

苏旅 主编

苏旅

中国水墨名家作品集

广西美术出版社

肖舜之

中国水墨名家作品集

苏旅 主编

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国水墨名家作品集·肖舜之 / 肖舜之著 — 南宁:
广西美术出版社, 2013.11
ISBN 978-7-5494-1044-6

I. ①肖… II. ①肖… 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 (2013) 第260701号

中国水墨名家作品集

肖舜之

Xiao Shunzhi

主编/苏旅

著作/肖舜之

出版人/蓝小星

终审/黄宗湖

出版策划/苏旅

责任编辑/钟志宏

图书设计/胡马 李冰

责任校对/陈小英 肖丽新

审读/于光

出版发行/广西美术出版社

地址/广西南宁市望园路9号(530022)

网址/www.gxfinearts.com

制版/广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷/精一印刷 (深圳) 有限公司

开本/889 mm×1194 mm 1/12 10印张

出版日期/2013年11月第1版第1次印刷

书号/ISBN 978-7-5494-1044-6/J · 2029

定价/128.00元

版权所有 翻印必究

目 录

4	速写的写意化	30	心 语
9	真诚是一把钥匙	32	花语·狂舞之一
		33	花语·狂舞之二
10	夏午	34	花语·馨·10月8日
11	藤蔓系列·家园之一	35	花语·馨·5月1日
12	藤蔓系列·家园之二	36	花语·馨·8月
13	藤蔓系列·家园之三	37	花语·甲申之一
14	藤蔓系列·家园之四	38	花语·甲申之二
15	藤蔓系列·家园之五	39	花语·甲申之三
16	藤蔓系列·家园之六	40	花语·乙酉之一
17	藤蔓系列·家园之七	41	花语·乙酉之二
18	藤蔓系列·家园之八	42	花语·乙酉之三
19	藤蔓	43	花语·乙酉之四
20	水墨的陈述之一	44	花语·七夕
21	水墨的陈述之二	45	花语·己丑
22	水墨的陈述之三	46	花语·乡思
23	红黄时代之一	47	花语·壬辰
24	红黄时代之二	48	南园
25	红黄时代之三	50	清雅图卷
26	黑灰时代之一	52	清雅图
27	黑灰时代之二	54	清竹

55	瓶花	76	清秋春韵之三	100	漓江物语之二
56	朝露	77	清秋春韵之四	101	漓江物语之三
57	秋韵	78	清秋春韵之五	102	灵渠春韵
58	秋声	79	秋闲之一	103	灵渠碑刻
59	秋吟	80	秋闲之二	104	西林印象之一
60	花语·丁亥之一	81	秋闲之三	105	西林印象之二
61	花语·丁亥之二	82	秋闲之四	106	西林印象之三
62	花语·丙戌	83	秋闲之五	107	西林印象之四
63	花语·壬辰	86	随 笔		
64	花语·辛卯	88	山西行所见一	109	肖舜之印象
65	赏清图	89	山西行所见二	109	关于肖舜之
66	残香图	90	山西行所见三	110	肖舜之的藤蔓国
67	花语·己丑	91	中原山川	112	存乎一心
68	瓶花	92	中原行所见		——肖舜之的抽象水墨
69	瓶花	93	太行山下	113	钟山川毓秀汇自我灵奇
70	山野风色两屏	94	晨韵		——读肖舜之的画
71	山涧秋色两屏	95	漓水秋泛	114	肖舜之其人其画
72	秋艳图	96	淡淡清风	115	竹、藤蔓与草树三个绘画时代
73	竹颂图	97	放牧人	116	一个灵魂的内心独白
74	清秋春韵 之一	98	桂北市郊		
75	清秋春韵之二	99	漓江物语之一		

肖舜之

中国水墨名家作品集

苏旅 主编

广西美术出版社

艺术简历

肖舜之，1956年5月生于桂林。1984年毕业于广西艺术学院，获学士学位。1991年结业于中国美术学院中国画系。1990年至1992年参加广州美术学院中国画研究生专业课程进修班。现为广西师范大学美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，漓江画派促进会副会长，广西书画院学术委员会委员，广西美术家协会理事，桂林市美术家协会副主席，桂林中国画院副院长。

