

大家·艺术 系列丛书

Shen Yaoyi
Landscape

沈尧伊

风 景 画

Z01337605

华 艺 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

大家·艺术：沈尧伊风景画/沈尧伊绘。——北京：华艺出版社，2004. 10
ISBN 7-80142-603-7

I. 大… II. 沈… III. 风景画—作品集—中国—现代
IV. J229

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第108072号

大家·艺术系列丛书

——沈尧伊风景画

丛书主编：李铁军

作者：沈尧伊

策划：《艺术报道》杂志社

责任编辑：共田

设计：李燕

责任印制：赛智勇

出版发行：华艺出版社

地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层

邮编：100083 电话：010-82883767、82883890

印刷：北京朝阳新艺印刷有限公司

开本：889×1194 1/16

字数：256千字

印张：10

版次：2004年10月第1版第1次印刷

ISBN 7-80142-603-7/Z·323

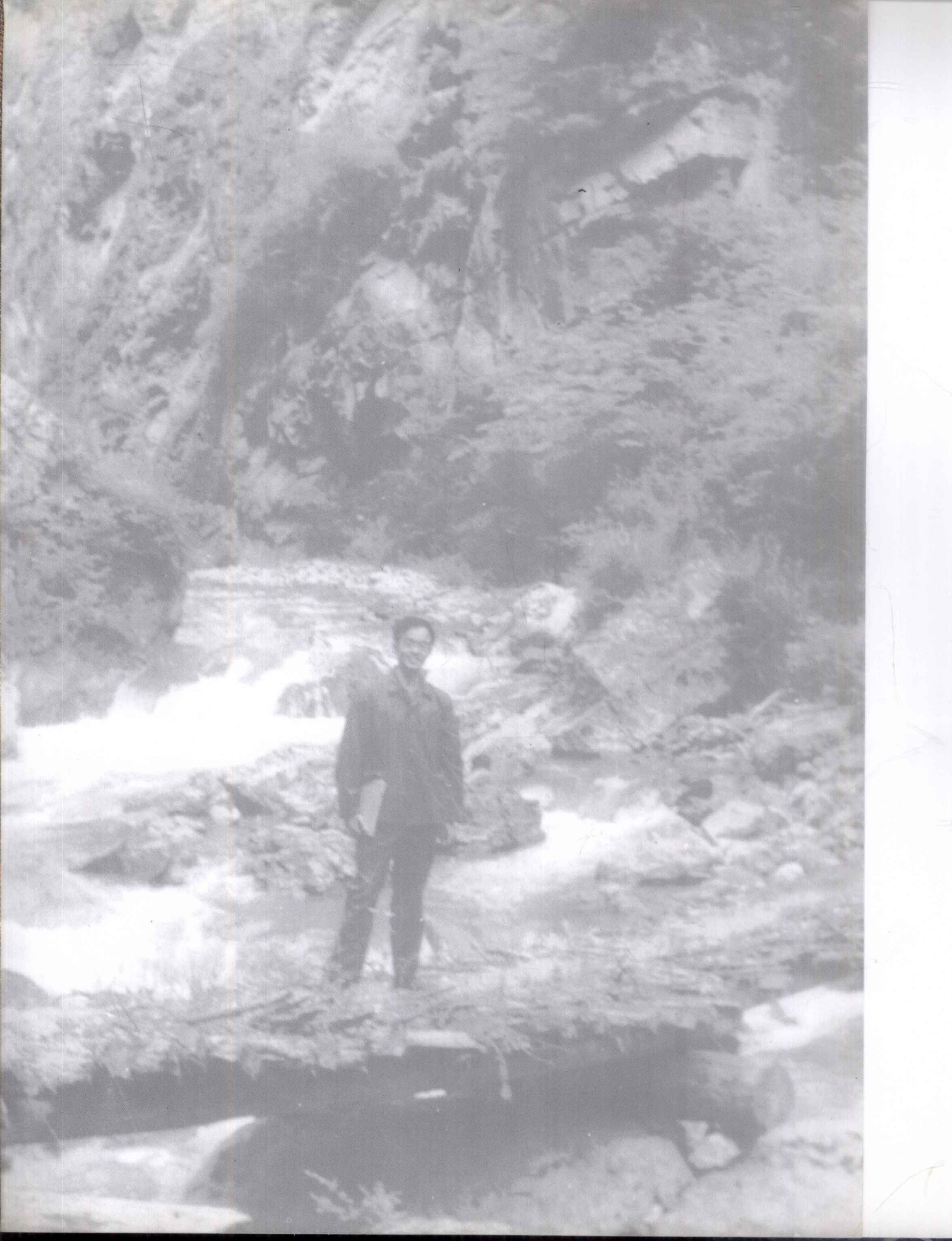
定价：38.00元

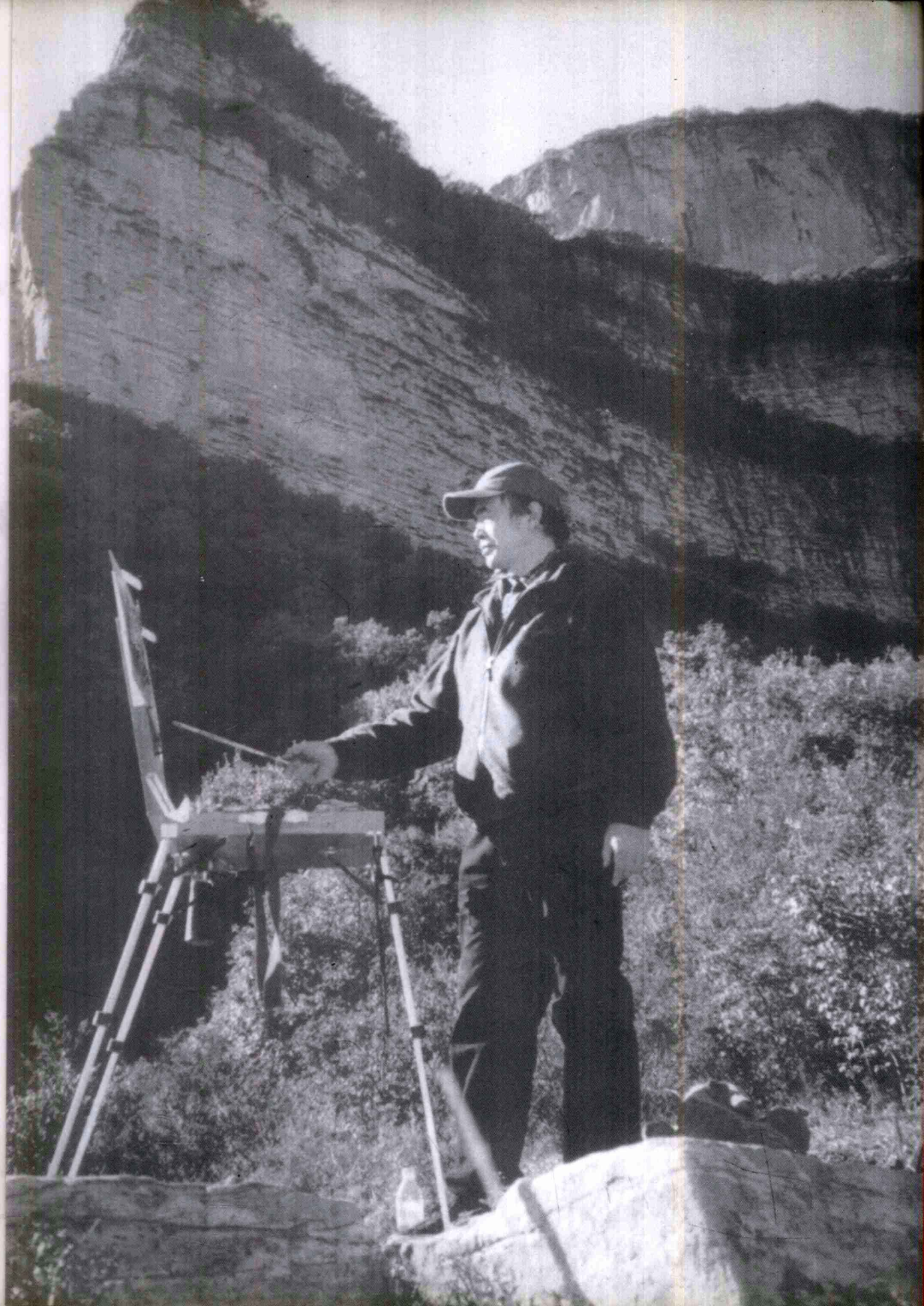
华艺版图书，版权所有，侵权必究。

华艺版图书，印装错误，可随时退换。

法律顾问：国方律师事务所 王军 律师

电话：010-82254888

沈尧伊
风景画

