

中国当代名家画集

孙文铎

SUN WEN DUO

孙文作

孙文作

孙文作

中国当代名家画集

孙文举

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAI
SUN WENDUO
主编 贾德江

图书在版编目 (CIP) 数据

孙文铎/贾德江主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2006.1

(中国当代名家画集)

ISBN 7-80526-220-9

I. 孙... II. 贾... III. 山水画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 000508 号

责任编辑: 陈高潮

责任印刷: 宋朝晖

装帧设计: 秋 韵

© 秋牧 (局部) 2004 年 纸本

中国当代名家画集·孙文铎

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 64283627 (总编室)

(010) 64280948 (发行部)

传 真 (010) 64280045/3630

经 销 全国新华书店

制 作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 15

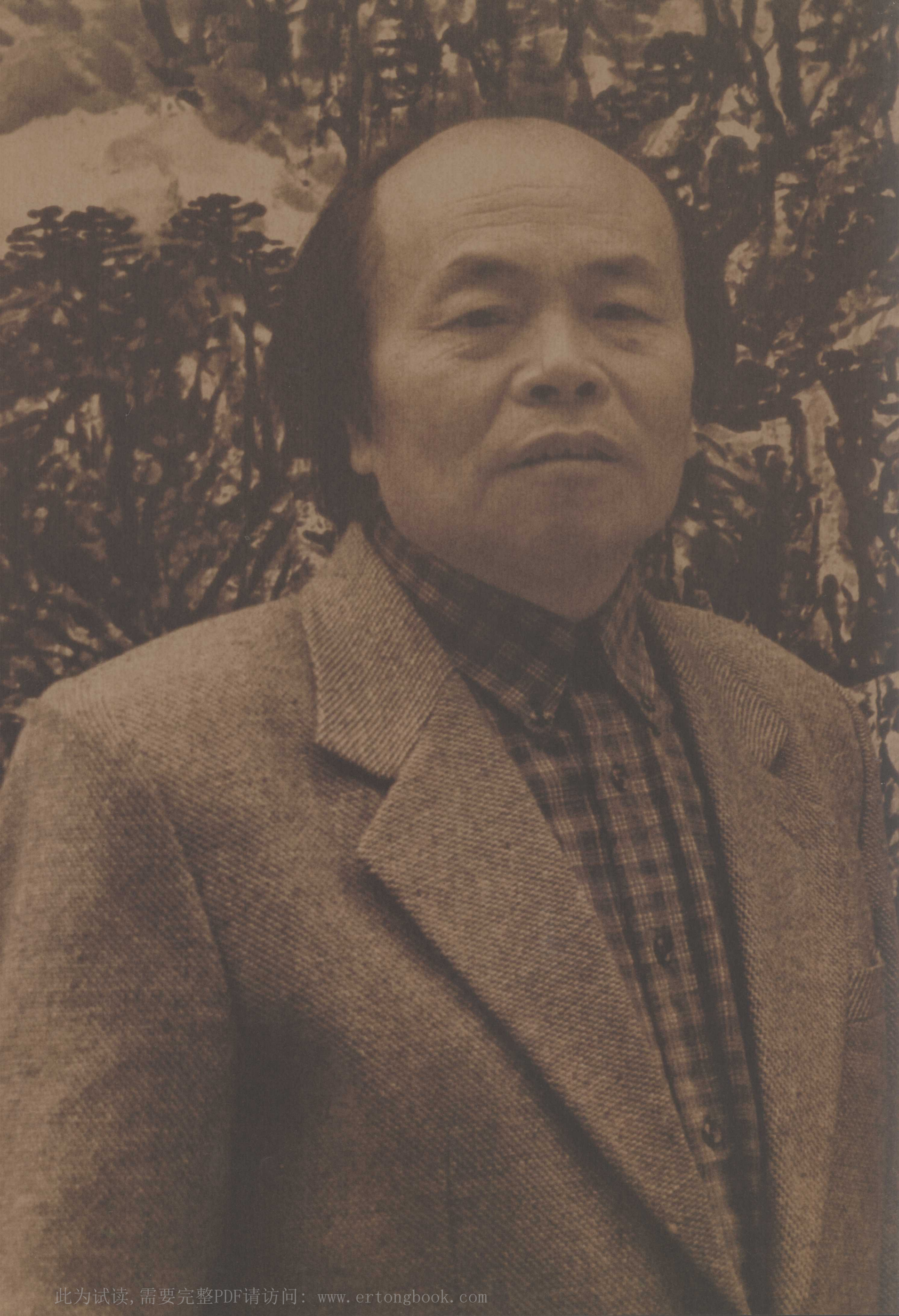
版 次 2006 年 1 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1~2000

