

沈克明

重彩人物

SHEN KEMING ZHONGCAI RENWU

主编 贾德江 段传峰

北京工艺美术出版社

中国当代著名画家个案研究

图书在版编目 (CIP)数据

沈克明重彩人物 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社,
2003.4
ISBN 7-80069-494-1

I. 沈... II. 贾... III. 写意画: 人物画 — 个案 (美术)
IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003) 第017996号

编辑人语

■ 沈克明

■ 1962年出生于河南省博爱县。

■ 毕业于河南大学美术系。1999年结业于文化部重彩画高级研究班。现为中国美术家协会会员，中国美协河南创作中心人物画创作室主任，河南省国画家协会常务理事，河南省书画院特聘画家，国家一级美术师。

■ 其作品多次被选入文化部、中国文联、中国美术家协会举办的全国、全军及国际性美展，并获“交通杯”全国书画大赛一等奖，“中亨杯”全国书画大展金奖，第一届“爱我中华”中国画、油画作品大展金奖，以及“世界华人书画展”银奖，“中国画三百家”作品展银奖，“1999中国画·摄影作品大展”银奖等十几个国家级重要奖项。

■ 1999年被中国文联评为“中国百杰画家”，2002年被国家人事部授予“当代中国画杰出人才”称号。

■ 《人民日报》、《光明日报》、《中国艺术报》、《中国国门时报》、香港《大公报》、《美术》杂志、《今日中国》、《国画家》、《美与时代》、《中州今古》以及中央电视台、中国教育电视台、北京电视台、河南电视台等新闻媒体对其作品均作相关的评论和报道。

■ 作品被国内外多家艺术机构收藏。

当代人物画家 沈克明 艺术档案

当代画坛观念的转变，带来绘画风格、手法的多样与丰富是有目共睹的。一个更凸现的事实是：一部分画家不再仅仅满足于对传统绘画手法的因袭，也不再沾沾自喜于对陈旧程式的模仿，而是以一个当代人的胸襟与当代画家的视角，去直面现实生活与身边世界，从中撷取全新的诗意与创作灵感。沈克明便是这样一位富有创造意识、直面生活现实、勇于挑战自我的人物画家。

沈克明的作品，表现最多的是他所熟悉的农村题材，给人一种一种扑面而来的浓郁淳朴的生活气息。但他的作品又绝不是对现实生活的「再现」与照搬，而是一种亲情、乡情的感悟、提取、凝练与升华的结果。最终形成他独有的、富于民族特色的、充满乡土气息和深刻内涵的新风俗画卷。

解读他的作品，可以发现，沈克明的重彩人物已突破传统工笔画的表现语言，注重造型的夸张变形与色彩上的装饰变化，将民间审美韵味与现代构成意识融进工笔画的表现形式中，强调工笔重彩的写意性和抒情性，所产生的强烈的视觉效果显示了对生命的直觉关注，客观地再现了物象的丰富性、生动性，表达了对现实生活审美取向。

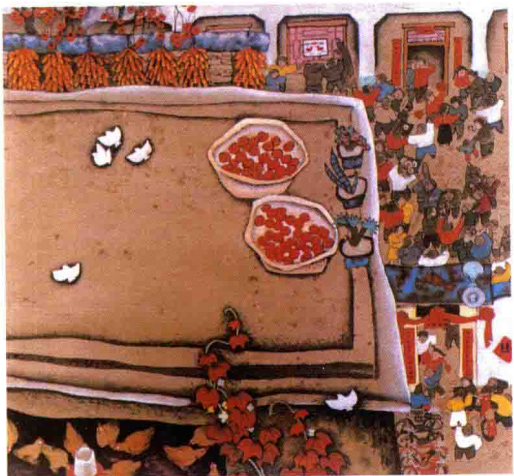
近年来，沈克明在艺术道路上不断探索，成就卓著。他意识到艺术的生命需要用新的形式和语言来滋养。他在这条道路上坚定不移地走下去，创造出更多的既传承了传统文化精神，又富有时代气息，充满了对生命的感悟与精神追求的新工笔重彩人物画作品，谱写写出点、线、面和笔、墨、色的交响乐章。

