

扇面精品集

SUBAIJUN SHANMIAN JINGPINJI

苏百钧

苏百钧 著

江西美术出版社

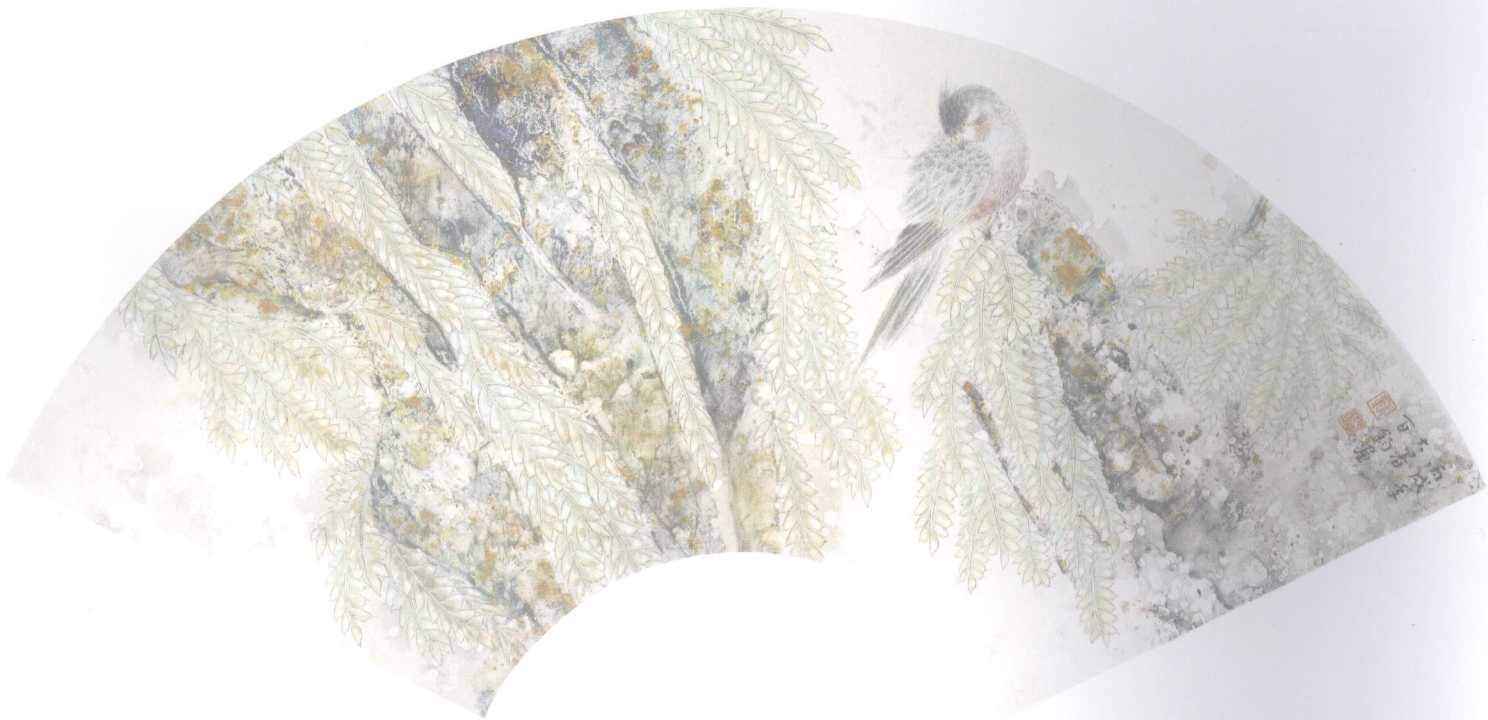
江西美术出版社

苏百钧 著

苏百钧

扇面精品集

SUBAIJUN SHANMIAN JINGPINJI

图书在版编目(CIP)数据

苏百钧扇面精品集 / 苏百钧著. — 南昌: 江西美术出版社, 2007.1

ISBN 978-7-80749-061-6

I. 苏... II. 苏... III. 扇面—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 156627 号

责任编辑: 傅廷煦 王太军

封面设计: 傅廷煦

苏百钧扇面精品集

苏百钧 / 著

江西美术出版社出版、发行

(南昌市子安路 66 号)

