

孟微冬画集

孟微冬 绘

人民美术出版社

孟徵乃直集

图书在版编目(CIP)数据
孟微冬画集 / 孟微冬绘. -- 北京:
人民美术出版社, 2013.11
ISBN 978-7-102-06587-8

I. ①孟… II. ①孟… III. ①中国画—
作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第267831号

孟微冬画集

编辑出版	人民美术出版社 (100735 北京北总布胡同32号) http://www.renmei.com.cn 发行部: (010)56692181 (010)56692190 邮购部: (010)65229381
责任编辑	刘继明 张 舒
责任印制	文燕军
制 版	北京杰诚雅创文化传播有限公司
印 刷	北京市雅迪彩色印刷有限公司
经 销	新华书店总店北京发行所

2014年1月第1版 第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 20
印数: 0001—2000
ISBN 978-7-102-06587-8
定价: 280.00元

版权所有 翻印必究

孟徵

字庆浦，号阿图。汉族，1960年3月生，河北人，大学学历。现定居北京，师从岳父、著名花鸟画家赵怀禹先生。中国美术家协会会员，中国书法家协会会员，北京东方祥和书画院副院长，北京书画艺术院艺委会主任。擅长用传统的山水、花鸟画法去探求现代绘画新途径，独创园林式花鸟画画法。

1988年—2006年，作品多次入选由中国美协主办的全国性大展并获奖。扇面《花鸟》入选“中国东部名家册页扇面新作展”；《山水》获国际“牡丹杯”大赛优秀奖；《花鸟》入选“全国首届中国花鸟画展”；《花鸟》入选“中亨杯”全国书画大展；《和平万年》入选“第八届全国美术作品展”；《蔚然深秀》获“庆祝中华人民共和国成立50周年国画展”优秀作品奖；《山水》在“纪念孔子诞辰2550年书画大展”“优秀作品三百件”；《中国画》获“庆祝建国50周年暨迎接澳门回归全国诗人、书法家、画家作品大奖展览”优秀奖；《经冬历春芬芳依然》入选“2001年全国中国画作品展”；《终随松柏到冰霜》入选“2005全国中国画作品展”；《春晖》入选苏州胥口“太湖情”中国画提名展；《年景》入选2005年“长江颂”全国中国画提名展优秀作品展。同时，还数十次在省级以上全国美术大展上参展、获奖，或担任评委。

目 录

当代语境中的“传统”演绎.....	徐恩存 1
无复南柯梦里人.....	江天宝 3

图版

无复南柯梦里人.....	6
攀枝一树艳东风.....	8
意象之皖徽州.....	10
秋山空蒙诗情浓.....	11
万物生焉.....	12
云峰苔壁绕溪斜.....	14
正是登高时节.....	15
绿珠醉初醒.....	16
秋之韵.....	18
繁花酷枝映春晖.....	19
东方欲曙.....	20
风清月白.....	21
荷气入怀.....	22
濯清莲.....	24
盈盈一水间 脉脉不得语.....	25
丹葩结秀 华实并丽.....	26
晨曲.....	27
绿叶春心一古榕.....	28
伟步天地 独木成林.....	30
谭湘句.....	32
依稀旧时行履处.....	34
意象之徽商故里.....	35
丹景春醉容.....	36
鸿运当头.....	38
岭南所见.....	40

江山饶.....	41
生息.....	42
绣春华.....	44
虚阁貯秋光.....	45
唯有香如故.....	46
他山.....	48
岁月.....	49
皓态繁花压俗姿.....	50
红火花映繁枝老.....	52
旧藤新蔓遍地铺.....	54
秋起云影水含烟.....	56
青山况是吾家物.....	57
地久天长.....	58
金色满园.....	58
开口榴香.....	59
平安福禄.....	59
南柯一梦.....	60
仙源消息.....	62
行人无限秋风思.....	64
好柿真多.....	66
开口榴香处 笑容尽珠玑.....	67
此景何由笔.....	68
后山.....	69
浮云载山山欲行.....	70
翠叶托花多画意.....	72
富贵到白头.....	73
湖上青山展画卷.....	74
赖有名舍慰客愁.....	76
灿若云霞.....	78

