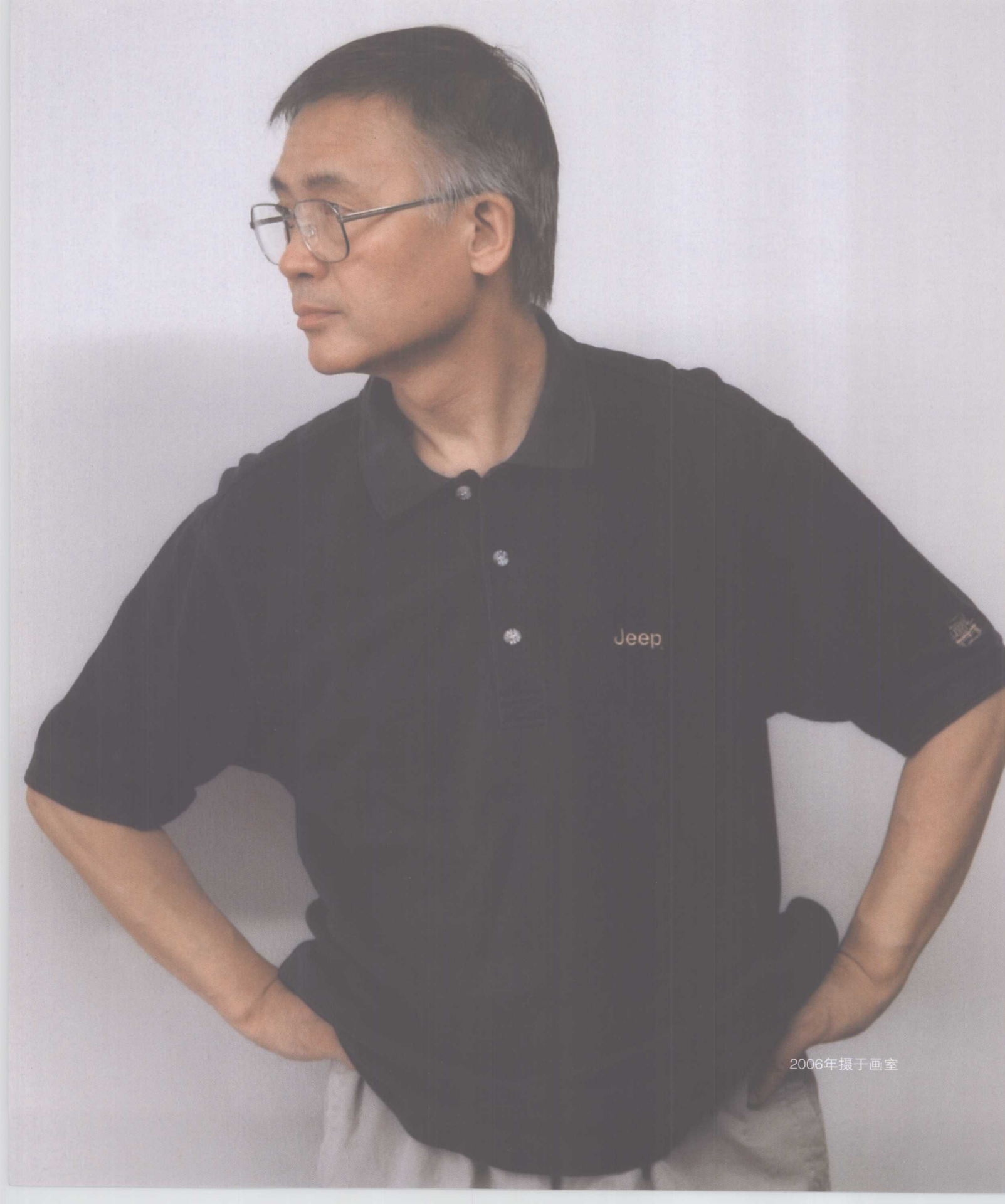
写这本书的时候，也正值我又一次沉浸在古典音乐中无法自拔。生活中除了音乐还是音乐，当然还有孙为民画笔下的土地、生命和阳光的印象，但我还是想把这些印象都化作一串串音符，自然地流淌出来，其实真正意义上的美是可以通灵的，看过我这本书后，或许你会有此同感。

