

中国近现代名家画集

ZHONGGUO JINXIANDAI MINGJIA HUAJI

主编 / 贾德江

翠袖

中国近现代名家画集

卷四

ZHONGGUO
JINXIANDAI MINGJIA HUAJI
SHAN BAIQIN

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国近现代名家画集.单柏钦/贾德江主编;单柏钦绘.—北京:
北京工艺美术出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5140-1174-6
I . ①中… II . ①贾… ②单… III . ①绘画—作品综合集—中
国—近现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV . ①J221②J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 315916 号

策 划：广东培正学院
出 版 人：陈高潮
责任编辑：杨世君 冯淑泰
装帧设计：汉唐艺林
摄 影：广州市智泓摄影有限公司
责任印制：宋朝晖

中国近现代名家画集·单柏钦

贾德江 主编 单柏钦 绘

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲 18 号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/8
印 张 15
版 次 2017 年 1 月第 1 版
印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1~2000
书 号 ISBN 978-7-5140-1174-6
定 价 168.00 元

单柏钦 1936 年生于广东省惠州。1960 年毕业于广州美术学院国画系。现旅居加拿大。曾任广东省美术家协会理事、广州美术家协会副主席、广州中国画协会副会长。

1972 年作品被选送加拿大展出。1974 年作品参加全国美展。1980 年作品选送到日本和美国展出。1981 年获全国第二届连环画创作二等奖。1982 年在美国洛杉矶、亚特兰大市举办个展，在加州大学、卡利威廉大学、墨塞学院讲学。1983 年获广东省人民政府美术创作有成就立功证书，在泰国举办个展。1985 年在加拿大多伦多市举办个展，并在省立多伦多美术学院举办讲座。1986 年在洛杉矶亚洲及太平洋博物馆举办个展，并应加拿大温哥华市教育顾问雷颂芭的邀请到温哥华美术学院任教，在西蒙菲莎大学美术展览馆举办个展。1996 年在中国台北市中山纪念馆举办个展。1997 年在吉隆坡香格里拉酒店举办个展。2002 年在北京全国政协礼堂、广东画院、广州美院、北京大学、天津美院举办个展、举办讲座，并被北京大学、天津美院聘请为客座教授。2005 年被聘任为广东培正学院副院长。2007 年至今往返于中加之间，进行东西方文化艺术交流和教学活动。

先后有新加坡及中国香港、岭南美术出版社、荣宝斋出版社、北京工艺美术出版社出版画集十多种。近期出版有《中国当代名家画集·单柏钦》（四卷）及《单柏钦水泊梁山一百零八将造像》《岁月留痕——单柏钦毛笔素描》《盛世典藏·著名人物画家单柏钦作品》《中国当代名家书法集·单柏钦》《大匠之门·单柏钦重彩人物画选》《中国当代最具实力美术名家荟萃·单柏钦》《中国画廊推介名家精品·单柏钦》等多部专集。

八十抒怀

◆ 单柏钦

我出生于20世纪30年代，今年80岁。我没有读过几年书，我的文学历史知识是靠自学得来的。我爱上了画画，是天性的使然。如果问我为什么画画，很简单，从中得到快乐。我没有老师，我的老师就是印刷品“小人书”，临摹就是我的日课，我的要求就是尽量画像、画好，自觉自悟。1954年，我自学画了十多幅连环画《鸿门宴》，荣幸地参加了广东省和全国青年美展，并获优秀奖。

1955年一个偶然的机遇，我报考了广州美术学院，第一年没有考上，第二年才被录取。关山月是院长，杨之光是系主任，王肇民先生教素描、色彩，也教我做人。他说：“一个人偶尔画好一张画，靠的是天赋、是灵感，几年画好画靠的是基础，而一辈子画好画靠的是学养。”我忘不了他的这句使我终生受益的话。

在美院就读的四年间，我十分珍惜这得来不易的时光，未敢懈怠一分光阴。我跟随王肇民先生，主要功夫下在素描、色彩、透视法、明暗法、解剖学、速写等方面，打下了坚实的造型基础。我师从关山月，从传统入手，笔墨的表现力得到了强调，同时也深受这位岭南画派传人的影响，对岭南派“折中中西，融会古今”的革新精神有所领悟。杨之光属于徐悲鸿写实主义体系的画家，他的中国人物画作品对我的影响深刻。他不仅通过写生，把包括关注形、光、色在内的西画创作技巧，巧妙地融合在传统的写意笔墨之中，而且开启了我的人物画创作思路。

