

中国人物画名家技法讲座

孙雨田中国人物画艺术

SUN YUTIAN ZHONGGUO RENWUHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

孙雨田中国人物画艺术

狼·聊斋画意

1992年 纸本·水墨

70cm × 68cm

“一屠晚归，担中肉尽，止有剩骨……”蒲松龄的《狼》是脍炙人口的名篇。在孙雨田的笔下，贪婪无度的狼和无奈而惊惶的屠夫相映成趣，妙趣横生，令人拍案叫绝。这是画家运用遗貌取神的笔墨，对名篇进行二度创作的结果，诙谐浪漫的画面，更加形象地诠释了蒲松龄作品“刺贪刺虐入骨三分”的深刻寓意。

图书在版编目 (CIP)数据

孙雨田中国人物画艺术 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.1
(中国人物画名家技法讲座)
ISBN 7-80526-479-1

I. 孙… II. 贾… III. 中国画: 人物画—技法 (美术)
IV. J212.25
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 118310 号

中国人物画名家技法讲座·孙雨田中国人物画艺术

主 编: 贾德江 责任编辑: 罗云龙 装帧设计: 葛 昕

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号楼 邮编: 100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司 开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5
印数: 1 ~ 3000 2004 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
书号: ISBN 7-80526-479-1/J · 306

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

ISBN 7-80526-479-1

9 787805 264790 >

济公云游图 2001年 纸本 70cm × 67cm

进了写意的因素，使画面更加生动；另一方面，他进一步钻研技法，从媒材着手，加强绘画手段的表现力。他参加文化部举办的重彩画高研班，试验用岩彩材料。岩彩这种绘画材料从日本引进，它的特点是有浓重而强烈的色彩感，它也有助于画面的立体造型。如何把岩彩用于中国画的创作，使其与原有的中国重彩相融，这是中国画家们的新课题。许多人在实践中不断地探索，孙雨田也是其中的一位，为此付出了艰辛的劳作，他确实也在这探索中尝到了甜头。就拿他的《聊斋画壁》这幅画来说，他成功地将这种材料用于特定的人物塑造，用于气氛的渲染，画面的艺术感染力是强烈的。其他的岩彩作品如《长安水边多丽人》、《观音造像》等，画得也相当精彩。在岩彩运用上，他的探索还在继续，并不断有用这种材料创作的新作品问世，这是很令人高兴的。

孙雨田还用写意和重彩的技法画了不少其他古代人物，塑造了如达摩、老子、汉武帝、杨贵妃、李清照等身份和性格殊异的形象，从唐诗、宋词的诗意、词意出发，发挥自己的想像力，创作绘画也达到了相当高的水平。摆在孙雨田前面的课题是，在现有成绩的基础上以更沉潜的心情，总结已走过的道路，集中在题材、媒材方面作深入发掘，以期有新的突破。艺术创作贵在不断探索，在探索中寻找新路，这个道理孙雨田是懂得的。相信他也期待他为人们奉献出更好的作品。

(邵大箴：中央美术学院教授、博士生导师，著名美术理论家)