在本书即将付梓之际，衷心感谢天津杨柳青画社为出版本书付出的辛勤劳动。

本书作者 李放
于2008年早春

夏天 180 × 190cm 油彩、亚麻布 2002年

2006年摄于画室

站在十字路口上

题记：勃拉姆斯《d小调钢琴协奏曲》在汉诺威首演失败。几天后，第二次演出依旧失败。他在一封谈到此事的信中说：“第一次演出在演奏者和观众中没有激起任何激情，没有一个听众去看第二次演出，没有一个演奏者面带表情。第二次演出，终场时有三双手极其缓慢地拍动，但清晰无比的嘘声四起，阻止这样的表示。失败对我毫无影响。无论如何，我只是在进行实验探索道路。”勃拉姆斯这位人类历史上屈指可数的大作曲家似乎无视人们的嘘声和嘲笑。哪怕这种嘲笑来自同他一样伟大的瓦格纳和差不多伟大的李斯特。十九世纪中叶的时候，音乐上，勃拉姆斯希望回到贝多芬时代。绘画上，安格尔希望回到拉菲尔时代。这种古典主义回归思潮与当时的主流艺术思潮似乎格格不入。而这两位伟大艺术家所站的十字路口，荆棘密布，乱象丛生。一般说来，人站在十字路口上，不知道路向何方的时候，会非常的茫然。而当一条路已经趟成通天坦途的时候，往往步履会无比坚定沉着，一往无前。而孙为民恰恰不是这样。孙为民儒雅谦和，思维缜密，是一位典型的理性主义者，但在他的谈吐和作品中，却充满了激情，充满了变革的力量。

自从1984年，孙为民考取中央美院油画系研究生以后，他的人生履历可谓顺风顺水，毕业后留校任教，先后担任油画系副主任、主任。从1996年起，他还担任中央美院主管教学的副院长，前后达7年之久。也就是在上世纪80年代中期到90年代初，孙为民以其独具面貌的创作成为我国新古典主义油画的主将之一。如果新古典主义这条路继续走下去，很有可能风景这边独好。但随后孙为民艺术之路的选择却出乎人们的意料。

但在谈及新古典主义油画的时候，孙为民还是充满感情：“我本人非常喜欢古典主义的写实绘画。儿时特别在初中阶段，受的是俄罗斯一些古典大师的影响，后来出国考察，看了很多的博物馆，看到很多大师作品。我发现在绘画里面，写实绘画具有永恒性，只要人类存在，写实绘画就不会没有。因为写实绘画是表现这个世界真实存在，由形到精神上的一切的体验，是人和人之间最熟悉，最深刻，最内在的一种交流，从宏观到微观，都能做到无限表现。而写实绘画所展现出来的美，也是别的绘画形式无法比拟的。欧洲最核心的就是写实绘画。虽然，后来也出来各种派别，但是都是在写实绘画的这个根上发展出来的，所以如果没有写实绘画，欧洲就没有后来这么多艺术派别。”

连当代最伟大的知识分子艾科在他的《美的历史》一书中也指出：“新古典主义是对旧制品位的反动，令人神清气爽。但同时也在追求一种确定的、却又因为确定而流于僵硬束缚的规则。”