我的毕业创作《踏平南海浪》(1960)，可以说是我经过四年“学院派”教育所交的答卷。这幅作品表现的是我熟悉的渔民生活，在尽量发挥传统笔墨精神的前提下，最大限度地表现了现实中渔民赶海的人物群像。就表现题材而言，已由强烈的社会性主题转向平凡的生活性主题，形式风格也由写实走向了写意，强调通过“线”的虚实、粗细、浓淡、枯润、轻重的变化，来联系造型体面和笔墨的关系；既有笔又有墨，既表现了形又表现了体面。初出茅庐的我不经意间创

作的这幅作品，获得了成功，不仅入选了全国美展和出国展，也被多家报刊发表而声名鹊起。我看到了自己的目标和希望，决心沿此路径通过主题的挖掘、形象的刻画、情节的设置、笔墨的挥洒、意境的营造踏上中国人物画的创新之途。

“文革”期间，建国后十七年的文艺界被看做是“黑线专政”，一切艺术活动和艺术创作被看做是“封、资、修”的产物，至于建国以前留下的作品更是封建社会和资产阶级的糟粕。于是，大量的艺术作品被毁于一旦，艺术家大多成了“牛鬼蛇神”，被赶出画室，到农村去，到“五七干校”去，失去了作画的自由。我幸运地被调进广州日报社工作，担任美术编辑。报社的美编工作主要是画插图、设计版面、组织美术方面的稿件。这些工作对我来说，轻车熟路，应对自如，富裕的时间我常常找一些身边的杂志和画报上刊登的照片以及新华社发来的新闻图片对着画，但又不是完全临摹。我的主观意图较多，或人物或风情，或头像或动态，或场面或情节，看到哪画到哪，想到哪画到哪。开始用炭笔画，后来发现容易被抹掉，改用案头毛笔墨盒，信手涂抹。我用的是西法，是以中国画的工具毛笔，通过浓墨枯墨的干擦造型，表现对象的光影、明暗、体积的素描关系，重黑白效果。这样做的结果是只凭感觉，无拘无束，没有功利之心，但求快意自愉，过足画瘾。我每日笔耕不辍，熟能生巧，逐渐达到得心应手、迁想妙得之境，摆脱了多年学院式的窠臼及概念程式的束缚，反而走出了一条路子来。有人称之为“黑白画”，我认为称“毛笔素描”更为贴切。由此，我的创作能力得到了提升。

1976年，以粉碎“四人帮”为标志的“文革”宣告结束。在这前后十年中，我画了许多黑白的“毛笔素描”，也画了连环画，还荣获了全国第二届连环画创作二等奖。在此期间，我对中国人物画的创作情怀时时燃烧，我断断续续地画了不少中国人物画创作。比如，1972年我创作的《牧歌》被选送加拿大展出；1974年创作的《主课》入选了全国美展；1980年创作的《游春图》《钟馗》被送到日本和美国展出。把我推向国外有很高知名度的是我在“文革”之后创作的古代人物画，

以表现历史名人、神话传说、佛教人物为主，形象刻画趋向于严谨深入，笔墨偏于“意”的强调，重于“写”的放达。在推崇以书入画、书法用笔的同时，我竭力让写实与写意、线描与泼墨、水墨与色彩恰到好处地并用，既强调与传统水墨相吻合的承继之脉，又重视现代造型的结构之法，呈现出“古今合力”、“中西合璧”的追求，其中饱含着人性的诠释与人格的图解，由此形成我古代人物画特有的精神面貌和艺术风格。

进入改革开放新时期，随着国门重新开启和中外文化交流的频繁，我先后应邀赴新加坡、美国、泰国、加拿大及中国香港等地举办画展，先后在美国加州大学、卡利威廉大学、墨塞学院及加拿大多伦多美术学院讲学和任教。随之，我的全家全都移民至加拿大，开始了长达25年的海外生涯。说句实话，我是少数在西方国家站住脚跟、生活得较好的中国艺术家。究其缘由，一是我的艺术得到了世界的认同，二是我的人格，不丢失中国人的脸面。

