

中国画廊推介画家精品

ZHONGGUO HUALANG TUIJIE HUAJIA JINGPIN

主编 贾德江

孙文铎

孙文铎
写于
癸卯
年
冬
月
于
京
市
白
雲
山
瀑
布
旁

北京工艺美术出版社

ZHONGGUO HUALANG TUIJIE HUAJIA JINGPIN

孙文铎写意山水精品

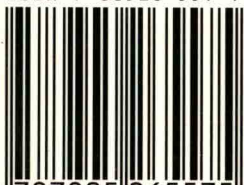

陇上初春
孙文铎
2003年

© 陇上初春 2003年 纸本 68cm × 68

责任编辑：陈高潮 陈朝华
责任印制：宋朝晖

ISBN 7-80526-557-7

9 787805 265575 >

图书在版编目 (CIP) 数据

孙文铎 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.1
(中国画廊推介画家精品)

ISBN 7-80526-557-7

中国画廊推介画家精品·孙文铎

主 编: 贾德江

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷: 北京国彩印刷有限公司

开本: 889毫米 × 1194毫米 1/16

印张: 1.25

印数: 1-5000

版次: 2005年1月第1版

印次: 2005年1月第1次印刷

书号: ISBN 7-80526-557-7/J · 384

全套 (11册) 定价: 110.00元 本册定价: 10.00元

I. 孙… II. 贾… III. 山水画—作品集—中国—
代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第004767号

◎ 秋忙 2003年 纸本 68cm × 68cm

1935年出生于吉林省德惠县
祖籍山东省滨县
早年从师吉林艺术学院王庆淮教授学习
山水画
现为中国美术家协会会员
中国国际书画艺术研究会理事
吉林省美术家协会顾问
吉林省画院专业画家
一级美术师，现定居北京
1964年国画《画家谱》入选第四届全国
美展
1984年国画《庄稼院小调》入选第六届
全国美展
1989年国画《秋忙》入选第七届全国美
展
1994年国画《源》入选第八届全国美展
1999年国画《暖月图》入选第九届全国
美展
1995年国画《雪铸英魂》(合作)获《正
义·和平——纪念反法西斯战争胜利50
周年国际美术作品展览》金奖
1997年国画《秋艳图》获中华扇面展金
奖
1999年国画《露气山乡》被邀请参加全
国纪念建国50周年山水画大展
2000年国画《山地乐章》、《塞外秋韵》
入选中国画提名展
2000年在北京举办孙文铎山水画艺术
研讨会
1987年作品《小院》被中国美术馆收藏
1990年国画《秋》参加韩国第八回美术
大奖赛(国际展)，获金牌
先后在长春、上海朵云轩画廊、北京当
代美术馆举办个人画展
多幅作品被《美术》、《美术观察》、《国
画家》、《中国画》等刊物发表
出版有《孙文铎画集》、《文铎画集》等
多部专集

