

隐逸高古 超然脱俗

孙磊“查济”写生作品中的诗意图园

▲秋雨图 68x45cm

对未知领域充满强烈的好奇心和求知欲的孙磊，拥有诗人、艺术家、策展人和美术教育家等多重身份，成就卓著。在别人好奇于他是如何实现这些身份完美“转换”的时候，孙磊却以“不纠结”的心态，将这些身份自然地融入到日常生活中，而且运用得如鱼得水，游刃有余。做为画家的孙磊，在坚持中国绘画纯粹性的同时，也将他对诗歌的挚爱、对中国传统文化的理解、对生命的经验融注到画面中，构建了一处超然物外的诗意图园。他的“查济”写生系列作品则是这一艺术特色的代表。

去年秋天，孙磊带领他的学生到安徽查济古村进行了为期近十天的写生。查济古村落位于安徽省宣城市泾县境内，四面环山，古老的徽派建筑鳞次栉比。黝黑的屋瓦，浅灰的马头墙，脚下磨得溜光锃亮的清一色的石板路，沁着茶香让人心旷神怡的凉亭茶馆，都给孙磊留下了深刻印象。

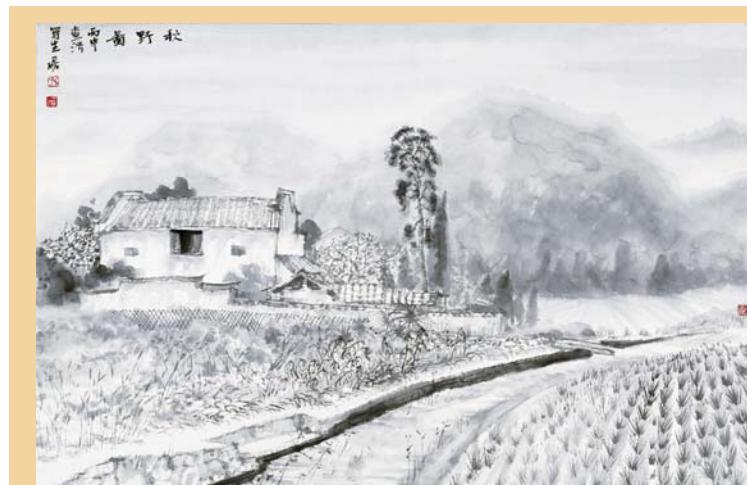
孙磊作为一位现代诗人画家，也喜欢古典诗歌，并对其进行过深入研究。所以，孙磊在处理传统绘画题材的时候，骨子里的诗情画意也会不自觉的流露，加上他娴熟的绘画技法和灵活的笔墨运用，对中国画诗意图境的处理也是得心应手，水到渠成。在他的这批“查济”写生系列作品中，孙磊秉承传统水墨技法，并以中国传统水墨意象入画：无论是阡陌深巷、小桥流水，还是亭台村舍、嵒山野树，孙磊用笔线条简洁有力，墨色淡雅有致，一股氤氲之气徐徐弥漫，禅意盎然，散发着浓郁的东方气质和独特的风格魅力。

