

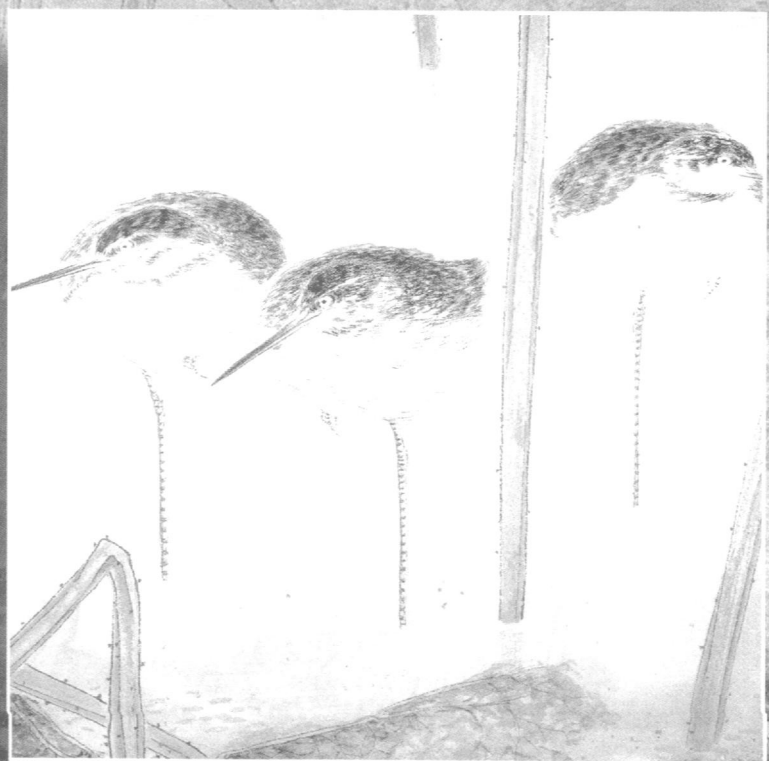
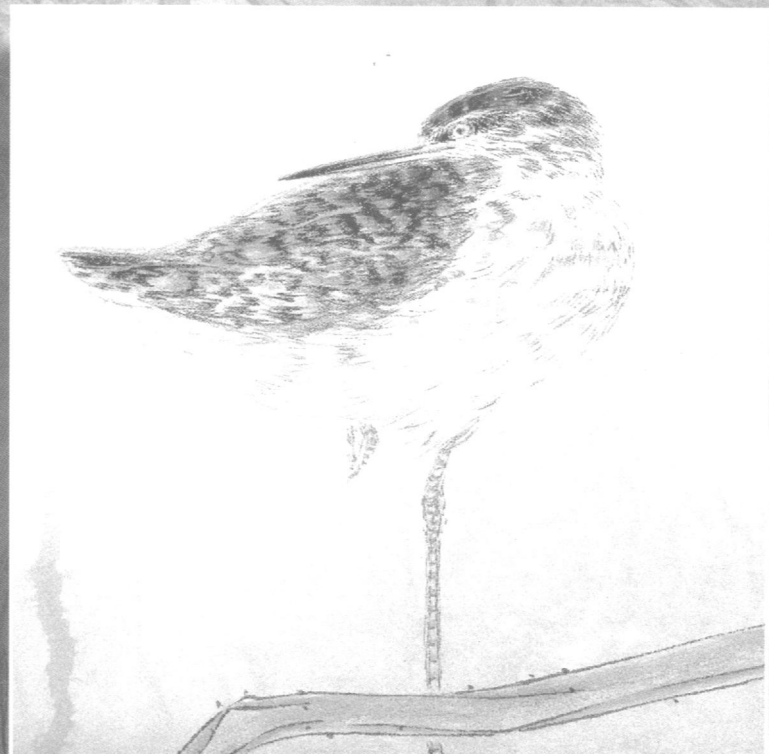
中国画教学演示 · 中国画教学演示

