

中国画二十家

孙建东

北京美术摄影出版社

1999.7

主 编: 王 鹤
 责任编辑: 吕 晓
 于福庚
 执行编辑: 郑 睿
 文字总监: 王文鹏
 装帧设计: 张长岭
 责任印制: 赵 恒

闲趣 2003年 68x68cm

图书在版编目(CIP)数据

中国画二十家·第1辑 / 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司编.
 北京: 北京美术摄影出版社, 2004.3
 ISBN 7-80501-269-5

I. 中… II. 北… III. ①中国画—画家—人物研究
 ②中国画—艺术评论 ③中国画—作品集—中国—现代 IV. J212.05
 中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 010077 号

中国画二十家 (第1辑)

编者 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司
 出版 北京美术摄影出版社
 地址 中国·北京·北三环中路6号
 邮编 100011
 网址 <http://www.bph.com.cn>
 发行 北京出版社出版集团
 经销 新华书店
 制版 北京时尚兴裕印刷制版有限公司
 印刷 北京佳信达艺术印刷有限公司
 版次 2004年3月第1版第1印刷
 开本 889 × 1194 1/12
 印张 40(两函20册)
 书号 ISBN 7-80501-269-5/J.258
 定价 520.00元(两函20册)

ISBN 7-80501-269-5

9 787805 012698 >

SUNJIANDONG

合而不同 各显其能

——序《中国画二十家》

邵大箴

在众多美术的门类中，最能体现中国传统文化精神的，当推“中国画”。在世界美术大局中，有悠久文化沉淀的“中国画”是最具有特色和最有艺术魅力的“画种”之一。

20世纪以来，中国画屡受挫折，曾被认为“不科学”、不能反映现实生活，而受到过排斥与冷遇。但是，由于它牢牢地扎根于民族传统沃土，深深地渗透在民族生命的基因之中，有很强的适应新的生存环境的能力，它在逆境中仍然显示出勃勃生机。近20多年的改革开放大潮极大地推动了“中国画”的发展进程，重新认识和评价中国民族传统的美学价值与意义，坚定不移地走在继承传统基础上的创新方向，成为新时期以来中国画家的共识。人才辈出和风格、样式、手法丰富多彩，是新时期中国画的两大特色。但毋庸讳言，在众多的画家群中，人们的艺术观念会存在着种种差异。同样是主张发扬传统或提倡创新的画家，也会有不同的艺术主张，何况由于历史和现实的种种原因，上个世纪就已展开的讨论与争鸣至今在画坛仍然在继续，只不过争论的意识形态性已经减弱而更具学术的色彩。例如“中国画独立发展论”和“中西融合论”的不同主张，笔墨在中国画创作中的作用与意义的不同认识，在中国画创作中运用写生法的不同理解等等。这些不同学术观点的争鸣和学派林立，充分说明中国画界思想活跃，而这恰恰是艺术繁荣的重要标志。当代中国画家们正在用理智和冷静的态度关心和参与这些讨论，并在实践中做出自己的抉择。“和而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“和而不同”，就是在发扬中国画传统的前提下尊重别人探索，各显其能，坚持走自己的路，做自己的探索。当前中国画坛正在形成百花竟放、绚丽多姿的局面。

“中国画20家”是介绍当代画家的系列画册。入选的对象大多为中青年画家，他们来自大江南北，具有地方风采和鲜明的个性特色，他们在艺术上已经颇有成就并在画坛有相当的影响力。尤其值得注意的是，他们力求在自己的作品中表现当今社会前进的步伐，抒写出时代的风貌和反映出我们民族自强不息的精神，这是应该值得赞许的。在画册中，我们不仅能欣赏到他们的作品，而且能从他们许多生动的日常生活和艺术活动的照片中形象地了解他们的经历，从而更全面地认识画家，领略和把握他们的艺术风格特征。这也为当代美术史的研究提供了丰富的资料。