新华书店经销

北京方舟正佳图文设计有限公司制版

北京翔利印刷有限公司印刷

版次: 2007 年 1 月第 1 版

印次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

开本: 650 毫米 × 960 毫米 1/8

印张: 12

印数: 1-3500 册

ISBN 978-7-80749-061-6

定价: 38.00 元

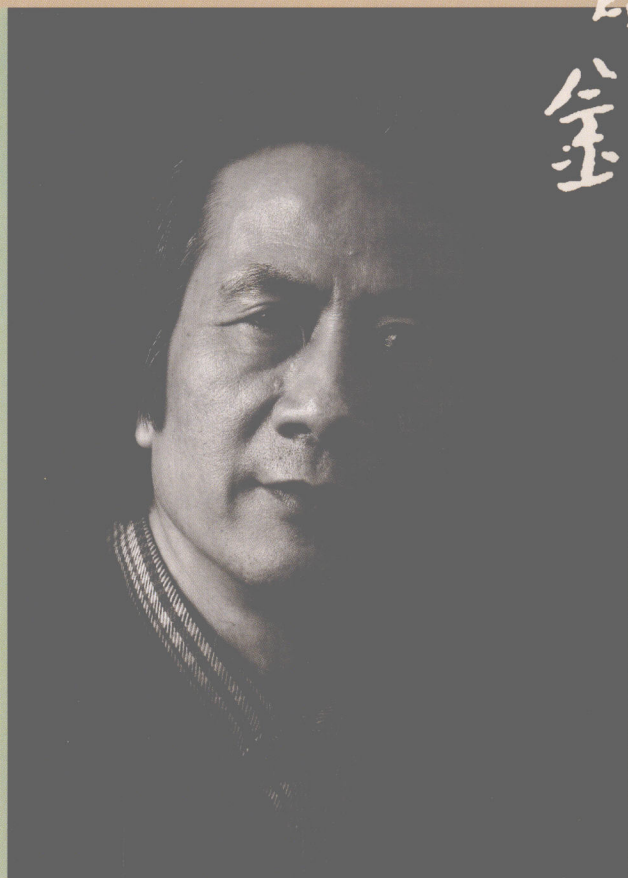
ISBN 978-7-80749-061-6

9 787807 490616 >

苏百钧 1951 年出生,广州市人。自幼得其父苏卧农指导学习书法、绘画、古诗词、文学及画论,临摹师伯方人定原作近百幅。1984 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,1987 年毕业获硕士学位,后留校任副教授。系中国美术家协会会员,广东省美术家协会理事,广东美术创作院、广东画院聘任画家。2003 年调任中央美术学院中国画系,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、中国美术家协会主办的全国性展览大奖 2 次、铜奖 3 次、学术奖 3 次。作品被中国美术馆、德国莱茵美术馆收藏。出版有《苏百钧工笔画集》等个人专集 18 种。其中《名家艺术观——苏百钧教学篇》《名家艺术观——苏百钧创作篇》被教育部批准为“高等教育‘十一五’国家级规划教材”,论文《试论“意”是工笔花鸟画的灵魂》载于《美术》杂志 1994 年第 8 期,《随意赋彩》载于《美术学报》1997 年第 1 期及《科学中国人》优秀论文集。

苏百钧

豪华落尽见真淳：苏百钧老师新作读后

一语天然万古新，豪华落尽见真淳。南窗白日羲皇上，未许渊明是晋人。

——元好问《论诗》

金代诗人元好问《论诗》绝句中，曾用“豪华落尽见真淳”的诗句来称赞陶渊明的诗歌。在旨归老庄的玄言诗充斥士林、虚浮华艳的官体诗风靡朝廷的时代，陶诗独以其省净冲淡的风格，卓然高标，别树一帜，历来为世人所珍爱。自古以来，优秀的艺术作品，无论诗文也好，书画也罢，唯“真淳”二字最难，因其全由作者意趣出，不可生造，惟其不可生造，故而最见作者真性灵。

在中国古代绘画史上，雍容华贵、富丽堂皇的工笔花鸟画一直广受世人喜爱。不过，作品富丽的外表与纯熟的技巧，一方面令人惊叹，但另一方面也掩盖了绘者的许多真性情，美则美矣，终归与本真隔了一层。毫无疑问，在抒写性情方面，工笔画较之写意画更具有挑战性，而在工笔花鸟画中求得真淳，一直是这一画种创新的艰难领域。