孙文铎

中国绘画舍笔墨无他

——从黄宾虹说到孙文铎

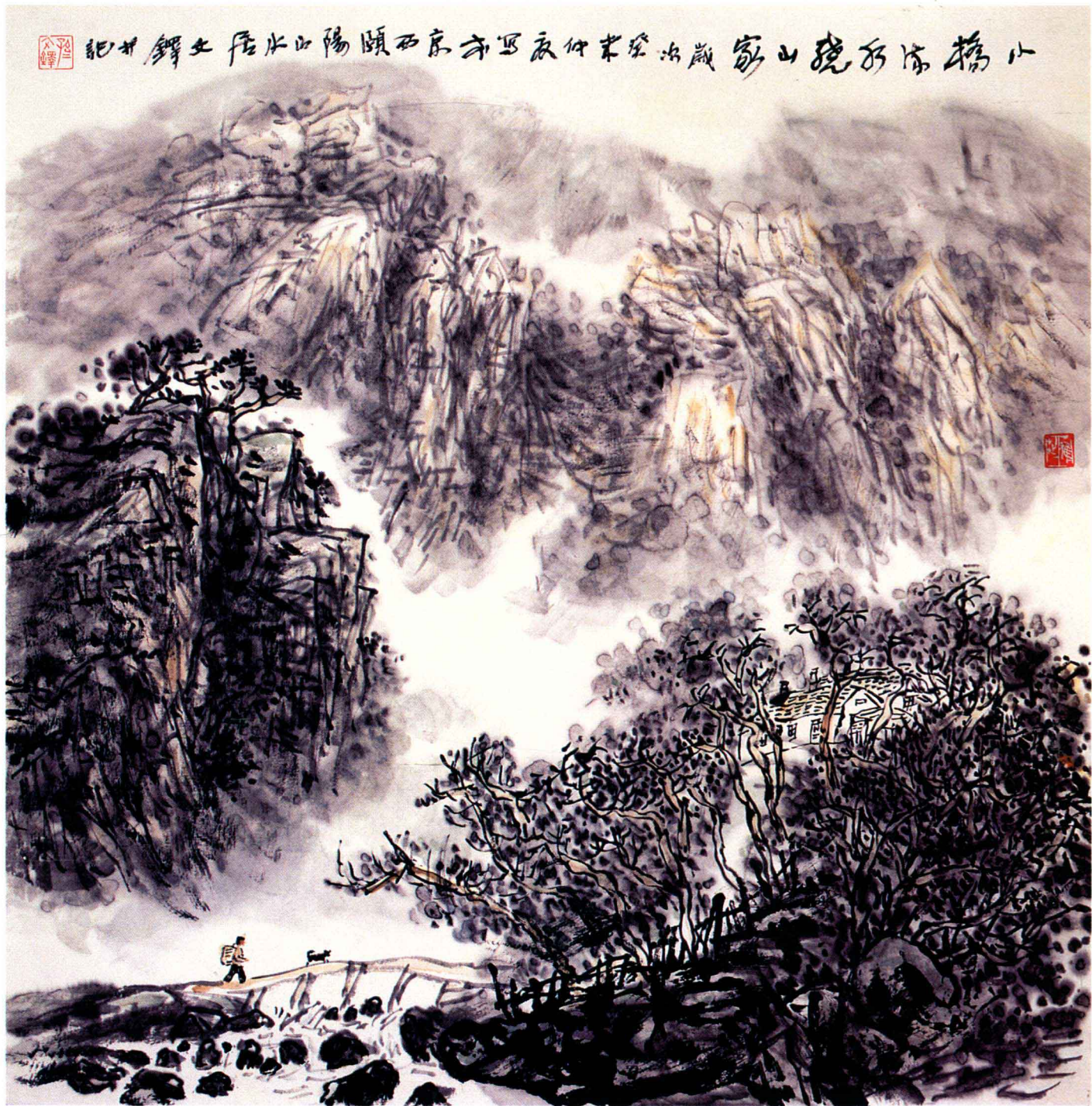
贾德江

前段时间，我主编了《中国画名家现代画库》中的黄宾虹专辑，以及《黄宾虹画集》、《黄宾虹全集》，经常沉浸在黄宾虹作品的意境和笔墨之中。细细品读，可见他画

中东倒西歪的林木和房舍结构，峰头山石特有的“月移壁”的体面关系，富有弹性的中锋铁线左勾右勒画出的“三解弧”、一波三折的线条运动，大量的宿墨点染和积墨

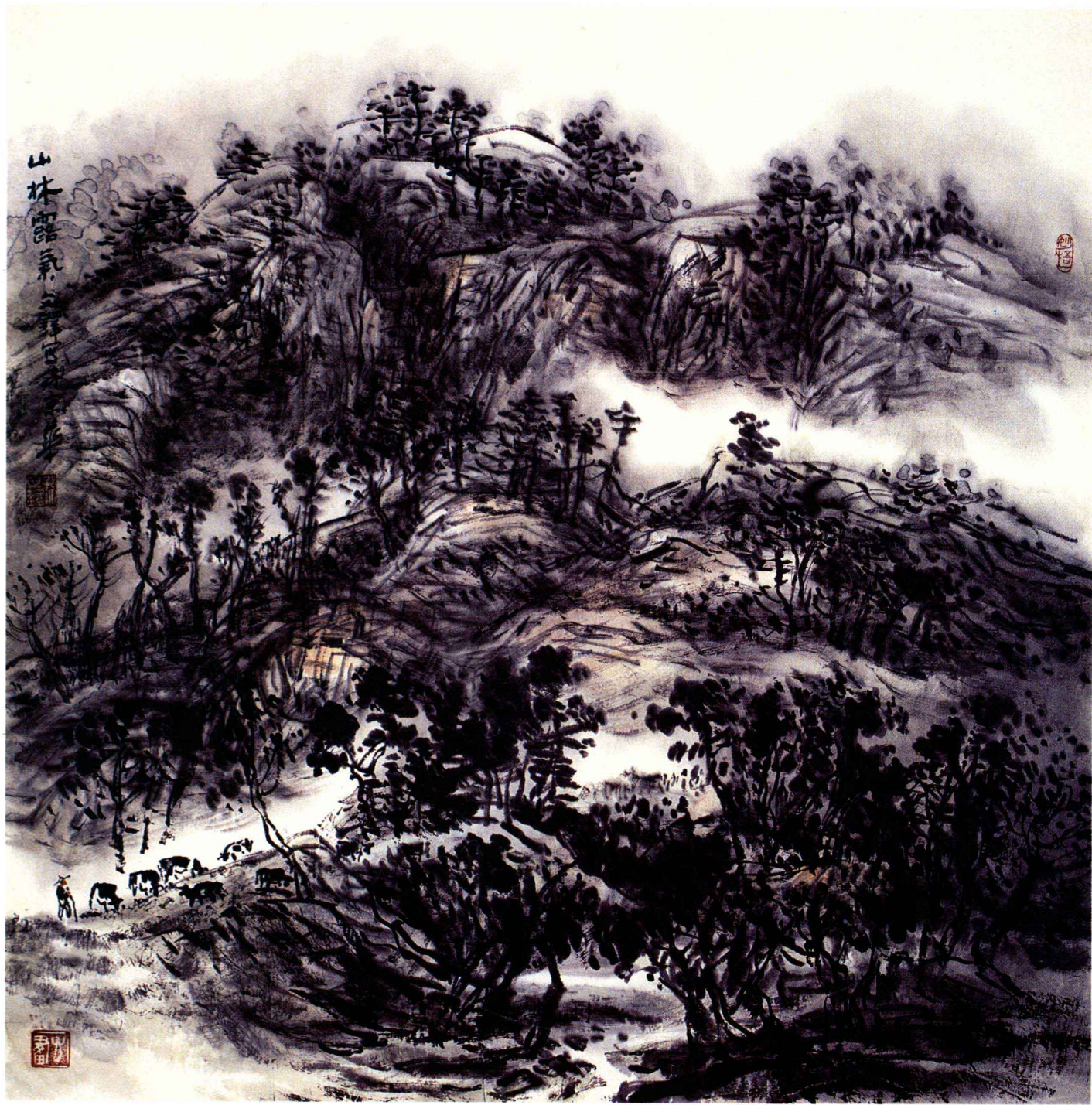
渍墨层叠交错带来的特殊墨韵，黑色山腹和林木中空然留白的团团“灵光”，赭石与石绿斑驳对比的互补色以及相收拾全画时的用水，让你无论远观近看，都别有一番天

© 小桥流水 2003年 纸本 68cm × 68cm

中国画廊

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

© 山林露气 2003年 纸本 68cm × 68cm

地，别有一种情味。正如龙瑞先生所说：“笔法对于黄宾虹来说犹如佛教所说的‘种子’，这粒种子以极慢的速度生根、发芽、长枝、抽叶，伴随着他的学问、道德、阅历、人格一同生长，与他的生命完全合一。”他的笔墨是他作品上真正的生命舞蹈，是超以象外而跃然于纸上的自由元素和生命张