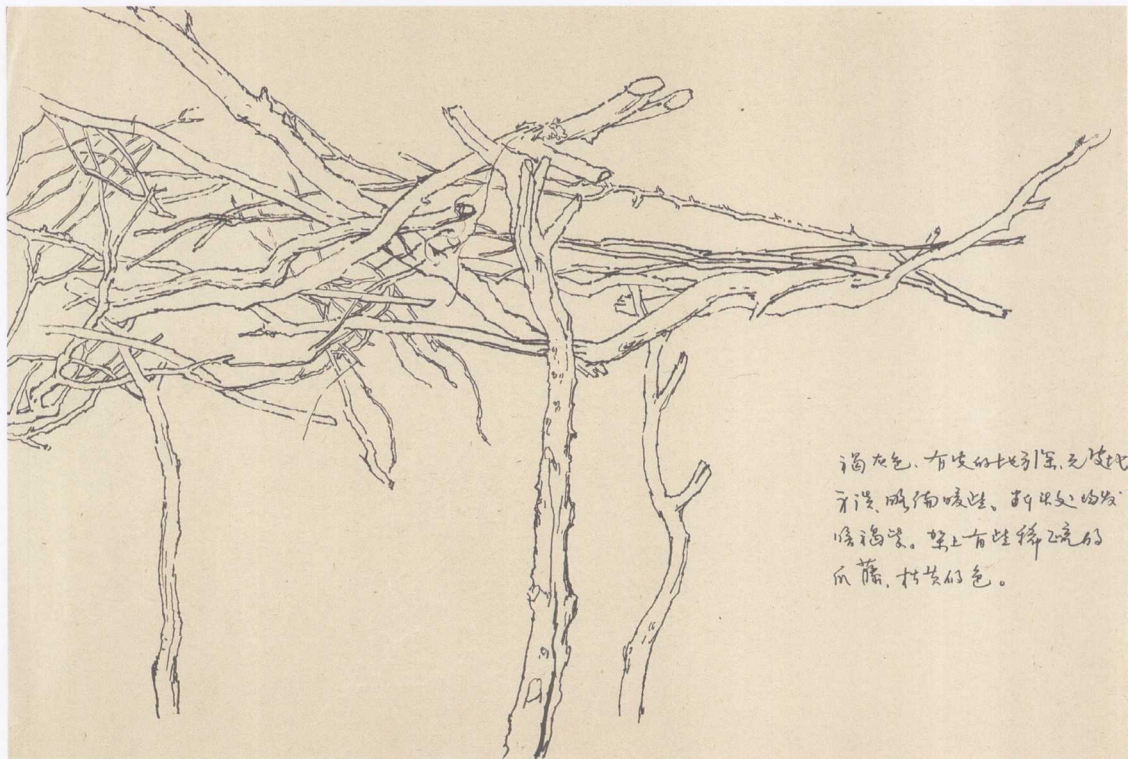
孙为民对新古典主义也有着明确和清醒的认识，1987年，孙为民中央美院研究生毕业论文题目是《新古典主义及其启示》，这篇论文现在依旧被视为探索油画技术演进的重要文献。他在文中提出：“谁也无法摆脱传统，哪怕是发誓要与传统决裂的人。如果不是首先受到传统熏陶影响和依附，也就无须决裂。所谓反传统，那是一种传统发展到头所造成的一种物极必反的心态，另寻理论，另辟蹊径。”他认为，“任何一种艺术传统，越是丰厚博大，就越有演变条件，就越是给新的起点和发展提供更大的可能性。”正是基于这种思想也为孙为民日后改变画风埋下了伏笔。

十渡 24×38.5cm 铅笔、素描纸 1980年

著名艺术评论家余丁在《新古典风艺术》中，有对孙为民上世纪80年代中期到90年代初期的艺术较为准确的评价：“在孙为民那些朴素的乡村题材中，始终保持着一种高贵的趣味。如《红头发的姑娘》、《冬日午后》、《雪夜》等作品都明显带有古典油画的因素，在这些作品中人物姿态安静，细节变化比较微妙，造型严谨而有种未经雕饰的自然美，画面上很少有轻快线条造成的运动感，而更多的是浑厚的纵深空间和物象体积。”

在孙为民眼里，虽然现代艺术方兴未艾，但其还是无法真正取代写实绘画。因为写实绘画是对现实生活体验，通过这种体验，能感觉到生命是怎么发展过来的。而且在这个过程中，人和人之间的关系，有时会体现得特别深刻。写实绘画不是一种空洞的口号和样式的转换，而是在一种带有思想性、情感性、技艺性的深化，是一种理想境界的追求。而如果没有技艺，孙为民认为那就不是艺术。艺术应该永远有一些探究不完的，别人感受不到的，别人做不到的那种大境界，而只有深入这种境界中，画家才能获得真正研究和探索的乐趣。

柴棚速写 27 × 40cm 钢笔、素描纸 1980年

而能从事这种研究和探索对孙为民来讲是终生幸福，也是他人生的初衷。孙为民认为艺术和社会的发展一样，它最终不会受到口号和时尚的左右，有它自身发展的规律，要符合人的一种需求，而且也必须符合人的一种正确的需求。

