

心路

Creation Idea Course

蒋志伊◎著

贵州人民出版社

蒋志伊

心路

Creation Idea Course

蒋志伊◎著

贵州人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

心路 / 蒋志伊著. — 贵阳: 贵州人民出版社, 2013.10

ISBN 978-7-221-11415-0

I. ①心… II. ①蒋… III. ①美术—作品综合集—中国—现代②散文集—中国—当代 IV. ①J121②I267

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第235134号

心路

蒋志伊 / 著

责任编辑 潘 浩

装帧设计 陈红昌

出版发行 贵州人民出版社

地 址 贵阳市中华北路289号 (邮编: 550004)

印 刷 恒美印务 (广州) 有限公司

版 次 2013年10月第1版

印 次 2013年10月第1次

印 张 19.5

字 数 200千字

插 图 230幅

开 本 889mm×1194mm 1/16

书 号 978-7-221-11415-0

定 价 39.80元

永不疲倦的精神纤夫

于信之

创新、发展，不断创新、不断发展，既是一部人类美术史的主线，也是无数艺术家献身艺术的终极追求。画家蒋志伊一生风雨，特立独行，苦心探索，终于在耄耋之年，找到了适合表现贵州大山里一个古老民族的精神家园而又与众不同的美术样式——“水墨重彩”的笔墨技法。它融合了苗族剪纸的平面造型、苗族刺绣的斑斓色彩和苗族蜡染的奇幻冰纹等民族民间艺术精华，创造出一种植根于贵州大山的“苗画”新样式，赋予贵州美术新的人文活力和生命能量。

画家蒋志伊创造的这种新的美术样式，呈现出个性鲜明的艺术特色。首先，在题材上，作品以高原生灵为中心，包括动物和人的各种形象，不是简单的生活原型再现，而是将其作为一种意象美的符号，显示出人类早期原始艺术的共同特征，表达出苗族先民那种崇尚自然、敬畏自然、万物有灵、和谐共生的精神内涵和美学品质。其次，在形式语言上，作品大胆借鉴民间艺术的夸张变形和平面并列装饰的画风、单纯艳丽的色彩和灵活多变的旨趣，创造出一种“苗味”十足、神奇浪漫、美轮美奂、独具魅力的贵州美术新样式。这在当前作品无数的美术生态境况下，他的作品让人眼前一亮。

画家蒋志伊不愧是一生弘扬开拓贵州民族文化的坚守者，不愧为牵引贵州民族文化破浪前行、永不疲倦的精神纤夫。

画家的艺术人生(序一)/1

第一篇 创作背后的故事

木 头 城 2 | 河 边 街 5 | 茅坪伐木场 8 | 三板溪林场 11 | 招待所里的奇遇 16 | 捡茶籽的劳动 19 | 人造林海 24 | 一位邻居 26 | 苗寨木楼 29 | 一点突破 33 | 三鼓一笙 36 | 在家门口的发现 39 | 一幅黑白照片 41 | 点蜡花 44 | 游 方 47 | 苗 年 50 | 第一幅套色版画 54 | 凯老街 58 | 美妙的音乐 61 | 反排木鼓舞 64 | 芦笙场上 67 | 学习·探索 70 | 偶有所得 73 | 清水江龙船节 76 | 优美迷人的侗寨 79 | 侗家姑娘 81 | 还是头一次见到 85 | 特有的迎客方式 88 | 侗家的母亲河 91 | 嘎造林 94 | 车江大坝 96 | 梨树·梨花·梨木板 98 | 故土深情 100 | 节日印象 103 | 蝴蝶妈妈 107 | 我的心愿 110 | 独木桥 115 | 民族大巡游 118 | 大山里的浪漫 130 | 尝试和创新 144 | 贵州新娘 147 | 龙年话苗龙 153 | 新《百苗图》 156 | 苗味十足的《十二生肖》 163 | 站好最后一班岗 165 | 十年磨一剑 168 | 一组古民居速写 172 | 欧罗巴之旅 175 | 走进漓江 180