力。他也游历写生，观察草木华滋、山川浑厚，他也研究构成的疏密、虚实，所有这些并非不重要，但同笔墨相比，就都属于外在于生命的东西。为了笔墨，山川草木可以随意扩大或缩小，增加或减少，挪前或移后，而不管作品与自然存在相去甚远；为了笔墨，画面可以出现某些客体所无的空白，或

多此一举的线条或墨块。他的作品是可以摆脱造型、构成、意境而纯粹从笔墨上静观其美的，没有“五笔七墨”就没有黄宾虹的“浑厚华滋”，只有黄宾虹才能决然地喊出“中国绘画舍笔墨无他”的口号。

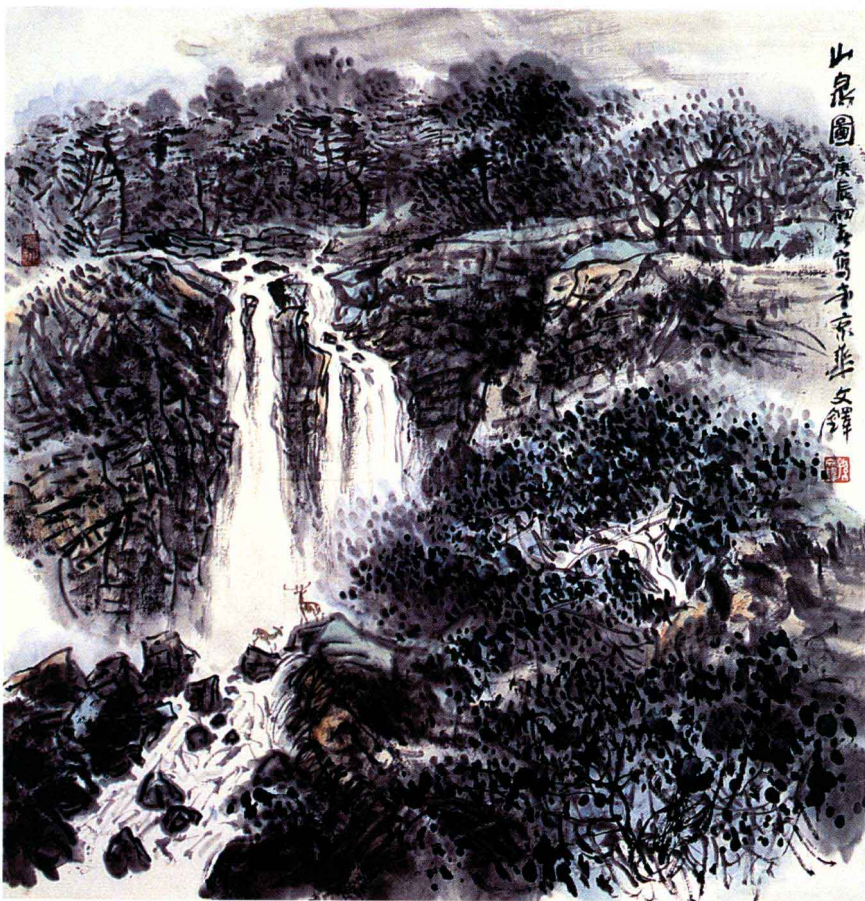
近日，我有幸赏阅了孙文铎先生近百幅的山水画作，无论是巨幅大轴的巴山蜀

居林
畫
時全甲戌
中秋
文輝

水、黄山烟云，还是册页斗方的胶东人家、长白雪景，幅幅笔力苍辣，墨彩华滋，满纸生动；张张层峦茂树，云烟变幻，气象万千。看他的画，平实中见深厚，松秀中见洒脱，浑厚华滋而气韵流动，锋芒内敛而光彩照人，其韵致格调于勾勒点染、开合流转之间，衍化为见山见水，见笔见墨，均是孙文铎深得黄氏山水的发趣而内省的结晶。我深深地感到，他是怀着黄宾虹的“中华大地，无山不美，无水不秀”和“文以致治，宜先图画”的民族情结去结构山川之骨，求得山川之气，追寻山川之美的。就此而言，寻笔墨之源，撷情趣之本，表意境之迹，既是孙文铎写意山水画审美品位的美学支点，又是其明晰的个性风格展落的内在动因。