Shen Yaoyi Landscape

沈尧伊简历

1943年生于上海，浙江镇海人。1961年毕业于中央美术学院附中，1966年毕业于中央美术学院版画系李桦工作室。先后在天津美术学院、中国戏曲学院舞美系、中国人民大学徐悲鸿艺术学院任教。现为教授、博士生导师，中国美术家协会理事、连环画艺术委员会主任；北京美术家协会副主席，文化部1992年优秀专家、国家人事部1999年中青年有突出贡献专家。

多年来创作了大量的美术作品，其中油画、宣传画、木刻作品发表展出400余件次，插图和连环画作品发表百余部，5000余幅。

其中有三件油画、四件连环画、二件插画和木刻作品获奖。连环画《地球的红飘带》获十项奖，其中四项全国性大展金奖。油画《遵义会议》获北京市委、市政府文化艺术奖。

Shen Yaoyi Landscape

目 录

	风景创作 · 21幅	74	春讯	119	高山滑雪场
8	梦笔雪杉	75	雨彩	120	温哥华游港
10	离天三尺三	76	雨恋	121	河钓
12	梦笔雪路	77	好大的雨	122	漂流
14	山羊	78	立交桥	123	奥林匹克村
16	雾湘江	79	小区暖冬	124	演奏会的师生
19	草地跑马云	80	小红帽	125	皇家山音乐学院
23	彝海杜鹃	81	最后的蜂窝煤厂	126	待课
26	圣湖	82	电话亭	127	四重奏组
27	逐涛	83	雪夜	128	公开课
28	花地	84	古树!		
31	彩练太行	85	下大雪了		
35	夹金山雪水河	86	停车场		
38	龙舞太行				田园套曲 · 28幅
40	秋壑			130	春暖
42	山林之歌	俄罗斯方块 · 20幅		131	古树小巷
43	晓	88	芬兰湾	132	皖村小巷
