

孙晓材：宣纸上的时代春风

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕

提起孙晓材，艺术界总会用“革新者”来定义他。他出身学院派，深耕艺术数十载，先后师从闻立鹏、卢沉、吴冠中三位艺术大家，兼具油画功底与国画修为；他不困于传统窠臼，不盲从西方潮流，以宣纸为载体，将西方写实技法与东方人文意境完美融合，开创当代新写实主义综合学派，独创宣纸油画风格，填补了宣纸上呈现油画质感与层次的艺术空白。

孙晓材的画作，既有东方水墨的气韵，又有西方油画的立体美感；既有对传统人文的深情眷恋，又有对当代艺术的勇敢探索。从青岛故土的美学滋养，到中央美术学院的系统研习；从突破传统绘画的桎梏，到打造独树一帜的绘画语言。他打破艺术壁垒，创新绘画语言，让宣纸这一传统载体，绽放出前所未有的艺术光彩。

青岛是审美意识的“天然老师”

孙晓材深耕艺术领域多年，年少时便对水墨意境有着天然好感。他坦言，与生俱来的审美底色，正是来源于家乡青岛的风光和风物。

“青岛的大美意境，仿佛一个天然的美术老师。年少时，看到山川草木、云海波涛，总会忍不住想要用画笔记录下来。当时，我没有专业画具，就用树枝在地上勾勒，用笔墨在纸上描摹，山水的灵动、大海的壮阔、乡村的烟火，一点点填满了我的少年时光，也让我对水墨意境、自然之美有了最纯粹的向往。”孙晓材出生地——青岛母亲河大沽河西岸的胶莱平原，清晨有薄雾绕山峦，傍晚有山风拂田野。这样的自然景致，是刻在骨子里的审美启蒙。

青岛这座城市，对孙晓材的艺术滋养是深入骨髓的。“很多人觉得青岛只有一百多年的历史，是一座年轻的滨海之城。但在我心里，它既有碧海蓝天、红瓦绿树的浪漫，又有千年文脉积淀的敦厚，既有山海相拥的灵秀，又有齐鲁大地的厚重。这里的山，是崂山那般的水墨仙山，云雾缭绕间自带国画意境；这里的海，波澜壮阔、气象万千，藏着最开阔的艺术格局；这里的一草一木、一砖一瓦，都透着温暖又大气的气质。这种天然的景致与人文氛围，潜移默化地塑造了我的审美观点，让我始终偏爱自然本真的艺术表达，也让我在后续的创作中，始终怀揣着对故土、对自然的敬畏与热爱。”可以说，正是大沽河的水土、青岛的山海风物，让孙晓材坚定了走上艺术道路的决心，也为他日后的绘画创作，埋下了最珍贵的灵感种子。

在孙晓材看来，崂山恰恰与他追求的中西融合意境高度契合。崂山是道教名山，既有北方山水的雄浑壮阔，又有江南山水的温婉灵秀，每一处景致都像是一幅流动的水墨画，藏着东方传统美学的极致意境。同时，崂山的山势起伏、光影变幻、层次纵深，又完全符合西方绘画对造型、体积、明暗的追求。远观崂山，是写意的东方意境，云雾缥缈、气韵生动；近看崂山，是写实的自然面貌，山石棱角、草木细节清晰可辨。这一“写意与写实并存、意境与技法共生”的特质，正是孙晓材始终追求的艺术境界。

每次回到青岛，登临崂山，孙晓材都能感受到心灵与山水的共鸣。崂山这种人文与自然的融合，让他更加坚定了中西艺术结合的创作方向，也让他明白，真正的艺术创新，从来不是脱离本源的标新立异，而是扎根本土文化，吸纳外来精髓，让两者相互滋养、相得益彰。崂山的气质，既是东方的，也是世界的，这与他的艺术追求不谋而合。

