

海晨

大漠孤烟直

2003 纸本
66cm × 66cm

封面画：神骏 2005 年 136cm × 68cm

中国画名家艺术研究 · 孙海晨写意骏马

图书在版编目 (CIP) 数据

孙海晨写意骏马 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.5

(中国画名家艺术研究. 第2辑)

ISBN 7-80526-605-0

I. 孙... II. 贾... III. 写意画: 翎毛走兽画—美术

批评—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 032803 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮

装帧设计: 尤文婧

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

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 3.5

印数 1—3000

版次 2006 年 5 月第 1 版

印次 2006 年 5 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-605-0/J · 463

全套 10 册定价: 300.00 元

ISBN 7-80526-605-0

9 787805 266053 >

中国书画函授大学

神駿

歲次乙酉之秋海晨於北京

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

中国书画名家艺术研究

孙海晨 写意骏马

孙海晨是来自于草原的蒙古族人物画家，近三十年的草原生活使他和蒙古马有着生死相依的经历，建立了刻骨铭心的感情。由爱马到画马，是画家要穷尽毕生精力所走的艺术之路，他要用手中的画笔，去倾诉他与马之间难以割舍的情缘，去赞颂他的心中之神。

在那段难忘的日子里，他积累了马的大量速写和习作，使他对马的习性、结构、特征再熟悉不过，也是他取之不尽的创作源泉。他选择了写实表现主义的绘画手段，真诚地去表现生活，去表达心灵对蒙古马的挚爱之情。为此，他精研过古往今来画马的优秀作品，或工或写，或工写兼顾，努力突破造型关、笔墨关，为自己日后创作的革古鼎新奠定扎实的基础。他不愿重复前人，也不愿类似他人，他的可贵之处在于，依然是传统的笔墨语言却表现出马的人性化的品格，或天真，或安详，或含羞，或思恋，或睿智，或宽厚，或奔放，

或稳健，孙海晨画出了马的神采天性，画出了马的喜怒哀乐，那种与马相契相合的笔法、墨法、色彩、构图、意境，展现出一种崭新的境界，作品因此而更具深层的内涵而独具艺术的魅力。

巴尔扎克说过：“世界上有三种东西最美，奔驰的骏马，翩翩起舞的少女，鼓满风的帆。”孙海晨的画马作品中，充分发挥了他的人物画专长，或在神驰隼烈的马背上出现一位蒙古少女，或在平静安详的马群中伫立一位剽悍的蒙古汉子，泼墨大笔触的骏马与劲挺细笔线的人物形成对比，使画面形成一粗一细、一刚一柔的反差，显现出一种大气风神的雅逸之美和地域特色。

从草原到北京，画家又为自己选择了一个更大的舞台。我相信，他以自己执著的艺术情感和独特个性创造的写意骏马的当代特色，必将在中国画坛上绽放出熠熠光彩。

著名人物画家 孙海晨 简介

■ 蒙古族，1949年生。国家一级美术师、中国美术家协会会员、内蒙古美术家协会理事、中国三峡画院副院长、内蒙古师范大学书画院副院长、内蒙古师范大学美术学院客座教授。

■ 作品《苏尼特牧马人》入选第八届全国美术作品展览，入编湖南美术出版社出版的《中国当代工笔画1900—1997》画册，现收藏于内蒙古美术馆。

■ 《漠上牧马人》入选1995年全国第二届民族百花美术作品展览，获银牌奖。1996年参加日本东京举办的“第三世界和我们JAALA”第十四回展，《神骏》入选1996年由澳门东方国际画会主办的中国水墨画篆刻展，在台北展出。《漠上风》入选1997年由文化部、中国艺术研究院、中国美术家协会、中国书法家协会共同主办的世界华人书画展，在中国美术馆展出。《蒙古马——草原之魂》获由中国美术家协会1999年4月主办的庆祝澳门回归书画展银奖，《戴月行》入选由中国美术家协会主办的“中国画三百家”画展并获铜奖，《漠上风》入选1999年12月第九届全国美术作品展览。

■ 《中华龙马》2000年特邀参加中华魂——全国书画大展，王光英先生为画作题词《中华龙马》，此画作为开幕式背景画展出，获组委会特别奖。《神骏》入选2002年10月由国家人事部中国人才研究会、中国人才专业委员会主办的当代中国杰出人才作品展，并入选《当代中国画杰出人才作品集》，同时获当代中国杰出人才奖。

