

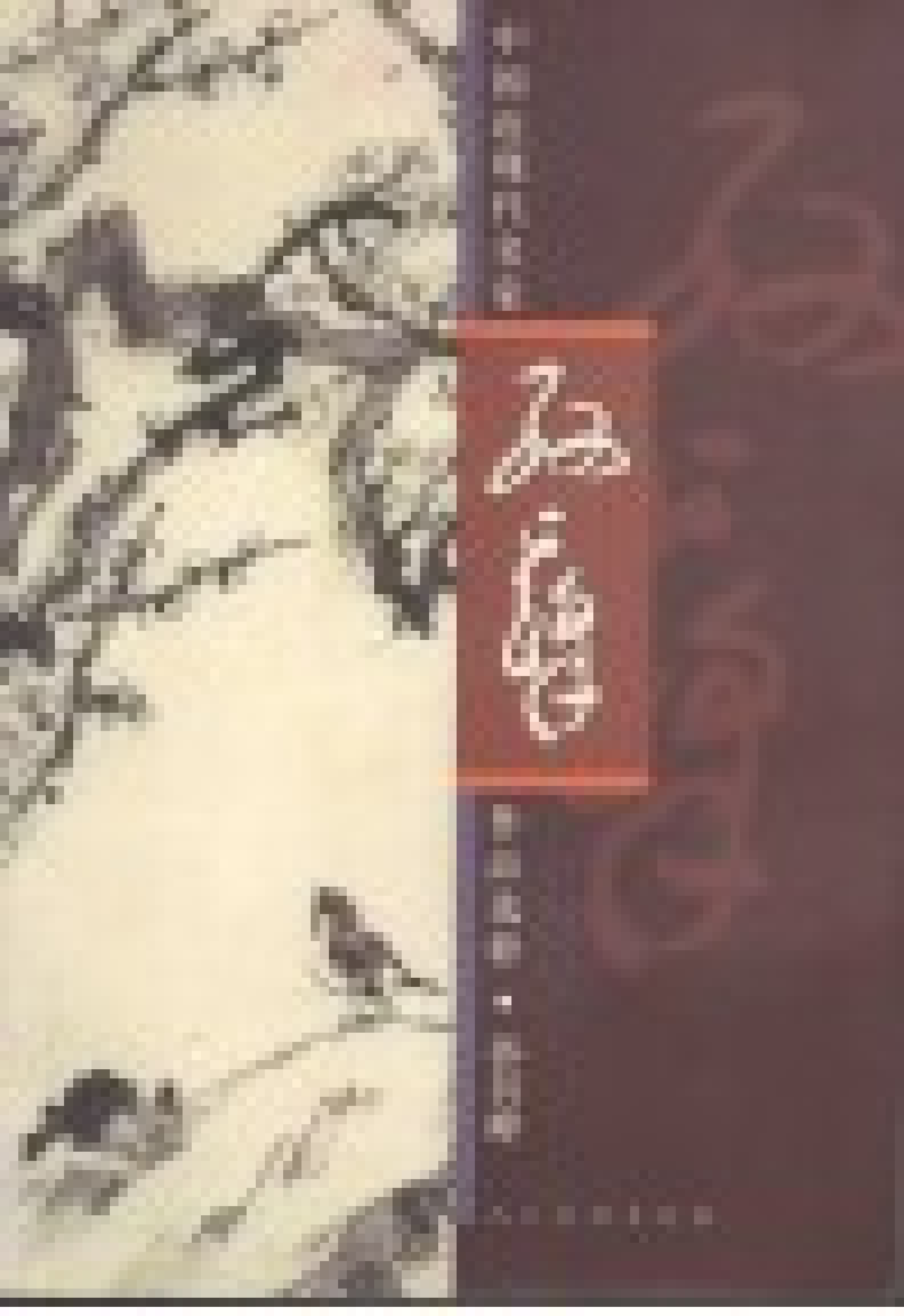
中国近现代名家

孙其峰

作品选粹 · 孙其峰

人民美术出版社

中国近现代名家作品选粹

孙 其 峰

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

孙其峰 / 孙其峰绘. — 北京: 人民美术出版社,
2003.12
(中国近现代名家作品选粹)
ISBN 7-102-02875-X
I. 孙… II. 孙… III. 花鸟画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 108961 号