对一件作品而言，语言形态是它的第一生命，语言是表达思想的载体，造型是形态语言的核心。一个“造”字，标出了画家的艺术创造与自然存在的距离。中国文化追求人造的东西要与自然的东西相协调，即“道法自然”，画亦如此，“欲达平淡天真难”。在孙文铎研究绘画的漫长岁月中，这种审美追求是通过笔墨来加以确立和实现的。为此，他特别偏爱黄宾虹的作品。上世纪七十年代，当黄宾虹画名远不为人之所识，画也不为时人所重，甚至许多所谓名家也读不懂老人的画时，孙文铎一眼便选中黄画为其深究笔墨的范本，可见其过人的胆识和眼光。他喜爱黄画的粗服乱头繁密黑重，千笔万笔不觉其多，皴擦点染各展其妙；他欣赏黄画的一种“大象无形”的朦胧美，“惚兮恍兮，其中有象，恍兮惚兮，其中有物”。他更看重黄宾虹的“五笔”、“七墨”的交互运用，随机应变，完全打破了传统中国画中的固定套路和程式。黄宾虹在作品中用极富个性的程式化笔墨解构“写生”山川丘壑景象而呈现出一种取向高远、品格超逸的意奥境界，使他特别赞赏“中国绘画舍笔墨无他”的黄氏箴言，使他对中国画的山水精神和价值核心的理解，也正像黄宾虹突显笔墨本体地位那样是笔墨化的。这种笔墨化的精神领悟，的确向孙文铎提示了一个富含文化内涵的实践切入点，也是支撑和滋生孙文铎山水画笔墨风格取向“内美”并继续拓展现代

◎ 层林尽染 (左图)

1994年 纸本 52cm × 50cm

◎ 山泉图 (右上图)

2000年 纸本 68cm × 68cm

◎ 雪漫山村 (右下图)

2003年 纸本 68cm × 68cm

峨眉山居
癸未秋月
文铎

◎ 峨眉山居 2003年 纸本 68cm × 68cm

空间的理论基础。

作为有实力的画家，孙文铎通过自己的众多作品，无言地阐述着自己的艺术主张和审美取向。在秉承黄宾虹“勾勒加点染”笔墨程式的前提下，黄氏的“五笔”就是孙文铎的五种笔法，即平、圆、留、重、变，而贯穿于五种笔法及总体追求是一个