44	河之汇	89	湖畔奏鸣曲	133	风柳
46	此路通向腊子口	90	航标灯	134	草泽地
48	霜晨月	91	采蘑小径	135	沿河城戏台
50	原驰蜡象	92	微风	136	羊圈
52	大河序曲	93	伏尔加河畔	137	集
	长征之路 · 18幅	94	长明火前的婚礼	138	红房顶
54	我在草地的坐骑	95	金环线上的汽车站	139	苹果园
55	有朋自远方来	96	夏宫电话亭	140	食堂
56	通向草地的腊子山	97	格瓦斯饮料车	141	晚归
57	节日前夕	98	大学城	142	秋馨
58	草地疾风	99	弗拉基米尔路	144	皖南雨
59	草地四重奏	100	别廖	145	西递村
60	暴雨冲断的小路	101	民间舞者	146	书院荷塘
61	四川巴西	102	三人家	147	宏村牛胥湖
62	毛儿盖青稞田	103	季玛和他奶奶	148	雨路
63	甘南腊子口	104	维堡	149	冷风
64	天水一隅	105	地铁站台	150	水暖鸭先知
65	毛儿盖水磨房	106	柴可夫斯基音乐学院	151	两棵树
66	第一届中华苏维埃代表大会旧址	107	古比雪夫港	152	雪兔
67	湘江小店		加拿大音乐桥 · 20幅	153	雪路
68	在激流中	109	鸟瞰落基山	154	大河滩
69	天鹅抱蛋	110	奥运村	156	冬日鱼塘
70	草地黄河源	111	加尔加里河	157	玫瑰房
71	冕宁山谷	112	三文鱼回游谷	158	兰洼
	我的家在二环路上 · 14幅	113	雪谷	159	泡桐林
73	昨夜雪	114	紫杉林		
		115	黄杨谷		
		116	高山湖		
		117	兰道山		
		118	红船		