中国近现代名家作品选粹

孙其峰

编辑出版发行 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)
责任编辑 王玉山 赵 颀
装帧设计 赵 颀
责任印制 丁宝秀
制 版 深圳彩视电分有限公司
印 刷 北京燕泰美术制版印刷有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2004 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 8.5
印数 3000 册
ISBN 7-102-02875-X
定价 48.00 元

目 录

归园春色——读孙其峰先生近作	郎绍君 1
一叶知秋图 1990年 68cm × 45cm	5
山丹花开 1990年 68cm × 45cm	6
梅枝双喜 1994年 68cm × 46cm	7
蔷薇蘸水笋穿篱 1995年 68cm × 46cm	8
篱边百合 1995年 68cm × 46cm	9
古木逢春 1995年	10
林中群雀 1996年 68cm × 46cm	11
春意初浓 1996年 136cm × 68cm	12
双栖图 1996年 68cm × 46cm	13
玉树临风 1996年 136cm × 68cm	14
鱼乐图 1997年 136cm × 68cm	15
溪边春早 1997年 136cm × 68cm	16
红叶苍鹰 1997年 68cm × 68cm	17
松林野趣 1997年 68cm × 46cm	18
春意初浓 1997年 136cm × 68cm	19
春 润 1997年 136cm × 68cm	20
枝头春早 1997年 136cm × 68cm	21
玉 簪 1997年 68cm × 65cm	22
林表淡月 1997年 136cm × 68cm	23
初月出林 1997年 68cm × 68cm	24
春 雪 1997年 68cm × 45cm	25
牡 丹 1998年 68cm × 46cm	26
村头老树 1998年 68cm × 68cm	27
归园秋趣 2001年 68cm × 46cm	28
红梅双喜 1999年 68cm × 46cm	29
鼓风展翅 2001年 68cm × 68cm	30
喜鹊红梅 2001年 68cm × 46cm	31
秋枝栖禽 2001年 68cm × 46cm	32

喜上梅梢 2001年 136cm × 68cm	33
双喜图 2002年 68cm × 46cm	34
山村雪霁 2002年 68cm × 68cm	35
傲 雪 2002年 68cm × 46cm	36
春意浓 2002年 68cm × 46cm	37
春风杨柳 2002年 68cm × 46cm	38
守梅图 2002年 68cm × 46cm	39
一览众山小 2002年 68cm × 136cm	40
秋 实 2002年 68cm × 46cm	42
飞鸟出林 2002年 68cm × 45cm	43
湖 畔 2002年 68cm × 46cm	44
红叶珍禽 2002年 68cm × 45cm	45
春 意 2001年 68cm × 68cm	46
报春图 2002年 136cm × 68cm	48
出 浴 2002年 68cm × 45cm	49
红梅小雀 2002年 68cm × 45cm	50
微 风 2002年 68cm × 46cm	51
晓 月 2002年 68cm × 46cm	52
雪枝双雀 2001年 68cm × 38cm	53
竹石图 2002年 68cm × 46cm	54
得雉图 2002年 136cm × 68cm	55
红杏枝头春意闹 2002年 68cm × 68cm	56
百合小雀 2002年 68cm × 46cm	57
春色满园 2002年 68cm × 46cm	58
睥视万山 2003年 68cm × 46cm	59
板桥诗意 2003年 68cm × 46cm	60
薔 薇 2003年 68cm × 45cm	61
蕉荫双雀 2003年 68cm × 46cm	62
玉 兰 2003年 68cm × 68cm	63
香 雪 2003年 68cm × 45cm	64

归园春色

——读孙其峰先生近作

郎绍君

孙其峰先生退休后，于故乡招远西山下置小圃曰归园，筑小楼曰属远山楼。属者，意念专注也；远山者，既招远西山，意在凭窗远眺，宁静以致心神之远境也。

在归园，仍有学生登门问学，但毕竟解除了行政杂务，减少了应酬，疏离了都市喧嚣，亲近了造化自然。可以养花种草、静闻天籁，静心读书作画了。

先生长期工作在教学第一线，将主要精力用于画理画法的研究与传授，作了大量课徒画稿，编写了诸多画谱，专心于创作的时间并不是很多。10卷本《孙其峰书画谱》（河北美术出版社，1999年）突出反映了这一特点。退休后，他有了较多属于自己的时光，可以白纸对青天，自由描绘与抒写了。其作品在风格、意象上的变化，正在情理之中。