作为一位长期浸染于传统艺术的工笔画家，苏百钧老师正是在这一领域进行艰辛探索并取得相当成绩的佼佼者。他的作品取法两宋花鸟画，并参以个人对自然的感悟，巧妙地结合了文人画的诗意追求和院体画的精工雅致，构成了一种特殊品质。他的每一幅作品，几乎都称得上是一项静默的浩繁工程。“艺术是美的，但是需要大量的艰苦劳动”，钢琴家布伦德尔琴房里李斯特肖像旁的一行朴实的文字，向世人表述了一个朴素的真理，同时，也向一种逐渐远离我们而去的古老传统表达了温情的敬意。在我们这个崇尚新奇、日趋浮躁的时代，竟然还有人恪守着传统的劳作方式来传承经典，愿意“五日一石，十日一水”的辛勤劳动着，这一劳动过程本身就是一种值得我们珍视的艺术。

百钧老师的笔下，多是散落郊外的汀花野竹，水鸟渊鱼。他以清

旷悠远的意境，展现其对人生、历史的理解与感悟，从而形成了个人的抒情风格。在作品中，他十分讲究用笔的过气接脉、悠扬转折，从下笔到收笔颠落摆宕，如明珠走盘，晶莹圆转，而无颓浊偏歪之疵，努力表现纤徐绵眇的古意声情。他这种巧妙运用线条勾勒而伴以韵律性色阶变化的做法，凸显出花卉、绿叶的朦胧之美，让人产生风月无边的遐想。同时他不好浓脂艳翠，只是于闲适野趣中直抵物象的真趣，所以，读他的作品令人仿佛置身于光风霁月、流水行云的境界一般。

不少艺术家都强调写生和深入生活，但观察生活的视角各有不同，并以此决定各自作品的最终面貌，而如何将写生转化为具有个人特色的艺术创作则更是不同。百钧老师认为个人感悟极为重要，只有感悟，才能使精神升华，衍生出一种清雅高致的意境，而他也是这样要求自己的。邵大箴先生曾经这样评价百钧老师的作品：“苏百钧坚持用现代人的眼睛去看世界，去发现美、去表现美。凡是触动他视觉和心灵的事物，他都敏锐而细心地体味与捕捉。但他对画面视觉形象的整体感似乎有独特的天赋，精微生动的细节描绘熨帖地服从于统一构图的需要。线、色彩、布局均为画面的意境服务。”（邵大箴《写意又写情——读苏百钧的工笔花鸟画》）古人也说过同样的道理：“含情而能达，会景而生心，体物而得神，则自有灵通之句，参化工之妙。若但于句求巧，则性情先为外荡，生意索然矣。”如果一味崇尚险奇，除了炫耀其锱铢巧外，于心情兴会却一无所涉，终归只是下品而已。中西绘画史上的例子一再说明了这一点。不难想见，一种艺术样式，如果缺乏一种真诚的思想感情作为底蕴，仅仅靠在图式上的零敲碎打搞点小变化，

是不可能有多大突破的，除了偶尔闪耀几点匠人的才智之外，终归是因缺少隽永之趣而无法打动观者的。

近日，百钧老师欲将其扇画新作结集付梓，命我缀以一言，乃略作数语以答之。文成之际，偶读明人王世贞论扇画一则，颇觉有趣。附记于下：“自宋以前皆团扇，余所有唐宋人山水花鸟，其制犹存，而今之扇（按，即折扇）则自倭夷作贡始。以其适用而雅，举世尚之，即令士大夫袖一团扇挥暑，有不掩口者哉？故知觚哉之叹，不可作也。”王世贞感慨世风转移，团扇为折扇所取代，因有古今之叹。而在今天，则扇子早已淡出文人的生活，呆在空调房里享受现代科技文明的人们，想来是无法体味古人羽扇清谈的那份雅趣的。因此，当我读到百钧老师的这些扇画时，油然而生的是“复见中原衣冠”之叹。昔日白居易于浔阳江头，闻琵琶数曲而泪湿青衫。他之所以法然，实是其内心仍有一份重归帝京的企盼，而我们今天，却再也没有回到从前的可能了。因为无望，所以反而容易变得通达。或许我们应该对今天还能体验到一种久违了的审美愉悦心怀感激之情，而不要再去追问“今夕何夕”了，那只会令人无端生恨。毕竟，于一片“呕哑嘲哳”声中，忽闻数声清激之音，实是人生快事。百钧老师的作品，无疑正是这种“清激之音”，它试图把握住特定瞬间的确切感受，并且传达出作者对似水流年的追忆或优雅从容的情怀。透过它，我们可以寄托对于传统文化的某种追忆与缅怀，慰藉我们的心灵。