肖舜之多年来，多次在国内外参加各种重要学术性画展，并多次在国内外举办个人画展；在国内外各种重要刊物发表作品300余件；出版个人画集8部并发表论文10余篇。《肖舜之画集》被美国国会图书馆收藏；其作品被国内外多家美术馆及艺术机构收藏，并被国家领导人及各界知名人士收藏。创作广西重大历史题材作品——《红军长征过广西》，被聘为首席专家主持省级科研项目“泛漓江流域自然人文资源深度开发与艺术表现研究”，曾荣获广西师范大学“教学能手”荣誉称号。中央电视台、韩国电视台、日本富士台等都为其作过宣传报道。

肖舜之创作的作品以他灵动多变的藤枝蔓叶的笔墨线条，创造出一系列如诗如歌的中国式画卷，其鲜明的独特的艺术风格独具中国画坛，赢得了艺术界较高的声誉，在国内外有着广泛的影响，是漓江画派重要代表性画家之一。

速写的写意化

刘骁纯

刚写完一篇为“手绘”辩护的文章就看到了肖舜之的作品，大概是我的看法与他的创作互相支持，不觉有点兴奋。我认为，在电脑化、数字化的时代，手绘不仅不会成为古董，反而更会成为人类的需要。手绘，我指那种手迹与心灵轨迹直接相通的手绘，甚至可能成为人类摆脱数字化控制方式之一，在解衣盘礴状态下勾皴点染，在笔墨水纸交错中刷写涂绘，由此产生的手迹一人一模样、一时一景观。只要灵不灭，则手绘之趣不息；只要人不亡，则手绘之意无尽。肖舜之最主要的笔墨语言，不就是成千上万水墨画家最常用的点和线么？但那像蔓草乱麻般茂密而又通透的细线碎点，那种扭曲攀缠的点线组合，我却没有见过。真乃又一模样，又一景观矣。

艺术只图新鲜不行，还要有质量。如果大家都纵容一味图新，那人类艺术品不就成了了一堆泡沫了吗？在“前卫”大爆炸的时代，强调质量已经成了艺术中最重要的环保问题。

我倒不认为肖舜之的艺术个性（新）不需要再强化了，艺术质量（好）不需要再提高了，只是觉得他在新和好两个方面均有夺人之处，均有继续发展的可能空间，尤其重要的是他自己并未满足。

艺术无非自我发现与自我完善两大关节。自我发现则立，自我完善则不惑。肖舜之1956年生于桂林，先后在广西艺术学院、中国美术学院、广州美术学院研习中国人物画，至三十而未立，直到四十来岁，才发现了本应属于自己的洞天。看来他不属于少年才子，但亦非无灵性之人，他一旦发现了自己苦苦寻找的东西，就再也没有放弃它。太多的人让偶然闪过的金子擦肩而过了，发现还真是需要悟性和眼力的。也许是对此体会太深，以至他在写的技法书中还要谈道：“灵感随时可能在我们身边发生，可能发生在朋友的交流中，可能在睡梦中，甚至在挥毫的瞬间……当灵感来到你的身边，必须立刻抓住，强化放大，使它发光，转换成可视的形象。”

他的笔墨不是从临古仿古中蜕化出来的，而是在写生和观察自然中摸索出来的，正如他自己所说：“在学习艺术时要取法大师，在进行艺术创作时要回避大师。”“我从大自然的藤蔓中的各种点与各种线与我的艺术气质上的共鸣找到了切入点，引发了我一连串的实验式的作品。”不妨更直率地说，他的画就是速写的写意化，正如黄胄之于毛驴、叶浅予之于舞女，他那些庭院小景、案头瓶花都保留着明显的写生框架。他的笔墨之所以新颖，就是因为他用速写笔法丰富、发展了传统笔墨。

所谓写生框架，即他多数作品更便于称为风景、静物，而不太便于称为山水、花鸟。尽管他作品中的庭院小景、案头瓶花都不是纯粹的写生，而是艺术家创造的“第二自然”，但他最终还是要把他的创造物还原为取景框中的景象，而中国的山水、花鸟画则根本没有取景框的观念。他绘画中的意象创造主要靠的是印象、错觉、搬移，以及依据平面结构的需要而进行的重新组合。