不求笔墨惊天地 黄河风情人画图

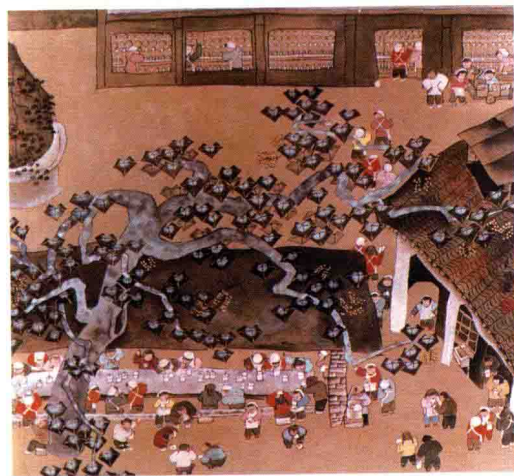
——读沈克明作品所想 蒋采苹

大地组曲之一 2003年 纸本 68cm x 68cm

大地组曲之二 2003年 纸本 68cm x 68cm

大地组曲之三 2003年 纸本 68cm x 68cm

大地组曲之四 2003年 纸本 68cm x 68cm

从山西朔县出土2.8万年前的遗存到岩画、陶绘、壁画、帛画、砖画，再到西画东渐、中西合璧，浩瀚画史中涌出了不计其数的画家，然而能入画史者寥寥，他们之中又都有独特的自体，不是因循守旧，只在前人体格上规规效法。青年画家沈克明以他饱含乡土气息的风俗画卷，似春风带着泥土的香气拂面吹来，使人仿佛又回到了孩童时代的纯净与美好。

认识沈克明是在1999年由我主持的文化部第二届重彩画高研班上。在学生中其诚而朴、温而谦，给我留下了深刻的印象。从他的作品里我看到了北方人的淳朴和善良以及对生活的美好向往。在高研班学习期间他创作的几幅大型作品，得到了当时在任的几位教授以及日本东京多摩美术大学上野太郎教授的好评。近几年来，沈克明的作品在全国大展中屡次获奖。其成绩斐然，正好验证了我对他的预见。

沈克明出生于太行山下黄河北岸的豫北农村，对家乡感情笃厚。其笔下的作品大多体现在对家乡的一情二景，都是以自己的情感而表现。他以熟稔、活络的乡风人情为创作母体，捕捉生活中熟悉而感人的特定场面，对之进行艺术的加工与提炼，并赋予其深刻丰盈的思想内涵。而这些浓浓的乡土气息，不是任何画家都能画出来的，这与其长期生活的环境紧密相关。生于斯的沈克明浸淫其中，家乡农村的各种场面、人们的生活习性以及儿时的记忆便成了其创作成功的重要支撑。

谈及工笔，多认为“巧密而精细”，而“气韵生动”是包括工笔画在内的绘画艺术的总体要求。著名画家董希文指出：“中国画的基本品质是写意。写意画是写意，工笔画也是写意。”即着重描绘物象的意志神韵的写意精神。沈克明画题材宽泛，凡为之感动的人物、花鸟都会出现于其笔底毫端。其画中人物用笔重神情，写人物形神兼备，善于以神造形，神情流溢；各有性情，造型生动，神气活现；人物之间顾盼生姿，勾联呼应，全图联成一个有机整体。纵观克明的作品严整工稳，清韵中有疏淡并极富现代感，构图繁复，布局严谨。特别是他的大幅重彩画作品，宏伟壮阔，令人震撼，足见沈克明的阅力和功底。尤其是其作品的用线没有明显的转折起笔收笔，全凭自由发挥，率真中有潇洒，雅拙中有秀润，让人看了一身轻松。线条简略得很精到，所勾勒的人物形神俱现，生动真切。

