

CHENBAOSHENG
SHEYINGYISHUJI
陈宝生摄影艺术集

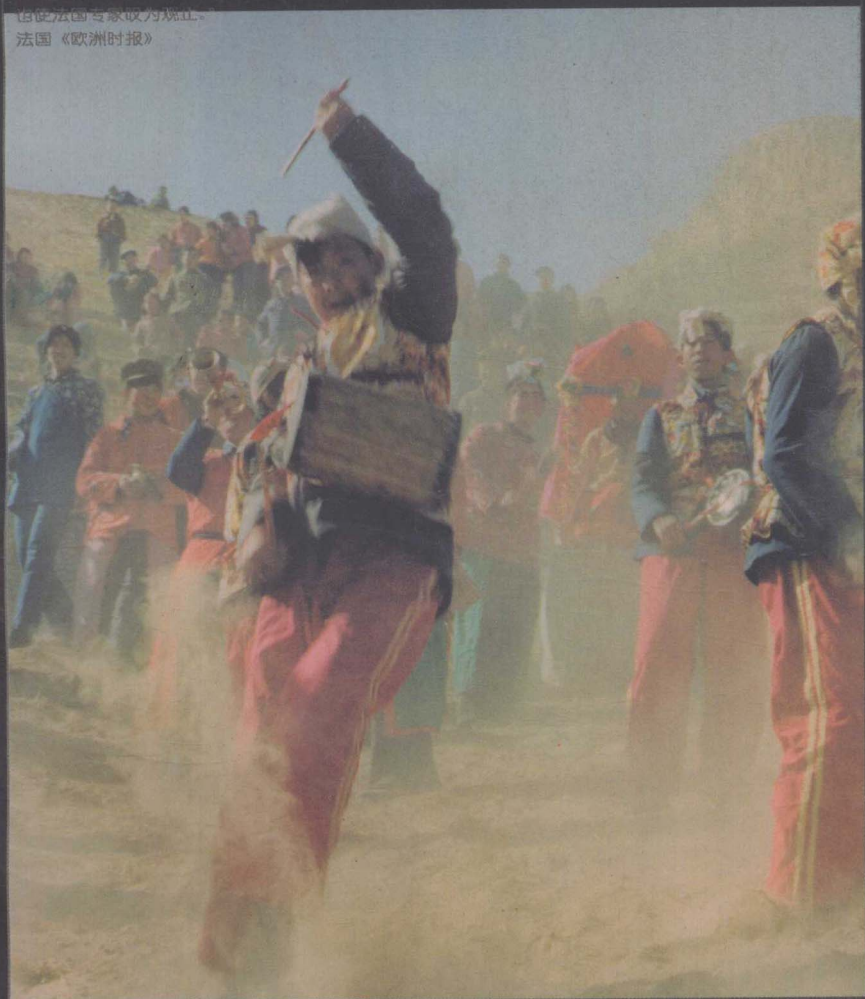
2

皇

天后土集

陈宝生 著

阿尔勒的摄影行家们，特别介绍了“陈宝生，来自遥远的陕西的摄影家——一个杰出的当代例子。”他的《露天剧场》，那些黝黑的陕北老乡，撑着伞，脑袋上包着白羊肚手巾，心满意足地挤在野地里看戏。人山人海，一直延绵到数里之外，延绵到黄土高原无垠的天脚。那人烟浩荡的壮观光景，惊人一跳，都随意解放固定视点的自由，也使法国专家叹为观止。法国《欧洲时报》

陕西人民美术出版社

皇天居士集

陽題

重温毛泽东《在延安文艺座谈会讲话》有感：

追求享受非生活，
艰苦创造 有开拓，
艺术给你 一支歌，
终身坚定 不寂寞，
生活本是 艺术库，
库藏愈富 情愈多，
激越真理 激情火，
塑造土地 塑造我。

1978 年 10 月

黄土地：过去的， 现代的，未来的……

陈淑芬

我一直想认真欣赏他的作品。

在今年金像奖的评议会上，从初评到复评，我多次凝视着陈宝生的作品，在这众多的参加摄影金像奖评选的彩色“世界”里，他的10幅黑白照片，给我的第一印象是生动难忘。

从那些刚劲、粗犷、洒脱的线条中表现出来的力度和美感，给我留下一种充满昂扬、悲壮的气概，一种新大陆交响诗的风韵，一种无法确切表达的复杂感觉和绵绵思绪。

这滚滚如潮的尘烟，这万马奔腾之气势，给人们带来的是陕北高原的信息，过去的，现代的，未来的……在那扬蹄、昂首嘶鸣的大黑马的杏眼上，闪耀着的是拼搏、奋然前进的光辉。又像是负担过重的痛苦神色。我从这些没有声音的画面上听到了声和气，从这些没有人的画面上看到了人的活动。作者在画面上创造出来的气氛，能引起我的思索和联想，这种手法浪漫之极。

