

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

孙健彬 SUN JIANBIN XIANDAI ZHONGCAI 现代重彩

图书在版编目 (CIP)数据

孙健彬现代重彩 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-570-4

I. 孙… II. 贾… III. 工笔画: 人物画—技法 (美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046937 号

责任编辑 龚梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋韵

中国当代著名画家个案研究

孙健彬现代重彩

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 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 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005 年 6 月第 1 版

印次 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-570-4

9 787805 265704 >

ISBN 7-80526-570-4/J · 397

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

DAUR NATIONALITY
Sun Jianbin

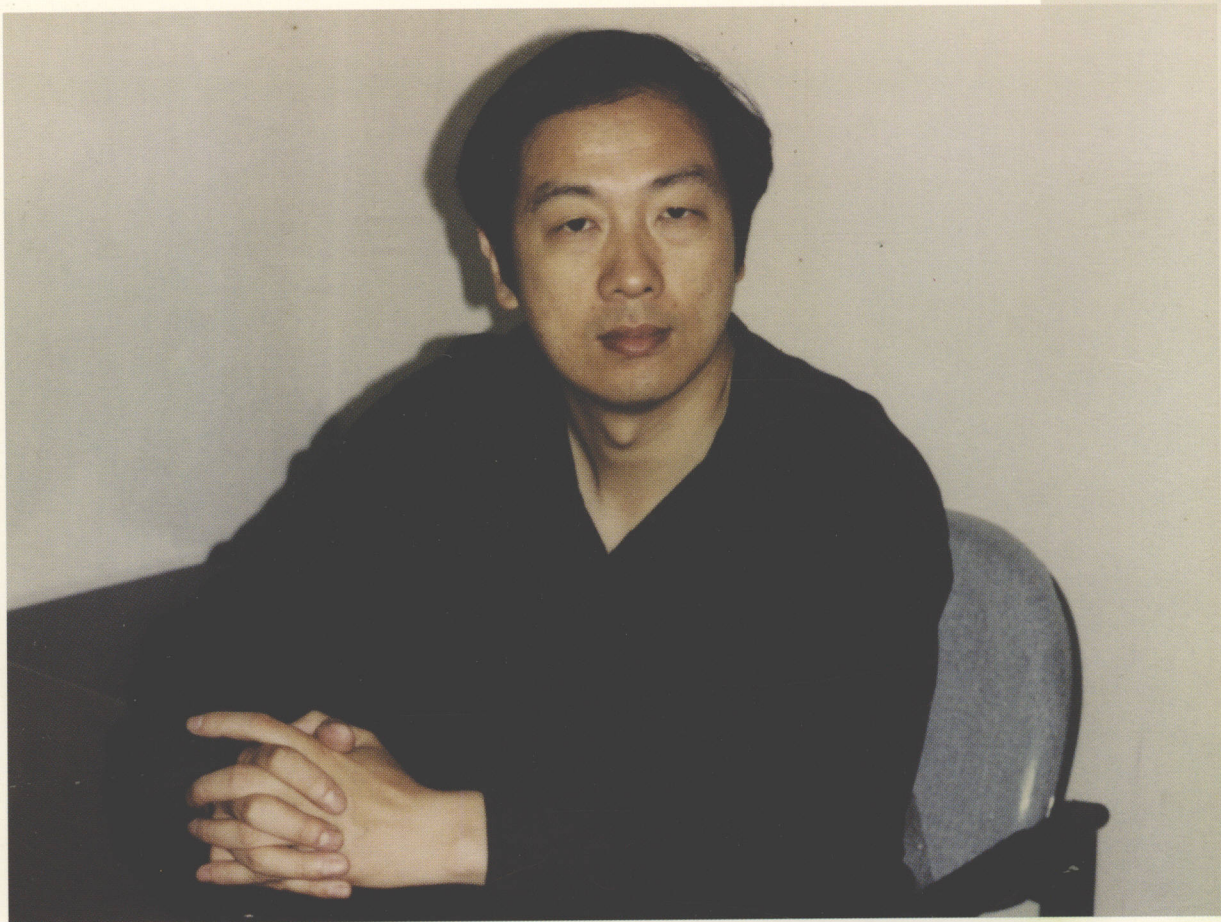
编辑人语

中国传统工笔重彩画，是以“工整谨细”和色彩明丽为特征的。“重彩”是指所使用的颜料以粉质颜料为主，具有覆盖力强的性能。现代重彩画是从传统的工笔重彩画发展而来的，它是工笔重彩画的开放形态，既不拘泥于工笔重彩画的勾勒、渲染技法，也不排斥中国画的没骨、写意等方法；既可继承传统的装饰性，也可强调现代的绘画性，甚至认同在画上使用“制作”的表现方法。现代重彩画正在创造它新的艺术语言体系，这种体系蕴含着传统与现代的美感魅力。

当代人物画家孙健彬，一直致力于现代重彩画语言的研究与创新。他十分注重色彩在画中的运用和构成，对色彩运用的突破成了他研究的急切主题。近年来，他坚持“以创作带动技法与画材”的更新理念，把创作主题聚集在56个民族的形象塑造上。也许，他缘于一个“祖国大家庭”的平等、博爱的宽阔情怀，也许，他觉得在各民族深厚的民间艺术中能汲取丰富的乳汁，抑或是56个民族的风俗民情、地域特色更适宜于现代重彩的探索和表现，于是《56个民族系列组画》便成为他的主攻目标和审美个性强化的手段。