著名画家石鲁曾说：“作画归于情，情者感受生活与艺术之门户交通也……艺术之情须一往情深、经久不忘，始终不渝；凝情深思而后，可动天地而泣鬼神者，至情也。”克明的画是艺术之情和对家乡至情的结合，所以观者看沈克明的画，可谓“悦其形而愉于心，品其韵而会其意，徘徊留恋，不忍离去，去而形萦绕于怀，余味不尽”。另外，克明的花鸟画也多表现家乡一草一木，看了极为真切，羽毛草虫设色丰满，花卉浓丽工致、生动逼真。我们从他的《秋之歌》、《仲夏之夜》、《金秋》、《百合花》等

大地组曲之五 2003年 纸本 68cm x 68cm

大地组曲之六 2003年 纸本 68cm x 68cm

作品中可见一斑。

生活是艺术创作的源泉。艺术家总是以各自独特的艺术性语言来表达着各自对生活中美好事物的感悟,以及对美好感情的抒发与憧憬。被称为农民画家的19世纪法国著名现实主义艺术大师米勒曾经说过:“我生为农民,也将为农民死。我表现自己所见所感的东西……”沈克明深受米勒影响,在创作中有意识地把自已的灵魂与丹青深深融入深爱着的农村生活中,所感所寐,积累了丰富的创作素材,并将其数十年来所观察、体验、感悟到农民的劳动生活、人际交往、活动场景进行适时提炼与升华,并淋漓尽致地表现出来,形成丰凝厚重的史诗般画面,生动传神地展示出当代农民对待生活的态度和变革时代的精神风貌,收到“欸乃声中别有春”的效果,同时也显示了他驾驭大场面生活场景的游刃有余的艺术才能。其作品如《盛世祥和》、《华夏长春图》、《堤·1998抗洪记事》等均是深入生活、讴歌时代的艺术结晶,在社会上产生了极其强烈的反响。

沈克明的画以其纯美的情思意绪盈溢水墨之间,寄抒物象错落之境。他的画在继承传统的基础上力求有所创新,在工笔的基础上进行意象造型,吸取了民间绘画独特强烈的形式美感,追求传神、写意与抒情的“意象表现”,体现了中华民族自古以来偏重意象的审美追求。同时,他也借助于现代美学构成手法,作一些艺术交叉探索,以触摸精神与艺术潜在的美的实质。

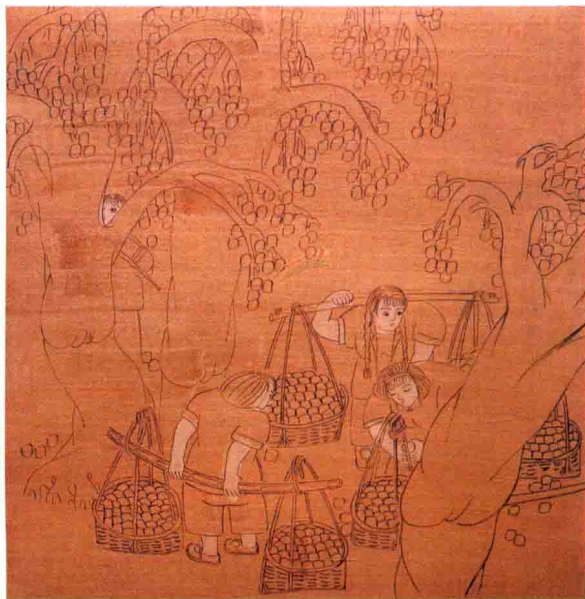
几年来,克明在全国性展览中获得了十几个重要奖项。1999年在京学习期间创作的《堤》、《阳春》、《喜庆》分别获得中国美协主办的“中国画三百家作品展”银奖,“’99中国画、摄影作品大展”银奖,“庆祝澳门回归中国画作品展”优秀奖,后来又获第一届“爱我中华”中国画、油画作品大展金奖。同年被中国文联评为“中国百杰画家”。艰苦不懈的努力最后换来丰硕的成果,2002年他被国家人事部授予“当代中国画杰出人才”称号。