中国美术学院博士 李若晴

目录

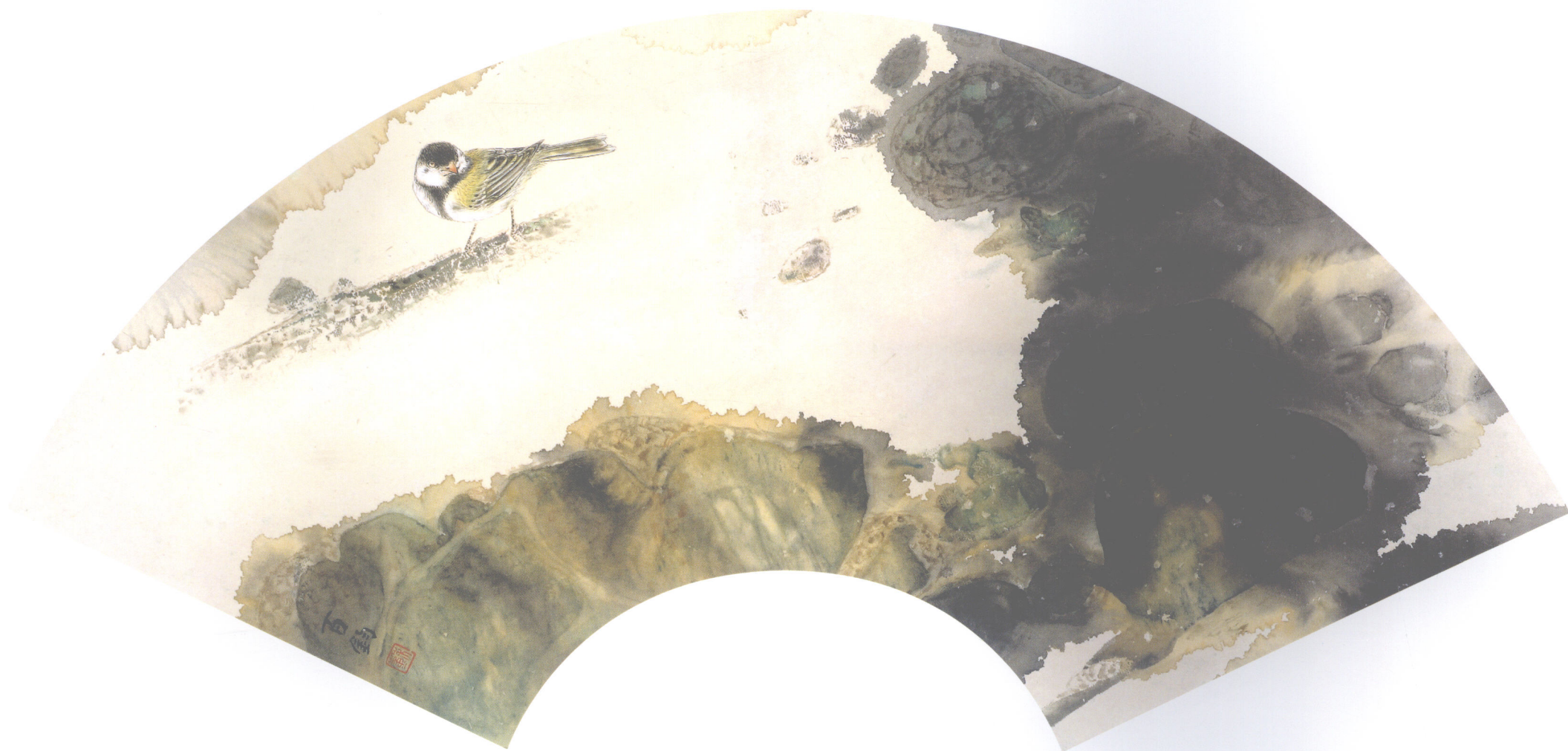
河水清清	1
空寂·溪边	2
西园寻梦	3
梨花带雨	4
秋声	5
圣诞花	6
露草覆蝶图	7
幽篁	8
禾雀花	9
松果	10
残荷	11
伊木图	12
洋百合	13
相看惜故枝	14
星河秋禽图	15
一阙兰草	16
褐色的绣球	17
野果果	18
芦苇·江鹈	19
霜秋	20
山边	21
夜韵	22
秋江	23
秋菊	24
旷野	25
赏梅图	26
烟笼寒水图	27
生命·夏日	28
晨霜	29
绕篱欹石图	30
谧	31