钟馗镇邪图 2001年 纸本 69cm × 138cm

送别灵魂的人(局部) 1989年

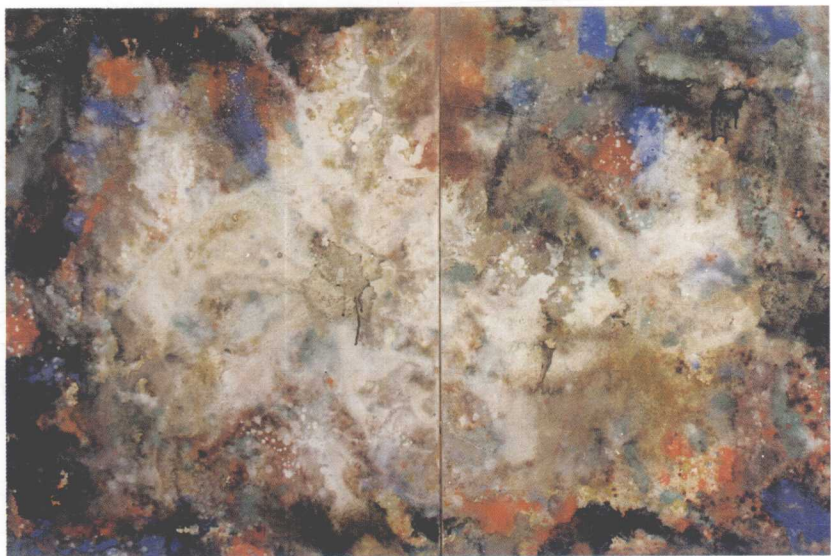

送别灵魂的人(局部) 1989年

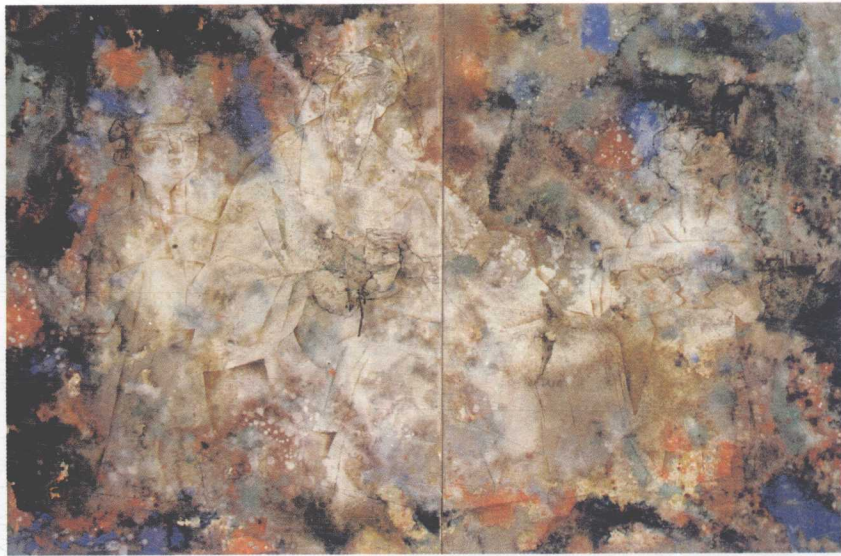

促织·聊斋画意 2002年 纸本 136cm × 68cm

• 《茶圣陆羽》 作画步骤

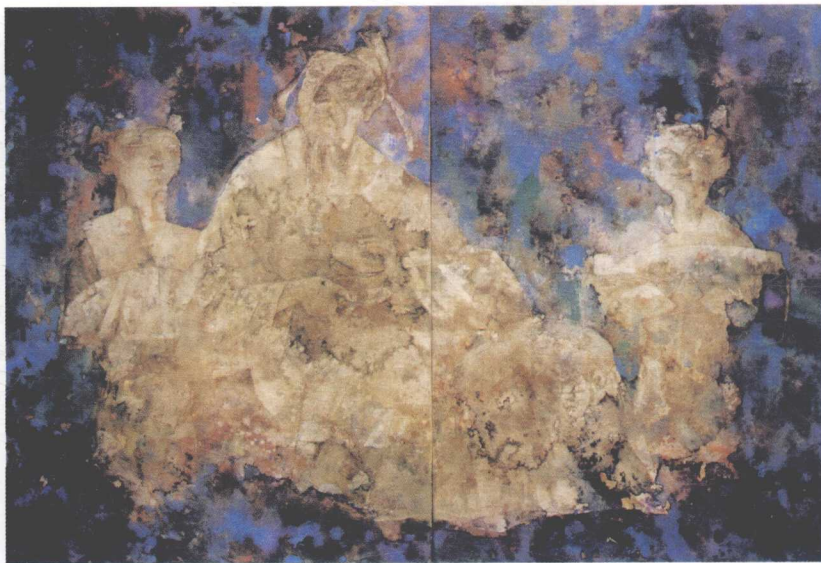
步骤一：在矾好的多层宣纸上用蛤粉刷三遍，干后根据意图表现的物象色调，用水干色、国画色和丙烯颜料经意泼洒，造成斑驳、淋漓、色彩丰富的艺术效果。

