

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

黑明

HEI MING

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

黑明

HEI MING

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 黑明 / 连辑主编; 黑明著. —北京: 文化艺术出版社, 2018.11

ISBN 978-7-5039-6447-3

I. ①中… II. ①连… ②黑… III. ①艺术—作品综合集—中国—现代
②摄影集—中国—现代 IV. ①J121 ②J421

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第097322号

中国艺术研究院
艺术家系列

黑明

主 编 连 辑

著 者 黑 明

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 胡 晋 赵 月

整体设计 顾 紫

本册美编 赵 矗

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057696—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2018年12月第1版

印 次 2018年12月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 17.75

字 数 30千字 图片99幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6447-3

定 价 300.00 元

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

黑明

黑明，1964年生于陕西延川，中国民主同盟盟员。少年时期便对摄影产生了兴趣。1990年毕业于天津工艺美术学院摄影艺术专业。曾任中国青年杂志社摄影工作部主任、中国摄影家杂志社社长。现在中国艺术研究院艺术创作院工作，硕士研究生导师、一级摄影师。文化和旅游部高级职称评审委员会委员、中国摄影家协会理事、中国摄影家协会艺术委员会委员。

近年来采访拍摄过100个知青、100个右派、100个僧人、100个老兵、100个学生、100个藏民、100个农民、100个边民、100个移民、100个天安门前的影像对比等20余部系列专题作品。在中国、法国、美国、日本、泰国以及多个国家和地区，举办不同主题的一系列摄影艺术展览，作品被国内外多家美术馆、博物馆收藏。

出版有《走过青春》《记忆青春》《西藏影像》《塬上情歌》《古城平遥》《古城丽江》《公民记忆》《中国移民》《探秘克里雅人》《100年的新窑子》《毛泽东时代的红卫兵》《照相·中国的僧人和凡人》《黑明与1000人对话》《黑明精品集》《100个人的战争》等20余种摄影集、随笔、访谈和田野调查等专著。

曾获人民摄影家、中国当代摄影师大奖、中国十大摄影师、全国德艺双馨优秀摄影家、文明中国杰出摄影家、中国摄影50年突出贡献摄影工作者、国家百千万人才工程奖、国家有突出贡献中青年专家等奖项和荣誉称号，两次获得中国摄影艺术金像奖，享受国务院政府特殊津贴。2008年，日本照相机株式会社在肯高国际双年度摄影展览中设立“黑明奖”。

慧明 作品

少林 僧人

展览日期: 2008年11月27日 - 12月1日
展览地点: 上海美术馆
策展人: 王明贤
地址: 上海美术馆
官方网站: www.shanghaiartmuseum.com

少林僧人系列服装，是慧明先生对中国传统佛教服饰的深入研究与创新。该系列汲取了少林禅宗的精髓，结合现代审美，创造出既庄重又时尚的僧侣服饰。每一件作品都蕴含着深厚的文化底蕴与艺术追求。

上海美术馆

目录

艺术自述

我的自述 \ 2

艺术作品

少林僧人

释永信 \ 19

释素喜 \ 20

释印海 \ 21

释永乾 \ 22

释印松 \ 23

释永成 \ 24

释行修 \ 25

释行持 \ 26

释永福 \ 27

释宏正 \ 28

释妙航 \ 29

释圣智 \ 30

释圣和 \ 31

释永和 \ 32

释永水 \ 33

释行舟 \ 34

释永平 \ 35

释永坡 \ 36

释德安 \ 37

释延山 \ 38

释果松 \ 39

释德林 \ 40

释延慈 \ 41

释果强 \ 42

释恒福 \ 43

释永基 \ 44

释延奥 \ 45

释延颖 \ 46

释延可 \ 47

释永持 \ 48

释恒深 \ 49

释德果 \ 50

释延静 \ 51

释延文 \ 52

释延庆 \ 53

释延合 \ 54

释延传 \ 55

释延达 \ 56

释延仁 \ 57

释妙德 \ 58

释延松 \ 59

释永增 \ 60

释延化 \ 61

释延觉 \ 62

释延如 \ 63

释永泽 \ 64

释延初 \ 65

释延江 \ 66

释延同 \ 67

释行秋 \ 68

释永柱 \ 69

释永了 \ 70

释延林 \ 71

释延金 \ 72

释延豪 \ 73
释延春 \ 74
释延新 \ 75
释延真 \ 76
释延竺 \ 77
释延开 \ 78
释延方 \ 79
释延西 \ 80
释延庄 \ 81
释延康 \ 82
释延报 \ 83
释果梵 \ 84
释延明 \ 85
释延玺 \ 86
释延培 \ 87
释延省 \ 88
释延度 \ 89
释延解 \ 90