书 号 ISBN 7-80526-220-9/J · 455

定 价 158.00 元

孙文铎 1935年出生于吉林省德惠县，祖籍山东省滨县。早年师从吉林艺术学院王庆淮教授学习山水画。中国美术家协会会员，中国国际书画艺术研究会理事，吉林省文联艺术委员会委员，吉林省美术家协会顾问，吉林省画院专业画家、一级美术师。现定居北京。

1964年作品《画家谱》入选第四届全国美展；1984年作品《庄稼院小调》入选第六届全国美展；1989年作品《秋忙》入选第七届全国美展；1994年作品《源》入选第八届全国美展；1999年作品《暖月图》入选第九届全国美展。

1995年作品《雪铸英魂》（合作）获“正义·和平——纪念反法西斯战争胜利50周年国际美术作品展览”金奖；1997年作品《秋艳图》获中国美协主办的“中华扇面展”金奖；1999年作品《露气山乡》被邀请参加全国纪念建国50周年山水画大展；2000年作品《山地乐章》、《塞外秋韵》入选中国画提名展。

1987年作品《小院》被中国美术馆收藏。1990年作品《秋》获韩国第八回美术大奖赛（国际展）金牌。

先后在长春、上海、北京举办个人画展。

多幅作品被《美术》、《美术观察》、《国画家》、《中国画》等刊物发表。

出版有《孙文铎画集》、《文铎画集》、《孙文铎写意山水》、《名家名画·孙文铎写意山水作品》等。

中国绘画舍笔墨无他

——从黄宾虹说到孙文铎

● 贾德江

前段时间，我主编了《中国画名家现代画库》中的黄宾虹专辑，以及《黄宾虹画集》、《黄宾虹全集》，经常沉浸在黄宾虹作品的意境和笔墨之中。细细品读，可见他画中东倒西歪的林木和房舍结构，峰头山石特有的“月移壁”的体面关系，富有弹性的中锋铁线左勾右勒画出的“三解弧”、一波三折的线条运动，大量的宿墨点染和积墨渍墨层叠交错带来的特殊墨韵，黑色山腹和林木中空然留白的团团“灵光”，赭石与石绿斑驳对比的互补色以及收拾全画时的用水、醒墨，让你无论远观近看，都别有一番天地，别有一种情味。正如龙瑞先生所说：“笔法对于黄宾虹来说犹如佛教所说的‘种子’，这颗种子以极慢的速度生根、发芽、长枝、抽叶，伴随着他的学问、道德、阅历、人格一同生长，与他的生命完全合一。”他的笔墨是他作品上真正的生命舞蹈，是超以象外而跃然于纸上的自由元素和生命张力。他也游历写生，观察草木华滋、山川浑厚，他也研究构成的疏密、虚实，所有这些并非不重要，但同笔墨相比，就都属于外在于生命的东西。为了笔墨，山川草木可以随意扩大或缩小，增加或减少，挪前或移后，而不管作品与自然存在相去甚远；为了笔墨，画面可以出现某些客体所无的空白，或多此一举的线条或墨块。他的作品是可以摆脱造型、构成、意境而纯粹从笔墨上静观其美的，没有“五笔七墨”就没有黄宾虹的“浑厚华滋”，只有黄宾虹才能决然地喊出“中国绘画舍笔墨无他”的口号。

近日，我有幸赏阅了孙文铎先生近百幅的山水画作，无论是巨幅大轴的巴山蜀水、黄山烟云，还是册页斗方的胶东人家、长白雪景，幅幅笔力苍辣，墨彩华滋，满纸生动；张张层峦茂树，云烟变