我喜爱这些作品，是因为我深爱大自然，更敬重征服大自然、创造人类文明的人，我感谢热爱生活的摄影家，他们将自己的感情力量注入到摄影的技术和艺术上，使人们共享人间的欢乐和悲哀。

不知我的思索和联想是否和作者的创作意图相符，但我想告

诉陈宝生同志,我从他的作品中看到了充满希望的黄土地,看到了东方摄影艺术的彩霞在地平线上升起。

生活，艺术生命之根

土地在塑造艺术家，艺术家也在塑造土地。生活在一方土地的人，就吸吮着一方土地的营养，艺术家也是如此。

我的摄影完全得益于这块粗犷、厚实的黄土地。就像孩子得到母亲的乳汁一样，贪恋、惬意地吮吸着……

在这块红色的富有传奇色彩的黄土高原上整整跋涉了30年。不断深入生活、不断艰苦耕耘，不断以全身心去感受人民群众的历史进程，寻觅着自己的艺术生命。如果说艺术的生命在于创造，那么我在生活的海洋中无疑是在探求创造的真谛。

邓小平同志说过，“人民是文学的母亲”。我理解生活是艺术的库藏，你的库藏愈丰富，创造力就愈强，选择的余地也就愈大。作为观念形态的艺术作品，是艺术家通过自己的生活、在头脑中反映的产物。歌德的《谈话录》，罗丹的《艺术论》也决不是偶然得来的，他是艺术家全部生活、思想、生命的结晶。从这里不难看出，生活是艺术的源泉，这是真理。

诚然，一幅摄影作品具有一定的深度、广度、高度，才能体现时代精神，才能比普通实际生活更典型、更理想，更带有普遍性，作为“感应神经”的艺术家，踏踏实实地潜入生活激流中，和新的时代相结合，用正确的观点观察新生活，捕捉时代信息，塑造艺术形象，这恐怕也是时代赋予艺术家的历史使命。

古诗曰：“二句三年得，一吟双泪流”，正是体现了生活——认

识——再生活——再认识的过程。艺术作品强调“创新”、“超越”，显然不是靠“猎奇”靠“碰”所能奏效的，而应是艺术家带着审美意识投入生活发掘、提炼、升华的结果，无审美把握的生活照搬，就会导致作品的肤浅，就会成为简单的生活图解，就会和生活拉不开距离……

有一句信天游，“三十三颗荞麦九十九道棱……”，“阳洼上糜子背洼上的谷……”就是艺术家对自然界观察的生动体现，也是特有土地艺术家对生活的塑造。陕北这块博大、开阔、古朴、雄浑美的土地上，我虽然也顾略到大千世界的造化神力。然而，在70年代以前，我的艺术天地，几乎都是描绘直观的自然风貌为主，仍有“不识庐山真面目之感”。尽管有时也泡在生活中，却不善于对生活提炼、概括，不善于再还原为生活的自然形态到艺术形态。作品缺乏感人的艺术魅力。创作，被这块土地所契定。于是我从我国古典艺术论著里寻求启迪的同时，注重从本土地域挖掘重大题材的突破，探索一条从生活到艺术的创作之路。离开民族土壤，是不可能产生伟大的艺术。

我从《诗经》、《楚辞》、《史记》以及书谱中，找出中国古代艺术创作的实践与导源以至艺术中的生命线。从《文心雕龙》“各师成心，其异如面”中理解了创作风格的多样化提倡；从《乐记》中“情动与中”了解到从本体角度说明情感在艺术中的地位；从韩愈“唯陈言之务去”里，看到艺术表现上的“创新”……

这些传统艺术遗产的研究和吸收，使我增长了借鉴能力和探索勇气。进一步领悟到只有不断深入生活、深入实际，不断提高自己的艺术素质，寻求自己的艺术创作语言，才有可能进入艺术不断“创新”的境地。这也许是“操千琴而后晓声，观千剑而后识器”的道理。我的《龙马精神赋》系列作品创作，就是通过“试马”而得来的启