感谢生活 Thanks life

我在20世纪八十年代末至九十年代，用六年画了长征史诗连环画《地球的红飘带》，用两年画了大型历史油画《遵义会议》，其后连续完成了七个博物馆委托的历史画任务。十年创作经历萌生的最大愿望是学习。世纪之交的几年，我以每年百幅以上的写生、记忆画数量经历了又一次大学，一个人的大学。2003年6月至2004年6月一年内完成了风景画创作21幅，成为这次“大学”的“毕业创作”。2004年11月初在中国美术馆举办的《长征之路，沈尧伊风景画展》就是这一阶段的汇报。

两极之求

两极，指艺术语言探求和进一步贴近生活。“极”非极端，是一种倾向和追求。一分为二，在拉开距离的基础上，寻求更高的契合点。其实就是一句话：从对生活的感受中寻找个性化的艺术语言，从眼下流行的文本、自恋、观念和商业化的时尚之中踏出一条自己的学习之路。

连环画《地球的红飘带》完成了第一册150幅之后，一个问题困扰着：倾向。究竟是更版画性、概括、强烈和简捷，还是更生活化、真实、朴素和身临其境？连环画创作是不能停顿的，倾向在左右摇摆，但我最终坚定的选择了后者。其结果版画语言并未冲淡，却有了新的面貌，一种更充实的表现力，超出了我最初设想的效果，当我画完过草地一节时，连自己也像从泥泞中爬出来的感觉，我相信读者会受到感染，而语言，不被人察觉，也许是一种最好的存在方式。

风景画创作《离天三尺三·贵州娄山关板桥镇》120×120cm木板丙烯油画，是最后完成的。板桥镇，娄山关门户。1935年红军娄山关大捷关键一仗旧址。1975年我去登娄山关，回首板桥，只见大石之上树

指天穹,便立即画了一幅色彩写生。后来我曾整理过一幅纸面丙烯画,1998年还就此构图画了近二米的大画,但均不合意。素材好未必出好画,问题在哪里?这次又重画,做了几个倾向的尝试仍不得要领,只得放一放。很巧,恰逢去广西开会,南国田园风光一下打开了我的眼界,我才发现那种由生活而发的感觉,才是需要的倾向,是创作的起点,也是终点。画面之结构、色调、技法、材料有了核心,生活中一切的生动的视觉形象启动了艺术语言的活力。于是,创作迅速进入良性循环的轨道。顺便提一句,我在广西时拍了点风景照片,但回来未及时冲洗便迫不及待地凭感觉画了。画完成后,照片也冲洗出来了,我想了想:如果照片先冲洗出来,有些细节会牵着我走,画面与现在肯定有别,哪个效果更好呢?还是凭记忆的感受更主动,更到位。

《河之汇·四川小金县勐固铁索桥》120×120cm。小金原名懋功,是1935年红一·四方面军会师的旧址,勐固铁索桥在两河之汇合处。1977年我在此写生时,正巧一沟有雨一山晴,两河一兰一黄,交汇处泾渭分明。风景画《河之汇》创作过程同样经历了马鞍型。从视觉感受上至最后完成的作品是一种回归。从中间过程的变体画可以看出,曾经过分地强调了奇特感,融进了其它地区的资料,着力于画面自身的完整,结果改变了对象的原生环境,真实感变调的直接后果是画面冲淡了和观者之间的感情交流。可见,生活的存在真实和感受真诚是创作中不可动摇的支柱。

一幅好的肖像画,不仅比对象照片真实,甚至能比对象本人更真实。为什么呢?就在于这种对生活的感受进入了更本质、更高级的层面。相

反,艺术离开了生活的核心,一切神奇的形式都将成为泡沫,五颜六色,终为一空。

生活为师

我在艺术院校当了几十年的教师,我一贯认为:真正的老师不是我们,而是生活。而教师的主要任务是传授学习生活的方法,即使是学习中外优秀传统,主要也是学习大师对待生活的经验,这不意味着否认艺术主体,而是强调生命和依存空间的整体性。

