

孫信一畫集

SUN XIN YI HUA JI

雨後山行
勉雨通思
信

孫信·畫集

SUN XIN YI HUA JI

© 上海書畫出版社

圖書在版編目(CIP)數據

孫信一畫集/孫信一繪. —上海: 上海書畫出版社,
2009.12

ISBN 978-7-5479-0013-0

I. ①孫… II. ①孫… III. ①山水畫—作品集—中國—
現代 IV. ①J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字(2009)第221655號

孫信一畫集

責任編輯	金國明
審 讀	茅子良
技術編輯	楊關麟
責任校對	倪 凡
裝幀設計	楊關麟

出版發行 **◎ 上海書畫出版社**

地址 上海市延安西路593號 200050

網址 www.shshuhua.com

E-mail shcpqh@online.sh.cn

印刷 上海精英彩色印務有限公司

經銷 各地新華書店

開本 787×1092 1/12

印張 8

版次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

印數 0,001-1,000

書號 **ISBN 978-7-5479-0013-0**

定價 **130.00圓**

若有印刷、裝訂質量問題,請與承印廠聯係

孫信一 藝術簡歷

- 孫信一** 1947年3月20日生于江蘇省川沙縣(今屬上海市浦東新區)高橋鎮，中國畫家，哲學、美學理論家，易學大師。
- 1960 入上海市少年官師從著名畫家喬木學習花鳥畫。
- 1963 師從著名畫家應野平學習山水畫。
- 1966 高中畢業于上海市延安中學。
- 1970—1977 師從著名學者、畫家、同濟大學教授蔣玄怡先生研究傳統繪畫與美學。
- 1978 作品入選“香港集古齋成立二十周年紀念畫展”，後以職業畫家為生，活躍于中國畫壇。
- 1980 成為著名畫家陸儼少先生入室弟子。
- 1987 通過上海市自學統一考試，獲華東師範大學中文系文憑。
- 1987 赴日本留學，兼任水墨畫講師。
- 1987—1990 完成日語與日本多摩大學研究生學業，赴法國定居。
- 1987—2009 在法國與日本兩國以自由職業者身份，從事繪畫與文學等藝術創作，并在日本與法國舉辦多次個展。
- 1994 作品《牧場》榮獲“法國藝術家沙龍大展”銅獎。

- 2001—2003 南開大學東方藝術系客座教授。
- 2001 獲得法國國籍。
- 2004 獲法國達·芬奇金獎。
- 2004—2008 日本阿部印刷出版株式會社顧問。
- 2004 陽光法亞文化協會會長。
- 2009 陸儼少藝術研究會副會長，上海書畫院特聘外籍畫師。

藝術出版著作

- 1988 《山水畫構圖》——上海書畫出版社出版
- 2003 《法蘭西風情》——北京大學出版社出版
- 2005 《中國傳統山水畫基礎》——上海書畫出版社出版
- 2009 《中國傳統山水畫基礎》被譯成日文出版發行并伴有DVD出版發行
- 1998—2009 《易學》專著四冊——由日本朋友出版株式會社與日本阿部印刷出版株式會社出版發行

序

江 宏

“師造化”與“得心緣”，自唐代張璪提出以來，千餘年間，一直就是引發畫家藝術創造的必要張力；同時，也是“心”與“物”之間的一種藝術規範與原則。從歷史來看，各個時代的大家高手，雖自開生面，各領風騷，細究起來，都無不出于這一規範原則。只是在“師”與“得”兩方面，或偏重“師”、或注重“得”、或“師”“得”并舉，便精彩紛呈了。

造化有南北差異，心源却無古今不同。所以，置身于不同的自然造化，往往可以因此而獲得別樣的機緣。就像孫信一既有中國的根基，又有歐陸的經歷，于是，作為一位山水畫家，孫信一便多了一方施展的天地。

這些年來，孫信一經常在國內舉辦畫展，已陸續領略其風采，這次彙集成冊，看到了更多的作品，更為堅信：孫信一是一位山水畫家。

孫信一是一位山水畫家。這句話有兩層意思：其一是說，孫信一早在二十世紀八十年代時，便已經是上海一位成就卓然的山水畫家，畫的是中國的山水；其二是說，孫信一在二十一世紀初的今天，依然是一位活躍在中法之間的山水畫家，畫中國的山水以外還畫法國的“山水”。