示所创作的。

1975年8月,当我第一次置身于陕北、内蒙古接壤处的沙海子创作时,由于缺乏对马的研究,又不懂得骑技,结果莽撞上马,刚打开相机,突然我骑的这匹银鬃马长嘶一声,两蹄腾空而起,它以惊人的速度疯狂向前飞奔……我在马背上像一颗滚动的皮球,眼看就有摔下来的危险,正在危难之际,说时迟,那时快,一位牧马人风驰电掣地骑马冲上抓住了我的马缰,才避免了一场事故的发生,这使我久久不能忘怀。然而,使我不解的是,看来很温顺的马,咆哮起来,却又那么疯狂,那么难以驾驭?牧马人后来告诉我“是马三分龙”,这就是马的“龙性”,疯狂起来,是异常惊人的,我顿时领悟,那仰天长嘶、两蹄腾空、几近直立,那飞腾的气势,狂烈的雄姿,不正是“龙马精神”的精彩瞬间吗!通过马的“龙性”塑造,表现中华民族的倔强生命力,表现华夏大地、炎黄子孙的壮美,使人们领略和顾盼至今日黄土高原的时代风采和改革气势。——这不就是我要发掘的题材吗?茅塞顿开、坚定信念,从这以后开始了长达十年之久的龙马精神创作活动,每年坚持五六个月的时间深入草原、牧场感受生活,熟悉人物。把握拍摄“龙性”的瞬间。1987年我的第一批以马为题材的作品开始问世,如《奔腾》、《山洪来临》、《草原塑》、《龙马精神》、《万马奔腾》、《大漠风雪》、《沸腾的黄土地》、《仰天长啸》等九幅作品,参加1988年阿尔勒国际摄影节展览,获得巨大轰动,产生了超国界、超语言的普遍共鸣。这是我通过长期深入实际,熟悉生活,在千姿百态的现实生活中,受到新的启迪,产生新的联想,加以完美表现的。

我认为,深入生活,不应是“没有粮食才去种地,没有水喝才去挖井”。诚然,现在深入生活,物质条件比过去好多了,但是理解生活却比过去更难了。在历史发展的激流中,对新生活的理解,需要

全球意识,需要从整个人类社会、世界命运和自己所处的地域紧密联系起来进行全面思考。你就会觉得心胸开朗,新的题材、新的启迪就会扣住你的心弦,抓住你不放,激励你去拍摄、创作,直至完成为止。

当你沉浸不断深化自己的创作意识中,当你徜徉于混沌苍莽的黄土高原,淳厚、挺拔的气息就会扑面而来。……颇具汉唐遗风的汉画像石公牛冲刺的造型,潸然泪下的高原赶牲灵高亢的信天游,真可谓是博大雄浑的文化传统。象征着我们民族魂魄的黄河从云际冲破群山滔滔南下,凝聚着我们民族精神的船夫无可羁縻的气质就会震动了你,在他们的身躯上透露出一种征服自然的伟大精神气概,在他们与风浪搏斗,拼命忘情的号子声里,领略到时代的最强音……

那高原浑浊的黄河水,浓重、沉郁的黄色调与我们民族的肤色正好混同着,那塞外莽莽黄风和宇宙间暗黄色辐射光恰好浑然一体。这种创作的意识,就会使你自然地从一个地球联系到一个民族、一个国家以至全人类。这种特有的感觉就会产生特有的创作形式和创作风格。为了拍出黄河的“魂”来,从1979年开始我曾六下黄河,与搏浪的船夫同船共命,只有身临其境,现场观察才能体会到船夫的临险不惊,与自然较量的胆气和豪情。如《黄河船夫》(金像奖作品之一)、《黄河儿女情》(获天龙杯一等奖)、《船夫曲》、《根》、《大河万岁》、《黄河母亲》、《奔腾啊黄河》等作品,就是投入群众生活的激流中,发掘本土地域重大题材的收获。如果说拍摄马的系列作品是反映华夏土地的雄风“力度”,那么塑造黄河船夫则是展现中华民族的倔强“魂魄”。

历史在前进,生活在前进。新的事物新的美点层出不穷,稍纵即逝。深入生活的脚步,真是一刻也不能停留;停留就意味着后退。

如果做出一点点成绩，就认为进入了象牙之塔，就会使你的艺术生命枯萎。

目前，我自己正在带领一个工作队在我区三边高原蹲点一年，一方面深入基层启发帮助培养新人，一方面则是继续深入生活延续自己的艺术生命。

最后，用鲁迅先生的一句话：“还渴望看到重上征途，以后的新作吐露光芒”。

生活，艺术生命之根。

陈宝生于三边高原

1990. 5. 20

陕北——艺术创作的沃土

陕北，中国革命的摇篮。雄浑、苍劲的西部艺术世界。在这块富有传奇色彩的土地上，大自然赋予它的特殊奇观：大漠孤烟、长河落日、巍巍高原、莽莽林区、三边抒情、草原柔风、瀚海驼铃、羌笛红柳、沙海银湖、盐田夕照。黄河九回，在这儿穿越晋陕峡谷；长城巨龙，绵亘于毛乌素沙漠之中……

