

走 近 画 家

潘裕钰

走近
潘家

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

潘裕钰

天津人民美術出版社

潘裕钰

1944 年生于江苏苏州，1962 年苏州工艺美术专科学校毕业。1968 年毕业于中央工艺美术学院装潢系工艺美术专修班。1973 年起在苏州京剧团任舞美设计。1980 年在苏州桃花坞木刻年画社搞创作设计。1984 年起独立组建苏州版画艺术创作研究室，任副主任。1992 年成立苏州版书画院，任院长至今。现为中国美术家协会会员、中国版画家协会理事、苏州美术家协会副主席、苏州大学艺术学院兼职教授、国家一级美术师。

丛书总编：王 翔   责任编辑：李耀春   封面设计：刘庆和   封底篆刻：陈 平

图书在版编目(CIP)数据

走近画家. 潘裕钰 / 潘裕钰绘. ——天津: 天津人民美术

出版社, 2010. 4

ISBN 978-7-5305-3886-9

I. 潘… II. 潘… III. 中国画—作品集—中国—现代

IV. J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第031606号

走近画家

潘裕钰

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平马场道150号

出版人：刘子瑞

新华书店全国发行所经销

2010年4月第1版

开本：889 × 1194 毫米 1/16   印张：3

2010年4月第1次印刷

版权所有 翻印必究

印数：0001—5050

ISBN 978-7-5305-3886-9

总定价：136.80元   定价：22.80元

潘裕钰

潘裕钰

1944 年生于江苏苏州，1962 年苏州工艺美术专科学校毕业。1968 年毕业于中央工艺美术学院装潢系工艺美术专修班。1973 年起在苏州京剧团任舞美设计。1980 年在苏州桃花坞木刻年画社搞创作设计。1984 年起独立组建苏州版画艺术创作研究室，任副主任。1992 年成立苏州版书画院，任院长至今。现为中国美术家协会会员、中国版画家协会理事、苏州美术家协会副主席、苏州大学艺术学院兼职教授、国家一级美术师。

丛书总编：王 翔 责任编辑：李耀春 封面设计：刘庆和 封底篆刻：陈 平

图书在版编目(CIP)数据

走近画家. 潘裕钰 / 潘裕钰绘. ——天津：天津人民美术

出版社，2010.4

ISBN 978-7-5305-3886-9

I. 潘… II. 潘… III. 中国画-作品集-中国-现代

IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第031606号

走近画家 潘裕钰

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平马场道150号

出版人：刘子瑞

新华书店全国发行所经销

2010年4月第1版

开本：889×1194毫米1/16 印张：3

2010年4月第1次印刷

版权所有 翻印必究

印数：0001-5050

ISBN 978-7-5305-3886-9

总定价：136.80元 定价：22.80元

清新雅致 尽得风流

——走入潘裕钰的书画世界

■ 文 / 邵大箴 (中国美术史学家、美术评论家)

大师级画家的笔墨总是在师法自然、师法中外艺术传统和锤炼自我性灵中逐渐形成并发展的，著名画家潘裕钰也一样，他出身于山灵水秀的江苏，浸染于吴文化，深受吴门画派以及海上画派的影响，承袭了一身的风雅气息，即使在商业化泛滥的今天，依然能坚守自己艺术上的精神家园，以清冽平和之气，不燥不狂，超越迎合世俗的小格局小情调，显得尤为可贵。

诸中形诸外，绘画形态与内在修为是有着密切的，艺术家的绘画技法和个人修为决定了他能否运用恰如其分的绘画语言。潘裕钰先生早年毕业于中央工艺美术学院，是一位学艺广博、多面发展的画家，他曾在版画和苏州桃花坞刻年画领域里建树非凡，作戏剧人物画也有20余年的经历，而在花鸟画的创作中，他更是以“有所求又无所求”的淡泊，展现出写意花鸟画水色交融的意境，并“我用我法”，把写意花鸟画营造出一个旁人无法复制的境界。

水，是潘裕钰作品中不可回避的一个话题，或许是水乡的生活背景让他极度迷恋于水，他的画不施重墨，随水而推笔，应流而引色，如此更能体现墨分五色。如他的花鸟画《信步》、《大渊》中，均不着一色，却尽得风流，鸟或盘旋或栖息枝头，或三五成群相依相偎，或单飞花丛，那平和淡然又充满神韵的作品，是在古今一致的水面上念天地之悠悠，凸现出一种返璞归真的绘画功力和高超的艺术造诣。

而在他的许多牡丹题材的作品里，则鲜亮生动，更具生命之状。画家自称喜好画牡丹已数十年，于学生时代起就钟情于写意花卉，“那纸上的洒脱和信笔涂抹的快感或许是如山水等其他品类所难以获得

