

當代中國畫 / 名家 / 作品 / 珍賞

我坚信
水墨里潜藏着精神性和灿烂的生命力
所以
传统需要继承
但是
它不是绝对的价值

I believe in the
spirituality and the
power contained in ink.
So,
I respect the tradition
of ink painting.
Yet,
It isn't an absolute
value

卷

SUN CHU

2008/2012

我坚信
对传统水墨语言的重新构建
多元表达
更让水墨行为
具有美学意义上的永恒价值

I believe. To
restructure the
expression form of
ink painting,
to paint with
various means,
will endue a
prolonged and
further value to ink
painting.

當代中國畫 / 名家 / 作品 / 珍賞

卷

SUN CHU

2008/2011

《當代中國畫》編輯部 編

图书在版编目(CIP)数据

当代中国画名家作品珍赏·孙初卷/孙初著.

—桂林:漓江出版社,2012.5

ISBN 978-7-5407-5726-7

I. ①当…II. ①孙…III. ①水墨画-作品集-中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第086393号

当代中国画名家作品珍赏·孙初卷

著 者:孙 初

策划编辑:庞俭克

责任编辑:樊德凤

书籍设计:孙 初

责任监印:周 萍

出 版 人:郑纳新

出版发行:漓江出版社

社 址:广西桂林市南环路22号

邮 编:541002

发行电话:0773—2583322 010—85893190

传 真:0773—2582200 010—85800274

邮购热线:0773—2583322

电子信箱:ljcbs@163.com

<http://www.lijiang-pub.com>

印 制:北京科信印刷有限公司

开 本:710×980 1/16

印 张:7.5

字 数:15千

版 次:2012年6月第1版

印 次:2012年6月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5407-5726-7

定 价:49.00元

漓江版图书:版权所有,违者必究

漓江版图书:如有印装质量问题,可随时与工厂调换

水墨艺术发展至今，

呈现出诸多的表现形式及多元的审美需求，
标志着中国传统艺术的发展进入了新的阶段。

面对继承与发展，

要保留什么？

去掉什么？

传承什么？

是我近年来不断思考的问题。

虽然还没有清晰的答案，

但有一点是确定的，那就是：

创新必须入古，入古方可出新！

孙初 2012 北京

當代中國畫 / 名家 / 作品 / 珍賞

我坚信
水墨里潜藏着精神性和灿烂的生命力
所以
传统需要继承
但是
它不是绝对的价值

I believe in the
spirituality and the
power contained in ink.
So,
I respect the tradition
of ink painting.
Yet,
It isn't an absolute
value

卷

SUN CHU

2008/2012

我坚信
对传统水墨语言的重新构建
多元表达
更让水墨行为
具有美学意义上的永恒价值

I believe. To
restructure the
expression form of
ink painting,
to paint with
various means,
will endue a
prolonged and
further value to ink
painting.

當代中國畫 / 名家 / 作品 / 珍賞 /

孫初卷

SUN CHU
2008/2012

上架建议：艺术

ISBN 978-7-5407-5726-7

9 787540 757267 >

定价：49.00 元

策划编辑：庞俭克
责任编辑：樊德凤
书籍设计：孙 初

水墨艺术发展至今，

呈现出诸多的表现形式及多元的审美需求，

标志着中国传统艺术的发展进入了新的阶段。

面对继承与发展，

要保留什么？

去掉什么？

传承什么？

是我近年来不断思考的问题。

虽然还没有清晰的答案，

但有一点是确定的，那就是：

创新必须入古，入古方可出新！

孙初 2012 北京

當代中國畫 / 名家 / 作品 / 珍賞

孫初

卷

SUN CHU

2008/2011

《當代中國畫》編輯部 編

图书在版编目(CIP)数据

当代中国画名家作品珍赏·孙初卷 / 孙初著.
—桂林: 漓江出版社, 2012. 5
ISBN 978-7-5407-5726-7
I. ①当… II. ①孙… III. ①水墨画-作品集-
中国-现代 IV. ①J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第086393号