步骤二：为增强画面厚重的材质感，薄薄地涂一层水晶末，干后定出大体人物轮廓。

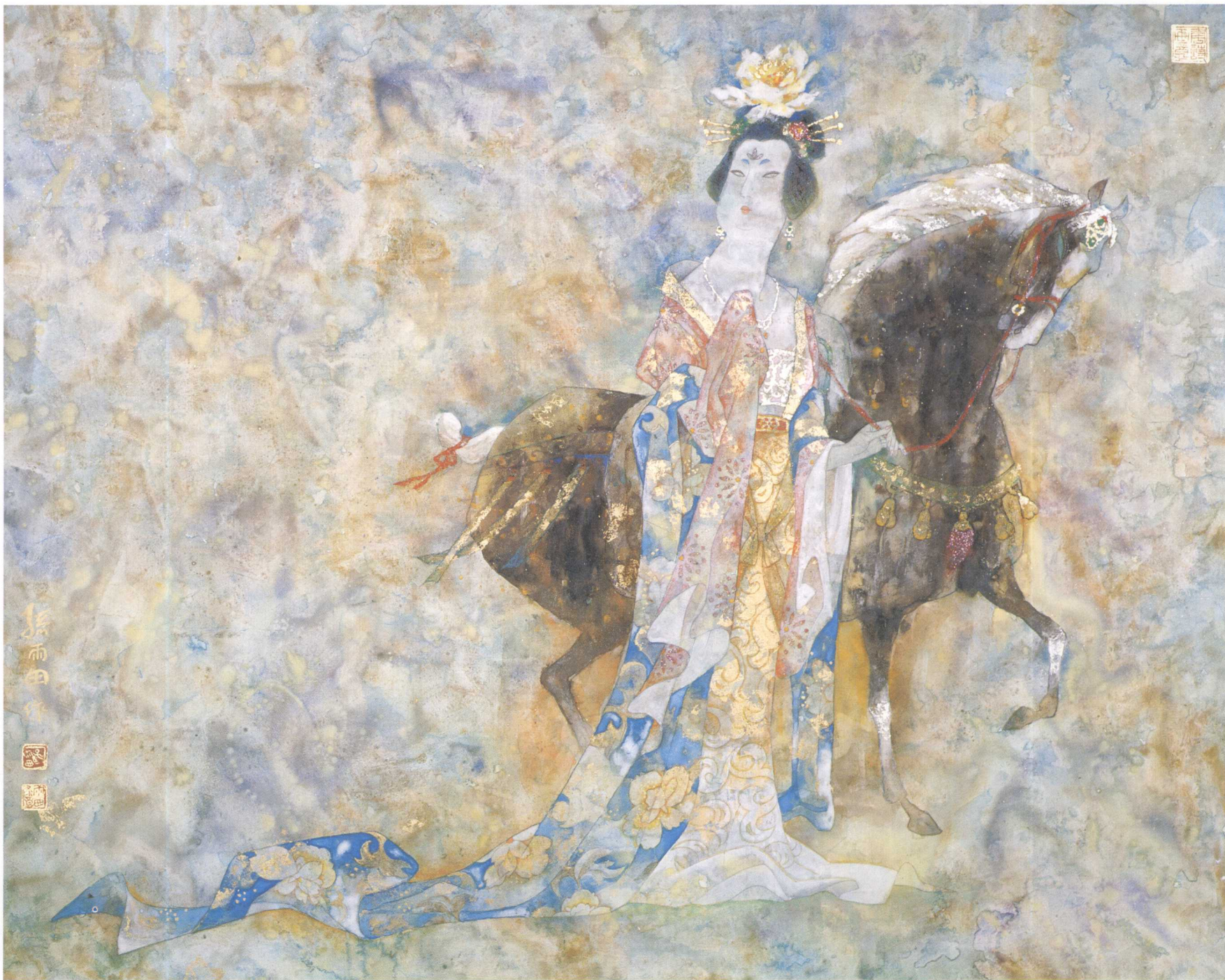

步骤三：根据设想的画面效果之需要，在作画前粘贴金箔、银箔，以充分展示材质的亮丽和色彩的强度。

步骤四：借鉴石雕的艺术特色，用矿物色和高温结晶颜料，进一步完善物象造型，深入调整人物与背景的色相和大的对比关系，要注意保留那些耐人寻味的部位，以及灵动、斑驳、极具艺术感染力的肌理。

长安水边多丽人

1998年 纸本·岩彩

80cm × 100cm

长安水边，繁花似锦。这是表现杨贵妃的一幅岩彩画。多种石色、水干色的流动，浑然形成斑驳陆离、丰富多彩的背景，犹如五彩缤纷的花海。在这春意盎然的长安水边，杨贵妃华装夺目，光彩照人，正是：“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。”