近年来画界有一种现象，就是画家在样式上的探索，有时候比学术上的探讨要积极得多。而样式的探索，一方面是受西方现代艺术发展的影响，还有就是人们太急于求成了，急于搞出一些花样翻新的样式。而像孙为民这样只问过程不问结果的创作已经很少有人愿意去实践了。

印象派在十八世纪开始兴起，到现在已经是一个多世纪了。很多评论家认为这个样式已经过时了。再者，印象派研究色彩和光影非常耗时费力，需要不断的去观察，不断的去写生，不断的去体验。如果只对着照片是绝对画不出来的。因为用眼睛感受到的外界和镜头下出来的色彩和光影关系，是完全不一样的。所以，印象派最重要的是写生。需要画家用自己的眼睛，自己的心去感受自然，去捕捉阳光。而且创作的时候，需要随着时间，随着光线的变化去变化色彩感受，变化表现方式，几近即兴创作，非常不容易出效果。所以，进行印象派创作往往是费力不讨好的事情。而孙为民对自己的选择则一无反顾。

人体速写 36.5×48cm 炭笔、宣纸 1980年

孙为民的绘画为什么不是一直按着一个方向前进？这主要还是因为孙为民绘画完全源自一种本能。由此我们就不难找出孙为民为什么不和画商和画廊合作的答案了。如果同画商和画廊合作的话，他们就会有形无形的给画家制定一个标准，画家哪种类型画市场反映好，就会让你无限的复制，作品往往就会沦落成产品。而这恰恰不是孙为民的生活方式。

而绘画对于孙为民来讲，更是一种生命体验。为此孙为民坦露心声：“这么多年，我并没有沿着一种确定的方式走下去。比如说当时的写实绘画，我可以不断的画下去。但是我发现了印象派这个新的起点，这并不是谁逼迫我，要求我这样做。而是无形中就有一种愿望和感觉，使我产生浓厚的兴趣，改变方向继续往前走。但这种转向，并不是像黑瞎子掰玉米一样，掰了这个丢了那个。我发现以往的学习和创作实践都是一种很好的积累，并融进我的创作中。”

孙为民认为一个画家必须要特别珍惜和尊重自己，一定不能拿别人的要求和眼光，来确定自己的主攻目标，一定要跟着自己的感觉走，自己感兴趣什么，画什么东西心情最愉快，就去画什么。而后来孙为民选择在印象派上下大力气去研究问题，其实原来也没想得这么清楚，它完全是一种自然的选择，他后来深刻地感觉到，作

人体速写 37×39cm 炭笔、宣纸 1980年

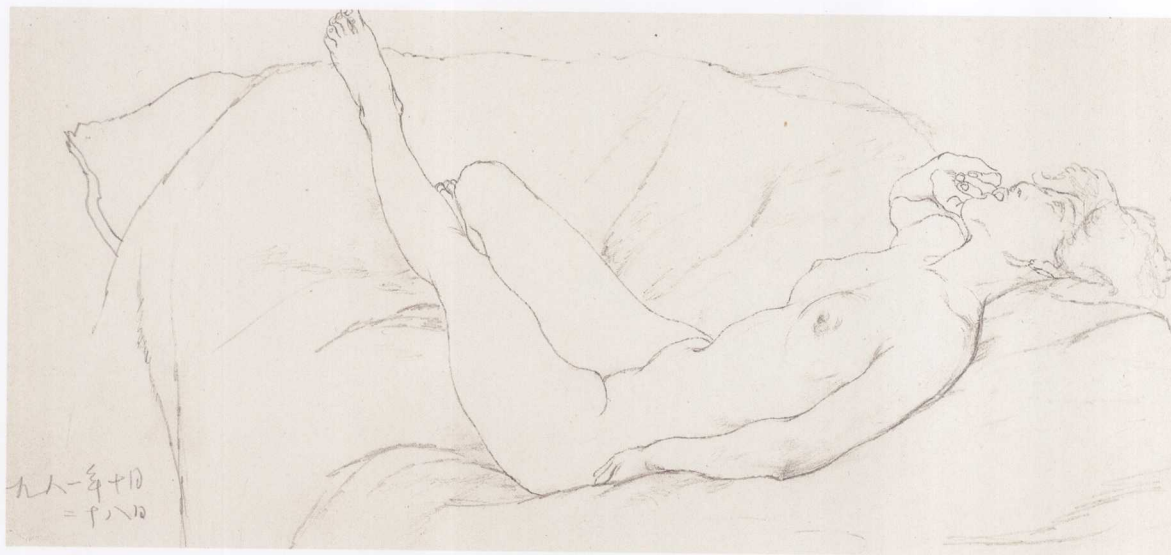
为油画，印象派对油画的那种独特的语言和魅力的发挥，做到了极致，是其他任何派别，都无法相比的。