欣賞孫信一的那些法國“山水”之餘，不免要牽到一個老生常談的詞：筆墨。山水畫經過晚明董其昌的淬煉之後，便完成從為造化傳神，到由心源寫意的升華。或者說，也就是從那個時候起，山水畫中的丘壑與筆墨的關係，完成了由丘壑主領筆墨到筆墨意造丘壑的變化。于是，筆墨不僅成了山水的代名詞，也大抵成了繪畫的代名詞；又于是，筆墨不僅成了繪畫檢驗的標準，而且成了繪畫表現的對象。正是因為這個緣故，筆墨便和中國的一切緊密地連結在一起，不僅是一個繪畫的概念，也是一個文化的概念。這大抵也就是孫信一在二十世紀九十年代以前從應野平、陸儉少、申石伽等前輩那裏學習、接受和承傳而來的。筆墨，既是形式，又是內容。筆墨的這種兼有的身份，是中國繪畫最獨特的、也是最微妙的非凡之處。對此，從孫信一那些創作于八十年代的山水作品中可以得知：他是有所體認的；從孫信一那些寫就于上世紀八十年代的理論文章中還可以得知：他更是深有感悟的。正是這種創作實踐和理論研究的兼擅并作，使得孫信一對中國繪畫的認識不會停留，也不會局限在晚明以來的有限時空中。這也就是說，對於筆墨的認識與體驗，對孫信一而言，是程式的，更是歷史的。

這種歷史性的認識和歷史性的體驗，從孫信一早年撰寫的《山水畫構圖》一書中就已經透露出來了。《山水畫構圖》梳理了從魏晉以來的千餘年山水畫構圖的特點。構圖，實際上說的主要就是丘壑。如何在畫面上營造富有詩意，又印合心緒的形象——丘壑，是唐宋之時甚至是延伸到元明之際的山水畫的核心問題，有着長達千餘年的歷史。這長達千餘年的為造化傳神的歷史，既是人們對山水文化認知的歷史，也是繪畫的筆墨文化凝結的歷史，晚明以來的筆墨概念正是在千餘年的歷史支撐下纔得以成立，並且是在這千餘年的歷史涵泳下蛻變出來。因此，傍依着丘壑，不僅可以清楚地見到筆墨的演化，更容易從繪畫的本體上看清楚筆墨的功用。在中國的歷史中，筆墨，作為一個根本的概念，其實在不同的歷史階段有着不同的意蘊。對於山水畫來說，筆墨作為技法的概念，有着比作為對象的概念更為悠久的歷史，甚至可以說有着更為本源的歷史。這便是對繪畫或者說對筆墨的歷史性的認識與體驗。

這種歷史性的認識和體驗，便是張璪概括的：“外師造化，中得心源。”事實上，筆墨圖式也只有和造化丘壑結合為一體時，繪畫的生機與魅力纔會鬱勃盎然。對此，孫信一不僅有着理論的認識，歷史的感悟，更有實踐的經驗。

將“外師造化，中得心源”這一中國繪畫的主臬演化為創作的時代生機，是孫信一開出自己生面的不二法門，是孫信一由中國山水到法國“山水”的渡海之華。

孫信一的法國“山水”便是他“師造化”的結果。在孫信一的筆下，無論是阿爾卑斯山的景色，還是塞納河畔的鄉村，甚至勃朗尼的森林，都是他畫面上直呈的形象。這些形象對於中國人來說或許是新鮮的、陌生的，但是，對於生于斯長于斯的法國人來說却是非常眼熟的親切的。這就是“形似”了，這“形似”自是“師造化”的邏輯結果。孫信一強調畫面形象上的“形似”，實在是因為法國山水的美麗景致誘引了他，覺得應該並且有必要去表現它。從中國山水中陶冶出來的孫信一認為：中國畫的一個特點就是畫家在掌握了筆墨技法以後，可以自由地去

