

新现实主义绘画
创作研究

◎ 编者按:

“中国不乏生动的故事，关键要有讲好故事的能力；中国不乏史诗般的实践，关键要有创作史诗的雄心。”习总书记的这番话为文艺工作者指明了方向，树立了自信，极大地鼓舞和鞭策着文艺工作者前进的脚步。高扬时代精神的旗帜，以生活为创作的源头活水，坚持传承，通过具象化和艺术化的表现，使中国梦鲜活、灵动起来，山东师范大学当代水墨艺术研究中心响应总书记的号召，及时调整了工作重心，将前一段时间由张望教授提出的新现实主义美术创作研究计划进一步完善，与山东广电全媒体书画院联合推出由著名美术批评家郑岗先生撰写的新现实主义绘画研究画家系列。

孙夕恺

本科毕业于山东师范大学，2008年毕业于中央美术学院获艺术硕士学位。现为山东师范大学美术学院国画教研室主任、副教授，硕士生导师，山东师范大学当代水墨研究中心副主任。中国美术家协会会员，山东青年美术家协会监事长，山东省中国画学会理事。

作品发表于《美术》、《美术报》、《水墨研究》、《中国画家》等刊物。出版有《观复集—孙夕恺》、《中国当代实力派画家丛书—孙夕恺》、《速写基础知识》、《中央美术学院首届艺术硕士水墨人物写生课堂实录》等。

主要展览及获奖:

- 2006年作品《都市月光》获全国中国画展优秀奖(最高奖);
- 2007年作品《德俄夜话》获全国中国画展优秀奖(最高奖);
- 2008年三幅作品入选“罗中立奖学金”;
- 2009年作品《德俄印象》获全国中国画展优秀奖(最高奖);作品参加《生民—民生全国水墨人物学术邀请展》《远山》获全国中国画名家学术提名展优秀奖;
- 2010年作品《河水清清》获第三届泰山文艺奖;
- 2012年作品《冬至》获首届山东省美术作品展铜奖;
- 2013年作品《柳毅传书》参加山东民间传说创作工程;
- 2013年作品《菩提树》参加第十届中国艺术节,全国优秀美术作品展获铜奖;
- 2014年作品《家园》参加“艺术齐鲁—第十二届全国美术作品展山东展获创作奖”;
- 2016年作品参加“学术—一百—山东青年美术作品全国巡展”。

▲ 《静静地时光》180x200cm

宁静自然 关照当代

——新现实主义绘画研究之孙夕恺

文/郑岗

孙夕恺是个很有想法的人，注重对城市的理解，也就是说很关注自己身边的事情。他的绘画主要是表现城市里的年轻人。那些靓丽的青春色彩，常常会成为他倾心表现的所在，他的画充满了自信、充满了诗一样的韵律，如行云流水一般。

孙夕恺的绘画墨色淡雅，追求平淡的感觉，有一种朦胧的诗意。这让我想到了风靡于20世纪80年代的朦胧诗。那个时代的朦胧诗追求感性的哲学意义，显而易见地特别强调表达个人的当下感，不是依赖传统诗歌那样过分强调社会属性的情感意义；也不同于西方的艺术夸大个人审美的情感意义。孙夕恺的作品与许多当代青年画家有相似之处——在表达中兼顾了传统易于表达作为社会属性的人的共有审美那一部分——自然、恬淡、朴素等美学特质。从这样的角度我倒是发现孙夕恺的画面贴近舒婷的诗意。当然我不是把他们等同起来——画如诗，诗如画。诗歌与绘画，是不同的文化语言，有着不同语境，简单等同会相互削弱其意义价值。在孙夕恺的绘画中我能感受到的是：孙夕恺的画面注重色彩本身的语言性，同时也强调出人物形象感性部分的潜在张力。

我认为这是当代绘画十分强调的一种表达方式，在19世纪梵高的绘画中这种情绪已经完美地表现出来，梵高将色彩负载于对生命最直接的表达中，这样的绘画意义在中国进入20世纪的后半叶得以出现，成为较为普遍的新形态，但相较于梵高这种追求，中国的画家是委婉的。如田黎明、李孝宣、刘庆和、张望……他们都在表述情感的最真处，谨慎落墨。

当然引导他们的并不都是梵高，而是卢沉先生的“水墨构成”，或者其他。有一点大可肯定就是这一批已近中年的画家奠定了继往开来的中国画的新境界。

他们之后的孙夕恺们，顺理成章的走向当代，形式上展开的新探索，已经不再犹豫。

这在孙夕恺的绘画上呈现得很突出。首先，他是水墨构成的受益者，孙夕恺的研究生导师是田黎明。孙夕恺有思想、有鉴别地吸收着抽象、简化、符号等构成语言的特点，结合他自己格物求真的艺术理念和见解，在艺术实践中追求自己的表现性水墨语言——水、墨、色的驾驭，轻松沉静，墨色晕染始终控制在低明度的色域里，重形式、重平面几何意识和装饰性，不求纵深和体积，强化气韵的流贯，从而达到自然恬

▲ 《叙事之殇》180x200cm

淡，和谐雅致的视觉审美的新效果。对他的这种评判我以为是相当恰当的，应该说他对当代性与传统性两个方面的解读，都有自己的把握。

孙夕恺在人物水墨中很注重刻画内心情感，它以所绘人物的眼神的变化——喜怒哀乐，来塑造人的情感、表现人的性情。生活中眼睛是心灵的窗口，绘画作品莫不如此。形、神的审美意义直接在人的眼中体现。孙夕恺在人物形神关系的艺术处理上，透过对人物形象的眼神把握——或真诚、或迷茫、或失落、或哀怨……努力在审美意象中体验笔墨的情趣和方向性。

都说画如其人，孙夕恺追求游走于当代水墨精神与中国传统绘画美学精神的契

合中。

其内心在“一种闲和宁静、自然平淡的哲学人生观的表达中”达到东西方文明共同审美的平衡——“汲取中西绘画语言优秀的美学品质并融合自己对时代审美精神的艺术感悟和审美观照，其作品透发出一种画质自然、意蕴恬淡的形而上的生命力。”这也就形成了人们对他评述中的行状——孙夕恺十几年来在高校从事教学工作，教与学相长，学养深厚。品藻其貌相，时尚飘逸，谦逊敦厚，骨子里却直透出传统文人的儒雅。

(作者为山东师范大学当代水墨艺术研究中心副主任、山东美协理论委员会副主任)