其实纵观孙为民的艺术之路，他很多时候都是站在十字路口上。很多人面临选择会患得患失，会痛苦徘徊，而孙为民则顺其自然，从容不迫。

孙为民最开始受的是现实主义的教育，后来又受到古典主义的教育，就是更系统的、更深入的西方写实造型体系的磨炼。而在1990年以后，他几乎把所有的时间和精力都用在印象派的研究和创作上。

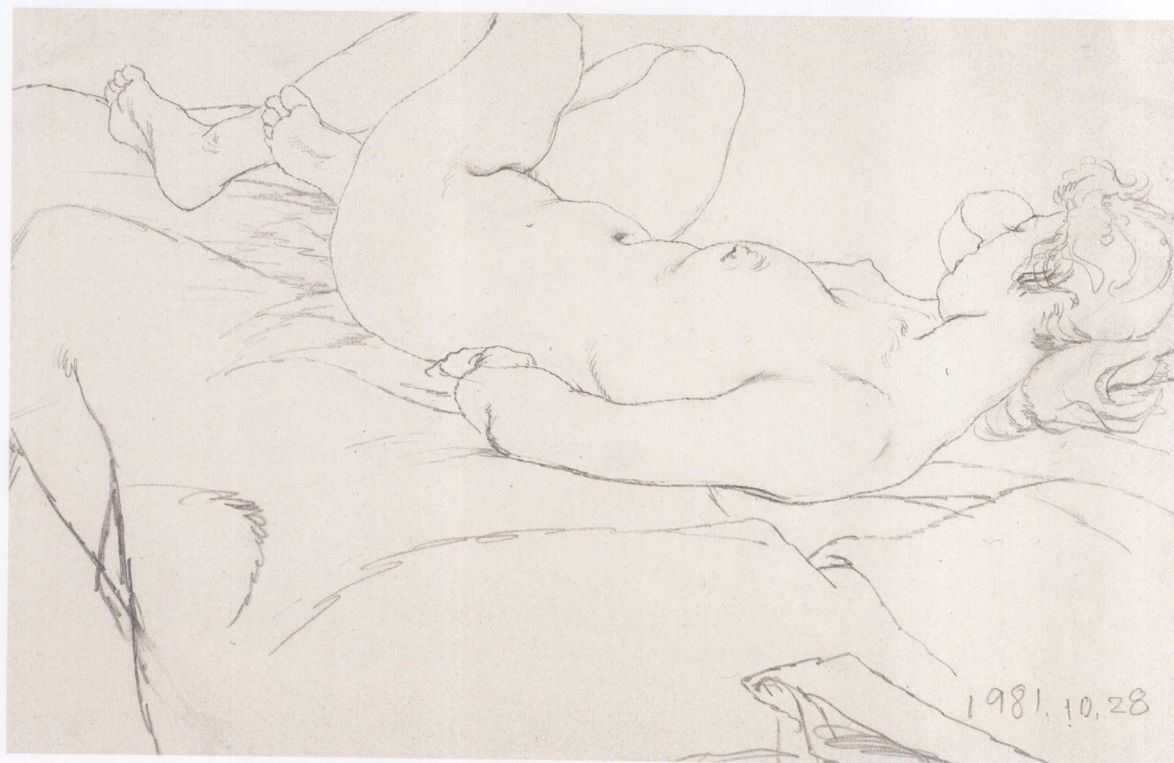
唐代大诗人李白在《春夜宴从弟桃李园序》中曾写到：“夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客。而浮生若梦，为欢几何？古人秉烛夜游，良有以也。况阳春召我以烟景。大块假我以文章。会桃李之芳园，序天伦之乐事。”大块假我以文章，正是大自然的千变万化给了孙为民无穷无尽的灵感。所以，孙为民选择印象派看似偶然，但其中有很多必然。光与影对他真的有一种致命的诱惑。这种诱惑其实在儿时已经萌芽了。