在这块北距沙套，南临秦陇、西靠内蒙，东接黄河的地方，独特的地理环境，决定了独特文化色彩。这里不仅有悠久的文化遗产、不朽的艺术宝库，还有闻名边陲的榆关雄峙的镇北台、玉柱凌云的星明楼、疏属山颠的扶苏台、大理河岸的蒙恬墓、虎山拥秀的七星庙、笔架蒸霞的二郎山、神奇多姿的万花山、延安双龙千佛洞、米脂马鞍山李自成行宫、绥德出土的汉画像砖……

认识陕北历史吗？会使你震撼不已。纵横的沟壑记载了我们民族的沧桑变迁，湍急的黄河曾流淌着我们炎黄子孙的粗大血脉，站在残缺的烽火台边、会使你万千往事涌上心头，顿生历史兴亡之感！陕北汉子用铁打成的犁锄去耕耘，用青铜铸的金戈去开拓，在血与火的艰难征战中，生息繁衍。历史也留下贫瘠、苦焦的斑痕，也留下震撼世界的创纪业丰碑。

就是这块古老、深沉的土地，红色的革命哨音曾响彻国内外。留下了多少老一辈无产阶级革命家的光辉战斗足迹，为多少古今中外政治家、军事家、作家、艺术家以灵感与启示。宋代范仲淹

曾以咏怀情感唱出了颇具边塞风光的《渔家傲》词作；毛泽东以他广阔胸怀，博大气魄在陕北写下了壮丽的《沁园春·雪》名篇；美国著名作家兼记者斯诺先生，潜入红色前沿撷取了《西行漫记》的素材；杜鹏程在转战征途，千里跋涉获得《保卫延安》精髓；李季深入三边高原探秘登上诗坛高境；贺敬之《回延安》始成著名诗人；柳青在沙家店战火中构成《铜墙铁壁》名著；路遥在陕北春风秋雨中用心血写成了《人生》；刘文西立足陕北西部以独特的风格，开创一代画风……

陕北的民间艺术丰富多彩，源远流长，它和黄土地风土人情一样记载着陕北的历史。正像土地塑造了生息其上的人们一样，土地也塑造了艺术。那种刚毅与懦弱、高傲与自卑、智慧与愚昧、乐观与忧患的矛盾统一在灿烂的民间艺术中得到表现。

陕北人民创造了丰富的物质财富，也创造了自己的文化艺术。具有原始色彩的《信天游》，唱出了中国妇女千百年来悲惨的命运。那些拦羊嗓子回牛声唱出的“酸调”无不表达了他们饱含着对生活的热爱、对爱情的真挚、对幸福的追求，所发自内心的、强烈的亢奋的呐喊歌声，使人心碎。

雄狮一般的《安塞腰鼓》，可称为中国古代文化的延续，黄河儿女艺术之大音，那惊天动地的力量，那浑厚强烈的震天鼓声，伴随着在黄土高坡上掀起的阵阵旋风，我们看到一种原始的力的律动，一种民族倔强的生命力的雄姿。是陕北黄河文化灿烂辉煌的结晶，是理想的、豪放的人民群众激情艺术的顶峰。

颇具艺术特色的《陕北秧歌》，充满活力的多姿多彩的伞头韵律，展现了西部传统民族艺术的精华，一种地地道道的民间口头文学，一种勤劳善良的品格和黄土地淳厚、质朴的赞美。它的形成历史悠久，那种张口即来，随景赋情，从思想到表达，流露着

一种自己的独特风格。在职业艺术家身上是难以找到的。这就形成了一种多少年传唱不绝、表演不衰的节奏。一种黄河文化的节奏，黄土情深的节奏。

由远古祖先祭祀黄河之神活动演变的《转九曲》，就是用数百盏以至数千盏灯火，摆成的“九曲黄河阵”，一种龙的图腾崇拜艺术形式，为黄土地蒙上一层浪漫和神秘的色彩。

陕北自有陕北的神奇。世界七大煤田之一的神府株罗纪煤田，总面积达一万三千平方公里，储量一千四百亿吨，举世罕见。这儿是杨家将的故乡，也是煤的海洋。每逢年节，家家院落，村头巷尾，用煤块垒成的“火塔塔”熊熊燃烧，一种浓郁的年俗气氛，笼罩着大地。