经过多年的学习实践，阅历了许多风云变幻，我愈加明确和坚持艺术的产生和存在的真正价值，是“真、善、美”三元素。尽管东西方的文化各异，各种流派和技法能在历史长河中延绵不息，但都不能违背这一主旨，这是世界五千年的文化历史发展最好的印证。因此，我以“真、善、美”的原则作精神支柱，这也是使我在漫长的艺术生涯中孜孜不倦、弥老弥精的源头活水。这是我的艺术取向，也是我的人格写照。

我的艺术没有固定的风格，也不局限于固定的题材。我的原则是，发现美，有冲动，才去表现。我要把真情奉献给艺术，不放过人世间的点滴美好，要在视觉能够感受和表达美好因素的基础上，从传统的文学诗词、神话传说、名人轶事中受到形象和意境美的间接触发，从而创作出大量的古典题材作品；同时在现实生活、音乐舞蹈及自然美的直接触发下，探索和创作出大量的现代人物和风景作品；并在空间、体积、形式、旋律、气韵、意境等因素的直接或间接的感受与启发下，由自然美向艺术美升华，创作出各种各样的中国画。

艺术家有两条生命：一是自然生命，二是艺术生命。如果自然生命可以活到100岁，但艺术生命也许30岁就停止了。我不愿意做这样的艺术家。我曾说过：“我有着70岁的身体，20

岁的脑袋。”今年80，也不过是而立之年。我相信，自然生命有限，艺术生命无限。作为艺术家，要保持旺盛的创作愿望和探索精神，“生有涯，知无涯”，让岁月酿造作品，让艺术之树长青，今生无悔。为此，我坚持每天看书，中国的、外国的，文学的、哲学的、史论的都看；也坚持每天习字，楷书、行书、隶书、草书、篆书都练。从勤奋变成习惯，又从习惯变成乐于此道。我总觉得要学的东西挺多，东方的、西方的、民间的、古代的、现代的，有许多东西值得我汲取、融会、贯通，以更深入更充分的表现技法，使自己的作品达到现实理想的美，也使我在西方寂寞的环境里感到精神上的丰富和充实。

我的艺术表现手段是不拘一格、丰富多彩的。为了表达“真、善、美”的需要，可以是工笔重彩的，可以是水墨写意的，也可以是彩墨辉映的。尤其在西法的引进方面，我不停留在一般的嫁接上，而是把西方绘画中的诸多手段，如构成、设色、体面处理以及种种强调视觉刺激的方式，与东方的线、东方的墨、东方的章法融合在一起，并由此去突破传统绘画的历史局限性，以适应新的审美需要，同时也可能改变水墨人物画很难与外界交流沟通的现状，以扩大水墨人物画在世界范围的影响。

艺术和其他商品不同，不能唯功利是图。尤其是画画，绝对不能想到功名与金钱，否则，必然庸俗乏味而没有生命力。我这一生，上苍给我最大的恩赐是坚忍力，可以吃苦耐劳，可以忍受饥寒，可以毫不动摇地以艺术作为人生的信仰，把“真、善、美”奉为作画的圭臬。我不是靠着一点薄有的虚名，去巴结求位，去自吹自擂，去营逐生涯。迄今为止，我为艺的最大满足感就是作画的过程，而不是完成之后的果实。抛开世俗的喧闹，我寄身异域，心平气和、踏踏实实地摸索下去，努力去攀登艺术的高峰。有人问我，今后有什么打算？我没有打算，我只重实践，我看齐白石画画也没有打算。这就是我目前的生活状态。

我感到近年来祖国昌盛强大了，画家也受到从未有过的重视而富裕起来，但是在商品市场和不正之风的影响下，整体水平却下降了。新一代的画家不肯下苦功练基础，更不肯在艺术上下苦功夫出精品力作，多数靠拉关系、吹大牛、投机取巧、自欺欺人。我不禁深叹：这是最好的时代，又是最坏的时代！

我经历过不同制度的社会，也经历过抗日战争、和平时
期、动荡年代、开放年代。我去过许多国家，曾和一些美国
的朋友说过，世界上没有一个国家是天堂，总是不完美的，
各有所长，各有所短。我每天都在做梦，想我的辛苦一生的
老母亲，念我的旧朋故友再聚首。每次回到祖国，眼见祖国
一天天地繁盛强大，我无法抑制心中的激奋，回归之心日益
强烈。

