

宋展生 主编

宋省予

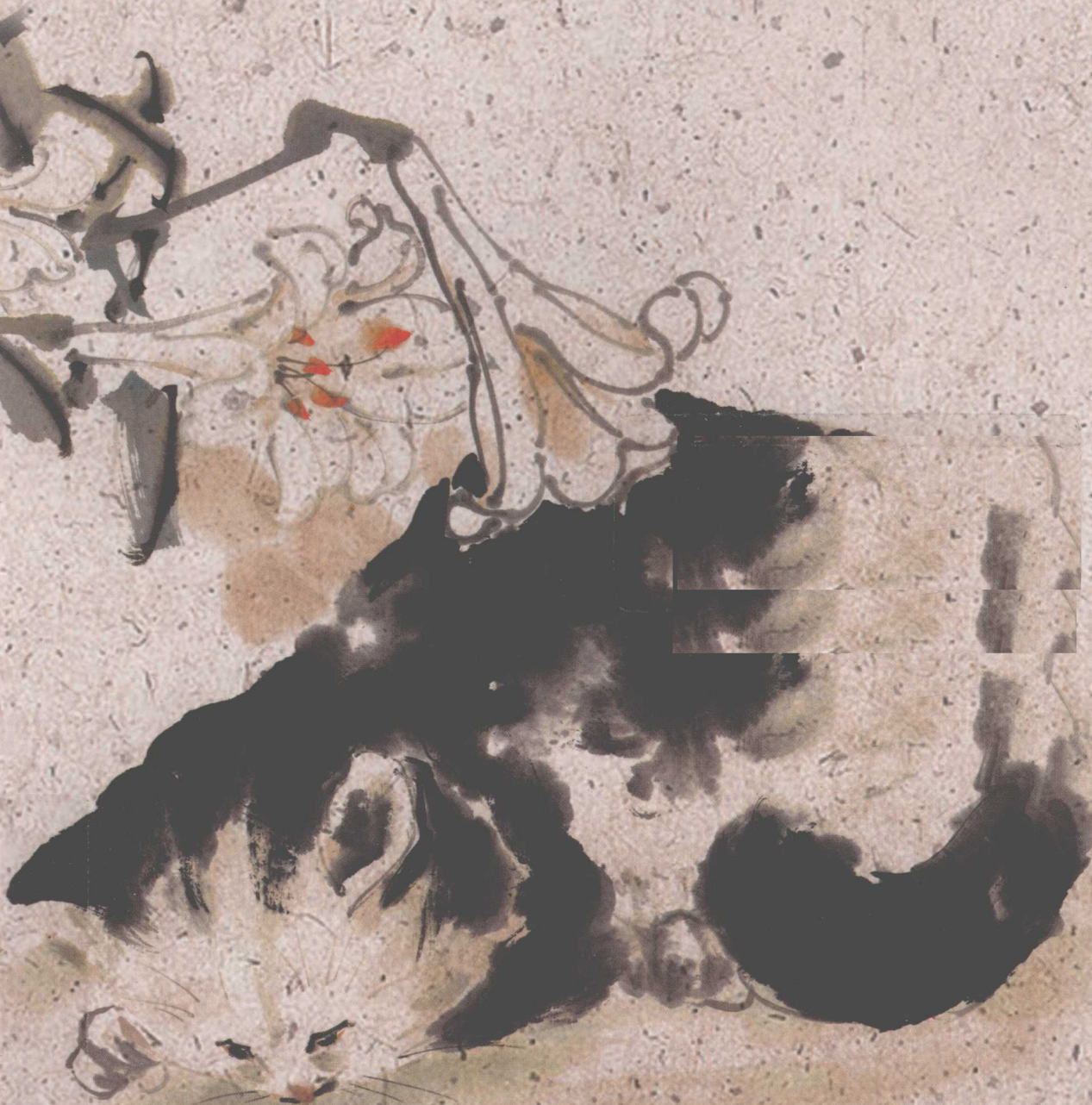

SONGSHENGYU 小品画集

XIAOPINHUAJI

福建美术出版社

宋展生 主编

宋省予

SONGSHENGYU

小品画集

XIAOPINHUAJI

福建美术出版社

谨以此画册纪念宋省予先生诞辰100周年

图书在版编目(CIP)数据

宋省予小品画集 / 宋展生主编. — 福州 : 福建美术出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5393-2301-5