幻，气象万千。看他的画，平实中见深厚，松秀中见洒脱，浑厚华滋而气韵流动，锋芒内敛而光彩照人，其韵致格调于勾勒点染、开合流转之间，衍化为见山见水，见笔见墨，均是孙文铎深得黄氏山水的旨趣而内省的结晶。我深深地感到，他是怀抱着黄宾虹的“中华大地，无山不美，无水不秀”和“文以致治，宜先图画”的民族情结去结构山川之骨，求得山川之气，追寻山川之美的。就此而言，寻笔墨之源，撷情趣之本，表意境之迹，既是孙文铎写意山水画审美品位的美学支点，又是其明晰的个性风格展露的内在动因。

对一件作品而言，语言形态是它的第一生命，语言是表达思想的载体，造型是形态语言的核心。一个“造”字，标出了画家的艺术创造与自然存在的距离。中国文化追求人造的东西要与自然的东西相协调，即“道法自然”，画亦如此，“欲达平淡天真难”。在孙文铎研究绘画的漫长岁月中，这种审美追求是通过笔墨来加以确立和实现的。为此，他特别偏爱黄宾虹的作品。上世纪70七十年代，当黄宾虹画名远不为人之所识，画也不为时人所重，甚至许多所谓名家也读不懂老人的画时，孙文铎一眼便选中黄画为其深究笔墨的范本，可见其过人的胆识和眼光。他喜爱黄画的粗服乱头繁密黑重，千笔万笔不觉其多，皴擦点染各展其妙；他欣赏黄画的一种“大象无形”的朦胧美，“惚兮恍兮，其中有象，恍兮惚兮，其中有物”。他更看重黄宾虹的“五笔”、“七墨”的交互运用，随机应变，完全打破了传统中国画中的固定套路和程式。黄宾虹在作品中用极富个性的程式

化笔墨解构“写生”山川丘壑景象而呈现出一种取向高远、品格超逸的意奥境界，使他特别赞赏；“中国绘画舍笔墨无他”的黄氏箴言，使他对中国画的山水精神和价值核心的理解，也正像黄宾虹突显笔墨本体地位那样是笔墨化的。这种笔墨化的精神领悟，的确向孙文铎提示了一个富含文化内涵的实践切入点，也是支撑和滋生孙文铎山水画笔墨风格取向“内美”并继续拓展现代空间的理论基础。

作为有实力的画家，孙文铎通过自己的众多作品，无言地阐述着自己的艺术主张和审美取向。在秉承黄宾虹“勾勒加点染”笔墨程式的前提下，黄氏的“五笔”就是孙文铎的五种笔法，即平、圆、留、重、变，而贯穿于五种笔法及总体追求的是一个“活”字。在自己的作品中，他希望造型上比黄宾虹更结构一些，在笔墨上比黄宾虹更拘谨一些，而景致上比黄宾虹更体物一些，更靠近生活一些，更多一些可以“阅读”的细节。黄氏的“七墨”就是孙文铎的七种墨法，即浓、淡、破、积、泼、焦、宿，而贯穿于七种墨法及总体追求的是一个“变”字。在实践中他体会到，浓、淡、破是求其墨彩对比与变化，积是求其深厚，泼是求其润泽与统一，焦是求其苍辣，宿是求其浊涩。孙文铎尤其擅长宿墨。众所周知，宿墨是历代画家忌用或极少用的，而孙文铎却能像黄宾虹一样大胆地加以运用。不但用宿墨来提解与点破，而且将砚中的宿墨及笔洗中的浊水，都能用到所有的墨法中，化禁忌为有用，化腐朽为神奇，清浊互用，润涩互佐，使其造成涩辣而润泽的感觉，从混沌中透出清澈，从浑厚中显示灵动，使散碎归于整一。孙文铎用笔用墨的丰富性

和多变性，便构成了他作品苍润、浑厚、灵动的基调。画面上笔随心运，自然点写，潇洒落墨，笔笔生发，似在有意无意之间与若即若离之中，山石、树木、云烟、流水等被表现得畅神而切合形质，仿佛有一股雄浑遒劲的神韵穿云走水、摇山荡谷，带出满幅的生动与活泼；宁静虔诚、蓬松清逸的心境，寄山寄水，赋赭赋绿，表现为俯仰自如、散淡无羁的中锋意笔，致使画面更得象外之意、画外之趣。应该说，这是接近写意本体的笔墨操作方式。从孙文铎的《陇上行》、《太行人家》、《空山秋色》、《川风记游》、《山居图》等一系列作品中都体现出上述的特点。

