

中国当代美术名家经典

ZHONGGUO DANGDAI MEISHU MINGJIA JINGDIAN

宿万盛

卷

SU WANSHENG

● 主编 / 贾德江

● 北京工艺美术出版社

ZHONGGUO
DANGDAI
MEISHU MINGJIA
JINGDIAN
SU WANSHENG

中国当代
美术名家经典
宿万盛

主编 贾德江

目 录

- 形神俱备 气韵双高
——宿万盛写意花鸟画赏析
曹玉林 / 文
[3-6]
宿万盛作品
[4-40]

ZHONGGUO
DANGDAI
MEISHU MINGJIA
JINGDIAN
SU WANSHENG

中国当代
美术名家经典
宿万盛

主编 贾德江

目 录

- 形神俱备 气韵双高
——宿万盛写意花鸟画赏析
曹玉林 / 文
[3-6]
宿万盛作品
[4-40]

宿万盛 笔名夜石，号万盛园。1957年出生，籍贯山东掖县，毕业于哈尔滨师范大学美术教育系。

20世纪70年代初，先后师从著名画家吴镇东、中央美术学院教授高冠华、中央工艺美院教授张世简、中央美术学院教授郭怡琮等先生。

擅作写意花鸟画，有“宿桃子”之称。多次举办宿万盛画展。作品多次参加国家级美术作品展事。中央电视台、黑龙江电视台及《人民日报》《文汇报》《大公报》《国画家》《国画世界》等学术性报刊多次报道其作品艺事，名列《世界名人录》等多部典籍中。部分作品被美术馆、博物馆、艺术馆等单位收藏。

现为国家一级美术师、民革中央画院理事、黑龙江美术家协会理事、黑龙江省花鸟画研究会理事、黑龙江北天书画院副院长兼秘书长、黑龙江日报集团画院名誉院长、黑龙江省政协书画院研究员、哈尔滨市文史馆画院常务副院长、哈尔滨市文史馆副秘书长。

当代出版社出版《宿万盛画集》，黑龙江美术出版社出版《中国当代书画名家作品集·宿万盛》，江苏美术出版社出版《21世纪优秀艺术家提名·宿万盛画集》，北京工艺美术出版社出版《中国当代著名画家个案研究·宿万盛写意花鸟》《大家讲坛·宿万盛画桃》，天津杨柳青画社出版《宿万盛·彩墨画法·寿桃》等。

——宿万盛写意花鸟画赏析

墨竹 2013年 纸本 68cm × 68cm

山里红 2008年 纸本 68cm × 68cm

水晶天香 2008年 纸本 68cm × 68cm

由于诸多复杂的原因，当下中国画的生存环境和创作状态是颇为纠结的。一方面在商品经济的催化鼓荡下，画家、画作、画展在数量上急剧增加，规模上空前膨胀，呈现出令人眼花缭乱的热烈景象；而另一方面旺盛的消费需求和规模化的批量生产，又使得大量作品趋时媚俗、粗制滥造，降低了中国画的精神境界和艺术品格。因此，对于当下中国画的现实状况和发展前景，笔者并非是十分乐观的。然而，凡事皆不可一概而论，若细究之，笔者的这种纠结其实是偏颇的，不必要的，因为事实上，当下画坛浮躁浅薄，追名逐利，视艺术为垫脚石和敲门砖者固然大有人在，然求索进取，沉潜超越，对艺术充满虔诚和敬畏之心者亦不乏其人，这其中，被誉为“东北一帜”的画桃名家宿万盛便是颇有代表性的一位。

与目下众多风云际会名噪一时的重量级画家相比，宿万盛有着一个显著不同的特点，即一方面曾受过正规的现代美术教育，另一方面又经历过传统中国画师资传授的严格训练。前者，宿万盛早年毕业于哈尔滨师范大学美术教育系，有着扎实的造型能力和自觉的创新意识；后者，宿万盛自幼师承吴镇东、高冠华、张世简等画坛名家，得其指授亲炙，打下了深厚的传统基础，练就了出色的笔墨功夫。尤其是他在与社会上不同行业的学者、大师的交往中，受益良多。从某种意义上说，正是由于以上这诸多方面的有机结合，才造就了宿万盛写意花鸟画今天的这种形神兼备、气韵双高的艺术个性和绘画风格。