清晓之一	32
静域	33
清泉	34
小雨迷渡图	35
小溪蜉蝣	36
秋花	37
晚秋图	38
古韵和风之一	39
篱影深处	40
小溪·栗肋林莺	41
相对无言	42
馥林·天莲	43
长坪之秋	44
破晓之一	45
霜花·幽禽	46
失落的雏鸟	47
清夏图	48
日光初起之一	49
溪涧泉影	50
濛濛雨	51
溶溶月下	52
寂寥	53
秋秋	54
赶潮	55
沧桑	56
秋日·诗语	57
烁·金色季节	58
破晓之二	59
古韵和风之二	60
晓霭图	61
清晓之二	62

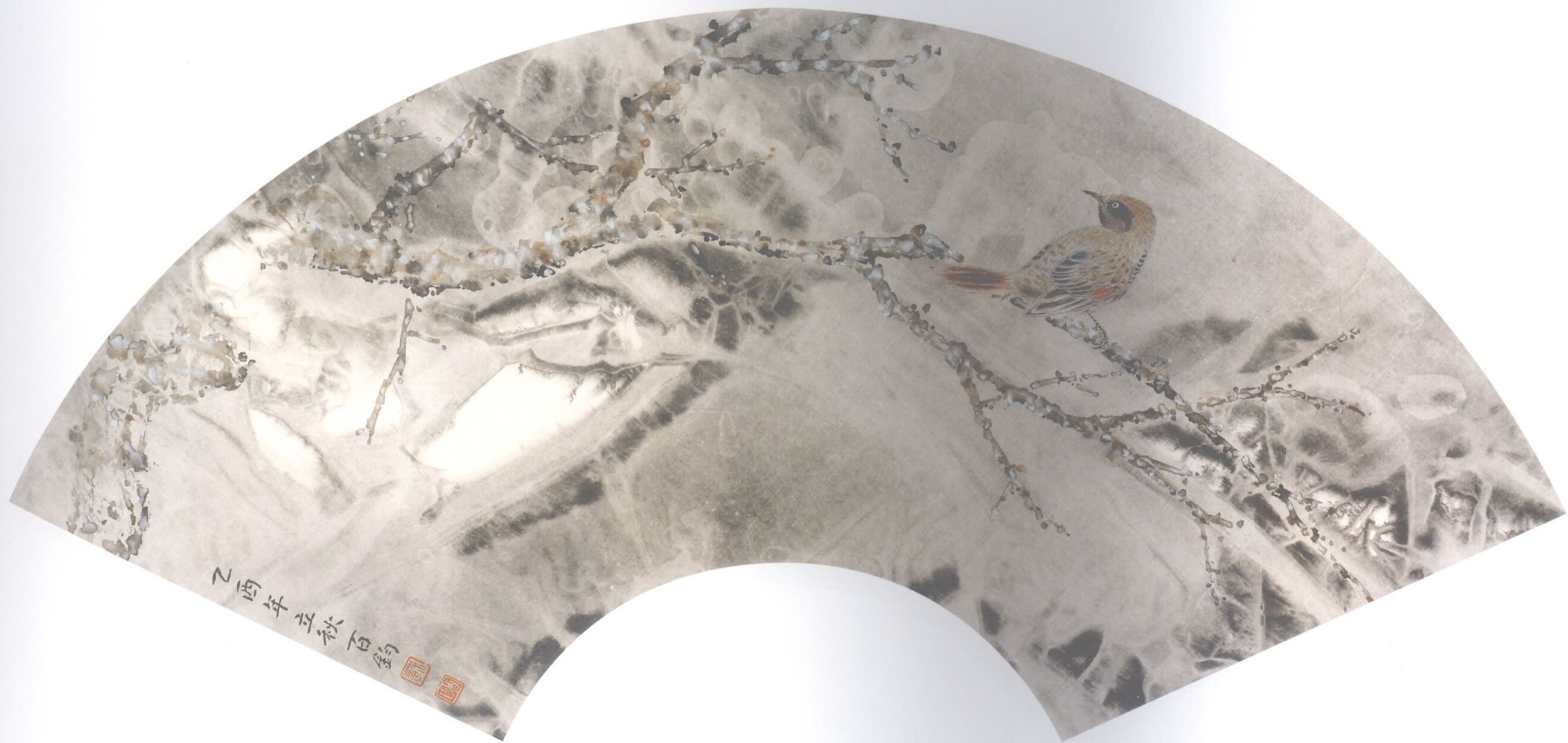
田冠草·夏梦	63
清夏图	64
故园寻梦	65
霜蒲	66
浓夏图	67
暖冬	68
秋韵	69
秋酣	70
红果果	71
哺	72
暮韵	73
松果果	74
相赏图	75
有龙在田之一	76
有龙在田之二	77
有龙在田之三	78
有龙在田之四	79
花卉草虫图	80
山谷幽禽	81
梳羽图	82
日光初起之二	83
树·啄木鸟	84
羽嘴鸦	85
忆江南	86
白露	87
晚晴图	88
秋实正离离	89
白露·泡桐果	90
天地悠悠	91
霜浦·临风	92

