

苏

主
编

龙
瑞

华

河
北
美
术

出
版
社

篇

画
册
从
书
画
册
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婢娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 苏华 / 龙瑞主编; 苏华绘. — 石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②苏… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第137841号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

苏 华 简历

广东新会人。1966年毕业于广州美术学院。现任广东省美术家协会副主席，广州市美术家协会副主席，苏家美术馆名誉馆长，一级美术师。国务院给予特殊贡献专家津贴。

馥郁芬芳的世界

——苏华花鸟画浅析

□ 梁培先

作为一位卓有成就的书法家、画家，苏华的花鸟画弥渗着传统文化的良好素养，同时又以其墨彩浓重、暗香浮动之个人风貌彰显着这位女画家对于花鸟画的独特理解。阐释着属于她自己的馥郁清芬和典雅高贵。

苏华的花鸟画得力于她的书法。她的书法潇洒奔放无一丝女性的纤弱和柔媚，用笔泼辣放逸，线条凝重醇厚。特别是她的行草书能够将画家敏锐的直觉、不羁的性情和纵横的才气痛快淋漓地表现出来，不消说在中国画界，即使在中国书法界，能够做到这一点的女书家也是很少的。这一优势被她用到了绘画中，因而，在苏华的作品中，我们能够发现一批以书法用笔

苏华夫妇与老师黎雄才、关山月在一起

关山月

苏华在画室

《南海渔民》1970年

《一月风》1970年

见长的作品。比如，《八方风雨》这幅作品中藤蔓的大笔挥洒，直接以草书笔法和焦墨入画，气格苍老而沉雄，既使得画面顿感大气和恢弘，又与画面中用色积染出来的芦苇和工整的蜻蜓形成了强烈的视觉对比；又比如《种豆得瓜》墨笔与焦墨的交叉、重叠，干与湿的层次相互交融，华滋与枯涩相映相衬，虽是由于作品明暗处理的需要，却又能把画家的性情淋漓尽致。苏华的用线不激不厉、不急不躁，在薄发中内蕴着沉稳儒雅，于干涩中能见清苍润泽，始终流动着蓬勃的生机和高华的气韵，得性、得笔、得墨并最终得画，苏华把扎实的线条功底、对写意花卉的精深理解和对于自己内心的调养以及绘画的直观感受性的成分等等浓缩于其中，非是深于用线者是很难难此娴熟、通融之境界的。

当然，以书法入画是一条前人走过的成熟的道路，清末吴昌硕、现代的齐白石等大师的顶尖造诣每每令后人望而生畏。如果以自己独特的致数和格调取胜，苏华的作品虽可追随其后并在传统文人写意画的历史上写下自己的一笔，但，这肯定不是苏华的真实目的所在。作为一位科班出身、有着大量人物画创作经历、现代画家，苏华必不会停留于此。因而，仅仅把苏华视为以书法入画的传统型文人画家，显然不符合苏华绘画的实际。

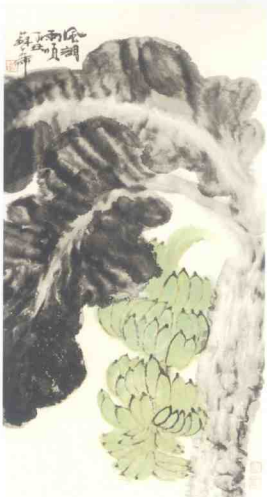
《江春暖》1992年

对于中国画绘画性的强调是苏华创作中始终坚持的方向，而彰显她的作品绘画性的一个最重要的表征就是水墨。在以线为主、工意结合的表现形式之外，苏华在水墨上倾注了更多的心力，并在物象刻画与水墨华彩的表现之间找到了自己的平衡点。如《江春暖》右上部多次的水墨冲染、层层累积，如天外雨云之渐生渐成、步步逼近，波澜翻涌中蕴藏着朦胧的意象和无穷的张力；又如《风调雨顺》中树干和树叶部分复杂的层次叠加，把物象的透视关系与水墨的虚实感有机地结合在一起，彼此融通、秋毫无犯等等重点处、细节处皆能将画家对于墨法的综合表现能力呈现在人们的面前。