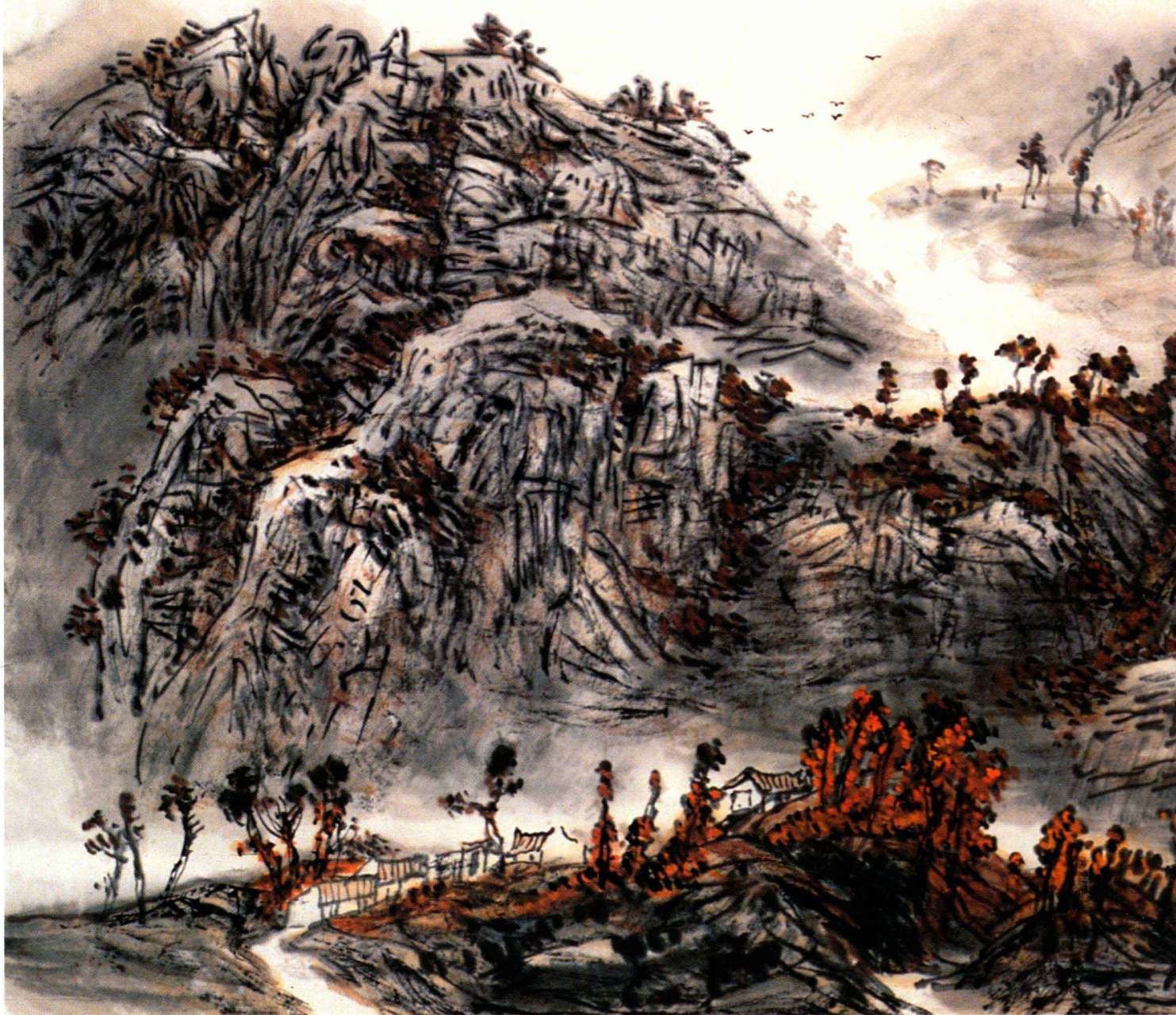
“活”字。他希望造型上比黄宾虹更结构一些，在笔墨上比黄宾虹更拘谨一些，而景致上比黄宾虹更体物一些，更靠近生活一些，更多一些可以“阅读”的细节。黄氏的“七墨”就是孙文铎的七种墨法，即浓、淡、破、积、泼、焦、宿，而贯穿于七种墨法及总体追求的是一个“变”字。在他的画中，浓、

淡、破是求其墨彩对比与变化，积是求其深厚，泼是求其润泽与统一，焦是求其苍辣，宿是求其浊涩。孙文铎尤其擅长宿墨。众所周知，宿墨是历代画家忌用或极少用的，而孙文铎却能像黄宾虹一样大胆地加以运用。不但用宿墨来提解与点破，而且将砚中的宿墨及笔洗中的浊水，都能用到所有的墨

© 延边九月 1991年 纸本 70cm × 68cm

秋韵 辛巳年夏月 孙文铎书

◎ 秋韵 2001年 纸本 68cm × 136cm

法中，化禁忌为有用，化腐朽为神奇，清浊互用，润涩互佐，使其造成涩辣而润泽的感觉，从浑沌中掘出清澈，从浑厚中显示灵动，使散碎归于整一。孙文铎用笔用墨的丰富性和多变性，便构成了他作品苍润、浑

