

自然天成与绘画

孙甲平 编著

▲ 辽宁美术出版社

SHU HUA
LIAONING MEI SHU CHU BAN SHE

522/127

孙甲平 编著
孙瑾 摄影
李宇 彬
于景 路
美路
宝路

自然天成 与 绘画

▲ 辽宁美术出版社

© 孙甲平 2004

图书在版编目 (CIP) 数据

自然天成与绘画 / 孙甲平编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社, 2004.1
ISBN 7-5314-2981-0

I. 自... II. 孙... III. 水墨画—技法 (美术) IV. J215

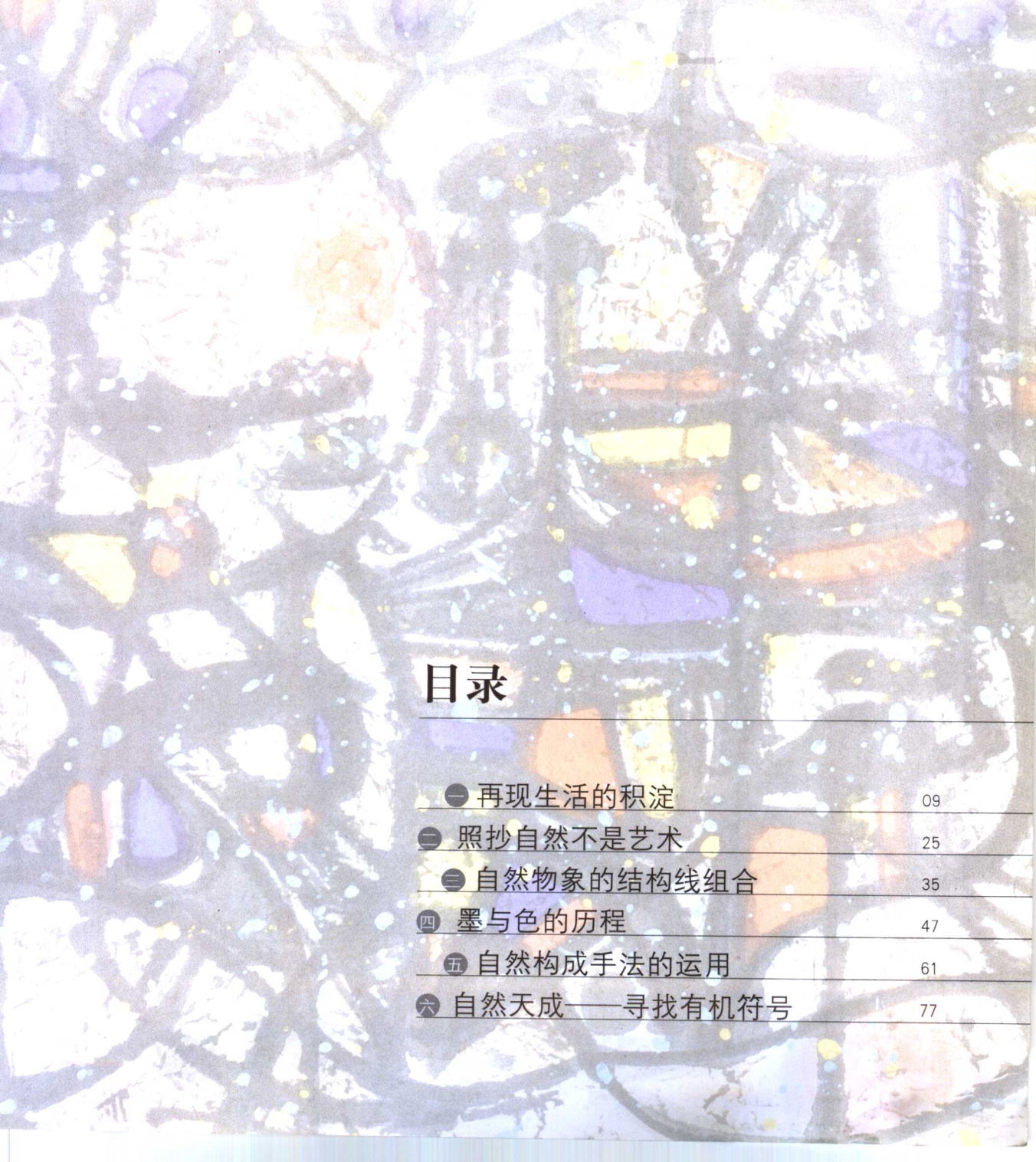
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002)
第 034069 号