苏百钧

工笔花鸟画

整体 · 局部 · 细部

● 金纳 主编

安徽美术出版社

可 自 刊

· 100 ·

· 100 ·

· 100 ·

苏百钧艺术简历

1951年出生。1987年毕业于广州美术学院中国画系研究生班，获硕士学位后留校任教。现为广州美术学院国画系副教授，中国美术家协会会员，广东省美术家协会理事。

参展及获奖作品：1989年，作品《小憩》入选“第七届全国美术作品展”；1992年，作品《晨韵》获“全国首届花鸟画展览”优秀奖（该展览的最高奖项）；1992年，作品《夜朦胧》参加“第二十八届亚洲现代美术展”；1993年，作品《雨后》参加“全国首届中国画展览”；1994年，作品《圆寂》获“第八届全国美术作品展”优秀奖，并赴德国展览；1996年，作品《酸豆一株起卧龙》获“孙中山华侨国际美术作品展”铜奖；1997年，作品《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；1998年，作品《露寒》获“第四届当代工笔画大展”铜奖；2001年，获“中国重彩画学术奖”。

举办个人展览及学术交流：1991年赴新加坡举办“苏百钧画展”；1992年应邀前往日本东京进行学术交流；1993年在广州美术学院美术馆举办“苏百钧画展”；1997年应邀赴美国洛杉矶设计艺术学院等地进行学术交流；1998年10月在北京中国美术馆举办“苏百钧工笔画展”；1999年受聘为中国文化部主办的“重彩画高级研究班”导师；2000年应邀前往中央美术学院国画系，兼任本科班花鸟画课程教学，并于其间举办个人画展。

出版个人专集：《苏百钧画集》由花城出版社出版；《苏百钧——跨世纪画丛》由岭南美术出版社出版；《名家精品——苏百钧工笔花鸟》由四川美术出版社出版；《苏百钧——扇面画艺术》由岭南美术出版社出版。

发表论文、作品：论文《试论“意”是工笔花鸟画的灵魂》及作品6幅发表于《美术》杂志；论文《随“意”赋彩》及获奖作品发表于《美术学报》；论文《象外追维》及作品4幅发表于《广州美术研究》；作品15幅入编福建美术出版社出版的《中国工笔当代精英画家作品》；作品15幅入编《中国画》总第六十九期；作品12幅入编辽宁美术出版社出版的《一代画风——中国中青年工笔画艺术家》；作品《小憩》入编人民美术出版社出版的《中国现代美术全集·花鸟卷》。

图书在版编目（CIP）数据

苏百钧工笔花鸟画：整体·局部·细部 / 金纳主编.
合肥：安徽美术出版社，2002.1
（中国画教学演示）
ISBN 7-5398-0920-5

I. 苏... II. 金... III. 工笔画：花鸟画—技法（美术） IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第087829号

苏百钧工笔花鸟画——整体·局部·细部

安徽美术出版社出版
（合肥市金寨路381号 邮编：230063）
经销：新华书店
制版：安徽美达制版有限公司
印刷：合肥杏花印务股份有限公司
开本：889×1194 1/8 印张：3
版次：2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷
印数：1-5000
ISBN 7-5398-0920-5/J·920 定价：28.00元
若发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

