

笔意凝彩 致贞清远

◎ 俞致贞百年诞辰工笔花鸟画作品集

卢新华 主编

百花争妍

三八国际劳动妇女节五十周年
纪念 一九八零年 俞致贞画

笔意凝彩 致贞清远

◎ 俞致贞百年诞辰工笔花鸟画作品集

卢新华 主编

图书在版编目(CIP)数据

笔意凝彩 致贞清远: 俞致贞百年诞辰工笔花鸟画作品集 /
卢新华主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.11
ISBN 978-7-5494-1476-5

I. ①笔… II. ①卢… III. ①工笔花鸟画—作品集—中国—
现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第260897号

笔意凝彩 致贞清远

俞致贞百年诞辰工笔花鸟画作品集

BIYI NINGCAI ZHIZHEN QINGYUAN

YU ZHIZHEN BAINIAN DANCHEN GONGBI HUANIAOHUA ZUOPINJI

主 编 / 卢新华

出 版 人 / 蓝小星

终 审 / 姚震西

责任编辑 / 杨 勇 廖 行

责任校对 / 朱彦霖 梁冬梅

审 读 / 陈小英

装帧设计 / 王红卫 张毅珑 朴香善

作品拍摄 / 赵 明 冯世光

出版发行 / 广西美术出版社

地 址 / 广西南宁市望园路9号(530023)

网 址 / www.gxfinearts.com

制 版 / 北京图文天地制版印刷有限公司

印 刷 / 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本 / 787 mm × 1092 mm 1/8

印 张 / 28

出版日期 / 2015年11月第1版第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5494-1476-5/J · 2431

定 价 / 490.00元

目 录 | CONTENTS

前言 ◎ 冯 远 | 008

笔意凝彩 致贞清远 | 010
◎ 向一代工笔花鸟画大家俞致贞先生致以敬意 ◎ 卢新华

作品目录 | 018

作品 | 022

常用章 | 208

俞致贞年表 | 210

编后记 | 222

作品目录 | WORKS CONTENTS

壹

1937—1947

得志图	025
御鹦鹉图	026
临北宋艾宣《茄菜图》	027
临清代《余稚花鸟册页》之萱花双蝶	028
临清代余省《牡丹柏寿图》	029
拟宋缂丝法作《水仙双蝶》	030
拟宋缂丝法作《山茶》	031
草虫	032
临元代《双鸭》（局部）	033
临清代汪承霈《百蝶图》之一	034
临清代汪承霈《百蝶图》之四	035
临清代汪承霈《百蝶图》之五	036
临清代汪承霈《百蝶图》之十	037
临宋代赵佶《写生珍禽图》之乐意相关	038
临宋代赵佶《写生珍禽图》之苍葡萄栖禽	039
临宋代赵佶《写生珍禽图》之舜花笑日	040
临宋代赵佶《写生珍禽图》之疏枝唤雨	041
临宋代赵佶《写生珍禽图》之古翠娇红	042
临宋代赵佶《写生珍禽图》之白头高节	043

贰

1950—1959

芙蓉花开引蝶来	047
菊花	048
芙蓉蛱蝶	049
打破碗花花	050
蜀葵	051
锦葵	052
牡丹	055
杜鹃桐花凤	057
荷花鹭鸶	059
苹果	060
一品红	061
沙果山鹊	063
芙蓉凤蝶	065
紫糜图	066
菜园秋熟	067

叁 | 1959—1960

茶花	071
仙客来	072
百合花	073
月季花	074
夹竹桃	075
木芙蓉	076
玉蝉花	077
栀子花	078
西府海棠	079
郁金香	080
杜鹃花	081
黄瓜花	082
马缨花	083
打破碗花花	084
蒲包花	085
扫帚梅	086
罌粟花	087
十姐妹	088
荷花	089
三色堇	090
山丹丹	091
大山朴	092
凤凰花	093

肆 | 1960—1965

百花争妍	097
兰花	100
丹柿	101
耄耋长春	103
鸳鸯芦苇	105
睡莲	106
白莲	107
西府海棠	108
戴胜山茶	109
紫月季	110
扶桑	111
秋葵	112
百花争妍(茶花)	113
菊花	114
粉牡丹	115
农村小景	116
挺秀拒霜寒	117
茄子 苹果 苜蓿	118
新花尚怯晓波寒	119
茄子	120
丝瓜	121
棉花伏桃	122
瓜果飘香	123
映日荷花别样红(局部)	124

