

伸出右手,五指蘸墨,在宣纸上点染润色……不一会儿,山石枝鸟出神入化跃然纸上,点点梅花不施粉黛朦胧唯美。那浑厚朴拙、雅韵飘馨的意境,通过不同手指、指甲和手掌的个性纹理呈现出来。

乍暖还寒时节,在沧县大褚村海码头村一处古朴精致的小院内,我市非物质文化遗产项目沧县孙氏指墨画艺术传承人孙瑞成,带着长子孙永吉和次子孙智杰,在案前挥指落墨……

在他们手指的点画和掌心的按压间,一幅画笔难以达到艺术效果的写意画作品,从指尖流出……

沧县孙氏指墨画艺术

指墨画是用手指代笔,在绢、纸上创作的画,是中国绘画的一种特殊表现形式。

2015年,沧县孙氏指墨画艺术被列入市级非物质文化遗产名录。

孙瑞成和长子孙永吉(左)、次子孙智杰(右)

① 以手代笔 高氏一脉

“指墨画又叫‘指头画’。它的源头最早可以追溯到唐代画家张璪‘惟用秃笔,或以手摸绢素’的说法,后来在不同的朝代得到接续发展。‘扬州八怪’罗聘的老师、清代早期画家、指画开山祖师高其佩,大胆创造‘舍笔而求之于手’的表现技法,让指墨绘画绽放了光芒。到如今,指墨画已有1300多年的历史了。”儒雅谦和的孙氏指墨画艺术第四代传承人孙瑞成侃侃而谈。

沧县海码头孙氏十世孙,孙氏指墨画第一代传承人孙照泰,自幼喜绘事、善交游,在京时结识高其佩的重孙高秉。高秉托兴丹青,寄情铁笔,游历甚广。二人投缘,结为兄弟。之后,孙照泰得到高秉著《指头画说》一书。

虽已是古稀之年,孙瑞成思路格外清晰。他说:“那时候,我的曾祖父孙照泰绘画已达很高水平,看了《指头画说》书后更觉得耳目一新、如虎添翼。经多年苦心研习,他创作出很多指法老道的指墨作品,比如枯树缠藤、干裂秋风等,为指墨画艺术的形式

成和发展奠定了基础。”

第二代传承人孙有端13岁时就为海码头观音堂等多处寺庙绘制壁画,多数以指代笔,有“孙神指”的美誉,曾创作了大量指墨作品。

第三代传承人孙宝友从“芥子园画传”“马骀画宝”入手,精指墨、书法、编织、纸艺。在指墨技法的研究上,孙有端总结出了勾、点、按、抹、推、转、提、捻、刮、染、挫、拍、撕、扫、甩、弹的“十六字指法”。

“十六字法”是对指法操作最精练的总结,熟练运用各种指法描绘不同的景物,充分运用手的各个部位不同的动作,随机应发,以一应变万变才是指墨画的最高境界。”孙智杰说。

到孙智杰的儿子孙嘉政一辈,指墨画艺术在沧县孙家已历六代,可以说达到随机应法的境界。300年间,孙家几代人对指墨画情有独钟,在创作中,他们手指和手掌并用,而且巧妙地发挥纸的纤维和色彩肌理的质感效果,使得画面的结构、章法、布局和气韵酣畅淋漓。

③ 父子三人 致力传承

创作中

孙瑞成吸收中外各个绘画门类的长处,进一步大胆改革创新,突破了原来指墨画个别部位不能细致刻画的缺陷,在着色方面也采取了大幅度的过渡,形成了笔墨淋漓、苍润相济、肆意挥洒、大气磅礴的艺术风格。

“1998年,我父亲曾在辽宁省博物馆举办指墨个展,在开幕式上,享誉海内外的博物馆学家、书画大家杨仁恺先生说,‘孙氏指墨画是自清高其佩之后的重要指墨艺术传承体系,瑞成画风极具高氏之风范’。十年后,父亲又在北京荣宝斋举办了指墨个展,时任中国楹联学会会长的孟繁锦先生也给予高度评价,并题词‘指墨超群,自成一派’,以此鼓励孙氏指墨画艺术。”孙智杰介绍。

