

当代吴门名家 孙君良

作品集

古吴轩出版社

当代吴门名家

孙君良

古吴轩出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

孙君良作品集/孙君良绘. — 苏州: 古吴轩出版社,
2005.10
(当代吴门名家)
ISBN 7-80574-999-X

I. 孙… II. 孙… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第114385号

《当代吴门名家》系列

主 编: 尹剑峰

副主编: 汪 宏 周 晨

编 务: 金石文化传播

责任编辑: 周 晨

装帧设计: 周 晨

责任校对: 倪浩文

责任印制: 何 洁

书 名: 当代吴门名家孙君良作品集

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

邮编: 215006

电话: 0512-65232286

传真: 0512-65220750

印 刷: 上海精英彩色印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 32

版 次: 2005年12月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 7-80574-999-X/J·643

定 价: 360.00元 (全8册)

本书如有印装质量问题, 请与出版社联系。

孙君良，1941年出生于江苏省无锡。中国美术家协会会员。苏州市美术家协会主席、苏州市国画院名誉院长、一级美术师。

无师自学，1961年入苏州国画院从事专业创作至今，作品以园林和江南水乡为主。

作品入选第五届、第七届、第八届全国美展、“当代中国山水画油画风景比较展”、“百年中国画展”和“江苏优秀国画作品展”等国内外展览。

出版有《孙君良作品集》等画册。

园林山水

孙君良

宋代郭熙在《林泉高致》中谓：“君子所以爱夫山水者，其旨安在？丘园养素，所常处也；泉石啸傲，所常乐也……”山水和园林为历代士人所喜爱。虽说历来将中国园林分为皇家园林、寺庙园林和私家园林三大类型，但在名胜古迹、山水佳处也少不了亭榭楼阁的园林构筑，而私家园林造园之始即垒石为山，蓄池为水，先确定山水丘壑后再营造花木亭台。追溯至古代，二者关系更密不可分，唐代王维之辋川别业，我想应是山水中的园林及园林中的山水，应为造园者最为理想的建筑范本。

园林艺术是再造自然，融会了中华民族的哲学理念、审美观点，是历代文学、音乐、绘画、诗歌、建筑等传统文化的积淀。中国山水画论中的小中见大、咫尺千里、虚实相生、起伏开合等观点，同样成为评价园林中叠山理水优劣的标尺。人们在品赏游历园林的过程中可逐渐提高对中国文化精神的理解，也可加深对自然的认识和感悟。

历代山水画中具体以描绘园林为主的作品并不太多，宋人之界画应更近于皇家园林。至元代，如倪云林之《狮子林图》、王蒙之《静室清音》、《一梧轩图》才是表现江南私家园林之佳作。明代吴门画家多有画园林之名篇，而以文徵明的作品最具代表性，其《真赏斋图》、《拙政园三十一景》等都很好地表现了江南园林的特质和文人情怀。不少明清画家以文人雅集为题的园林画则较近于山水画，但与其说这些画家不善于画较为工整的亭榭楼台，还不如说是这些画家对山水林泉的向往；以园林作山水也正是造园者之本旨，我们可以从中学习借鉴和得到启迪。

观赏园林有动观与静观之分，动观者如览中国画之长卷，于长廊曲折、山石起伏、楼阁掩映间，俯仰拾趣，得移步换景之妙，这正是中国山水画特有的观察方法。古代画家讲“读万卷书，行万里路”，多从游历中认识自然，在行动中观察感受和思考，在山势起伏、烟云变幻、山水回荡、路径曲折中认识和体会大直然的变化和韵律，将所有印象的领会进行选择 and 淘汰，“搜尽奇峰打草稿”，逐渐形成中国画特有的全景式构图，这也是中国卷轴画产生的原因。所以园林写生中，更重观察，要在“曲径通幽”、“峰回路转”、“柳暗花明”的园林结构中得到启迪，找到山水园林特有的艺术美感。如以西洋透视法来写生园林则很难发掘古典园林的精微和奥妙。