□ 春韵 2010年 56cm × 42cm

的。”他透露自己先效辛稼先生，运用湿笔，一气呵成，而后重色复加，体现花之碗型结构，在未干之前添枝加叶，出现形状姿态。后来稍加改进，以速度用笔，使其枝叶之间形成自然水印分离，让其自然体现前后层次，增加厚度。而我们也可从他的牡丹图上可看出其用笔用墨的挥洒自如，已臻化境，他且将书法的韵味融入画中，将牡丹表现得高洁富气，脱俗别致，体现出画家在笔墨经营上勇于突破传统，勇于实践的创造力，以及在笔墨经营中的绝佳表现力和控制力。

画里画外，潘裕钰始终在寻找一种生命内在与外在契合的张力，醉心于一种看似纯自然状态下发挥而又不同表现自然本来面目的创作，他尽情放飞想象，提炼着自然中那一抹平和下的生动，在错落有致的空间与气象沉郁的笔墨中，挥洒出一方生动雅致的灵性天地，他崇尚传统传统又不拘于传统，一方面结合传统，一方面又“自用我法”地构建着自己的心灵花园，在不经意间，呈现出巧妙的构图、细看那笔触中的质感、线条的丰富变化、色与墨之间的交汇，无不暗示着画家惊人的笔墨与自然契合之功力，这里没有活色生香，但却清新隽永，于古朴宁静中总能让人得到一种习灵上的超脱和放松。这与黄宾虹先生所说的：“用力于古人矩矱之中，而外貌脱离于古人之迹，此是上乘”相一致。

不求青史垂名，但求云端曼舞；不为千古流芳，但为不负众望。

清新雅致，尽得风流。

□ 待秋 2010年 56cm × 42cm

戏剧精粹

笔墨华彩

■ 文/冯远

昆曲自被联合国教科文组织列为人类口头遗产代表作以来,逐渐被海内外戏剧爱好者所认识,它的“百戏之祖”地位同时被国人所认知。苏州昆山是昆曲的发祥地之一,这里人杰地灵物华天宝,历代文人荟萃,百戏杂陈,为苏州当今改革开放的发达地区,苏昆地区文化底蕴深厚,吸引了众多国内外投资者的目光,因而也就形成了一个又一个物质和精神文明建设的高潮。2004年第28届世界遗产大会将在苏州举行,这使苏州成为第一个获得此项殊荣的中国城市,究其原因除了苏州近20年来迅猛发展的外向型经济外,苏州丰富的文化遗产,苏州的人文环境,如水乡、园林、工艺建筑、丝绸美术、戏剧、文物等构筑了一个意韵深长、美不胜收的文化氛围,得天独厚的条件是它成为主办城市首选的原因之一,苏州市民在政府的带领下,做了大量充分的准备工作来迎接大会的召开。编辑、出版系统介绍具有代表性文化发展历史及成果的书籍是其重要内容。本册《昆曲百戏图》是用绘画的形式、以中国画的语汇,再现纷纭多彩的昆曲艺术,成为本次遗产大会各国与会代表解读苏州艺术的内容之一。

潘裕钰先生早年毕业于中央工艺美术学院,擅长版画制作,作戏剧人物画也有20余年的经历,他从速写入手,用中国画的笔墨造型手法来塑既有舞台气氛又有独立人文个性和艺术内涵的戏剧人物形象,充分体现昆剧艺术审美的流畅、细腻、含蓄等主要特征,又

在笔墨造型上创造具有个性的独特样式,在造型语言上力图以写意和塑造、线条和水墨共同融汇为基调来体现中国画的本质,他摒弃造型结构上的写实,发挥形象轮廓结构的张力,让人通过线条的丰富变化以及色与墨的交汇产生审美的惬意感。

中国画的笔墨多见于传统的山水画,一般以用笔的运行速律和墨色渲染的变化体现气韵意境;但人物画见诸笔墨的因素不同于山水画,它讲究轮廓和结构的营造设置,笔墨体现骨法用笔的穿插运用,而造型结构有赖于形的突显和色彩的映衬。所有的艺术手法和元素皆能浑融一体,这是画家长期艺术修炼的结果。潘裕钰的作品多灵动率意,表现主题不单一,且于传统中见创造,又独出机杼,有丰富新奇的效果,是既见笔墨又有造型的一种“潘家艺术”样式。

潘裕钰曾为自己的戏画作文说:“经过有意识的装点 and 捏揉,作了有画理因素的明晰的创造,变成了新的形式,戏画已非戏”。我觉得这正好说明了艺术和生活的正确的因果关系。同时我觉得表现同一类题材可以、也应该运用多种不同形式,表现的深度和给人们提供的美的欣赏要素也因画家自身素养或者观念的不同而不同;潘裕钰的创作是有成效的,在表现戏剧人物方面是独特创造的,在此我祝愿潘裕钰的艺术才能能更好地发展,在表现祖国文化遗产方面做更多贡献,同时也对他为此画册的成型所作的不懈努力和在美术事业上孜孜不倦的耕耘精神表示敬意。