籁	79
依依只是行云	80
秋色禅明翠影斜	81
沉香道	82
触目横斜万千橘	83
春信	84
春华秋实勤劳出	85
牡丹花品冠群花	86
乍暖还寒	88
秋声秋色	89
榴绽朱门	90
长与东风约	92
风流不把花为主	93
风清日朗	94
源清流洁	96
空山蒙翠何故	98
老树槎芽	99
从来不见梅花谱	100
榴绽朱门开	102
我山我水我故乡	104
托古问景	105
生生不已	106
金秋	108
生生不息	110
好柿连年多	112
西风凉露满丘东	113
酸甜相伴	114
醒来自笑满目红	116
重为轻根 静为躁君	117

惹翠	118
闲云流水净无尘	119
春华秋实	120
早树发高梅	122
一簇晨霞标乍起	123
无尚清凉	124
笑到人间东风暖	125
惠风和畅	126
素香	127
红飘霜叶远如花	128
金秋吟	130
秋阳	131
美景尽收画图中	132
一帘幽梦	134
西墙消夏	135
鱼似镜中悬	136
好运长久	138
翠裙粉面小名荷	139
无意苦争春	140
年景久长	142
雨过葡萄新涨绿	143
东风吟	144
开口榴香	145
三月正春风	146
冷艳凝露暖还寒	147
孟微冬常用印	148
后记	152

当代语境中的“传统”演绎

——读孟微冬的中国画

徐恩存

我们立足于当代文化语境的环境和氛围中审视当代中国画创作，并依据这样三点原则给以阐释——首先，艺术史同人类文化史一样，是不断发展的，历史证明，没有一成不变的事物；其次，艺术传统是在不断发展中进行演绎的，因为艺术传统不是静态的、固化的，在漫长的历史过程中它不断积淀和扬弃，呈现为相对意义的外延与内涵；最后，每个时代的画家都应在与造化、与社会、与生活的联系中充实自己，丰富自己，并转换为创造性的艺术形式和语言，为传统增添新的因素。这样的作品才显得丰满、厚重，才能获得不衰的魅力。

当代画家孟微冬，其作品体现的正是这样的意义。

纵观孟微冬所有的作品，花鸟、山水等题材在他的笔下都洋溢着一种悦目的清新气息，笔墨间流动着激情。他作品的第一印象，是一种扑面而来的淋漓元气，点、线、墨、色、意象等都被表现为一种郁勃的生机。画家从自我的感受与体验中提炼出感性生动的形式，这样的作品饱含着蓬勃的生机与生动的气韵。其鲜明、浓郁的个人风格体现的是源于生命本质的情怀表达，完全不同于古人绘画范式中那种凄清、冷寂、萧疏、荒寒的气息。

显然，孟微冬在艺术道路上有着清醒的判断与选择，特别是置身在现代社会，鲜活的气息与文化的变异都给予他新的启迪和触动，使他转换了思维方式，以新观念去认知事物，在艺术实践中探索新的“言说”方式，以表现新的审美理想和美感魅力。应该说这是孟微冬这一代画家的责任和使命，也是画家面对丰富生动的现实世界产生的自觉要求。

在孟微冬那里，观念与思维方式的变化为他的艺术探索与艺术实践提供了新的途径和新的表现空间，因而他的创作在继承中翻出新意，在汲取、借鉴中不乏创新，使他的中国画作品真正成为“言说”自我感受和体验的，形成自我风格、特点的艺术创造。

质言之，孟微冬的艺术追求和审美理想，就是体现艺术生命和活力，让作品中的“当代感”成为新的美感魅力，使之成为传统的延续和为创造“新传统”贡献自己的力量。

依然是写意的理念，依然是以水墨为材质，孟微冬在作品中作了优势的发挥。他的“写意”依据着笔法、墨法的原则，进行着一种意象创造的整合和笔墨技法的组织，使作品在整体上浑然完整，率意而不浮躁，激情而有节制，书写旷放而又强调韵致，使之透出意在笔先、苍润兼备的特点。其中，我们看到画家在