“万物静观皆自得”，静能生趣，静能生慧。江南四季分明，园林之四季变化万千，而日月盈虚、万物消长、朝晖夕阴、风霜雨雪的变化，都在静观中细细体察其时空变化之韵律和万物生命律动之美。“种蕉可听雨，栽松可邀风”。草木本无情之物，与自然、宇宙相通便有无穷意趣，而造园者在园林建筑花木配置中营造了特有的艺术境界，如“留听阁”、“看松读画轩”等，所以在园林创作中应使这些特有的艺术意境和情趣得到阐发。

画园林可以画重檐复廊、树影重重之全景式构图，可借用山水画之三远法来表现山水园林丰富多彩的一面，也可以画庭园一角修竹几株、湖石一片的园林小品；繁简皆宜，各有境界。

画山水首先是讲究画树石，画园林也一样，但画园林之树石和山水画

中之树石不完全相同。首先园林以假山石为主，而江南园林之假山石首先是湖石，其次是黄石。假山石之画法可以从披麻皴、卷云皴、折带皴等传统山水皴法中得到借鉴，但具体画法还须根据画面的需要来处理。太湖石从石峰单独观赏的角度来看可以表现其“皱透漏瘦”的特质，但作为叠石成山的湖石假山来说，则更应该注意结构转折起伏之势态，注意整体感，忌琐碎。石峰不妨玲珑多姿，石山则应雄浑一体，所谓“虽由人作，宛为天开”，强调其合乎自然的一面。这既是造园者垒山之要求，也是画假山时必须注意的。山本静流水则动，石本顽有树则灵。园林中之树木虽与山水画中之树木没有什么大的不同，但园林中的树木应占更大的比重。且园林中之树林又极为丰富，品类极多，不同品种、不同季节的树林可营造出不同的境界，所以既要注意各种树木的不同体态特征的不同画法，也要注意不同景物、山石廊层之间的相互掩映和协调。如前所述，画园林构思，宜在动中观察，而面对局部之树石，则宜在静中细微观察，要注意季节变化树木之枯荣，又要善于发现不同品种树木之不同美感。举松树为例，黑松苍劲挺拔，白皮松婀娜多姿，五针松则繁密如盖，各有各的特质和美感。园林中除了高大的树木，花木及其他各种草本植物之配置也十分多样。

江南地气温润，四时之花可相接不断，一些在山水画中偶见点缀者如蕉、竹、藤花、荷莲之类，在园林画中同样可占较大的比重，同样需要仔细的研究和观察。在园林之湖石隙处或层层转折处，多见如三两株芭蕉、几竿修竹之小景近于传统花鸟画之章法，所以也可借鉴花鸟画法来创造自己的程式。

中国古曲园林是中国传统艺术之瑰宝，无论是北方皇家园林或南方私家山水园林，它们和黄山、三峡等自然景观一样成为现代人旅游和向往之地。但在现代中国画中描绘园林的并不多，而中国古典园林中无论建筑构造、花木经营及漏窗铺地、匾额楹联等都是极为丰富的艺术宝库，除了园林研究者可以研究发掘其丰富的文化内涵外，山水画家也可以从中汲取形式美感、艺术境界来创出更具东方特色的园林山水画。

目 录

听松	1
绿阴清话	2
绿树阴浓	3
半潭秋水一房山	4
嘉木清阴	5
嘉树午阴	6
春讯	7
日夕听松风	8
夏木阴阴正可人	9
观鱼	10
瑞雪启春	11
松风竹韵	12
新荷点清光	13
万木葱茏	14
绿雨	15
芳心犹卷	16
松阴满院	17
十里荷风	18
千林香雪	19
春消息	20
甘雨和风	21
水满池塘叶满枝	22
春回	23
红树秋山	24
四时月好最宜秋	25
未知春去已多时	26
叶喧凉秋	27
竹林小景	28