構畫營造畫面形象。那麼，眼前的異域景致便成為他構畫別有趣味的畫面的直接啓示了。既有“師造化”的理論支持，又有“得心源”的技法支撐。孫信一相信：中國畫的豐富的傳統技巧完全可以表現阿爾卑斯山和法國農村風光的自然美麗。于是，當法國人看了孫信一的法國“山水”後，便想起曾經去過的地方。觀者的這種“意會”無疑給畫家帶來了藝術的欣慰。

說“意會”，是因為孫信一的“師造化”和西方的寫生之間有着顯然的差異。這種差異當然直接表現在畫面形象與自然景致之間的還原真實上，因此，觀者是看了之後想起的，而不是直接看到的。換言之，如果孫信一是對景致的寫生式的描繪，那麼，帶給觀者的感受就會直接得多，而不需要通過記憶的回憶。

孫信一對異域山川的描繪，固然寓之于目，却更是得之于心的。因為，鬼斧神工的造化是奇妙的，在藝術家眼中，神奇的造化不僅是訴諸視覺的，更是連通着心源的。所以，孫信一更願意將眼前的異域景致看成是一種別樣的“構圖”。

把異域景致等同於構圖，這是純粹的畫家的眼睛的發現，是純粹的畫家的心源的萃取。這一發現與萃取，不僅消除了中國山水與法國景致之間的差異，而且，也為筆墨技法的介入打開了大門，開闢了通途。

孫信一的異域山水創作的實踐與由此而獲取的成就，給人們帶來了這樣的啓示：

首先是拓展了山水的題材。無論我們是用什麼樣的概念來指稱孫信一的這些描繪自然造化的作品，他的畫面上的形象的地域特性或者說自然特性所決定的形象，是傳統中國山水所沒有的。因而，從歷史的角度看，孫信一的藝術實踐不僅為山水畫提供了新的形態或樣式，而且，也提出了一個只有在當今交通與交流變得便捷的今天，如何面對造化的問題。因為，“造化”不僅僅只是指稱中國的，也可以並且應當是指稱世界的。這涉及到對固有的概念的理解，更涉及到藝術的視野。而我們從孫信一的作品中不僅看到了他對藝術的理解，看到了他的藝術的視野，更可以看到他的藝術的胸襟。

其次，倘若說孫信一的藝術實踐為山水在當今時代中的“開放”，作出了饒有意味的嘗試，那麼，這一“開放”的基礎是他厚實的文化素養與扎實的筆墨功底。因為，任何真正意義的開放都是以不失自我為前提的一種平等的交流，而失却根基的開放，本質上不是開放，而是出走，是流浪。亦即交流的平等是以擁有自我為必要條件的，是以堅定的自信為充分條件的。不具備這些條件的交流，不僅不可能是平等的，甚至是不能成立的。這一點在藝術或者精神層面來說尤為緊要。

再次，筆墨作為技法，自然有着適應不同造化的可能。當然，這裏所說的“適應”，是以厚實的傳統功力為基礎的，更是以對自然造化的敏銳感悟為前提的。這也是包括繪畫在內的任何藝術能夠實現自開生面的基礎與前提。對於今天的山水畫來說，歷史的沉積既是一種豐富的資源，也是一種強大的制約；因此，異域的自然造化對筆墨技法所提出的特殊要求，對於孫信一這樣敏銳而睿智的畫家來說，乃是一種藉以超越制約的客觀力量。異域不同的景致，既是造化的鬼斧神工使然，也是人文的歷史積澱呈現，在如何將其兼而有之地糅合為一體的畫面的問題上，以山水的思維加以整合是孫信一所給出的答案。所謂山水的思維，便是心源的陶冶。孫信一的藝術創作實踐，不僅再次印證了“中得心源”作為藝術創作原則的恒久的生命力，而且，賦予了更為廣袤的時空意義。這大抵也就是孫信一的作品能够在西方贏得廣泛的贊譽，在東方能够給人莫大的啓示的緣故。

上述這些，我們可以通過孫信一的畫面得到比較直觀的驗證，而沉潛在直觀的視覺經驗背後的東西，却不是可以望而得見的。因為，涵泳這些意趣盎然的畫面的除了孫信一的山水筆墨功力外，更有着他在中國古典詩歌文學上的深厚修養，有着他在易學中陶冶而來的哲學敏悟，有着他對異域文化的精微見地，有着他對自然造化的深情迷戀……獨特的創造緣自獨特的心源。

