

南楼画社画家作品集

孙恩道

陈立言 主编

卷

孙恩道

南楼画社画家作品集

陈立言 主编

孙恩道

中国美术家协会会员，湖北省美术家协会副主席，中国美协连环画艺委会委员，中国画学会理事，中央文史馆画院研究员，湖北省中国画学会副会长，湖北省美术院院外画家，南楼画社社员。

近来有机会看到了孙恩道同志较多的人物画，我感到他是当今一位取得了显著成就、具有鲜明特色的中国人物画家。这种特色，我想大致上表现在下述几个方面：

书卷气。高度重视“书卷气”是中国画优秀传统文化的一个重要方面。不仅对写意人物画如此，对工笔人物画亦然。这种“书卷气”，实质上是画家整个的文化修养和人生体验在作品中的自然呈现。尽管我们今天的画家已不同于古代的文人，但为了使自己的作品达到较高的境界，“书卷气”仍有其不可忽视的重要意义。就写意人物画而言，这种“书卷气”表现在书法入画，逸笔草草，离形得似，笔简意赅，诗、书、画、印同体同构，相得益彰，整个画面挥洒自如，意趣深远，具有极富个性的抒情味。恩道的人物画不简单追随西方绘画的结构、透视、色彩学，努力发扬中国画的传统理念和笔墨精神，以线造型，行草用笔，清峻峭劲，心随笔去，意从墨行，纵意挥洒，笔到意存，或笔不到而意到。加之题款、诗文、书法、印章穿插其间，配置得宜，使人观之有书香四溢之感。

古雅风。由宋入元的大画家赵孟頫曾说过：“作画贵有古意”。他所说的“有古意”，决非简单复古，而是要使当时的绘画摆脱宋代院画末流以机械刻画、浓妆艳抹为能事的作风，达到能上追晋唐的高度的审美境界。至于讲到“雅”，这个概念起源更早，至魏晋而成为判断画品高下的一个根本尺度。它的实质是要求画家的作品要能超越世俗的功利追求，达到一种令人玩味不尽的最高的精神境界。因此，“古”与“雅”在本质上是相通而不能分离的。

恩道平生好读古书，喜品古画，长期潜心研究中国传统绘画的精神和表现方式。在人物造型的艺术技巧上，他广泛汲取汉画像石，晋、唐时期的人物画技巧，对明、清人物画大家陈老莲、任伯年的作品更是非常喜爱，心摹手追，甚有所得。这表现在他的许多作品中，他画古代仕女，如《一帘幽梦》等作，能画出古代女性高洁的神情风姿。出现在他笔下的现代女性，如《喜听新雨落杏花》、《七月的故事》诸作，也同样具有一种高洁的神情风姿。这都是他力追“古雅”所取得的重要成果。他还画了《霜晨月》、《东篱采菊图》等一系列描写古代文人生活的成功的作品，其意义并不

是要人回到古代文人生活中去，而是要使人从中受到一种精神的感染，超越功利的追求，提升人生的境界。在人物的环境、背景刻画上，他又从传统山水画、花鸟画汲取营养，从而增强了古雅的情趣和品格。

诗文境。中国画讲究诗情画意、情景交融，这是艺术家和一般的“画工”的本质区别所在。中国历史上凡负盛名的艺术巨匠，无一不具有丰富、全面的学识和高深的文化修养。他们把自己的学识、才情通过诗化的语言和形象的笔墨发之纸素，这才形成了中国传统绘画源远流长的人文精神。看恩道的绘画作品，在他所创造的生动形象和笔墨意趣之中，同时就含有从诗文而来的幽远意境，两者是合为一体的。

人情味。恩道的古典人物画有着浓郁的人情味道。无论所画的是文人墨客、仙侠僧侣、庙堂功勋、闺阁秀女，在他的笔下，都洋溢着温馨的情感，渗透着人间真情。《夕阳如画》组图，是这方面的代表作品之一，它表现的是老年人的爱情生活，通过老年夫妻洗脚、梳妆、试衣、掏耳等生活细节，表现老夫妻相濡以沫、互为依靠的深情厚意。其余的《季风》、《欢乐的果园》、《草原之舞》诸作，还生动地描绘了普通劳动者的勤劳、乐观和生活的诗意美，这是很难得的。对生活的执著和热爱，是古今中外大艺术家的显著特征。没有这种执著和热爱，就不会有真正成功和深刻的作品产生。