沈克明就是在深厚的传统功底上,以天地为师,以家乡养育的故土亲人为师。所以他按自己的画路去写,能发挥得淋漓尽致。按自己的路子发展,独树一帜,终将在画坛有所建树。“为画而生活则画死,为生活而画则画活。当有生活而求画,不当欲画者而讨生活。”克明年轻,正值创作的黄金时期,艺术之路还很艰苦漫长,确信他今后还会有更多、更好的作品出现。我作为同乡人在期待着。

《秋实》作画步骤

>

步骤一:《秋实》表现的是一幅典型的豫北乡村生活中的一个画面。金秋十月是一个收获的季节,一个色彩斑斓祥和的世界。在这幅作品作画之前考虑到以暖色调为主,调出理想的颜色平涂于纸上作底色,然后将线描稿拷贝上去,用线轻松自然,线条简练但又不草率。

步骤一

>>

步骤二:线描完成后即可上墨。根据需要,墨色效果要有明显变化,给人以新鲜感觉。

步骤二

>>>

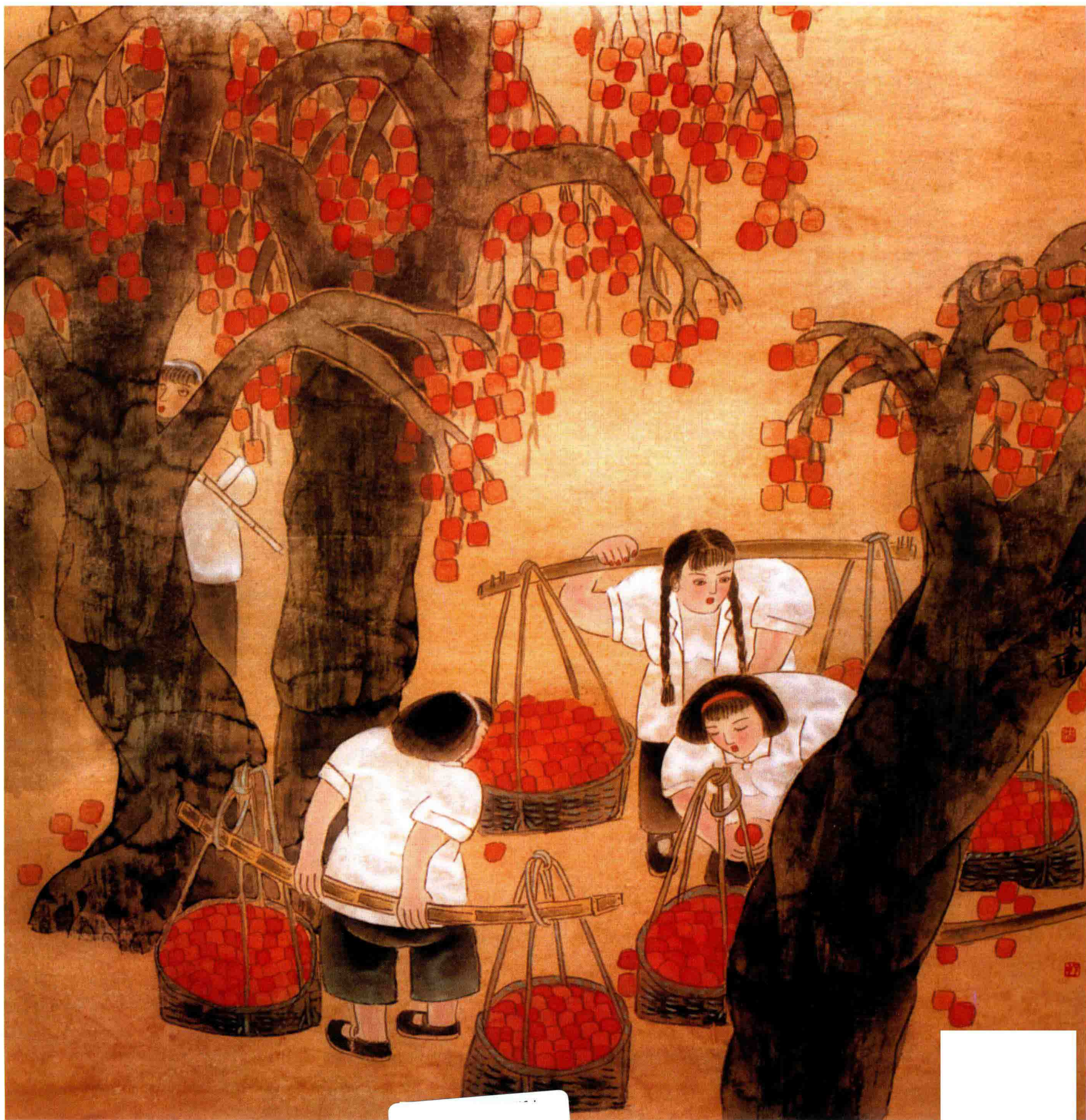
步骤三:然后进入敷色分染。墨色和底色还可再加工处理。果与果之间色彩要有变化,以求画面的效果丰富。

