

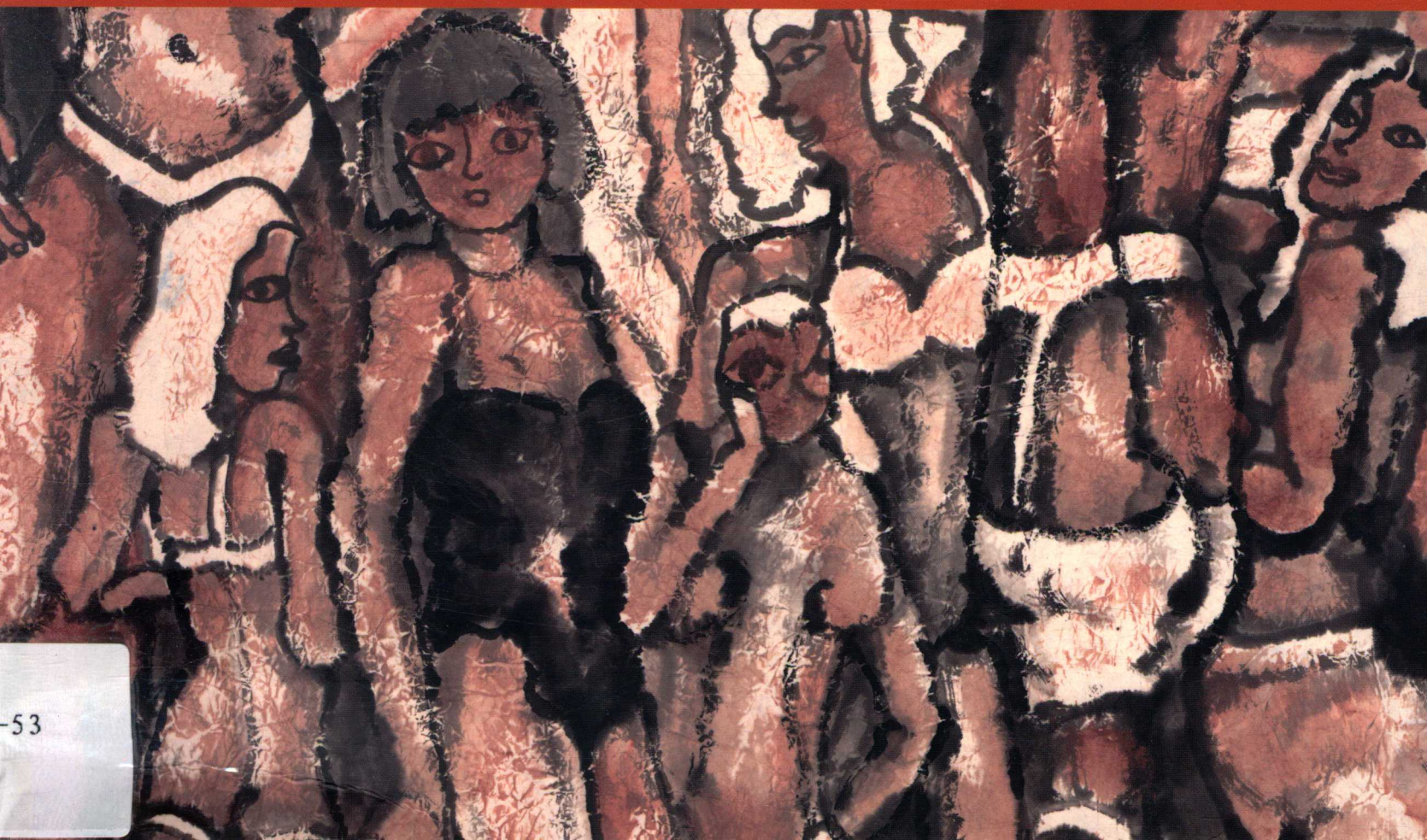
中国当代水墨名家个案研究
ZHONG GUO DANG DAI SHUI MO MING JIA GE AN YAN JIU

苏国强 水墨艺术

苏国强 著

长江出版传媒

湖北美术出版社

蘇國強作品集

图书在版编目 (CIP) 数据

苏国强水墨艺术 / 苏国强著. — 武汉 : 湖北美术出版社, 2013.12

(中国当代水墨名家个案研究)

ISBN 978-7-5394-6588-3

I. ①苏… II. ①苏… III. ①水墨画—绘画评论—中国—现代—文集 IV. ①J212.05-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第275413号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉金港彩印有限公司

