

意写形神

孙静松中国画作品集

YIXIE XINGSHEN

SUN JINGSONG

ZHONGGUOHUA ZUOPINJI

孙静松 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

意写形神

孙静松中国画作品集

YIXIE XINGSHEN

SUN JINGSONG

ZHONGGUOHUA ZUOPINJI

孙静松 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

意写形神:孙静松中国画作品集/孙静松著.—合肥:

安徽美术出版社,2013.12

ISBN 978-7-5398-4676-7

I. ①意… II. ①孙… III. ①中国画—作品集—中国—现代

IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第304220号

意写形神

YIXIE XINGSHEN

孙静松中国画作品集

SUN JINGSONG ZHONGGUOHUA ZUOPINJI

孙静松 著

出版人:武忠平

策划编辑:金前文

责任编辑:金前文

责任校对:司开江

装帧设计:徽韵书坊

责任印制:徐海燕

出版发行:时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址:合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮编:230071

营销部:0551-63533604(省内) 0551-63533607(省外)

编辑热线:0551-63533622

电子邮箱:17025811@qq.com

印制:南京金阳彩色印刷有限公司

开本:787mm×1092mm 1/12

印张:11

版次:2013年12月第1版

2013年12月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5398-4676-7

定价:200.00元

如发现印装质量问题,请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问:安徽承义律师事务所孙卫东律师

作者简介

孙静松

孙静松，1977年出生于安徽省来安县。1999年毕业于安徽师范大学美术系，获学士学位。2005年毕业于南京艺术学院中国画专业，获硕士学位。2010年首都师范大学“访问学者”，2010年江苏省“青蓝工程——高等学校优秀青年骨干教师培养对象”，2011年入选江苏省首届高校优秀青年教师境外研修工程，2013年台湾师范大学“访问学者”。现为南京工业职业技术学院艺术设计学院副教授、南京崇德书画院副院长。

作品先后参加：

2005年“全国艺术院校青年教师优秀国画作品大展”（浙江）

2006年“第六届江苏省体育美术作品展”（南京）

2008年“水墨精神——学院派画家水墨邀请展”（南京）

2008年“第十二届当代书画家邀请展”（呼和浩特）

2008年“江苏省首届美术新人新作展”（南京）

2009年“第十四届当代中国花鸟画大展”（中国国家画院美术馆）

2010年“广州亚运会当代艺术展”（广州展览馆）

2010年“光华百年——世界华人庆世博美术大展”（上海美术馆）

2011年“第二届傅抱石艺术节全国中国画展”（江西）

2011年“第二届徐悲鸿奖中国画展”（江苏省美术馆）

2011年“江苏省当代人物画名家作品邀请展”（江苏省美术馆）

2012年“哈尔滨中国画双年展”获优秀奖（哈尔滨禹舜美术馆）

2012年“吴冠中艺术馆开馆暨全国中国画展”（吴冠中艺术馆）

2012年“写意一族——六尘艺术馆第一回学术邀请展”（南京六尘艺术馆）

2013年“第三届徐悲鸿奖中国画展”（江苏省美术馆）

2013年“墨境禅心——写意一族佛教题材造像展”（南京六尘艺术馆）

2013年“时代风华——江苏省高校优秀美术作品展”获优秀奖（南艺美术馆）

2013年“和谐大家庭——56个民族风采录中国画展”（上海中国画院）

2013年“逸写形神——孙静松水墨画作品展”（台湾龙华科技大学艺术馆）

2013年“南京青年美术家协会会员精品展”（南京市美术馆）

2013年“水墨彼此——两岸艺术家学术交流展”（台北国父纪念馆）

作品先后发表于《艺术百家》《艺术教育》《新视觉艺术》《画坛杂志》《亨悦杂志》《电影评介》《美术报》《中国书画报》《南京晨报》等期刊、报纸，其中《南京晨报》和《江南时报》分别作专题专版报道。