□ 痴梦西园 2009年 136cm × 68cm

□ 白蛇全传
2009年
136cm × 68cm

□ 人生之戏
2009年
136cm × 68cm

□ 昆剧集萃 136cm × 68cm

走近画家 © 潘裕佳

□ 敬花昭君 2008年 136cm × 68cm

□ 送客 2006年 46cm × 34cm

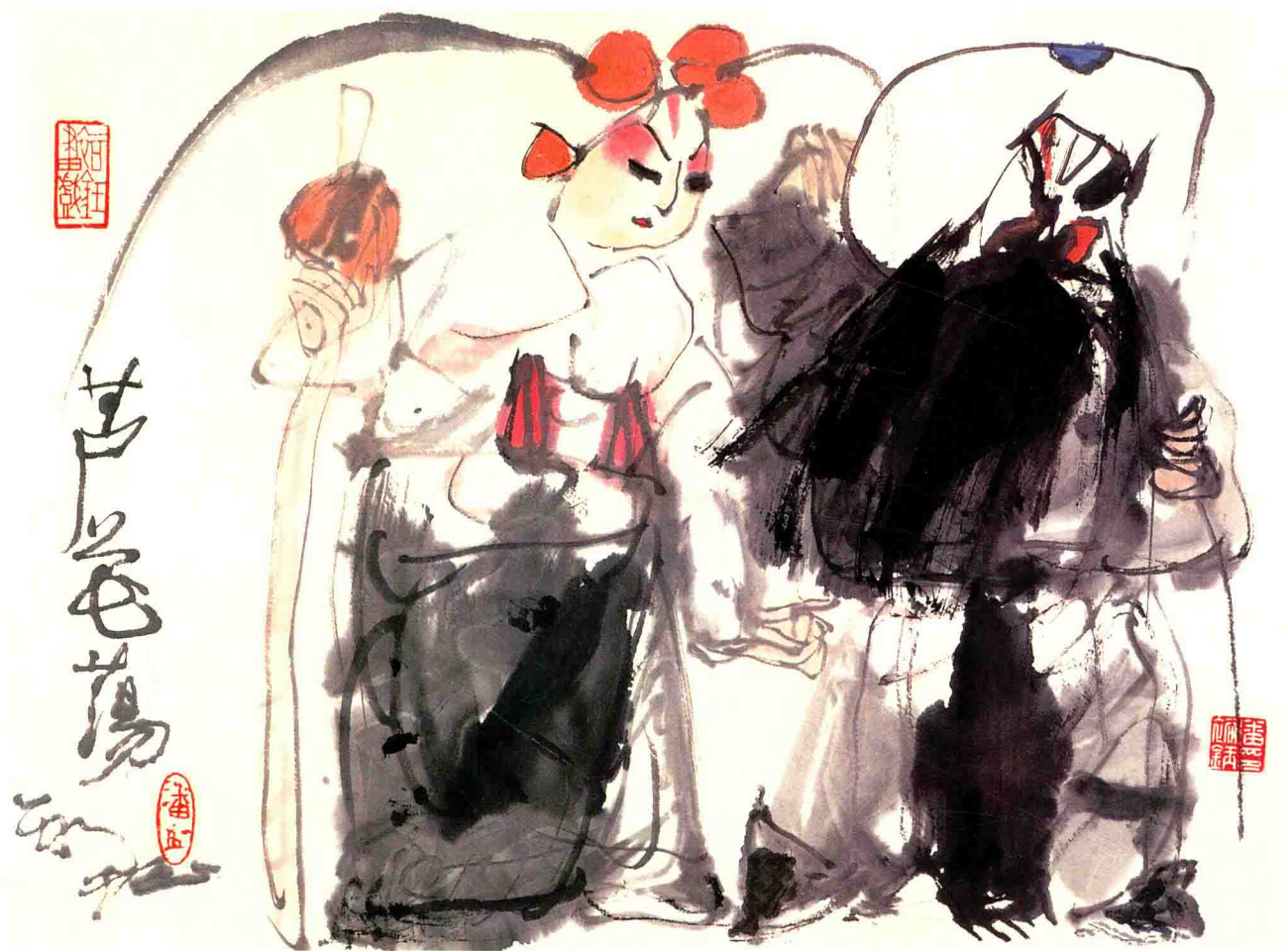

□ 亭会醉宴 2006年 46cm × 34cm

□ 李逵探母 46cm × 35cm

□ 芦花荡 46cm × 35cm

□ 墙头马上 2006年 68cm × 68cm

百花园野刻

海后入甘西王后挥笔之所宜也
野刻

走近画家 © 潘裕佳

□ 百花赠剑 2006年 68cm × 68cm

□ 祝发寻亲 2008年 136cm × 68cm

□ 醉酒白蛇 2009年 136cm × 68cm