

孙茂祥
SUNMAOXIANG

来自李可染故乡的书画名家

近百年来，徐州走出了一大批杰出人士。以书画为例，民国以来的张伯英、李可染、朱德群、朱丹等书画家成为20世纪的一个现象，风格各异，竞相峥嵘。在现代美术史上闪现着光辉，李可染在中国山水画上的贡献已成定论。书画文脉传到今天似乎更为壮丽，徐州的书画事业也从来没有像今天这样繁盛。许多理论家朋友已注意到徐州出书画家的现象，这一地域现象必将被展开并深入探讨。

来自李可染故乡的书画名家

LAIZI LIKERAN GUXIANG DE SHUHUA MINGJIA

孙茂祥

SUNMAOXIANG

凤凰出版传媒集团

凤凰出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

来自李可染故乡的书画名家 / 刘明主编. — 南京: 凤凰出版社, 2008.5

ISBN 978-7-80729-176-3

I. 来… II. 刘… III. ①书法家—简介—徐州市—现代
②画家—简介—徐州市—现代 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 073992 号

- 书 名 来自李可染故乡的书画名家
主 编 刘 明
策 划 徐州凤凰文化发展有限公司
责任编辑 高思源
出版发行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版社(原江苏古籍出版社)
南京市中央路 165 号 邮编 210009
发行部电话 025-83223462
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
印 刷 徐州市今日彩色印刷有限公司
江苏省徐州市青年东路 62 号 邮编 221003
开 本 889 × 1194 毫米, 1/16
印 张 48
字 数 100 千字
版 次 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-80729-176-3
全套定价 288.00 元
(凤凰出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

地域文化的光彩

——徐州书画现象(代序)

程大利

徐州,古为九州之一。它是长江、黄河之间的一片沃土,兼有南北地域文化的特征。黄河十三次改道流经此地,积淀泥沙的同时也积淀下了文化,一种坚忍耐劳、朴实敦厚的文化,一种崇文尚武、入世进取的文化,一种心思缜密而不流琐屑、不入极端但又是非分明的处世风习很容易造就一批高旷冲淡又豁达温厚、有情有义的文人,而这又是传统书画艺术家必备的品质。

地理的特殊影响着文化生态。5000年以来,这里留下先秦文化的光彩,更留下两汉文化的辉煌。已经开掘和没有开掘的汉墓,无疑给这块土地添上了许多故事,成为极为厚重的遗珍。画像石是造型艺术的最好教材,《大风歌》而下的诗文传统展现着酣畅淋漓的气度,多姿多彩的民间艺术陶冶了一代又一代的少年,优美的自然风光和千载不泯的民间传说,都为艺术家的成长铺就了温床。近百年来,这里走出了一批杰出人士。以书画为例,民国以来的张伯英、李可染、刘开渠、王子云、萧龙士、王肇民、朱德群、朱丹等书画家成为20世纪的一个现象,不同于江南的“松江派”、“华亭派”等等,却是风格各异地竞相峥嵘。在现代美术史上闪现着光辉,李可染在中国山水画上的贡献已成定论,在历史上留下了充实的一页。

中国传统艺术是中国文化现象。书画是传统文化的瑰宝,它既可以“成教化、助人伦”,也可以“涤烦襟、破孤闷、迎静心、释燥气”,是“祛病增寿的良药”。书画发达地方人们的心态会趋于平和,社会风气会趋于文明。书画家在徐州特别受尊敬也是“崇文”风尚使然,这促使着艺术家更趋努力,为家乡做出新贡献。

文化,因传承而厚重,书画文脉传到今天似乎更为壮丽,一代书画家产生了新的影响,有的人已成为当代艺术的领军人物。徐州的书画事业也从来没有像今天这样繁盛。许多理论家朋友已注意到徐州出书画家的现象,这一地域现象必将被展开并深入探讨。可染先生的“实者慧”形象地总结了自己,更为一代书画家开启了修炼的明灯。在中华民族艺术的大花园里,徐州书画的奇葩必将更为绚烂,徐州的书画事业前程似锦。是为序。

戊子初于京华

孙茂祥画集

孙茂祥

亲聆恩师李可染先生悉心教诲(邹佩珠 摄 1986年)

名家评说

李可染(中央美院教授、中国画研究院首任院长)

你的画进步很快,画面比较整体,用笔也显得比较慢了,沉着了。画面用墨浑润,中远景画得不错,苍苍茫茫的,有点石溪和宾虹老师的感觉了。画面构图大气,这很难得,要知道你有多大的胸怀,就能画出多大的画,主要是靠内涵。今后要多学宋元几大家的作品,一定要用功打进去,结合写生,要有自己的想法,20年后你将会成为一位很有成就的画家。

张仃(中央工艺美院原院长、著名画家)

看你的画,画的比较苍茫,有点焦墨味道。用笔像黄宾虹老师。你以后的画要多用线组合,经常写写篆书会增加线的质量。可染先生是我的老友,你要学习他的绘画精神,名师出高徒嘛!要用心去画,结合传统画风,走出一条你自己的路子来。中国山水画就要靠你们这一代人来传承了!