当代中国画名家作品珍赏·孙初卷

著 者: 孙 初
策划编辑: 庞俭克
责任编辑: 樊德凤
书籍设计: 孙 初
责任监印: 周 萍

出 版 人: 郑纳新
出版发行: 漓江出版社
社 址: 广西桂林市南环路22号
邮 编: 541002
发行电话: 0773—2583322 010—85893190
传 真: 0773—2582200 010—85800274
邮购热线: 0773—2583322
电子信箱: ljcs@163.com
<http://www.lijiang-pub.com>

印 制: 北京科信印刷有限公司
开 本: 710×980 1/16
印 张: 7.5

字 数: 15千
版 次: 2012年6月第1版
印 次: 2012年6月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5407-5726-7
定 价: 49.00元

漓江版图书: 版权所有, 违者必究

漓江版图书: 如有印装质量问题, 可随时与工厂调换

以深情冷眼感悟地老天荒

孙初花鸟画呈现的艺术境界

文 / 吴志翔（美学博士、艺术评论家）

在这么一个喧嚣沸腾的时代，从孙初先生的画中，我似乎能触摸到一种地老天荒般的宇宙生命情怀。花鸟画哪怕写意，也容易沦陷于比德象征的境地，但孙初的画作则有跳出物象束缚向着更广大深邃境界延伸的意图。凝视着这些略显出几分寂寥的画面，我感到尘俗的世界悄然隐遁，天地之间浮现出了另一番久违的生气和灵气。那一草一石、一花一鸟所营构而成，《意象在六合之表，荣落在四时之外》的艺术境界，是那么冷峭而且幽深。

从艺术风格的角度看，孙初的画并非珠圆玉润、冲淡中和的一路，他的下笔似有意粗涩，而笔下所有那些奇中见美、怪中见趣的意象都显得逸气纵横或者说是老气横秋，蕴含着一种独特凛然的官能力量。独栖枝头的怪鸟，恣意漫长的藤萝，嵯峨岩下的寒鸦，游弋水中的鱼虾……它们较少呈现出时下画作中习见的可爱扮相，譬如稚气憨相，譬如喜色媚态，相反，它们看起来都是野性未除，在一片蛮荒中顽强而别扭地生长。孙初用一枝秃笔描划这些拙笨

源）所谓的“幽意”在哪里发生？就在我们凝视画境的一瞬间。

今天的世界已经被“祛魅”或“去魅化”（disenchanted），时空的物理化和人的中心化使得天地敞亮得不再神秘，也使天地间的一切生灵似乎都成了为人而存在的动物和植物。也许只有在与自然生命达到最大程度贴合的艺术境界里，在那些画笔描摹的风雨晴晦、涂抹的山川草木和勾勒的鸟兽虫鱼中，我们才有可能将自然万物的生命复魅，才有可能与之相应、相和、相互酬答。恽南田说，画家笔下的鸟多相叫于荒天古木；那片荒天古木所成全的就是一种近乎造化的永恒感觉。李泽厚曾评价，倪云林画的小树茅亭、远坡风竹传达出一种地老天荒式的寂寞和沉默；另一位著名的学者也写道，八大山人画的枯枝残叶、嶙峋怪石张罗出一个地老天荒般的残山剩水。以我看，孙初的画境也因为对于当前时空的疏离而带给观者天荒地老的领悟。“万物自生听，太空恒寂寥”（韦应物），在寂寥中有气象万千，从虚静中得生机无限。天地有大美而不言，所有