崂山的山海气韵、海滨的礁石浪花、老城的红瓦绿树、乡村的田园烟火。青岛这座城市既有东方山水的诗意，又有滨海城市的独特气质，完美适配任何创作风格。西方写实技法，可以精准刻画青岛的美学意境；东方写意情致，可以传递青岛的浪漫与包容。“这些故土题材，我一直都在用心创作，希望用我的画笔，呈现青岛不一样的美，让更多人看到这座城市不仅有近代时尚风华，更有千年人文底蕴。”孙晓材表示，青岛是一座大美的滨海山城，本身就是顶级的艺术素材，是取之不尽的创作宝库。比如，吴冠中先生就为这座城市描摹了经典的青岛红楼和崂山的山林等，成为青岛宝贵的城市名片与文旅资源。

宣纸飘逸出中西合璧的美学

毕业于中央美术学院的孙晓材，先后受教于闻立鹏、卢沉、吴冠中三位大家，中西师承奠定了他的创作根基。“三位先生都是中西艺术融合道路上的先行者，他们的教诲，不仅让我掌握了扎实的绘画技法，更让我树立了兼容并蓄的艺术理念。闻立鹏先生的油画，兼具西方写实功底与东方精神内核；卢沉先生的国画，笔墨精湛又不拘一格；吴冠中先生则彻底打通了中西绘画的壁垒，让东方意境与西方形式完美共生。跟随三位先生学习，我既打下了坚实的油画基础，精通人体解剖、明暗层次、立体塑造等西方绘画精髓，又深入研习了国画笔墨、气韵、意境等传统内核，明白了中西绘画并非对立，而是可以相互借鉴、彼此成就。”这段师承经历，让孙晓材始终坚信，艺术的发展从来不是闭门造车，唯有兼容中西、博采众长，才能走出全新的道路。

“从油画跨界国画，对我而言不是放弃，而是融合；不是割裂，而是破界。西方绘画重写实、重造型、重明暗质感、重立体层次，擅长用精准的技法还原物象本真；东方绘画重意境、重笔墨、重气韵神韵、重精神表达，擅长用简约的线条勾勒内心境界。两者看似截然不同，实则殊途同归，都是对自然、对人文、对生命的艺术诠释。而自然美学，就是打通两者的核心钥匙。”孙晓材认为，世间万物的自然形态，既有可供写实刻画的形体纹理，也有可供写意抒发的意境神韵。

人物小传

中国当代画家，艺术家，毕业于中央美术学院油画专业，油画受教于闻立鹏老师；中国画师从卢沉、吴冠中老师。

中国民主建国会清华大学委员会委员，民建中央画院院士，国家一级美术师，北京市文学艺术界联合会理事。北京市海淀区美术家协会副主席。中央美术学院中国画学院访问学者，旅法艺术访问教授，北京林业大学特聘教授，清华大学客座教授。中国画创新研究院副院长。长期以来致力于中国绘画的探索与创新，将西方的艺术理念与中国传统绘画及人文思想进行综合借鉴研究，开创了国画当代新写实主义综合学派，形成独特的中国宣纸油画视觉表现风格。