相信集欣赏和收藏价值的系列画册“中国画20家”的出版，会受到艺术界的关注和广大读者的欢迎。

2004年2月20日于北京，中央美术学院

《万绿丛中》(纸本) 2003年 68 × 68cm

孙建东

孙建东，男，1952年4月生于上海，汉族。1982年1月毕业于云南艺术学院美术系，留校任教，成为著名画家袁晓岑先生的入室弟子。擅长中国画，尤其是在写意孔雀和民族人物方面有较高的造诣。有大量作品出版、发表、参展及获奖。曾入选第七届、第八届全国美展，新加坡中国名家书画展等重大展览，并赴日本、美国、德国、加拿大、马来西亚、台湾和香港等国家地区展出。曾获国际现代名家水墨金奖，“王子杯”海峡两岸书画金奖大奖。曾入选《92中国画年鉴》《中国牡丹》等多部大型画集。《云南画报》93年5期进行专版介绍，昆明电视台和云南电视台先后为其拍摄了艺术专题片。作品多次被省政府和省人大作为珍贵礼品赠送瑞士、荷兰、意大利、泰国、马来西亚等国和柬埔寨西哈努克亲王，并广为海内外书画爱好者及多家博物馆收藏。《孙建东画选》明信片由香港中国工商出版社出版，《孙建东中国画集》由云南美术出版社出版。主持并完成云南省教委立项的科研课题《袁晓岑艺术传略》，并由云南美术出版社出版，《跨世纪中国美术家艺术成就优选画库·孙建东国画作品优选》由中国美术出版总社，人民美术出版社，辽宁美术出版社联合出版。《孙建东人物画专辑》《孙建东花鸟画专辑》由宁夏人民出版社出版，《孙建东意笔孔雀作品选》明信片由北京市邮政管理局监制发行。姓名、简历列入《中国当代书画家名人大辞典》、《世界华人美术名家年鉴》等十多部辞书。1997年获曾宪梓教育基金会高等师范院校教师奖三等奖，1999年获中国文联颁发的“99中国百杰画家”荣誉称号。2000年元月赴台湾参加首届中华少数民族博览会并举办画展，12月获“2000年百杰画家”荣誉称号。2001年9月获英国剑桥国际传记中心颁发认证的“21世纪成就奖”荣誉证书。2002年2月任云南省教育厅文化教育交流代表团副团长赴美国贝翰文大学访问考察，并多次举办中国画学术专题讲座。2004年3月参加在法国举办的“中国年”系列活动，应法国雷恩市政府邀请举办个人画展并举办中国画专题讲座。

现为云南艺术学院美术学院中国画专业教授、留学生导师、中国美术家协会会员、云南美术家协会会员、云南美术家协会中国画笔委会委员、云南省人民政府参事、云南省政协委员、云南省高校学术委员会委员。

《雨林凝翠》(纸本) 1998年 138 × 138cm

《花海笼翠》(纸本) 1999年 138 × 138cm

《荷风》(纸本) 2000年 68 × 68cm

为有源头活水来

——介绍孙建东的画
袁晓岑

在我省的中国画坛上,活跃着一批为弘扬民族文化艺术而辛勤耕耘、成绩斐然的中青年画家,孙建东就是其中的一位。

建东从我学画10多年,刻苦勤奋,画路宽广。凭借多年的实践和追求,已为他奠定了深厚扎实的造型基本功,良好的速写根底和笔墨功夫,使其逐渐进入高层次的艺术境界。他的花鸟画与人物画都颇有造诣,画风清新洒脱,雅俗共赏。

建东的花鸟画题材很广,花卉翎毛、走兽虫鱼皆能跃然纸上,且笔墨流畅,秀美沉雄,充满健康向上的活泼生机。他笔下的孔雀,在重师承的同时不忘从生活中汲取营养,刻意求新,造型优美生动,具有诱人的艺术魅力。由

写意人生

于他有在西双版纳9年的生活经历,他的人物画大多取材于边疆少数民族风情,能工能写,用充满激情的画笔来反映边疆各族人民丰富多彩的生活,讴歌他们勤劳、朴质、纯真、美好的心灵。同时在形式上,也作了多方面的探索,以寻找自己的艺术语言,创造自己的艺术世界。国画《爱尼山歌》是建东近年来的力作之一。他用苍秀的笔墨表现一群放歌而行的爱尼妇女,人物形态个性鲜明,令人如闻其声。在形式构成处理上,注意了大疏大密的对比,借鉴西画黑白灰的规律,使画面更有现代感。色彩上强调了大面积的黑、绿与局部红、白的和谐,显得神秘、厚重而富有生机,充满了诗的意境。建东出生于浦江之滨,为人善良谦和,1982年以优异的成绩毕业于云南艺术学院美术系后,留校任教,现为美术系副教授,中国画教研室主任。他又是中国美术家协会会员、云南省美术家协会中国画艺委会委员。建东现在正值盛年,很有艺术潜力,在繁重的教学工作之余,正以不倦的热情,努力创作着一批批有浓郁边疆特色的真、善、美的绘画作品。我相信他在今后的艺术道路上会取得更好的成绩。