中透出力量，奇崛中有些恍惚，冷漠中流露生机的生灵，也算是写尽了自己胸中与笔下花鸟鱼虫一般无二的那一腔“无所谓”且又“无所畏”的心迹。老丑，是无所畏的，只要那形貌动态背后埋伏着一股元气淋漓生生不已的生命力；荒寒，是无所畏的，惟有不沾不滞于日常气息浓郁的枝枝蔓蔓，才能令我们暂时超脱俗情的羁绊而获得自由的审美心境。因此，倘若想要从孙初的画中寻找温暖的亲和感或家常味，那是肯定要失望的，孙初孜孜以求的是一个更为幽远、阔大、苍茫、深邃的境界，为达此境甚至不惜放任画中生命逞其睥睨一切的漠然、乖张和孤傲。当然，孤高绝俗并不意味着画家与世间绝情，只不过在空阔而不造作的苍茫天地里，用宗白华先生的话说，当凭借深静的心襟，发现宇宙间深沉的境地。所以，可以用一个词概括画家的创作状态，谓之“深情冷眼”可也——“以深情冷眼，求其幽意所在。”（董

的生物在周流不息的造化中持守着自己的秘密。孙初的画笔也因此而深入到了生命的腹地。

孙初把造境视为水墨画的最高境界。造境者，有我之境也，心造之境也，乃是“于天地之外，别构一种灵奇”（方士庶），是“灵想之所辟，总非人间所有”（恽南田）。所以他不顾忘画意的凄清孤远，不介意与世界之间的紧张失衡，也不回避粗涩中的得意忘形，更专注于“墨海之中见精神”、“混沌里面放光明”的灵境。同时，他显然也不想让那股子野逸之气突破生命物象共同构筑的和谐，而勉力要维持住狂放与内敛之间的张力。孙初是看重大境界大精神的，这种大境界大精神当然不会仅仅停留在花鸟鱼虫私语呢喃的意象，所谓境生象外，所谓超以象外，大境界必定遥遥指向超越有限、超越当下的地老天荒之悟。就让我们摒心息虑，用冷眼和深情，感受那满世界的荒寒，满世界的生意。

文 / 蔡劲松

(北京航空航天大学文化与艺术传播研究院执行院长、

北航艺术馆馆长、教授)

通往心灵秘境的探寻 孙初水墨及设计艺术作品观感

艺术经过几千年的发展演变直到今天，人们对其边界与本性的认知，其实是愈发模糊及疑惑了。有的人以当代为标签，以实验、创新为口号，对待艺术的心态却存有某种游戏甚至亵渎的成分。个别所谓的『当代艺术』成了标新立异的幌子，与我们生长的土地，与我们作为社会个体的心灵品性和精神状态背道疏离、越来越远。当代艺术的创新和实验，应该是在尊重艺术传统的前提下，基于人性使然与诗性自然的融会贯通，不断以新的艺术表现手段和感悟力量，艺术地展现对世界的精神体验和深刻洞察。如此看来，当代艺术绝非仅仅是由当代人仓促而作的，也不仅仅是关乎于当下的某种具体的艺术状态。法国艺术家布德爾在一个世纪前曾说：『艺术，这是精神把世界带给物质。艺术，这是人把物质同精神联系起来。但是，仅此还远远不够。艺术，这是在一个人身上重新创造出整个宇宙。』

以这样的视界来审视集艺术家、设计师身份为一体的孙初，他即是一个用心灵感悟和创造艺术的探索者、实验者。他的作品如同他精神的幽思、灵魂的镜子，在传统与现实的交错中充满着自在的想象，在当下与未来的语境里拓展着隐喻的可能。如他一幅命名为《本无生土气，自

在水云乡》的水墨作品，竖条幅画面与标题相辅相成、互为因果，散点式的构图布局，飘逸娴熟的笔墨技法，甚至看似无主题的生命意象的变奏，都在轻松无意中浸透出一种超然之境，使其当代水墨探索的实验路径呈现出别具一格的隽永意义。