茶圣陆羽（左图）

2001年 纸本·岩彩

100cm × 160cm

多年来，孙雨田一直潜心于中国人物画的创作和研究，探索了多种绘画语言的表现形式，形成了丰富、变化、不拘一格的艺术风格，尤其擅长传统历史题材的创作。为表现中国古老的茶文化，根据历史记载，孙雨田精心塑造了唐代茶圣陆羽的形象。陆羽以嗜茶闻名，精通茶道，著有《茶经》，又能诗，对中国茶文化的发展做出了卓越的贡献，世人视为茶神。

在这幅作品的创作中，画家吸收了外来、传统及民间艺术的营养，同时融入了现代意识，特别借鉴了中国石窟人物造型的特色，运用矿物石色、高温结晶色、丙烯、金箔、银箔等绘画材料，以斑驳、淋漓的色彩，透彻地刻画了茶圣形象，渲染出中华古老历史的沧桑感和传统文化的厚重感。

孫雨田并記

1993年 亚麻·重彩
170cm × 145cm

“弱态生娇，秋波流慧，人间无其丽也。”孙雨田采用浓浓的重彩和变形夸张的浪漫主义手法，将蒲松龄笔下的狐仙描绘得惟妙惟肖：头戴野鸡毛，身着粉色装，柔情似水，月色朦胧，墓田为家园，山竹野榴作屏凤……极为成功地塑造了善良、温柔、知音尽在青林黑塞中的狐仙形象。画面给人无限的神秘和遐想，也体现出画家丰富的想像力。

孔子习琴图

1999年 纸本·重彩

165cm × 132cm

这幅作品是为纪念孔子诞辰2550周年全国美展而作，并被第46期《中国书画》杂志作为封面刊发。生于孔孟之乡的画家孙雨田，自幼受到儒家思想的浸润和影响，孔子博采严谨的治学风范和学而不厌的求知精神，正是他在多年的艺术实践中一直遵循的。在这幅表现孔子题材的作品中，不仅融入了远追先哲的笔墨，也融入了画家本人的气质、修养乃至人格。

这幅画采用了三角形构图和古黄色基调，以传达一种稳重沉静的视觉效果；不加渲染的空旷空间，把画面推到遥远的春秋时代：师襄对孔子的琴技已经十分赞许，而孔子仍不耻下问，孜孜不倦地探求弦琴的化境。孔子和师襄两个人物一主一辅，一实一虚，神情生动，相得益彰。古朴的道具、隽永的题跋，显示了画家对细节的精到处理，增强了画面的意境，也展示了画家深厚的书法艺术功底。

1990年 纸本·水墨
136cm × 68cm

这是描绘“兴周八百年”的大贤姜太公的一幅水墨画。笔墨的大气磅礴、跌宕淋漓是这幅画的特色。

西湖主·聊斋组画之一

1984年 纸本·重彩
25cm × 27cm

这是一套参加第六届全国美展赢得强烈反响的重彩连环画作品。如沈鹏先生对孙雨田的聊斋绘画所评价的，他的画作“在强烈的装饰品意味中凝聚着瑰丽奇幻、不同凡响的想像力，夸张而不失写实，讽刺寓于神奇，这同蒲松龄写鬼写妖实为刺贪刺虐取得了基本上的一致性。而孙雨田在再现原著的同时有着自己的主观表现与个性发挥。比如描绘古代人物却不失现代感，并大胆吸取民间艺术手法，便是一种观念的体现”。

西湖主·聊斋组画之二

1984年 纸本·重彩
25cm × 27cm

琵琶行·唐诗画意

2003年 纸本·水墨

96cm × 90cm

“转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。”画家酷爱唐诗，故以深厚的文化底蕴和才情，抒写了白居易诗中的凄清景象。

易安居士李清照

2000年 纸本·水墨

70cm × 68cm

孙雨田用灵动的笔墨画出了李清照的“才女”风骨。错落有致、奇正相生的题跋与画面的构思，也展示出画家的书画兼修的造诣。

李白醉酒·唐诗画意
2001年 纸本·水墨
96cm × 50cm

这是依照杜甫诗意描写李白醉酒的一幅水墨画。人物造型古朴典雅，神情飘逸，用笔用墨及隽永的题跋透着浓浓的书卷气。

仓颉造字

2002年 纸本·重彩

68cm × 68cm

这是孙雨田表现中华古老文明的又一幅力作。汉字是五千年中华文明的载体，是中国文化的表征，其最早的起源则是结绳纪事。“仓颉造字”一直是对中华民族创造汉字过程的一种抽象和提炼，这个传说本身已经充满了概念化、抽象化的色彩。孙雨田的造像则以强烈的形式感暗合了传说本身的特质。他展开想像的翅膀，驰骋在历史的苍穹，以古朴斑驳的色彩，铺陈出混沌天地间一位创造文字的智者形象。画面透露出浓重的哲理意味，传达着画家对中华文明之光的追索与讴歌。