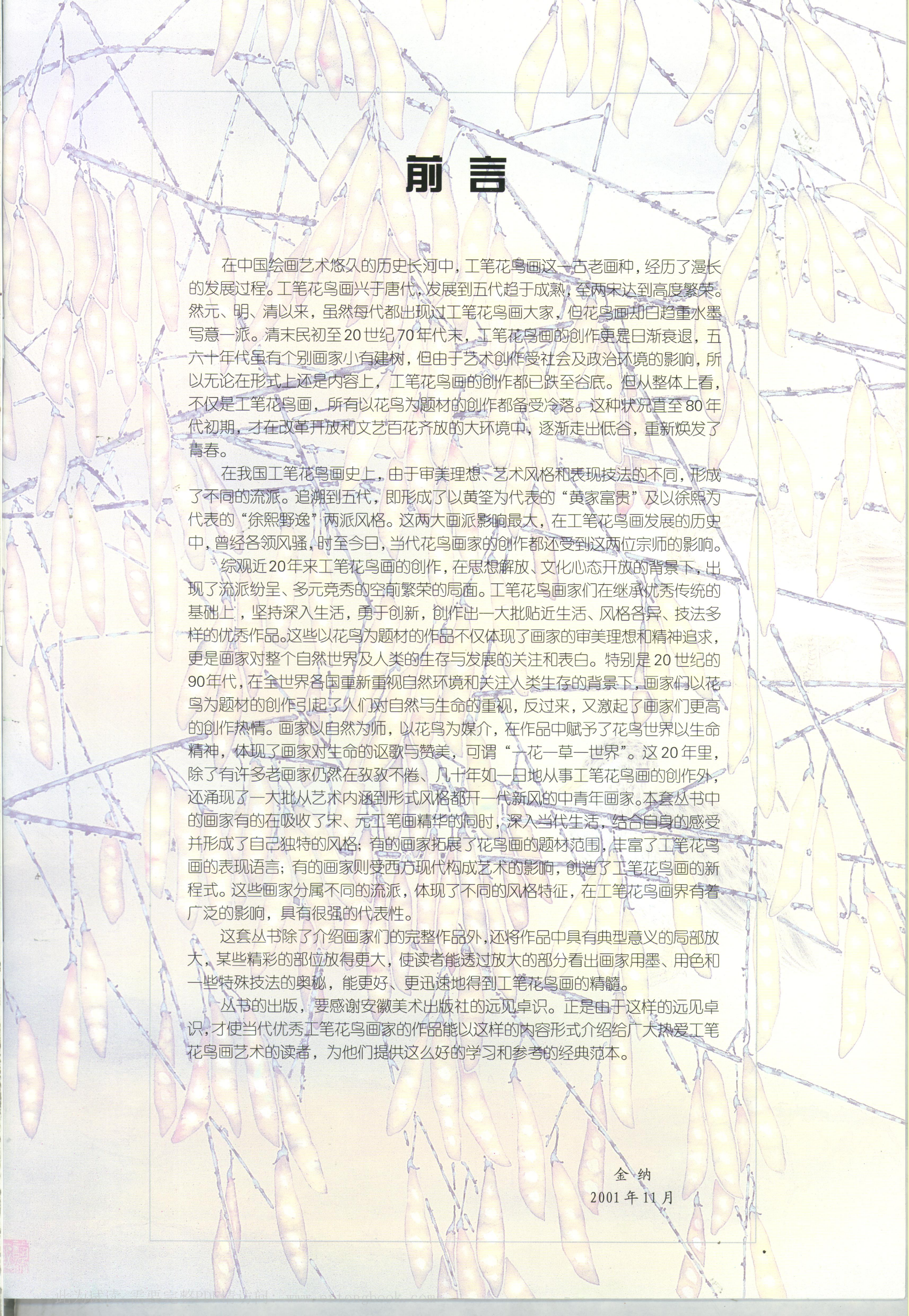
拒 霜（局部）

拒 霜（细部）

拒 霜（细部）

前言

在中国绘画艺术悠久的历史长河中，工笔花鸟画这一古老画种，经历了漫长的发展过程。工笔花鸟画兴于唐代，发展到五代趋于成熟，至两宋达到高度繁荣。然元、明、清以来，虽然每代都出现过工笔花鸟画大家，但花鸟画却日趋水墨写意一派。清末民初至20世纪70年代末，工笔花鸟画的创作更是日渐衰退，五六十年代虽有个别画家小有建树，但由于艺术创作受社会及政治环境的影响，所以无论在形式上还是内容上，工笔花鸟画的创作都已跌至谷底。但从整体上看，不仅是工笔花鸟画，所有以花鸟为题材的创作都备受冷落。这种状况直至80年代初期，才在改革开放和文艺百花齐放的大环境中，逐渐走出低谷，重新焕发了青春。

在我国工笔花鸟画史上，由于审美理想、艺术风格和表现技法的不同，形成了不同的流派。追溯到五代，即形成了以黄筌为代表的“黄家富贵”及以徐熙为代表的“徐熙野逸”两派风格。这两大画派影响最大，在工笔花鸟画发展的历史中，曾经各领风骚，时至今日，当代花鸟画家的创作都还受到这两位宗师的影响。

综观近20年来工笔花鸟画的创作，在思想解放、文化心态开放的背景下，出现了流派纷呈、多元竞秀的空前繁荣的局面。工笔花鸟画家们在继承优秀传统的基础上，坚持深入生活，勇于创新，创作出一大批贴近生活、风格各异、技法多样的优秀作品。这些以花鸟为题材的作品不仅体现了画家的审美理想和精神追求，更是画家对整个自然世界及人类的生存与发展的关注和表白。特别是20世纪的90年代，在全世界各国重新重视自然环境和关注人类生存的背景下，画家们以花鸟为题材的创作引起了人们对自然与生命的重视，反过来，又激起了画家们更高的创作热情。画家以自然为师，以花鸟为媒介，在作品中赋予了花鸟世界以生命精神，体现了画家对生命的讴歌与赞美，可谓“一花一草一世界”。这20年里，除了有许多老画家仍然在孜孜不倦、几十年如一日地从事工笔花鸟画的创作外，还涌现了一大批从艺术内涵到形式风格都开一代新风的中青年画家。本套丛书中的画家有的在吸收了宋、元工笔画精华的同时，深入当代生活，结合自身的感受并形成了自己独特的风格；有的画家拓展了花鸟画的题材范围，丰富了工笔花鸟画的表现语言；有的画家则受西方现代构成艺术的影响，创造了工笔花鸟画的新程式。这些画家分属不同的流派，体现了不同的风格特征，在工笔花鸟画界有着广泛的影响，具有很强的代表性。