我最大的梦，就是想把我的所学所养带回祖国，让祖国
人民知道我的艺术、我的追求，我的成就。我的具体做法就
是：出书，办展，教学。我先后在国内多家出版社出版了《游
子吟——单柏钦旅加画集》《中国当代名家画集·单柏钦》（共
三卷）、《中国当代人物画坛10名家·单柏钦作品》《单柏钦
水浒人物108将作品集》《单柏钦水浒108将长卷》《中国美术
家大系·单柏钦卷》《盛世典藏·著名人物画家单柏钦作品》
《中国当代名家书法集·单柏钦》《大匠之门·单柏钦重彩人
物画选》《中国当代最具实力美术名家荟萃·单柏钦》《中国
画廊推介名家精品·单柏钦》等多部专集。我先后在北京全
国政协礼堂、广州画院、广州美院、北京大学、天津美术学
院等地举办个人画展，还准备在中国美术馆举办一次大型的
个人画展，完成我的最大心愿。我荣幸地被北京大学、广州
美院、天津美术学院聘为客座教授，多次进行学术讲座，传
播我的学术思想。2005年我又被聘为广东培正学院副院长，并
设立教学点，进行中国人物画的教学。我还要继续做这方面
的工作，在更多的国内大学进行教学活动，以自己的创作经
验和实践让东西方文化交融互通，去追求艺术的本真，推动
中国人物画的研究和发展。

有人问我，你80岁了，怎么还能画出这样生动的人物，
充满青春的活力。我想说的是，因为我有三套手段。第一是
人物造型表现手段很准。这得益于多年的造型基础训练，在
于对人体结构的熟悉，在于对人体动态的掌握，在于对线描
技法的娴熟，在于多画多写的勤奋。第二是笔墨色彩表现手
段很准。我善于用笔，也善于用墨，对“以线立骨”“以墨求
韵”“以书入画”“以白守黑”等笔墨结构和笔墨律动，有很
深的理解；对色彩的冷暖、主次、雅俗的色调把握很准；第
三是虚实关系处理手段很准。古人说：“万物聚为实，散而为
虚。”艺术则强调由实到虚、返虚入浑的境界，要有一眼看见

空间的能力、黑白关系的能力，才能产生“虚实相生，无画处
皆成之妙境”。

我不太刻意给自己将来安排一条路，也不在意过去积累
的成果，我只立足于当前——努力探索和接近艺术的本真，我
行我素，追求我还没有追求到的尽善尽美。至真至诚地对待艺
术，才是我看得比生命重要的东西，人生的乐趣也在于此。绚
烂之后，归于平淡，现在我更感到习书作画的轻松和快乐，不
仅可以陶冶性情更可以颐养身心，持之以恒，不会随年华老去
而衰退，而会更弥老弥精。

我今年整80岁了，已到耄耋之年。我感到书画家和其他
职业不同，不要说80岁，90岁还会有进步。我现在仍然有新
鲜的感觉，仍然感觉到还有许多的东西可以挖掘，可以表现，
可以画下去，仍然有上升的空间。回望我在国外的25年，在
那个孤独的环境里，一起床就画画，一直画到夜晚，不知道早
晚，不知道寒暑，一天看不到一个人，每天如此，周而复始，
才画了那么多画来。即便如此，到现在才明白，我还有许多追
求没有实现，我仍然保有旺盛的创作欲望和创新意识，仍然保
有创作的兴奋点。

艺术家要有美的感受，要有兴奋点。如果艺术家没有兴奋
点，都是冷冰冰的东西，其作品是不可能感人的，也不可能引
起共鸣的。在我这个年龄，我只想画我喜爱的东西，功名利禄
对我来说已没有了意义。从大的方面讲，我还想为中国画的发
展贡献自己的力量；缩小一点讲，画画已成为我的习惯，说陶
冶心情也好，说养身修性也罢，画画已和我的生命割舍不断。
就这样画下去，按西方最新研究成果的说法，大脑可以用到
100岁还保持不退化。

我是从农村走出来的艺术家，跑遍了大半个世界，走了漫
长的路，尝尽了人间的酸甜苦辣，留下的只有怀念。往后的岁
月还是想回来，回到我自己的祖国，落叶归根。抚今思昔，我
深感上苍的眷顾，无憾今生！