出版者: 辽宁美术出版社
地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号
邮编: 110001
印刷者: 沈阳市第三印刷厂
发行者: 辽宁美术出版社
开本: 889mm × 1194mm 1/20
印张: 5
字数: 10 千字
印数: 1-2500 册
出版时间: 2004 年 1 月第 1 版
印刷时间: 2004 年 1 月第 1 次印刷
责任编辑: 董迎强
封面设计: 李彤
版式设计: 董迎强
责任校对: 王岩 孙红 张亚迪
定价: 28.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

<http://www.lnpgc.com.cn>

目录

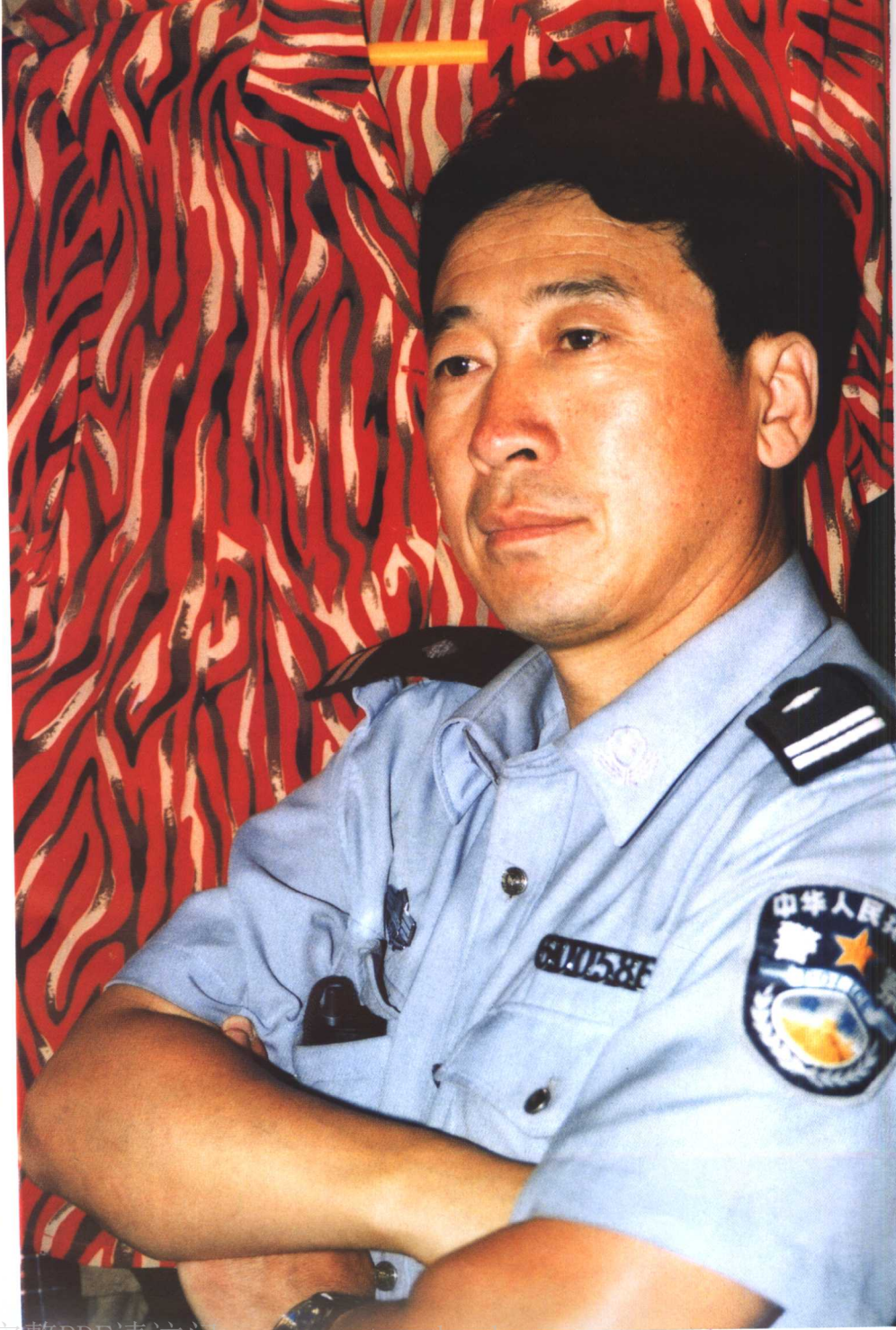
一 再现生活的积淀	09
二 照抄自然不是艺术	25
三 自然物象的结构线组合	35
四 墨与色的历程	47
五 自然构成手法的运用	61
六 自然天成——寻找有机符号	77