交流

2002年在美国贝翰文大学现场作画

为来访的瑞典艺术家签名留念

《吉祥花开》(纸本) 2002年 138 × 138cm

水墨丹青情融融

段 锡

画家孙建东是著名画家袁晓岑先生的入室弟子。师承袁先生的同时，他博采众长，广泛吸收，一面深入研究传统中国画笔墨，一面将西画丰富的色彩融入自己的作品中，使作品不仅具有传统中国画之笔墨，又有西画艳丽的颜色，加之花鸟、人物的全方位切入，因而极大地拓展了绘画领域，技巧也更趋成熟。

中国画最重笔墨。笔墨是中国画的特点和精髓所在，画家的基本功底、人品、画品、境界高雅，乃至气韵莫不通过笔墨得以表现。六朝谢赫提出“六法”，五代荆浩提出“六要”，其核心是要求中国画达到气质俱盛、气韵生动的审美标准。多年来孙建东注重“笔墨”的学习研究和吸收，使作品越来越凝炼，用笔越来越精纯洒脱，用墨越来越意趣生动。

不少中国画家认为：中国画的改革和进步，融入西画色彩是要素之一。中国画墨分五色，丝毫不逊西画的素描效果，这是优势。但西画色彩极富立体感、质感及视觉冲击力，将西画色彩引入中国画，势必拓展传统中国画的表现力。这方面孙建东亦持相同观点，认为关键在于色与墨的协调。观近年来他的中国画，除了传统笔墨，就是五彩斑斓的颜色。无论孔雀、牡丹，无论傣女、榕荫，通过娴熟的笔墨与浓艳色彩有机结合，令人赏心悦目，也是他广泛吸收、西为中用的具体表现。

孙建东擅长孔雀。在云南，无论文学艺术界或一般喜爱书画的群众，极少有不知道他名字的。他画孔雀工写结合，写为主，工为辅，挥洒随意，不落俗套，浓墨重彩，气度恢宏，其酣畅的笔墨，湿润淋漓的色彩成为了作品之特色。一只只孔雀精灵或站、或蹲、或跃、或展羽，栩栩生动，呼之欲出。那翡翠般的颜色耀人眼目，配以简练的吉祥花卉或热带植物作为背景更加突显主体，不仅是生活原形的再现，更是高于生活的提炼与表现。中国花鸟画往往不计天空及背景，而将大量的笔墨用在创作主体上，如此，更加突显主体，突出主题，是艺术上虚实相生的具体表现，是哲学上主次关系及抓主要矛盾的思想反映。这些理论在孙建东的作品中均得到很好的运用。

孙建东技法全面，题材广泛，他不惟画孔雀、白鹤、山鹰、雄鸡、奔马、夏荷、秋菊，无不入画，皆传神生动，惟妙惟肖。他亦画人物，多为少数民族题材，其中既有傣家少女，爱尼姑娘，也有佤山汉子、独龙小伙。特别是傣家少女，一个个轻盈灵秀，秋波欲滴，让人驻足画前不忍离去。配以特殊的云南西双版纳亚热带环境：蕉林、榕荫、傣寨、溪流、凤尾竹，活脱脱一派南国情韵，一帧帧人与自然和谐共处的颂歌。地球是人类共同的家园，关爱地球，关爱大自然，人与自然和谐发展是当前世界关注的主题。在孙建东的中国画中，不是直白，但却蕴意表达了关爱人类家园，以及对边疆、民族、大自然的炽诚热爱之情。

同时，通过这些作品，也让人看到画家孙建东扎实的绘画功底及透视了他丰厚的生活底蕴。这种情怀、这种修养、这种基本功日积月累，远可以推到30多年前他“上山下乡”从上海来到云南西双版纳，繁重的田间劳动并不能消磨他作画的意志，凡工间休息或放牛期间，他从不忘记拿出速写本，站在田头地角或林荫深处勾画记录下边陲的一页一页。到艺术学院任教后，每有机会，定带学生下乡，深入边疆村寨、动植物园，去体验厚厚的民族风情，踏堪气息氤氲的热带雨林。每次下乡，他总按捺不住对边疆风物的激情涌动。西双版纳让他流连忘返；红河元阳梯田让他如痴如醉；质朴的傣家少女让他记忆犹深；强悍的彝山汉子让他无比崇敬。古语曰：师法自然。正是自