这套丛书除了介绍画家们的完整作品外，还将作品中具有典型意义的局部放大，某些精彩的部位放得更大，使读者能透过放大的部分看出画家用墨、用色和一些特殊技法的奥秘，能更好、更迅速地得到工笔花鸟画的精髓。

丛书的出版，要感谢安徽美术出版社的远见卓识。正是由于这样的远见卓识，才使当代优秀工笔花鸟画家的作品能以这样的内容形式介绍给广大热爱工笔花鸟画艺术的读者，为他们提供这么好的学习和参考的经典范本。

金 纳

2001年11月

百鈞

愁绝水一方

创作体会

作者正是以“清莹澄澈”的心境来对自然景物反复观照，力图达到“会景通神”，即将主观的情怀与景物融合，使心理活动的外射和回流，达到主观精神与自然景物的精神沟通。为了创造出一种纯粹的艺术，让人领悟到一种激荡心弦的美，该图在技法上做了大胆的尝试。具体做法是：在画绢如生宣时，就大胆地泼墨，使画面体现出总体气氛，把画绢做“熟”；然后运用贴金箔等技巧以及层层渲染等技法塑造形象，同时在做“熟”的过程中，由于材质的不稳定性，会导致不少偶然的效果，这就要凭着学识、修养和经验对这些效果进行再处理。这样，经过反复作画，抹掉了“描画”的痕迹。

创作这幅作品使自己经历了一场未曾经历过的情感起伏，这种难得的状态使自己真正“渐入佳境”。

●撒金法：此法是使用竹筒网将碎金箔撒在刷有胶矾水的宣纸上，作画时可根据画面需要，反复撒下不同的金属箔，使画面色彩肌理效果更加丰富。因此，制作也复杂些，更要求熟练掌握好撒金法的技术。注意一次不宜撒得太厚，否则粘不牢。撒上一遍后，用干净的纸压在画面上，再用手掌擀压几遍，让撒下的金箔牢牢地粘在画面上。