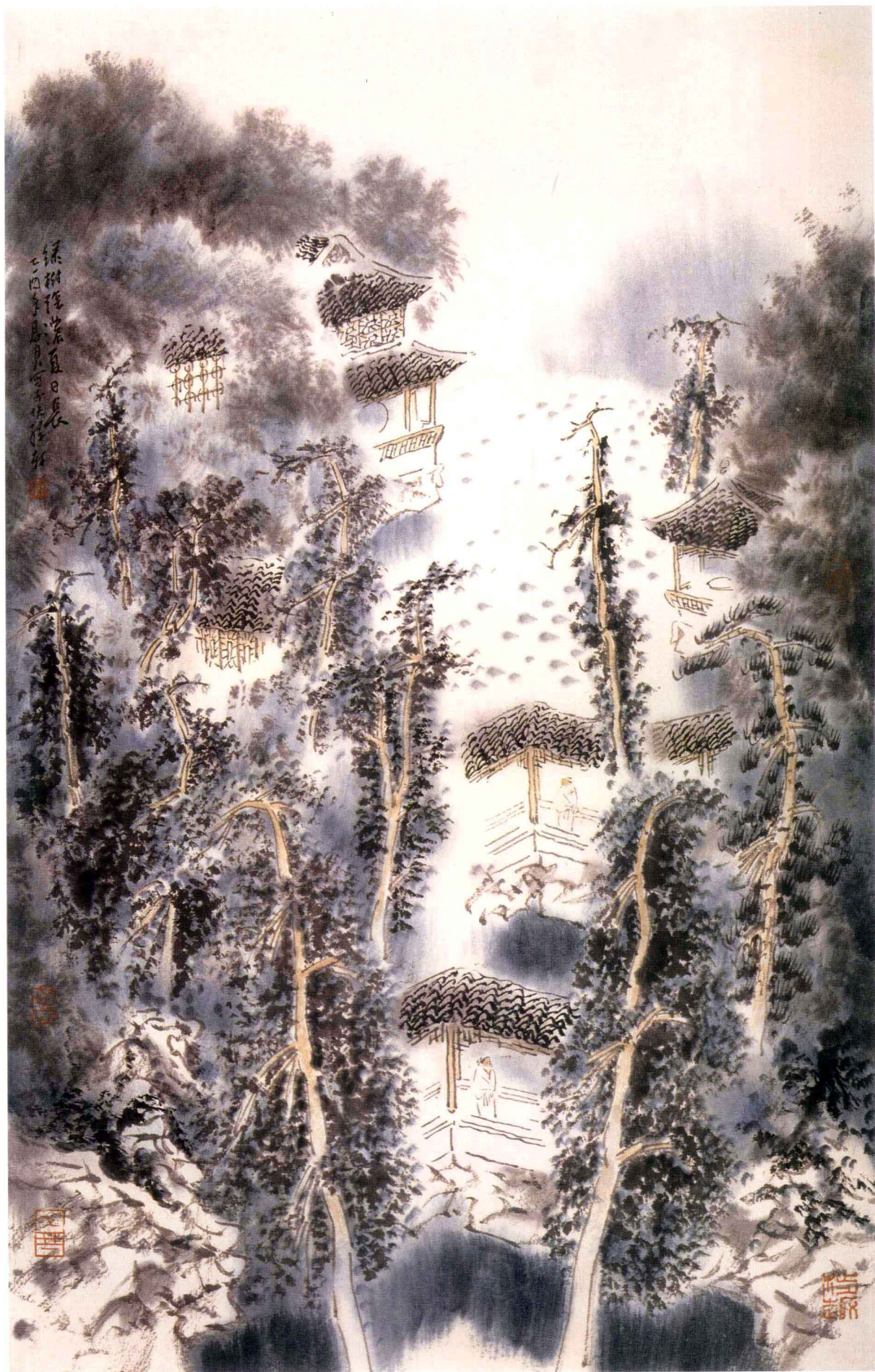
小园秋艳	29
桐阴清润雨馀天	30
叠翠	31
月下听松	32
江南清夏	33
峰回路转	34
空翠湿人衣	35
清秋	36
万叶秋声里	37
奇石千古秀	38
竹深留客处	39
秋水江南	40
香动觉春回	41
清阴密	42
秋塘待雨	43
花涵清露晓	44
翠凉庭宇	45
古城秋水	46
荷净纳凉时	47
寒塘梅影	48
已凉天气未寒时	49
江南春讯	50