第二篇 《走进贵州》藏书票

变形艺术的故土 184 | 民间的狮文化 185 | 神 鸟 186 | 心中的龙 187 | 尊贵、祥瑞的象征 188 | 美好的寄托 189 | 祥瑞的生灵 190 | “更考”的仪式 191 | 剽悍别致的男装 192 | 谁把蜡染工艺保存至今 193 | “雄衣”的来历 194 | 发型与婚配 195 | 少女求偶的标志 196 | 裙装拾趣 197 | 超短裙 198 | 璀璨夺目的盛装 199 | 银饰的传说 200 | 旗帜服 201 | 服饰与爱情 202 | 象征母爱 标志 爱情 203 | 盛装爱情的包头 204 | 最大的包头 205 | 不断迁徙的包头 206 | 崇奉龙的少数民族 207 | 特有的求爱方式 208 | 视大象为兄弟 209 | 踩姑娘 210 | 人类的朋友 211 | “羊”“大”为美 212 | 人类的始祖 213 | 崇尚蓝天白云的民族 214 | 苗族的“标准语言” 215 | 求爱的头饰 216 | 像田螺的发髻 217 | 穿草鞋的盛装 218 | 潇洒多姿的头饰 219 | 最大的银角 220 | 银色的海洋 221 | “鼓社节”的后生 222 | 祭鼓节的盛装 223 | 服饰中的图腾 224 | “涡妥”纹样的来历 225 | 勤劳、富有、美丽的象征 226 | 爱情衣 227 | 时髦的上衣 228 | 亘古未变的盛装 229 | 崇拜鸟的民族 230 | “鸡毛带裙”的作用 231 | 佩戴银饰最多的男子头饰 232 | 比勤劳、比智慧、比富有 233 | 多姿多彩的花冠 234 | 侗族女装的经典 235 | 典型的侗族男装 236 | 为什么侗族姑娘梳偏髻 237 | 脚底下的艺术 238 | 拦路歌 239 | 锁丝绣 240 | 最高的包头 241 | 苗族挑花的圣地 242 | 服装连接着历史 243 | 巍峨的羽冠 244 | 仡佬族的“贯首服” 245 | 蚂螂节 246 | 马尾绣“背带” 247 | 简洁、时髦的女装 248

第三篇 中外藏书票赏析

小平书票 250 | 萨克斯之王 251 | 木兰从军 252 | 我国最早的书票 253 | 中国女排 254 | 新北京 新奥运 255 | 民间大使 256 | 金玉良言 257 | 劝学篇 258 | 花园之国 259 | 马赛曲 260 | 天才的巨星 261 | 美中之至美 262 | 五一节的来历 263 | 人类文化新纪元 264 | 芭蕾舞 265 | 西方精品 266 | 伟大的画家 267 | 智慧女神 268 | 艺术之邦 269 | 一本翻开的圣经 270 | 孔子在德国 271 | 丹麦的童话 272 | 米兰与书票 273 | 日本艺伎 274 | 书的联想 275 | 庄严的摩西 276 | 劫夺欧罗巴 277 | 陌生的书票 278 | 伟大的曼德拉 279 | 奇思妙想 280 | 青春·美丽·欢乐 281 | 名人漫像 282 | “身体语言”的经典 283 | 国 饮 284 | 浓郁的欧洲风情 285 | 德国统一之父 286 | 东方情味的日本书票 287 | 敢于冒犯上帝的王子 288 | 和平的象征 289 | 马拉松的由来 290 | “是不是这本？” 291 | 木头史书 292 | 人是宇宙的模特 293 | 爱情至上的鸟 294 | 雅典的城标 295 | 黎明、太阳、光明的象征 296 | 高雅的袖珍艺术 297 | 唐·吉诃德 298 | 《失乐园》 299 | 美哉，壮哉，虎也！ 300 | 奔跑冠军 301 | 比亚兹莱的黑白世界 302

