

中国美术百家

ZHONGGUOMEISHUBAIJIA

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

孙晓斌

中国美术百家 | 孙晓斌

ZHONGGUOMEISHUBAIJIA

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术百家·孙晓斌 / 孙晓斌绘. — 天津 : 天津人民美术出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5305-6102-7

I. ①中… II. ①孙… III. ①美术—作品综合集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121
②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第120023号

中国美术百家·孙晓斌

出版人：李毅峰
选题策划：陈素珍
责任编辑：鲁 荣
技术编辑：魏 韬
出版发行：天津人民美术出版社
社 址：天津市和平区马场道150号
邮 编：300050
电 话：022-58352900
网 址：<http://www.tjrm.cn>
经 销：全国新华书店
策 划：北京得一鼎文化发展有限公司
印 刷：北京亚通印刷有限公司
印 张：8
印 数：1—2000
开 本：787mm×1092mm 1/8
版 次：2014年6月第1版 第1次印刷
定 价：58.00元

版权所有 侵权必究

孙晓斌个人简历

孙晓斌，1959年生，北京人。自幼喜爱书画，少年时期拜中央文史馆馆员戴晓峰先生为师学习书法，拜著名画家娄师白先生为师学习大写意花鸟画。毕业于首都师范大学、美术系书法专业。曾任北京市国际艺术学校副校长兼美术系主任，其作品气质上淳朴，自然活泼，在笔墨上生动、丰富、豪放而细腻。深受画界好评并受到收藏家的广泛关注。曾出版《艺径同途——孙晓斌、张志国、孙佩杰书画集》，在陕西人民美术出版社出版《墨醉长安——孙晓斌、张志国、孙佩杰作品集》、在长城出版社出版《水墨丹青·孙晓斌卷》等。分别于2011年9月在北京新北纬饭店举办“艺径同途——孙晓斌、张志国、孙佩杰书画展”，2012年9月在西安大唐西市美术馆举办“墨醉长安——孙晓斌、张志国、孙佩杰书画展”，2014年1月在北京新闻大厦“新艺馆”举办“水墨丹青——孙晓斌、张志国、孙佩杰书画作品展”。

目 录

孙晓斌笔下的水墨世界	1	雅趣	33
紫玉兰	3	秋熟	34
春之艳	4	荷塘	35
西双版纳写生	5	春城无处不飞花	36
秋韵	6	吩咐胭脂着意红	37
写生石斛兰	7	水墨紫藤	38
彩荷	8	丝瓜	39
西双版纳写生	9	仙客来	40
秋海棠	10	秋风	41
残荷	11	春	42
不染尘俗	12	明珠	43
花卉之四	13	千年结实大于斗	44
向日葵	14	清秋	45
晨兴	15	寒意	46
四条屏	16	大吉图	47
水墨丝瓜	18	古窑	48
太行红柿	19	天龙山古崖居	49
春	20	雪乡晚晴	50
双雀	21	炊烟	51
鸡冠花	22	山西后沟古村	52
蜀葵	23	山居图	53
石榴	24	塞北的雪	54
秋寒	25	古老的印记	55
紫藤	26	力士像之一	56
红柿	27	力士像之二	56
紫玉	28	藤花小院	57
种瓜得瓜	29	祥云	58
丰收图	30	香山昭庙	59
葫芦	32	雪乡	60

孙晓斌笔下的水墨世界

文/ 张志国

熟悉孙晓斌的朋友不难发现，他的作品近些年来发生了质的变化。他早年在传统绘画技法的研习上下过苦功夫，齐白石、吴昌硕、任伯年以及石涛、八大山人都曾是他心摹手追的对象，在其早期作品中，可明显看出他学习前人的痕迹。在研习传统笔墨技巧的同时，孙晓斌开始注重对中国传统绘画精神的研究，并阅读了大量的历代书论、画论与名家传记，这使他对中国绘画艺术有了更深的认知。尔后，他开始在作品中注重“情境”的表达。

经过多年的学习修炼后，孙晓斌的笔墨技法无疑是纯熟的，但此时，因缺乏对生活的关注让他深感力不从心，亦深感传统技法对自己抒发情感的束缚，遂依古人“读万卷书，行万里路”之说，把目光转向大自然，从中去寻找创作灵感。