© 听松 68 × 44cm

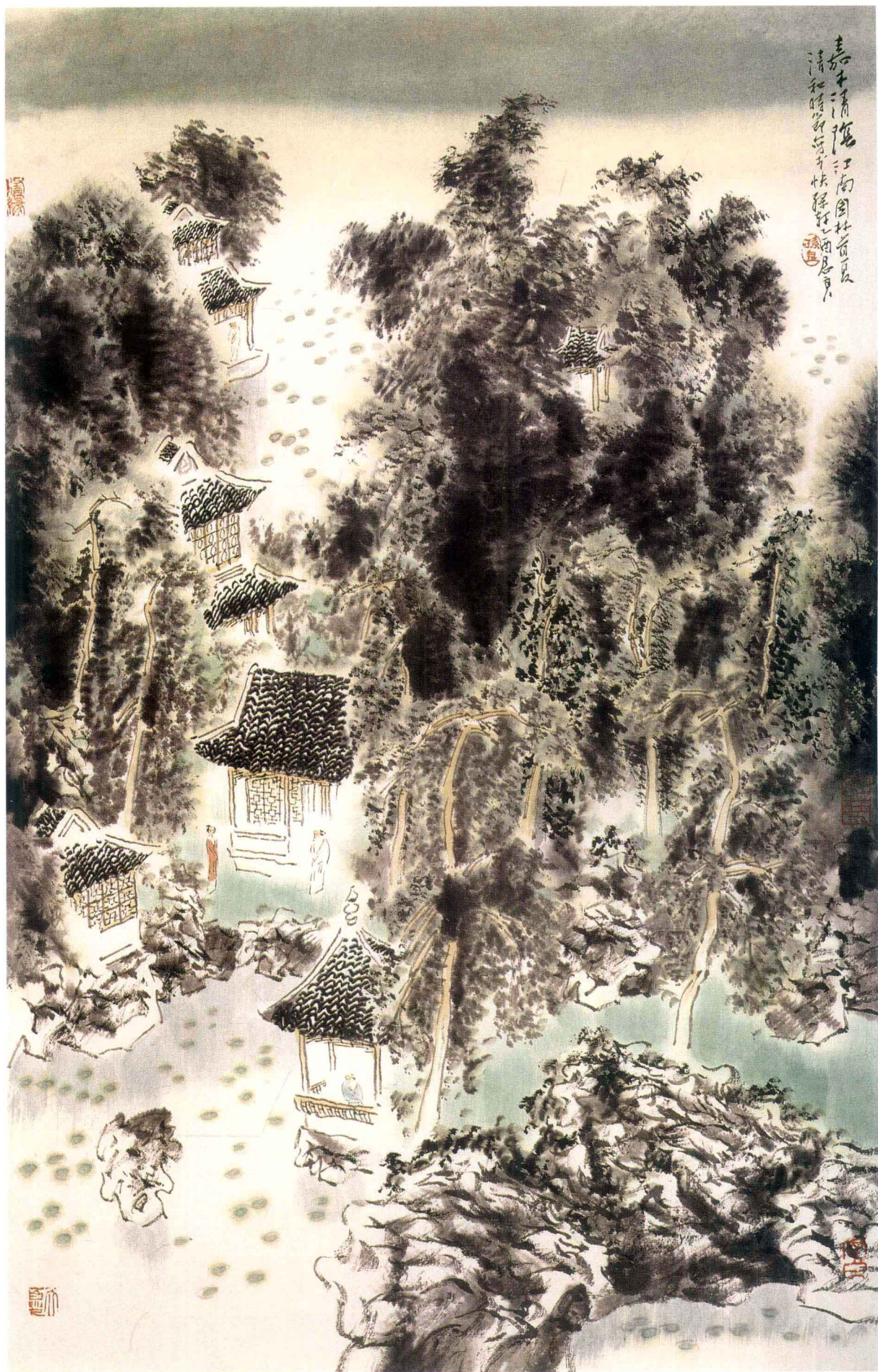
© 绿阴清话 68 × 44cm