开 本: 635mm × 965mm 1/8

印 张: 9

印 数: 3000册

版 次: 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

定 价: 48.00元

C 目 录

CONTENTS

- 005 序 言 / 刘 健
- 007 画为心声，情为心画 / 王 赞
- 008 苏国强和他的画 / 颜晓军
- 053 速写独白 / 苏国强
- 060 编书小感 / 苏国强
- 074 感受的升华 / 聂干因
- 078 敦煌映像 / 苏国强
- 090 湘楚有国强 / 盛天晔
- 100 惟楚有才 / 戴少龙
- 107 不停地编书，不停地画画 / 王 犁
- 110 记心的自然 / 丁 山
- 111 国强和他的画 / 陈 艺
- 126 画黄山小感 / 苏国强
- 131 访谈录 / 宋 磊
- 140 后 记 / 苏国强

蘇國強作品集

图书在版编目 (CIP) 数据

苏国强水墨艺术 / 苏国强著. — 武汉 : 湖北美术出版社, 2013.12

(中国当代水墨名家个案研究)

ISBN 978-7-5394-6588-3

I. ①苏… II. ①苏… III. ①水墨画—绘画评论—中国—现代—文集 IV. ①J212.05-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第275413号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉金港彩印有限公司

开 本: 635mm × 965mm 1/8

印 张: 9

印 数: 3000册

版 次: 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

定 价: 48.00元

苏国强简历

苏国强 1977 年，生于湖南省冷水江市，笔名流原。2001 年考入中国美术学院国画系人物专业。2005 年毕业于中国美术学院。湖北美术出版社北京办事处主任、画家。

参加艺术活动及出版个人专著：

2005 年，参加“浙江省人体展”，获优秀奖（浙江省展馆）。

2007 年，出版《新院体水墨——流原》个人画集（中国美术学院出版社）。

2008 年，举办“苏国强水墨日记”个人画展（南昌市美术馆）。

2009 年，参加“文明与生态——当代城市水墨邀请展”（张宗祥书画院）。

2010 年，参加《水墨神韵——全国当代中国画名家小品邀请展》（武汉）。

2010 年，进中国国家画院高研班学习。

2010 年，举办第二回“苏国强水墨日记”个展（武汉）。

2012 年，参加“粉墨写意——中国戏曲人物画掇英”（朱屺瞻艺术馆）。

2013 年，出版《苏国强水墨艺术》（湖北美术出版社）。

2013 年，举办“水墨日记——苏国强作品展”（798 艺术区三度半艺术空间）。

自畫像

2003.11.11 晴
日

序言

朴拙而立，向宽而行

文 / 刘健（中国美协秘书长、教授、博士生导师）

苏国强由中国美术学院毕业已有些年头了，他的个人画册成书在即，于京城的相关展览也张罗齐全，净等着朋友们的出席和喝彩了。

这并非客套话，单凭他这些年所编辑的许多本有质量的画册，就为湖北美术出版社赢取好评；况且在工作之余勤奋不辍为着自己的艺术想往，坚持以绘画日记的创作方式，衷情于自己的艺术世界，沉潜其中，安心、专注地画自己想画的人物、山水、花鸟（有自我艺术取向特点的画）。他的这种艺术生存状态和相对纯粹的自我学术修炼与气质养成方式，应该得到掌声与激赏。

观国强的画不由得将注意力引入多元向度的穿越。其作品传统意蕴与现代语境交集、融通，浪漫情怀与散淡情趣交织，别样的造型与形式语言；骨法用笔，浑然结构的水墨，或重彩的系列作品显见其悠然，轻松却赋予厚朴品质，附着些许份量的学术思考与独到眼光。

这些画作洋溢着自我性情，也发散着敦煌情结、魏晋风度，在中国绘画图式章法与西方平面构成相辅运用的探索尝试中徜徉于所欲所求的这般意象。

国强出身科班却不囿于学院体系陈规，与其同辈同学众多里，他的文化立场、绘画意趣与特色辨识度尚能清晰明了，这种分辨与区别，在如今中国画热烈纷呈的现状中既多有难处也分外可贵。

他崇拜传统，更向往出新，其文化“味觉”与传统一脉相承，保持纵向鲜活，他努力使其文化“嗅觉”和视域横移宽展，敏锐择取，中西兼容。除此，尚有值得一提的“朴拙”，似乎与生俱来。从他高考前的练习或大学期间的习作，连同一路走来，不同时期所长期不懈的“日课”及心得中若隐若现这种“朴拙”味贯穿其中，也成为其学习“转益多师”汲取中外传统的融合，