龙瑞(全国政协委员、中国国家画院院长)

中国山水画成熟于唐,之后历朝历代佳作不断,形成了中国画意境深远、格法完备的深具民族文化精神特质的优秀传统。当代山水画创作只有立足传统,深研传统之奥义,并将当代人的精神情怀引入其中,方可成就当代山水画之大业。茂祥深谙此理。因此,坚守传统法度,同时注重写生,追求人与自然、造化与心源、物境与情境、笔墨与心灵的碰撞与融通就成为他山水画创作的主攻方向。

从茂祥近期作品看,多取大山大水入画,高远与全景式的布局,并不乏局部山石的细心刻画,有至刚至大至远之气,浑朴、壮阔之境已露端倪。如辅以笔墨精深之义理,必成大器。

雷正民(中国美术家协会原书记处常务书记)

著名画家孙茂祥是获1997年中国画坛百杰称号的画家。“百杰”的艺术成就代表了当代中国画坛的基本面貌和艺术水平。作为山水画家的孙茂祥,他的作品既有扎实深厚的传统功力,又具有现代感,以大气磅礴的气势,构成雄奇俊拔的阳刚之美。其作品舒放中有严谨,严整中又挥洒自

然,达到如此随心所欲地驾驭大结构的水平,没有相当的修养是办不到的。黄宾虹先生讲,画重苍润,苍是笔力,润是墨彩,笔墨功深,气韵生动。孙茂祥的画作已接近此种境界,并且在风格样式上形成了独特的艺术风貌。

程大利(中国美术出版总社总编辑、人民美术出版社总编辑)

孙茂祥是位执着的画家。他目标明确,二十年为一日,一步一个脚印地走过来。传统艺术形式中程式部分的继承是需要下“十年磨一剑”的苦功的,正所谓“五日一石,十日一水”。没有耐得住寂寞的定力绝无大成。孙茂祥便是舍得花大功夫的画家。李可染先生有“废画三千”语,其实,李先生是智力超群的人,更深谙艺术规律,故留此格言。茂祥颇得可染先生“师牛堂”精髓。

茂祥的踏实、严谨、沉着,再加上执着,这就为事业的成功提供了好的条件,在此基础上修为、积累,定可成大器。谨以此论言与茂祥君共勉。

韩天衡(上海中国画院名誉院长、西冷印社副社长)

孙茂祥的画传统基础非常扎实,细而不纤,粗而不犷,而且个人风格明显,笔下即有李可染先生沉雄浑厚,又有宋文治先生的生动秀滋。茂祥属北人却有南方画派之韵味,实属不易……茂祥画家属鸡,乙酉为本命年,逐书“雄冠天下”四字为赠。

刘国松(台湾著名画家)

观孙茂祥的作品,记忆最深的是传统笔墨,作品很深入,极具雄浑之气,当前已不多见,但要闯出新的境地,要有再创造的勇气……

马鸿增(中国美术家协会艺委会理论委员会副主任)

徐州画家孙茂祥的山水画独具艺术个性,与江苏主流画风拉开了距离,焕发着雄浑、厚重、劲健、浩莽的阳刚之美,亦如其人之质朴率真。他不以巧媚取胜,而以执着的塑造来抒写胸中丘壑,作品笔密墨沉,章法奇瑰,往往超以象外,得其环中。这是画家多年艺术探索的积淀,也是楚汉文化雄风余韵的回响。发乎本性,应乎自然,出乎耕耘,乃艺术创作成功之道。

随中宣部副部长孙志军(左三)、江苏省文化厅厅长章剑华(左四)、中国书协副主席言恭达(左二)参观“万里写生”创作作品

范保文(江苏省美术家协会副主席、南京师范大学美术学院资深教授、硕士研究生导师)