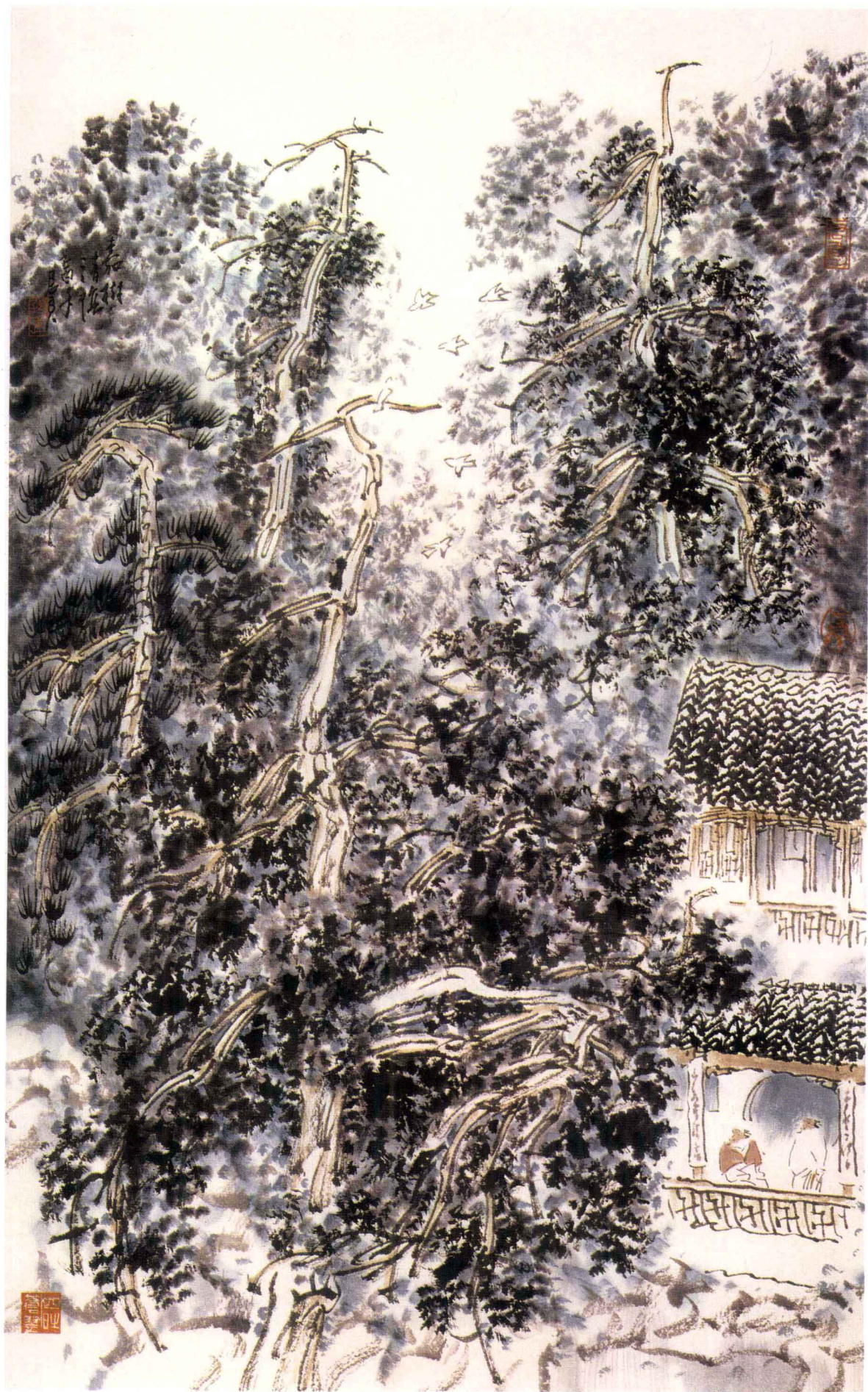
◎ 绿树阴浓 68 × 44cm

◎ 半潭秋水一房山 68 × 44cm

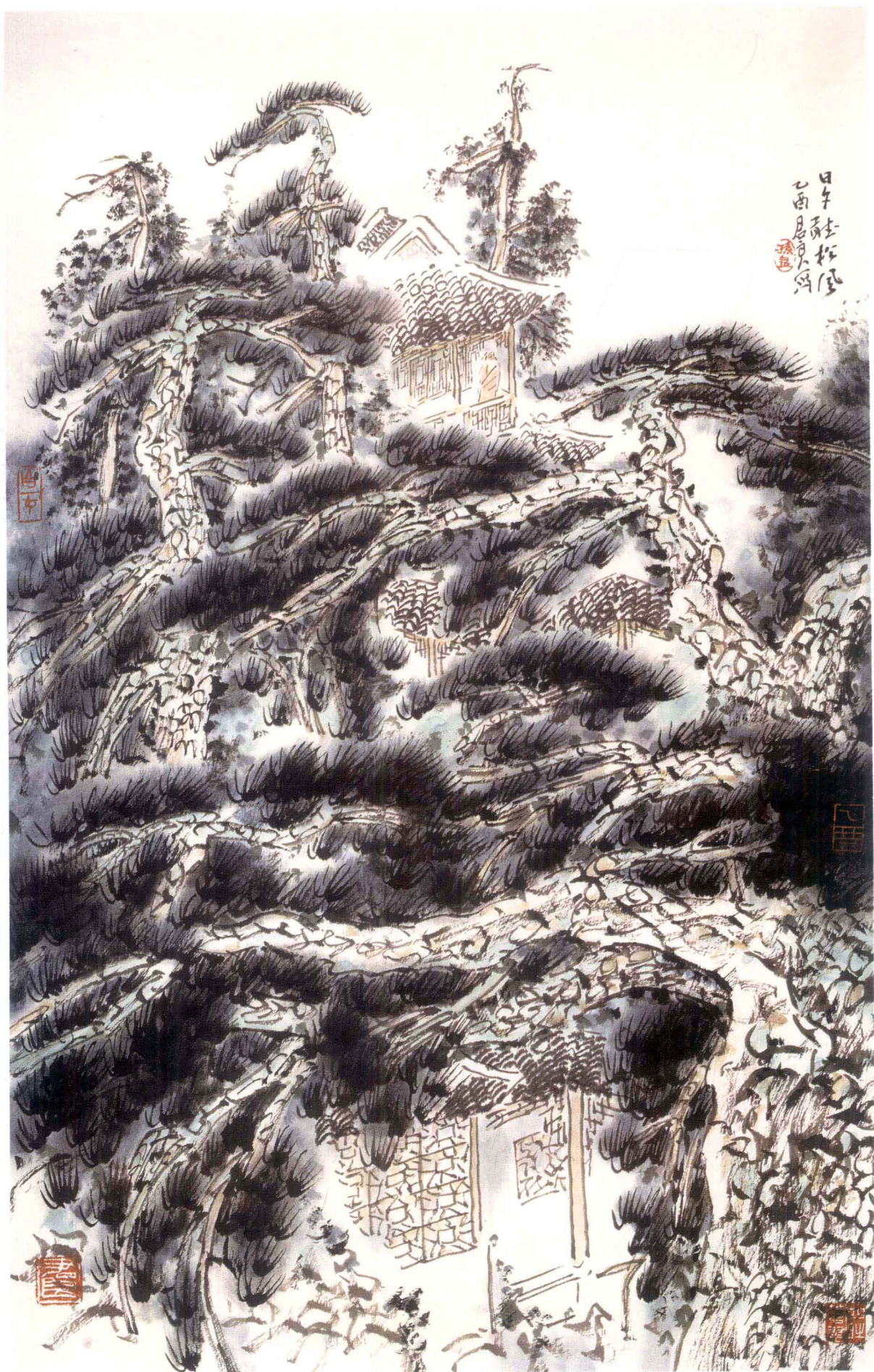
© 嘉木清阴 68 × 44cm

© 嘉树午阴 68 × 44cm

◎ 春讯 68 × 44cm

◎ 日夕听松风 68 × 44cm

◎ 夏木阴阴正可人 68 × 44cm