I. ①宋… II. ①宋… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第010858号

宋省予小品画集

出版发行：福建美术出版社

印刷：福建省金盾彩色印刷有限公司

开本：889×1194mm 1/12

印张：9

版次：2010年2月第1版第1次印刷

印数：0001—3000

书号：ISBN 978-7-5393-2301-5

定价：58.00元

寓大于小 气象万千

■ 宋展生

艺术的大千世界，万象森罗，浩如烟海，而册页扇面贺年卡等小品画是中国民族绘画形式中的一朵奇葩。据载，宋以前画家不屑于作小幅，册页扇面等小幅画创自宋代，盛于明清。自苏轼始，册页扇面成为历代文人画家借以诠释人品、学问，抒写性灵、才思的表现形式之一，其题材多为山水、花鸟、“四君子”、木石等。

册页扇面贺年卡亦称“小品”。尝闻“宋人小品画”与“六朝小品文”一样具有小中见大，隽永警辟的特色，蔚为宋代绘画艺术之一大奇观。册页小品，以小寓大，以少胜多，“竖划三寸，横墨数尺，体百里之回”；以简写繁，以虚蕴实，“咫尺之图，写千里之景”。先父省予常言“好画不在大小幅”，我想，作为大家风范，应既能绘制巨构长卷，象唐吴道子画嘉陵江三百余里那样，体现江山磅礴而不失精微，又能在零笺片纸中画出气象万千的气势来。

先父在原福建师范学院（现福建师范大学）艺术系执教期间，编写过《宋省予花鸟画技法讲话》、《宋省予兼工写花鸟画设色讲义》等理论性教材。为配合教学，化理论教学为直观性、示范性教学，又按上述《讲话》、《讲义》内容，精心绘制了大量课徒册页。1966年春，应丰子恺先生之约，拟由丰氏作序，上海人民美术出版社出版，后因“文革”而付之阙如，1997年应“宋省予艺术研讨会”筹备组和福建美术出版社的要求，曾精选册页43幅、扇页2面、贺年卡9幅结集面世，深受全国各地美术爱好者的推崇，当年即告售罄。近几年美术界要求再版的呼声日高，适逢先父诞辰一百周年，蒙福建美术出版社鼎力支持，今在原《宋省予册页选集》的基础上，增列近年在社会上新搜集的部分册页和大量贺年卡，扩容再版。虽然这些小品仅仅是先父传世之作的一鳞半爪，但读者在研赏会心之余，亦可渐而进窥全貌，得以领略画

家的深厚功力，并沿着画家毕生探索的艺术历程，去寻求新的艺术世界。

画者，是慧心灵性的表露，是学养与悟道的结晶，也是画家人格的象征。先父在毕生的艺术创作与教学实践中，广猎博取，体物有得，按照艺术的规律，总结了一整套行之有效的示范性直观教学法。“幅小乾坤大”，借册页范图，由简到繁，自浅入深，系统地把学生带进花鸟画创作的天地中去。一方面，他每课必现场作画，从一只飞鸟的局部到整体，从小幅到大幅，一笔一划，倾心指导，使得学生理解主题、构图、笔墨的含义，掌握观察生活、表现与创作的要领。另一方面，勤于现场批改学生绘画作业，往往亲自提笔，点缀一笔苇叶，数点浮萍，或轻著几根线条，一块浓墨，使作品更臻完美。这种“手把手”式的直接辅导，毫无保留的技法传授，学生往往受益匪浅，得以全面理解写意花鸟画“写”和“意”的内在精神。再者，在册页范图教学的同时，

先父经常率领学生走出课堂，到公园或野外写生，把范图所学与自然体验结合起来，练就状物功夫，培养学生的创造能力。这点，福建师大翁开恩教授当年听课时有详细的笔录。

绘画者最重要的是创造性，要推陈出新，要画出自己的个人风格。没有创造性的画，只能是重复古人，重复老师，重复旁人。同样画鹰，齐白石、高其峰、潘天寿等画法各不相同，体现了他们各自的意趣追求和创造性。要达到这一步虽然很难，但要成为画家，就必须去探索、去研究。

在我的孩提时代，先父经常指导我临习册页范图、贺年卡，并讲解其创作构思及技法。他谆谆嘱咐“学范图不能囿于范图”，“要你学画，乃让你通过实践理解绘画的含义、陶冶情操，增加爱好，但绝不能作为衣食饭碗，一万个一生从事绘画的人最多一二个能够成为真正的画家”。我想，所谓“万中一二”，即是他常对学生说的“创造”二字，要不远离前人轨辙而渐开新径，能时出新意奇构而不同流俗。

