

纸上的黑色

孙静远作 品集

谨以此书献给我的父亲

纸上的黑色

孙静远作品集

JF 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位
Jilin Fine Arts Press | China 100 Best Publishers

图书在版编目（CIP）数据

纸上的黑色——孙静远作品集 / 孙静远 著.
—长春：吉林美术出版社，2011.2
ISBN 978-7-5386-5244-4
Ⅰ. ①纸… Ⅱ. ①孙… Ⅲ. ①风景画－素描－作品集
－中国－现代 Ⅳ.J224
中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第015261号

纸上的黑色——孙静远作品集

作 者/ 孙静远
出 版 人/ 石志刚
出版策划/ 鄂俊大
设 计/ 鞠洪深工作室
设计助理/ 席 寅 陈 露 由 佳
责任编辑/ 鄂俊大 高 凌
技术编辑/ 赵岫山 郭秋来
开 本/ 889mm×1194mm 1/16
印 张/ 11.5
版 次/ 2011年2月第1版
印 次/ 2011年2月第1次印刷

出 版/ 吉林出版集团
 吉林美术出版社
电 话/ 010-63107921 0431-86037810
发 行/ 吉林美术出版社
地 址/ 长春市人民大街4646号
网 址/ www.jlmspress.com
制 版/ 天一
印 刷/ 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

ISBN 978-7-5386-5244-4 定价：68.00元

序

有幸再一次为静远的画册做设计，这是一项有意义的工作。不同的是，这次静远又嘱托我，为他的画册做序，这使我感到有些意外和惶恐。我一向为文笨拙，一篇文字对于我来说酷似一场战争，我惧怕其中的无辜和不幸。况且这是为静远的作品而写序，说些什么？我也不知道会有什么样的后果？！

安迪沃霍尔说：“每个人都可以做十五分钟的英雄。”静远似乎不急于做十五分钟的英雄。静远对美术界一些快速出名的“点子”现象，一面是静观，一面是批判。

在我的视野内，还没有哪一位从事艺术的像静远这样维护自己的事业。静远把自己全部的体能、时间、支出都给了艺术。在他小小的斗室内，你会看到人类最灿烂的宝藏。静远近乎疯狂地收藏古埃及、古希腊、福郎希斯卡、伦勃朗、塞尚、马蒂斯、毕加索、八大山人、石涛、金农等中外艺术时期和艺术家的每一本画册，有些甚至是全集。在你眼前，似乎在那些杂乱的书架上堆积着静远神圣的选择与憧憬，我有时也介入其中，与静远分享并得到一些快乐。常常，我也躲在远处为这壮丽的景象所感动，内心不免泛起一丝丝崇敬的涟漪。这些，对于静远来说是不能缺少的，他要补足自己的艺术体能，因为静远要走很远的路。

展现在我们面前的这本画册，是从静远几千件作品中筛选出来的，这是静远一年的劳动结果。为画册做设计难，在几千幅作品中挑画则更难，我和静远咬紧牙关狠心拿下许多难已割舍的作品。静远的作品虽然多，但，似乎拿掉哪张都舍不得。

静远对自己艺术创造极有计划性，在执行这些计划时，静远决不像普通认为的艺术家都散漫，他更像名战士。冲锋号角已吹响，行动岂能停下。静远说他一年要画几千张——他做到了，他不停地自语着：怎么了？那时是怎么了？怎么可以那样？那一年，不论是风沙迷漫的四月；阳光直照的六月；还是湿热闷气的七八月，随时我都能见到静远在校园写生的影子。静远的用功是出了名的，凡是熟悉他的朋友，都会为静远的用功感到一种鼓励，同时也是一种压力。我说过“与静远交朋友是有压力的。”

在选择作品和编排作品的前后顺序时，我慢慢地感受到静远在自然、画面、自我的内心这三者之间剧烈地纠结着。当面对自然时，静远能从

自然中嗅到生灵与大地的循环与更替，他会把生物生长的过程、季节变化的过程、空气流动的过程、创造者内心的波澜一一融入画中。静远的作品主要是黑白的，可以说是素描。他的主要工具是：木炭条、炭笔、炭精棒。如果你能有机会见到静远的原作，我相信你会被那种圆满所打动，木炭条的松弛、炭笔的实在、炭精棒的锐利，其画面的表现犹如一场交响乐——既有小提琴的委婉，大提琴的哀鸣，又有多声部配器的混响，我们仿佛置于一片无边无际的旷野。静远喜欢塞尚，面对静远的画面，我突然感到塞尚好像就站在近旁。

