

当代中国画大家

蘇百鈞工筆畫集

内蒙古出版集团 内蒙古教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

当代中国画大家苏百钧工笔画集 / 苏百钧著. -- 呼和浩特: 内蒙古教育出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5311-9232-9

I. ①当… II. ①苏… III. ①工笔花鸟画-作品集-中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 196930 号

当代中国画大家·苏百钧工笔画集 主 编: 双龙 阿古拉泰

责任编辑: 张其其格 乌苏伊拉
装帧设计: 雅昌设计中心·北京 林俊企

出版发行: 内蒙古教育出版社
制版印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司
开 本: 787×1092mm 1/8
印 张: 26.5
印 数: 1 ~ 1000
版 次: 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷
社 址: 呼和浩特市新城区新华东街 89 号出版集团大厦 9 层
电 话: (0471)6608179 6608165
网 址: www.im-eph.com
出版声明: 版权所有, 侵权必究

书 号: ISBN 978-7-5311-9232-9
总 定 价: 1680.00 元 (四册)

ISBN 978-7-5311-9232-9

9 787531 192329 >

目录

田间	〇〇八
昨夜风雨	〇一二
鸟巢系列·松鹤图	〇一六
秋塘野趣	〇二〇
雨霁	〇二二
秋原	〇二四
割禾之后	〇二六
余辉	〇二八
追忆的故园	〇三〇
夕照	〇三二
暮韵	〇三四
归途	〇三六
退潮	〇三八
晨韵	〇四〇
七月盛开三棱剑花	〇四二
梦	〇四四
凉瓜	〇四六
庭院	〇四八
溢远清香	〇五〇
春草	〇五二
苗	〇五四
春寒	〇五六
春雨	〇五八
晚风	〇六〇
棕果果	〇六二
涟漪	〇六四
绣球	〇六六
冬雪	〇六八
梦醒	〇七〇
鸽子与菊花	〇七二
寻寻觅觅	〇七四
阳秋	〇七六
小憩	〇七八
浦	〇八〇
圆寂	〇八二
雾韵	〇八四
蒲花之二	〇八六
芍药蝴蝶图	〇八九
红球花	〇九二
垂花悬铃	〇九四
无忧花	〇九六
圣诞花与小鸟	〇九八
狮子头茶花	一〇〇
萌动的小鸟	一〇二
烁·金色季节	一〇四
凤凰花木图	一〇六

热风	一〇八	紫球花与小鸟	一五六
拒霜	一一〇	绣球之二	一五八
清溪	一一二	高山含笑	一六〇
雨后	一一四	蝈蝈	一六二
秋韵	一一六	罗岗赏梅	一六四
清韵	一一八	豆荚	一六六
蝶与花	一二〇	木瓜王	一六八
秋日	一二二	杨桃	一七二
竹林云雀	一二四	早春	一七四
潮	一二六	绿帘	一七六
愁绝水一方	一二八	晌午·韵语之二	一七八
残荷鹈鴂	一三〇	黑冠黄雀鹑	一八〇
晓霭图	一三二	秋酣	一八二
和平颂	一三四	秋荷	一八六
涟漪之二	一三六	冬日·向日葵之二	一八八
育苗	一三八	梳羽图	一九二
谧·花间之四	一四〇	竹林	一九四
百合花	一四四	海棠	一九六
苹果	一四六	冬种之二	一九八
藏翠图	一四八	姜花	二〇〇
绿笏	一五〇	秋桐	二〇二
高秋集禽图	一五二	芦塘灰鹭图	二〇六
凋谢的玉簪花	一五四	南海休渔期	二〇八

当代中国画大家

蘇百鈞工筆畫集

内蒙古出版集团 内蒙古教育出版社

简历

一九五一年生于广州，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。一九八四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。一九八七年获硕士学位后留校任教。二〇〇三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。

作品曾获由文化部、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。作品《小憩》参加『第七届全国美展』获『八八年中国画大赛』大奖，

《晨韵》获『全国首届中国花鸟画展』最高奖，《夜朦胧》参加『第二十八届亚洲现代美术展』，并应邀前往东京进行学术交流。作品《雨后》参加『全国首届中国画展』，《圆寂》获『第八届全国美展优秀作品展』优秀奖，《酸豆一株起卧龙》获『孙中山与华侨国际美术展』铜奖，《七月盛开三棱剑花》获中国文化部主办的『中国艺术大展』铜奖，

《露寒》获『中国工笔画大展』铜奖，《烁·金色季节》获『中国首届重彩画大展』学术奖，《春寒》获『第五届中国工笔画大展』学术奖，《雨霁》参加『全国十届美展』，《溢·花间之二》获全国『第六届工笔画大展』学术奖，《追忆的故园》获『第五届中国重彩岩彩画大展』金奖。《鸟巢系列·松鹤图》作为『全国十一届美展』评委作品展出。