写生和记忆画永远是画家认识生活的主要方式。因为绘画,作为视觉艺术的最基本工程,是手(手绘)、眼(观察)、脑(认识)、心(感情)相结合的产物,其中核心是眼睛的观察。而眼手结合,是一种最具体和深入的观察。视觉艺术的基本特征是直观,一幅画必须一目了然,又不一览无余,因而从生活到艺术的历程始终围绕着视觉造型和语言的选择和升华上。可以说,画家一生的训练就是看,无论是对生活或者在创作过程的层次高低最终体现在看。抛弃这一切,无异于毁灭自己的艺术生命。正如人要吃饭,拒绝吃饭会有什么后果?吃饭的最终目的是吸收人体必需的营养,维持和充实生命的成长。为达到这个目的,吃饭也有它的基本程序:首先选择可食之物(取舍),要进行层层加工(烹调),要食用(方式),要消化(营养吸收)。这种循环一日三次,一生有多少次呢?这与画家向生活的学习过程何等相似乃尔?

我长年的工作程序大致就是这样一个循环:大量的写生或记忆画为观察和达到对生活感受初步的取舍,筛

选其精华,或重新组合或由之启发而就的构图整理,将有发展前途的构思升级为创作,经过几次变体达到终极目标,犹如一个金字塔。其中,我最重视的是两点:一是要完全保留写生和记忆画中的生动性,二是注重消化。每阶段外出写生,归来后必用一个更长的时间在画室中进行整理。

2001年我赴俄罗斯一个月,画了一批写生和记忆画,归国后用半年时间整理了55幅尺寸为50×50cm的构图,取名为《俄罗斯方快》。2002年我赴加拿大一个月,归国后整理了34幅尺寸为60×60cm构图,取名为《加拿大音乐桥》。其实每个过程都会有不可取代的好画,不见得成为大创作才好,我们常说的可遇不可求,即指在这个循环中,所得到的幸运。

河北的嶂石岩,是太行山典型景观。第一次去就迷恋山顶之浩瀚壮景,归来后,画了两幅二米左右的大画,尚觉还有提高的空间,于是又去了第二次。目标仍是围绕最初所选择的两个景色,积累新的形象感受。因为感受有了新的东西,重画的两幅就有新的面貌,上升了一个档次。反正坐在家,这一切都是不可能发生的。

我这个人,从来是自己和自己比,只要在进步,就是最好的回报。艺术这种事,常常乱纷纷,与其左右环顾,不如低头做些让人惬意的事,这算题外话了。

美之依据

四川的安顺场曾是大渡河重要渡口,自解放后修了公路,渡口荒废,随之渡船失传。几个老船工,你一言我一语,我在一张白纸上按照他们讲述勾画着,修来改去,画着大渡河的

渡船,最后一看,还真漂亮!渡船流线型,船头高扬,像没有修饰的龙舟。我悟到一个道理:大渡河之急流险滩造就了大渡河渡船的美,可见审美是人们认识自然规律的一种延伸,是在感情领域中的一种升华。

我把近期的风景画创作以“长征之路”为主题,其实素材并不都是长征旧址,但作为一种审美对精神的诠释,我以为是可行的,正如古语云“大象无形”“大美无言”。

长征不过两年,在历史的长河中两年是短暂的瞬间,然而却成为二十世纪人类史上最伟大的事件之一,这是因为它为我们留下了一种精神。我是在长征精神熏陶下成长的,因而,在我的作品中体现了长征精神的审美理想是必然的。

在这批风景画创作中最能代表我的审美追求的作品是《草地跑乌云·四川松藩草地》220×130cm,亚麻布丙烯油画。松藩草地,中国唯一的高原湿地,黄河流域和长江流域的分水岭,平均海拔3600米。1935—36年中国工农红军曾三越草地,创造了历史的奇迹。我曾在1975,1977和1990年在草地写生。草地以它严酷、神秘和美丽震撼着我。一次外出写生,突见天边一片乌云袭来,战马耳朵一竖,向家疾驰,乌云和黑影一直在狂风中追逐着我们,刚到驻地冰雹暴雨倾盆而至。这种感觉使我一直想画一张画,我这个人从来不会画那种很宁静的画,因为我内心从来没有宁静过。草地跑乌云,这个带有视觉冲击力的形象使我沸腾的内心和体现浩瀚之大美的愿望得以实现。