严谨而洗练 清新而飘逸

· 刘大为 ·

——画家孙海晨和他笔下的蒙古马

孙海晨是一位以画马而著称的蒙古族画家。在经过数十年草原生活的锤炼之后，几年前来到北京定居下来。他所创作的蒙古马也以其严谨的造型和飘逸的画风引起了人们的极大关注。

他是在中国画领域的探索中依靠深厚的生活积淀，脚踏实地不懈努力最终脱颖而出的画家。在他的艺术生涯中，他经历了从牧马、爱马、了解马，与马交友，直至画马的全过程。在茫茫的苏尼特大草原上，蒙古马是他难舍难分的挚友，陪伴着他度过了难忘的岁月。他忘不了驱赶着上千匹骏马如滚滚洪流般驰骋在草原上的那种震撼，他和蒙古马生死相依的经历让他刻骨铭心。在严寒的暴风雪中，他在几近绝望的迷途之际把自己的生命托付给了他心爱的乘马。从那时起，蒙古马即成了他生命的一部分。时至今日，蒙古马仍不时地走进他的梦境。蒙古马在他的心目中具有了不可取代的地位，那是一种难以割舍的情缘，这种情缘驱使他拿起了画笔。蒙古马——他心中的神，陪伴着他走过草原的风雨，走进画坛，一步步走上了成功之路。

孙海晨的绘画之路是一条充满艰辛的漫长旅程。那个特殊的年代，命运使他身处交通、信息极为闭塞的偏僻草原上，是信念和那种对生活的爱使他始终保持一种旺盛的创作激情。他在草原的近三十年间，积累了大量的速写，并坚持着中国画的习作和创作，不断发表作品。他工笔、写意兼顾，这种双管齐下的创作方式相互促进，使他的绘画语言更加细腻和丰富。同时，他还涉猎连

马头系列之一 2002年 纸本 66cm × 66cm

环画、油画、宣传画、雕塑，他用这些不同的造型手段来进行塑造蒙古马的锻炼，也为他日后的成功奠定了牢固的基础。

经过这种长期的积累之后，他来到了北京这个大舞台。在这里他眼界大开，他的创作从观念、技巧和思路跃上了一个新的台阶。他经历了漫长的面壁修炼之途，在这里完成了他艺术人生道路上的重大转折和飞跃，他的创作也为之面目一新。

仔细品读他的作品，我们可以感受到画家深层次的艺术追求和造诣。从他扎实的造型功力和娴熟的笔墨技巧中，你可以感受到他对中国画笔墨传统的继承和发展。他作画以线立骨并极力追求和突出墨色的独特韵味和表现手段，他把中国画的宝贵传统都坚定地继承了下来。从他的作品中，同时也体现出了他在学院中对造型艺术的严格训练，体现出几十年如一日对传统写实画风的不懈追求。所以他笔下的蒙古马是中国画的传统笔墨与严谨的素描关系、色彩关系有机结合的艺术作品。他经过长期的锤炼和不断完善，造就了自己的风格，形成了严谨而洗练、清新而飘逸的画风。我们欣赏孙海晨的作品，你会看到他的画展现了一种大雅之美，这种美体现在他的画内涵丰富，意境深远，格调高雅，体现在他的笔下工夫。他以书法笔意入画，沉稳而灵动、洒脱而洗练的用笔体现了作者对造型的把握能力和对形式美的追求，在飘逸的线条中显示出画家深厚的传统笔墨功力和艺术底蕴。同时，他不断地从现代绘画艺术中汲取养分，丰富自己的创作，体现了他对绘画的现代感和形式美的深层探索 and 不懈追求。近年来，他偏爱用仿古色宣作画，画面上以墨色为主，色为辅，适当施以宿墨，干湿浓淡挥洒之间，墨之韵味跃然纸上。关键之处略施白粉，恰到好处地用色如画龙点睛一般，画面格调高古，体现出作者独到的匠心。值得一提的是他的《马头系列》组画，画家用肖像画的形式来为蒙古马传神写照，应该说这是一种前无古人的全新探索。在这里，我们看到画家对蒙古马这一创作题材作了更深层次的发掘，画中的蒙古马似乎在对你倾诉，让你感到一种心灵的震撼。当你面对他的作品怦然心动的时候，你才会体会到他笔下蒙古马的魅力。

通过他的作品，我们可以感觉到他是一位有责任感、有事业心的画家。他的作品体现了对生活真挚的爱，对艺术真谛的追求，他在追求一种至善之美。他为读者献出了他精心制作的作品，这里有他对蒙古马依依不舍的眷恋和浓浓的情谊，那是他心灵的寄托，他把他心中最完美的蒙古马献给了读者。