所谓写意，一是写其意气，抒发胸臆是也；二是写其意象，不似而似是也；三是写其意境，画中有诗是也；四是写其笔意，笔韵墨章是也；五是写其大意，删繁就简是也。这些，他均在写生框架中努力实现着，并最终摆脱了。

一般意义的速写（《如藤蔓系列》、《静物系列》）。他的笔墨，有许多是在文人画中找不到的，那些没有书法用笔规范的涂扫，没有波折意味的层层环圈……均超出了文人笔墨所能容忍的范围，但他的画形成了自己的统一性，并活跃着传统的精神。在那些成功之作中，气韵生动、骨法用笔、放笔直写、法外求法等古典神髓都得到了个性化的重新解释。

从西画入手而转向写意，速写是比素描更好的通道。正因为他的水墨画保留着明显的速写框架，才与他的硬笔速写有了更大的亲和性，才出现了一方突进另一方也随着突进的连动效应。他的水墨画与他的硬笔速写同根异脉、同理异法，互相启发、互相推进，两者都使用了杂茂的细线碎点，都强调勾皴点画的随机性和灵动感，都使造型从属于点画组合的抽象趣味而“草草不假形似”。水墨画只是在突出毛笔、水墨、宣纸特有的神采风韵的同时，更突出了意象造型。

涂鸦意味的逸笔草草是他的特征。草，常有两弊，一为无根底无学养无灵气假写意之名的草，一为程式化制作化有形无神重复生产的草。前者为欺世盗名的草，后者为成名之后僵化的草。肖舜之的画不属于前一种草，他的佳品在随意涂鸦中有相当讲究的确切性，但愿他不会跌入后一种草。不跌入后一种草的唯一办法，是不断体悟“解衣盘礴”、“放浪形骸”的更高境界，不断在随机中发现新的创造活力和新的神灵之境。用肖舜之的话说就是不怕失败：“在数不清的失败中也许会有一次成功的机会。”“我的创作常常以失败而结束，但有一点值得庆幸的，就是我常常又在这些失败的作品中发现了星星之火，就是这点‘星火’给我新启示或者说勇气与希望，使我能不怕失败地再失败下去。”

在艺术之神面前，我们永远是浅薄的，面对她，我们展纸捉笔时应有“如临深渊”、“如履薄冰”的兢业心态，正是为了兢业，才不能拘于一笔一墨的得失而阻滞了目空一切、物我两忘、心物同游、元气淋漓的自由精神。

他一旦在藤蔓中发现了自己的精神世界和语言系统，他长期从事的人物画也孕育了新的萌芽（如《夏》）；他一旦在风景、静物中有了突破，别有意趣的山水、花鸟画也出现了新机（如《荷系列》）。他的绘画新元素具有相当的播撒力。

在纤秀中寻求张力、在干枯中寻求润泽、在杂茂中寻求空灵、在破碎中寻求整合、在压抑中寻求自由、在苦涩中寻求欢娱……他的成功之作往往有一种颇为丰富的精神魅力。

目 录

4	速写的写意化	30	心 语
9	真诚是一把钥匙	32	花语·狂舞之一
		33	花语·狂舞之二
10	夏午	34	花语·馨·10月8日
11	藤蔓系列·家园之一	35	花语·馨·5月1日
12	藤蔓系列·家园之二	36	花语·馨·8月
13	藤蔓系列·家园之三	37	花语·甲申之一
14	藤蔓系列·家园之四	38	花语·甲申之二
15	藤蔓系列·家园之五	39	花语·甲申之三
16	藤蔓系列·家园之六	40	花语·乙酉之一
17	藤蔓系列·家园之七	41	花语·乙酉之二
18	藤蔓系列·家园之八	42	花语·乙酉之三
19	藤蔓	43	花语·乙酉之四
20	水墨的陈述之一	44	花语·七夕
21	水墨的陈述之二	45	花语·己丑
22	水墨的陈述之三	46	花语·乡思
23	红黄时代之一	47	花语·壬辰
24	红黄时代之二	48	南园
25	红黄时代之三	50	清雅图卷
26	黑灰时代之一	52	清雅图
27	黑灰时代之二	54	清竹