Creation Idea Course

第一篇

创作背后的故事

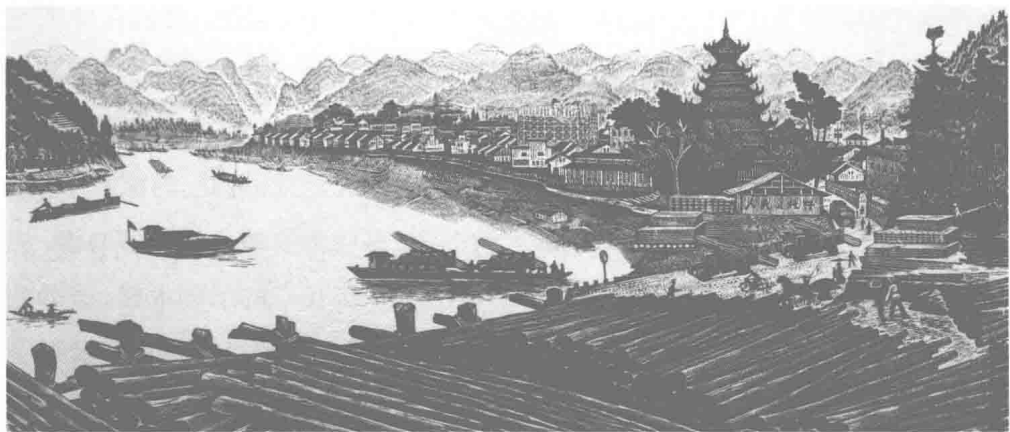

木 头 城

当我大学毕业，从四川来到黔东南自治州的州府镇远时，对这片遥远的地方，感到神秘而陌生。说它神秘，那是在三天的长途汽车上，听身旁一位当地人介绍，在抗战时，日本飞机多次想轰炸这座从湘入黔的交通枢纽，可是在崇山峻岭中，飞行员始终找不到目标，才幸免于难；说它陌生，我读了十年寒窗，却从未知晓这个什么苗族侗族自治州的地名。只有抱着一切听天由命、既来之则安之的态度。

我的到来，正赶上这个州即将举办1957年建州后的首届最大的民族文艺调演大会，从中央到各省、自治区，都有很多领导和专家光临，州里非常重视。应州里的要求，我在不到一周的时间里，夜以继日地为这次大会赶绘了两幅巨大的宣传画，从而结束了这个地方不能自己绘制宣传画的历史，因而受到州里上上下下领导的赞赏。特别是一位分管文教工作的苗族副州长，还单独接见了，并告诉我，在具体工作分配之前，特安排我先到州里各县去看看走走，一是体验一下我们州的青山绿水和民族风情；二是辅导一下各地的美术干部和美术爱好者。这是我来到民族地区后，第一次感受到的最高的礼遇和人间温暖。

经过短暂而紧张的准备，我脱下在大学里穿的学生装，换上在当地民贸

清水江畔(木刻)

1963年

商店买的青布便装，背着画夹，提着一大包画具，离开了暂居的阁楼，向镇远西城街的长途汽车站走去。

（我选择体验生活的第一站，是当时闻名全国的木头城——锦屏县。这个县因盛产一种优质速生的“八年杉”而成为全州的明星县。）

从镇远出发，中途要经过三穗和天柱两个县城。这两个县以发展农业为主，公路两边的地貌，没有多大的特点。过了天柱县的一个小村高酿，就进入了锦屏县的境内。汽车开始爬坡，缓慢地行驶在崇山峻岭之中，漫山遍野呈现出一望无际的人工育造的杉林。这种主杆笔直、树冠呈宝塔状的林木，不同于我的家乡常见的柏树和松树，长的更高更快，是一种优质的建设用材。

汽车行驶在云雾之中，远远望去，露出无数隐隐约约的山峰，像波涛起伏的“林海”，这是我有生以来第一次目睹大自然的迷人画面，犹如仙境。

汽车穿云破雾，翻过一座座大山，经过大半天的颠簸，沿着一条长长的下坡道，终于到达了位于清水江畔的一座小县城。在一片片整齐划一的人工培育的、高大的杉木林掩映下，一栋栋全由杉木建造的三层吊脚木楼，特别是屋顶上盖着层层杉树皮，显现出这座县城别具一格的建筑样式，格外引人注目。