步骤三

>>>>

步骤四:最后调整通幅效果。人物面部要细心刻画,在色彩上应考虑到纯色对比的强烈明快,但对整体要起着丰富、自然也有强化装饰性效果,这样使画面生动活泼。工笔写意,更具现代中国绘画的特有风韵。

瑞雪 1999 纸本
210cm × 169cm

民族性·传统 性·时代性

——谈中国画的继承、创新与发展

沈克明

中国画这一中华民族独有的古老画种,有着悠久的历史、优秀的传统和许多独到的地方。中国传统美学思想在世界上也是独一无二的,为西方所不能比拟。根植于中华民族传统文化的中国绘画博大精深,对世界各国人民具有很强的吸引力,是世界文化艺术中的珍宝,也是我们作为中国画家引以为自豪的。正是由于这一原因,我们没有理由在任何时候放弃民族的传统的东西,而应该一代接一代不遗余力地认真研究继承,使其发扬光大,这也是我们的责任和义务。体现民族性的东西是很有生命力的,正如人们所说的那样:民族的就是世界的,越是民族的东西就越具有世界性。

中国画的传统是前辈画家们探索、总结、继承的结果,是民族艺术的精华。作为中国画家,离开了传统,就失去了根基,就割断了历史与现实联系的血脉。当今有人认为中国画传统的东西太落后了,该进博物馆了。这是不懂得传统价值,不尊重传统文化的表现。当然,时代要发展,艺术也要发展,我们不能因循守旧。当前,中国画创作如何适应社会需要,使其符合现代人的审美观念,是我们面临的一个重大课题。我们所处的时代正从

瑞雪(局部)

05

沈克明
重彩人物

传统工业时代向信息时代转变。这一转变必然使人们的生活方式、知识结构、伦理观念、价值尺度、思维方式等产生深刻变化，也必然使中西文化的联系越来越紧密。在这一背景下，作为传统文化重要组成部分的中国画，如何继承传统，借鉴外来，以求发展，也是当代中国画家们思考的问题之一。

中国画是我们民族智慧的结晶，是宝贵的文化遗产。我们要对中国传统艺术充满信心，不要受一些偏激的理论和观点的干扰和误导；要以积极的姿态从传统绘画中发现艺术的真谛，美的真谛，研究掌握其特殊的艺术规律及表现手法，因为这些艺术规律和表现是与中华民族的生活习惯密切相连的，是极有价值，需要继承和发扬光大的。在中西文化碰撞交融的文化背景之下，中国画需要改革，这是时代发展的需要。画家们要努力将自己的现代审美情感和意识融入创作之中，体现一种崭新的中国画现代创作理念和当代性的美学思想。只要我们站在时代的高度去思考表现对象，就能表现出现代人的思想内涵和审美意趣。