蒲松龄南游图

2001年 纸本·重彩
165cm × 133cm

这是参加新世纪首届“中国画学术邀请展”的一幅作品，表现蒲松龄怀才不遇，为了生计应邀赴宝应县做幕僚，离家出走时的情景。孙雨田把中国画传统技法与现代构成相结合，将两边陡峭的山壁、白云做了概括、平面的处理，相对于深入刻画的人物造型，呈现出视觉冲击力较强的形式感。描绘了蒲松龄“身在瓮盎中，仰看飞鸟渡，南山北山云，千株万株树”的环境和留恋家乡、远离亲人的伤感心情。

贵妃临池图

1998年 纸本·岩彩
100cm × 80cm

在绘画色彩的运用和人物造型方面，孙雨田在当代画坛独树一帜。他不囿于中国的传统重彩模式，而将工与写做到完美的结合，并在绘画材料的运用和绘画语言的表达方面作了不懈地探索。在《贵妃临池图》的创作中，他运用金银箔、矿物色等材料，通过独具匠心的绘制和淋漓尽致的喷洒，突出表现了杨贵妃的雍容华贵、光彩照人。整个画面情景交融，耐人寻味，传达给观者一种“天生丽质难自弃”的美感。

版纳风情

2001年 岩彩

100cm × 80cm

在热带雨林中，一幢幢竹楼里繁衍着一个能歌善舞、美丽善良的民族。傣族姑娘孔雀般的温情与淳朴，使得版纳风光更加亮丽多彩。画家孙雨田深入云南采风，从他的数百幅速写所记录的瞬间中，提炼出这幅《版纳风情》。从画中，看得出画家被版纳浓浓的人情和积翠欲滴的景色深深地感染，突出地反映了画家敏锐地捕捉生活、表现生活的能力和溢出笔端的激情。孙雨田采用矿物色、新岩、金银箔构成黄绿色的基调，将蕉荫下傣家小姑娘亲吻幼娃的瞬间所包含的那种情趣，凝固在岩彩雨林的画境中，给人带来扑面的清新和无限的神往。

孤愤书聊斋——蒲松龄

1997年 纸本·重彩

138cm × 148cm

“写鬼写妖高人一等，刺贪刺虐入骨三分”，是郭沫若对清初著名文学家蒲松龄的写照。对于生活在蒲松龄故里多年的画家孙雨田而言，留下不朽的艺术成就，并有着刚正人格的蒲松龄，及其色彩斑斓的传世之作《聊斋志异》，自然成了得天独厚的创作源泉和主要创作题材之一。

这幅表现蒲松龄的代表性重彩画作品，主要立意于表现《聊斋志异》“仙、幻、神、奇”的意境和蒲松龄怀才不遇而刚正不阿、困于陋室而坚韧执著、愤世嫉俗而不惮“文字狱”之险的精神境界。画家孙雨田采用人物夸张变形和组合的重彩形式，通过大胆的概括处理，塑造出理想的先生肖像。画面着重刻画了蒲松龄握笔凝想、手捻银髯、深沉思索的瞬间，并将人物与《聊斋志异》故事背景融为一体，给人以仙气、狐气、神秘气；透过一双爱憎分明的锐眼，画中的蒲松龄看穿了背景中的一切邪恶，并将抨击黑暗、伸张正气、讴歌真善美的激情溢于笔端。这是孙雨田荣获“中国艺术星空金奖”的聊斋绘画系列之一。

武育千秋图（左图）

1987年 纸本·重彩

80cm × 160cm

这是一幅采用重彩壁画形式表现中华传统武术的作品。画家在整体上借用了汉画像石的艺术风格，以各种夸张变形、富于力度的人物造型作为主要视觉形象，而疏密有序的布局以大的起伏和动感暗含了“长城”的寓意，从而展现出一幅弘扬中华武术、增强民族体质、振奋民族精神的千秋图卷。该作品已编入《世界美术全集》。