到了县城，我拿着州政府开的全州通用的介绍信，先到县委宣传部报到。具体接待工作，部里则安排由县文化馆负责，文化馆长又明确馆里一位美

工具体经办。他是一位忠厚、少语的中年人，办事实实在。当晚，我就在他家吃饭。住宿，则安排在馆里一间会议室里，两张长木靠椅一并就是床，馆里备有现成的被褥。这位热心的同行，又为我提了一壶开水和一套洗漱用具。通过交谈，这位同行与我属于“同类项”，我们谈到深夜，他才回自己的家。

第二天一早，他陪我走遍县城的大街小巷，其中最有特色的是河边街，应该是江边街，沿着全州最大的清水江边，建造了一排长长的吊脚木楼，成为整座县城的主体街道。河边街就建在吊脚木楼的顶层。说是主街，其实就是一栋栋木楼相连，既是住户，又是商铺，人们穿行在这条足有一公里长的木楼板街道，走在上面，会发出一种特有的响声。既可选购日常生活中所需的商品，又可欣赏楼下清水江上的美景，走累了还可在临江一侧的木栏下的长木凳上小坐一会，构成一道独具特色的将自然美景和人文景观融为一体的风景线。

为了俯瞰县城的全貌，好心的同行又带我乘木船到了江的对面，爬上一个高坡。整个县城，像一艘硕大的木船，漂浮在滚滚的清水江上，上下两个繁忙的水码头，成为县城最大的看点。

这一天，下着毛毛细雨，充沛的雨水滋润着这座森林城市，使其成为绿色的林海，又增添了我对这座陌生县城的神秘感。我选择旁边一间木材加工厂的一间厂房的屋檐下，既可躲雨，又可画一张铅笔素描。

横向的构图，以码头渡口为重点，一辆满载圆木的货车，停在江边，等待从对岸驶来的一艘较大的过江轮渡，载着一辆大客车和一辆货车。江的对岸，停满了待渡的车队，体现渡口的一派繁忙景象。

码头背后，一座古老的三层塔式阁楼和一棵高大的枫香树，构成画面的重心，显示出这座沿江而建的木头县城历史的远古。

画面的左端，是两条江水交汇形成的另一个繁忙的渡口，从两江上游放下来的木排，在这里聚集，铺满整个江面。远景是连绵不断的林海，充分展现出这座森林城市的勃勃生机。

这幅速写式的素描，曾在全州第一届美展上展出。两年后，受大学尚莫宗老师创作的版画《嘉陵江畔》的启发，我又把它转化成一幅用梨木板刻制的木刻《清水江畔》，发表在当年的《贵州日报》上。

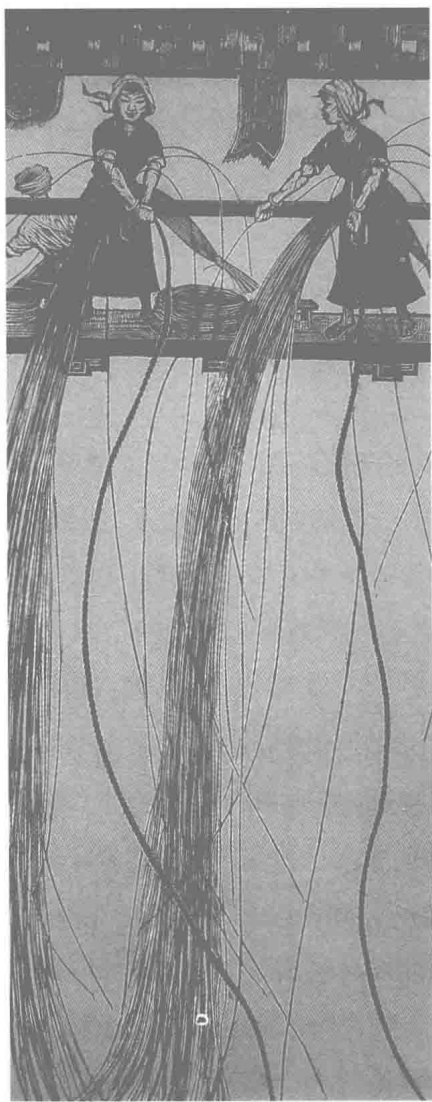
河 边 街

我的那位“同行”，陪我在县城街上逛了大半天，该看的都看到了，最后剩下一点时间，出于感激之情，请他回家休息了。我独自一个人，还想再到给我印象最深、最特别的河边街上走走，看看还有什么新的发现。