中国文化具有很强的地域性，这种地域性在很大程度上决定了民族性。但中国文化又不是封闭的，它具有很强的包容性和开放性。在古代灿烂的历史中，许多外来文化都被中国文化同化了。在美术方面，“吴带当风”、“曲线盘铁”等线描法，就有印度佛教绘画的痕迹。而“没骨法”是从波斯传过来的，同样被我们吸收了。还有明代的写真人物画，也受到了西方传教士写生手法的影响。我们的祖先尚有吸收外来的东西充实本民族文化，在科技发达、国与国之间交流频繁的信息社会，我们更没有理

由将外来东西拒之门外，也没有理由丢弃传统文化的精华。正确的态度应该是：学习他人而不失去自我，追求变革而不失去传统。要在当前政治、经济和大的文化形态下，创出中国画的新境界和时代品牌，创出我们自己的文化载体，创出人民群众喜闻乐见的艺术形式。我们反对唯心和空谈，主张脚踏实地。有的人连传统都不研究，或者说略知一二，就人云亦云，大谈中国画的改良，这种基础岂不是建立在空中楼阁之上吗？中国画的创新应把中国画自身的概念赋予时代精神，重新组合成新的概念。值得注意的是，时下有些中国画展览评选不谈笔墨，不讲章法，不说气韵，更不要说品评诗品和画品了。这种评审正在远离中国画的标准，不能不令人感到担忧。著名画家，中国艺术研究院美术研究所所长龙瑞先生在谈到最近举行的第二届中国美术金彩奖评审时说：“西方美术概念正在不断地侵蚀着我们，侵蚀中国画学的传统。如果我们还不觉醒，恐怕将来就看不到中国画，而‘中国画’，只是一个名称了。”这种担忧决不是杞人忧天。

我们也注意到，当今确有画家坚持民族传统，在继承传统笔墨技巧的基础上，运用现代思维，运用新材料和新方法，在中国画广阔的领域内做了有益的探索并取得了很好的成果。这就是继承和发展，这就是开拓创新。通过这种努力，延续和发展了传统绘画，展示了作者强烈的艺术个性，

相逢古尔邦

1999 纸本（局部）
210cm × 169cm

这正是其创造性和生命力之所在。因此难能可贵。

我在近几年的创作中，就深刻地体会到了传统与创新的关系。我出生在豫北农村，表现最多的是我熟悉的农村题材。我的人物画创作是在工笔的基础上进行意象造型，力求吸收民间绘画中独特强烈的表现形式，并打破客观事物的具体束缚，采用现代的构成方式，以“似与不似之间”和适度的变形处理，追求传神、写意和抒情的意象的审美追求。由于我的作品无论内容题材还是创作手法都根植于生我养我的土地，都闪烁着中华传统文化的光芒，且力争将现代感融入创作，使人看了感觉既有传统的渊源又有新意，因而受到行家的好评。近年来我有多幅作品入选全国、全军及国际性美展并获奖，如描绘农村集市繁荣的《阳春》，表现庙会盛况的《盛世祥和》，反映农民喜庆丰收的《收获之后》等。我从继承与创新的探索中，加深了对民族性的感悟，摆正了与传统性的关系，坚定了对创新性的追求。