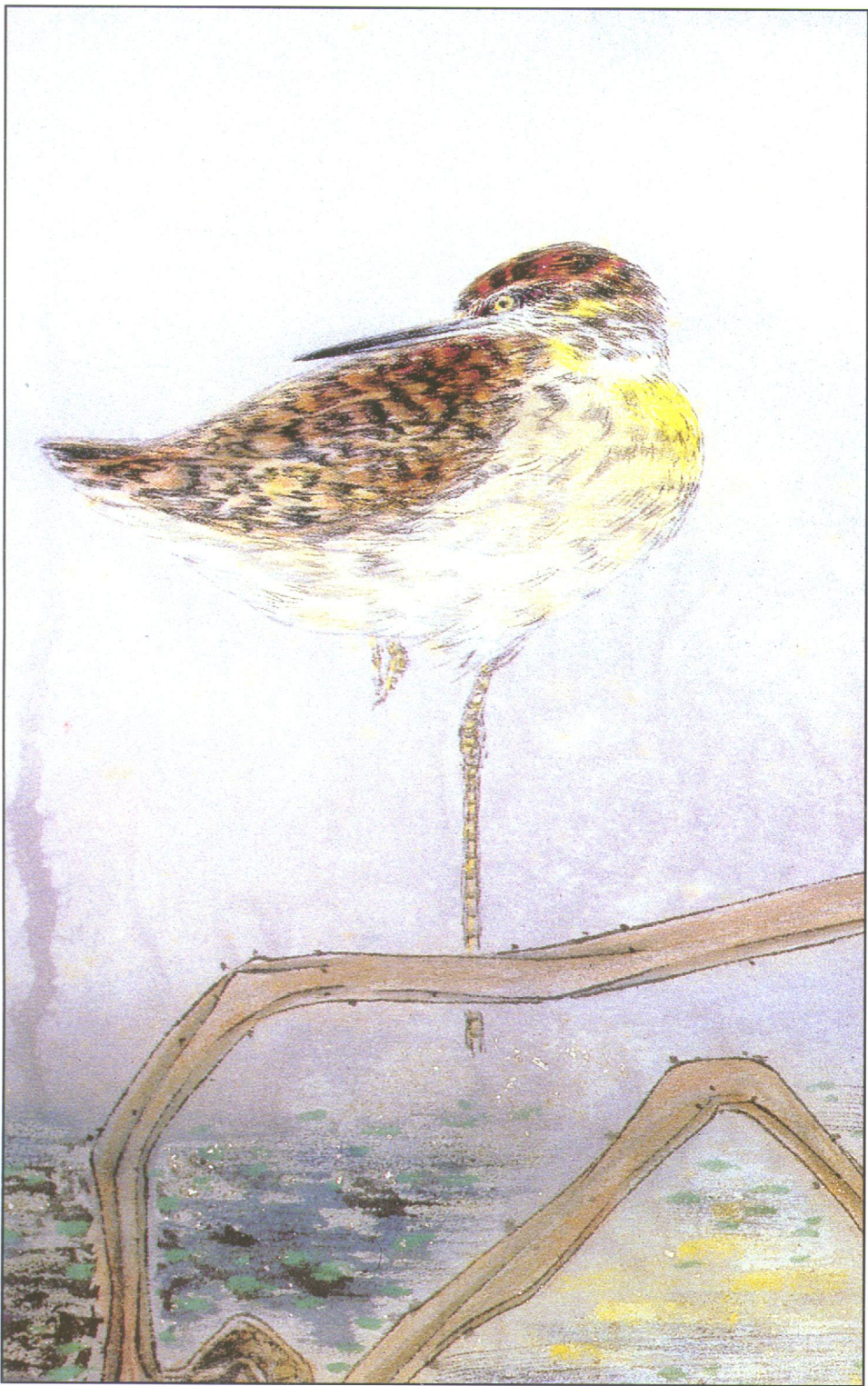
愁绝水一方（局部）

步骤一

步骤二

愁绝水一方（细部）

愁绝水一方（细部）

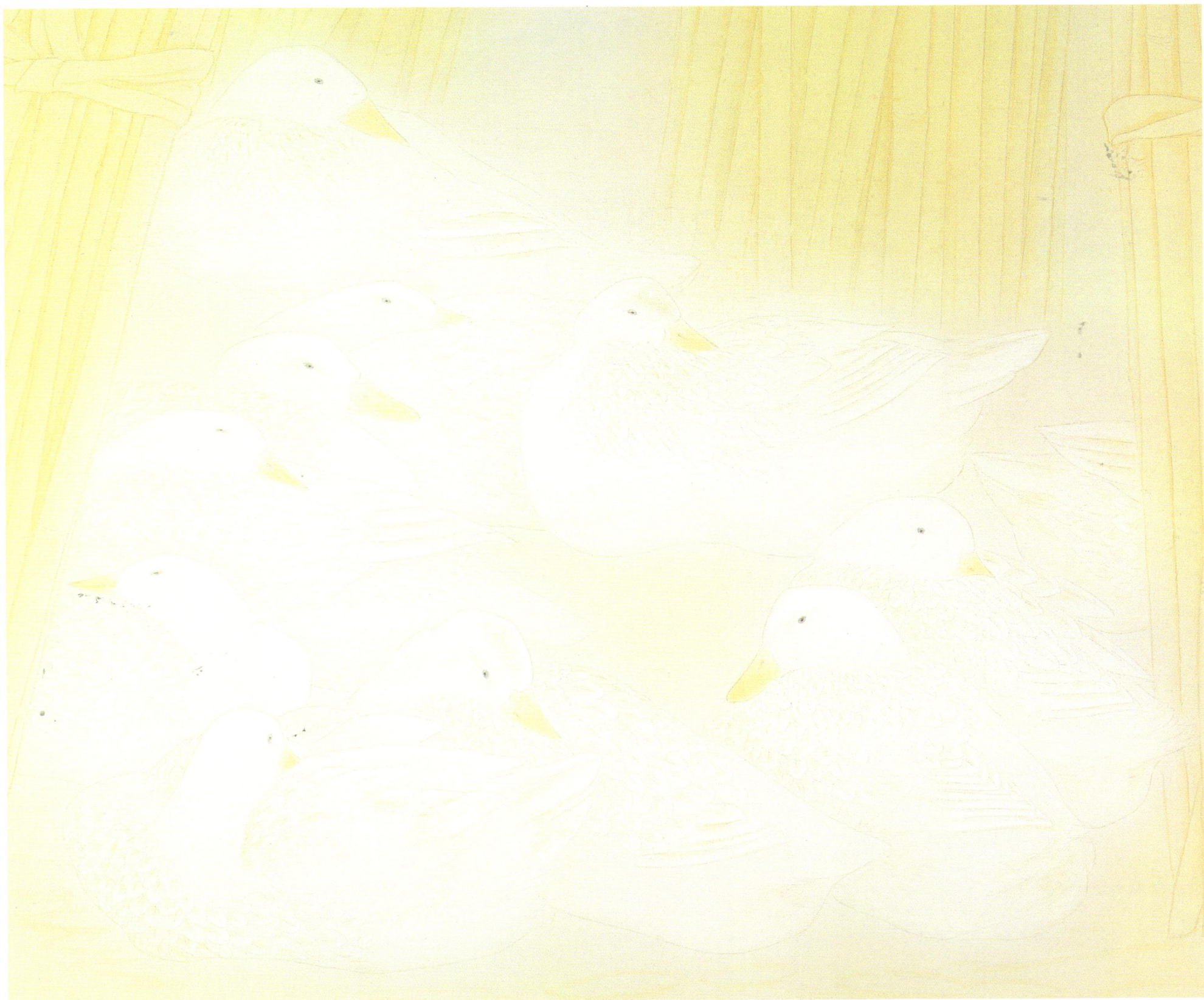
雨 后

创作体会