其峰先生的艺术，有两个直接渊源：一为北京的传统画家，如王友石、汪慎生等；二为徐悲鸿主持的北平艺专。前者是“师徒加自学”的传统学画方式，后者是中西兼容的学校教育方式，他后来选择了以传统文人画为本的道路，但适当吸取徐悲鸿学派重视造型与写生的观念，不激进变革，亦不守旧复古，尊重中国画的基本特征和内在逻辑，对它的变革演进，取辩证、兼取、渐进而非极端、封闭、突变的态度。其近作的突破性变革，也是如此。

依动静关系区别，花鸟画可分为三大类：突出动势者、突出静势者、介于两者之间者。第一类如华新罗、任伯年，第二类如恽南田、潘天寿，第三类如吴昌硕、齐白石。类型本身并无高下之分，差异在于把握动静及其关系之“度”，在于动静体现的境界与品位。一味趋动易躁，一味趋静易僵，一味调和两者易平庸。其峰先生的画，大体属动静兼具且平衡的一类，但长期以来，他对外在动静的把握胜于对内在动静的体察。近年来的变化是：内心趋静，动静相间的画面越来越突出了个人的生命感受，作品有了更丰富的内涵。如《得雉图》，刻画一苍鹰从晴空疾落，直扑枫树下的雉鸡，雉鸡鸣叫奔逃。红色枫叶在风中颤抖着，给这场追捕场面增加了肃杀气氛。画面形象地突出了一个“动”字，但整个作品的境界却十分安详——没有浮世嘈杂，没有躁动笔墨，只有对自然世界的静观。画上题：“此得雉图。雉、志同音，得雉者得志也。民间画家喜作此。壬午惊蛰后五日，其峰写于致远小楼灯下。”民间的“得志图”，多画小儿抱雉，以谐音表达吉祥祝福；先生的《得雉图》，着意于塑造花鸟形象，表现大自然中的生命搏击，承继的是中国花鸟画的传统。它给人的视觉感受和审美联想，比民间绘画的谐音象征更真实、更感觉化。

生机盎然、乐观进取，而不是冷逸荒寒、多愁善感，是其峰先生花鸟画的精神品性。典型作品如《迎春花》（与霍春阳合作，1978年）。从理论上说，审美形式的乐观进取不一定比荒寒冷逸更有意义，但乐观进取作为人的生命需要和精神特征，无论在生活还是艺术中，都有永恒的价值。先生的乐观进取精神与儒家思想有关，也是20世纪社会革命环境和马克思主义世界观铸造的。历经“文革”以后，他对扭曲的历史和扭曲的意识形态进行了反思，更深刻地理解了人和自然、艺术与社会的关系，作品意象更多样更有个性，形象更具内在魅力了，而乐观向上的基调并没有改变。《一览众山小》恢宏，《鼓风展翅》雄强，《红梅小雀》清艳，《报春图》冷寂，《雪枝双雀》枯寒，《秋晴》明丽，《松鼠跳藤》活泼……但在各自的基调之外，还能感到一种丰富的东西，如恢宏里含有精致，冷寂中透

出清艳，枯寒之境活跃着生命等等。总之，作品的内涵更丰富，因而也更耐看了。

其峰先生画花鸟，求真求美。求“真”，指他重视写生和造型，努力从写生中获取创造形象的源泉与能力。他摈弃只知临摹古人的保守主义，但不主张以素描改造中国画，不以“写实主义”替代写意传统。对于自己师法过的北京传统派和徐悲鸿学派，都采取了“师法舍短”、有取有弃的态度。

求“美”，指他选择以秀丽、活泼为特色的小写意（半工写），而非以“重、拙、大”为宗的大写意，在风格上追求优美而非崇高。他以平常心看自然与人生，不孤高、不冷僻、不狂怪、不奇异、平淡清新，雅俗共赏。这选择根于他的师承与志趣，也与他的家庭、经历和温和个性有深刻联系。小写意花鸟画的难点在于，如何超越寻常水准，提升到更高的境界。