释延岫 \ 91
释永梅 \ 92
释延颢 \ 93
释延正 \ 94
释延满 \ 95
释恒铸 \ 96
释延光 \ 97
释延念 \ 98
释延笑 \ 99
释延超 \ 100
释延才 \ 101

少林功夫

罗汉十八手 \ 103
达摩杖 \ 104
掏心锤手 \ 105
月牙铲 \ 106
砍刀 \ 107

虎拳 \ 108
三节棍 \ 109
醉棍 \ 110
双枪 \ 111
朴刀 \ 112
双钩 \ 113
猴棍 \ 114
小罗汉拳 \ 115
春秋大刀 \ 116
童子功 \ 117

创作思考

我与少林僧人的故事 \ 120

艺术自述

我的自述

1964年2月22日(农历正月初十)我生于陕西延川,祖籍延长。父亲20世纪40年代就读于陕甘宁边区师范学校,1942年成为一名教师,后在地方政府机关任职多年,擅诗书,为人正;母亲一生相夫教子,如今90岁依然乐观健康。我在黄土高原的延川古城度过小学和中学时代,16岁那年便花25块钱在哈尔滨购买了人生第一台相机——孔雀DSL1-120型照相机。当我亲手洗印出第一张照片的时候,觉得很是神奇和激动。朦胧中开始摄影,并用那台照相机拍摄了30多个胶卷,留下很多纪念照和风土人情的摄影作品。转眼间将近40年过去,那台简易的孔雀牌照相机依然陈列在我的书柜里。

20世纪80年代初期,中国的政治、经济、文化迎来前所未有的变化,摄影艺术思潮随着改革开放迅速掀起,“文革”中停刊的一些杂志相继复刊,我的摄影热情也越来越高。也许因为地域文化的特殊性,我的作品很快就在香港《摄影艺术》和《摄影画报》上发表,紧接着《中国摄影》《人民摄影》《大众摄影》《摄影世界》也都开始发表我在黄土高原拍摄的纪实摄影作品,同时我还连续参加了很多全国性的摄影艺术作品展览和国际影展,我的名字和作品很快也进入了中国摄影圈。那时我主要是用单幅摄影作品的表现形式,关注西北地区的风土人情和普通百姓的日常生活。

进入80年代中期,摄影热潮更加明显,我的摄影也由单幅作品转向成组的报道摄影。至此,中国人民大学、武汉大学、江西大学、天津工艺美术学院等大学都纷纷创办摄影艺术和新闻摄影专业,面向全国招生。为了重新走进校园,我再度拾起书本开始复习,背书半年,于1988年考入天津工艺美术学院摄影艺术专业。当时,全班只有15名同学,虽然年龄和摄影水平参差不齐,但老师和同学互相之间的相处却非常友好和融洽,尤其是系主任冯炜烈和班主任周永和等老师,对我的学习和生活都给予了很大帮助。无论是在海河边的校园集体生活,还是天津那座古老的历史文化名城,都给我留下了美好的印象。

记得那时上学,除了有专业课和摄影技术的训练,更多的还是接受艺术理论以及

多门文化课的灌输，尤为重要的还有工艺美院多种艺术门类的熏陶，那种学习和熏陶不仅是一种综合素质的培养，也让我对摄影语言有了更新的认识和理解，对摄影艺术创作也更加痴迷，几乎每天下课都要带着相机穿行游荡在天津的大街小巷，无论海河两岸还是盐场海滩，无论港口码头还是古刹寺庙，到处都留下我的身影，那时拍摄的作品除了参加影展、影赛，还经常在国内外各种报刊发表。

1989年，凭着几幅参加全国影展的作品和对摄影的满腔热情，我加入了中国摄影家协会、中国新闻摄影学会、香港中华摄影学会。1990年，作为一名学生，在老师、同学和朋友们的帮助下，我在天津美术馆举办了“黑明摄影艺术作品展览”，展出作品64幅，那次展览也是我从事摄影创作以来第一次举办个人作品展览，当时的《人民摄影》《中国摄影》《大众摄影》的记者纷纷赶到天津采访，包括《天津日报》《今晚报》等媒体也对展览做了专题报道，多家媒体的专访和报道，对于一名在校生来说，真是莫大的鼓励，促使我进一步坚定了摄影的方向。

回忆当年的学习，其实我们这代人也是被“文化大革命”耽误的一代，从小学到中学，几乎都是在“文革”中度过，散漫的教学秩序和有限的知识来源限制了我们的眼界和想象。步入大学校园更深地激发了我们对学识的渴求，感觉每门课都新鲜有趣，每本书都更新着我们对世界原本的认知，丰富着我对未知世界的见识，因此常常在阅览室流连忘返。至今，我还记得工艺美院那个不足200平方米的阅览室没有纯文字的书籍，只有世界各国出版的各种艺术画册，包括绘画、雕塑、陶艺、服装、摄影等，一应俱全，绝大部分都是“文革”之前从国外进口的画册，每本画册都包着一个透明的塑料皮，很新、很干净，仅供阅览，不得外借，每位同学在翻阅的时候都小心翼翼，很是珍惜。