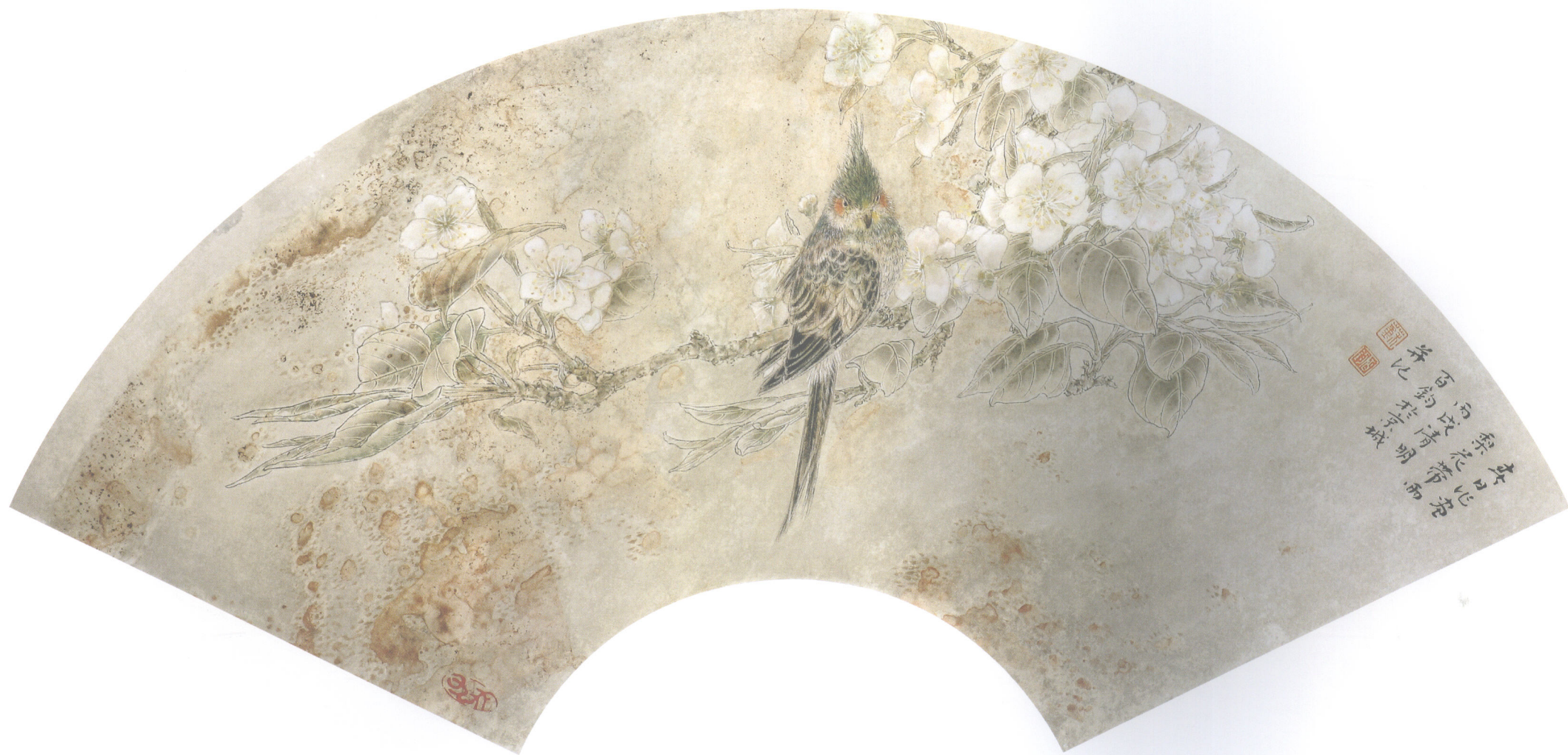
2003年
纸本
27cm x 58cm
苏百钧画

2001年
纸
27cm x 8.8cm
苏百物画

2005年
纸本
27cm × 58cm
中国书画