娴熟的技法中又透漏出精心的运筹。不论简洁或繁密的样式，都在自由率性和法度规范中寻找一种平衡，使之恰到好处。而画面中的干、湿、浓、淡则匹配恰当，布局巧妙，点、线在空间中呈现为互动、互补的关系，在干、湿、浓、淡的处理中造成视觉的愉悦感。

以书入画，寻求书去用笔的韵致与美感，运用宿墨去营造一种含蓄、氤氲的氛围和境界，是孟微冬中国画的又一特点。在花鸟、山水作品中，我们不难发现以宿墨去做线的书写，除了线的波折节奏、韵律之外，宿墨的色泽也为其增添了某种独特的美感，并洋溢着蕴藉的气息。

如此，寥寥数笔，却使画面意味无穷，几条墨线的穿插与交织，使空间在分割中产生了丰富性。花鸟画中一枝一叶的交织与整合，都显示了一股活力和新意，使有限转换为无限，无序转换为有序，呈现为一种气韵生动的美感。而山水画则在点、线的组合中，以平面空间中构成的方式揭示了“林泉丘壑，心中意象”的规律的特点。

当然，这一切都是表现画家对大自然、对生命的一种感觉。这是一种写意式的感觉，一切都在“似与不似之间”，一切都在印象式的感觉中给以表达，并赋予自然万物以特定形式，使之成为纯粹的精神图像，成为区别于现实世界的精神世界。

孟微冬的艺术观在他的作品中得到充分体现。他的艺术不是要再现一个真实的世界，而是以写意的方式去营造一个精神家园的理想式图景。他坚持自己的艺术信念和追求，为的是让自己的艺术更纯粹，更接近艺术的本质规律。只有这样的艺术，才能永葆其生命力和美感魅力。

孟微冬是勤奋的、踏实的，他的作品表明了这一切，特别是他作品中清新的诗意、典雅的品质、生动的美感与现实的气息，都给我们留下了深刻印象。

无复南柯梦里人

——读孟微冬中国画

江天宝

台湾学者、艺术家何怀硕先生曾经说过，古今中外，画派大别有三类，姑且以“古典”与“浪漫”及“两者兼有”以区别。孟微冬很显然属于“两者兼有”的艺术家。说古典，孟微冬的用笔、用墨都很精到，笔力雄健、墨色生动，作品中传统的“天人合一”的思想意味浓厚，这些都在他的绘画中明显体现出“古典”的韵味。说浪漫，自然是指孟微冬的创作重自然、重对比、重情感、重色彩，形式美感与审美相统一，其构图章法常常夸张到“荒诞”的程度，那种图式的新颖和视觉感受让人过目不忘。传统的笔墨功力相对而言体现的是一个艺术家的综合素养，是一个当代艺术家对传统文化和国粹的理解和驾驭能力。而浪漫的气质当属艺术家的天性和天赋了。两者兼具且在作品中巧妙融合，创作出来的作品自然别开生面。

欣赏孟微冬的作品，一种“古典”的美学意境扑面而来。灵动的、张扬的线条，充满了美学意韵，体现了一个画家对中国画中“线条”的特殊感情。“书画同源”，孟微冬在几十年的绘画实践中有着深刻的体会。书法的抽象美感丰富了绘画线条的功能——线条在绘画中一方面承担了表现物象的功能，一方面展现了它独立的形式美感。“书画同源”也造就了万物的情态与艺术技巧。孟微冬继承了中国传统文人画对线条的倚重，讲究骨法用笔，追求气韵生动，尤其推崇黄宾虹的“力挽万牛要健笔，所以浑厚能华滋”。“笔力是气，墨彩是韵”，因为认知上的正确，更因为实践中的感知与勤勉，孟微冬的画，笔墨功力是深厚的，笔墨趣味也是高雅的。这些都得益于他对中国传统文化的迷恋和对历代先贤的崇敬与热爱，得益于他对传统笔墨继承与学习不辞“程门立雪”的精神。