作品《秋韵》《鸟巢系列·松鹤图》被中国美术馆收藏，《觅》被新加坡博物馆收藏，《圆寂》被德国莱茵美术馆收藏，《花鸟》被中国军事博物馆收藏，《雨霁》被浙江美术馆收藏，《梦醒之二》被广东美术馆收藏。作品《凤凰花木图》被北京人民大会堂收藏，并悬挂在金色大厅，《金豆》被人民大会堂收藏，《和谐家园》被山东省委收藏，并悬挂在蓝色大厅。《溢远清香》被中宣部收藏。《和平颂》被北京人民大会堂收藏，并悬挂在常委会议室。

论文《试论『意』是工笔花鸟画的灵魂》载于《美术》杂志一九九四年第八期，《随『意』赋彩》载于《美术》杂志（名师风采）二〇〇九年第一期及《美术学报》一九九七年第一期及《中国科学人》优秀论文集。二〇〇七年十二月出版的《苏百钧创作篇》被教育部批准为普通高等教育『十一五』国家级规划教材。

数十年的风风雨雨弹指间，我父亲的作品丰硕累累。五十年代初出生的画家大都有坚韧的意志。这源自那一代人饱经风霜的人生经历：诞生于百废待兴的建国初期；成长于上山下乡的知青年代；在青春发育的成长期他们面临自然灾害而勉为温饱；在金色的少年时期他们经历了是非颠倒的文化大革命；在改革开放的八十年代中期才得以步入美术学院就读硕士研究生。艰苦的岁月不仅锻炼了我父亲的意志，而且丰富的农村、工厂生活经历更是给予了我父亲创作上无穷的灵感。如《田间》《冬种》《割禾之后》等等画作无不是来源于他六年的知青生活体验。在衣食无忧的今天，他更能安享于艺术高峰的攀登与追求，潜心花鸟画艺术探索，每日深居画室，笔耕不辍。

细心的观者都会有同感，我父亲苏百钧能够保持稳定上升的创作水平。他真诚努力地对待自己每一件作品，无论尺幅大小，热情、专注加上不屈的毅力，他总能够以别致的情思赋予下一幅创作新颖奇特的构想。或许，在他艺术历程中最具里程碑意义的现当数《小憩》《七月盛开三棱剑花》《圆寂》《蒲花》《晚风》《雨霁》及《鸟巢系列·松鹤图》《昨夜风雨》等。当然，这样的归论尚早，还应有待将来美术史专家给予更合理的界定。但可以肯定的是，我的父亲苏百钧从八十年代的朦胧抒情风格，发展到九十年代中对生活激情的吟唱，转至二〇〇三年来北京后铅华洗尽的真淳情感独白，他的艺术有明显的划分时期和不同的追求。

早期，父亲喜画夜雨朦胧之景，常于茂盛的树丛花草中隐现三两只孤单的鸟儿，如作品《夜朦胧》《晨韵》《春雨》等。他的独到之处在于在墨线内染虚，而不是色溢于线的渐变，这样的妙处在于渲染空灵却又不以削弱线条的视觉力量为代价。到九十年代，父亲多作农田乡间之寻常境，他的艺术才华热烈地爆发。如《酸豆一株起卧龙》《追忆的故园》《晚风》等，色彩鲜明，用笔泼辣，兼工带写。因有故里花地以及农村

青青的真切经历，他对花草的情感深厚，且深谙其种植、生长之理，因而画面充满了活泼泼的生活魅力。显然，这与许多只知摹古但缺乏种田植花阅历的学院派，明显地拉开了距离。转居北京后，年华的洗练，加上习俗水土之异，父亲的作品突变为淡彩白描，色彩以邻近色的灰度震颤对比为主，《昨夜风雨》《芦塘灰鹭图》《冬日·向日葵》等作品，直如清照『昨夜雨疏风骤』之句，又似东坡『寂寞沙洲冷』之词，在虚静之境中妙赏生命的真谛。此时，画家开始转向寻求中国艺术托寄心灵的逸境。

花枝春满，鸟鸣秋实。一转眼，我的父亲已从艺五十余载。作为当代顶级的工笔花鸟画家，父亲对花鸟画的研究与执着追求付出了全部精力，他的花鸟画艺术必将受到更多观众的喜爱和重视；研究我父亲的艺术思想、他的创作观念、他的人格才情，对后辈学者在今后如何推进中国花鸟画发展极具价值。为此，特结文集，辑录我父亲苏百钧的画作、论文语录、各家评论、家学渊源和生活历程，以供世人全方位览读。

苏睿于北京 中国艺术研究院博士

① 见阅中央美术学院邵大箴教授《读苏百钧的工笔花鸟画》一文：「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。」
② 咏叹调（aria），本为音乐术语，即抒情调。这是一种配有伴奏的一个声部或几个声部以优美的旋律表现出演唱者感情的独唱曲。此处借用于绘画，是对苏百钧艺术的概括性表述。著名理论家夏硕琦先生在文章《情采斐然 境界生象外》中评价：「苏百钧以宁静、清新、幽雅的美学格调，浓郁的现代人文情怀和诗性的抒情气质，创意立体，拓展了工笔花鸟画的新境、新风。」著名理论家刘曦林先生在文章《读苏百钧工笔花鸟画（书面发言）》中评价：「百钧之画，与前辈大家相比，显然发生了较大的变化，并呈现出扑面而来的现代感。花还是那花，鸟还是那鸟，物还是那物，但在他的笔下分明有了现代的节奏。仿佛有一束扑朔迷离的光照进了他的艺术世界，这光又幻化出幽雅的色调，使人进入了一种似真非真、似幻非幻、似梦非梦的意境。」综合众家之言，苏百钧的艺术富于抒情，具有空灵的歌唱感和朦胧的东方诗意等特征，为现代花鸟画的抒情咏叹调。
③ 见阅雷承影《相濡以沫醉丹青》一文。

