

中国美术百家

ZHONGGUOMEISHUBAIJIA

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

孙佩杰

中国美术百家 | 孙佩杰
ZHONGGUOMEISHUBAIJIA | 孙佩杰

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术百家. 孙佩杰 / 孙佩杰绘. -- 天津 : 天津人民美术出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5305-5773-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第290158号

中国美术百家·孙佩杰

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: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
印张: 8
印数: 1—2000
开本: 889mm×1194mm 1/8
版次: 2013年12月 第1次印刷
定价: 58.00元

版权所有 侵权必究

目 录

斯文天地 至乐山林	1	潭柘寺览胜图	32~33
听雨青山绿水间	2~3	颐和园霁晴轩写景	34
俯看流泉仰听风	4~5	山静云初吐	35
江楼览胜	6	太庙垂荫	35
朝曦丹霞	7	云翠赏幽	36
云林听泉	8	听秋图	37
画栋倚翠烟	9	山色淡生秋	38
豫园写景之快楼	10	陶然幽荫	39
豫园写景之卷雨楼	11	戒台拥翠	40
山外青山楼外楼	12	朱楼翠影拂云平	41
倚翠听泉	13	碧云暮合隔红楼	42
落霞孤鹜图	14	云烟千里	43
云林入定 梵宫无尘	15	行藏松泉	44
南华寺写景之祖殿	16	层楼倚翠	45
汇通祠写景	17	豫园写景之湖心亭	46
南水北调 千秋功业	18	烟姿入朱楼	47
卓越穿越	18	疏林寒岫	48
南水北调利千秋	19	颐和园佛香阁	49
林庐宿层云	20	太庙垂荫	50~51
岚山疏雨	21	翠微掩秀	52
台湾长春祠写景	22	云霞孤赏	52
松阁倚南山	23	花卉四景	53
南华寺写景之灵照塔	24	墨戏牡丹	54
南华寺写景之曹溪门	25	风荷写生之一	55
戒台翠霭	26~27	风荷写生之二	56
南华寺写景之大殿	28	黑白有精神	57
岭上白云松声远	29	风荷写生之三	58
太行秋色	30	卷舒开合任天真	59
山深云满楼	31	辉映天地	60

斯文天地 至乐山林

——读孙佩杰画作有感

中国艺术在进入到当今多元发展的开放空间之后，实际上也已步入到了一个难堪的窘境。因为我们既承接不了中国传统的文化负累，也无法消化现代文明的速食快餐，就像一个神经紊乱的病人一样，时而理智、清醒；时而偏执、狂躁，甚至有些不讲道理。如此状态所呈现出来的艺术倒也五花八门，有时我们不得不用好奇的心态来压抑住快要作呕的肠胃，保持住一点点风度。中国艺术可能需要这样一个轮回。古语讲，病来如山倒，病去如抽丝。我不敢肯定当前的某些状态是否是一种病，但这种情景可能还将很长一段时间实验下去，原因很简单，中国艺术从来都是在曲折中随时代发展而发展的，要修成正果非要经历十八磨难不行。而在这漫长觥筹交错之中确实需要艺术家们不断地净化心灵，回到朴素的生活中来，重新审视一下西方世界。当然，我本人并不是一个民族主义者，而是希望当代人从纷扰的喧嚣中沉静下来，梳理一下亢奋的心态，踏踏实实地做一些什么，而不是继续纠缠一些不是问题的问题，历史的回报只会给那些平和而不懈的“普通人”，而不是什么所谓引领时尚的“当代精英”。我所认识的画家孙佩杰就是这样一位普通的追梦者。

我和佩杰相识应该说很早，那时我们都在少年宫学画，一晃几十年过去了，我身边的不少同道都相继耐不住寂寞而转投他行，因为做艺术确实是一件苦差事，而当我和佩杰在这么多年未见的情况下，他拿出自己的作品给我看时，我确实是吃了一惊，没有想到他能画到这种程度，在被他的执着精神所感动之后，我又被他的画面所吸引，画面里的一股清新质朴之气扑面而来，使人觉得惬意。从他的山水画里能看到他对传统领悟颇深，并下过苦功。无论从章法、笔墨、意境诸方面都有他自己的面目特征。章法构图上他不拘泥传统形式，而是大胆吸收西法中平面构成的因素，这种团状结构和几何形的重叠使画面的形式感、整体感加强，表现出来一种近似旋律般的节奏感、秩序美和空间感。在笔墨语言上他用皴法较多，而且进行多遍的重复皴染，呈现出一种苍茫、浑厚、缜密的艺术效果。而且近景与远景的搭配也比较合适，给人们的视觉感受是一种新鲜舒缓的美感。另外，他的画很自然地流淌出来的气格韵致非常独特，使人一下子能走到他所营造的视觉空间里，去体会画面里的情境与思绪，在效果上达到了既混沌又深入、既悠远又抒情、既严谨又灵动的艺术追求，表现出了画家在精神层面上的至高审美理想，就是既不失传统的精华，又能结合时代的特点，创作出表达当代人内心意境的作品，达到含刚健于婀娜、化腐朽为神奇的艺术境界。