生命的迹象是孙初水墨创作中无处不在的符号或征兆。看得出来，他并不总是要刻意去描绘它们，但它们就像幽灵一样浮现在孙初自在挥洒的笔墨下，甚至在他画面的留白处扩展开来，总是那么鲜活，有时还有点忧郁。他的笔墨常常为那些弱小的、容易被人们忽视的生命们（无论是动物还是植物，或是融于自然中的纷繁的生命元素），赋予高贵的气质和存在的尊严。我以为那其实就是孙初自己的精神写照，也是他水墨创作中最可贵的那一面。孙初将自己的水墨实验视为一种个人化的『古典主义的虔诚守望』，一种展现『袒露混沌世界的无序之美』。可是无意之间，恰恰是他用水墨与世界沟通的这种纯粹状态与独特方式，才使他有可能完成传统性与现代性的一次次精神对接，在孤寂的尝试中显示他出众的艺术塑造能力，让人回味无穷。

悲悯和温情、敬重和凝思，是孙初的水墨作品给人启示较多的另一

面。他常常以最简单的线条、最朴实的笔墨，稳重而不动声色地勾勒他的内心所见、所想，把生命的坚韧和自然的复杂深邃凝固在画面中，对万物之境、生命际遇总是怀着一种悲悯、敬重、珍惜的温情，从而在创作中始终散发发出内在的情感体察和生命哲思。水墨作品《空山新雨》，寥寥数笔画出的飞禽与枝花，寂寞里竟透着一股传统文人的精神风骨，无奈中隐含着些许傲然之气，恍若隔世的、似曾相识的心绪。他近期的一批圆扇作品，无一例外地融花草虫兽于他构筑的知性空间中，率真、飘逸的笔墨语汇使其作品中的画面叙事能力自然天成，具有强烈的隐喻色彩和个性情思力量。他的《仙风道骨》系列传统文人造像，技法精到、形神兼具，不拘泥于人物画的贯常细节，却在情理与形式间绘出了文人大师们的内心气象和精神气度，同时也闪烁着他自身的艺术关切和精神理想。

如果说水墨是孙初的精神内化为物象与世界交往的一种方式，那么，他的平面设计探索，则是他感知世界并创造出一个崭新精神世界的另一心灵秘境。用他自己的话说，『设计和绘画，是我和世界沟通的两种方式……西方与东方，极古与极新，像一条直线的两个端点，我游离其间。』孙初的这种游离是自由自在的，也是充满心灵寓意的。欣赏孙初的平面设计作品，无论是书籍装帧、海报设计，还是包装等其他创意

设计作品，人们大都首先从中领略到他那种出其不意的思维，往往会『游园惊梦』般打动受众，给人留下丰富的想象空间，增强其平面设计作品的文化感染力和传播穿透力。比如，他为《青年视觉》杂志设计的标志性作品《VISION》，对一本卷曲的书籍的截面，以复印扫描的形式存储其瞬间的物态，就像书籍是由无数帧具有厚度的开放性圆圈组成，在浩瀚的时空中演变为丝丝墨线，简洁的构成在此扩展为无限张力，二元黑白对立及其凝固的瞬间，成为永恒的视觉中心与记忆象征。

孙初的『平面设计花园』与『水墨艺术景观』，似乎是截然不同的两类景象。但不久你就会发现，其实在他的心灵世界里，无论是现代设计，还是水墨探索，都成为了他宣示自己艺术主张的有效载体。他仿佛总能找到一条幽深的秘密路径，连通二者之间的隔膜和断层，在传统与时尚中自由往复地探寻艺术之真谛。

孙初的水墨和平面设计从来都是水乳交融、不可剥离的，他的创作天然地蕴涵着文人的率性和使命感。一方面，『传统』的力量是如此强大和根深蒂固；另一方面，由于他不停地对艺术现代性的尝试、探索和反省，使得其对『传统』的坚守更具构建意义和诗性力量，从而成为通往深刻世界的桥梁。在这个意义上，可以说孙初的艺术探索，实现了他精神理想与心灵物象的统一，至少，在他个人的身上成就并创造出了『整个宇宙』。