消解变革中，自己的兴趣点与价值取向始终与轻巧、淡雅、华丽自觉产生距离。

国强的画一如湖南人秉性中鲜明的个性与蛮劲。他自山村乡里走出，因绘画爱好，艺术追求牵引，屡经艰辛，由是民间乡野情风，湘楚文化根性如影随形；湖北名家们的指教亦对他产生影响，久居京城，不逐名利、喧嚣，却能对他阔大了视野。同样他对学院的学术记忆，规距方圆的约制，既有珍惜、坚守也能有所取舍与抽离。

国强长期从事编辑职业，熟悉出版行业规制，且有学术理想引领，为湖北美术出版社在绘画业界中穿梭联谊，绩效显著，成为美术家们和出版社信任不二的理由，与此同时，他的学习和创作践行也通过交流联结积累声誉，其画作亦为许多师友同行所关注、喜爱，他的学习方式和“两栖”艺术生态也感染了不少同仁；较之于“画院”里的专业画家们，他着实少了太多优越与机会，却因此强固了执着与淡然，使其远离浮华，长久笃实、专注，欣然迎接着投射入窗口的每一缕阳光。从中也经历着求自度、形自趣、成自格、不自满的鞭策与安慰。

苏国强的艺术世界是充实的，并不断地注入丰富内涵，他用心智所释放的浪漫，散淡的情怀既能感动观众也会给予他未来的期待。

且引湖南历史先贤左宗棠之语句“发上等愿，结中等缘，享下等福，择高处立，寻平处住，向宽处行”为此小序的尾缀，并与国强及同道者共勉之。

刘健于望京鹿港

C 目录

CONTENTS

- 005 序 言 / 刘 健
- 007 画为心声，情为心画 / 王 赞
- 008 苏国强和他的画 / 颜晓军
- 053 速写独白 / 苏国强
- 060 编书小感 / 苏国强
- 074 感受的升华 / 聂干因
- 078 敦煌映像 / 苏国强
- 090 湘楚有国强 / 盛天晔
- 100 惟楚有才 / 戴少龙
- 107 不停地编书，不停地画画 / 王 犁
- 110 记心的自然 / 丁 山
- 111 国强和他的画 / 陈 艺
- 126 画黄山小感 / 苏国强
- 131 访谈录 / 宋 磊
- 140 后 记 / 苏国强

画为心声，情为心画

——苏国强艺术世界

文 / 王赞（中国美术学院教授、副院长）

画为心声，情为心画。绘画是以一种自然律动和动人情愫的传递方式表达内心表情的艺术载体，也是依照人人都具有的知觉功能在修饰与非修饰、对抗与非对抗的体验中将个人生活的情绪移至绘画表现的样式中，此中的意味最终冲破外在形态的表现而达到人们共同的精神感知和共鸣。

当物质的真假存在被质疑的时候，画家有可能被蒙蔽了心智趋浮华浅显；画家有可能心知肚明事物的真趣而使用了“障眼法”雪藏了本来面目逐渐归于简朴深沉。我们力图从混沌的地方觉悟真谛；从朦胧的位置辨明方向，做到这一点唯有心灵纯净的尺度才能真正把握认识事物的机会和衡量价值的高低。

现如今，平面绘画在世界范围数字图象时代的风暴中迷失了前进的方向，中国传统绘画“话语权”更加是日趋边缘化，我们所认为的绘画概念价值存乎？异乎？尽管如此，年轻的中国画人物画家苏国强仍然是埋头于中国宣纸平面上的言说，叙述着个人的心路历程。

我认识苏国强已经有许多年了，大学四年在中国美术学院中国画系读书的时候，他便显示出不同一般的思维观念。大学教育有自身的教育体系与基础训练要求，他的课堂作品在一定程度上与教学要求有比较明显的不同，但是并没有完全偏离教学规定。课堂上他一般卷缩在教室的一个角落用心地建构自己所理解的心中之物，常常以一种不同于一般的锐气刺破既定的要求与审美习惯，又以耳目一新的单纯意志顽强地解释个性意识的内涵，在看似生拙、粗浅的