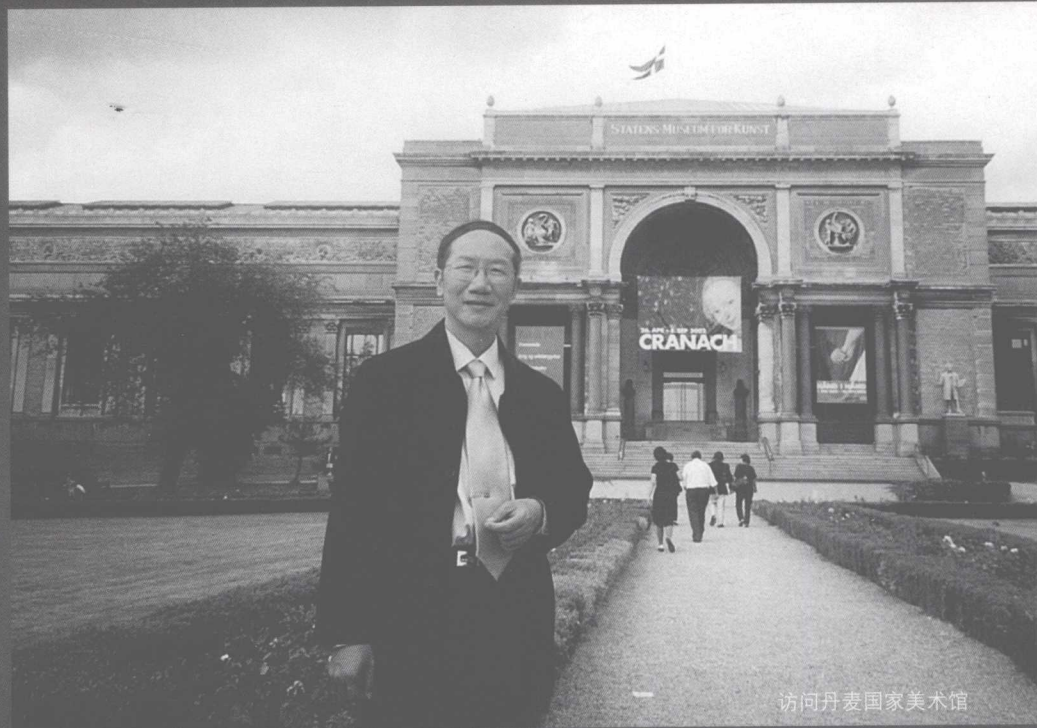
在首届中国人体摄影艺术大展上接受记者采访

然的无限风韵与丰富的民族生活滋润了画家的心田，激发了他的创作灵感，丰富了他的创作素材，才使之成为花鸟、人物兼得的中国画家。

艺术贵在自然，贵在真诚，贵在个性。孙建东自踏上云岭这方热土，便立志以真诚的心来表现绚丽多彩的云南民族生活和神奇优美的大自然。因而不搜寻离奇，不搞怪诞变异，不喜轰动效应，总在大自然中找素材，在传统中国画中寻底蕴，在西画色彩中融借鉴，致力反映多姿多彩的边疆民族生活及营造自然的诗般意境，构建一幅幅情意融融的水墨丹青境界以及雅俗共赏的画面效果，受到同行专家与喜爱书画的广大群众的赞誉。

数年来，孙建东多次参加全国各种美术展览和出国展览，多次出国考察、讲学，不少作品被海内外人士收藏，先后出版了《孙建东中国画集》《孙建东画作品优选》《孙建东人物画辑》《孙建东花鸟画辑》等。教学中他注重教书育人，深受学生欢迎，曾荣获云南省师德先进个人、德育先进工作者称号，并获中国文联颁发的“99中国百杰画家”荣誉证书。他始终遵循恩师袁晓岑的教诲：艺术追求无止境，应发自我之灵性，探求自然之美，吸传统之精华，西为中用，走自己的路。如今，画家孙建东创作的中国画，特别是孔雀誉满云滇。身为省政协委员、省政府参事，教学、创作、社会活动都非常繁忙，但他仍执著进取，并总以常人的心态对待自己、对待别人。除了艺术，他同时在打造一个情深融融的心灵世界。

本文作者：《云南日报》主任编辑
云南省美术家协会理事

访问丹麦国家美术馆

锦云紫翠
癸未年
善建康

《锦云紫翠》(纸本) 2003年 138 × 138cm

《雨林幽幽》(纸本) 2001年 68 × 68cm

花开盛世

癸未秋 袁晓岑题

歲在癸未初秋 孫建康為
省政協新大樓落成而作

《花开盛世》(纸本)
370 × 208cm (袁晓岑题)

2003年

《林泉聚翠》(纸本) 2000年 138 × 138cm

歌唱是最大的业余爱好，作者在云南艺术学院美术系大合唱方阵中担任领唱

东风摇艳
癸未年 健东画

《东风摇艳》（纸本） 2003年 68 × 68cm