孙晓斌认为，艺术是人类情感的反映，应情有所依、情有所动，以反映自己的真实情感为前提，方可免除流于形式、无病呻吟之嫌。因此他坚持深入生活，坚信生活是艺术创作的源泉，不断写生创作，在坚持传统绘画艺术精神和笔墨造型的同时，更加强调“情”的表达。纵观孙晓斌近期的作品，他更加强调用笔的节奏变化，迅疾的墨线、跳荡的墨点在画面中频频出现，用墨加强整体大块的节奏变化而省略了细节，在色调上亦不再是以前的五颜六色，而是使“色”从属于“墨”，这种变化表明，孙晓斌正在脱离物象的束缚，并逐渐确立自己的绘画语言。

孙晓斌以大写意享誉画坛，无论山水、花鸟，在他的笔下总是给人以笔酣墨畅的感受。他的花鸟画博综集萃、渊源广大，由近现代之吴昌硕、潘天寿、齐白石诸巨匠，追溯八大山人至青藤、白阳，悉为己用，蔚为一家。其山水画更是博采众家之长、融西画精髓于创作之中，以大写意的手法表达现实和情感。画作淋漓奔放，苍古朴拙，大幅意境开阔、笔墨浑融；小品意韵恬淡、简远、笔墨精妙，令人如品清茗。他作画时胆大气沉，落笔重而收拾细，用心放而能敛，率真之处不失谨慎斟酌，颇具独特风格。

孙晓斌幼喜丹青，先习花鸟画，后攻大写意花鸟和山水。他追求严谨雅韵的艺术风格，在学术上强调中国画要在传统的基础上有所创新，创作出有鲜明民族风格和时代精神之作品。孙晓斌的写意作品韵味醇厚，注重水墨、色彩的和谐统一，在作品中可以看出他酣畅、精熟的笔墨以及充满生活韵味的意境。

孙晓斌入画的题材常见于自然之间。在作品中，画家致力于融入一种朝气勃发的激情，在他的笔下，因主体情感与审美取向的转换，这些常见的题材也焕发出新的神采风姿。孙晓斌作画极具书写性，他崇尚精细的雕琢，又不失放笔直取、以意写形、以势贯气，注重画面整体线面结构的处理与开合关系

的把握。他笔下的线条厚重、生辣、力透纸背，完全以书法的用笔规范写出。他用墨、用色讲究质朴，强调虚实关系与整体气势，以笔墨的丰富表现力沟通了形与神、具象与抽象的内在关联。从他的画中，我们不仅读到了文人情趣与笔墨气韵，也读到了诗情画意。

按照传统观念，中国画分为山水、花鸟、人物。而具体到花鸟画，又有工笔、写意和小写意等更细的分类。当然，若以现代美术的新观念来看，中国画首先要分为传统类型和现代类型两大类，例如现代的实验水墨等，已经基本属于现代艺术的范畴，诸如此类，理当别论。若站在传统和传统延续的立场上来论，在中国画的众多分类中，大写意花鸟画是最难画好、最难出成绩、最难突破前人的。而孙晓斌却能在大写意花鸟画方面取得成绩，不可不说这是难能可贵。

若论大写意花鸟画的要义，简括地说有两个方面：一是笔墨，二是大。字面上看，笔墨似乎是技巧问题，但在传统中国画的理念中，笔墨已经远远超出了技法问题的范畴，而更多体现出作者的素养和作品的格调。写意画主张“逸笔草草”“不求形似，妙在似与不似之间”，而这一切审美准则都与笔墨紧密相关。没有笔墨的草草几笔和“似与不似之间”，都是很难想象的。换言之，有了笔墨，草草几笔就耐人寻味；有了笔墨，不似也因神似而更胜形似。孙晓斌的写意花鸟画能合传统之法而又出现代之新，能直抒胸臆又动观者之情，老辣纵横，酣畅淋漓，还多几分朴拙。若论大写意花鸟画的笔墨功夫，孙晓斌应是当今画家中的佼佼者。

壬辰年夏月
晚林心

試如玉指塗朱粉光似金刀剪紫霞霞色如火
寒螢裏應添一枝女郎毛

紫玉笔 136cm×68cm 沈色纸本

春之艳

王鹤

春之艳 136cm×34cm 设色纸本

己未年九月版納寫生
西雙版納植物志
吳昌碩

西雙版納寫生 96cm×50cm 没色紙本

秋韵 34cm×46cm 设色纸本

彩荷 136cm×68cm 设色纸本

西双版纳写生 180cm×48cm 设色纸本

秋海棠

秋海棠

136cm×48cm

设色纸本

残荷 97cm×180cm 设色纸本

會心の遠ふ是れ
高麗畫る能を看
喜時會心す遠共
頃よりひ泣鹿庵

家清玉亭先生題畫賜記