可能是从事教学工作的缘故，静远常常思考视觉艺术形式规律的一些理论问题。面对画面，静远有足够的自觉摆脱自然中与视觉艺术形式相悖的一些细节。但是，静远并不是一个唯形式论者。画册中作品，细心的读者会发现，静远写生的对象在一个很小的范围——校院（静远工作和生活的地方）。当对象随着季节、气候、风速、光线、湿度等客观因素在变化时，创作者会因势利导，给我们制造一个与之相适应的形式语言。静远十分讲究基本形在画面中的运用。静远不停地唠叨：空间、体积、水平线对垂直线的限制；直线对曲线的限制等一些关于形式问题的体会。在画册中的一百多幅作品中，你会看到多种表现形式：缠绵流动式线的组织；简洁明晰式黑白块的垒合；盘结交织式面的雕刻，无论是场面的大小，东西的多少，静远总有能力为自然的独特的瞬间找到恰当的形式语言，静远甚至会高呼我要在风景中做梦！从某种意义上，静远可能已经跨越形而下的樊篱。有时，我会从静远绘画中感到“山雨欲来风满楼”的激情，“春风有绿江南岸”的淡定。

“你给我做模特儿，一千年以后，我会向你说：‘都不对，可是我接近一点了’。”这是杰克梅第的认识方式。熊秉明先生认为：“这种认识方法是纯直觉的，纯当下刹那的。因为他要忘掉，或者否定过去积下的经验，归纳好的观念。每一次开始工作，他都像一无所知，或者说每一次他都认为现在才是照见真理，每一次他都看到别的颜色、别的线条、别的配合与交错、别的协调与对照。今天工作时，昨天完成的已经过去。”我认为，静远会喜欢杰克梅第的认识方式，以及熊秉明先生的注解。在静远的画面中，我也常常见到许多不确定的处理，他用自己手指、手掌、抹布、橡皮来回在纸上揉搓。静远有时会冲动地自夸自己的过失，看来静远深谙刹那的价值。如果要总结静远的艺术踪迹，我想，他始终在追求自然、画面、内心之间的刹那与永恒。