孙健彬注重深入生活，他的作品大都从写生中来。尽管民族不同，风物迥异，但我们还可以从中寻找出一条互相贯通的脉络，那就是不满足于如实地再现自然和人物，他要在对表现对象深切感受和理解的基础上，寻找最能表现民族特色、最能展示民族精神的典型环境，塑造典型的人物形象。这种重感情、重表现的特点，一直贯穿于他的现代重彩画创作的始终。他精心研究色块与墨块、线条与色彩的有机组合，并结合人物造型、民族服饰、背影衬托的相互生发，构成不同寻常的彩墨风韵。既可看到西方现代派色彩富有生命力的创造，也可窥见到中国古代彩陶、敦煌壁画及民间艺术的神韵，散发着传统精神与现代意识结合的审美气度。

文 / 贾德江

■ 孙健彬

■ 1957年生于浙江，祖籍江苏

■ 1984年毕业于南京师范大学美术学院中国画系，受业于杨建侯、秦宣夫、谭勇、尉天池、陈传席、范扬诸师

■ 1995年-1998年在北京、上海、南京等地举办个人画展

■ 1997年获加拿大“枫叶杯”国际水墨画大展优秀奖

■ 2000年参加文化部第五届重彩画高研班学习，受业于蒋采萍、张小琴、王小晖、唐秀玲诸师

■ 2001年作品《酷》入选首届全国重彩画展

■ 1997年-2001年5次深入西北和云贵高原写生考察

■ 2000年-2005年创作组画56个民族重彩画

■ 《孙健彬艺术专辑》刊载于南京艺术学院学报《艺苑》2003年第23期、第28期

当代人物画家 孙健彬 艺术档案

封面 / 瑶族姐妹 2004年 纸本 68cm × 68cm

封底 / 达斡尔族(局部) 2003年 纸本 68cm × 68

孙健彬与他的 56 个民族重彩画

萧鸿鸣

珞巴族
2004 年
纸本
68cm × 68cm

布依族
2004 年
纸本
68cm × 68cm

拉祜族
2004 年
纸本
68cm × 68cm

以中国的传统绘画而言,其精髓的遗留大多在工笔重彩,这不管是从湖南长沙出土的两张汉代帛画,还是以后许多在中国画史上占有重要地位的诸如《女史箴图》等作品,它们无不都是重彩工笔。

然而,自中唐以后的中国画家们,却开始较少依赖色彩,而较多地依赖线条本身的表现力,只有比较保守的宫廷画家则仍袭用细匀的线条,并保留了运用鲜明的矿物质颜料,张萱的《捣练图》《虢国夫人游春图》和周昉的《簪花仕女图》所描绘的宫中贵族妇女就是代表。