序言一

孙静松和他的画

静松毕业于安徽师范大学美术系，本科阶段就一直钟情于中国画人物。经过几年的努力，2002年他考取了南京艺术学院中国画研究生，跟我学习写意人物画，那时我们才相识。

静松性格朴实，是一个老实人，也是一个潜质可嘉的画家。他的作品里体现出了良好的艺术感觉和笔墨语言探索能力，从这里可以看出，他是一个有绘画灵感与潜质的人。他学习刻苦用功，很虚心，也很用心。在大量写生练习过程中，他对自己的长处和短处能够实实在在地调理修正，努力寻找着适合自己的角度，最终将自己的笔墨造型比较明确地定位在了适合自己的焦墨写意上面！静松的焦墨写意人物创作主要以煤矿工人生活为题材，在表现相对写实人物造型的同时，追求着浓烈热烈的笔墨意味。他能够尽力摆脱自己以往在笔墨造型方面的弱点，努力将游动的中锋线笔和浓而不枯、焦而不燥的墨韵结合起来，使煤矿工人生活题材与焦墨写意的表现形式有了比较好的切合，画面整体上有一种沉实厚重、朴素自然的语言气氛。这一步，迈得异常艰难，异常可贵，也令我异常地欣喜！研究生在校学习只有短短三年时间，而真正能够用在专业研究上的精力和时间就更短了，想要在这短的时间里迈出大步子，解决大问题，是很不容易的事情。静松没有辜负我的期望，他以自己的刻苦努力在短短的时间里向适合于自己走的路上迈出了一大步，解决了一个接近艺术语言、体味语言表达的大问题，这对于他后来一步步走准自己的路，走好自己的路十分有益。

经过最近这几年的努力、探索、磨练，静松矿工题材人物画的个

人面貌逐渐明晰，作品中透着一股难得的浑厚与质朴，打破了自己原有绘画观念上的一些条条框框，在造型与语言的锤炼上又有了一些实质性的进步。我始终相信，各人身上都有一定的可塑性，只要自己能够认清它、把握住它、并且切切实实地坚持下去，就能够唤来怡人的发展前景，就能够有所作为。静松现有的良好开端，正是展现在他面前的前景，我希望他能够进一步把握住，切切实实地坚持下去，并且有所作为。

今年静松获得江苏省政府公费去台湾师范大学艺术学院访学一年的难得机会，希望他能够利用这一年的时间多走，多看，多学习，确实深入到台湾当地文化与艺术的深层，吸取精华进一步提高自己的艺术修养。也希望他这次在台湾个人作品展能够传递出自己独特的艺术视角，以及对水墨艺术的理解和情感体验，同时能够对两岸艺术与文化交流起到一个抛砖引玉的实质性推动作用。

周京新
2013.3.20

周京新

江苏省国画院院长、江苏省政协常委、南京艺术学院教授、博士生导师、江苏省美术家协会副主席

序言二

观孙静松水墨人物画的表现性笔墨

一种难得的缘分，在任教的台湾师范大学美术系认识了孙静松。一位从南京来台湾师大艺术学院担任访问学者的安徽青年画家，朴实敦厚的涵养给我留下了深刻印象。之后，仔细观赏持赠之画集，得知孙君毕业于安徽师范大学美术系及南京艺术学院中国画专业，曾获2012年“哈尔滨中国画双年展”优秀奖，并先后应邀参加多次重要的中国当代水墨画大展，前景看好。

静松借由“写生揣意”（石涛语）方式画过“矿工系列”，虽然这类题材在走向工农的1960年代曾经很普遍，然而经过改革开放后的创作思维已不再是那思想与形式改造的形态。因而今昔可以说是“一样题材，两样情”；当代从“人文的关怀”凸显这类题材所隐含的内在情感，我想，这就是其“矿工系列”所要追求的目标。矿工题材之后又有了“逆光系列”、“画里乡村系列”、“罗汉系列”等，主题与表现形式具阶段性的递变，显现实验性与理想性的可贵一面。

写生对象意义以何种绘画形式去完成，是揣度对象气韵之后，构成风格样式的要求。谢赫《古画品录》的“六法论”即就人物写生的制作过程，以画家创作经验依序提出“气韵生动、骨法用笔、随类赋彩、应物象形、经营位置、传移模写”等经典法则，虽然历来理论家认为“气韵生动”是品鉴标准，然而按唐代张彦远《历代名画记》：“至若台阁、石、车舆、器物，无生动之可拟，无气韵之可侔。”的见解来看，气韵生动应为人物写生画动笔之前进行“意在笔先”的对象揣意阶段，而后才有后续五个法则，故曰“画之六法”。静松创作诸系列作品，亦不违此

创作法则，在对象气韵揣度后，敏锐掌握住对象的形神。

造型的写实性与笔墨的表现性，是形塑静松水墨人物画风格的要素，我这么认为。在造型上，他在准确捕捉人物的写实形体结构后，借由扭动的笔法逐渐集结到些微夸张的脸部，由此契合顾恺之所谓的“传神写照”。再者，造型与结构之外，构成其现代水墨风格的要素应属笔墨，静松主要用中锋用笔，然而却异于传统逸笔草草的书写性中锋，而是绘画表现性的厚实中锋表现笔法；为了营造“形中有笔”、“笔中有墨”与“墨中有光”的效果，他采取实按虚擦游走的密实笔法，产生“似墨似笔”、“似光似墨”、“似塑似画”的逸写变奏风格，如此中锋笔具由实到虚的扩张性视觉张力，但同时又产生由虚到实的团块性凝聚力，所以是一种欲擒故纵的中锋手法，比较接近石恪至徐渭、八大山人的表现性笔墨，但却又不同他们的简率。