刻划中却隐藏着某种激奋的胆量。我经常会为他的艺术表现发出一声由衷的赞叹。

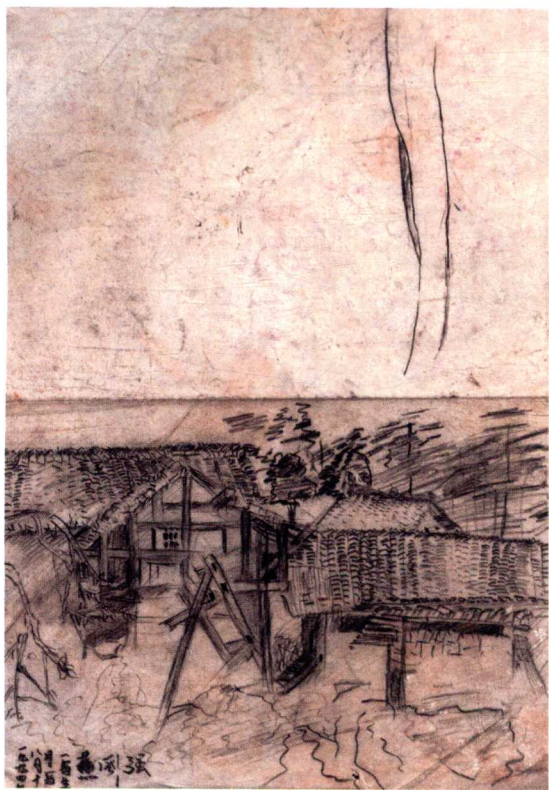
大学毕业的那一年，苏国强单骑考察陕西、甘肃等西北地区，每到一处他都会打一个电话给我，通报一些考察的见闻和感触。在考察了敦煌石窟以后，他激动异常，电话中告诉我他决定留在敦煌研究所工作，我当时对他的感受十分疑惑。因为，记得我第一次到敦煌考察的时候并不能真正理解敦煌石窟的价值，只是后来经过数次敦煌的实地考察和理论的研究方才有所明白，显然，他的激动与感知十分敏锐和超常。由此可见，艺术家的知觉是非常重要的感应能力，艺术感觉的判断渗透于全方位触角的神经末梢，信息的回馈和发放都有利于绘画的呈现。所以，我们今天翻开苏国强出版的个人画册《新院体水墨——流原》一书时，敦煌情节意味的作品仍然从中国画笔墨的纵横中流淌出来。

苏国强的作品企图在传统与现代的之间建构某种联系，他不甘心于传统程式化的简单叙述，似乎永远都在文人士大夫们的“雅玩”中衰减艺术的张力；又不愿意简单地照搬当代艺术的技术画、符号化、世俗化图象翻新。在苏国强的心目中，绘画所创造出来的最终目标仍然是技术与艺术的天人合一。苏国强善于在激奋中彰显心高气傲式的情绪，又在冷静的回溯中明辨方向。

2008年于王赞湛然伽雅堂

苏国强和他的画

文 / 颜晓军（中国美术学院艺术人文学院博士）

速写 纸本速写 30cm×21cm 1994年

速写 纸本速写 30cm×21cm 1997年

六月上旬的初夏，是杭州最显生命力的季节。梅雨即将过去，雨水已经将湖山的每一处都滋润得蓊郁饱满。在这个与我们年龄相仿的季节里，苏国强到达杭州，相约前去品茶。沿着水量充沛的九溪十八涧上溯，就是位于狮子山麓的龙井村，再往里走可以前往老龙井御茶园，但是我和苏国强选择了村口一家茶楼高处的平台，从亭馆向外眺望，正好可以环视整个茶园。对面的狮峰好像天然的阶梯，被环形的茶树层层包裹着，虽然采茶的时节已经过去，但修剪平整的梢头仍茁壮地生长出油绿绿的嫩芽。微风和雨水轻柔地交替，将空气擦洗得透彻澄亮，茶树的清香就弥漫在每个空间。烟云在山顶腾跃变幻，忽如薄纱，又成厚幕，将眼前的茶园与遥远的天空连为混沌的一体。视线可以放得很远，让眼睛充分享受风景的滋养。

我们斜倚着栏杆，赞叹欣赏了好一会儿，然后略微整顿淋湿的衣衫，嘴里犹然分析刚才某刻的风景好像哪位艺术大师笔下的杰作。落座之后，苏国强打开话匣子，谈起生活与艺术中的探索。面对云山佳境，品尝龙井新茶，我们的思绪也开始在艺术的世界里活跃起来。

我脑海中有有关苏国强的印象是从我们大学同学的光阴开始，他很有艺术思想，爱唱歌。在后来点点滴滴的时光中，我对这个湘中走出来的汉子有了更多的了解。苏国强出生在湖南省中部的冷水江市，从那倔强生长的发型就可以看出，他从小就是一个调皮的孩子，国强说起自己小时候的各种顽皮之状仍然是忍俊不禁的。不过自小学起，他就凭自己的爱好行事，开始有很强的独立思考能力，与美术的结缘也是从那时开始的。他从小就是村里有名的调皮鬼，唯一的优点就是喜爱画画。那是一个下午，他看见村里有一位姓苏的师傅在雕刻菩萨像，平时心野、调皮的他一下子内心变得安静下来，就这样他傻乎乎地坐在旁边静静地看着这位苏师傅雕了一下午，后来这位苏师傅也就成了国强的启蒙老师。从此以后便和艺术结缘了，并且深深地爱上了她。