茂祥的山水,得宋人范宽之势,得近人李可染之魂,画面气势磅礴,笔力挺拔,布局奇巧而丰茂,给人耐看且情意深沉之感。

春云出岫

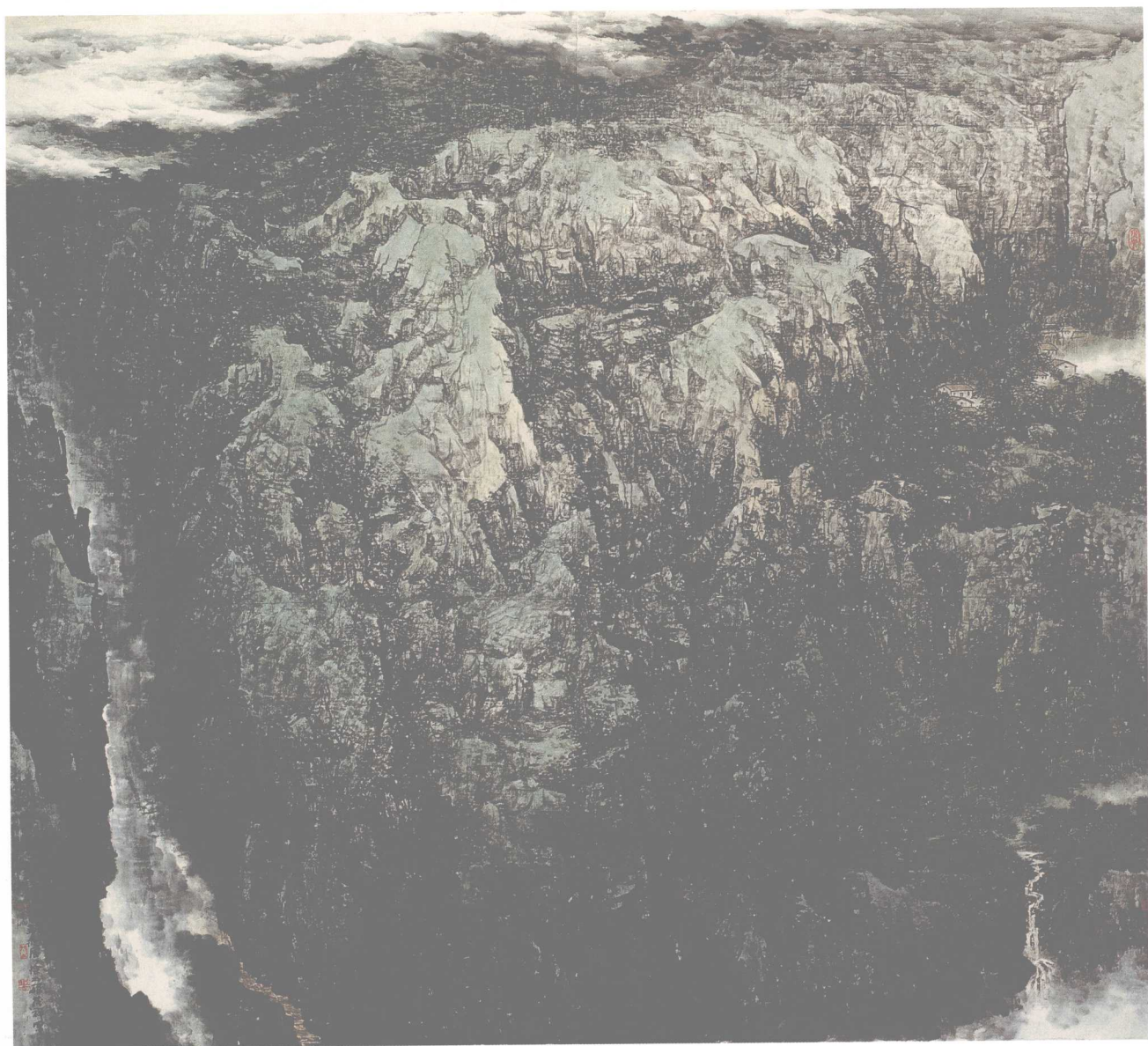
45x34cm

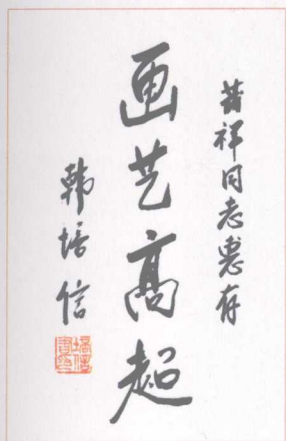
中国文联副主席、美协主席靳尚宜为其颁发“百杰证书”

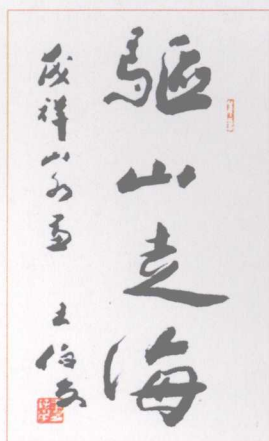
全国政协委员、中国国家画院院长龙瑞先生在指导创作

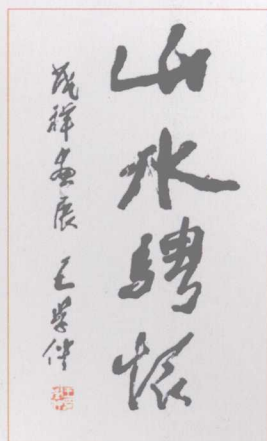
壮哉大别山 168cmX184cm

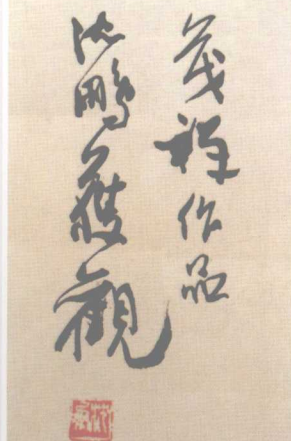
原江苏省委书记韩培信题字

著名史论家王伯敏题字

著名学者、书法家王学仲题字

中国书协主席沈鹏题字

李宝林(李可染艺术基金会副理事长、中国美术家协会国画艺委会副主任)