这套册页小品，不少是课堂现场创作的示范稿。方寸之内，融内心外物为意象；尺幅之中，寄胸襟学养于笔墨。不论是取象布势，还是结体构成，均能驱遣笔墨之神韵，由此而颇得中国画之精髓。其特色在于：

题材内容广泛。描绘对象大到飞禽走兽，小到昆虫，百花百鸟，信手拈来，皆能入画，天纵一出自然，若化工之于万物。

构图灵活多变。其大势之奇崛，开合之巧妙，主客之分明，虚实之灵动，皆随笔生发，别具剪裁。从先父之册页画幅可以看出，他善于触类旁通，由通到变，通变无穷。

笔墨洗练娴熟。册页中点、线、面的巧妙结合，“骨线”用笔的准确、肯定，长短粗细、曲直浓淡、转折断续的强烈对比，设色的大胆与谨慎都是造就五墨六彩的画面效果的艺术语言，从而为表现对象创造了一种新的笔墨形式。

诗书画印合一。唐始诗画结合，宋苏轼、米元章创始画上题识。先父工诗善书，创作时，强调笔墨造型的书写意趣，笔笔相生，笔

笔相应，不矫情，不做作。常谓“书到好时即是画，画到好时即是书”。即使小如八公分见方的贺年卡《笼鸟》，其诗、书、画融为一体，笔墨所至，皆极尽“写”的意趣。

写意花鸟重情趣，以“意”为“境”，意境化生。披览册页，可以看出先父为强化欣赏主体的视觉效应，常借“藏露”、“大空小空”、“大片留白”等布白技巧进行意境处理。画面上的一种趋势，笔墨中的一种动感，往往使我们浮想联翩，进入美妙的艺术境界，接受精神的陶冶。

先父是一位不慕名利，心智极其自由散淡之人，终其一生，“一肚诗书，两袖清风”，读其一幅小品如读一篇短小精湛的闲情美文，或是妙发性灵的生活随笔。应该说，先父之小品是其心灵、学养、气度、情操和思想的一个侧面。面对比天地宇宙还浩渺的艺术思想，纵使搜肠刮肚，恐难企及其笔墨精髓于万一。今不揣浅陋，抹去尘封的记忆，应命为文，疏漏错失之处，敬祈行家和读者匡正。

目 录

野趣	55
几笔幽兰墨韵香	54
检书烧烛短	53
春风扶柳	52
初晴	51
一路看山到长阳	50
松风自度曲	49
松贞鹤寿山高水长	48
亭亭玉立	47
枇杷鹦鹉	46
鹰	45
紫菊	44
最爱年年红五月	43
丹桂飘香	42
觅	41
三友图	40
高风劲节	39
墨梅	38
还来就菊花	37
憩	36
杜甫诗意	35
墨菊	34
紫藤八哥	33
吴刚捧出桂花酒	32
荷池清趣	31
腊梅双雀	30
墨蟹	29
浴风	28
深涧流香	27
年年客里过端阳	26
临风唱晚	25
凌波仙子	24
还来就菊花	23
天空海阔任翱翔	22
柳燕扇面(二)	21
篆书扇面(一)	20
荔熟时节	19
鱼乐	18
蔬菜	17
虾	16
东篱雀趣	15
瞬间	14
清趣	13
紫云悠悠	12
双桃献寿	11
凌霄	10
狸奴百合	9
寓大于小气象万千(代序)	5

雨后	104
室中金兰气	103
笼鸟	102
水仙双果	101
荷塘双燕	100
游虾	99
果丰图	98
憩	97
竹清蝉唱	96
濠梁寄趣	95
春江水暖	94
甜瓜时蔬	93
东坡诗意	92
竹清怡神	91
岁朝清供	90
多情最爱紫藤花	89
豆蔓情深	88
枫林争噪	87
苇塘白鹭	86
荷塘一瞬	85
春消息	84
蟹熟有佳酿	83
年景	82
梅雀图	81
仿水彩画法	80
万古长青	79
仿水彩画法	78
月下情深	77
清供	76
月上枝头	75
年禧	74
村趣	73
时鲜	72
疏影横斜	71
水仙双雀	70
鱼乐	69
古诗源书砚	68
校园写生	67
天竹飘香	66
唐人诗意	65
国色天香	64
菊香茶韵	63
贵妃出浴	62
重阳风味	61
岁寒清供	60
西陆蝉声	59
荷塘清趣	58
篆书扇面(一)	57
篆书扇面(一)	56

狸奴百合 27×37cm

凌霄 27×34cm

紫云悠悠 27×34cm

清 趣 27×34cm

瞬间 27×34cm

东篱雀趣 27×34cm

虾 27×34cm