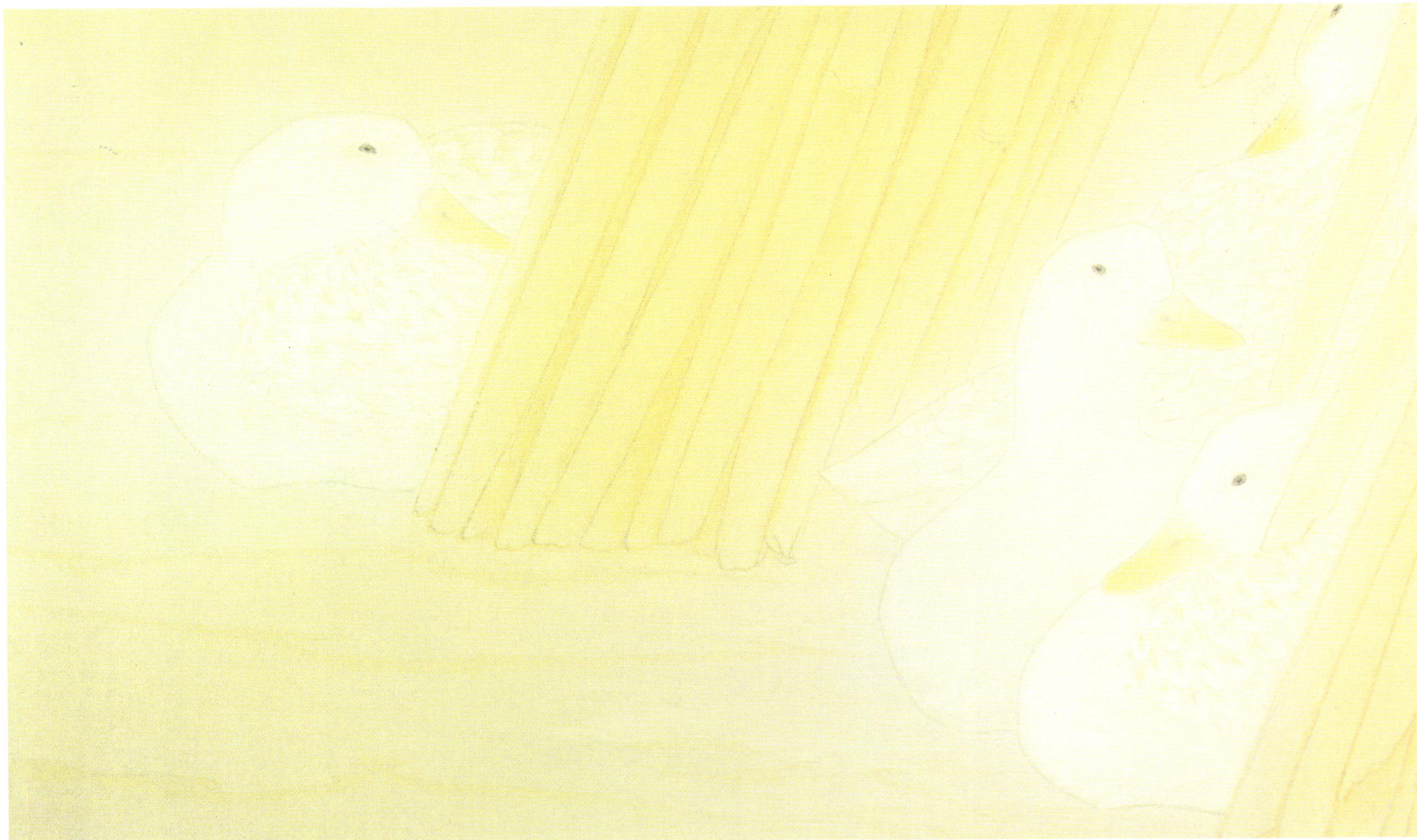
《雨后》表现的是雨后农村田园的景致。这里运用了层层渲染的色彩渐变的手法，写出心境的雅淡之情。归于平淡是中国绘画所能体现的精神要求之一，平淡中包涵着无穷境界，通过画面色阶的微妙的变化表现丰富的精神空间，体现了中国绘画所追求的“绚烂之极归于平淡”的极高境界。画面上追求的不是客观色彩的真实表现，而是借此以表达所追求的意境。可见，表现客观生活需要画家调动更高的主观能动性去摄生活之情，去遐想，去妙悟，从而运用恰当的绘画语言，尽可能求得言简意赅的表达。即使是寻常景物，如果能画出自己的真情实感，也会是一幅百看不厌的好作品。