孙茂祥潜心于对传统山水画的研究与学习,善画巨幅山水,构图雄大。意境深沉。1996年我在中国美术馆看他的画展作品时,就为他那些具有磅礴气势的作品所吸引,不难看出他比较注重于笔墨的学习,长于耕耘,始终铭记李可染大师提出的“以最大的功力打进去”的精神去研究笔墨,深入生活搞创作。从出版的《1997年百杰画集》中发现其近来山水画风又多了些飘逸之笔,韵致迭出。

傅二石(江苏省国画院顾问、著名画家)

孙茂祥参加“笔墨新旅”江苏省万里写生团作品展,从他的参展作品看,继承了山水画非常优秀的很重要的传统,表现了我们祖国山河雄浑朴茂的气概。对于画家来讲,中华民族的大好河山是如此令人神往,需要一辈子用画笔来歌颂。这幅画就很好地表现了这种感觉。

萧平(书画鉴赏家、国家一级美术师)

看孙茂祥的画,他的整体功底是很扎实、很实在的,而这是中国山水画创作很重要的一点。他有写生的功底,传统的功底也比较实在。看这幅画就可以知道。他整个过渡得非常好,尤其是石头的结构、整个山的气脉动向,都画得不错。他这个画风中间非常能够代表像徐州、像云龙山这样一种气魄。可以说,他是徐州很优秀的画家。

周积寅(南京艺术学院教授、博士生导师)

孙茂祥先生是一位颇有才气、靠勤奋刻苦而取得杰出成就的青年山水画家。其画艺得之于艺术大师李可染先生的亲授,在对待传统问题上,他正是遵循李大师的教导,用“以最大的功力打进去,以最大的勇气打

出来”的精神毅力,去寻找自己的艺术语言,画风既有北方山水之壮美,又有南方山水之优雅。构图丰满,满而不塞,变化中求统一。运用黑白对比,产生一种特有的光感。画题颇有诗意,以境写意,创造出生动感人的艺术意境。

李小可(李可染艺术基金会副理事长、一级美术师)

孙茂祥在山水画创作中不断从历代山水大师那里汲取营养,尤其从范宽的《溪山行旅图》、沈周的《庐山高图》等作品中体悟到传统山水表现中的博大、苍茫、浑然一体。同时又坚持到大自然中寻找自己的感受,确定自己的审美选择,使他的山水作品具有丰富苍茫与大器的品格。

李毅峰(天津出版总社出版部部长、编审、《中国画》杂志主编)

孙茂祥的山水画根植于传统,根植于生活,他的作品走出了狭隘的古典封闭天地,用获得现代生命意义为标志,对中国传统民族山水画进行改造与发展。他笔下的山水以气韵为旨,意境开阔,水墨苍郁,烟云风光,溢于画面,于笔墨豪情中直抒胸臆。同时在形式语言的设置上,也强调了大气与个性的统一,北方雄浑与南方秀润的统一表现出了其内在的认识力和高度的创造力。

江苏省万里写生团成员一行12人在“娄山关”合影

太行秋韵 226cmx146cm

薪火相传 上下求索

孙茂祥山水创作

孙茂祥是一位执著的画家,踏实、严谨、沉着,目标明确。作为李可染大师门下的一名家乡优秀弟子,孙茂祥既是一个忠实的继承者,同时又是一个勇敢的创造者,他以耐得住寂寞的定力,“十年磨一剑”,颇得李可染先生“师牛堂”精神。孙茂祥有着非常扎实的传统基础,细而不纤,粗而不犷,作品舒放而不失严谨,严整而不失洒落。孙茂祥擅画巨幅山水,构图雄大,高古清俊,水墨苍郁。那些大丘大壑笼罩在天光、水气和空气中,画面苍黑、浑厚,显现出深厚的笔墨功力,焕发着雄浑、厚重、劲健、浩莽的阳刚之气。

孙茂祥自幼即从黄龙、张之仁诸先生学习书画。经李可染国立艺专同窗挚友欧阳南荪先生介绍,于1986年至1989年入“师牛堂”师从李可染大师学习山水画,可染先生曾评其作品“用笔沉着,用墨浑润,苍苍茫茫,总体气势很好”。

孙茂祥的山水创作在布局经营上颇具李可染先生所创的李家山水之风。李可染先生为解决山水画空间造境和平面化处理的矛盾,用了一套特别的空间处理手法,可染先生自己称之为“两度半空间”,李可染先生的山水创作上下左右四面皆满,不留余地,满幅构图,深度被弱化了,但并没有被取消,平面感被强化了,但没有全平。西方风景画就是过于强调深度透视,所以无法在气势上与中国山水画相抗衡。古代中国山水画也特别关注“远”势,但相对忽略了山体造型的视觉冲击力。李可染先生“两度半空间”的框架既保留了远“势”,又强化了视觉冲击力,从而产生了一种动人心魄的艺术效果。孙茂祥的《横风吹雨入楼斜》、《秋壑鸣泉》、《云笼远岫愁千片、雨打归舟泪万行》等作品就是运用了这种空间处理手法,从而形成了他山水创作大气磅礴、雄奇峻拔的阳刚之美。