伍

1972—1979

霜叶红于二月花	131
齐放	132
玉羽凌霞	134
竞辉	136
依红理绣	138
丰收	140
桃满枝棉如云	142
欣欣向荣	143
菊花	144
青城红叶	145
花团锦簇	146
嘉禾	147
玉兰绶带	148
向阳花	149
香永在	151
花红叶茂	153
牵牛花	154
锦带花桐花凤	155
春辉	156

陆

1980—1989

谷中香	163
国色天香	165
泽芝红艳	167
毫臺图	168
留春图	169
荷花鸳鸯	171
荷塘清趣	172
国色天香久虚心到白头	175
春光明媚	176
墨撒金	177
清蔬	178
大紫荆蛱蝶	179
花长好春长在	180
荷花燕子	181
草虫册页	182

笔意凝彩 致贞清远

◎ 俞致贞百年诞辰工笔花鸟画作品集

卢新华 主编

笔意凝彩 致贞清远

◎俞致贞百年诞辰纪念活动组织机构

一、组织委员会

主 席：冯 远 谢维和 邓 卫 徐耀新 常沙娜 章剑华
执行主席：鲁晓波
副 主 席：马 赛 刘人岛 苏 丹 吴 晞 张 敢 郭怡琮 董玉龙 韩显红
曾成钢
秘 书 长：邹 欣
副秘书长：任 茜 郑 艺
委 员：（按姓氏笔画排序）
马 赛 王明旨 王明科 王红卫 王俊杰 方晓风 卢新华 白 明
任 茜 刘一久 刘人岛 苏 丹 李 晋 李 慧 李功强 李魁正
杨冬江 吴 晞 吴 琮 吴敏荣 邹 欣 张 敢 金 纳 金鸿钧
郑 艺 袁 武 高沛明 高宗水 郭怡琮 吴洪亮 董玉龙 韩显红
曾成钢 谢宇波 戴增海

组委会办公室

主 任：任 茜
副 主 任：高沛明
成 员：（按姓氏笔画排序）
王明科 王俊杰 方 芳 冯世光 任 茜 李魁正 吴敏荣 何 超
张京生 张燕霜 金 纳 赵 明 姚 雯 高沛明 郭秋慧 戴 岱

二、学术委员会

主 席：刘大为 王明明
副 主 席：张 敢 高 云 郭怡琮 董玉龙
委 员：（按姓氏笔画排序）
丁 杰 王明旨 王鲁湘 卢新华 朱虹子 刘 临 刘巨德 刘骁纯
杜大恺 李魁正 吴洪亮 张 敢 张晓凌 欧京海 金 纳 金鸿钧
郎绍君 袁 武 袁运甫 徐 虹 奚静之 高 云 高沛明 郭怡琮
常沙娜 董玉龙

三、总 策 划 人 卢新华

四、学术主持人 张 敢

五、展陈总设计人 马 赛

主 办 单 位 清华大学 中国美术家协会 江苏省文化厅 江苏省文联

承 办 单 位 清华大学美术学院 北京画院

北京清尚建筑装饰工程有限公司 艺源岛文化艺术有限公司

协 办 单 位 北京图文天地文化艺术有限公司

《艺术》杂志 《中国艺苑》杂志 《中华书画家》杂志

笔意凝彩 致贞清远

◎俞致贞百年诞辰工笔花鸟画作品集
编辑委员会

编委会主任：鲁晓波 董玉龙

编委会副主任：金鸿钧 袁 武 郭怡琮

编委会委员：（按姓氏笔画排序）

王明科 王俊杰 王红卫 卢新华 乐祥海 朱海仑 任 茜 刘一久
刘人岛 李魁正 吴 晞 吴洪亮 吴敏荣 张京生 张燕霜 陈 倩
金 纳 金鸿钧 袁 武 高沛明 高宗水 郭怡琮 郭秋慧 董玉龙
戴 岱 戴增海