作者简历

孙甲平，曾用名孙嘉平，1957年生于吉林省东丰县。白山市美术家协会秘书长，摄影家协会副主席、画家、摄影家，现任白山市交通警察大队宣传科长。

1976年从部队开始在报刊上发表作品，1985年出版连环画，主要作品《包公探案情》《警犬黑豹》。摄影作品集《废弃与超越》《水纹图典》《木纹图典》，《甲平画集》入选江苏画刊21世纪优秀艺术家画集，作品多次在国内外入选展出并获奖收藏。

（摄影：刘伟波）

甲平的抽象艺术

刘天呈

绘画中的具象和抽象是互补的两种方法或语言，具象使人入境，抽象使人观道。抽象派绘画在20世纪的西方，形成一种美学方面的冲击。

抽象艺术对中国并不陌生。青铜器上的造型，充满抽象因素，极富狞厉之美，它是最真实的中国文化，中国传统，是文明的典范。敦煌壁画的空间结构、色彩运用、情节的夸张、物象的变异，其抽象手段的充分运用，乃重要的美学精神。北魏、北齐、北周追至远古的雕塑与绘画，都不守自然本身形态，而重在心灵中、精神中的内在状貌。霍去病墓雕，是在抽象的基础上略加点染具象的伟大作品，可足使西方现代派雕刻家汗颜。从宋朝的“花石冈”到园林、公园等场合，从古至今热衷于竖立奇岩怪石的装饰，以增加文化氛围，这些天然的大石块，乃典型抽象艺术，它像什么？从无人追问。极度夸张变形的京剧脸谱，也从无人质疑，可见中国人很习惯抽象艺术的欣赏。中国传统造型艺术，始终贯穿着或明或隐的抽象因素，中国画的“弃形取意”、“得意而忘形”的艺术思想，一直影响着中国传统造型的广泛领域。意象性和抽象性，是东方艺术体系的美学精神。造型艺术的夸张乃至抽象，中国比西方更源远流长，西方到20世纪初才开始领悟，并纷纷向东方取经。毕加索曾讲过较偏激的话：“东方有艺术，主要是中国，非洲有艺术，而白人没有艺术。”马蒂斯、毕加索等大师极崇尚东方艺术，米罗、克利、马松都从中国书法中汲取营养，中国书法乃典型抽象艺术。尤其马松，他是大胆尝试绘画与中国书法相结合的画家。21世纪的东西方艺术将在新的起点上发扬东方精神。

近几年，我屡赴长白山写生，有幸结识了画友孙甲平，我先后看了他的大量作品。他的艺术里程，经历了写实绘画和摄影，进而在具象的基础上提炼抽象，把追求物象的抽象本质，从摄影又进入绘画。把大自然的可见之形，纳入抽象语言之中。早年出版抽象影集《废弃与超越》，继而出版抽象影集《木纹》、《水纹》、《冰花》三部曲。近年又出版《21世纪优秀艺术家——孙甲平》抽象画集，成就斐然。

原初写生对甲平十分重要。师法自然，可获得视觉经验和心灵的感悟，写生是创作的起点，是作品充满生机的“摇篮”。无论摄影或绘画，生活、自然是艺术的原始资本，情因景而生，景触情而活，景情交融而生意境，意境是画的灵魂。面对自然写生、摄影，是他后来探索抽象摄影与绘画的基石，没有前者的长期艺术实践，就不会有今天抽象绘画的艺术成就。这正是在写实、意象、半抽象的阶梯上逐步攀登到抽象绘画的新高度。

甲平生长于长白山，这是他魂牵梦绕的圣地，是他艺术成长的沃土。工作环

境、生活方式和接触范围及白山黑水的文化氛围,构成了这位艺术家特有的生活旋律和精神乐趣。人的习惯心态和审美情趣的形成同他生活的环境密不可分。森林给了画家许多天趣,许多心灵的鼓舞,许多灵感……由于人文、心理、自然山川的不同,必然产生一种与其他地区相对比的艺术。画家在长白山找到了自己的线索和途径,获取了清新奋发的美感,胸中充满着本土的巨大热情和奇妙想象,寻找文化与精神的归属,创造了一种不同于其他地区却足以与其抗衡的艺术。