一个人静下来的时候，孙为民总是在回想，自己什么时候开始对光影有着浓厚的兴趣？时间居然定格在1965年。那时孙为民正参加中央美院附中的入学考试。当时考试题目就是“你对北京的第一印

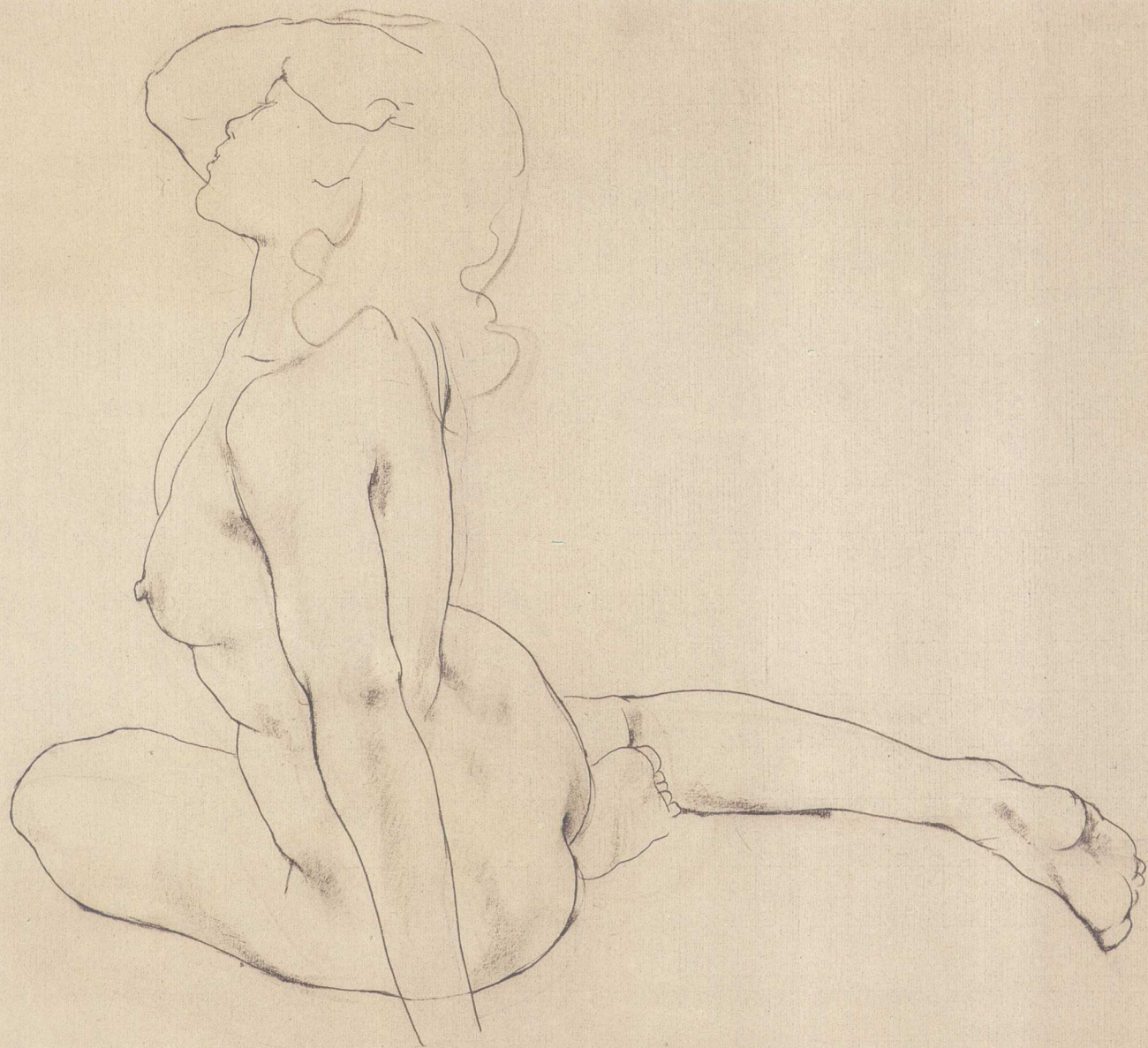
九人-年十月
= f 八 日

人体速写 20.5 × 39.5cm 铅笔、素描纸 1981年

1981.10.28

人体速写 23 × 36cm 铅笔、素描纸 1981年

80.12

人体速写 41×45cm 炭笔、宣纸 1980年

象”。而恰巧孙为民到北京的第一站就是天安门广场。于是他就画起了心中的天安门。孙为民的画面一半是人民英雄纪念碑，纪念碑的汉白玉栏杆上又画了一些少先队员，广场上彩旗飘扬，远处是巍峨的天安门。整个的画面处在逆光下。那么怎么体现逆光呢？别看孙为民年纪小，他还真有办法。因为天上有云彩，云彩中间是黑的、暗的，云彩的边是亮的，这边就是孙为民勾勒出来的。但是孙为民也不知道当时为什么这么画，而且这个创作完全没有准备，就是临场发挥。孙为民先用铅笔画，加完了淡彩以后，就出效果了。孙为民当时才15岁，就很本能对光有了一种感觉。

1970年底的时候，孙为民在河北蔚县下乡。同孙为民一起下乡的中央美院附中的学生们自发办了小型画展，孙为民参展作品是“赤脚医生”。孙为民画的是这样一个场景：老乡躺在自家土炕上，赤脚医生在炕沿边给老乡看病，老乡的小孩端着煤油灯给照亮。那时下乡的地方没有电，都用小煤油灯。这幅作品里，孙为民又情不自禁地对室内光进行了捕捉和描绘。

1986年国际艺苑举办第一次油画展，孙为民的参展作品是《晌午》。画面上是挂满玉米的农家小

内心独白：到1971年的时候，我已经不满足于室内光的表现了，就开始追逐室外光的扑朔迷离。孙为民为此画了大量的风景写生。蔚县境内和周边的莲花池、小五台山，盐碱地等，我都画遍了。现在回想起来，那个时期对光已经有所关注了，着重表现的是灿烂阳光下的田园景色。