孙茂祥山水创作师承多家,他借鉴黄宾虹先生的“月移壁”进行山水创作,从而使其画面别具一种幽邃苍茫。“月移壁”是黄宾虹对传统山水画的一大贡献,它指的是月光将物象的影子映照到粉墙上形成的一些影

像团块,这些团块是流动的,它的外轮廓很模糊,中心有许多小亮点,婆婆娑娑地在粉墙上产生许多变化不定的形体。在山水画中,这些团块在不稳定中求稳定,团块与团块之间有一种柔和、渐变的过渡,这样画出来的画就有一种气韵充盈在里面。孙茂祥的《风凉过雨烟雨寒》笔密墨沉,章法奇诡,密而不塞,满纸云烟中透出斑驳的亮光,这就是借鉴了黄宾虹先生的“月移壁”之法而形成的一种效果。

李可染先生曾说过:“可贵者胆,所要者魂。”这句话正是对自己艺术主张的精辟概括。所谓“胆”,就是对

新安江速写

2008年春节孙茂祥与父母(前排)时年89岁合影

向江苏省副省长徐鸣(左一)、市委副书记陈美行(左三)、市委常委会宣传部长邹徐文(左二)介绍“百年可染”纪念展内容

徐州市委宣传部、市文联主办“孙茂祥山水画研讨会”，市人大常委会副主任唐朝双、吕中亚，市委宣传部常务副部长王华超、孙厚兴及省市书协美协领导出席，市文联主席肖俊志主持

传统的突破,力求革新,也能够革新;所谓“魂”,就是对传统绘画艺术精髓忠实地继承和发扬。

孙茂祥作为家乡弟子,遵循可染大师的教导,用“以最大的功力打进去,以最大的勇气打出来”的精神毅力,去寻找自己的艺术语言。孙茂祥坚持到大自然中寻找自己的感受,确定自己的审美选择。多年来,他游普陀、雁荡,涉荆巫,登匡庐,六上黄山,七登泰岱及黄土高原,足迹踏遍全国十余省。他矢志以造化为师,远承荆关、李唐、范宽、王蒙画派,酷爱“四僧”作品,近学龚贤、黄宾虹及李可染老师的苍茫笔墨和繁密构图。曾先后得张仃、沈鹏、刘国松等海内外书画名家的点拨,孙茂祥还拜访过黄苗子、宋文治、魏紫熙、王学仲等诸位先生,并得其亲点亲授,收益良多。

孙茂祥在其山水创作中融入了块面造型及构成等西画元素。《英雄山岗》中山河苍茫,峰峦巍峨,壁立千仞。除运用长提款及“两度半空间”的构架之外,块面造型所产生的厚重的体积感形成了一种巨大的前冲感和压强力,大大增强了整体的气势。《翠微道中》笔法多变,笔触洒落豪迈,并颇具西画的构成特质。

孙茂祥的创作得益于他深厚的笔墨功底。《野舍时雨润》色墨相融,笔力刚劲,如金刚杵,磊落山岩,略施赭色,清澈雄秀,别具神韵。《翠岭秋天外》浅绛设色,色墨相融处,似是云雾又似是山峦,浑然一体。《云岚烟树》淡墨渲染,既可见金刚杵之笔,亦可见淋漓之墨。《春回云雾秀》、《山高云抱石》、《高岩秋净》等作品除师承可染先生的“两度半空间”之外,增大了留白,以淡墨渲染而成蔚然之韵,大化流行中,呈现一个无限广大的天地,令人襟胸豁然,顿生天地洞开之感,笔墨皆善。

孙茂祥杰出的创作成就,得到了社会以及画界同仁的广泛认可。1997年孙茂祥入中国美术家协会,并被中国文联授予“1997中国画坛百杰画家”称号,2005年

被评为“当代最具升值潜力的百名中国画家”,已为政协徐州市常委、徐州国画院副院长的孙茂祥作品连续十余年在全国及省美术展览中获奖。

有位英国艺术家说过这样一段话:“好的作品往往在秩序井然的构图中蕴藏着奇和险,在冷静的思维中迸发出天真活泼的想象,在循规蹈矩的意识中却流露出无意识的对立与反抗。”

因此,山水画家除了在工作中追求大气磅礴、雄奇峻拔之外,需在“出奇制胜”四个字上多动脑筋,做到既在情理之中,又在意料之外。这样作品便不致流于平淡。一幅成功的山水画,它表现的不仅是高山流水、平湖秋月,而且是画家对大自然的拥抱,也是画家将自身融入大自然的某种实践。所以一个画家永远要把自己当作一个诗人,他不但有深刻的思考,还有浪漫的情怀。这样他的作品就总能打动观众。以上的话写来与茂祥先生共勉。