显然，孙文铎在深入打进“黄宾虹世界”的同时，他的富有时代气息的艺术个性与风格也明显地突现出来。他凭藉的是艺术贵在“不与人同”的理念。宾老话语录中的一段话，时时警醒于他的脑际：“余欲取古人之长，皆为己有，而自存面貌之真，不与人同。”“不与人同”即不与古人同，不与前人同，不与今人同，就是自己一个阶段与另一个阶段也应该不相同。在孙文铎看来，甚至每幅画之间都应有所不同，每幅作品都要有自己的图式、笔墨与不同的意境追求，重复雷同的艺术作品是不能打动人的。“自存面貌之真”就是要全力寻取非我莫属的艺术语言，小至一个局部的墨团或墨块，大致整幅画的气韵和节奏，乃至一点一线之间的墨色运用和变化，都应呈现个性化的语言魅力。如在他的《红岭清泉》中，可以看到以气力运笔而出现的苍涩、厚实的笔力与笔型，横向展开的画幅中由线及面而成的山形、山势，如钢筋铁骨给人以气势和力量；而在《乡韵》中，他又以清润柔美的笔调，在水墨淋漓与互破中，体现一种氤氲朦胧之美。他擅长表现北方的山水，尤其喜爱表现北方山村的景象，对那里的一山一石、一房一舍、一树一叶有一种难以割舍的亲情、乡情。在传统的山法中有“乱柴皴”一说，孙文铎特喜欢这种皴法，他觉

得只有这种皴法，才能表现出北方山村那种荒境、乱境。他还喜欢往“糊涂”里画，他觉得在模模糊糊中的笔墨更有艺术的品位。其实，细品孙文铎的作品，无论画得多么繁乱，多么“糊涂”，但都有一种秩序统领着，“无法中有法”，从无层次中显出层次。他也擅于以湿润的笔墨渲染墨色交融、繁中透灵的气氛，以表现南方烟雨濛濛的景致。他的笔墨往往随感觉而变化，多种笔法、墨形随之而出。有时他以无序的纷繁密实呈现自然界的蓬勃活力与原生态的苍茫、诡奇；有时在中锋连绵不断的勾勒中插入逆锋的稚拙；有时在无皴之皴的乱笔运行中，加以点染，达到了浑厚苍劲的效果。在这里，我们感受到孙文铎的笔墨是坦诚的，毫无掩饰地向观者展现自己的情怀和意趣。正如黄宾虹所云：“善画者，筑其于笔，建勋于墨。”孙文铎不愧为笔精墨妙的善画高手。

技法的成熟和完备无疑是构成山水画艺术的重要因素，是中华民族艺术的精华所在。然而，艺术需要创新，只有创新才能够发展。创新是指对事物有新的审美发现，也包括了为表现这一新的审美理想所使用的新的技法。孙文铎深深地感悟到，这种新的审美发现和新的技法不会从天上掉下来，也不是闭门造车得来的，作为山水画家，只有走进真山实水才能获得。长期以来，他坚持“搜尽奇峰打草稿”，在漫漫之路中，上下求索。他坚持不辍，经年独行在山川、海岸之间，数年如一日的身体力行，使他积累了成千上万张山水画写生稿。他的每一幅作品都包含了缘于“直面自然”的原创因素在内，处处体现出画家的主观创造性，并体现出他一旦进入创作状态时想像力的自由发挥与创造力的不可遏止。

近年来，画界议题最多的是“创新”与“出新”，因此也随之兴起一股“制作”之风。当然，根据主题的需要，必要的特技制作如用盐、矾、洗衣粉、牛奶以及擦、喷、洒、拓等等，确能丰