最让我感到难得的是，佩杰的画里有一种非常平和、朴素、斯文的逸趣，有点像元人作品里的东西，在当今如此躁动的时代背景下，这一点更显可贵。我一直认为艺术家的艺术最大值很难在当代实现，而对于艺术家来讲，重要的可能不是结果，而是过程，在过程中去体味喜怒哀乐和酸甜苦辣，这就是艺术家最幸福的事了。佩杰的这种创作心态将是他的艺术不断超越自我的保障，我希望他能保持这种心态，做一个有情有梦的普通人，寄乐于山林，追求真佛无形、真法无相的至高境界，在过程中来超越自己，体味人生、艺术所带来的真正快乐。

——中国美术家协会理事 荣宝斋副总经理 唐辉

听雨青山绿水间

——孙佩杰水墨画艺术赏析

观佩杰近期创作的部分水墨作品，扑面而来的是一种新的感觉。初以为，他在采取新派画法，看不出中国传统山水画的笔法。而凝神细看，又无一分新派画家的方法。这种效果，可能在于他绘画中的皴法细腻绵长。

他的笔在纸上，有正有倒，笔走游龙，犹如纸上搏象。他画中的皴法并不明显，看不出明显的撕笔痕迹。这正形成了他的绘画特点，看不出笔法就是笔法。皴法的创造源于自然，同时又要为表现自然服务。石涛曾说过：“画之理，笔之法，不过天地之质与饰也。”传统的方法，在他的手中有了新意，也符合他的创作形式。

佩杰的画作是山水写意之中又有工笔。烟波浩渺之中，能看到细腻的波纹；崇山峻岭之上，却有成片的夹叶树。夹叶树的画法是佩杰的一个特色。夹叶树是枫树、柿子树、榕树、榆树等圆叶树的统称。写意山石工笔树法，少见。这种画法色彩丰富，可平可圆，有收有放，视觉效果很好。写意之中又有了装饰性。他的画法继承了中国画的传统，但不囿于此，有创新。

画面墨块横切的画法也是他的一个特色，线条横排，这在自然景物中极为少见，也不可能那么巧合。但他把这种偶然运用得非常合理，看起来层次感很强，重要的是和谐自然。横切的方法，来自于他多年做编辑工作，把报纸上画插图的方法运用到水墨作品中来，使画面在黑白的对比中更具张力。

佩杰的画，没有山花烂漫的艳丽，却有山暝水暗的深沉。画的用色大多偏冷，以青绿为主。颜色用得最多的是花青、赭石、藤黄、石青、石绿。他认为，水墨画创作，是水墨与色彩的有机结合，以水墨为精神主体，色彩辅以水墨精神的体现。他作画，在色墨交融的基础上，施以暖冷罩染，这样出来效果浑厚，有张力。看他的画作，烟雨蒙蒙，清新秀丽。

灰色也是他作画的主要颜色。著名国画大师黄宾虹认为，画家要对山山水水有全面的认识，要观夜山，才更能体会自然的浑厚。佩杰曾去过黄山，在北海宾馆住过两夜。他特意深夜出游，景色与白日完全不同。路上出奇地静，四周黑蒙蒙的，松石云水浑然一体，更显出山的幽暗、深邃、神秘、奇妙、博大、雄浑。那种朦胧的感觉，他心领神会。正所谓：“山川，天地之形势也；风雨晦明，山川之气象也……阴阳浓淡，山川之凝神也。”他对夜里的山水有了特殊的感受，那种特殊的魅力，深深地吸引了他。兴之所至，他曾夜里开车到北京西山，在那里坐上几个小时，用心与蜿蜒的流水、与千仞的高山交流，兴尽则返。这种感觉融于笔端，自然会产生玄妙、幽深的感觉。

在去过加拿大后，他的画有了新的变化。在那里，他看到了异国风情，看到了秀丽的景色，看到了那里植被的颜色。这为他的灵感增加了新的源泉。色彩有了不同，晕染出的树是一块块的黄、蓝，明显多了紫色。这是自然给他的启发。他在不断尝试，走自己的路。