薪火相传,锐意进取,正值创作盛期的孙茂祥凭借其坚韧的毅力和斐然的艺术才华,定将不负众望。

傅二石于金陵(江苏省国画院顾问、著名画家)

2008年元月21日

畫山祥茂孫

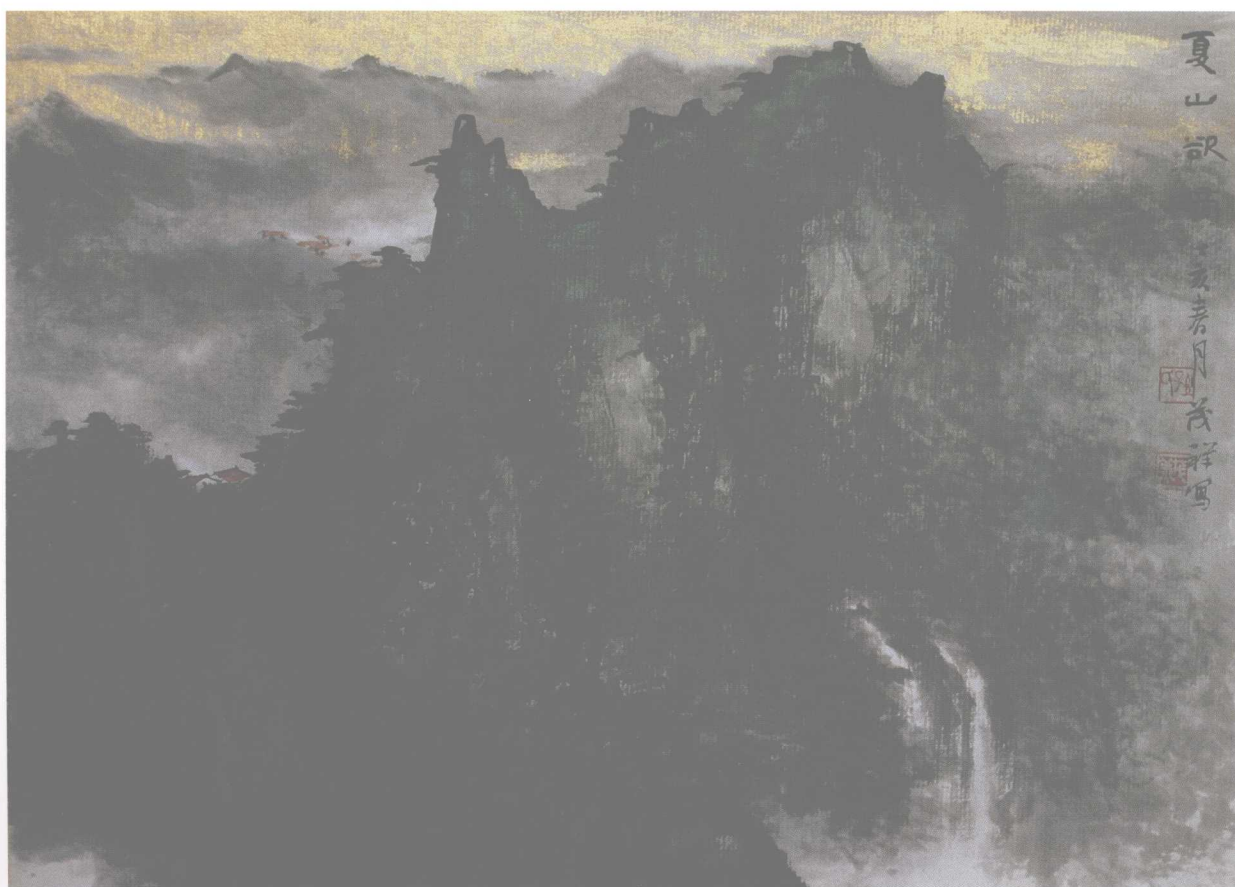
張紅頭