作为一个画家，他义无反顾地选择了一条真诚地去表现生活，真诚地去表达心灵的艺术道路。他和蒙古马那段难忘的经历成为了他一生取之不尽的创作源泉。他深爱着他的蒙古马，它们就在他的心中，呼之欲出。当一位画家用画笔来描绘他心中的至爱时，我们对

马头系列之二 2002年 纸本 68cm × 68cm

“传神”二字就不再难理解，他有感而发，所以作品才具有感人的魅力。他几十年来潜心创作，不断充实自己，他非常扎实的造型基础使他画起画来驾轻就熟，得心应手。他从草原来到北京，为自己选择了一个更大的舞台。他扬己之长，选择了一条适合自己的路。可以说，他是“骑”着他心爱的蒙古马从茫茫的苏尼特大草原走进北京，走进中国画坛的。

他时常提起在草原上的孤独和寂寞，这种孤独陪伴了他太长的时间，他真的是很不易，正是这一点令我对他关注。这几年，他经常会抱来一卷画，征求我的意见。每次看到他的画，都让我觉得他是在不断进步。作为同学，我会无一保留地向他提出我的看法。而有一条建议，他尽管一再说要改，却始终没有太大改进，那就是他画的蒙古汉子不够粗犷、剽悍。但中国人讲画如其人，文质彬彬的他已在不经意中把自己画上了画面，这怕是很难改变的了。他说，他画的就是他的生活、他的经历，那么，画中的牧马

孙海晨写意骏马

原文刊载于《中国书画报》2005年第94期
(刘大为 中国美术家协会常务副主席、著名画家)

蒙古马·蒙古人 2004年 纸本 70cm × 138cm

《唐人诗意图》作画步骤

步骤一：人物用笔以线为主，马用浓墨重笔写出，一气呵成，形成墨与线的对比美。人与马视线向中心集中，求得构图的均衡、稳定。

步骤二：人物敷色一次平涂完成，注意笔迹之美，形成人与马之间墨与色的对比关系，突出主体人物。

步骤三：局部提白粉，在仿古宣背景上增加层次。背景画古树，意在营造一种略显苍凉的意境，强化主题。

步骤四：树上点少许红果，与人物衣服相呼应，使色彩不孤立。最后题款、钤印、完成。

在那遙遠的地方
有一位好姑娘
人們路過她的
帳房都要留戀地回
頭張望我
願變一只小
羊——靠在她
身旁我
願她手中
的皮鞭不斷
輕、的敲
打在我身
上

己卯
海晨

孙海晨
写意骏马

05

在那遥远的地方

1999年 纸本

136cm × 70cm

大漠的风沙造就了边塞女儿质朴纯真的气质，少女飘逸的长发与骏马飞舞的长鬃是这幅画的着重刻画之处，为画面增添了动势。姑娘面部略皱出风沙吹打的质感这一点睛之笔，恰到好处地点出了马背少女的独特之美。

歲次壬午大暑海晨寫雙駿圖並題

双骏图

2002年 纸本

135.5cm × 68cm

于单纯中求丰富,于简约中求凝练,于飘逸中求浑厚,追求一种诗的语言、诗的境界。

蒙古马

海晨

蒙古马

2003年 纸本
136cm × 68cm

孙海晨写意骏马

07

在简约、飘逸的笔墨中，包含着严谨的结构与素描关系，功力内敛，虽着笔用墨不多，却耐人寻味。

漠上 2001年 纸本 64.5cm × 129cm

画家心语

· 孙海晨 ·

多年从事画马，那注定是我要穷尽毕生的心血来走的一条无尽的路。

我在草原上第一次接触了蒙古马，在它伴随我经历了多少个难忘的日月和风雨之后，我便与这草原上的精灵结下了一生的缘。无论我走到哪里，它都像影子一样追随在我的身边、藏在我的心里、徘徊在我的脑海、流连在我的梦中。

在梦里，它从天边走来，它默默地注视着我，那是一种无言的交流。它知道，我已熟悉了它的每一个眼神，了悟它的思想。蒙古马，造物主偏爱你，赋予了你娇美的身躯和博大的胸怀；你雄健的体魄能搏击狂暴的风雨，你博大的襟怀可包容辽阔的草原；你的情感可以与人交流，你的心灵可以与人沟通。蒙古马，你是我今生不能割舍的至爱，我膜拜的神。

某天的某一刻，我突然悟到：与马进行心灵的交流，是我与一生心仪的蒙古马的一种心灵感应，也是上苍对我多年苦心追求的回报与馈赠。这是天地间人与草原精灵的一种心灵感应，是一种亘古永恒精神的升华和飞跃。我要用我手中的画笔，把这种感受表现在作品中，让我心中的神与广大的读者交流。

