

DANGDAIMEISHU JIAHUAKU

● 天津杨柳青画社出版

当代美术家 画库

· 孙克强

(十四)

师古人，创新姿

孙克纲同志生于一九二三年，天津市人。是当代著名的山水画家。他的作品充满着大自然奇丽壮观的景色，峭拔、雄阔、幽深、秀逸、千姿百态，令人陶醉！令人神往！我们欣赏着他的画的时候，总觉得自己已经步入了画境，正在卧游那名山大川，领略着祖国山水的旖旎风光。这就是孙克纲山水画给我们的特殊享受。

孙克纲同志早年和著名湖社老画师刘子久先生学画，对中国画的笔墨技法进行过刻苦地学习和研究。临摹过许多古今名迹，继承了清代龚贤、近代萧谦中、黄宾虹的积墨法和傅抱石、岭南诸家的渲染法，尤其得力于王原祁干笔皴擦的方法。这种方法，连皴带染，能使笔墨更好地统一在一起，具有一种“浑厚”的韵味。

孙克纲从师法古人入手，在传统笔墨的程式里游弋了几十年，虽然能博取诸家之长，练就了扎实的笔墨功夫，但他仍然是在古人古法里打圈子。一九五六年以后，他先后被调到天津人民美术出版社、美协天津分会、天津画院工作，才有条件到秦岭、太行、黄山、泰山、华山、峨嵋、长城、三峡等名山大川去写生。这时，他才发现生活里蕴藏着那么多美的东西，有这么多令人陶醉的景象。一九五七年，他到秦岭山区深入生活，画了一系列描绘秦岭的山水画。开始是用传统技法进行纯自然状态的描写，画出的作品，只是景物的再现，当然是不能令人满意的了。但孙克纲却从中悟出了创作的真谛：艺术形象不应当是生活的简单再现，正如贺天健说的“对景写生，事实上也是一种临摹，它只是以大自然作范本罢了，还不能算是创稿”，创作追求的是“神”。于是他从自己的创作经验中总结出：自然景物的本质和画家本人在生活中的强烈感受交融在一起，就是艺术形象的“神”。他的总结虽然简洁，但却包孕着许多“美”的哲理；他首先指出了美是客观存在，山水的壮美，祖国山河的改造、变化，这一切无不说明生活本身就具备着“美”。而画家从生活景物中受到强烈的感染，必然寄之以“情”来打动读者的心弦。所谓缘物寄情，使画面的形象达到主观与客观的统一。只有这样的作品才能神形兼备，有强烈的感染力。他终于画出了《秦岭烟云》这幅作品。在这幅作品里，他运用了浪漫主义手法对秦岭山川进行了高度的概括，强调了与秦岭特色有密切联系的某些细节，抓住了秦岭的气势和特色，使自己掌握的技法得到了充分地发挥。满纸烟云，把我们带入西北高原特有的环境中去。

孙克纲同志说：“画外求画犹如弦外之音，感染力强，耐人寻味，能引起读者更大的反响。”又说：“绘泉

要绘其声，画云要画其行”，如他的《秦岭烟云》、《黄山秋林》、《穿山越岭》、《李白诗意图》等，都是抓取了画外的趣味，而受到美术界的好评。以《李白诗意图》来说，“落叶聚还散，寒鸦栖复惊”，你看那茫茫的秋色中，山崖上的红叶，满山满谷，给这谧静的山林增添了无限的生机。我们仿佛听到一种音响，惊动了栖息在枝柯上的寒鸦，展开双翅，三五成群，飞向那一望无际的远方。这是画，还是一首抒情诗？我分辨不出。我只能说，这是作者为我们锦绣河山唱的一首赞歌！

孙克纲的山水画以墨胜，他经常使用的有泼墨法、破墨法和积墨法。他运用这些方法，颇有独到之处：

一、孙克纲用墨水份感强。他经常强调泼墨要用大水头笔蘸墨。这是他学习水彩画而得到的启发。

二、多种墨法并用。如干擦、湿擦相结合。有的地方是以泼墨打底，趁湿以破墨法再画，干后再以积墨法加焦墨醒点。有的地方却只有泼墨，他这样灵活多变地运用墨法，使墨色具有丰富的艺术效果。

三、他蘸墨的方法，先在笔上加水，然后加墨，墨上又蘸水，如此反复交错。现在，他甚至连调色盘也不用了，蘸足了水、墨一笔画去也不再重新上水、上墨，接着画第二笔、第三笔，……随着长锋羊毫每部分所带水、带墨的多少不同，会出现多变的艺术效果。

孙克纲用墨，无论墨、白、干、湿、浓、淡，都是相互衬托、相互制约的。如欲画浓必消之以淡，欲黑必衬之以白，反之亦然。例如，孙克纲作品中浓墨的整体感很强，但又有着微妙的变化，或干浓，或湿浓，面积或大或小，这样合理地将具有变化的浓墨散开，使浓淡之间形成了高低起伏、抑扬顿挫、凹凸远近、延绵起伏的艺术效果，加大了空间的层次，具有咫尺千里之妙。

孙克纲的作品善于留白。他的画有的以白为主体。这个“白”虽为纸素之白，在画中是笔墨所不及处。其实也是一种用墨的方法。例如《轻舟已过万重山》画面上的空白，向读者展示了雾霭迷蒙中长江的宽阔，给人以长江之水天上来之感。从这点来看，白又不仅仅是纸素之白，而是画面的一个重要组成部分。就是一幅以墨为主体的画，他也注意到合理留白。《黄山秋林》留白的手法就更高明了，白的分布忽而大，忽而小，断断续续，随意而又和谐，错落而又不凌乱，前后呼应，具有一种奔放而流动的旋律感。