其實，孫信一的繪畫作品不僅有着廣泛的題材，在表現手法上，也是精彩紛呈的，這裏只論其一而不及其餘，是因為由此已經足以窺斑見豹了；更是因為由此而佐證了“藝無古今”，且是“藝無中外”。

目錄

陸儼少先生題詞	一	四六	諾曼地海岸
仿石濤細雨虬松	二	四七	夏莫尼山村之景
仿石濤幽居圖（程十髮先生題詞）	三	四八	雪山暮色
手卷仿石濤溪山烟雨	五	四九	雲山飛泉
仿石濤華陽山居圖	六	五〇	飛瀑圖
仿石濤山水冊（六幅）	七	五一	普魯旺斯峽谷
雪山圖	八	五二	峽谷秋色
潑墨山水	九	五三	雪山清流
武當烟雲	一〇	五三	溪山烟雲
千岩競秀	一一	五四	飛瀑圖
雁蕩山	一二	五五	奇峰聳秀
飛瀑圖	一三	五六	賽麗河畔的小鎮
手卷溪山無盡圖	一五	五七	灘江烟雨
陶淵明歸去來辭意	一六	五八	紅樹幽湖（英國）
陶淵明	一七	五九	阿爾卑斯山
太湖烟雨	一八	六〇	深山飛泉
紫氣東來	一八	六一	山村秀色
秋山松風	一九	六二	雪山寒林
溪山平遠	一九	六三	古剎烟雲
秋冬對屏	二〇	六四	山林積雪
山居圖	二一	六五	阿爾卑斯山村之夏
陶淵明詩意圖	二一	六六	上塞納教堂
武夷秀色	二二	六七	雪原狂飆
秋山讀書圖	二三	六八	阿爾卑斯秋色
白雲穿過有人家	二四	六九	阿爾卑斯山晨曦
秋山紅樹	二五	七〇	松風幽谷圖
牧場（榮獲一九九四年法國藝術家沙龍展銅獎）	二六	七一	秋山晴秀
普魯旺斯之秋	二七	七二	雪景
巴比松——藝術家之村	二八	七三	春山碧湖
深山古堡	二九	七四	日本上高地雪景
諾曼地古堡	三〇	七五	春山烟雨
雪山（阿爾卑斯）	三一	七六	阿爾卑斯山朝霧
普魯旺斯峽谷	三二	七七	晨霧
山林塞林	三三	七八	雲涌雪峰
秋山碧溪	三四	七九	山村秋雨
溪山清遠	三五	八〇	山村
雪山雲海	三六	八一	王維詩意圖
柳永詩意	三七	八二	王維詩意圖
阿爾卑斯之晨	三八	八三	春山烟雲
阿爾卑斯山之夏	三九	八四	奇峰清泉
塞林木屋	四〇	八五	愚谷清溪
阿爾卑斯山雄姿	四一	八七	溪山幽遠
深山古堡（瑞士邊境）	四二	八八	林海雪原
巴黎暮色	四三	八九	芍藥
深山雲起	四四	九〇	竹石圖
法國普魯旺斯山村	四五	九一	後記

畫弟子孫信一從予
學畫以來覃志一處
精進不已初自石濤
入手進而學習元
四家不能獨出機杼
卓然成家於中國山
水畫理論以及中
國古典哲學皆
有較高水平
初樂為之介

丁卯六月

陸儼少書

陸儼少先生題詞

仿石濟細雨虬松 縱一一三厘米 橫四五·五厘米 一九七五年

規矩者方圓之極則也天地規矩之
運行也世知有規矩而不知夫乾旋
坤轉之義此天地之縛人於法於蒙
雖操先天後天之法終不得其理
以所存所以有是法不能了者反
為法障也 朋念後法四寧