●淡彩渲染法：以透明水质颜料如藤黄、胭脂、白粉、花青等进行分步着染的画称为淡彩画。要求颜色明快，薄而透明，风格淡雅清新。渲染以能分出众多层次为宜。色阶如同音乐的音阶一样，从深到浅分得越多，染出层次越丰富。

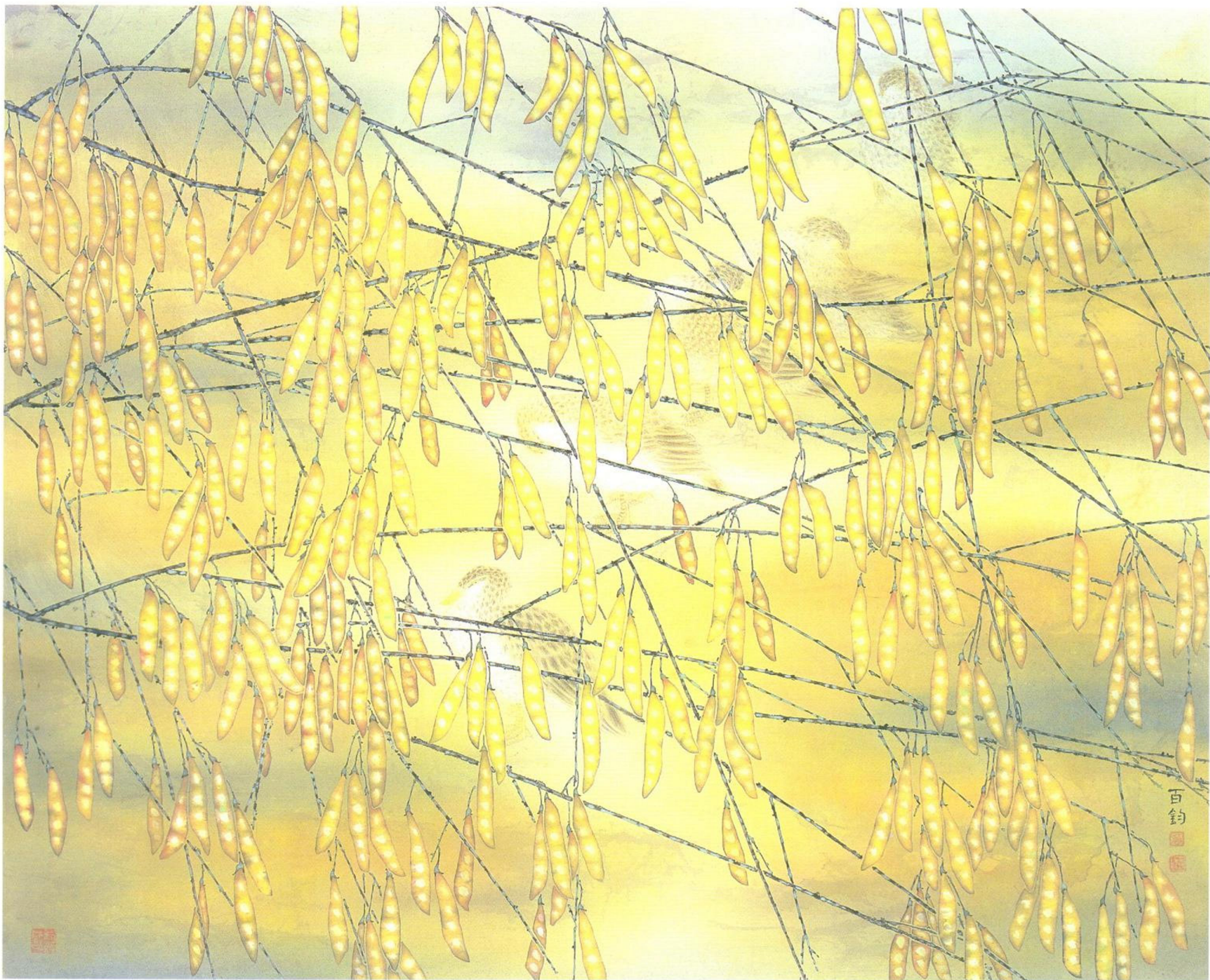

雨 后（局部）

雨 后（细部）

秋 酣 (局部)

创作体会

金秋季节成熟的豆荚更显得光彩照人。处理绘画外部形式的节奏，要充分体现显示全局气势的运动轨迹，形成各个实体形象和空白的外轮廓之起伏延续。此画处置节奏时，首先安排了豆荚这一具有牵动全局起伏的物体，使其跌宕有致，再安排合适的枝条，最后安排背景和水禽等。枝条、水禽和背景主要用于衬托和丰富主要的起伏。经过方向和量的推敲，恰当地处理这些大的起伏和小的起伏，使画面产生节奏美，令其一经吟唱，便荡气回肠。此时经过艺术表现的自然现象，就能充分地表达作者自身的精神内涵。在画面的技法运用上充分利用了图像单元，如点（豆的大小——运用撞水撞粉的技法）、线（枝干的搭配组合）、面（色彩厚薄配置）等来组成自己的语汇，再以这种语汇来组成特定的视觉节奏、旋律，以造成视觉上特定的运动感。

秋 酣 (局部)

●撞水撞粉法：以淡墨在熟宣或熟绢上勾勒出物体形象，趁湿用饱含水分的色点到墨线内。此法的关键是颜料，各种颜料的质地不同，所产生的效果也各异。国画的石质颜料是矿物质制成的，不易与水溶化渗透。使用时必须掌握其特性，使用得当能收到水质颜料难以表现的厚重、斑驳的效果；国画的水质颜料易润化渗透，很易与水融合，只要点滴到墨上就会到处流淌，干后能收到比较理想的水痕斑驳的效果。

秋 酣（细部）

秋 酣（细部）

秋 酣（细部）

退潮

创作体会

优秀的作品应该给人以强烈的感受。6年农村知青生活，时常在脑海里出现。这种生活经历了一种由自发的、粗糙的、朦胧的情绪走向自为的、细致的、情感的过程。作品之所以有其独特的审美力量，并不单是视觉印象的强烈，它还有蕴含在视觉因素之中的深刻体验。心境与激情一方面构成画面的真正中心，另一方面所选定的形象必须不仅是作者所意识到的和受感动的，而且还要有对形象内涵的意味进行有广度和深度的，并且是彻底的体会。此画认真借鉴了水墨画技法的一些特点。作者在情感体验和理念追求的驱动下，试图在理解和把握水墨形式意味的同时充分体现丰富的空间层次和重叠透明的墨色对比，使那些跳动激越的笔触墨迹与流动翻卷的节奏韵律记录下不断展开的创作思路。画面空间所展现的是寻找与发现隐藏在生活中的美的形式在心灵感应中弥留的印迹，这就是我最终所要取得的效果。

●泼墨法：此法的关键是控制水分，若失控则油污一片，反令人生厌。故泼墨法对笔、墨、水之运用皆十分考究，既要注意浓淡、干湿、深浅之变化，又要自然浑融、追求渗化之美。泼墨时既服从物象的结构走势，又要服从整体笔墨结构，出现意外效果善于随机应变，并利用轻重快慢以及各种笔法去灵活布墨、惨淡经营，方能得其意趣。