他笔下的山水，多采用高远的视角，给人气象万千、变化无穷的感觉。虽是咫尺之间，却有江山万里的气魄。他的画作不是站在一山一水之上来看景物，没有那种近大远小的强烈反差。他不偏不倚，仿佛是一只鸟，飞到高空去俯瞰景物。构图也是一种极为自然的布局，符合大自然的原貌。图画中间为重心和表现的重点，使人感到画作的简洁、不拖沓，直奔主题。同时，体现出了一种均衡的对称，符合中国人的审美精神。

他的画有明显文人画的特点。他学画从明清入手，上追宋元。艺术不能只作画，要从各方面吸取营养，涵养自己。要多看真山真水，要学习古人留下的传统文化。秦汉艺术的自然质朴、魏晋时代的人文崇尚、唐宋诗词及元明清文人画的情怀、感情的宣泄，这些都在艺术上达到巅峰，体现了中国传统文化和中国人的智慧。他注重做人的品格和做人的境界。人的修养高，心境和画境才能高。

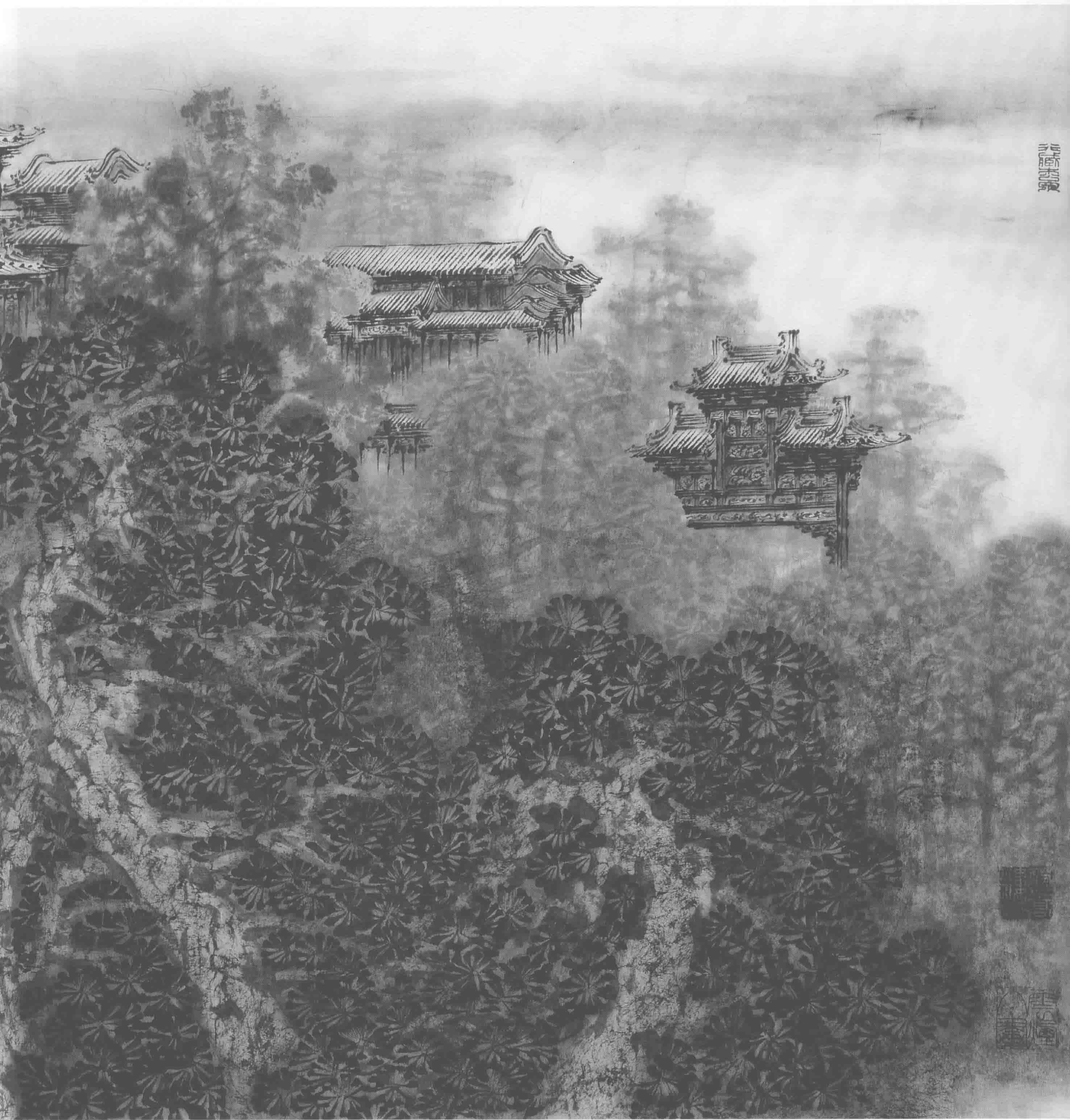
他的画室堂号“听雨庐”，取其净物、洗尘之意。他常坐于斗室内，用手研着墨，心中就像是听到了“沙沙”的雨声。万籁俱寂，静静地经历着洗涤。宇宙洁净，他的心也静了。此时，墨已研好，心也入境，蘸墨挥毫，得心应手。