十幾臨石濤畫譜語

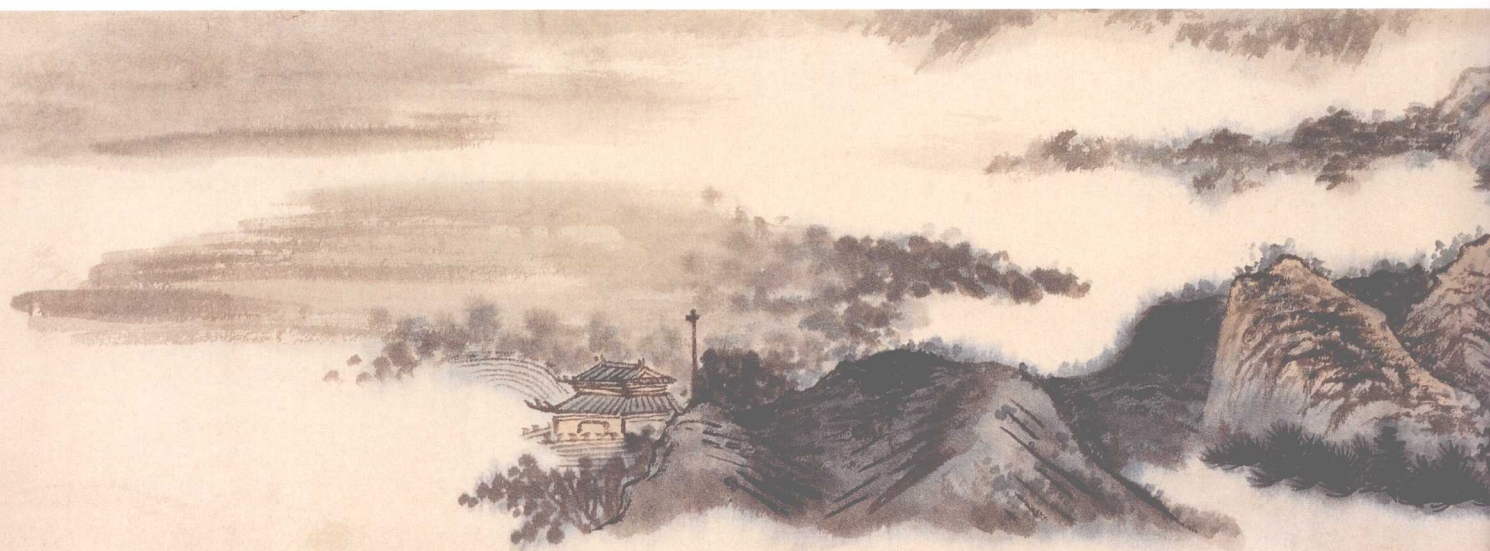
乙卯冬月寫石濤幽居圖
清溪孫信一記時年廿八

仿石濤幽居圖（程十髮先生題詞） 縱一二八厘米 橫三五厘米 一九七五年

靈山多奧秘谷口人家藏漁父
偶然到桃花流水香迷途難借