目录

7 序

13 作品

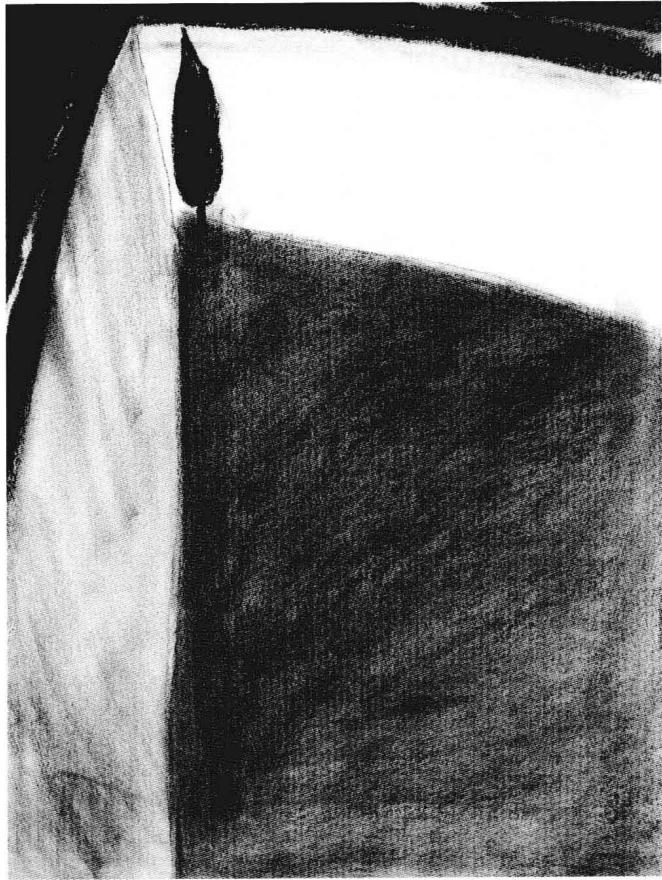

墙边的绿树

2008

纸上碳笔

55CM*37CM

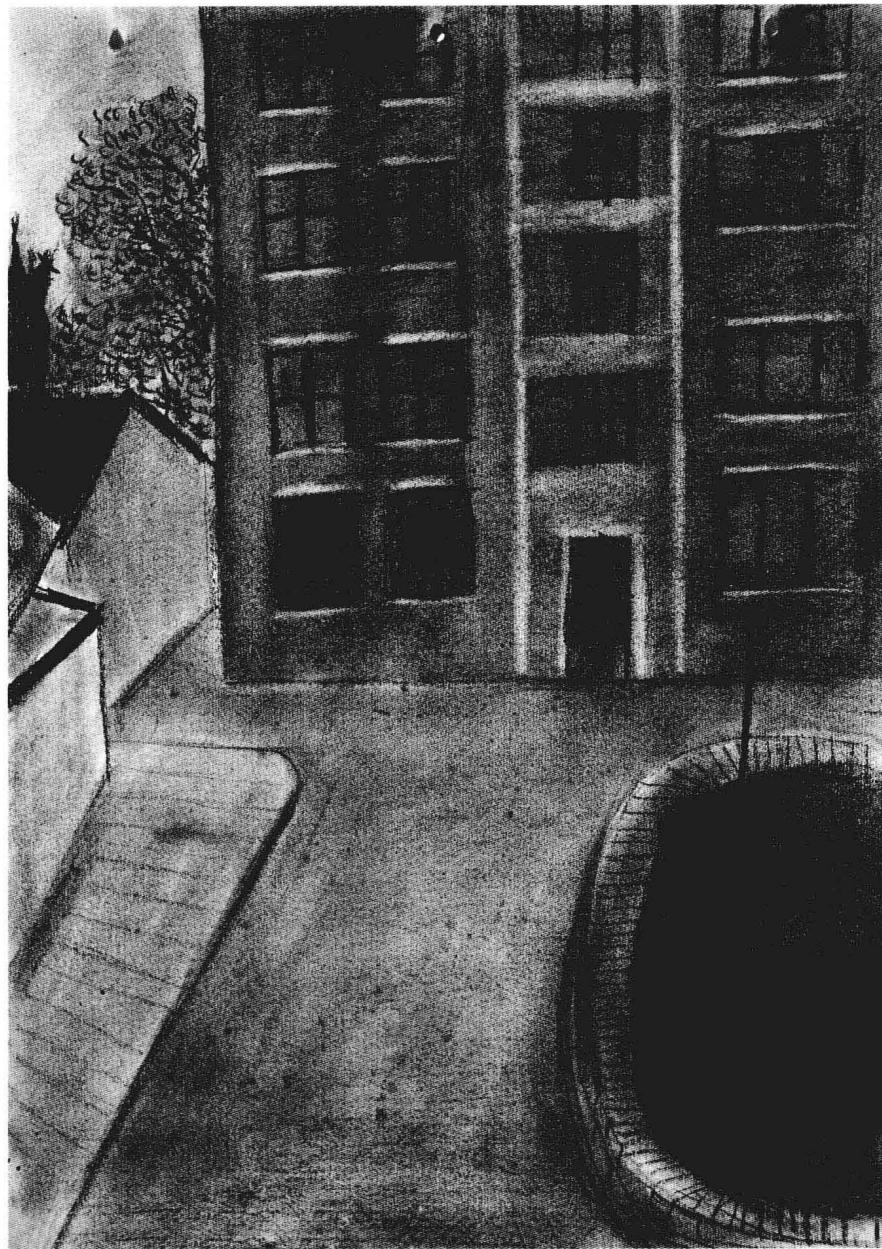

白墙边的小树

2008

纸上碳笔

55CM*37CM

十一号楼的风景
2008
纸上碳笔
55CM*37CM

下午四点的花园
2008
纸上碳笔
55CM*37CM