

意韵

工 笔 系 列

YI YUN METICU OUS SERIES

中国当代美术最具潜力画家

CONTEMPORARY CHINESE FINE ARTS MOST PROMISING ARTIST

苏百钧

主编：苏百钧

江西美术出版社

意韵

工 笔 系 列

YI YUN METICU OUS SERIES

中国当代美术最具潜力画家

CONTEMPORARY CHINESE FINE ARTS MOST PROMISING ARTIST

苏 百 钧

主编：苏百钧

鸟巢系列·松鹤图 220cm X 150cm 2009年 第十一届全国美术作品展览评委作品

苏百钧 SU BAI JUN

1951 年生于广州，中央美术学院教授，中国美术家协会会员，兼任中国美协中国重彩画会副会长、中国文化部现代工笔画院副院长。全国美展评审委员。

自幼随父亲苏卧农学习书法、绘画、古诗词、文学及画论，临摹师伯方人定原作近百幅。1984 年考入广州美术学院中国画系，从导师黎雄才、陈金章、梁世雄教授读研究生，专攻宋元工笔花鸟画。1987 年获硕士学位后留校任教。2003 年作为重点人才引进调任中央美术学院中国画学院，为文学硕士、艺术硕士研究生导师，花鸟教研室主任、研修部主任。

作品曾获文化部、中国美术家协会等主办的展览金奖一次、学术奖三次、大奖两次、铜奖三次。论文《试论“意”是工笔花鸟画的灵魂》载于《美术》杂志 1994 年第 8 期，《随意赋彩》载于《美术》杂志（名师风采）2009 年第 12 期及《美术学报》1997 年第 1 期及《中国科学人》优秀论文集。

出版个人专集三十二种。其中被教育部批准为“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材《当代名家艺术观——苏百钧创作篇》于 2007 年 12 月出版。

读苏百钧的工笔花鸟画

文 / 邵大箴

新时期以来，在传统的基础上具有创新精神的艺术家中，苏百钧是令人瞩目而且非常突出的一位。

苏百钧出身于书香门第，他从小就背诵唐宋诗词、中国古代画论、古文学以及练习书法等，从他父亲的教育中受益匪浅。他在绘画中学到的不仅是具体的绘画技法，更重要的是用绘画语言传达内心情感的原则。1984年，他考入广州美术学院中国画系硕士研究生班。80年代末，他脱颖而出，作品《小憩》入选全国第七届美术作品展，并获1988年中国画大赛大奖。他的雅致、清新而略带朦胧味的抒情风格也逐渐形成。90年代初，他发表的作品《圆寂》、《夕照》、《涟漪》、《暮韵》、《晚风》、《清辉》、《秋韵》、《庭院》、《春雨》等，表明他的个人风格更加成熟。

从苏百钧的作品中不难看出，他从宋人绘画与外国绘画中吸收了营养。更确切地说，他从家教中获得了这一传承。不同于他前辈的是，他以更新的视角、更广阔的胸怀审视民族遗产和外来艺术。改革开放的时代给予了他更多的见识与勇气处理“传统出新”这一课题。安详、平和的社会与文化氛围，使他对现实更为亲切，使他更专注生活中有朝气的一面，他以入世的态度歌颂美和抒发内心的情怀。古人的和外来的技法被他融为构成个性风格的因素。他尊重传统工笔画的立意、设色、布局、线条等完整的表现体系，但他不为这一套程式所束缚。在程式和生活感受面前，他更尊重后者。他善于提炼自己新鲜的生活感受，并从中获得可贵的意和趣。也就是说，他在观察体验自然美的时候，努力悟出自然美的属性以及它与人的心灵相和谐的那种关系。这样，他描绘的对象便自然赋有了他的感情，表达了他的“意”。而且，由于他把这种对自然景物的体悟升华到人生的某种理想境界，他表达的“意”便具有深刻的精神内涵，从而使作品意味隽永。苏百钧重视作品的选材，但他的作品不以奇特、稀有的题材取胜，

他写普通景物，但托物言情、缘物寄情，有一种难以言传的艺术魅力。这样，苏百钧的艺术创造便和沿袭传统、陈陈相因的工笔花鸟拉开了很大距离，而显示出创新的特色。

艺术作品的现代感不是刻意做出来的，而是作者现代观念和感情的自然流露。苏百钧坚持用现代人的眼光看世界，去发现美，去表现美。凡是触动他视觉和心灵的事物，他都敏锐和细心地体味与捕捉，而他对把握画面视觉形象的整体感似乎有独特的天赋，精微生动的细节描绘熨帖地服从于同一构图的需要。线、色彩、布局均为画面的意境服务。他往往在构图上取自然景象之片段，以“不完整性”，取得画面的生动感，并使观众在欣赏作品时自然地将视线与思绪扩充到画外。苏百钧采用了现代构成法，各种造型因素在画面上的结合都经过他精心的布置和经营。可是人们读他的画时，首先感受到的是浓郁的生活气息，是寄托于形象的情调和境界。这其中的奥妙不仅是由于他有高超的艺术处理技巧，而且主要是因为他把意境的表现放在第一位。从苏百钧近期的作品可以看出来他是用心来画画，用心来真正表达自己的东西，我想这是一个艺术家最重要的。他连续在三届的全国工笔画大展中获得学术奖。他越来越注重作品的格调意境，越来越注意写意又写情。有了这种真诚的精神，有了这种对自然美的追求，有了对传统的深入理解，有了对大中华文化精神广览博收的胸怀，他定会成为主角的。