翠微道中 65cm × 65cm

翠岭云横 40x50cm

夏山欲滴 24cm x 33cm

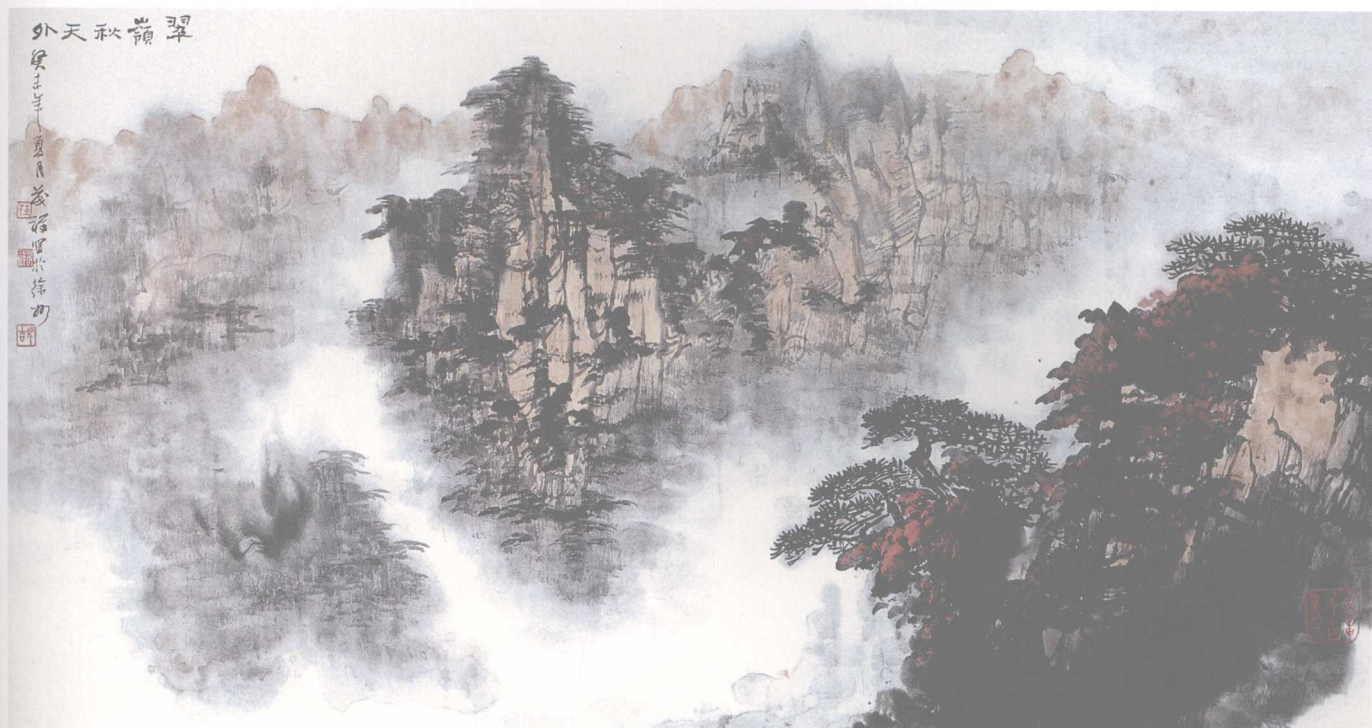
孫安祥山水作品集 沈鵬

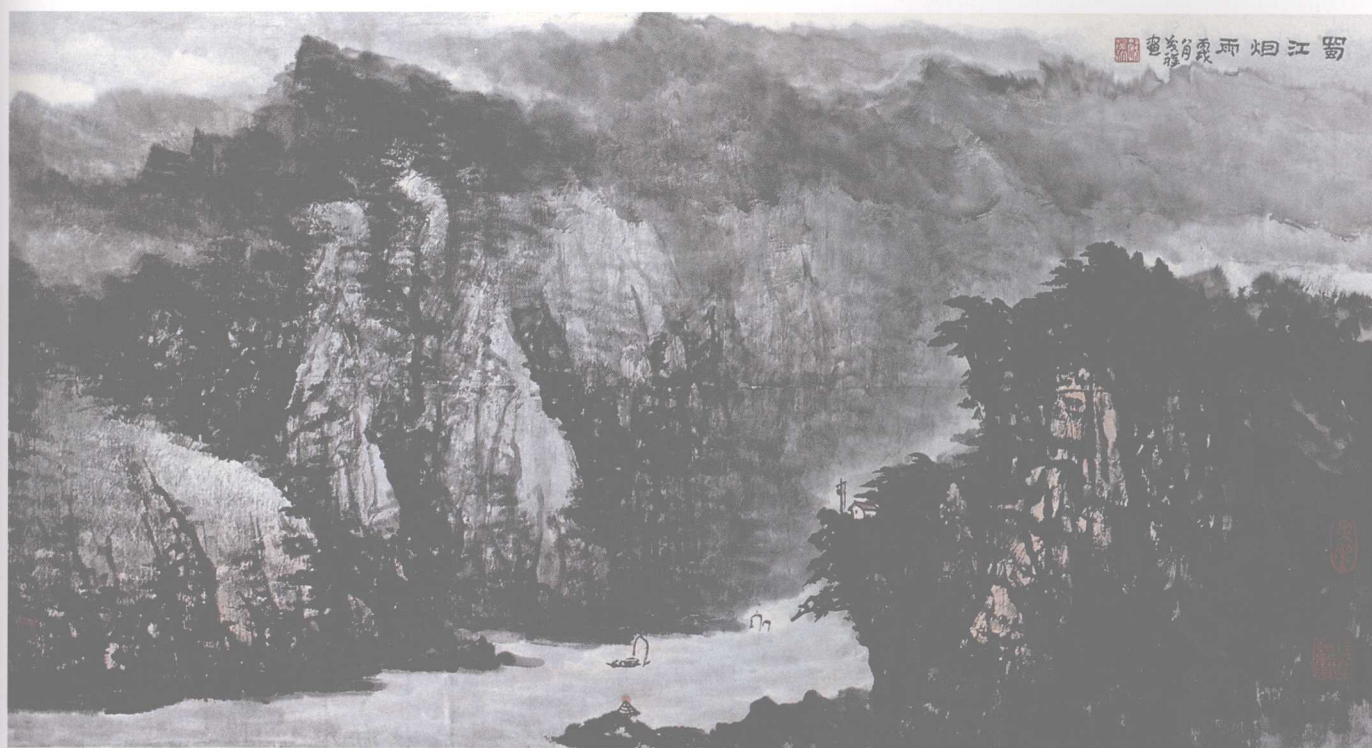