然而，当今画坛，对传统比较迷恋的画家，“花鸟画”大多不是近乎恽南田则是近乎徐渭与八大山人，“山水画”若不是出自董、巨，便是石涛或石谿，要不就是以写生入画、对景创作的“纸上风景”……这差不多是当今画坛的通病。我们一方面要继承优秀的传统笔墨，但又不能囿于传统的程式。从传统绘画形态真正走向现代绘画形态，这对当代审美语境下的艺术家来说是个艰难课题。孟微冬是在“花鸟”与“山水”两大画科同时耕耘的艺术家，他喜欢传统文人画高雅的笔墨趣味，但不喜欢潦草浮躁的技巧。也不喜欢那种为了表现一个“意象”，然后注入文学的意义让观赏者在视觉之外去捕捉内涵或境界，比如“四君子”的高洁磊落或者山水画的隐逸。他认为充实、丰厚、繁复、超越的笔墨，本身就构成了绘画的视觉意涵，不应假借文学的提示，那只是绘画的贫弱。他笔下的花鸟虽也有不少表现笔墨趣味，抒发个人情怀的作品，但让人印象深刻的肯定是那些大场景，枝干密布、交叉，结构繁复的作品。他以充实为美。

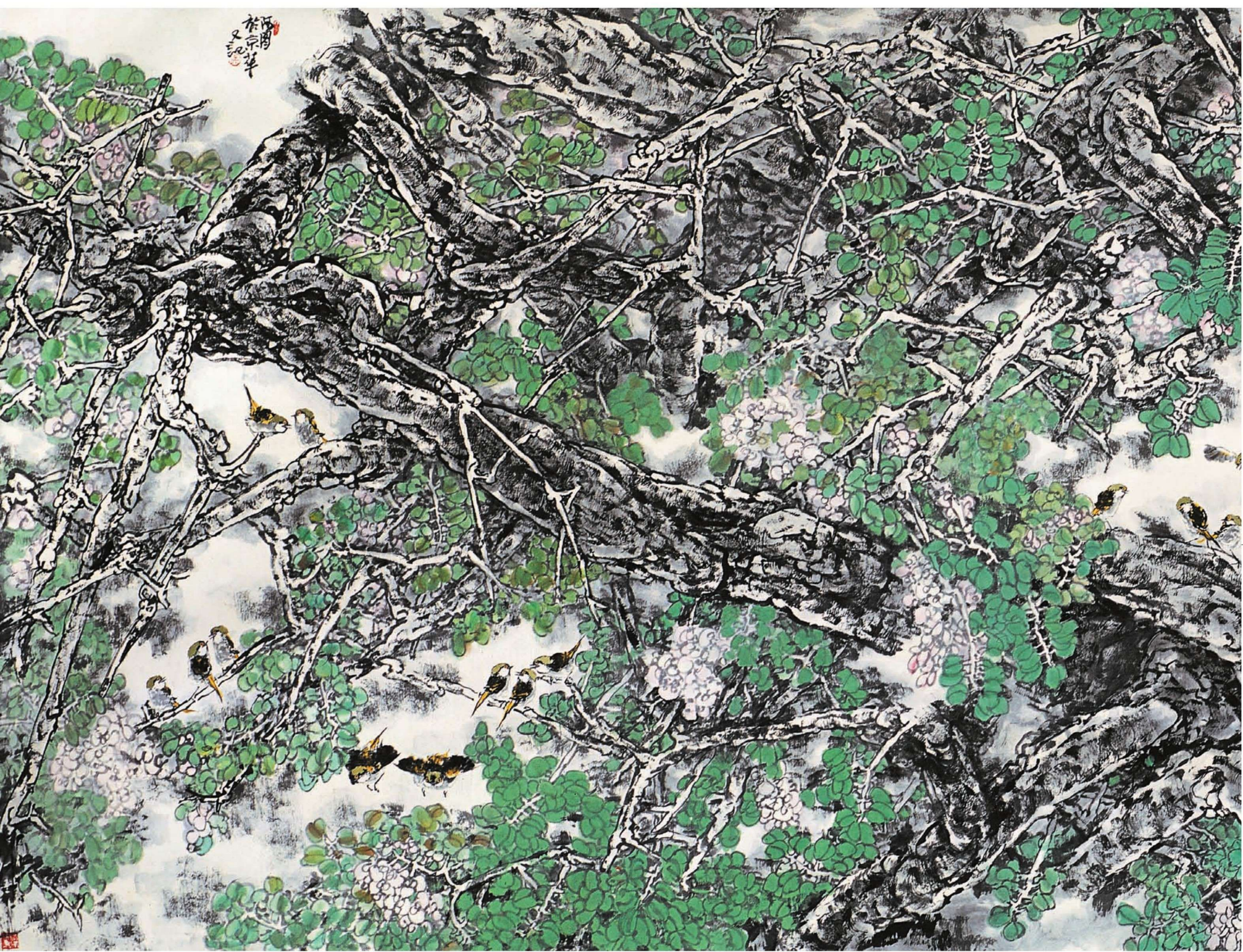
“从结构到笔墨技巧，一切努力都为表现画家的思想感情，表现这思想感情所寄托的意象，表现这意象所酿造的世界。”中国画历来要表现的都不是客观的实在，而是主客观浑然一体的意象。画家不以摹写山形地貌，描绘香花秋月为满足，而是借物象的特征，塑造意象、经营意境，抒发其观感、寄托其情思、舒展其怀抱、驰骋其想象、奔放其情感。孟微冬最好的画，不论花鸟还是山水，都是出自他内心深处涌现的意象。虽然自然的体察及写生必不可少，虽然几十年走南闯北的游历丰富了他的创作源泉，虽然借鉴了许多前辈先贤及今日优秀艺术家的经验和创作技巧，但他最终渲泄在纸上的还是胸臆间的磅礴之气，是“游历”之后的“迁想妙得”，是“遗物观物”后创作出的大美心象。