問歸路已隨宛不北天台上還
堪度石梁

桃源圖中元日以賞
滋衡同學詩發興寓此

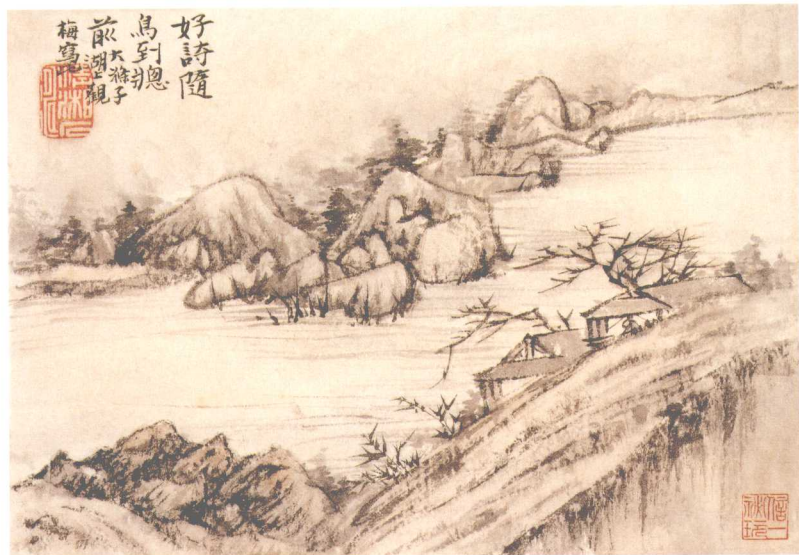

手卷仿石濤溪山烟雨 縱二〇·七厘米 橫一二七·五厘米 一九七五年