在交警岗位的画家,工作繁忙,恪勤职守,生活俭朴,在艺术祭坛上牺牲了安逸,甚至天伦之乐。艺术是他生命中最基本的情感与精神需求。不甘随俗浮沉,他关心的既非金钱,也非名声,只追求艺术的新颖、完美和纯洁。

甲平画中的抽象语言,来自于大自然,用千变万化的木纹肌理的浪漫,水波流动的旋律,冰花晶莹的天趣,都构成了绘画词汇,甚至在泥沼中、朽木腐叶中,也发现了美的潜伏与超越,变平凡为崇高,化腐朽为神奇。把符号表现简化为最单纯的元素,以少胜多,以简胜繁,深入表现心灵之美。在富春江出版的抽象画集中,有几幅半抽象作品,是风景中的“朦胧诗”,得弦外余响。甲平把淡化了形的具象性而形成的迷离影像和强化了平面清晰性的组织逻辑巧妙结合,把具象解体成抽象语言进行拼贴,却在传奇般的白山黑水中露出神秘和梦境。这种在具象中化整为零的解体,经过提炼,又化零为整地重新组合,升华为完美的抽象作品,画家把西方现代派简劲的表现手法同中国画大写意相辅相成。大写意笔墨的自由挥洒表现抽象意境,颇具东方艺术特色。在创作过程中,既用中国画传统颜料,又兼敷水彩、水粉甚至丙烯,使画面呈现奇妙的梦幻效果。又以中国画线的优势辅以利线条的诡谲,构成一种令人惊叹的“陌生美”。甲平崇尚马蒂斯、勃洛克、康定斯基和米罗,但决不被西方现代艺术魅力同化自己对现实的真实情感和想象趋向,不震古今,自写风神。画家艺术思想的最大潜力,潜藏在丰富的现实和壮阔的大自然之中。他在长白山重新发现自然与艺术的关系,使艺术重新找到本体,画家的艺术不在远古,不在欧美,而在生活周围和自己心里。画如其人,画作是画家性情、精神和品格的表现,都是抒发明朗、开阔、自由、朝气蓬勃的意兴,是主观性高扬的成功。新方法、新技术的运用,产生新的视觉经验以拓展新的审美领域。画家在生机盎然的长白山感受生命的活力。是绿色世界特有的诗意、内在生机撞击画家心灵,当美的撞击同画家内心情感、审美情趣相融时,激发出最强烈的表现欲。长白山始终是他的激情之源,创作之源,生活永远环抱着这棵“长青树”,“长青树”永远根植于白山黑水之中。

甲平是一位清醒的艺术家,深知抽象画也需要功夫,需有法度。虽无固定技

法，但要选择自己的技法，“画法，乃个人之法”（石涛）。风格不是技术，而是画家审美观和独特的观察方法，正因为艺术思维与观察方法不同，才有多彩画风。甲平说：“抽象画的功夫、法度，并非作画前先‘胸有成竹’不可先有成见，因作画不能没有冒险，应在作画过程中去发现……”的确，如果事先就知道结果，画画就失去了探索、寻找的锐气和乐趣，吸引画家的是追求，是创造。创造如同拾荒和垂钓，它之所以给人以愉悦，就在于那是一种令人神往的寻找，在诸多具象中筛选、过滤、提炼精美的抽象语汇，需有深厚学养，需要美学水平。

甲平的抽象摄影与绘画，有的像山谷，或似江河奔流，依稀帆影，有的如火焰，有的似变幻的风云……就像赵无极的抽象画，虽目中之无形，但心中却有具象的气势或联想，赵的作品总呈现中国山水画博大的磅礴气概，令人震撼！甲平不少抽象作品，有具象倾向，多似自然风光，也有的画只是一种美妙线条的律动，是线的舞蹈，线的组合之美。对木纹的肌理、纹脉的自然美尤为钟情，作品洋溢着强烈的生命感，有的作品酡黑如漆，有的淡如高云，擅长以虚白开拓空间，其墨色有时淡得接近于无，表面的无，不等于观众眼中的无，作者心中的无，那大片的白，是给人留下想象的空间，可谓“空山不见人，但闻人语声”。