2016年12月于广州

图 版 目 录

人物篇

巴塞罗那之夜 /2
佛罗明戈舞 /3
曼谷风情 /4
红焰 /5
佛罗明戈舞 /6
彝族舞蹈 /7
清水出芙蓉 /8
西班牙舞 /9
吉卜赛舞 /10
佛罗明戈舞 /11
婆罗多舞 /12
春风杨柳 /13
葡萄熟了 /14
西班牙舞 /15
巴塞罗那之夜 /16
婆罗多舞 /17
婆罗多舞 /18
草原雄姿 /19
卡门 /20
婆罗多舞 /21
西班牙舞 /22
边塞新葩 /23
洒红节 /24
盅碗舞 /25
乐奏于阗 /26
四海同春 /27
佛罗明戈舞 /28
地中海之春 /29
印度舞蹈 /30
南海春风 /31
曼舞迎春 /32
印度舞蹈 /33

世界另一边的孩子 /34
黄金岁月 /35
游牧之家 /36
花市 /37
李清照造像 /38
易安词意图 /39
停琴听阮 /40
夏赏绿荷池 /41
冬吟白雪诗 /42
任重道远 /43
终南醉客图 /44
灵猴献寿 /45
春游芳草地 /46
夏赏绿荷池 /47
引福图 /48
蹇驴沽酒醉重阳 /49
达摩造像 /50
快意图 /51
秋饮黄花酒 /52
春游芳草地 /53
南山进士引福归堂 /54

山水篇

春晨 /56
秋艳 /57
深秋 /58
西厢待月图 /60
秋影 /61
秋山落叶 /62
北江放筏图 /64
江南好 /65
秋韵 /66
春泉 /68

耘天 /69
报春图 /70
巫山云雨 /71
云山揽胜图 /72
古镇斜阳 /74
秋山红叶 /75
欧北风光 /76
秋山远眺图 /78
春山滴翠图 /79
奇峰探胜图 /80
山寺闻钟 /81
别友图 /82
山村春色 /84
塞北朝晖 /85
牧 /86
峨嵋山路 /88
奇峰 /89
洛矾山道 /90
江南春色 /92
深林泉韵 /93
新秋 /94
春风出峡图 /96
塞北江南 /97
秋林牧马图 /98
春风又绿江南岸 /100
秋山读易图 /101
秋山红叶 /102
玄都观里桃千树 /104
洛矾风光图 /106
山如碧玉簪 /108
峻岭云兴图 /110
河畔 /112

紅燄
西班牙舞每多紅
色服飾故能引起熱
烈歡欣感覺也
丙申夏月并裝

于多城相與多利

© 红焰
2016年 纸本
136cm × 68cm

曼谷风情
 申新美元宵夜宴
 名城忆雅居
 相欽多平

◎ 曼谷风情
 2016年 纸本
 136cm × 69cm

懷雅居情相與子事
 和夏記宮邪誌亦為城
 此情終不來有銘心而申
 觀者言此斯曼舞此景
 況的吉他和神鼓聲
 宋文雅光小聽不他
 但矮拱及小房在
 鋪成之小街進入
 中 江看碎石
 在 牙得之不
 牙 蕭遊西王
 舞 哥 弗 尋

© 佛罗明戈舞
 2015年 纸本
 135cm × 69cm

巴塞罗那之夜

十餘載前
航遊地中海
往觀酒吧之
舞 踊從此結
緣 西班牙舞
之通隨緣而
乙未冬王凌於多
城懷雅居傳相於

© 巴塞罗那之夜
2015年 纸本
136cm × 69cm

佛明戈舞卡
 此舞之狂
 牙舞之狂
 去歲得稿
 書畫皆會晚
 宴盛會多此
 華入首丁巳
 機梅造福者
 歲手無年以
 丙申夏月
 懷雅居
 楊秋
 記

◎ 佛罗明戈舞
 2016 年 纸本
 135cm × 69cm

二〇一五年秋月畫於廣州
 廣東培正學院繪畫專業陳宇
 柏欽

© 彝族舞蹈
 2015年 纸本
 128cm × 68cm

© 清水出芙蓉
2016年 紙本
136cm × 69cm