传神，一直是古今画家追求的目标。与蒙古马的精神沟通，带领我走进了一种崭新的境界。在我的心中，蒙古马已不再是普通意义上的马，它像人一样有着幼者的天真、长者的稳健、智者的睿智、仁者的宽厚。它们的形象在我的心里越来越明晰：那柔发披肩、稚朴纯真的小马，在我的眼中分明是一位含羞的少女；那目光深邃、神情凝重的，难道不是一位历尽岁月沧桑的老者；那安详温和的眼神，又多像一位慈祥仁爱的母亲；而那长鬃飘飘、神采奕奕的白马，不就是一位高贵的王子。马本身就是有情感、有喜怒哀乐的动物。当我把这些感受都表现在笔下的时候，作品的内涵就有了深度。

我不愿追逐前人，重复画那无休止的奔马。画家要思自家之想，作自家之画，要有感而发。我笔下的蒙古马是平静的、安详的，但深刻的内涵就包含在这平凡的安详之中。古人讲静如处子，然后能动如脱兔，引弓不发胜于穿云裂雾。我觉得，那矗立在月色中、徘徊在小河畔、独步在浩瀚的长天下、远眺在广袤的原野中的蒙古马，似乎更能表达它的思想、我的追求。

只有先能打动画家的作品，然后才能打动读者。只有画家立意高远，然后作品才能超凡脱俗。将马拟人化、性格化，是一种前无古人的尝试，也是我毕生的追求。这批作品是我心血的结晶，我愿这无数次打动了我的眼神也能触动读者的心。

数十年挥毫，积劳成疾，无怨无悔，全缘自这心中的结。我相信天道酬勤，厚积薄发。我以至诚之心作画，自信当无愧于心、无愧于世、无愧于人。

蒙古马 2003年 纸本 174cm × 92cm

马头系列之三 2004年 纸本 71cm x 70cm

马头系列之四 2002年 纸本 68cm x 68cm

马头系列之五 2004年 纸本 72cm x 70cm

马头系列之六 2004年 纸本 70cm x 70cm

马头系列之七 1999年 纸本 69cm x 68cm

马头系列之八 1999年 纸本 69cm x 69cm

漠上牧马图

壬午大暑 海晨

漠上牧马图

2002年 纸本

137cm × 69.5cm

蒙古人、蒙古马是画家心中永恒的题材。这种心结源于他的生活经历，那是作者一段难以忘却的记忆，那是画家要用一生的心血和笔墨来追忆的生活片段。

草原
那草
原我
可爱的
家乡
马背
呀马背
我生命
的摇篮
你用纯
洁的乳
汁把我
哺育育
你用深
情的歌
声把我
催眠
辛巳春
海晨
画

草原之子

2001年 纸本
66cm × 65cm

孙海晨写意骏马

草原
之子
乙酉秋
画于北京
海晨

草原之子

2005年 纸本
66cm × 66cm

草原那草原我可愛的家鄉馬背啊馬背我
 生於此長於此你與我結伴到死把我哺育你同
 伴我長大將我催眠那草原般的篝火給
 了我溫暖那白雲似的絨毛為我抵擋多少
 風寒無論我走到哪里忘听到馬頭琴在歌唱
 無論我離你有多遠忘闻到奶茶的香甜

草原儿女

2005年 纸本

137cm × 70cm

如果把画比做诗,那么这就是一首抒情诗。在这幅作品中,体现了画家对草原深沉的爱,这种爱发自内心,是一种自然的流露,不是刻意追求,这才正是作品的感人之处。

漠上人 2003年 纸本 70cm × 139cm

月夜 2002年 纸本 103cm × 68cm

赤驃马 2004年 纸本 126cm × 65.5cm

蒙古人·蒙古马

2000年 纸本

198cm × 105cm

几匹黑马组成弧形的动势与白马形成动与静的对比,有意布成的黑色块烘托出白马的雄姿。这种动与静的对比,黑与白的对比,形成既变化又统一,且充满韵律感的画面。

在那遥远的地方 2002年 纸本 66cm × 132cm

塞北牧羊女 2002年 纸本 65cm × 130cm

牧马人 2001年 纸本 65.5cm × 131.5cm

驍騰有如此 萬里可橫行

2002年 紙本

130cm × 66cm

在中国画中，线的运用是一个重要的元素之一，它优美的旋律感与形式美赋予画面极强的生命力。线条的飘逸、运笔的沉稳、力透纸背的功力都是画家追求的境界，须细心品读才能悟出个中三昧。