序言

我的父亲苏百钧是享誉当代的一位花鸟画大家。他对中国花鸟画艺术贡献良多。总的来说，一方面突出对生活的尊重，他擅于以日常生活中的朴素题材入画而赋予诗化的意境，由此便和许多沿袭传统程式化、陈陈相因的工笔花鸟拉开了很大距离而极具创造的活力^①；另一方面是在传统的勾勒法度中营造浪漫的格调，体现出浓郁的现代人情怀和东方艺术的写意气质。他以雅致、清新的作品确立了现代花鸟画的抒情咏叹调^②，感人至深，为宋人花鸟画精细不苟的审物精神和借物抒情的诗意表现的艺术高峰，作出了最佳的现代诠释。

一九八六年，我的父亲苏百钧以优秀的成绩获广州美术学院硕士学位并留校任教；翌年，作品《小憩》获中国画大奖而崛起画坛，自此他屡获国家级奖项；一九九八年，他的数十幅大型创作在中国美术馆展出得到各方赞赏，好评如潮；二〇〇三年，他调任中央美术学院中国画系花鸟教研室主任，声誉更是与日俱增。他不仅担任中央美术学院教授、全国美术展评审委员等职务，还撰写了教育部「十一五」规划教材《当代名家艺术观——苏百钧创作篇》、主编了中央美术学院国画系花鸟专业的教学大纲，以及《荣宝斋画谱——苏百钧工笔花鸟》等专著三十余部，同时又完成了人民大会堂金色大厅、常委会议室、中宣部等国家花鸟画创作任务。

当今的花鸟画坛，不乏极具传统渲染功夫的能手，亦不乏冲锋呐喊的前卫艺术家，但若论及在传统与生活二者完美结合，同时又有一批高质量创作的画家，则寥寥无几。我的父亲之所以能够游刃有余，一方面源自传统家学，另一方面得益于新时代的学院教育。家学父教赋予他深厚的传统功夫，无论勾勒渲染、书法题款或是落墨用矾，他都得心应手。而高

等教育则让他对现实生活、精神格调、专业理论有更深入的理解。但是，对艺术家而言，重要的动力是源于他对花鸟画真诚的热爱。这种热爱，尤其体现在「文革」的十年浩劫期间。在那是非颠倒的激烈年代，花鸟画被批判为「封、资、修的产物」，全国的美术院校取消花鸟科，所有的花鸟画家都改去从事画人物山水的主题性创作。花鸟画，姹紫嫣红上千年，却一夜之间沦为断壁颓垣之物。当时，有位广州美术学院的花鸟老教授劝说我父亲：「别再画花鸟画了，我都不画了，跟时代不配，没前途，你趁着年轻及早改行吧。」但我父亲却是凭着对花鸟情有独钟，坚持追求自己所爱而绘画。终于，「文革」后枯木逢春，如母亲言「被禁锢了多年称之为「封、资、修」的花鸟画开始解禁，百钧埋头画了近十年的花鸟画第一次初试啼声……」^③

我的父亲性情温和，不好争斗，远避喧闹，独思悟于一室之内。他常流连于故宫博物院中，观读许多弥足珍贵的无名氏作品，深深叹服那些优秀作品虽然作者无以考证，但却不朽，如古之圣贤，留下经典语录，与众生世代相存。翻读中国美术史，有画以人传者，亦有人以画传者。画以人传者，是指该人之盛名盖于其画艺，凭借其个人魅力、才气或社会地位等画外功夫而扬名书画界；而人以画传者，则是凭其画作在美术史上占有重要地位。相比于唐伯虎、金冬心等才气横溢、诗文书画四合一的「画以人传」的代表，范宽、张择端等，仅仅因作品出色而传名于世的画家，在美术史上更能代表优秀的中华文化，他们的作品是无价的国宝。亦正因有此感悟，我的父亲一心一意地专注于花鸟画的艺术追求。从似锦繁花到寂静荷塘，从故园追忆到花间私语，从愁绝水一方到昨夜风吹雨，从游鱼逐落花到巢鸟惊春蛰……他的每一幅大画都寄注了别出心裁的情思，他的数百幅扇面小作，亦是淋漓尽致的生命体验。

当代中国画家

己丑深秋百鈞

图 版

苏百钧写生白描稿 1999-2006

百鈞

百鈞

百鈞
[Red Seal]
[Red Seal]

◎

昨夜风雨

一四八×一八三厘米
绢本

二〇〇七

◎

〇二二