新的时代为我们提供了良好的创作机遇，我将沿着这条路一直走下去。

黑色的裤子、红色的上衣、白色的袋子，构成了黑、红、白点状近似均匀又略有疏密的布局，给人一种强烈的视觉冲击。

堤·1998 抗洪记事

1998 纸本

229cm × 173cm

勿忘国魂

1935.12.9

2001 纸本

220cm × 169cm

华夏长春图 1997 纸本
146cm × 569cm

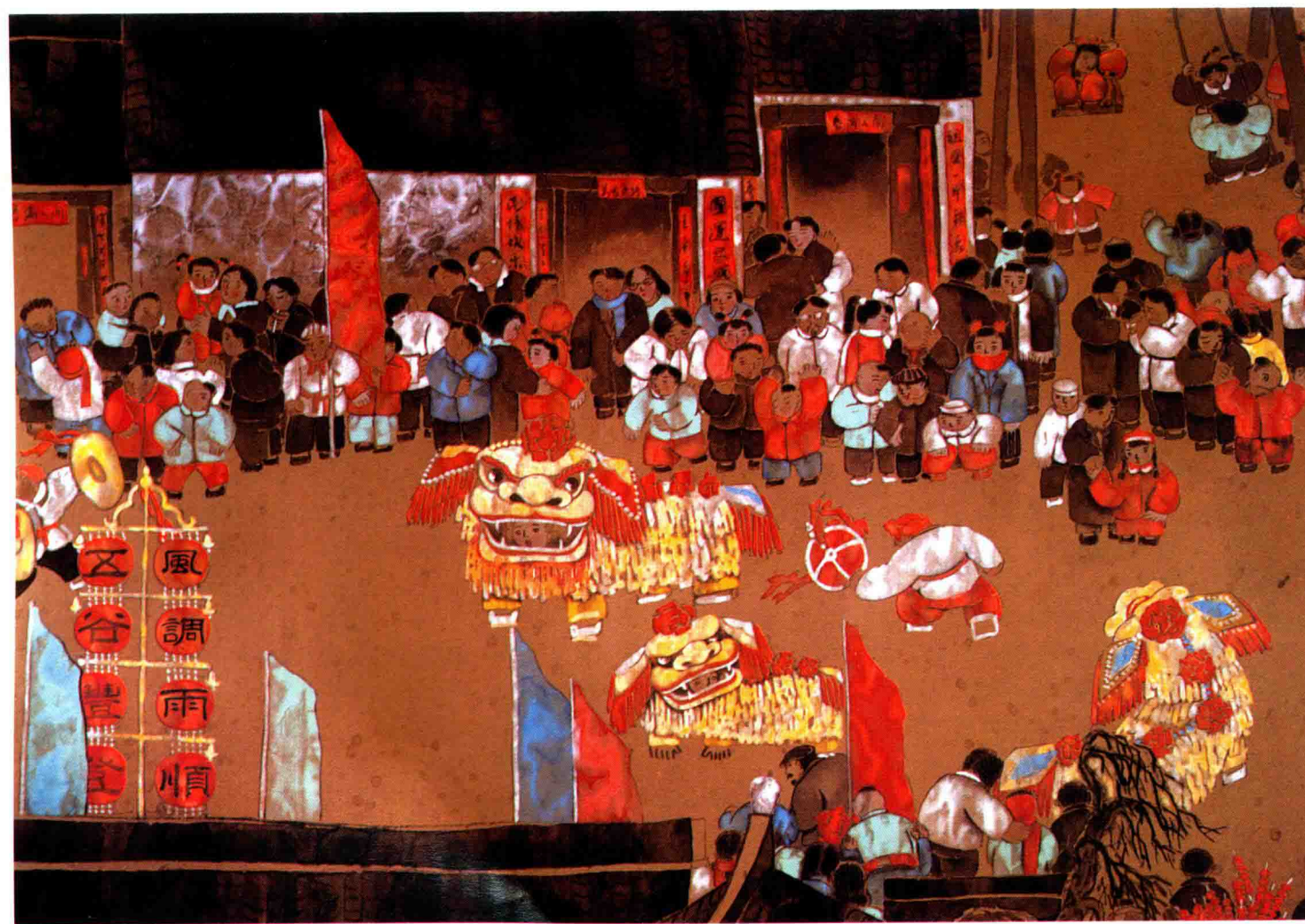
《华夏长春图》是一幅表现新时代、新农村、新气象、新风尚的长卷，画面宏伟壮观，气势恢宏，气象万千，犹如一幅新的《清明上河图》，寓意着中华大地青春永在、自强不息的精神面貌。画中以红色为主色调，因为红色象征着吉祥。再配上绿、白、黑色形成了既有民间意味又有现代感受的丰富、祥和、喜庆的色彩效果。改革开放使农村发生了翻天覆地的变化，人们的生活水平日益提高，喜事连连。在时代气息的感召下，人们更注重了精神文化生活。我生在农村，长在农村，常常被这种激动人心的场面所震撼，时时萌动着创作的欲望。整幅作品人物繁多，动态各异，而且憨态稚拙，这正体现了广大人民至真至深的性格特征。画中敲锣打鼓、扭秧歌、舞狮、赶旱船、打秋千、耍灯、看戏、卖糖葫芦等男女老幼应有尽有，上下两排黑瓦白墙新民居、门上的春联和突现的几根天线显现出了新时代民众生活的普遍提高及奔向小康的美好愿望。人物以线造型，线条勾勒力求简洁、概括、精到、传神，没有多余之笔。设色上吸收了民间绘画大红大绿的纯色调对比，色彩明快，强化作品的装饰效果。在技法上用了揉、皴、撞水、撞粉，以及天然矿物颜料和人造石色、水彩等现代材料，使画面表现丰富多彩，浑然成章。人物的用笔已经简约至无可再少的极致，代之以如民窑青花瓷绘的飞舞、灵动的笔势，则另有一番韵味。人物表情的处理亦颇有趣，耍狮、跳舞、敲鼓的人眼睛炯炯有神，妇女的眼睛透出秀慧，孩童的大眼稚气中带着好奇，有的歪着脖，有的昂着头……整幅画给人一种新的视觉感受。