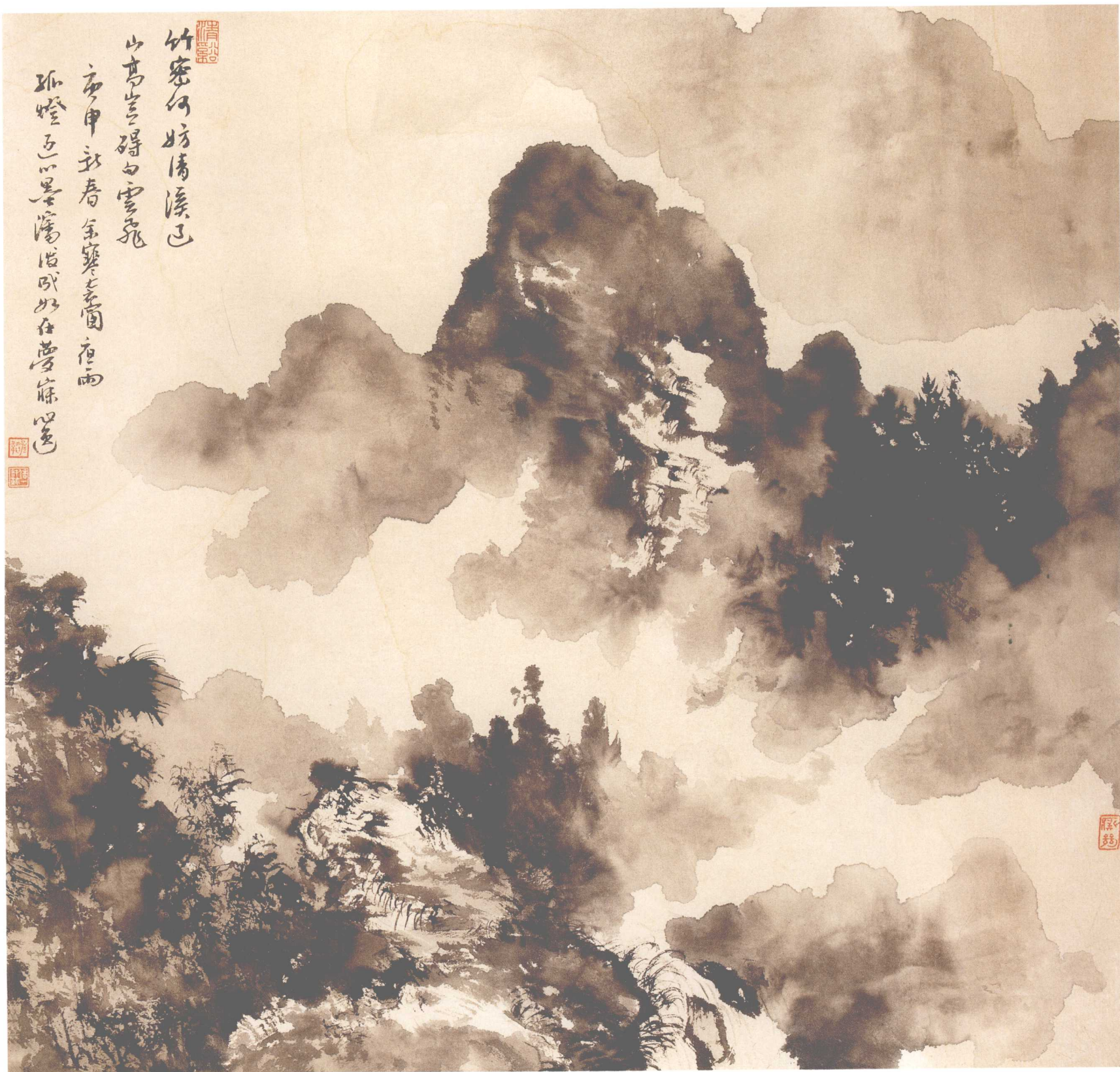
仿石濟華陽山居圖 縱二四〇厘米 橫一〇〇厘米 一九七五年

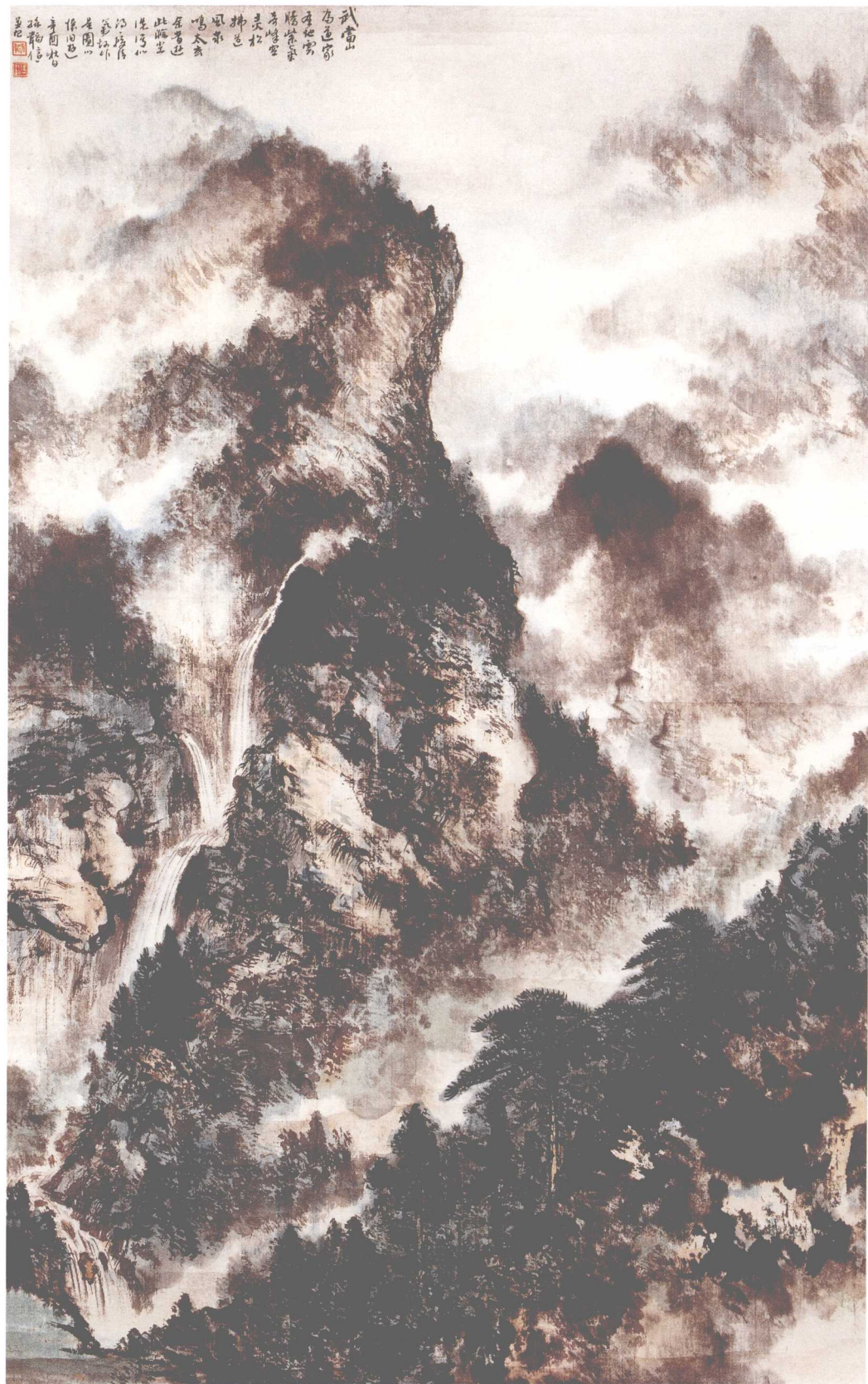
仿石濤山水冊（六幅）（各）縱一八·五厘米 橫二六·五厘米 一九七五年