升入初中的苏国强仍然坚持对苏师傅的拜访，还带着平日在画纸上的涂涂抹抹向苏师傅请教。见国强逐渐展露出艺术的头角，苏师傅将这位小友看作了自己艺术的知音。一个刚下过雪的冬天，苏师傅等候苏国强的到来，他说要赠送国强一件小礼物。在国强喜悦的眼光中，苏师傅取出一支笔，让国强尝试画一下。国强认真地削好这支笔，发现这并不是普通的铅笔，而是当时还比较罕见的绘画专用炭笔。回家的路上，国强将这支笔揣在兜里，兴奋地连蹦带跑。脚下厚厚的积雪光洁而蓬松，在快速的步伐中溅起团团飞沫，雪底的烂泥蔓草也毫不留情地让苏国强摔了个大跟头。他爬起来的第一件事情就是查看兜里的那支炭笔，但是炭笔却不见了。国强心中猛然焦急地想哭，他趴在雪地里翻开雪，扯着枯黄的蔓草，四处寻找炭笔。身上的棉袄湿透了，终于找回了炭笔，仿佛那个被摔掉的艺术世界又找回来了。苏国强一边回忆，一边笑着说：“小时候没有比这更疯而记忆深刻的小事了。”如果

说这种认真是执着的表现，那么这股执着的劲儿一直支撑着苏国强的艺术道路。

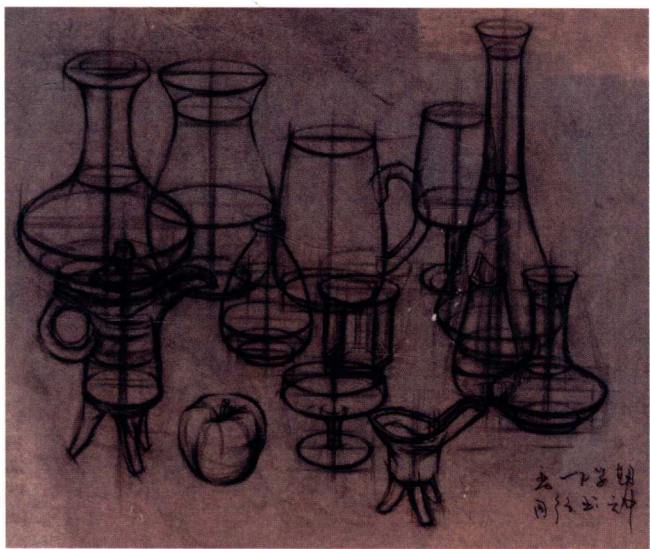
进入初中，苏国强开始接触专业性的绘画基础训练。由于热爱画画，这位调皮的农村孩子，开始变得懂事、文静、不爱玩，爱学习了。虽然文化课成绩不好，但因为画画出色，文化学习刻苦，不管是美术老师还是文化课老师都喜欢这位孩子。特别是教美术的潘老师，一方面鼓励国强努力学习文化课，另一方面也为国强讲授素描和色彩两门基础知识，对国强的关心无疑是一种极大的鼓励，更令人感动的是，潘老师还专门向学校争取到一间教室，供国强学习绘画。国强开始产生追求艺术的信念，认为如果每天都能沉浸在艺术的世界里是多么幸福的一件事啊！所以，他决定报考中专的美术专业。在初三，国强经潘老师介绍前往冷水江第一师范向一位邹老师学习绘画。两个月时间的专业训练，国强的进步不小。经过勤奋学习与训练，苏国强在考试中取得了不错的专业成绩，色彩科目还获得了全市特长加分96的最高分。但是十分可惜，最后的结果却因为总分差了两分而未能过线。这是苏国强在人生中遇到的第一次打击，而就是这次挫败促使他选择了另一条更为长远的道路。

中专考试落榜后，父母开始反对苏国强学习绘画，老师和村里的亲友们却纷纷来做父母的思想工作。终于，父母答应支持国强的艺术追求，但是国强必须在高中继续苦读三年。当时，父母为了养育三个儿子，尽量省吃俭用来减少开支，而国强学习绘画却需要较高的费用。就在高中报名的时候，国强没有足够的钱来交学费。而高中的副校长见到国强的绘画特长，十分喜爱这个孩子，便主动为他垫付了学费。后来，父母卖掉了饲养的一头猪，凑到600多元钱才交上了学费。所以，有了这些经历，高中时期的苏国强变得非常懂事，甚至面对高中流行的早恋之风，他发誓绝不谈恋爱——继续着自己的艺术追求。