孙永吉自幼酷爱书画艺术,指墨作品雄浑深沉,结构严谨,行书推崇二王、宋四家的圆劲浑融,草书更热衷于黄庭坚、于右任的疏朗从容,大气磅礴。

孙智杰自幼秉承家学,书法初学唐楷,继涉汉魏碑帖,后以宋四家笔风为宗。他的作品写意留白相结合,形象突出,墨彩浑然一体。近几年,孙智杰多在四川成都青城山阅水山房工作室,专心研习,在那里传播指墨画艺术。

孙智杰的指墨画作品在继承传统“十六字指法”的基础上,更注重中国画特有的艺术语汇与文化特征的把握,多运用草书的线条入画,重视“文”“人”“画”三者之间相辅相成的内在联系。他还借助西画的色彩、光线效果,使指墨画作品充满活力及时代气息。

多年来,孙瑞成和儿子孙智杰、孙永吉多次举办和参加国内外书画作品展,积极推动指墨画艺术的传承和发展。孙智杰也培养了孙嘉政、王晶、金振明等人。

以指代笔,这种特殊的作画工具从有意识的表达,到产生无意识的效果,如鬼斧神功、自然天成,给画面增添了奇特的趣味。

在父子三人联袂创作的指墨画《高山流水》中,率真飘逸的风格、深湛精准的笔墨,极尽自然的手法,令人赞叹不已。

“好的书画不光可看,还要像文学作品一样可读,要像文学作品一样有魂。”孙瑞成说,“指墨画艺术学习难度极大,学习周期较长,对绘画者的艺术修养和创作能力都是一种锻炼。我希望带领孩子和学生们把这项艺术传承好!”

沧县孙氏指墨画艺术:
五指挥墨传神韵

本报记者 牛健存 崔儒靖 魏志广 摄影报道

▲孙智杰指墨画作品

▼孙瑞成指墨画作品

② 独特指墨 门道考究

人物画的传神、山水画的意境、花鸟画的情趣,在孙氏指墨艺人的手指下,跃然呈现出来。然而,将指墨画练好,除了要具备绘画功底,不经历一番深究和苦练也是不行的。

“一幅作品从选纸、构思、立意,到挥墨、赋彩等各个环节,通过各种指法恰如其分的实际操作,按其预定的题材绘制或勾或点、或抹或按,无论是复杂还是简单,关键是作品完成后要看大效果,一切服从效果,从品味、格调等诸多方面,出好的作品是唯一标准。”孙瑞成说。

“指墨画的选纸十分关键,它的质地、色彩将直接关系到作品的效果。初学者宜先用熟宣纸或者纤维较长、有拉力的皮纸,最后再用生宣纸,要循序渐进地练习。”对于指墨画的学习,孙永吉介绍道,“在熟宣纸上画指墨画易掌握,但效果呆板。多数指墨画家选用半生半熟的宣纸,会产生

较好的墨韵效果,等指墨技法达到一定境界,用生宣纸作画效果最佳。”

“为了使画面线条更加丰富多变,我们采用五指并用的方法,各个手指的指甲都不能一样长,再修剪出能产生不同甲痕线条的指甲形状。这样,才能在画到细致的部位时得心应手。”孙智杰说。

“这幅大型作品《赤壁赋》,是父亲创作了3个多月完成的。为了使画面更加浓郁,他在颜色中调入微量自研松烟墨,还调入一定比例稀释过的东阿阿胶液体。这样,在生宣纸上会呈现出色彩斑斓的肌理,还会产生墨色交融的朦胧感。”孙智杰说。

点睛技法是指墨画的精妙之处。为了更细腻入微,他们首先用修剪后的中指指甲勾画出人物或动物的眼框眼皮,再用小指指尖蘸少量松烟墨,然后用拇指轻扫小指指尖,将墨色调至最佳火候后,迅速准确地点出眼神。

扫码看料更多

扫描二维码,了解沧县孙氏指墨画艺术背后的故事。