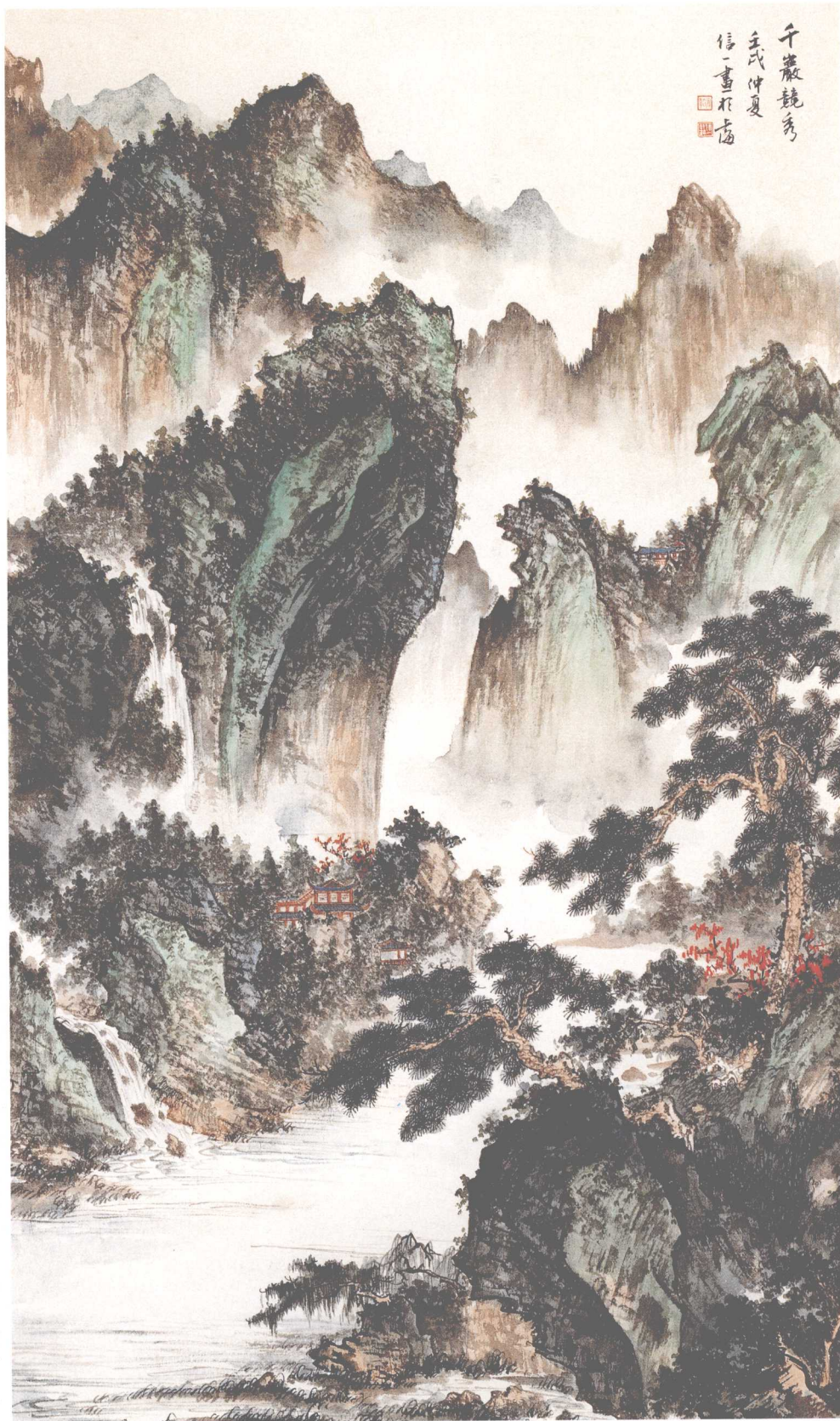
雪山圖 縱七〇厘米 橫五六厘米 一九八〇年

泼墨山水 縱六八厘米 橫六九厘米 一九八〇年

武当烟云 纵一三六厘米 横六八厘米 一九八一年

千岩競秀 縱一三六厘米 橫六八厘米 一九八二年