苏华的墨法与其书法一样，往往笔触较大，大而不能传细腻之神，大而不落火爆是其用墨的特色。可以想象，画家在运用写意笔法去刻画物象，在慢火细工的耐心用墨和对水墨物象的体察上应当是颇费周折、逐一考量，这些关节必不可少。换句话说，对于物象各种特征的把握实际上已经历了画家的心灵过滤，其显现出来的形象应是一种意象。但在具体创作之

「大果」1995年

「风雨南湖」1997年

「力作满墙」

「佳景在远方」

时，这种耐心与考量又是非常直觉化的，在尽可能地发挥着墨的优势、以块面造型的同时，苏华对于物象的写意又往往显得随机、随性，有一种水到渠成的自由和必然。这既是中国写意的精神本质所在，也是苏华作品着力用心的地方。看她的作品，人们既满足于她对那些洋溢着南国乡土气息的水果、花卉带来的视觉愉悦，又能细细品味到墨韵、墨彩散发出来的幽雅清香。这些都浓缩了画家对于物象与笔墨融合为一体的理解，也贯彻了画家超越物象的强烈的主观意旨。如倪瓒所说“仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳”，所谓“逸笔草草”，在苏华处即是逸而不草，既保留了传统写意的畅神性，又不失对物象的细腻刻画；所谓自娱则是一位现代画家撇开功利、关注自我的真实写照。这使苏华的作品画面能够在单纯宁静和朴拙率意之中体现出更为随心所欲的挥洒，将写意绘画的表现性和画家的审美理想、个人感受浑然天成地贯彻到作品之中。

苏华在用色上也有自己的语言方式。她的画通常以水墨为主、少有用色，即使使用色往往也只有二三种，这给画面水墨与色彩的协调增大了难度。熟悉用色的画家一般都有这样的经验，就是用色不怕多，多了可以通过调灰色来调和各种颜色的冲突。怕的是少，水墨的黑色性顶除了有限的几种颜色如花青、赭石比较容易协调之外，其他颜色直接用到画面上经常显得很突兀，难以和水墨融为一体。如果只用一两种颜色，却能够通过墨色与绿色的虚实变化最终使这两种颜色统一到一幅作品之中。既对比强烈，又绝不相互脱离，非是对用色用墨有所深解者不易为此。类似的作品还有《红韵常驻》、《八方风雨》、《蛋花飘香》、《花阴》、《随风》、《烟波寄情》、《鱼儿西去》等等一大批作品亦分别只用红、绿、蓝这三种颜色，不施以任何的其他色彩过渡，而能件件妥帖、违而不犯、和而不同，可谓是在色彩上走“独木

桥”的高手。

苏华的作品并不以表面形式的创新炫耀于众，而是强调绘画语言本身的姿彩和韵致，这同样也表现在她对形体、构图的处理上。苏华花鸟画的对象一般为亚热带、热带所特有，比如鸡蛋花、香蕉、孔雀、芒果等等，都是比较靓丽、优美的，容易画得比较娇艳，而且传统花鸟画很少涉足，古人、前人在此领域几乎不能提供任何的经验。看苏华的作品，我们能够明显地感受到画家在对这些物象刻画时所用的巧思。她的画面中的物象形体难觅一些呈规则性的华贵处理，比如把葫芦处理成头小底大的、把大果处理成椭圆略呈平行四边形的、把香蕉处理成不规则多边形的，把孔雀处理成三角形的，总是在忠实于物象的同时有所变异。造型单纯而拙朴、宁静而质重，带着明显的个人化处理的印记和内心体验的色彩。其构图亦大多一侧的简捷而不简单，单纯而不单调，貌似稚拙甚至有些呆气，求其韵味的把握却又又是大美无言、大巧若拙，非画坛老手不能。比如她的《八方风雨》左下角的藤蔓为起，其上的繁茂枝叶为承，葫芦与蝴蝶为转，右上角的枝叶与右下角的题款为合，整幅作品画面完整，团合为一气，如高手打太极，招招无形、招招迟滞，但又毫无松懈之处。又如她的《花花无言》把墨色浓重的孔雀置于画面的正中间，初看起来