同一条街，从相反的方向漫步，其感受是完全不同的。天上下着毛毛细雨，外出的人们或戴着竹叶斗笠，或打一种油纸折伞，可是在河边街上步行，既不会淋雨，也不会晒太阳，这便是处于江南亚热带地区，特有的街道景观。沿街靠里面的一侧，各式商铺栉比鳞次、琳琅满目。街的两端，还有一些卖农村时令蔬菜和从江里打捞上的鲜鱼等的集市，听说每逢赶场天，才是河边街最热闹的日子。

这里，人们的生存方式为靠山吃山和靠水吃水。靠山就是种树，靠水就是伐木，山上的树长大了，就要伐木，再利用山里小河涨水之机，把砍伐的圆木，放到县城的伐木场，扎成较大的木排，运送到下游的洞庭湖，运送到更远的长江，木排成了这里唯一的财富。

河边街上有几栋较高的吊脚竹楼，矗立在街道沿江的一侧，即是生产竹缆索的作坊，格外引人注目。竹楼高四层，正方形，顶层呈一天井式的廊房，

织缆索(木刻)

1962年

是作坊的生产车间。作坊的任务,就是将大青竹划破,加工成一厘米粗的青篾条,再将其编织成近五厘米粗,长约一百米的竹缆索。这种就地取材、坚固结实、抗晒防水的竹缆索,成为当地在江上捆扎木排、运送木排必不可少的重要材料。

编织缆索,分为划竹、削篾和编织三道工序,前两道由健壮的男工完成,编织工序则由熟练的女工负责。女工们站在顶层的廊房护栏前,相距两三

米，组成一组一组的流水线。她们用熟练的双手，不停地翻动着细长的篾条，通过一个竹筒，编织成一根长长的竹缆索。最吸引眼球的是那无数长长的细篾条，在她们的巧手操控下，在高空有节奏地摆动的画面，并发出喳喳的响声，让人目不转睛、惊心动魄。

我仰望着四层顶楼上女工熟练操作的英姿，我欣赏着自上而下无数长长细篾条此起彼伏的飘动的形式美感。我站在楼脚，面对眼前的场景，用速写手段，已显得无能为力。只能用眼睛、用心灵记录下这激动人心的劳动场面，永永远远铭刻在自己的记忆中。