主 编：卢新华

副 主 编：李魁正 高沛明

执行编辑：吴敏荣 金 纳

编务统筹：任 茜

编 务：张京生

装帧设计：王红卫 张毅琰 朴香善

摄 影：赵 明 冯世光

责任编辑：姚震西

目 录 | CONTENTS

前言 | 008

笔意凝彩 致贞清远 | 010
◎ 向一代工笔花鸟画大家俞致贞先生致以敬意 ◎ 卢新华

作品目录 | 018

作品 | 022

常用章 | 208

俞致贞年表 | 210

编后记 | 222

前言 | FOREWORD

◎ 冯远

中国绘画艺术进入宋元时代，各画科都取得了前所未有的杰出成就。无论人物、山水、花鸟画，在绘画技法和品格方面，笔意、笔法、笔体三者高度融合，呈现了尽精微、观鸿蒙、泣鬼神的高华之境，让后人敬仰不已。但是随着元末以降至明清两代崇尚水墨意趣日盛，代表着宋元绘画精神的工笔重彩画呈现出日渐衰微之象。特别是 19 世纪下半叶到 20 世纪初中国文化艺术的变革时代，工笔重彩画更到了继绝图存的关键时期。

一代艺术大家张大千与于非闇先生以其远见卓识，既看到了工笔重彩画的存亡颓境，也意识到一个有抱负、有高远境界追求的画家，对复兴民族绘画精神，承前启后，所应该担当的文化使命。于非闇先生毅然放弃已有名位的小写意花鸟画，带着入室弟子俞致贞先生，转攻两宋院体工笔重彩画，并与一批志同道合的画家在 20 世纪上半叶推动工笔重彩画的复兴。在他的引领下，一批画家成为 20 世纪下半叶中国工笔花鸟画领域复兴的主流，有的已经成为影响一个时代和几代人的艺术大家。

俞致贞先生就是这个时代涌现出来的一代工笔花鸟画艺术大家。当于非闇先生于 20 世纪 50 年代末逝世，俞致贞先生接续先师复兴宋元绘画精神的旗帜，以承传宋元绘画精神和精湛技艺为己任，开一代艺术新风的杰出成就，推动新中国工笔花鸟画的创新与繁荣，创建和完善了工笔花鸟画教学体系，悉心培养后学，使中国工笔花鸟画后继人才辈出。

在中国当代日趋繁荣的工笔花鸟画领域中，无论哪种风格和流派，我们都能看到俞致贞先生作品风格血缘基因的关联性，感受到俞致贞先生的人品和艺术在新中国的工笔花鸟画领域中所具有的重要影响，以及为复兴中国工笔重彩画所做出的杰出贡献。

这部《笔意凝彩 致贞清远——俞致贞百年诞辰工笔花鸟画作品集》的出版，让人们既看到俞致贞先生心无旁骛，为复兴中国工笔花鸟画所走过的艺术探索历程，也让人们看到了 20 世纪中国工笔花鸟画在继承与创新上取得成就的典型个案。这些作品不仅呈现了一个时代的气息和先生探索创新的成果，

同时又是引领一个时代中国工笔花鸟画走向的典范。这些作品有的是当时俞先生受命为国家重要活动场所创作的巨制和小品，也有的是为传递国际友谊、文化交流，作为国家领导人的重要礼品赠送给了外国领导人。还有的作品，作为经典被国家文化专业机构收藏。特别是1959年至1961年，她与恩师于非闇及同门学友田世光先生应荣宝斋之邀，一起创作出版的《百花齐放》作品集成为一个新时期脍炙人口的经典名作，甚至被赋予具有划时代的开中国花鸟画新天地意义的杰作，并被誉为新中国院体绘画风格的标志性作品。60年代荣宝斋又在《百花齐放》作品集的基础上出版白描花卉勾勒技法一书，俞致贞先生撰写用笔技法总说，并作58幅示范作品。这两部专集相互辉映，成为中国工笔花鸟画学习和研究难以逾越的经典，她的不少重要作品在当时的各种出版物中广泛传播，以至广大美术爱好者都熟悉她的作品。如80年代她应邮电部之邀，创作的《朱莲》、《白莲》、《红莲》、《粉莲》四联特种邮票在国内发行后，她独特的审美意境和出神入化的精湛技艺，令人们赞誉不绝，并在美国再发新邮票。合作的《工笔荷花》以小型张刊发后，在日本参加国际邮展时获一等奖。由此可知俞致贞先生作品在当时的影响是很大的，声誉远播国内外。