落叶尽随溪雨云
 27cm x 24cm

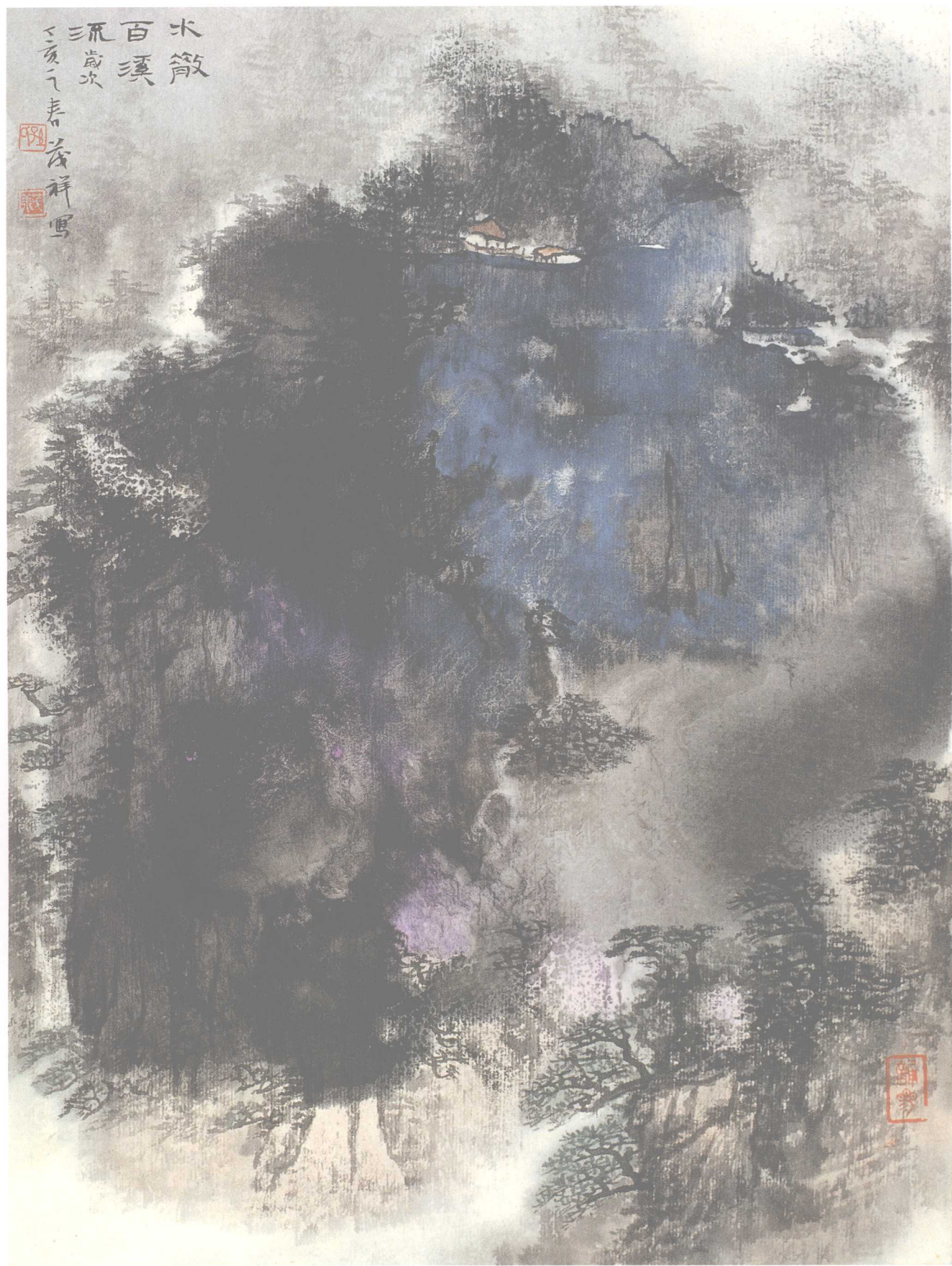
黄山排云亭写生 45cm×30cm

翠岭秋天外 48cm×90cm

蜀江烟雨 48cm×87cm

水散百溪流 45cm × 33cm