直到四年后，我才把这种难以忘怀的记忆，创作成一幅竖向木刻版画《织缆索》，突出鲜明的民族风情和奇特的形式美感，产生出一种强悍的视觉冲击力。

后来，这幅版画成为我第一次参加全省的美展、第一次入选第五届全国版画展、第一次在法国巴黎展出并用英文印成明信片在巴黎发行的处女作。

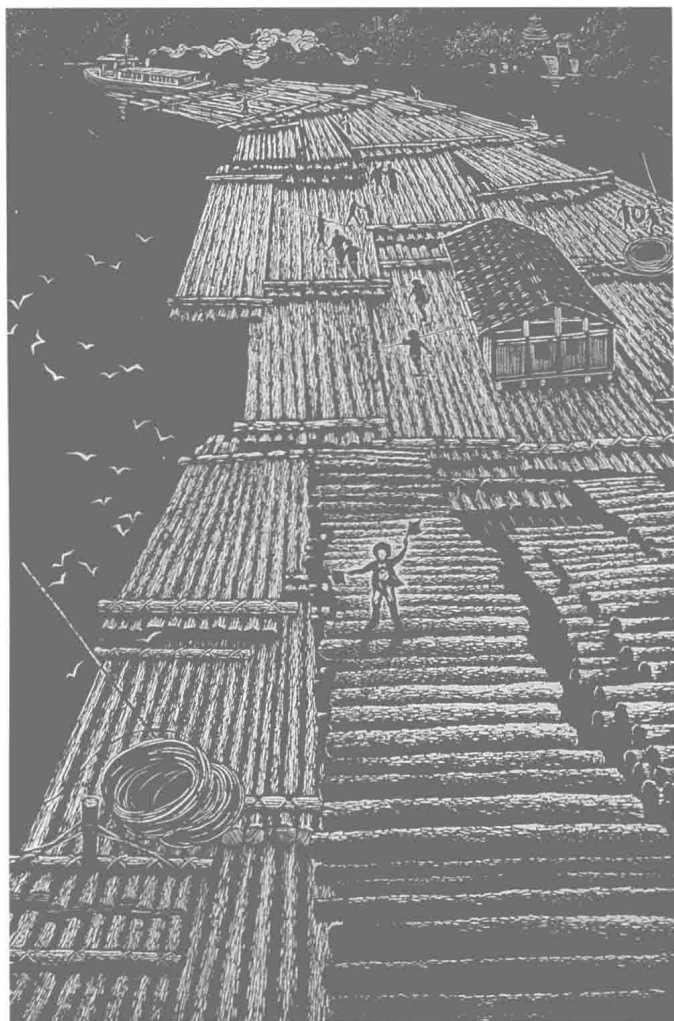
茅坪伐木场

根据锦屏县文化馆同志的介绍和指点，我独自一人，背着画夹，顺着清水江的下游，沿着由伐木工人走出的一条江边小路，走了15公里，到达黔东南自治州最大的水上码头茅坪伐木场。

黔东南是贵州最大的林区，这里的木材，都是生长在海拔1000多米的山区，材质优良，特别适应水上运输。从山上砍下巨大的杉树后，顺势从山上滚落到小河边，再利用雨后山洪暴发，借用奔腾湍急的洪水，把杉木运至清水江边，把一根根杉木剥去树皮，扎成一扇一扇的木排，利用涨水季节，最终运到茅坪伐木场集中。这个伐木的过程，少则一年，多则数年，才能完成。

全州的木材，主要通过水路运转的，水路又主要通过清水江。茅坪位于清水江的下游，江面从这里变得宽阔平缓，是水上伐木的黄金水道。凡是从上游的台江、剑河、锦屏等地放下来的木排，都要在这里集中，用人工扎成更大的木排，运出黔东南，运到湖南的洞庭湖，运到全国各地，茅坪成为黔东南木材的水上集散地。

宽阔的江面上，放满了一排排巨大的木排，只留下江中心一条宽四五十米的通道，供上下的木船航行。沿江两边的木排，像足球场那么宽大，连绵数

一泻千里(木刻)

1980年

里，上面还搭建有无数供伐木工人办公和起居的木屋。白天，工人们将从上游放下来的木排，有序地编扎成像篮球场那样宽，长约一百多米的大木排，这里没有任何机械设备，全凭伐木工人的一根有抓钉的竹竿、一把长柄斧子和一根根竹缆索，用双手和智慧不停地劳动着。夜晚，木屋里灯火通明，还不时响起用牛腿琴或琵琶伴奏的阵阵悠扬的侗歌。通常，木排上是没有女性的，工人们用这唯一的爱好和消遣，来表达对女性和美好生活的向往。

我在这木排上住了两天两夜，白天我就观察工人們的劳动，欣赏两岸的

风光。晚上就沉浸在侗族琵琶歌的音乐中。一直到快出贵州境界时，他们才安排我上岸，和这些伐木场的工人一道沿着江边的一条小路，从湖南步行返回到茅坪。

后来，我根据这次体验和搜集的素材，创作了《一泻千里》木刻版画，参加了1965年的全省美展，并发表在当年省美协的机关刊物上。历时十年的“文化大革命”结束后，又发表在全省率先复刊的《贵州文艺》上，这一期发表了四件美术作品，其中，把我创作的这幅版画和徐悲鸿的《奔马》排版在一起，在海内外产生了很大的影响。不久，在法国巴黎出版的《中国文艺》（英文版）主编济安先生就来函，非常礼遇地表示愿和我进行长期地合作，并寄来了刊有我两幅版画作品的《中国文艺》和用英文出版的我的两件精美的版画明信片各二十件。