1998年，已经读高中二年级的苏国强开始为美术高考做准备。按照惯例，如果想考美院，考生都要前往杭州或北京进入考前班培训。苏国强攒足路费，就背着画具和衣服，踏上了求艺的路途。从未出过远门的苏国强乘坐慢悠悠的绿皮火车，第一次从移动变化着的视角看着沿途的潇湘美景，以及湖南省外更为广阔的世界。国强的目的地是杭州，在美丽的西子湖畔的中国美术学院。当时南山路还是一条美丽的林荫大道，美院的老校区还没有拆掉重建，那古朴的小楼和幽静的院落承载着深厚的历史，校园里是学子们勤奋而执着的身影。苏国强被美院的艺术气息深深打动，将进入美院这座艺术殿堂学习视为自己奋斗的目标。安顿下来后，国强进入蔡

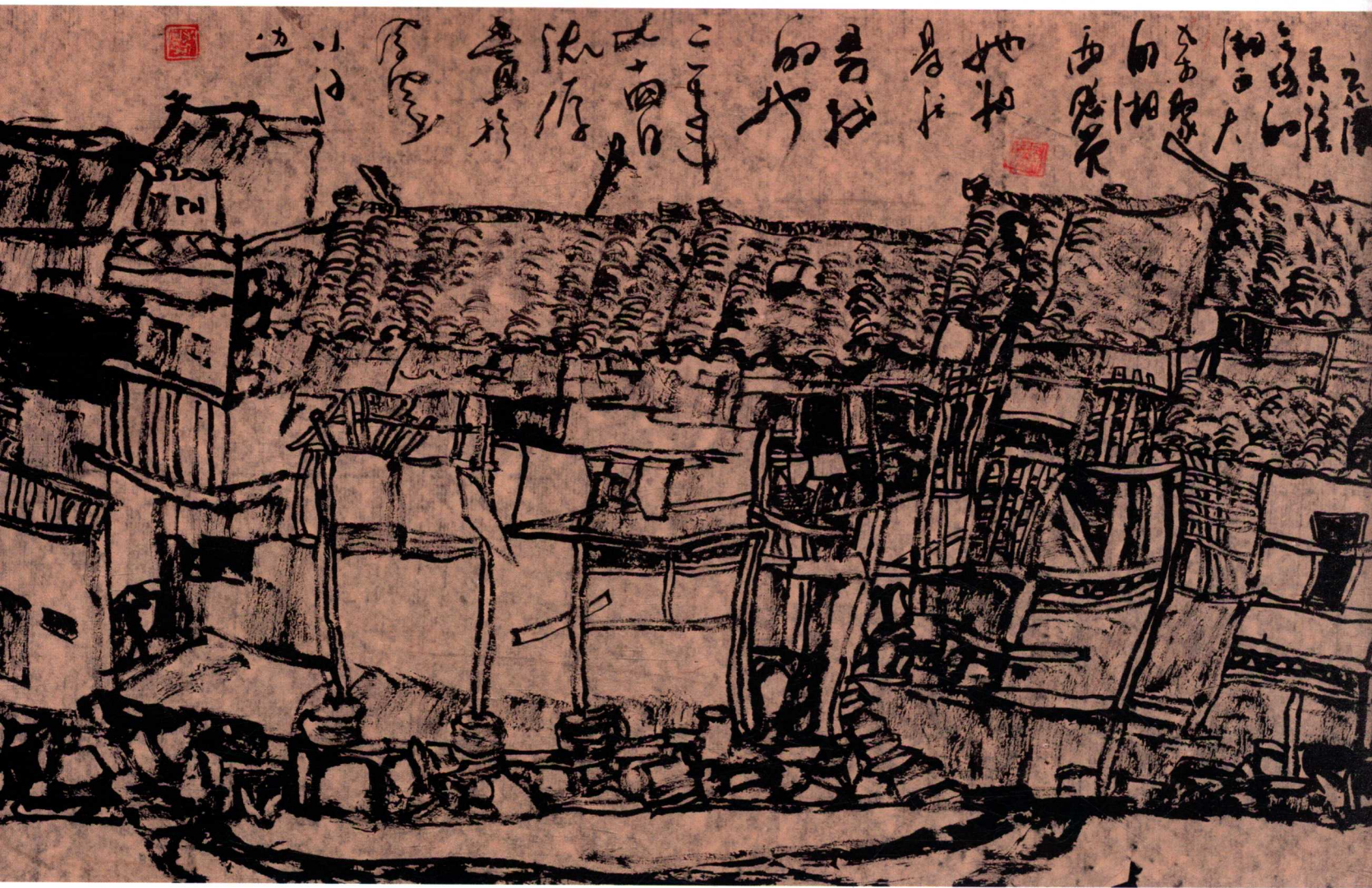
水彩静物写生 纸本水彩 42cm×28.5cm 1995年

静物写生 纸本碳笔 47cm×57cm 1996年

静物写生 纸本碳笔 41cm×57cm 1997年

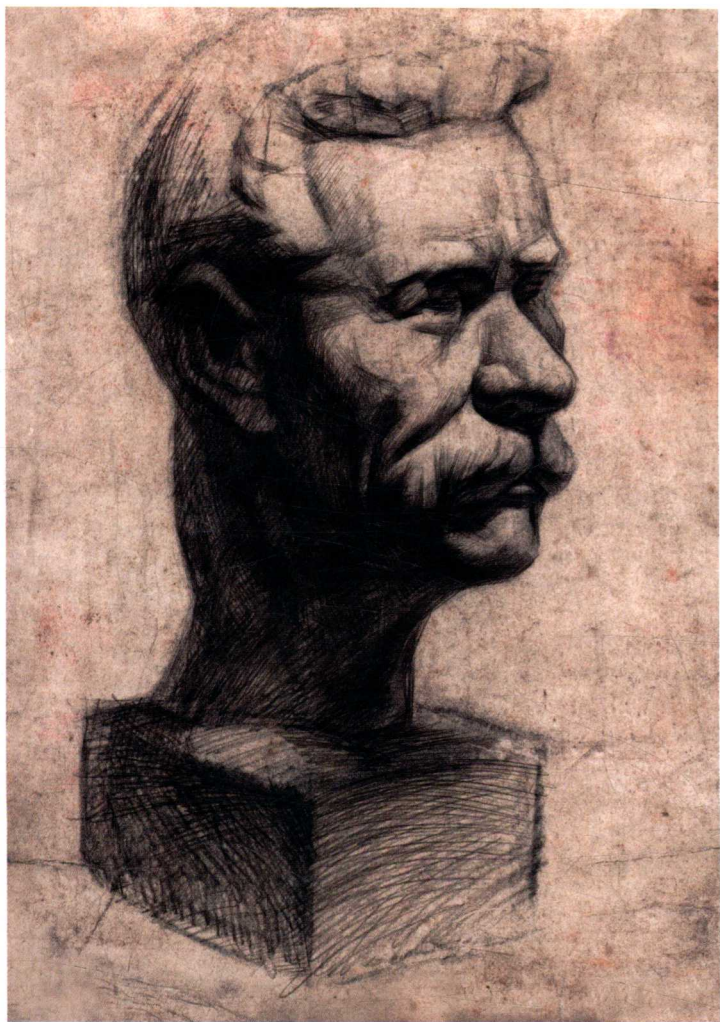
水墨写生 纸本水墨 50cm × 80cm 1999年

明办的考前班学习。班里不仅有年纪相仿的老师，还有一起报考美术院的学友们。大家都憧憬着艺术家的生活，每天一起讨论艺术，研究技法。2000年即将面临高考，苏国强又动身前往北京，他希望转益多师，也学习一下北方的风格。到达北京后，他跟随中央美术学院版画系的王华祥老师学习。