对于宿万盛的这种形神兼备、气韵双高的艺术个性和绘画风格，笔者试做以下解读和分析。

首先来看形神兼备。众所周知，中国画的造型尤其是写意画的造型，遵循的是不似之似的意象化原则。这种意象化原则一言以蔽之，便是以形写神，形神兼备。宿万盛受过正规的专业美术教育，曾授受大画家的教导，对于“形”的把握驾轻就熟，准确到位，这一点与当下某些造型能力欠缺，不识笔墨玄奥，唯知草草涂鸦的欺世盗名之徒有着本质的区别（宿万盛工写兼擅，其工笔画也极为出色，且入选全国大展，充分彰显其造型能力）；而另一则，宿万盛又有着十分过硬的笔墨功夫，其笔下的作品又不是刻板、僵硬的物象克隆和简单拷贝，而是往往抓住描绘对象最微妙、最精彩、最概括、最传神之特定瞬间，用极其具有张力的书法性笔墨语言使之定格，因此，宿万盛的写意花鸟画在最大程度上实现了中国画以形写神、形神兼备的意象化原则，令人观之赏心悦目，心旷神怡。

我们知道，宿万盛原是以画桃子与鲰鱼而蜚声画坛的。桃子和鲰鱼寓意吉祥，很多前人都画过，例如吴昌硕、齐白石便都是画桃子的圣手。桃者，吉祥寿考之物也，所谓“桃之夭夭，灼灼其华”，乃花鸟画中最常见的画材，精于此道者，代不乏人。宿万盛所画的桃子和鲰鱼显然有传承前人的成分，但却与前人并不完全相同，他不取勾描罩染之法，只把那蘸红绿两色的笔经水一点，左右两笔成形，一气浑成。桃子画得圆润立体，有了光感，用笔如同书法写点，技法创新，不匠不野，不板不肆，虽千姿百态，无复同者，但幅幅清新、灵动、自然，似触手可及，鲜嫩欲滴，其令人心旷神怡的视觉美感和耐人咀嚼寻味的精神意蕴，体现了中国画以形写神、形神兼备的意象化特征。正如张世简先生评宿万盛画桃，有“独家之法”。这种“独家之法”便是更重大势，更强调神似和概括，不为前人所囿，“有自家之法”，绝非一般庸手画工所可为者。宿万盛画桃，能够达到振笔直遂，用笔上简约凝练，于笔墨中见变化，于色彩中见鲜活，形神兼备，笔境兼夺，令人叹为观止。更为可贵的是，宿万盛画的桃虽然重视学习古人，但相比之下更为重视写生，他经常到甘肃秦安、山东肥城、河北等有桃子的地方去采风，坚持到生活中去吸取源头活水。他的桃子作品是在研究大师的绘画基础上，在领悟自然体趣，不落旧俗，创意而成。宿万盛很多作品都是从写生中得来的，通过长期对自然物象认真地观察，宿万盛将这些形态各异的物象一一转换为自己与众不同的心象，然后再

通过个性化的笔墨落在纸上，变为一幅幅别具特色的绘画艺术作品。因此，宿万盛的作品都是从生活中来的，但又不是对生活机械照抄，而是对生活的升华和改塑，完全符合中国画“妙在似与不似之间”的创作原则。

如宿万盛近年来常以柿子、丁香、山里红等作为绘画的题材。柿子、丁香、山里红等，这些都是宿万盛身边之物（丁香是宿万盛家乡哈尔滨的市花）。宿万盛熟悉它们，喜爱它们，它们皆为人们日常生活中的习见之物。山里红这一题材本身属于花鸟画类，它和别的植物不同之处，在于漫山遍野地生长在山谷中，绘画时若不涉及山水画的元素，将会使画面显得不自然、不真实。宿万盛根据它独特的生长环境，尝试着山水画与花鸟画的一种结合。他笔下题材多变，在绘画用笔上，依然尊崇着中国民族绘画的理念，既妙在似于不似之间，又是生活的写照，按照苏轼的说法，无不是既有的“常理”又有“常形”者。我们知道，有无“常形”，对于绘画造型的要求是有着根本区别的。有“常形”者，人们熟悉，当与不当，一目了然，容易分辨，无造型能力者，望而生畏，无缘跻身染指；而无“常形”者，因缺乏可资比照、校对的客体化标准，故易为鱼目混珠者窜入期间，诚如苏氏之所谓“凡可以欺世而取名者，必托于无常形者也”（比苏氏更早的韩非子尝言“画鬼魅易，画犬马难”，亦同此理）。宿万盛由于具备扎实的造型能力，故而画这些有“常形”之物得心应手，对“形”的把握没有任何困难。然而问题是，对于中国画来说，仅仅能够准确造型是远远不够的。中国画的要求是以形写神，形神兼备，或换言之，在中国画看来，