厚、灵动的基调。画面上笔随心运，自然潇洒，似在有意无意之间与若即若离之中，山石、树木、云烟、流水等被表现得畅神而切合形质，仿佛有一股雄浑遒劲的神韵穿云走水、摇山荡谷，带出满幅的生动与活泼；

宁静虔诚、蓬松潇洒的心境，寄山寄水，赋赭赋绿，表现为俯仰自如、散淡无羁的中锋意笔，致使画面更得象外之意、画外之趣。应该说，这是接近写意本体的笔墨操作方式。从孙文铎的《陇上行》、《太行人家》、《空

山秋色》、《川风记游》、《山居图》等一系列作品中都体现出上述的特点。

孙文铎在深入打进“黄宾虹世界”的同时，他的富有时代气息的艺术个性与风格也明显地突现出来。在这里，我们感受到的

是：中国画的笔墨，作为一种形式语言是通过独特的工具材料进行艺术表现，更多的是承载着画家的思想、艺术修养、学识和品格，是个性的张扬。孙文铎的笔墨是坦诚的、毫无掩饰地向观者展现自己的情怀和

意趣。正如黄宾虹所云：“善画者，筑其于笔，建勋于墨。”孙文铎不愧为笔精墨妙的善画高手。

技法的成熟和完备无疑是构成山水画艺术的重要因素，是中华民族艺术的精华

© 山村雪后 2003年 纸本 68cm × 68cm

所在。然而，艺术需要创新，只有创新才能够发展。创新是指对事物有新的审美发现，也包括了为表现这一新的审美理想所使用的新的技法。孙文铎深深地感悟到，这种新的审美发现和新的技法不会从天上掉下来，也不是闭门造车得来的，作为山水画家，只有走进真山实水才能获得。多年来，他坚持“搜尽奇峰打草稿”，在漫漫之路中，上下求

索。他坚持不辍，经年独行在山川、海岸之间，数年如一日的身体力行，使他积累了成千上万张山水画写生稿。他的每一幅作品都包含了缘于“直面自然”的原创因素在内，处处体现出画家的主观创造性，并体现出他一旦进入创作状态时想像力的自由发挥与创造力的不可遏止。

近年来，画界议题最多的是“创新”与

“出新”，因此也随之兴起一股“制作”之风。当然，根据主题的需要，必要的特技制作如用盐、矾、洗衣粉、牛奶以及擦、喷、洒、拓等等，确能丰富与拓展表现效果，这也未尝不可。如果一味地依赖特技制作，争相仿效，甚至把“制作”作为取胜的惟一手段，那就有悖于中国画的精神而相去甚远。艺术有个品格和品位问题，“制作”的结果必