那些画册，大部分都是世界著名艺术家的作品，每本画册的开端都粘贴着一个牛皮纸袋，纸袋里插着一张学校制作的中文说明卡片，那些卡片不仅带有强烈的时代烙

印，也给我留下很深的记忆。尤其是带有裸体作品的画册，纸袋里的卡片上统统标明“内有黄色图片，不得阅读”。有些甚至标出黄色作品的页码、数量、级别，真是让人啼笑皆非。好在“文革”结束后，那些纸袋里的卡片也结束了它的使命，并且让那些精美的画册随着新时期的思想解放重见天日，使我们这代人迎来欣赏和阅读的机会。当年那些珍贵的画册和传世作品，让我开阔眼界，受益匪浅。

大学毕业后，我进入中国石油摄影协会的一个机构工作，几年后成为中国石油文联的专职摄影创作员，那些年我几乎跑遍了中国东西南北所有的大型石油企业，在960万平方公里的大地上，我和石油工人一样，黑土地、黄土地、红土地、绿草地，哪里有石油就哪里去，高原、大海、沙漠、戈壁无不留下我的脚印。在将近十年的石油摄影生涯中，我曾多次遭遇交通事故和各种不测，几次险丢性命却又化险为夷，至今还能继续自己钟爱的摄影艺术创作，也属幸事。

在摄影途中，有一次在黄土高原翻车痛失三位同事，不堪回首；在雅鲁藏布江遭遇狂风搏斗近乎翻船，十分惊险。记忆最深的就是1996年寒冬，我在大庆油田1202钻井队采访拍摄“中国石油人物系列肖像作品”的时候，戈壁滩上的龙卷风突然呼啸而起，瞬间便将我和照相机狠狠卷起并重重摔入钻机旁冒着热气的泥浆池，几秒钟的时间，除了我的人头和镜头之外，身体极速下沉并被泥浆淹没，如果不是全国劳动模范、钻井队队长马军听到我的呼声后及时甩绳相救，那个将近20米深的泥浆池，早在20年前便会成为我摄影和生命的终点。感恩他的相救，才让我在摄影这条路上走到今天。

20世纪90年代初期，我摒弃以往单幅艺术摄影作品的表现形式，转而使用系列纪实摄影创作和非虚构写作的图文方式，讲述中国不同群体的故事，真实地体现他们的生活状态。早在1993年，我便选择了以“知识青年”为背景的创作元素，去追寻那个特定时期和狂热年代的经历者，希望通过采访拍摄具有一定特性的知青，出版《走过青春》百名知青摄影集。凡是经历过上山下乡运动的知青，也都是我要寻访的对象，

因为在我的记忆中，很多知青当年在陕北那片贫瘠的土地上，挥洒着汗水和泪水，伴着黄土、北风、锄头、油灯度过了漫长的岁月，付出了壮丽的青春。他们是不该被遗忘的群体，也是中国历史上不可或缺的一代。

为了拍摄《走过青春》百名知青摄影集，1995年春节前夕，我在北京站涌入返乡的民工潮，挤上西去的列车，第一次去黄河边寻找那些默默劳作的留守知青。此后，我的节假日几乎都是和知青一起度过的，从北京到西安，从西安到延安，在城市和农村间东奔西走，翻山越岭，在长达三年的寻找过程中，与120多名回城知青和留守知青进行了长时间的对话和精心拍摄，三年中不仅完成了知青环境肖像的拍摄，而且还留下30万字的对话笔记和采访手记。

在我拍摄的知青当中，既有普通的小学老师，也有驰名中外的大学教授；有默默无闻的家庭妇女，也有经常在电视屏幕上与观众见面的知名人士；有从事体力劳动的养路工，也有在国际学术界出类拔萃的科学家；有修公共厕所的，也有设计高楼大厦的；有修理自行车的，还有研制飞机的；有去了陕北再没回过北京的，还有出国就像串门一样的；有下岗的，还有当官的；有卖菜的，还有当记者的；有吃了上顿没下顿的，当然也少不了腰缠万贯的京城大亨。总之，100名知青，100个活法。这部作品的创作过程，让我觉得这代人虽然“生在新中国，长在红旗下”，却经历了无情的遭遇和无限的坎坷，尤其经过30年的风雨磨砺，他们早已度过兴奋和张扬的年岁，所以我力求展现知青坦然处之的安静和沉稳，同时也希望用摄影表现出他们生活的清苦和真实的疲惫。