——中国作家协会会员 高文瑞

倚看流泉仰聽風

癸巳年仲夏月

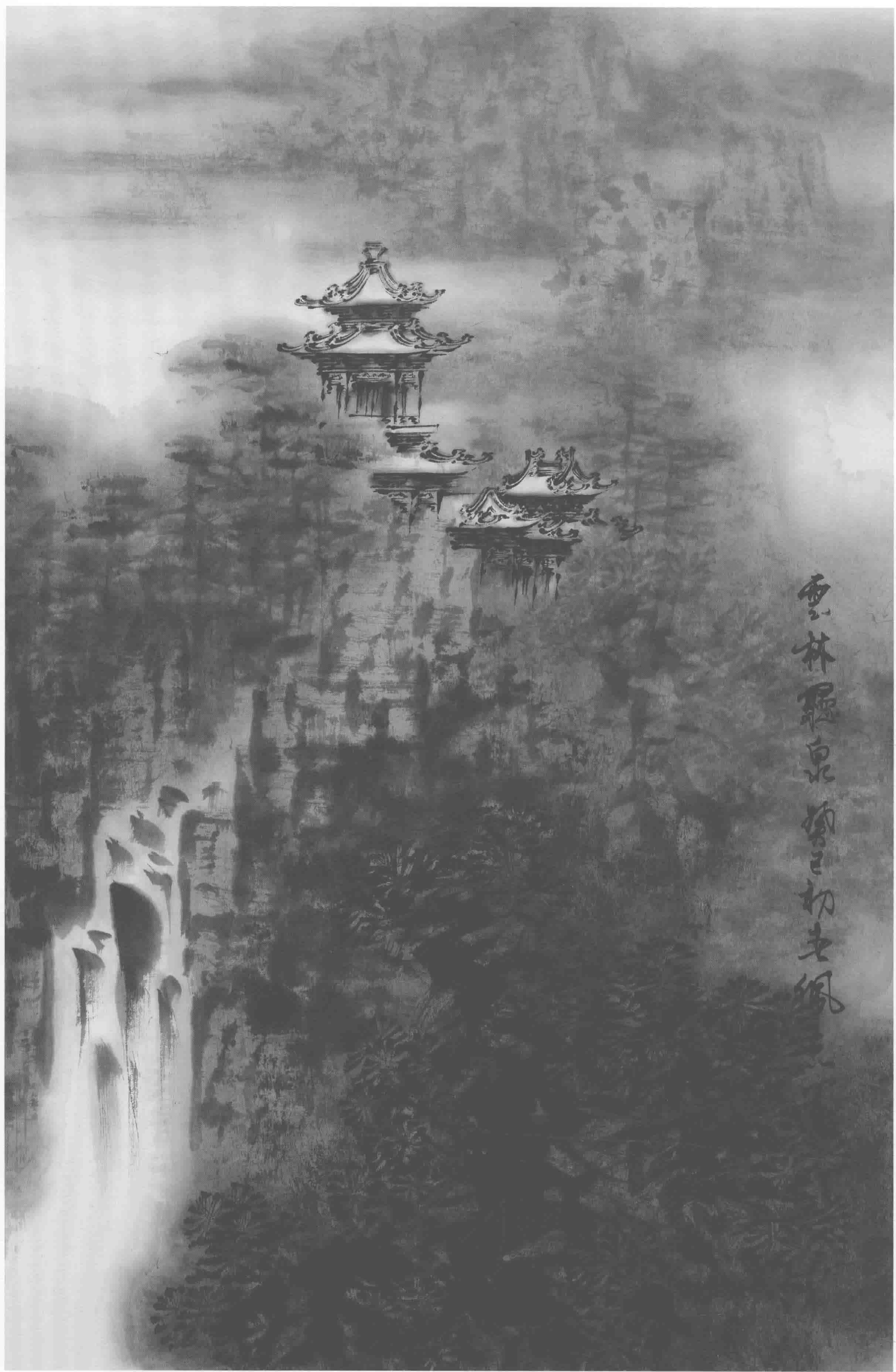
俯看流泉仰听风 68cm×138cm 设色纸本

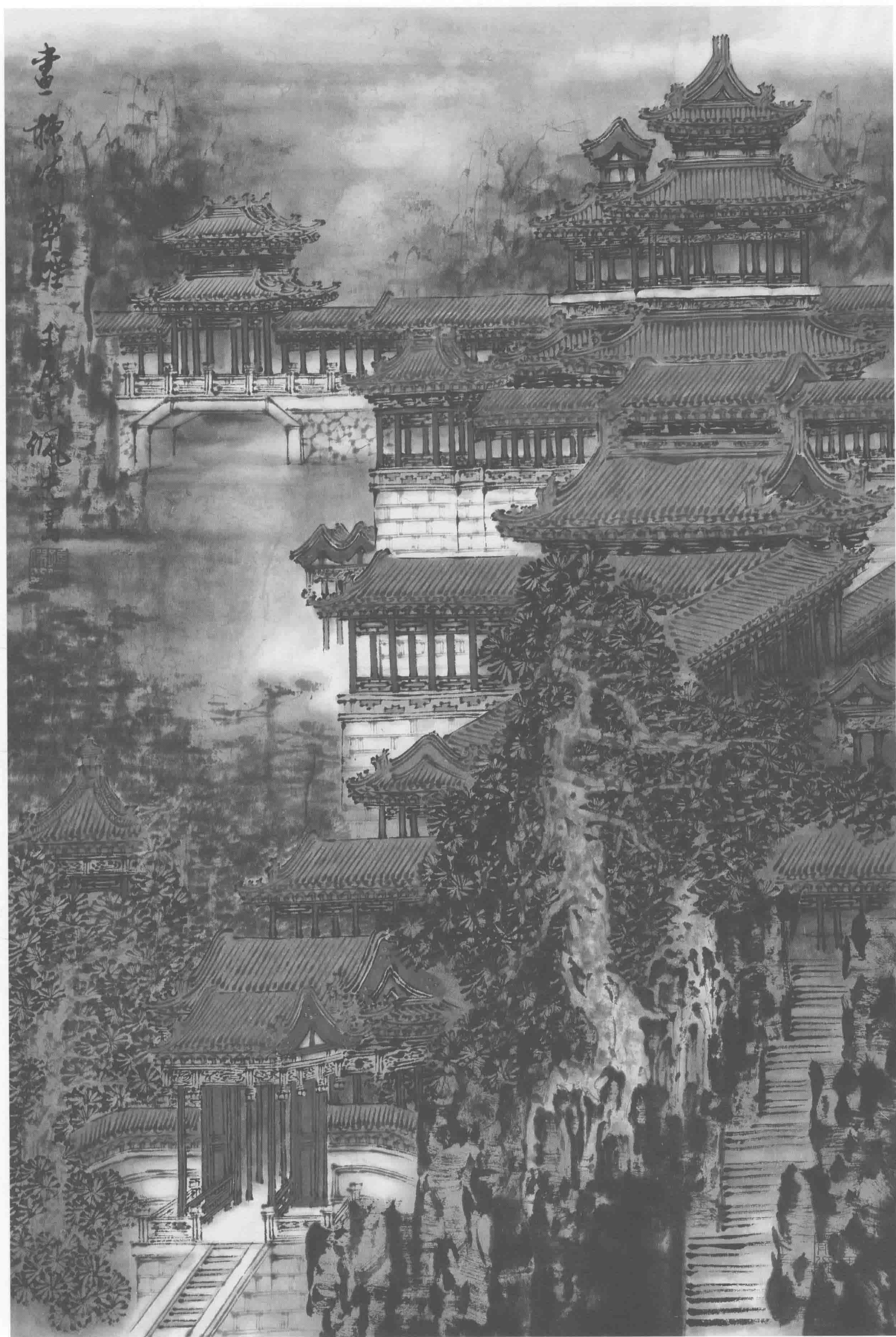
江楼览胜 68cm×68cm 水墨纸本

朝瞰丹霞 90cm×180cm 设色纸本

雲林听泉 68cm×48cm 设色纸本

画栋倚翠烟 68cm×46cm 设色纸本

豫园写景之快楼 28cm×35cm 设色纸本

豫园写景之卷雨楼 28cm×35cm 设色纸本

山外青山楼外楼 68cm×68cm 设色纸本

倚翠听泉 55cm×46cm 设色纸本