55	瓶花
56	朝露
57	秋韵
58	秋声
59	秋吟
60	花语·丁亥之一
61	花语·丁亥之二
62	花语·丙戌
63	花语·壬辰
64	花语·辛卯
65	赏清图
66	残香图
67	花语·己丑
68	瓶花
69	瓶花
70	山野风色两屏
71	山涧秋色两屏
72	秋艳图
73	竹颂图
74	清秋春韵 之一
75	清秋春韵之二

76	清秋春韵之三
77	清秋春韵之四
78	清秋春韵之五
79	秋闲之一
80	秋闲之二
81	秋闲之三
82	秋闲之四
83	秋闲之五
86	随 笔
88	山西行所见一
89	山西行所见二
90	山西行所见三
91	中原山川
92	中原行所见
93	太行山下
94	晨韵
95	漓水秋泛
96	淡淡清风
97	放牧人
98	桂北市郊
99	漓江物语之一

100	漓江物语之二
101	漓江物语之三
102	灵渠春韵
103	灵渠碑刻
104	西林印象之一
105	西林印象之二
106	西林印象之三
107	西林印象之四
109	肖舜之印象
109	关于肖舜之
110	肖舜之的藤蔓国
112	存乎一心 ——肖舜之的抽象水墨
113	钟山川毓秀汇自我灵奇 ——读肖舜之的画
114	肖舜之其人其画
115	竹、藤蔓与草树三个绘画时代
116	一个灵魂的内心独白

真诚是一把钥匙

薛江

真诚的艺术创作体验能引导我们进入高尚的内心生活和纯洁的精神世界。

真诚是一把通向艺术圣殿的钥匙。

对事物的微观体察，使我们作画时“言之有物”；对事物的宏观体验，使我们赋予作品以灵魂。

爱因斯坦说：“只有把整个身心全部奉献给自己的事业的人才能希望成为名副其实的大师，因这些大师的高超能力需要一个人的全部心血。”伟人尚且如此，我等岂能游戏。

艺术家应该用自己的眼睛观察世界，用自己的头脑认识世界，用自己的心体验世界，用自己的笔表现世界。艺术的传统有它的延续性，过去的创造是今天的传统，今天的创造是明天的传统。我认为学习传统和走向自然都很重要，我更喜欢面对自然思考传统，选择传统，创造传统。传统像个迷宫，你不认识它就可能进去了出不来，你认识了它就能进出自由。

在学习艺术时要取法大师（当然不是不要师自然），在进行艺术创作时要回避大师，回避的目的是要重建自己，酿自己的“酒”，造自己的“房”，种自己的“地”。

我认为大艺术家的作品之所以有一种永恒的魅力，不仅是因为他用画笔或工具的熟练程度，更是因为在作品中表现出的一种永恒的“生机”；熟练的重复可以说是一种麻木，“生机”却体现了艺术家心智的活跃，灵魂的永存。

我以为一个艺术家在创作中的状态，就像运动员在赛场，需要全身心的投入，所谓超越自我、宁静致远，我想都是艺术家在创作最佳状态中获得的。

艺术创造需要很强的自信心，因为面临着的不是失败就是成功，而往往在数不清的失败中也许会有一次成功的机会。

艺术创作过程就像在没有路的地方开路，而学习传统就像在已建好的高速公路上行车，艺术家就是这条道路终点的开路人，因此他需要具备一个拓荒者的勇气、智慧和不屈不挠的毅力。

我的创作常常以失败而结束，但有一点是值得庆幸的，就是我常常又在这些失败的作品中发现了“星星之火”，就是这点“星火”给我新的启示或者说勇气与希望，使我能不怕失败地再失败下去。