艺术来源于生活。每逢过年过节，不管是村里的、县城的作者都要到那里去观看，由于长时间的耳濡目染，已经在我心里留下深深的烙印，给我以后的创作提供了想不完、画不尽的生活素材。

这是《华夏长春》图的局部，画中人物有观看表演、扭秧歌的人，有卖元宵、卖花的人，有鱼灯、公鸡灯、花篮灯等，琳琅满目，可见作者对生活观察的深入与细致。

华夏长春图(局部)

这一部分以传统的舞狮表演为主体。观看的人们精神焕发、喜气洋洋，门上贴有“祖国一片新气象”、“国运昌盛”等春联，反映国家昌盛、人民安康的新农村的新面貌。

华夏长春图(局部)

敲锣打鼓喜迎春是这一局部的主体，人物形态生动，姿态优美，情绪热烈，热情地歌颂了改革开放后的农民新的精神风貌。

华夏长春图(局部)

这部分作品表现的是众人抬着一个天真活泼的儿童，骑在大红鲤鱼的莲花轿上，拿着麦穗形花灯手舞足蹈的情景，寓意“年年有余”的祝福，表达人们盼望“一年更比一年好”的意愿。

华夏长春图(局部)

华夏长春图(局部)

吹唢呐、打腰鼓、扭秧歌、唱大戏、挑花篮、骑毛驴、扇子舞、赶旱船是我们中州地区农村喜庆的习俗,也是地方的特色。我以真挚的感情描写这些情节,以突现一种民族自强不息的精神,以颂扬华夏大地永远长青。

华夏长春图(局部)

这幅画是以收获的喜悦为表现主题的作品。我生在农村，长在农村，家乡对我有着永生难忘的特殊感情。农民们辛辛苦苦，日出而作，日落而息，一年忙到头图的是什么，不就是盼望收获季节的到来吗！你看那黄橙橙的柿子，堆积如山的玉米，正是农民用辛勤汗水浇灌出来的丰收果实。为了表现他们的那种淳朴、欢乐的心情，在这幅作品中，我选择了他们自娱自乐的情节。在田间小憩之余，大家还忙中取乐，来一段小曲，给这片沉闷旷野的大地带来了欢乐的笑声。

2003 纸本 秋天里的笑声
173cm × 96cm

015

沈
克
明
重
彩
人
物