山里红

2008年 纸本 180cm × 95cm

玉泉山色 2011年 纸本 68cm × 68cm

“形”并非是最重要的（当然也不是不重要），与“形”相比，“神”，或更准确地说，通过外在的“形”所体现出来的内在的“神”才是最重要的。宿万盛深明此理。宿万盛说：“绘画的创作是思想感情的反映，不是自然的翻版，故而‘不可依样画葫芦’。”对照宿万盛的画作，诚如斯言。在最大限度上体现的中国画以形写神、形神兼备的意象化原则，而这也是宿万盛之所以能够获得成功的

一个最主要的原因。

宿万盛写意花鸟画的另一个重要特点，是其作品的刚柔并济，气韵双高。我们知道，气韵是中国画的第一要义，气韵生动是中国画品评的最高标准。然何为气韵，对此历来没有统一的解释。笔者以为若不偏颇，中国画品藻中的所谓“气韵”者，乃指的是画面上的气息和韵致，或更准确地说，是指的一种贯穿于画面形象中的内在气质和

生命节律。不过这里需要指出的是，“气”和“韵”虽然同样指的是精神，但却各有一义，即所谓“气”者，指的是力和势；所谓“韵”者，指的是情和味。或换一种说法，“气”为阳刚之美，“韵”为阴柔之美。在中国的传统文化中，阳刚和阴柔是一对相克相生、不离不弃的对应关系，不论是有刚无柔，还是有柔无刚，皆为中国传统文化所不取，故而虽然从理论上说，“气”和“韵”在美

学取向上是相悖的，但在实际的欣赏效果上却是互补的，不论是一味的“刚”，还是一味的“柔”，都很难给人以充分的审美愉悦。正是由于这个原因，所以对于“气韵双高”的企盼，历来是画家们孜孜以求的艺术理想，而宿万盛的画作也恰恰正是在这一方面，表现出其令人击节的卓犖之处。我们看宿万盛的作品，山石、蔬果、鱼介、草虫，几乎每一幅都既气盛神旺，又韵味十足，可谓挥洒自如，张弛有度；外在风神劲爽，恣肆饱满，内在从容舒展，节制敛束，具有一种阴阳互补的画面效果和刚柔并济的视觉张力，既悦目又耐读，笔墨表现和画面形象之间形成了一种高度的契合。这种契合极其微妙，极其传神，既有美感，又有动感，笔情墨趣，天机勃露，信手拈来，浑然天成，达到一种很高的境界，不但与那些“气韵不周，空陈形似”者拉开了距离，而且与那些或一味柔靡，或力大伤韵的极端偏颇者划清了界线。在当下画坛无以数计的写意画家中，能自觉地意识到这一点，并且成功地做到这一点者凤毛麟角，而宿万盛则为这凤毛麟角中十分突出的一位。

总之，综上所述，作为一位以写意花鸟作为主攻方向的优秀画家，宿万盛现已逐渐形成了自己形神兼备、气韵双高的个性特点和绘画风格，取得了令人不可小觑的实绩。

(作者系美术评论家)

靠山红
2006年 纸本 180cm × 96cm

畫道貴於有意無意之間求天趣於筆墨之外蓋玄宰嘗云五家
秘法為人師一后以造物为师然今人作畫多拘于古法之中
而法所困每移於古人範下不覺其理不知其理而無能為之
今余作此圖不計工拙但求其中心有事跡自出筆墨是矣
吳昌碩

月照石榴

2008年 紙本 180cm × 96cm

盛世祥和
2008年 纸本 180cm × 96cm

岭上红遍

2008年 纸本 180cm × 96cm

水岭碧峰伴鱼郎 2013年 纸本 68cm × 68cm

朦胧月色
2008年 纸本 180cm × 98cm

山里红
2011年 纸本 180cm × 95cm

枝葉繁茂桃更紅
 桃藏左千葉叢中
 蟠桃相映枝葉斗
 癸巳年哈爾濱 翁盛題記

红桃映福

2013年 纸本 136cm × 68cm

紅心凝碧衣紫丹肉汁渾
如蜜汁甜瑤池故事入詩
畫常人品之延年

萬盛咏

紅心凝碧衣紫丹 2013年 紙本 68cm × 68cm

万盛园桃 2013年 纸本 68cm × 68cm

可谓万盛桃园结出了自己家的蟠桃，可谓既有传统，又有现代意识，既有古法，又有自家面貌。画画能画出自家面貌的人，不是凡人。

——贾平西（国画家，黑龙江省美术家协会名誉主席）