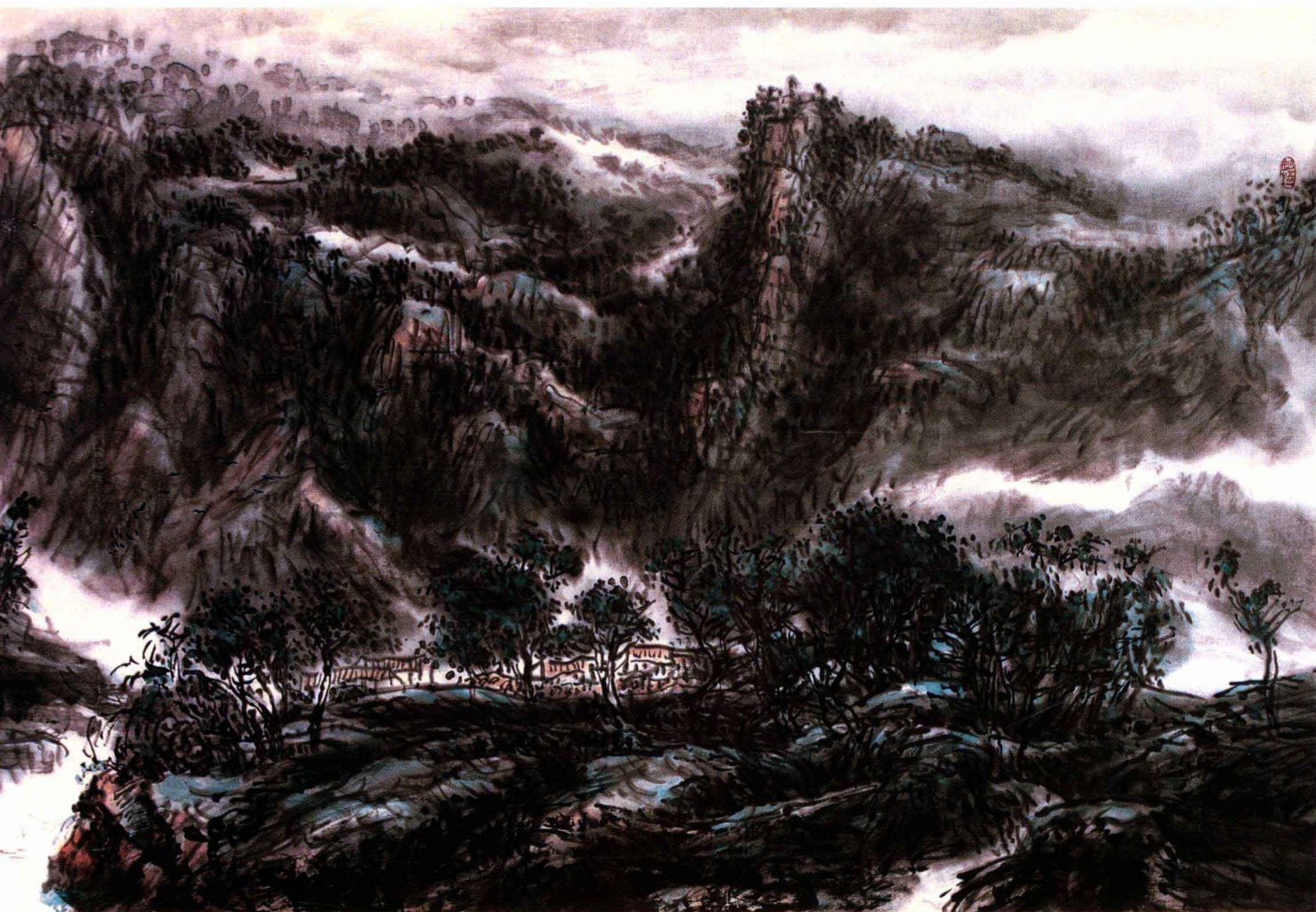
© 黔岭记游 2002年 纸本 68cm × 130cm

© 荒山野岭 2003年 纸本 69cm × 136cm

◎ 高原藏寨
2001年 纸本
178cm × 93cm

◎ 山乡初绿 2003年 纸本 68cm × 128cm

以削弱或牺牲艺术品格与品位为代价。孙文铎的画，完全靠的是笔墨功夫，变化不可谓不生动，但却没有任何的“制作”之痕迹。中国画讲“天人合一”与“物我两忘”，都是要进入一种自然的境界，这就是自由王国，也就是“化境”。孙文铎重视写生，他的作品几乎都是面对自然写生而来，但却不是纯客观自然的翻版与照搬。孙文铎的画确实进入了化境。这点给我们一个启示，与其将精力全部用到“制作”风的研制上，不如用到吃透中国变化精神，研究中西文化的异同，谙熟艺术的原理及其发展变化的规律，全面提高文化艺术的修养上。中国的文化艺术是博大精深的，不博学多问，不下真功夫是难以继承的，更谈不上有什么真正的发扬与创造。

◎ 山寺图
2003年 纸本
56cm × 45cm

◎ 塞外金秋
2003年 纸本
95cm × 56cm