书卷气、古雅风、诗文境、人情味，是孙恩道先生水墨人物画的特色。这种特色的形成，是画家长期累积而形成的文化素养的体现。恩道虽然毕生以画为业，但他更偏爱文学。20世纪70年代末他虽已从事美术专业工作，但在上大学时他却选择了中文专业，这对外人来说是不可思议的。恩道认为，绘画基本功的训练虽然并非易事，但只要在本科学四年认真进行专业训练，就可以打下扎实的基本功。至于在有了基本功后，能否在专业创作上有所成就，关键在于文化的修养，这是一个长期的、艰难的修炼过程。从中国绘画史上来看，有成就的艺术大师大都具有非凡的文学功力。中国传统绘画要求画家必须具备全面的文化素养，这是我们必须始终不懈地践行的好传统，否则就如瘸腿登山，最终难以达到艺术的巅峰。

艺术是一场永无止境的拼搏，恩道一次又一次地得以飞跃，是他几十年探索和积淀的结果。他既有扎实严谨的造型基础和笔墨功力，又有丰厚的学养，熟悉多种绘画语言，并不断地从中撷取精华，融会成自己的艺术语言。可贵的是他的许多作品不仅触及到当代人所处的文化现实和思想感情，而且是用中国艺术特有的方式来表达的，这就是中国传统美学所说的“境生象外”、“一切景语皆情语”。

当前，中国画正处在一个前所未有的复杂的变革过程之中。绘画艺术将如何适应中国当代文化的发展而发展，是一个需要不断探索的问题。孙恩道先生的作品使我们对那贯穿在中国绘画中的悠久而伟大的人文精神的承载力增加了一份信心。

目 录

洪湖晓月	3
老母亲	5
大师陈天然	7
春 播	9
清新的太阳	11
放鸭图	13
情丝千缕	15
红楼梦金钗图	17
果园喜讯	19
最爱湖东行不足	21
老年周作人	23
勤学图	25
林下拾籽图	27
父亲的土地（局部）	29
研墨图	31
苏武牧羊	33
诗书行	35
戏鸭图	37
得鱼图	39
羲之爱鹅	41
三味书屋	43
青春觅诗图	45
怜菊图	47
小轩独坐	49
玉局弈出兴盛来	51
曹雪芹石上著书	53
浴	55
元人曲意·清江引	57
兰亭修契图	59

目 录

洪湖晓月	3
老母亲	5
大师陈天然	7
春 播	9
清新的太阳	11
放鸭图	13
情丝千缕	15
红楼梦金钗图	17
果园喜讯	19
最爱湖东行不足	21
老年周作人	23
勤学图	25
林下拾籽图	27
父亲的土地（局部）	29
研墨图	31
苏武牧羊	33
诗书行	35
戏鸭图	37
得鱼图	39
羲之爱鹅	41
三味书屋	43
青春觅诗图	45
怜菊图	47
小轩独坐	49
玉局弈出兴盛来	51
曹雪芹石上著书	53
浴	55
元人曲意·清江引	57
兰亭修契图	59

洪湖晓月
2006年
136cm×136cm

南湖晚月
九三五
一軍團
長征出發
前夜
百二二年
日雲
恩道
升題
小武昌
我園

老母亲 (局部)

老母亲

2006年

136cm×136cm

老母親

我的母親今年九十五歲依然身體健康頭腦清晰——多子多孫之福也
料她一生養育七個子女歷經三朝吃了萬般艱辛如今安壽實子孫之福也

煙雨三陽
神最
喜家山柿
樹老枯
樣枝寫
黃河魂

陳天然老師寫

癸巳秋自雲山

見送并書

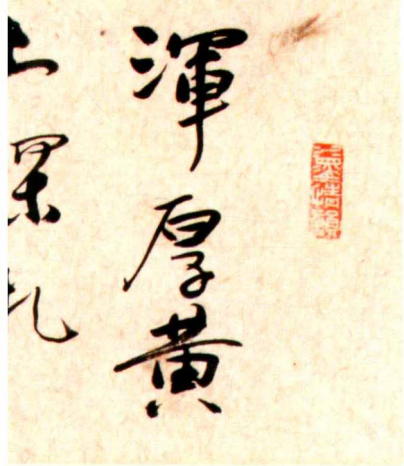
老師

陳天然

癸巳晚秋

雲山見送

老师陈天然
2012年
68cm×86cm

春播
2012年
136cm×68cm

去播

二寶之物用筆大

為形所困局於形而便筆

執難得氣韻生動故現代之物得形者筆墨大佳

筆者而形又難准兩者具佳者少矣

癸亥年深秋白雲山人恩道并題

清新的太阳
2006年
145cm×187cm