应当说,这种场景在生活中很难见到。但这是一种生活感受的综合,

因此,又是真实的。与几次变体画相比,新的创作将所有的追求都落实到一种真实性的把握上。将原来的视点从飞机上落到山坡上,用风横贯画面,用透明而写意的丙烯色走云,用加厚的油画色编织地毯般的草地,而用轻盈不透明的方式表现群马扬起的土尘。生活真实感来源于生活的本质,本质就是规律。比如草地的视觉特征之一是河流积水交叉纵横,这是因为黑河、白河在相对平坦的高原上难以找到固定的河床,流水冲击造成了无数积水潭,草地之奇花异草与各种污泥形成了有着斑斓色彩的景观,河流的走向把一切纷乱有机串连,从透视的角度看时隐时现,在山坡之交界抹过一道墙般的冲击层,这一切对自然属性的认识和感受,那种质感、量感、形式感、色彩感。都使我找到了表现的艺术语言,甚至材料。这幅作品所体现的我对于形象人格化、强烈的境界化和动势的旋律感等的追求全部是从对生活的真实感受中探求和迸发的。

我认为,历史事件的旧址,是偶然与必然的交叉点,历史事件和其环境是一个视觉整体。无论来源于历史或现实的认识和感情,都会直接影响和作用于视觉形象的选择和艺术表现的趋势。

《雾湘江·广西界首》100×180cm。广西界首是湘江渡口。1934年12月湘江之战旧址。此役红军折兵过半,湘江水被红军烈士的鲜血染红。史载:周恩来副主席踏上江堤望去,顿时脸色徒变,极度震惊和痛苦。因为这血腥和惨烈的教训,才产生了遵义会议的历史转折。毫无疑问,我画首界,不可能把他当着普通景观,但也不能人为地去改变现实。我曾经根据速写画过一幅画,渲染了一种沉

重。只模仿了现实,是一种平淡;仅强调了历史,视觉联想则过于狭窄。本次重新创作,我立意引发观者的一种更宽的联想,一种超越历史的思索。因而,我选择了一个基本和强烈的视觉点——雾。

比起当年红军长征来说,我算是没有真正吃过苦的人。不过1990年登夹金山是记忆中累得最惨的,因此对夹金山上美景感情最深。这次创作,我心想,咬紧牙关也要把这个题材拿下来。我因此千心万苦地画了两幅画《夹金山雪水河》和《逐涛》。另外,还画了两幅梦笔雪山(红军过的是第二座雪山)的创作(梦笔雪杉)。一幅是“肖像”,另一幅是“群像”。精神和美景之间,靠寓情于景来串联,过去总觉得审美是个神秘的理论问题,现在看来很具体。画家能点石成金,靠什么?感情。感情之源是感受,一切仍是视觉范围内的事情。

绘画为什么会永存,就在于生活使画家永远保持着对美的敏感,在于每个画家那种发自内心的感受和追求的千差万别。尽管画了一辈子的画,画的圆不如圆规,直线不如尺,但那种贯穿了眼、心、脑的手绘确是人类一种和高科技平行发展的伟大的智慧,是任何数码影像无法替代的。只要生活存在,绘画就不会失去青春的活力。

我有时想,生活是最慷慨的,它把无穷无尽的美展现给我们,当我们常常为觅得一隙而沾沾自喜时,生活仍对我们宽厚的微笑:只要看得见就好。生活不会指责你侵权,也不会和你打官司,但生活对我们有唯一的要求:真诚。