纵观孙磊的这批“查济”写生作品，观者会发现一个有趣的现象，那就是“人”的

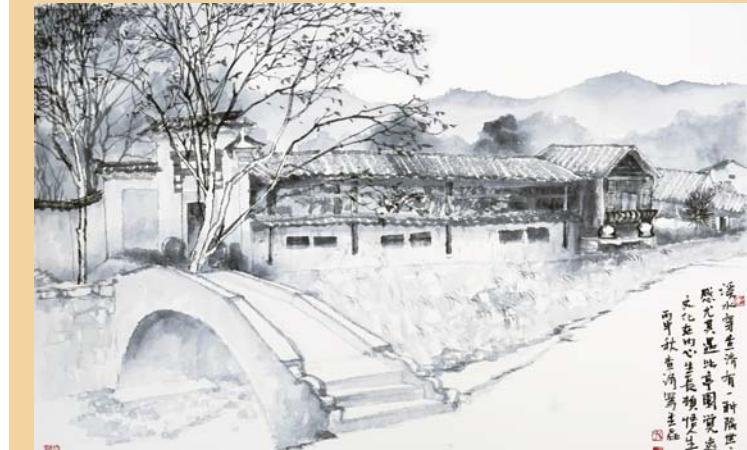
“缺席”。毕业于山东艺术学院工笔人物专业的孙磊，曾有一段时间从事工笔人物画的教学和艺术创作，然而在后来的创作中，“人”却渐渐淡出他的艺术理想的构建。在中国传统文化中有两种“处世”态度：一种是“入世”，以儒家文化为代表，鼓励人们在社会中发挥自己的价值，表现在绘画中则强调“笔墨趣味”；另一种态度则是“出世”，以老庄哲学为代表，倡导人们不为世俗名利所左右，逃离尘世，归隐山泽，也就是古人所崇尚的“逸文化”，表现在绘画中则强调人与自然的“天人合一”。在孙磊看来，“逸”文化远远高于“入世”文化，是更“高贵”的文化，而无“人”存在的自然之境格调更高，更纯粹，更超逸脱俗。

孙磊无疑更崇尚“逸”文化。对画家来说，“写生”为其重新构建了一套与自然建立关系的方法；对孙磊来说，“写生”则是“屏蔽”繁杂事务，短暂离开俗世，到大自然中感悟生命，享受与自然生态和谐相处、回归自我进而忘我的时光。孙磊在其《查济写生图》中有一题记载：“溪水穿查济，有一种隔世之感。尤其遇此亭园，‘逸’文化在内心生长，顿悟人生。”孙磊用无“我”之景，无“人”之境，构建了一片典雅、抒情而又充满诗意的山水田园，甚至还带点高古的隐逸风骨。

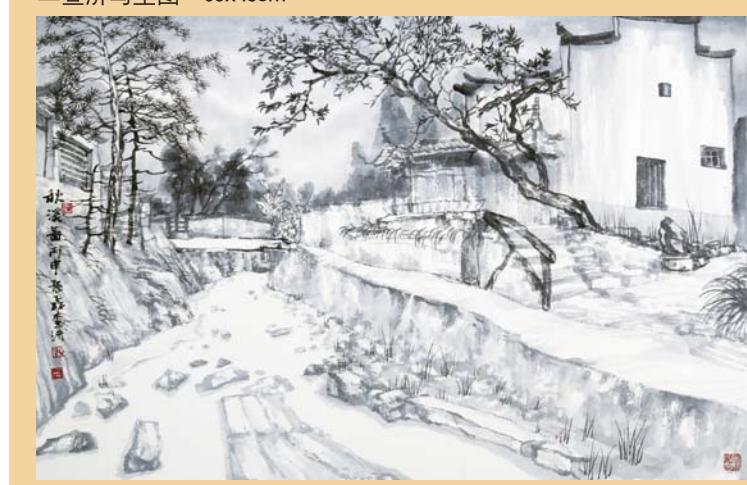
这是一种更加逼近他内在感觉的真实。这种真实并非完全来自他对绘画技术语言的锤炼，而更多的是源于对生命的体悟，源于骨子里流淌的那种对自然万象的诗意图化表达。超然物外的诗意图园，既画出了孙磊的一种心灵寄托，又何尝不是奔忙于都市的现代人心神向往的理想归宿。（亓俊华）

▲秋野图 68x45cm

▲查济写生图 68x45cm

▲秋溪图 68x45cm

孙磊艺术简介

孙磊，诗人，艺术家，策展人。1971年生于济南，任教于中央美术学院实验艺术系、山东艺术学院美术学院实验艺术系，副教授、硕士生导师。中国美术家协会实验艺术委员会委员。中国美术家协会会员、山东美协实验艺术委员会副主任、山东美协综合材料绘画艺委会秘书长、山东美协人物画艺委会副秘书长、山东美协策展艺委会副主任、山东青年美术家协会副主席。