富与拓展表现效果，这也未尝不可。如果一味地依赖特技制作，争相仿效，甚至把“制作”作为取胜的惟一手段，那就有悖于中国画的精神而相去甚远。艺术有个品格和品位问题，“制作”的结果必以削弱或牺牲艺术品格与品位为代价。孙文铎的画，完全靠的是笔墨功夫，变化不可谓不生动，但却没有任何的“制作”之痕迹。中国画讲“天人合一”与“物我两忘”，都是要进入一种自然的境界，这就是自由王国，也就是“化境”。孙文铎重视写生，他的作品几乎都是面对自然写生而来，但却不是纯客观自然的翻版与照搬。孙文铎的画确实实进入了化境。这点给我们一个启示，与其将精力全部用到“制作”风的研制上，不如用到吃透中国文化精神，研究中西文化的异同，谙熟艺术的原理及其发展变化的规律，全面提高文化艺术的修养上。中国的文化艺术是博大精深的，不博学多问，不下真工夫是难以继承的，更谈不上有什么真正的发扬与创造。

多年来，孙文铎由笔墨的实践体悟及于中国画学的形上之思，选择了黄宾虹极富个性的、纯正的笔墨观，在解构写生之丘壑景象时，更注重西方美学中的“情感投入”和我国东晋顾恺之的“迁想妙得”理论，更注重对真山真水的“心察”和心灵感悟，把观察的自然转化为体悟的自然，把经历之境转化为心仪之境，以混沌的笔墨语言在朴直的风格中流溢出一一种清新的气象。

孙文铎的价值在于，他是少数能够把握传统艺术要奥的人，也是少数能够走出黄宾虹世界的人，这在他目前所取得的成就可以证实。然而，他的心志不仅于此，他的艺术的未知之域也就更大。

2005年12月二稿于北京王府公寓

图 版 目 录

秋忙 /1
秋月 /2
山梨花开 /3
细雨微风过嫩江 /4
金秋 /6
山居 /7
黔岭苗寨（附局部） /9
皖南山村 /10
太白山飞瀑 /11
溪山过雨 /12
村头 /14
龙泉古寺 /15
墨云山庄（附局部） /16
山泉 /18
烟村 /19
云山雨霁 /20
苗家住高山 /22
落霞云晖 /23
彩云山居（附局部） /24
山乡秋色 /26
细雨润无声 /27
江畔春色 /27
红岭清泉 /28

溪山春色 /30
山村高秋 /30
晨雨过山村 /31
溪山雅居 /31
乡韵（附局部） /33
近水山居 /34
山亭 /35
碧云山乡 /36
蜀山深处（附局部） /38
翠微岭 /40
白石山村 /41
雷山苗寨（附局部） /43
春山云气 /44
蜀山雨后 /46
绿阴山居 /47
微雨过山村 /48
延边九月 /49
清夜 /50
婺源山中 /51
夏风吹绿野 /52
晨牧（附局部） /55
粤山春 /56
七星岩写意 /58

美丽的田野 /59
蜀山晨韵 /60
湖山佳境（附局部） /62
欲雨 /64
巴山蜀水入画来 /65
秋牧 /65
江村 /66
林海放排 /67
燕山深处 /68
山村九月 /70
秋色 /71
湖山佳境 /72
家家都在画屏中（附局部） /75
横云岭 /76
六月天山碧 /78
一夜秋风 /78
松花江畔 /79
秋牧图 /79
微风细雨 /80
溪山过雨 /81
蜀山晨雾 /82
天山深处 /83
云梦山庄 /84

神农溪雨中游 /86
蜀山云起 /86
塞外金秋 /87
山乡瑞雪 /88
退思图 /90
山村 /91
秋高气爽 /92
水乡春意 /94
山林图 /95
灵岩山 /96
延边山居 /98
冬牧图 /99
云山雨霁 /100
京西山村（附局部） /102
牧歌 /104
细雨 /105
湖山春晓 /106
雨里烟村 /106
桃花潭 /107
蜀山记游 /107
静夜 /108
淡烟微雨 /109