“画者不宜兼评论”一直是我个人的角色界定信念。因此，以上纯以粗浅绘画经验提出单就欣赏静松画作的个人看法，艺评行家一笑置之可矣！

林昌德
2013.5.26
於台北台湾师大

现任台湾师范大学美术系教授、博士生导师，曾任台师大艺术学院院长

用笔墨塑造出禅境

——观孙静松的罗汉题材人物画作品

人物画在近代以来变革尤大，最主要原因来自于美术学院的教学模式。以写生为主要形式的人物画教学，代替了传统的中国人物画师徒传授式教学模式，这样一来，写生的对象则是这个时代大家最为熟悉的生活中的事物形象了。学院教学体制下培养了一大批具有临摹和写生能力的画家，孙静松就是其中的佼佼者。他毕业于美术学院，具有扎实的学院派的技法基础和创作理念，同时孙静松又有着对传统文化和艺术难以割舍的情结。因此，他画笔除了描绘当下的生活和人物之外，对传统人物及宗教人物的描绘也是他绘画中的主要题材。尤其是他近几年醉心的罗汉题材的作品得到了大家的肯定和赞扬。

罗汉题材的中国画一直是广受大众喜欢，这不仅是因为这一题材具有一种历史与文化的传承，同时也是自古以来人们用于反映生活中的现实与期望的一种方式，寄托了人们对美好理想的追求，是一种嫁接现实与理想的桥梁。孙静松在访学台湾师范大学艺术学院期间创作了一批罗汉题材的作品，主要为纯水墨和设色两种形式。这些作品不但发挥出了孙静松对笔墨操控的能力，同时也极大丰富了他自己的笔墨语言，更为自由的让他的才华得到了施展。这一批罗汉题材的作品，依然用一种属于他“招牌”式的表现性厚实中锋笔法，结合浓而不枯、焦而不燥的墨韵在画面里形成大气、厚重的笔墨效果，让作品中透着一股浑厚与质朴。那种自由、纯粹的写意精神让整个画面给人一种超凡脱俗的感觉，既有宗教人物特有的“神性”，又有世俗“人”的真实感，很明确传递出自己对于禅道精神的认识，表现出画家对现实与禅宗、艺术笔墨三者之

间关系的准确把握和敏锐思辨。作品的个人特色很强烈，无论是笔墨技法、色彩的运用还是造型的处理都有自己比较准确的定位，既源于传统又自出新意，把罗汉题材表现得很出色，迥异于其他画家的作品。

苏金成

中国美术学院博士后、中国国家画院学术助理、中国国家画院沈鹏导师书法工作室精英班成员、上海大学美术学院硕士生导师

P1
作者简介

孙静松

P2
序言一

孙静松和他的画

P3
序言二

观孙静松水墨人物画的表现性笔墨

P4
序言三

用笔墨塑造出禅境
——观孙静松的罗汉题材人物画作品

P1 - P12
第一单元

矿工头像

P13 - P26
第二单元

矿工创作

P27 - P66
第三单元

女人体作品

P67 - P72
第四单元

其他题材

P73 - P103
第五单元

罗汉题材

P104- P124
第六单元

山水

目 录

Contents

第一单元
矿工头像

矿工头像系列之一

纸本水墨

136 cm × 68 cm

2013 年

第一单元
矿工头像

矿工头像系列之二

纸本水墨
136 cm × 68 cm
2013 年

第一单元
矿工头像

矿工头像系列之三

纸本水墨
68 cm × 68 cm
2012 年

静松画

第一单元
矿工头像

矿工头像系列之四

纸本水墨
68 cm × 68 cm
2012 年

静松画

第一单元
矿工头像

矿工头像系列之五

纸本水墨
68 cm × 68 cm
2012 年

第一单元
矿工头像

矿工头像系列之六

纸本水墨
136 cm × 68 cm
2013 年

第一单元
矿工头像

矿工头像系列之七

纸本水墨
136 cm × 68 cm
2013 年

静松画

第一单元
矿工头像

矿工头像系列之八

纸本水墨
136 cm × 68 cm
2013 年

第一单元
矿工头像

矿工头像系列之九

纸本水墨

136 cm × 68 cm

2013 年