到了宋代以后,文人主义的兴起,绘画的主要目的,已经成为表达个人的思想情感,其次才是去(甚至不去)对周围世界作描写性、解释性或极抽象陈述的一件事情。这使得中国绘画以及画家们,在绘画中已经不很注重忠实地再现色彩、质感和体积了,而比较强调线条、水墨本身,把线条和水墨作为情感依托的载体。线条与水墨成为中国绘画的根本描绘和表现手段。在这近两千多年的历史中,虽然不止一次地有某些风格上的运动,趋向于破坏单一的线条的完整性,或使线条服从于色彩、或使线条从属于体积,但是,这一切的试图冲破线条、水墨占主导地位的手段,通常都被认为是从主要传统分离出去的异端。

直到19世纪初年,敦煌壁画的大量发现,画家们在昏昏欲睡的状态中,像是被佛祖的“棒喝”猛击了一棒,这才清醒地看到了游离“正统”发展而独自成长并极健康的中国绘画的另一端:一种五彩斑斓,以色彩为写实、写意,为塑造的手段和风格,完全与自宋以来人们观念上的传统迥然不同的绘画风格。即大量的矿物质颜料彩绘而成的飞天菩萨和千手观音等,那种绚丽的色彩,不仅震惊了世界,又无不让世人和画家们陶醉。

在陶醉过后,冷静地面对敦煌壁画和传统意义上的“中国画”,谁又在真正地发扬光大这一手段呢?张大千?常书鸿?还是那些我们认为目下还在敦煌作“文物保护”工作的那些人?我们不得不承认,在特定的中国绘画领域内,以色彩为塑造主体的工笔重彩,显然像是一条缺失久远的短腿,其丰富、绚丽的塑造手段,完全没能得到有效和充分的表现。

前几年,闻得孙健彬先生在作一种叫做“岩彩”的工笔重彩人物探索,虽然一直没有识得“庐山真面目”,但是我想:既然传统的绘画是由此为根基的,孙健彬的探索,当为有本之溯,亦会在探索中大获裨益,其前途之广阔,亦是无可限量的。

当孙健彬将他用“岩彩”所绘制的56个民族工笔重彩画呈现在我的面前的时候,看着那些远胜于传统、五彩缤纷、绚烂多姿、用颜色组成的独特的画面,我不免有些惊讶。比传统的重彩更加丰富,色彩更加明快响亮,表现力更加厚重强烈;这是我的第一感觉。加上孙健彬所选择的是一个以色彩为炫耀的少数民族题材,这就让他所描绘的五十多张反映各民族的作品,得以各尽所需的选择。民族的喜好,让孙健彬得以用“岩彩”在描绘和塑造上充分发挥。从这个意义上讲,孙健彬“岩彩”工笔重彩的探索,超越了时空和朝代的界限,是时下所谓的“文人画”泛滥得已经让人不知所云的时候,最有意义的一件事。

中国传统绘画中那远去和失却的腿,能在“岩彩”和孙健彬的工笔重彩中被找回来么?人们期待着,也祝愿着。

2005年4月于北京西直门寓所

《瑶族姐妹》作画步骤

步骤一：将画稿用温州皮纸完整地拷贝下来，然后揉纸，展开用明矾轻轻刷一遍。

步骤二：待矾干后，将稿子反过来，在背面用水彩刷出你想要的色调，干后再将画稿正面对着自己，用矿物质颜料调明胶再作一遍，以丰富底色的层次。

步骤三：待干后再调明胶和矾水将皮纸做熟后裱在画板上，开始深入刻画。

步骤四：整体调整后，局部再以丙烯颜料深入刻画局部，注意不要破坏底色的色调和肌理，保持色彩斑斓的效果。

2002 纸本
68cm × 68cm 满族

满族有九百八十多万人，以辽宁省人口最多，其次是黑龙江、吉林、河北、内蒙古等省、区。“白山黑水”地区是满族的故乡。史书记载的“隶慎”、“女真”是其直系先民。十七世纪中叶建立了清王朝。满族有自己的语言文字，语言属阿尔泰语系——通古斯语族满语支。现在通用汉文，信仰萨满教。