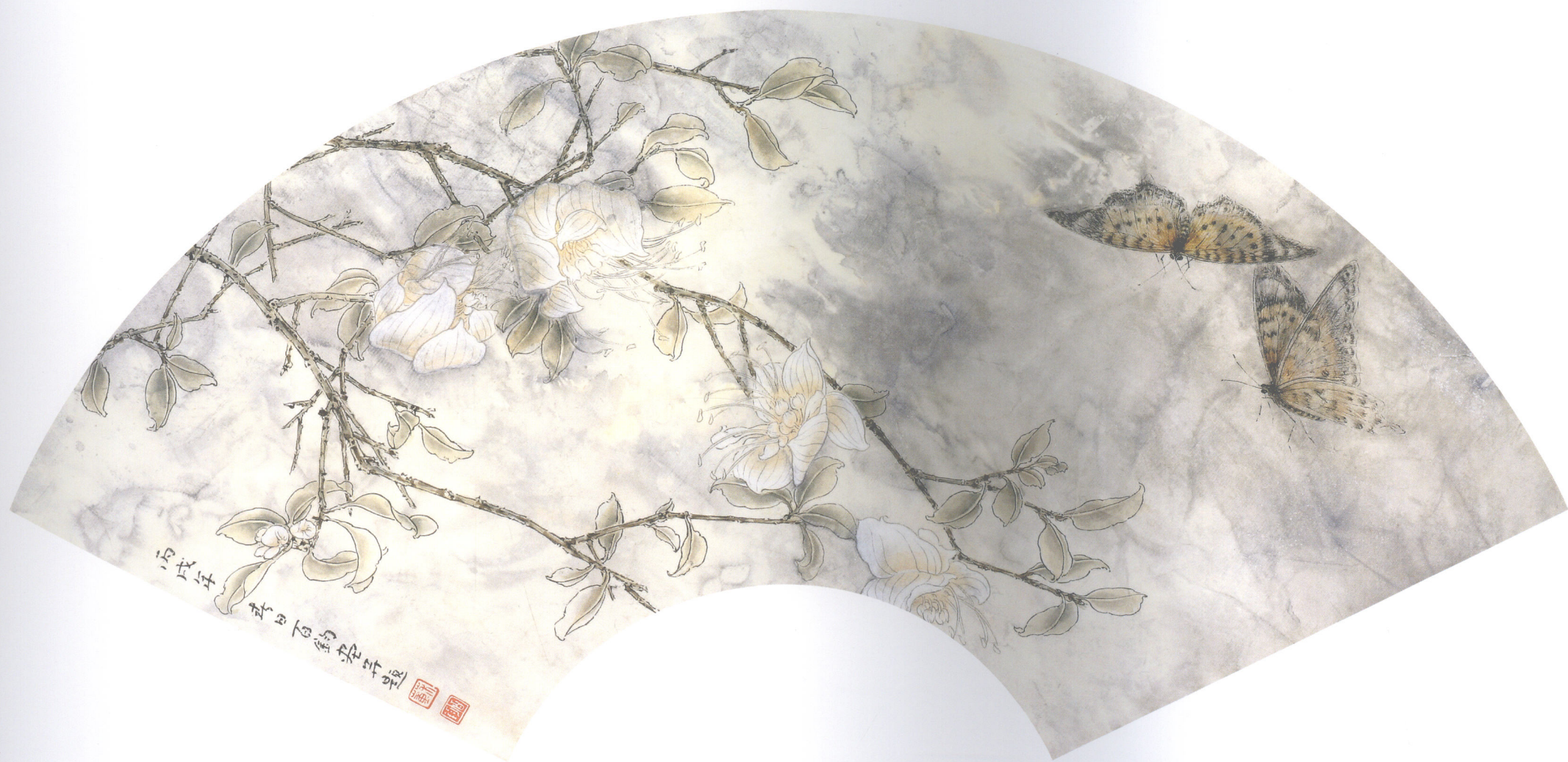
2006年
4
27cm x 58cm
苏百钧画

2005年
纸本
27cm x 58cm
秋声

2006年
27cm x 8.8cm
苏百钧