沈尧伊

2004年6月15日

风景创作

二十一幅

2003.6~2004.6

Landscape Creation

Twentyone page

《梦笔雪杉》素材 写生/构图/草图/草图

梦笔雪杉·四川梦笔山

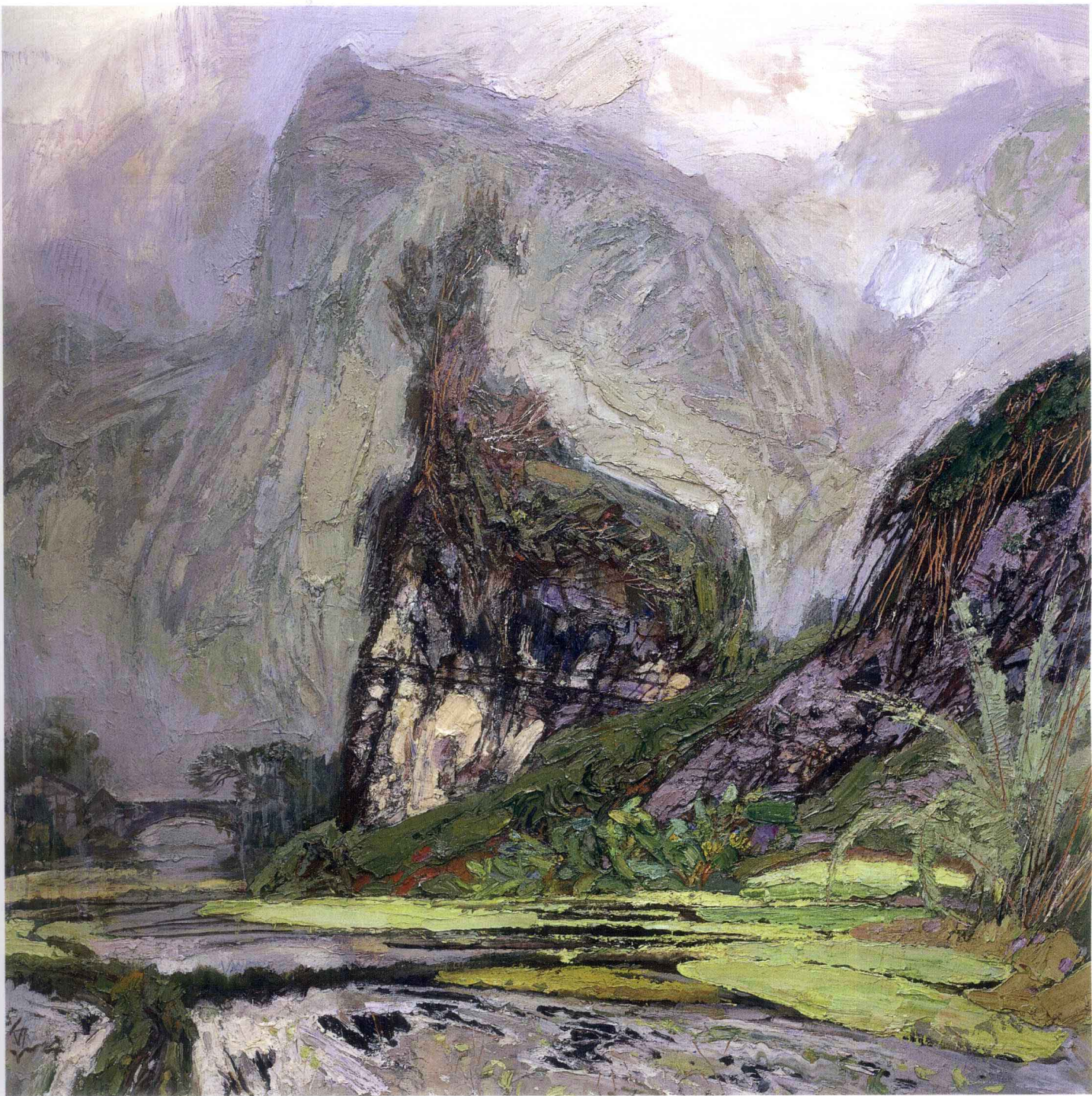
85 × 200
木版丙烯油画
2004

梦笔山,位于四川卓克基。
1935年6月中国工农红军翻
越的第二座雪山。

《离天三尺三》素材
写生／构图／变体画

离天三尺三·贵州板桥

120 × 120 木版丙稀油画 2004

板桥镇，位于贵州娄山关南口。1935年2月中国工农红军娄山关大捷重要战场。

《梦笔雪路》素材
构图、变体画

梦笔雪路·四川梦笔山

120×120 木版丙烯油画 2003

梦笔山，位于四川卓克基。1935年6月中国工农红军翻越的第二座雪山。