其峰先生长期执教，较多关注理法与技巧的传授，偏重对视觉形式（造型、结构、笔墨等）的真与美的研究。近年随着环境、心境的变化，强化了创作中的内在体验，有了更专注的情感投入，作品内在的真与美也更充实了。他先前的生活，如果说是淡于名利却忙于事功（教学与教学行政），近年则是淡于名利而远离事功，身与艺、心与物融合得愈来愈紧密。他近年作品那股清透的生命气息，正源于此。

写意花鸟画讲究笔墨，笔墨则讲究格调境界。其峰先生画花鸟，喜以行草和汉简隶法入画，笔画自由而有法度，技巧精熟而能变化。其作画，如行云流水，随机而生，和易而流畅，从不故弄玄虚，强行硬作，也不以“语不惊人死不休”的“苦吟”和“惨淡经营”取胜。这根于天性，也出于训练与习惯。

追求畅机的传统中国画，要求笔墨技巧的成熟与精纯，其至境，是尊矩矱而能任自然，随心所欲而不逾矩，所谓得乎道讲乎技。但在多数情况下，画家要么固守规矩而不能自由，要么过于恣纵而失去理法，要么亲于技疏于意、自足于熟练自由，要么流于轻薄率意，忽略对简拙素朴、大圭不雕的追求。因为教学需要，其峰先生有时不免重技疏意，但在这批近作中，这类倾斜已经扭转，我们看到了突破，看到了新颖的意匠，“熟后生”的笔墨，返朴归真的童心和愈来愈浓的诗情。

不妨略说几件作品：

《秋枝栖禽》，枝间挂着疏落的秋叶，枝头的三只短脚鹬，正在张望。白头墨身、红喙红脚，似雀非雀的鹬鸟，用勾泼法画出，笔简而神完。用淡墨淡色勾画的枝叶，托衬了鸟儿，也写出了画家在秋天的心境。这样的构图也许是罕见的，但全画的简淡笔墨和空明意象，却是独一无二的。

《飞鸟出林》，其峰先生喜画寒林麻雀，近年以《飞鸟出林》为题的作品，很注意刻画寒林的空间形象，枝丫重叠，鸟雀群飞，初月低悬。画面忽而清寂空旷，忽而声动如潮，似乎是在追述心中似近又远的记忆。此幅描绘动态，凌厉的秋风吹斜了大树的枝干，一群小鸟逆风向前，飞出林梢。淡墨破锋写枝，重墨中锋勾鸟，浓淡干湿与轻重迟速的笔墨运行，与其说是高超的技巧，莫如说是欢愉的生命乐舞。

《山村雪霁》，这是一幅含花鸟笔法的山水。近坡远山，素裹银装，疏落的村舍隐映其间。用硬毫勾画的小树，刚劲挺拔，兀立雪原。淡渲的天空和冰溪，衬出柔软洁净的大地，万籁寂静。这蘸满情感的笔墨和画境，使我们感到了内在的生机。

《春意》，以“特写镜头”刻画两株古树，老干新枝，折落横斜，千姿百态。春风吹过，点点嫩黄跳上梢头，两只长尾鹊也款款飞来。画家粗泼细勾，重涂淡敷，将明清写意画的笔墨传统，近代的造型观念，造化自然的春意和画家心中的春意，天衣无缝地融为一体。

其峰先生的近作，也许意味着他在艺术上的一个新转折。中国画是需要积累的艺术，厚积薄发，大器晚成，是成就杰出画家乃至大师的规律之一——从吴昌硕到朱屺瞻，莫不如此。其峰先生积累之厚，当代画坛难有相比肩者，我们有理由期待他的更加璀璨的成果。

2003年2月3日于三益书屋

图 版

一叶知秋图
庚子年秋
王明

一叶知秋图

庚午年
山丹花开
自是心平

山丹花开

甲戌年正月

梅枝双喜

薔薇蘸水簕穿篱

乙亥清秋
沈石寫於
上海
沈石

篱边百合

古木逢春

林中群雀

春風輕暖
燕子剪輕盈
二月春風輕暖
燕子剪輕盈

春意初濃