2004 纸本
68cm × 68cm 柯尔克孜族

柯尔克孜族有十四万多人，聚居在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州。柯尔克孜族先民史称“豎昆”、“黠戛斯”、“吉利吉思”等。最初居住在叶尼塞河上游。唐以后陆续迁至天山一带，并与当地突厥、蒙古部落逐渐融合而成。语言属阿尔泰语系突厥语族。有文字，信仰伊斯兰教。

蒙古族 2002 纸本
68cm × 68cm

蒙古族有四百八十多万人，主要聚居在内蒙古自治区和吉林、辽宁、黑龙江、新疆、甘肃、青海等省、区。蒙古族发祥于额尔古纳河流域，史称“蒙兀室韦”、“萌古”等，其先民与东胡族系有渊源关系，十三世纪统一中国建立元王朝。语言属阿尔泰语系蒙古语族，使用蒙古文字，信仰藏传佛教。

(右图)

2004 纸本
68cm × 68cm

侗族

侗族有二百五十多万人，半数以上聚居在贵州省。次之为湖南、广西等省、区。

白族 2004 纸本
68cm × 68cm

白族有一百五十九多万人，主要聚居在云南省大理白族自治州，贵州省威宁、湖南省桑植亦有分布。白族源于南迁的古氏羌人，与历史上的“滇”、“滇棘”、“叟”、“爨”和“白蛮”有族属关系。唐宋时期建立过“南诏”、“大理”国地方政权。语言属汉藏语系藏缅语支。信奉佛教，同时崇拜本主（社神）。白族多居平坝，从事农业、手工业和商业比较发达。在天文历法、建筑、雕刻、绘画和音乐舞蹈等方面都有突出成就。

壮族

2004 纸本
68cm × 68cm

壮族有一千五百多万人。92%分布在广西壮族自治区和云南、广东等省。是少数民族中人口最多的民族。

阿昌族 2004 纸本
68cm × 68cm

阿昌族有二万七千多人,聚居在云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川、梁河、潞西等县。

(左图)

傣族

2004 纸本
68cm × 68cm

傣族有一百零二万多人，主要聚居在云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州和耿马、孟连等县。

赫哲族

2005 纸本
68cm × 68cm

赫哲族有四千多人，主要聚居在黑龙江和乌苏里江沿岸的同江、抚远和饶河等县，史称“黑斤”、“黑真”。与东北古代“黑水靺鞨”、“野人女真”等有族源关系，语言属阿尔泰语系——通古斯语族满语支。

京族

2005 纸本
68cm × 68cm

京族有一万八千多人，聚居在广西防城城市的巫头、山心一带。京族先民是“骆越”人的一支，公元十六世纪初陆续由越南涂山等地迁来。有本民族语言。现绝大部分群众使用汉语、汉文，信仰佛教、道教。

汉族 2002 纸本
68cm × 68cm

汉族有十亿四千多万人，占中国人口的92%，分布在全国各地。汉族是秦汉之际在夏、商、周人融合为华夏族体基础上逐步形成的，以农业为主，部分从事现代工业、手工业和商业，创造了高度繁荣的物质与精神文明。

苗族 2004 纸本
68cm × 68cm

苗族有七百多万人，聚居在贵州、湖南、云南、广西、四川、海南等省、区。

(右图)

2003 纸本 鄂温克族
68cm × 68cm

鄂温克族有二万六千多人，主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔草原以及黑龙江省大兴安岭林区。史称“索伦”、“通古斯”、“雅库特”，以饲养驯鹿著称。语言属阿尔泰语系——通古斯语族。通用汉文或蒙古文，大多数信仰萨满教，牧区信仰藏传佛教。

基诺族 2004 纸本
68cm × 68cm

基诺族有一万八千多人，聚居在云南省西双版纳景洪县的基诺洛克山区。语言属汉藏语系藏缅语族彝语支。过去以刻木、结绳记事，崇拜祖先，信仰万物有灵。

东乡族 2005 纸本
68cm × 68cm

东乡族有三十七万多人，聚居在甘肃省东乡族自治县，其余分布在邻近各县。东乡族自称“撒尔塔”。其先民是中亚的撒尔塔人，十三世纪随蒙古西征军迁至甘肃临夏地区，后来吸收当地汉、回、蒙古等民族逐渐融合而成。语言属阿尔泰语系蒙古语族，通用汉语，信仰伊斯兰教。