■孙晓材

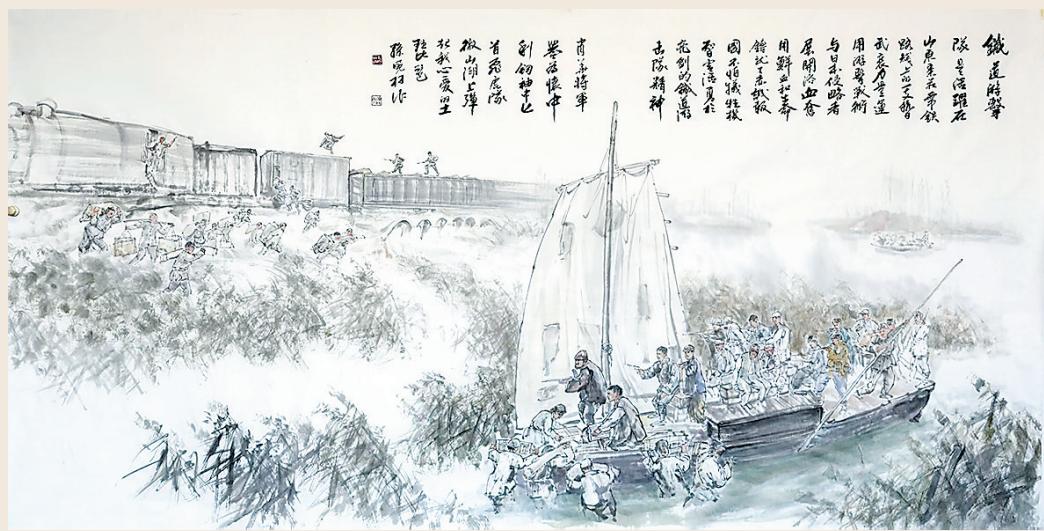
核心观点

■正是大沽河的水土、青岛的山海风物，让我坚定了走上艺术道路的决心，也为我日后的绘画创作，埋下了最珍贵的灵感种子。

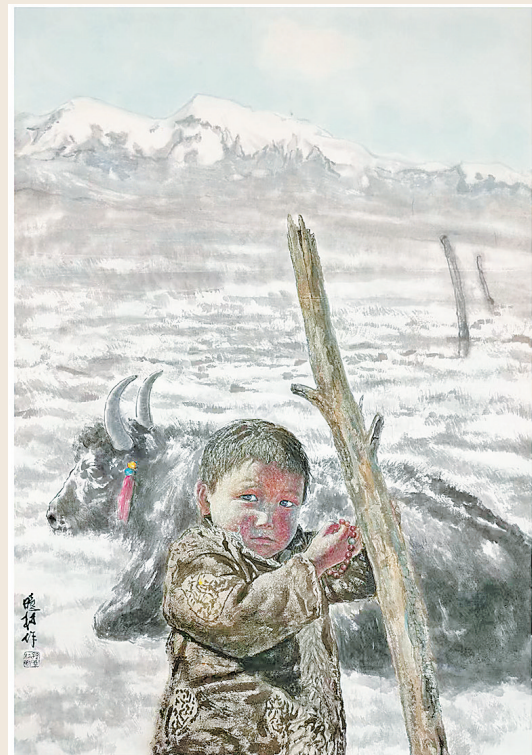
■崂山是道教名山，既有北方山水的雄浑壮阔，又有江南山水的温婉灵秀，每一处景致都像是一幅流动的水墨画，藏着东方传统美学的极致意境。

■绘画或许不是惊天动地的伟业，但却是触及灵魂、传递温度的有意义的手艺。

■画家要做艺术的叛逆者，敢于打破常规；更要做自我精神的释放者，用心灵创作。

■庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年系列作品之一《铁道游击队 微山湖》

▲《雪塬牧情》

▲《小贡嘎的牧场》

孙晓材以一片叶子的美学表达举例：西方绘画会精准描绘它的脉络、光影、质感，还原它的真实形态；东方绘画会提炼它的形态、神韵，赋予它文人风骨。他所追求的丹青破界，就是以自然美学为核心，将西方的“技”与东方的“韵”融为一体，用西方写实技法精准塑造物象形体，用东方笔墨意境传递精神内核，让画作既具备真实可触的质感，又拥有悠远绵长的韵味。

“在我的创作中，不会刻意区分油画与国画的界限，而是将两者的优势融会贯通。画人物，既运用西方人体解剖学，精准把握人物形体比例、面部轮廓、情绪神态，让人物形象鲜活立体；又融入东方人文思想，传递人物的精神世界、地域气质、生命力量，让画作有温度、有灵魂。画山水，既借鉴西方光影透视技法，呈现山水的层次纵深、山石质感；又坚守东方写意精神，营造空灵悠远、天人合一的意境。”孙晓材表示，这种创作理念完全契合自然美学的本质。因为自然万物本身就是形与神的统一，外在有形态，内在有精神，艺术创作就是要还原这种统一。打破中西绘画的壁垒，不是用西画取代国画，也不是固守传统拒绝创新，而是让两种艺术语言相互补充，让技法为意境服务，让形态为精神赋能，让每一幅作品，都能做到形神兼备、中西合璧。在他看来，这才是丹青艺术的破界之道，也是传统艺术走向新生的必由之路。