绿帘 绢本 218cm X 148cm 2011年

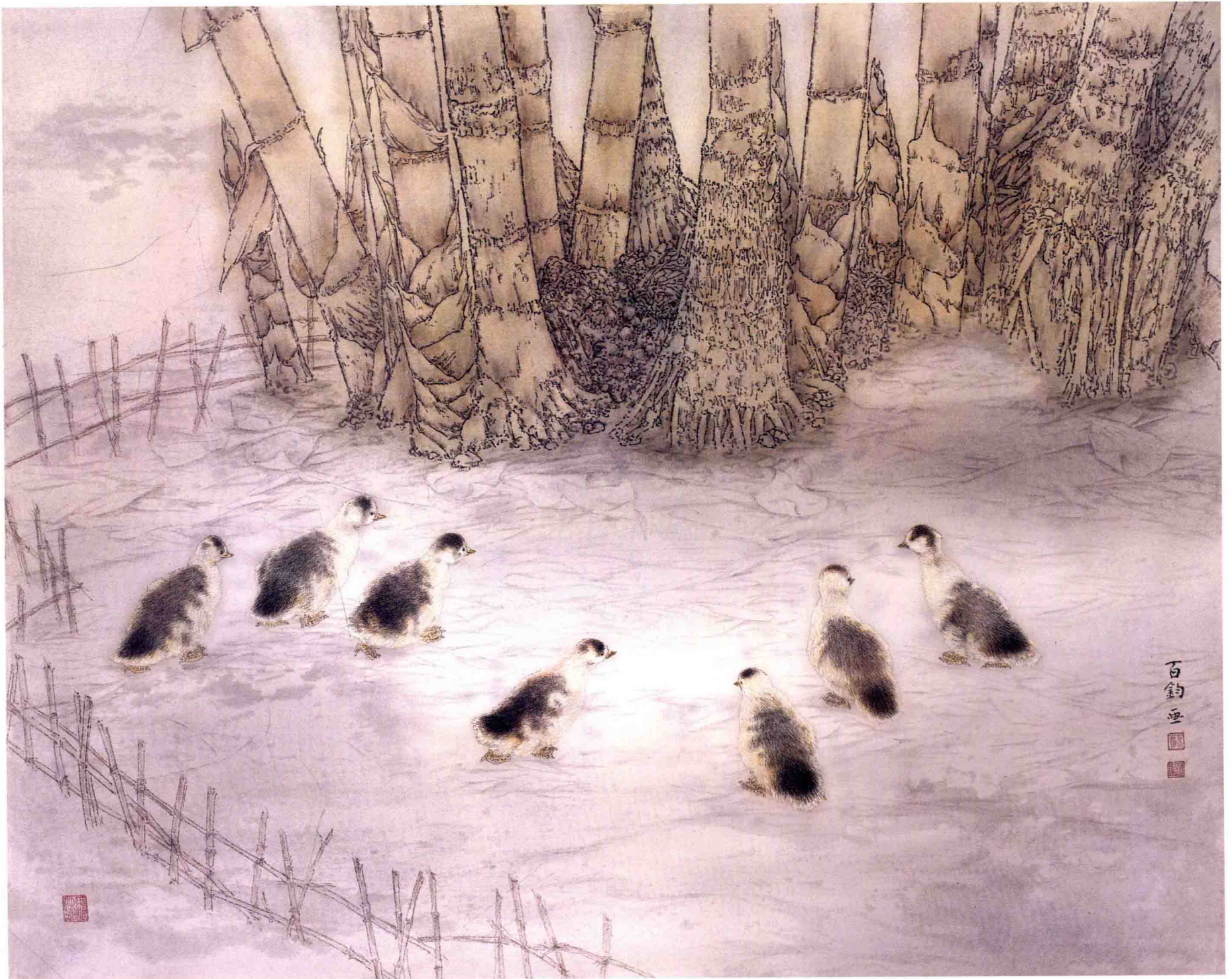

姜花 绢本 148cm×183cm 2007年

芦塘灰鹭图 绢本 218cm X 147cm 2005年

乙酉年秋 万钧

竹林小鹅 绢本 53cm×66cm 2001年

雨后 绢本 139cm×175cm 1997年 参加全国首届中国画展

秋桐
绢本
218cm × 148cm
2003年

昨夜风雨 绢本 148cm×183cm 2007 年

拒霜 绢本 150cm×180cm 1997年

蒲花之二 绢本 180cm X 150cm 2011年