俞致贞先生作为20世纪中国工笔花鸟画的一代大家，一生都在用画笔为人民服务。她不仅以作品开一代新风，引领一个时代的工笔花鸟画发展潮流，而且她还以高远的情怀，孜孜不倦、鞠躬尽瘁地培育出几代工笔花鸟画人才。这些人才如今已成为中国工笔花鸟画创新和美术教育事业发展的中坚，其中不少人已成为著名画家和教育家。俞致贞先生为中国工笔花鸟画的创新发展做出的杰出贡献，将是20世纪中国美术史不可或缺的一页。

在俞致贞先生百年诞辰之际，我们隆重出版这部专集，不仅为缅怀先生的艺术人生和高尚人品，更重要的是，学习她弘扬民族文化艺术精神，继往开来为复兴中国工笔重彩画的奉献与创新精神。

在此，我们向德艺双馨的老一代工笔花鸟画大家俞致贞先生致以诚挚的敬意！

笔意凝彩 致贞清远

◎向一代工笔花鸟画大家俞致贞先生致以敬意

◎ 卢新华

20 世纪的中国处于一个文化思想变革和中国画革新发展时代。在这一历史发展进程中，中国涌现了一批杰出的艺术家。清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）著名教授、一代工笔花鸟画大家俞致贞先生就是这个时代产生的重要代表。

适逢俞致贞先生百年诞辰，翻阅先生教学时留下的一页页泛黄的笔记，搜寻先生馈赠而散落民间和官方机构的作品，巡礼先生百年艺术人生，我们看到：中国花鸟画的复兴和繁荣与先生的艺术人生密切相关。她承宋元绘画的精神和精湛技艺、开一代新风的作品，在中国现代美术史上留下了重要一页；她鞠躬尽瘁，为中国现代工笔花鸟画教育事业默默奉献着；她心无旁骛，为中国工笔花鸟画创新与发展做出的卓越贡献，让人敬意油然而生。

1915 年 11 月 18 日，俞致贞先生诞生在北京一个清宫御医家庭。儒门家学的易、医、艺相通，观物会理，造化事物，精工技艺，崇尚“志于道，游于艺”的文化渊源，赋予了俞致贞先生聪慧的天资，孕育了她平和高雅的性情，淡定专注、志在清远的大家闺秀气质，同时也奠定了她深厚的中国传统人文修养，她绘画的天赋，注定了她必走丹青人生之路。

俞致贞先生出儒门家学，考入新学北京师大女附中，幸遇老师启蒙，学习国画。但中学毕业，家道中落，她不得不中断求学之愿，专注学习写意花鸟画。一般按传统来说，18 岁前的名门闺秀大都沉浸在女红心境中。俞致贞先生却不落俗套，而在豆蔻年华饱读诗书名画，打下绘画功底，为终身相许丹青而做成了随身“红妆”。

1934 年是俞致贞先生人生的重要转折，一代名家于非闇先生寻得良才，俞致贞先生终遇恩师。她拜门入室，向一代艺术大家于非闇先生学习小写意花鸟画兼习篆刻书法。

师门往来名师大家众多，他们纵观中国画史，洞察中国绘画发展得失，敏锐地选择各自的突破方向，填补绘画史中的空白。他们看到，宋元时代中国绘画达到艺术高峰后，明清开始崇尚水墨意趣风尚日盛，中国工笔重彩画逐渐衰微，后继无人。于非闇先生听取了艺道好友张大千的建议，为继绝图存，毅然放弃他已有名分的小写意花鸟画，引领俞致贞先生终身走上了攻研两宋院体工笔重彩画的探索与创新之路，承担起复兴中国工笔重彩画的使命。从此，师徒两人义无反顾地献身中国工笔重彩画复兴事业。这一抉择，不仅促使中国工笔重彩画的命运发生了新的转机，而且也推动了 20 世纪中国工笔花鸟画的兴盛和繁荣。

当时的北京文物荟萃，古代字画珍品集中，文化名人和艺术名家云集。为复兴宋元绘画精神，“北平古物陈列所”拟培养一批中国画的优秀人才，特开国画研究室（也称国画研究馆），设山水、花卉、人物三科，招收艺术院校毕业和有一定国画基础的青年研究、临摹古画。俞致贞先生有幸考入首期班，