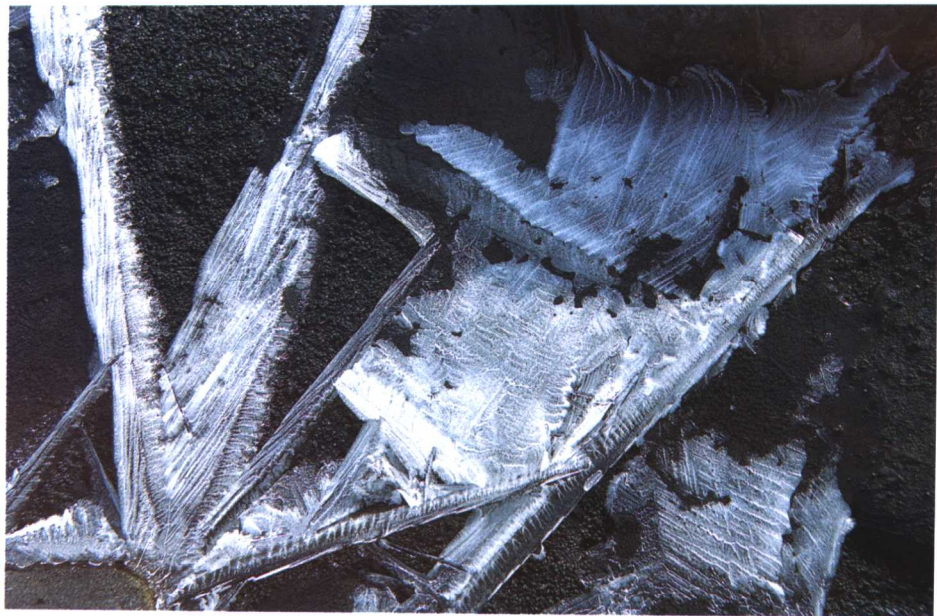
甲平又说：“抽象画绝非乱画，它有结构、色彩、光和空气的惨淡经营，它有动静之对比，它有音乐之旋律。”实际上，色彩就是空间，色彩就是光，它的颤动，就是光的变幻。甲平的画，建造了既虚静又光亮的空间。结构、空间、色与光都是画中的重要语言。德国著名画家勃克林的作品，即是光和空间的游戏，空间是他终生探索的课题。甲平作品的章法，还得益于吴昌硕、齐白石的篆刻艺术，并吸收了敦煌壁画分割空间的办法，呈现富有非凡的空间概念。用色干净简洁，在重复与变幻中呈现丰富多彩。用大写意水墨层次的微妙变化统帅画面全局，线条的运动，色块的聚散，形的隐显，构成多变的超乎于抽象影作的崭新的抽象绘画语言，来表现心灵之眼所透视的生命的本质。

我们应视乱涂和仿造的伪抽象画，有些人为了赶时髦纷纷画抽象画，其争先恐后之势，犹如涌入天堂之门，殊不知天堂的隔壁就是地狱——堕入模仿之深渊。无论具象或抽象艺术，凡无根之禾，既怕阳光，又怕风吹，无法成活。

源于现实生活的抽象画，正是甲平有别于一般抽象画的标志。从他的作品里不仅看到了美，而且看到了美是怎样创造出来的，这就是他的突破和独到。长白山对于甲平，每天都是新的，神奇的大森林及其一切与画家同呼吸，共成长，画家生活在绿色大世界，会不断获得新的灵感，新的异想天开，新的追求和梦境，我们期盼甲平的艺术再创辉煌。

茵吉尔德 安东尼奥·苏拉

一 再现生活的积淀

在20世纪60年代，山村里孩子放学后没有什么体育运动，夏天到河里捉鱼，冬天到河面上放爬犁、打冰疙儿，一到下雪大山银装素裹、千里雪封。几个小朋友脚踏在结冰凌的山地上，发出咔嚓咔嚓的响声，惊破了周围山谷的寂静。他们有时趴在雪上听河面上冰冻得拍拍直响，有时好奇地看着冰的裂缝和冰面上的冰花。入秋了，农家小院里秋风摇曳的红沙果，红透遍野的山里红，掉了满地的山梨，无不让人动情。人们进山采山珍，累了就坐在倒了的朽木上休息，脱落的朽树皮背面被虫子叮咬过的疏疏密密的线条，像女人织的花毛衣般好看。怎么也想不到大自然竟然能缔造出如此令人赞叹的杰作。