孙克纲用墨灵活多变，虽不雕琢，但胸有成法，“一气落墨，一气放笔，浓处淡处，随笔所之，湿处干处，顺势取象，为云为烟，在有无之间”。这样用墨，看去无法，实则有法，使黑与白、干与湿、浓与淡这些矛盾的关系，能很好地统一在作品中，给人以自然和谐、统一的美感。

孙克纲的用笔具有弹跳力，弹跳力就是用笔中的速度和提、按的变化。他根据自己的创作经验，总结出四种用笔的方法，即：实笔实画、实笔虚画、虚笔实画、虚笔虚画。这四种用笔的方法都具有虚实的变化，也就是具有用笔的疾速变化和提按的交替。这种在行笔中速度和力量的变化，具有一种美的节奏感。这种弹跳力的用笔和散锋、藏锋、逆锋诸种笔法的运用，形成了他的山水画独具一格的浑、厚、毛、拙的笔墨情趣。

在创新这个问题上，孙克纲不但敢于跳出古人的窠臼，也敢于打破自己的藩篱。一九八七年，他以《秦岭烟云》确立了自己独特的画风，但是，他并不按照自己已经追求到了的风格画下去，而是继续追求、不断地探索，几十年来，创作了许多不同面貌的作品。现在，他又在泼墨的基础上，创作了泼彩山水，泼金山水。在艺术探索的道路上，他是个永不停步的人。我们期待他创作出更多的好作品来！

崔 锦 一九八七·七

泰山南天門
丁卯年春 王潤

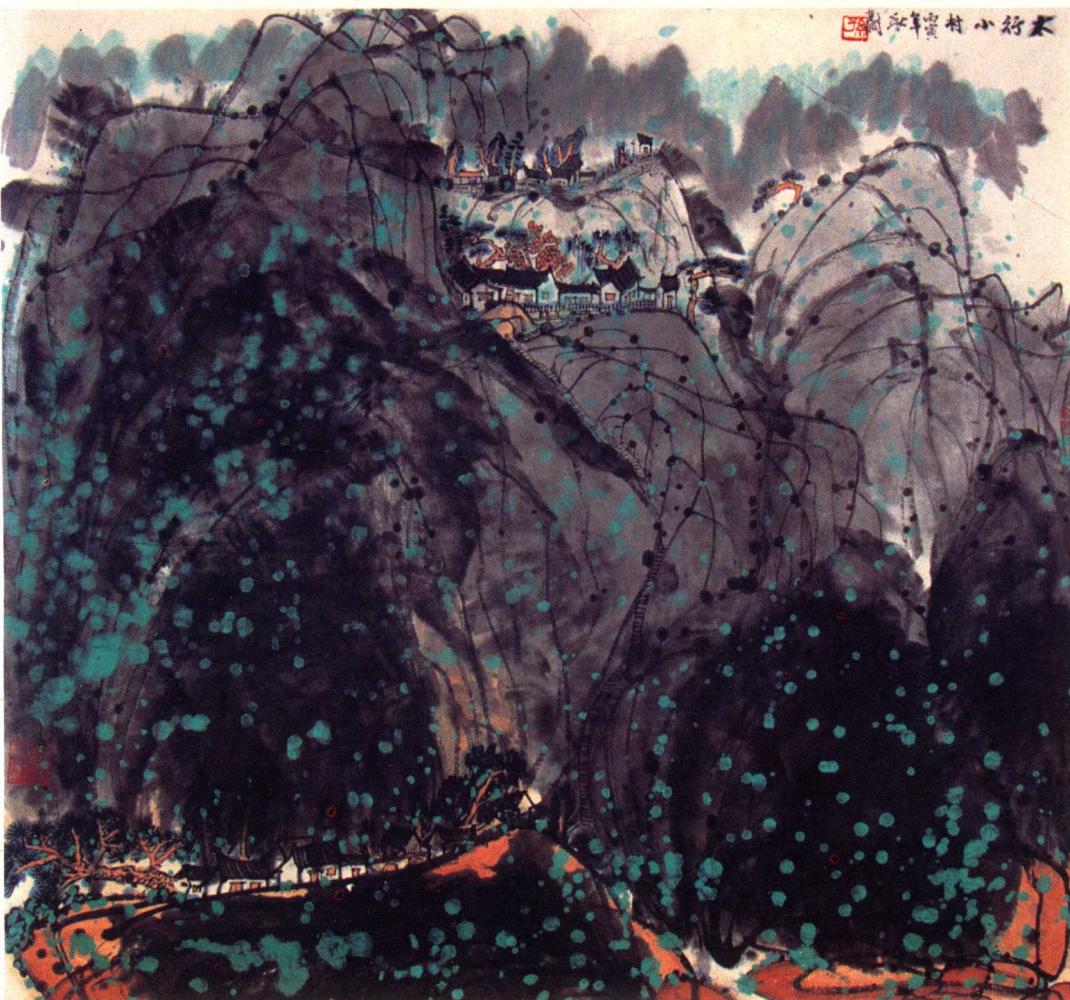

巴蜀寫生
仲夏
李雲

太行小村寫生

觀瀑圖

乙丑年初春

吉綱

龍泉圖

乙丑年夏月
李開陽作