© 秋忙 1987年 纸本 166cm × 148cm

© 秋月 2005年 纸本 68cm x 67cm

© 山梨花开
 2002年 纸本
 136cm × 68cm

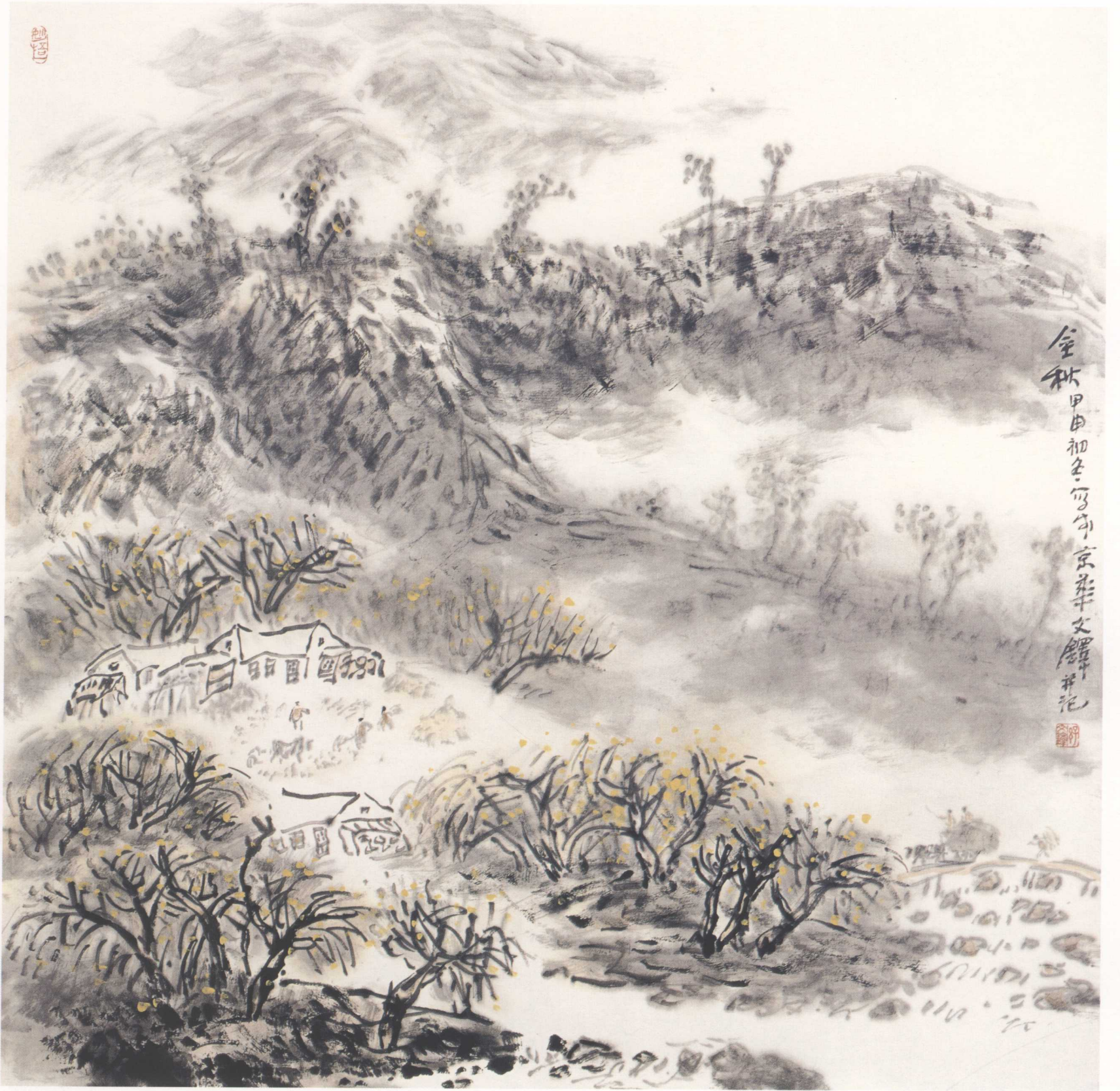
细雨微风过嫩江 2005年 纸本 83cm x 178cm

© 细雨微风过嫩江 2005年 纸本 83cm x 178cm

金秋
甲申初冬写于京华文鐸并记

© 金秋 2004年 纸本 68cm × 68cm

© 山居 1993年 纸本 68cm × 50cm