「花月夜」 2004年

似乎“犯”了中国画构图的大“忌”，而细心琢磨却又非此处不可，确为无所用心而又内涵大机巧、大手段。

苏华的花鸟画通体散发着南国的特有芬芳，但这种芬芳与南国四季花开的华艳世界又完全是两回事，它不是花枝招展的，不是扬扬得意的，而是经过她的内心沉淀之后由郁郁的心灵深处淡淡地外溢出来、潜潜地飘散开去的。因此，它同时也浸透着苏华个人的审美理想和人格修养。苏华为人正直坦率，“一是一，二是二，干脆利索”（苏华语），“自由不羁，浪漫奔放”，“倔强坚定”（苏华语），花鸟画的当下书写性无疑非常适合她的个性，自然，这种个性也造就了她的绘画真实于自我、强调直接、绝不矫饰的品格。而作为一位女性画家，苏华又是宽博的，“感情丰富的”（苏华语），用苏华的话说：“葫芦瓜、大冬瓜、丝瓜、芒果、芭蕉；梅、兰、菊、竹、麻雀、乌鸦，当它书法，信笔直取，当它点线面，一遍不够，再来一遍。浑浑浓浓，郁郁勃勃，借以表达内心的热情、温情、友情、亲情、爱情、激情；借以表现一种境界：豪迈、大度、潇洒、浑厚、宁静、快乐；表现一种力量，表现对生命的礼赞。”等等不一而足。难以用语言来表达的东西一旦获得了最恰当的表现形式，苏华的绘画就在坦然、纯粹、厚朴、质朴中获得了一个更为博大的切入点。在这里，苏华作为女性，作为艺术家的“这一个”的意义也由此得到了更为全面的展示。

丁清风摄影 2005年

题 目 看风看月
创作时间 1995年
尺 寸 137cm×69.5cm
材 质 纸本

题 目 自家瓜棚
 创作时间 1996年
 尺 寸 134cm × 70cm
 材 质 纸本

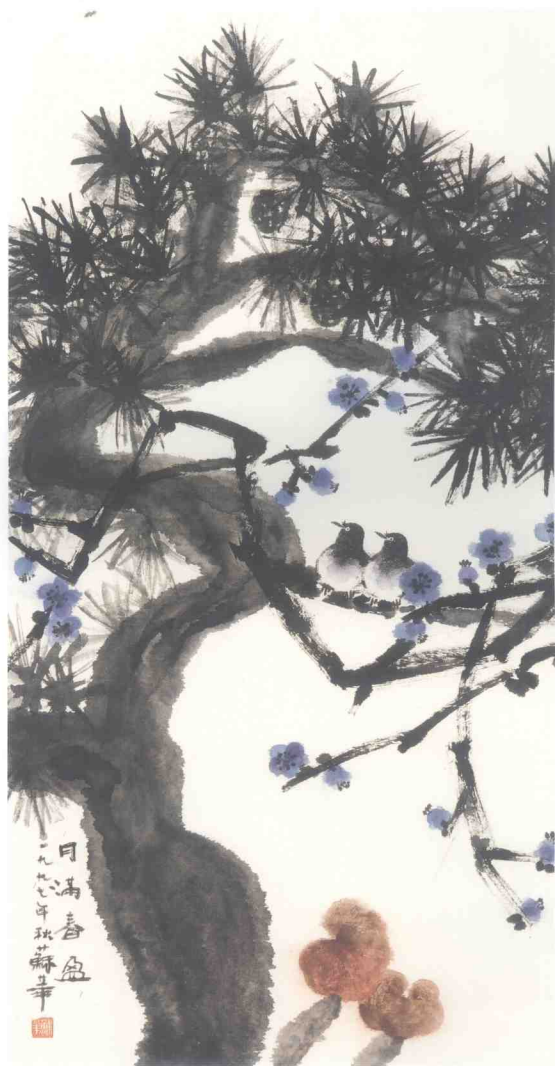
材	质	纸本
---	---	----

题 目 海角天涯
创作时间 1996年
尺 寸 137cm × 69.5cm
材 质 纸本

题 目 月满春盈
创作时间 1997年
尺 寸 137cm×69.5cm
材 质 纸本

题目 蛋花飘香
创作时间 1997年
尺寸 137cm × 69cm
材质 纸本

题 目 旧时月色
创作时间 1997年
尺 寸 137cm×69.5cm
材 质 纸本

题 目 乌云
创作时间 1998年
尺 寸 136cm×69.5cm
材 质 纸本

题 目 南枝早芳
创作时间 2001年
尺 寸 137cm × 69.5cm
材 质 纸本

题 目 竹里清风
 创作时间 2000年
 尺 寸 137cm×69.5cm
 材 质 纸本