当时是在王华祥老师上苑画家村的工作室学习，有来自全国各地的学生，有大学教授，有中央美术学院的学生，当然还有十来个和苏国强一样马上要考大学的学生。王华祥对人生和教学都充满自信，这些对国强坚持绘画道路一直产生着影响。

当时报考中国美术学院需要考四门课程，即素描、速写、水墨人物写生、创作。这是苏国强考前训练最多的四项科目，也是后来最下功夫的地方。所谓“有志者事竟成”，当年苏国强不负自己的勤奋努力，顺利考上了中国美术学院国画系。

但是，高考前的奔波与劳累让苏国强的身体透支很严重。他

回忆当时家里每个月只能寄给他180元的生活费，除去购买绘画材料、书籍，还有支付学费以外，所剩无几。艰苦的生活加上勤奋用功，不知不觉地损伤了原本健康的苏国强。开学刚踏进美院的大门，他就不得不休学回家休养一年。生命中有许多“如果”，造成了种种的缘分。如果当年苏国强顺利考上中专，或许他就不会继续参加高考，也不会因健康问题休学一年，也不会等到下一年我考上中国美术学院成为我的同学了。这是多么有意思的巧合！所以，当我进入美院后认识的已经是康复后的苏国强了。他的头发和黑框眼镜很容易给人留下深刻的印象，我也是按照这一特征将他的姓名与面孔对号入座的。但接下来在第一次元旦迎新晚会上，苏国强一展歌喉，为我们唱了一首《小白杨》，则令我们对他的这项能力刮目相看。后来同学们都称呼他为“小白杨”，现在细细思忖，国强拼搏的精神和坚韧的性格，还真的与边防上的小白杨有着某种相似之处。后来才知道，苏国强从小