“西学东渐”已一百余年，西方的写实主义在中国艺术家内心并未生根发芽，即便是那些为祖国山河立传的写实作品，也有着深厚的“本乎立意而归于用笔”的传统特色，明显带有强烈的“意象”色彩。这种意象色彩为艺术家创作提供了很大的“表现主义”空间，为传统的“文思意境”转换成“笔墨意境”提供了创作上的自由。自由造境、随意生发，让画面在视觉本身充满了浪漫色彩。这种浪漫色彩，让传统笔墨的法度与图式的夸张，让奔放的情感与含蓄的线条，让沉郁的画面与昂奋的笔触，让野逸与高华，让天真的画面与老辣的用笔完美地在作品中实现了统一。孟微冬几十年笔耕不辍追求的就是这种大美的心象——意象。

艺术必须包含画家独特的人格精神、民族特色与时代精神。从孟微冬的作品中我们很难看到那种无病呻吟式的草草逸笔，看到更多的是画家精心创作出来的名花名木，是充满诗意的田园山川。潘天寿可以把中国人都喜爱将其人格化、比作民族精神的松树用雄健的笔墨，极尽可能大尺幅地将其高洁的精神表现得酣畅淋漓。今天的孟微冬努力将自然界中常见的赋予人格化精神的英雄树的木棉，树中美髯公的榕树以及承载着许多文化传说的老槐树等画得震撼人心，自然体现了一个艺术家对祖国山山水水、一草一木的真挚情感，传达出艺术家身逢盛世，心怀感念的情怀。哲学家陈望衡说，艺术家创作需具备三种能力：艺术感知力、艺术情感力和艺术想象力。其中艺术的感知力是一切创作的基础，对自然、对社会、对艺术敏感的人，从事艺术创作才是其正确的人生之路。艺术的情感力是创作不竭的动力，对创作对象和创作过程充满感情的人才会创作出感动人的作品。艺术的想象力则是艺术家不可或缺的天分，艺术不是现实的再现和临摹，而是现实的升华，艺术创作需要瑰丽的想象。艺术家的天职就是将这三种能力统一起来、表现出来。孟微冬在探索、在追求、在编织着自己的艺术之梦，并且努力圆梦。

图

版

无复南柯梦里人 144cm × 367cm

攀枝一树艳东风 129cm × 248cm

意象之皖徽州
136cm × 68cm