我从小学到中学一直爱好画画，经常到县里文化馆参加业余美术班，从老师身边的美术

靠近海边的波翰米尔风景（局部）

刊物上看到了一些外国大师的抽象作品，我不明白，怎么有的画像冰纹，有的像水纹。油画作品《茵吉吉尔德》与木纹图案没有什么两样，自己心想：这也叫大师的作品吗？不服气。随着岁月的推移我已到了不惑之年，艺术修养也不断提高，在形形色色刊物上读到很多国外现代派大师的文章，使我震撼。于是我背着照相机到茂密的森林中寻找童年所观察到的微观图案的影子，同时也开始了我几经放弃的艺术创作。冬天到冰面寻找冰花的图案，夏天到丛林中寻找木纹的图案。用自己拍回来的作品跟大师的作品进行对照、研究，寻找着自己抽象水墨画创作的灵感。

“一方水土养一方人”，在白山黑水间记忆着我所熟悉的纷繁的生活场景，于是我变换着

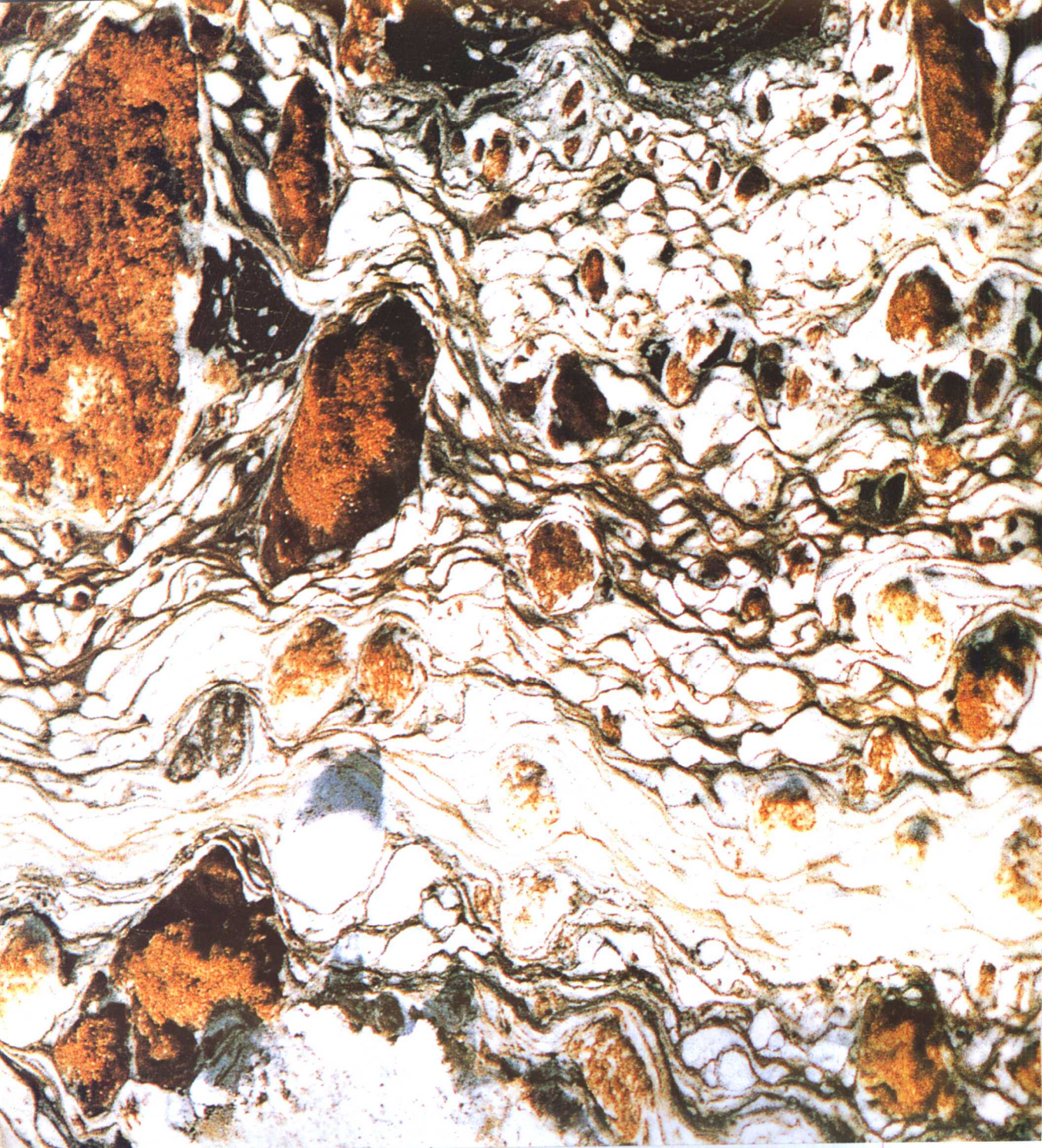

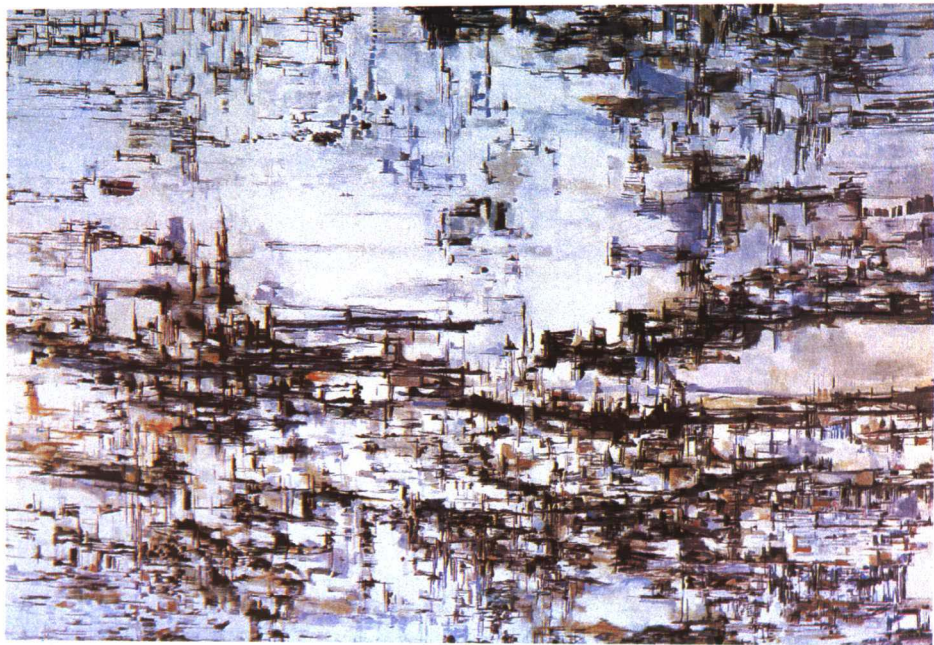
蓝墨水的国土 阿列钦斯基

不同的艺术手法进行创作。十年间走遍了家乡的山林和江河，边拍作品，边创作，自己也从无知走向充实，从浮躁转为平和，从狭隘渐入宽厚。