石膏像写生 纸本碳笔 57cm×41cm 1997年

石膏像写生 纸本铅笔 40cm×30cm 1999年

就天生的好嗓子，所以爱唱歌。唱歌也成为他向往美好生活、释放学习压力的好办法。就在休学养病的这一年里，他经常登上家后面的小山，自己一个人练习唱歌。歌声让他充满了活力，唱完就提笔画画，描绘家乡的风情与美景。

2001年，苏国强返回杭州，重新开始在美院的学习生活。校园的生活丰富而多彩，可以接触到很多名家，不仅在上课时可以学习到技法和知识，而且在与老师和同学们的朝夕相处中学习做人做事。中国美院里，像中国画这样的传统学科有着悠久深厚的历史，学风也是严谨朴素。特别是在老一辈艺术家身上承载的一丝不苟的学术精神，给苏国强留下了极深刻的印象。甚至在工作多年后，国强仍然受到这种精神的鼓舞。他始终认为在美院最大的收获不仅仅是所学到的技法，更重要的则是如何做人做事。有几件亲身经历的事情令苏国强受益匪浅。

一是刘国辉老师上课一丝不苟，从不迟到，上课时拒绝一切社

会活动。这让同学们感受到了大家风范。刘老师上课是国画系老师做示范最勤快的老师。他喜欢和同学们一起画，但只要刘老师一动笔，同学们都会全部围过来。每当刘老师上课做示范，外校的老师或学生也会跑过来学习，然后里三层外三层地围着。刘老师上课除了教学还会关心同学们的生活，了解每位学生的个性。上刘老师的课会感受到一份深深地爱，以苏国强的话来说，是中国传统中师傅对徒弟的爱。这份爱里不仅是前辈对晚辈的关爱，更是告诉学生，对待学术要非常严肃、认真，同时强调中国传统文化是讲究传承的。

另一位是王赞老师。苏国强说，王老师一直是苏国强艺术道路上的知音。苏国强在学校一直非常有个性，不管是在为人处世还是在艺术上，都是独来独往，很多老师对他的艺术不能理解，但他一直像独行僧一样，坚持他自己的艺术。只有王赞老师会去发现苏国强艺术中的闪光点，他经常会在课内或课外对苏国强的艺术毫不吝啬的给与肯定。老师的这种肯定与鼓励，对学习处于迷茫的苏国

头像写生 纸本铅笔 57cm×41cm 1999年

头像写生 纸本铅笔 57cm×41cm 1999年

强来说是非常重要的。苏国强走向工作岗位后，王老师始终如一地支持与关心这位学生。

还有一位是苏国强的班主任，盛天晔老师。这位年轻的老师和同学们打成一片。盛老师在同学们眼中就好像邻家的大哥哥，所以交流起来并无一点障碍。他和同学们聊艺术，聊人生感受，还经常一起搞些集体活动来增强班集体的凝聚力。大三的一天，苏国强突然感觉腹中剧烈疼痛，后来几乎快要晕厥过去，同学们将他送到医院检查才发现是阑尾炎发作。医生建议马上进行手术，但是苏国强既没有准备足够的钱来付医药费，也没有亲友在杭州可以来医院照料他。正在一筹莫展的时候，盛老师闻讯赶来了，他马上垫付了费用，并和全班同学等候在手术室外面。直到苏国强手术结束出来，大家又把他送到病房。盛老师当场安排同学们轮流值班，让大家先

回家，自己则陪在病床前守候了一晚。接下来住院的一周，全班同学都按照盛老师的安排，每天换班照顾他。在大家的关心和照料下，国强很快康复出院了。在他的心中，这是在美院读书期间自己最受感动的事情。

在美院还有很多事情给苏国强留下了美好的回忆，他仍然兴致勃勃地讲述我们一起上体育课一千米长跑的场景。我也随其回忆起那些十多年前的学生生活来。美院的学术氛围和师生间的友谊塑造了苏国强的性格，在美院的这几年经历一直令他受益匪浅。即使在工作之后，他在待人接物乃至工作态度上都仍然深深地受到美院的影响。

四年的大学时光美好而易逝，在美院接受的训练为苏国强的艺术探索打下了坚实基础。国强喜欢画速写，他从小就喜欢上随身携