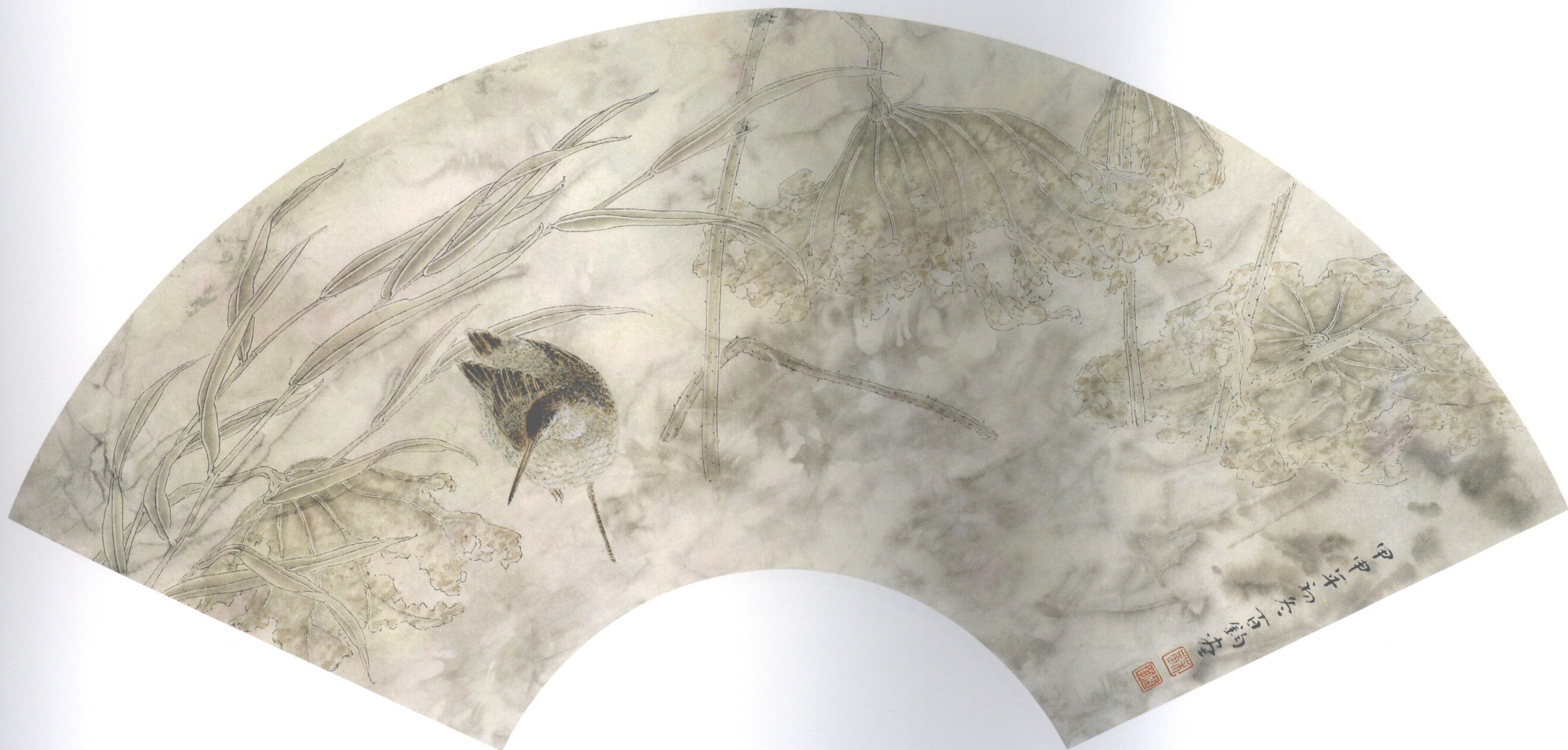
2006年
纸
27cm × 58cm
苏百钧画

2004年
纸本
27cm x 58cm
花鸟

2006 年
27cm x 58cm
纸 本

2005年
纸本
27cm × 58cm
残荷