影友经常约我一同到山里拍雪景。我总是慢腾腾地落后，细细地在人们不注意的地方寻找题材。自然中微观世界有些易观察到，有些是隐蔽的难以观察到，重要的是靠画家独具慧眼地去发现。应该承认，每个画家观察的角度是不同的，而正是这种不同，形成了艺术作品对客观自然的不同诠释。我的信条是“人弃我取，人取我弃”。如我偶然发现了雪地上的小温泉，它所结的冰纹图案奇特，感觉像玻璃晶体一般，细致而深沉，其有力的线条、装饰性的色彩、冷峻刚硬的构成，充满了节奏感和自然的梦幻之美，这

些作品，不正像康定斯基的作品吗？

我家江边附近有一家食品厂，我常到江边跑步，发现食品厂排放的做面包的污水，成泡沫状，有红色、白色，形成千姿百态、变幻无穷的似花、似树、似山、似宇宙的图案，其自然的形状和色彩形成对比，图案的结构与浪漫的色彩之间相互作用，使画面产生富有动势的紧张效果。斑斑点点、悠悠扬扬、一星一点、一线一面，形成虚实空间，构成了一幅幅瞬间即变的如环状、鱼鳞状、放射状等纹样别致、效果奇特的抽象图案。

就这样拍水纹拍了三年，选了一千多张抽象水纹构成作品，发表在各大摄影刊物上。

身在林区对山里各种风倒朽木很熟悉，由于朽木腐烂但它的树皮不烂，树皮里面让甲虫

木纹 摄影作品