1997年10月，我人生中的第一本摄影集——《走过青春：黑明百名知青报告摄影集》由中国工人出版社正式出版，这本影集收入100名知青影像和12万字的故事，那些真实的文字叙述和生动的纪实影像作品，在社会上引起很大反响，并让很多读者对其产生了强烈共鸣，出版当月便开始再版，当时还登上了全国多家书店的销售排行榜，被《北京青年报》评为“1997年我最喜欢的十本书”。同年12月，我的题为“石

油、知青、黄土地 / 三部曲摄影展”在中国美术馆开幕。当时无论是《走过青春》摄影集，还是摄影展，都在社会上引起很大反响。随后，“走过青春摄影展”开始在全国多个城市巡回展览，作品被多家媒体发表、转载和连载。

发生在照片背后的故事，在社会上引起很大反响，北京市为了庆祝五一国际劳动节，将我寻找知青的故事编排成话剧搬上舞台，不少故事至今还在民间广为流传。1998年，我们用《走过青春》所获稿酬近10万元，在陕西省延川县兴建了一所希望小学，至今还有百余名农村孩子在那里读书。继《走过青春》之后，文化艺术出版社出版了《记忆青春》图文集，百余幅图片和30万字的体量，更加全面地呈现了我在三年当中拍摄的知青摄影作品和文字故事，向读者完整地展现了我走访百名知青的过程和对知青生活现状的深入了解。

自1998年起，我又历时三年，在全国20多个省、市、自治区采访拍摄完成了又一部系列作品《磨难人生》百名右派摄影集，在拍摄这部作品的过程中，我付出的艰辛远远超过了《走过青春》《记忆青春》，因为当时的右派，尤其是生活在底层的，生存环境更加恶劣，生活条件更加窘迫，寻访的路途也更加遥远和艰难，三年的颠簸，我几乎都是和右派同吃、同住，并得到他们的大力支持，一次次让我深受感动。这部作品不仅是中国数十万右派的缩影，也是中国右派的真实写照。1999年，这部有着特殊历史意义的《磨难人生》百名右派摄影作品，获得第四届中国摄影艺术金像奖。

其实，早在追寻知青和右派的同时，我就希望能够创作一部真实记录中国农村发展和变迁，以及表现中国农民吃苦耐劳和历经沧桑的摄影作品集。为了完成这部作品，我先后考察了全国各地的很多省份，由于文化、经济、方言等多种因素，最终还是放弃了其他省份，并于1996年确定在陕北的新窑子村完成。新窑子村位于黄土高原中部，海拔高度1200米。1903年这里从毛乌素沙漠来了第一个人，经过将近100年的生息繁衍，我去的时候全村已经发展到58户人家，236口男女老少，500亩耕地。他们起早贪黑、

勤勤恳恳、任劳任怨，好几代人一直过着自给自足的农耕生活，对于外面的事情从不关心，无论世界上发生了多大的事情，都没有猪啃了地里的庄稼重要。

在我看来，他们是世界上最为纯朴和厚道的人。记得最初来到新窑子村的时候，村里所有的人都把我当成香港派来的“特务”，村党支部书记派出两位民兵全天24小时对我跟踪监视，后来村民不仅不再把我当成坏人，而是当成朋友，现在所有的村民都把我当成了村里人。每逢过年，村里人都会叫我去吃饭、喝酒，一个正月要从山顶的人家一直吃到山沟底下。每逢红白喜事，他们都会跑到城里给我打电话，只要我在北京有空，每次都会特意赶到新窑子村为他们助兴，帮他们送葬。真诚的往来不仅缩短了我们的距离，也让我在新窑子的创作更加自由。

在新窑子村的那些年，让我看到村民为了生活和远离贫困，一年四季起早贪黑，每天都把东山的太阳背到西山，吃着粗茶淡饭，穿着破衣烂衫，劳作的情景总是一次次敲打着我的心扉。他们劳作的过程和忙碌的状态，促使我不断按动快门。1996年至2016年20年间，我先后在北京和新窑子之间往返40余次，在村里度过了400多个日日夜夜，拍摄了数万幅照片，撰写了近50万字的调查笔记，经历了新窑子村的巨大变化。

目前，新窑子村村民的人均年收入已由1996年的200元增加到2016年的20000元。2001年我在首届平遥国际摄影节举办了“100年的新窑子摄影作品展览”，2005年出版了田野调查图文集《100年的新窑子》，并通过书中230余幅照片和10万字的故事，展现了这个村庄所有村民的面貌和他们的故事，让人们看到一个群体在一个世纪的梦想和那些梦想是如何实现或破灭的。随着展览和出版的终结，20多年过去了，我从来没有放弃对新窑子的关注，希望我的追踪以及我的影像和文字，能够成为一部关于中国农村变迁的影像史。

1999年9月，我离开石油系统，进入中国青年杂志社工作并担任摄影部主任。当