被法国人誉为“东方毕加索之作”的安塞农民画与三边剪纸艺术，手法拙朴，色调鲜明，强烈的美感和想象力极为丰富。这块特有的土地，也就形成特有的文化艺术。

陕北的天地是圣洁的，陕北的艺术灵感是高层次的。它蕴藏着无穷无尽的艺术精华，不愧为黄河文化遗产传留到今的宝库，是一块很有潜力可挖的土地。只有忠贞不渝，探求不止，自我牺牲精神的艺术家，才能感受到妙悟。

诗人李季在三边高原开辟了他的时空视野，追求民间艺术信天游韵味，发掘刚健、质朴并透露出一种民族崛起精神风貌和黄土地散发的情感光热，以抒发炽热的爱情故事为素材，开辟了黄土地诗歌的新意境。他靠艺术敏性写出了《王贵与李香香》、《五月端阳》、《当红军的哥哥回来了》、《三边一少年》等一批民歌风诗卷，颇具艺术魅力。

作家路遥接受西北风的抚摸，呼吸黄土地的新鲜空气。感受塞外风尘，领略无定河细雨。凝聚对陕北的热恋，寻求心灵上碰

撞情感的融合，传达在平凡的生活中不平凡的契机。于是诞生了《平凡的世界》、《人生》等现实主义佳作。

画家刘文西领悟民族传统绘画艺术的真谛，年复一年投入陕北怀抱，黄土高原的漫天风尘洗礼了他的心灵。采用西方画造型手法与传统绘画笔墨融合，表现出新时代陕北人的精神风貌。他讴歌《沟里人》、《山姑娘》，塑造《四代人》、《北斗星》……创造了一批感人的艺术形象，成为表现新时代精神代表画家之一。

对摄影家来说，这块艺术沃土确是一片未开垦的处女地，地理环境的奇妙，人物个性的特殊，给艺术家以无限开拓视野创造了条件。从文化概念上，那古老的华夏文化，红色的延安文化，南部的黄河文化，北部的游牧文化在这里交叉。那独特的文化色彩现象，无不体现了深沉壮烈与蜿蜒跌宕，古老荒凉与富有活力以及在这块土地上的粗犷黄河号子呐喊，缠绵柔情的西北黄土风旋律，豪放激越的牧场图腾雄风……给多少摄影家以精神上的震荡，灵感上的启迪！从地理概念上，那起伏丘陵到平坦草原，那广阔无垠沙漠到千里沃野绿洲，那深沟、巨壑、碧空、云淡，所形成的博大、苍劲、浑厚的世界，鼓舞了多少摄影家以无畏的胆略和气魄去拥抱、去探求、去开拓。

这块巨大体积和重量的雄浑厚土，它貌似闭塞，却名播四海。人烟稀少造成的荒凉感，地理严峻形成的闭塞感并存。粗犷、阳刚的雄性美与柔韧、缠绵的人情美交织。被当年誉为红色前沿的土地，党中央、毛主席曾在这里生活战斗了13年，其中一年零五天的转战陕北，足迹达10个县，40余个村庄，红色的文化种子和革命的优良传统遍播大地，形成了特有的多色调的文化艺术交融。

陕北，在大西北即将开发的今天，相比之下，还是一块未开垦的“净土”。这片未经完全洗礼的艺术世界，有多少艺术家的慧

眼在这里寻觅、探求。在掀起“陕北热”的时候，艺术家在这片圣洁的沃土上捕捉精魂，这无疑是一种艺术创造的真实体验。黄土地还有险峻的巨壑丘陵，要攀登；大河边还有险恶的激流暗礁，要跋涉。放眼宏观，还是立足微观，扎根发掘，还是走马涉猎，这是考验真伪艺术家创新的“试金石”。否则，只能发现所谓“愚蠢蒙昧”与“落后荒凉”。没有“登山则情满于山，观海则意溢于海”的创作激情，也很难在这块艺术沃土上，感受到妙悟，捕捉到精魂，寻找到有生命的艺术倾吐！

目 录

黄土地:过去的,现代的,未来的	陈淑芬 (1)
生活,艺术生命之根	(3)
陕北——艺术创作的沃土	(8)
1. 火红的山丹丹	(1)
2. 日出而作	(2)
3. 黄土谣	(3)
4. 黄土地呐喊	(4)
5. 春风第一枝	(5)
6. 黄土地摇篮曲	(6)
7. 情 侣	(7)
8. 春 花	(8)
9. 扶 贫	(9)
10. 种树人——牛玉琴	(10)
11. 春到农家	(11)
12. 信天游	(12)
13. 四代人	(13)
14. 农 夫	(14)
15. 孺子牛	(15)
16. 回娘家	(16)
17. 农家二嫂	(17)