院里趴着一头小牛，放一些农具，画面上给人一种阳光斑斓，恍恍惚惚的效果。但实际上，孙为民用的颜色非常单纯，远看基本是黑白效果，当然也有一些冷暖，但是它是光的斑斓，不是色彩的斑斓，这时候孙为民对光的追求已经完全无意识了，这使他产生了良好的艺术感觉。

1987年，第七届全国美展，孙为民的参展作品是《暖冬》。画面是农村的一个场院，一个小姑娘靠在树上，旁边有一头小牛，也是在光影下，这时候孙为民就是在寻找一种感觉，就是无论是土地的味道，农村人的形象、衣着，各种感觉。孙为民力图更清晰地将它们展现在光影下。这张画展出后，引起很大轰动，很多画册和杂志都陆续刊登，成为孙为民的代表性作品之一。

1988年，孙为民画了一组灯光，一共七张。那时候孙为民觉得，一个鲜活的对象，放在特定的光线下，更能表现出特有的魅力和生命感，所以后来的创作，孙为民始终没有离开过对光影的追求和探索。

早已确立了在写实绘画界的地位的孙为民面对着通天坦途，完全可以大步流星地走下去。但孙为民却用画笔无声地向自己发起挑战。

对此，孙为民有着非常明确的认识：“我倒没有觉得应该好好保护这个，发展那个，其实自己一直都在追求中。包括现在，我发现在前面不断有一个目标，自己是在追着往前走。从来没有感觉不能再往前走了。我始终觉得力量还在后边，因为我要做的事情，还有很多，潜能还没有彻底爆发出来，还有很多没有用完的力量。

晌午 150×170cm 油彩、亚麻布 1986年

虽然孙为民信心坚定，但其实画风的转变对画家来讲还是充满风险的。印象派成立之初叫做“无名画家、版画家和雕塑家协会”，约翰·雷华德的《印象派画史》中记载着当时主流评论界对他们的评价：“印象派的油画具有‘破烂的被褥’的性质，其特点只是在于像蓝色的草地，深绿色的天空和带有彩虹颜色的水这样的怪诞东西。”而且大多数印象派画家在生前并未获得承认。而孙为民早在上个世纪八十年代中期就已经名播海内，他所面临的风险似乎更大，他有可能从一个大名鼎鼎的画家变成一个籍籍无名的画家。