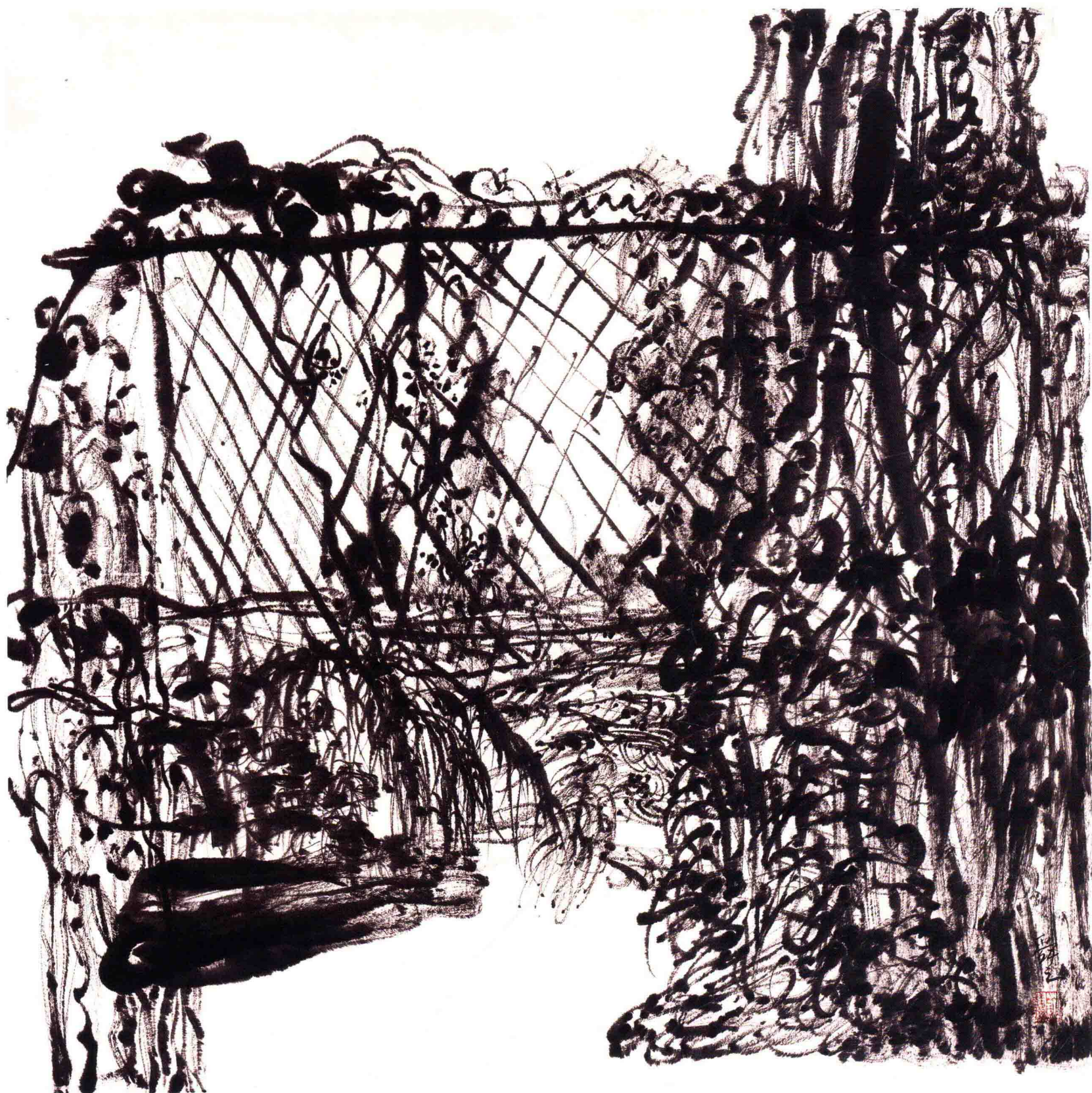
我在绘画中对表现藤蔓的兴趣，是因为在这一过程中我发现其中蕴藏着艺术语言的多样性、多变性、丰富性和模糊性，使我借此打开一个无限宽广的神奇而又平常的审美视角领域。在这个领域中，每一次新的发现都令我心醉神迷。

夏午 180 cm × 180 cm 2003年

藤蔓系列·家园之一 68 cm x 68 cm 1995年

藤蔓系列·家园之二 68 cm x 68 cm 1995年