“守根”与创新中践行新大众文艺美学精神

“新大众文艺扎根人民生活、坚守文化根脉、崇尚守正创新，倡导文艺贴近时代、走向大众、融通中外，是新时代文艺发展的重要方向。我的绘画理念，与新大众文艺的核心要义不谋而合。”孙晓材深有感触地说，他一直认为绘画需要在传承与创新的平衡中深耕，以中国文化为根，以中西融合为径，以人民情怀为魂，才能走出一条兼具民族底蕴与时代气息的艺术道路，诠释新大众文艺的精神内涵。

坚守文化之根，是孙晓材绘画理念的核心，也与新大众文艺传承中华优秀传统文化的内核高度一致。他始终秉持“不要害怕失去传统，只要内心坚守中国文化之根，所有创新都不会脱离本源”的信念，提出“身着洋装，心依然是中国心；技法融西，画依然是中国韵”。这一理念，摒弃了对传统形式的刻板固守，也拒绝了对西方艺术的盲目照搬，抓住了新大众文艺“以传统文化为滋养”的精髓。新大众文艺强调传承民族文化基因，让传统文化在当代焕发新生。孙晓材深知，传统是艺术创新的根基，脱离文化本源的创新只是无源之水。他将中国人文精神、生命情怀刻入艺术骨髓，无论技法如何革新，表现形式如何多变，作品的灵魂始终扎根中国文化沃土，守住了民族艺术的精神底色，也让艺术创作拥有了深厚的文化底气。

与时俱进、兼容并蓄，是孙晓材艺术创新的追求。他高度认同“发现东方”“文化输出”的理念，认为艺术发展如同饮食追求多元口味，审美也需不断丰富。孙晓材主张打破艺术壁垒，让东方艺术走向世界，让西方艺术融入东方，实现美美与共。他倡导的中西融合并非简单的技法拼接，而是深度的精神交融，既让中国艺术跟上时代潮流，又以开放姿态推动文化交流，让民族艺术在世界舞台上展现独特魅力，践行了新大众文艺面向时代、面向世界的追求。

扎根人民与生活，传递人文关怀，是孙晓材作品的核心底色。他的《吾民大象》系列聚焦中国传统民俗形象，刻画不同时代国人风貌，既饱含对传统人文的眷恋，又深藏对人性与生命的思考；雪域系列将高原孩童的纯真灵性与自然相融，构建出人与自然和谐共生的精神世界。这些作品贴近生活、贴近大众，刻画平凡生命，传递人文温度，毫无脱离大众的空洞与晦涩。他强调人物画家要有人文关怀，用画笔记录时代、刻画生命，让作品有温度、有深度、有力量，这正是新大众文艺“为人民创作、为时代立传”的核心追求，让艺术真正走进大众心底，引发情感共鸣。

敢于突破自我，坚守艺术本心，是孙晓材的创作态度。他提出画家要做艺术的叛逆者，敢于打破常规；更要做自我精神的释放者，用心灵创作。他认为基本功可传授，但灵感与精神内涵独一无二，画者需拥有专属艺术符号与风格，不盲从、不跟风。这种勇于突破、坚守自我的创作理念，与新大众文艺激发创新活力、鼓励个性表达的要求高度契合。孙晓材创立的“综合画派”，突破传统水墨局限，融合油画、雕塑、版画等多种艺术手法，将西方艺术理念与中国传统人文思想深度融合，既打破了传统艺术的桎梏，又坚守了艺术创作的初心，以独特风格丰富当代艺术表达。

孙晓材的绘画理念，始终围绕文化根脉、时代创新、人民情怀与艺术本心展开。他以丹青为媒介，在传承中创新，在融合中坚守，用作品传递中国文化底蕴、时代精神与人文情怀，既让传统艺术焕发新生，又让民族艺术走向世界，为当代中国艺术的传承与创新提供了宝贵启示。