

当代名家技法图例经典

主编 段传峰

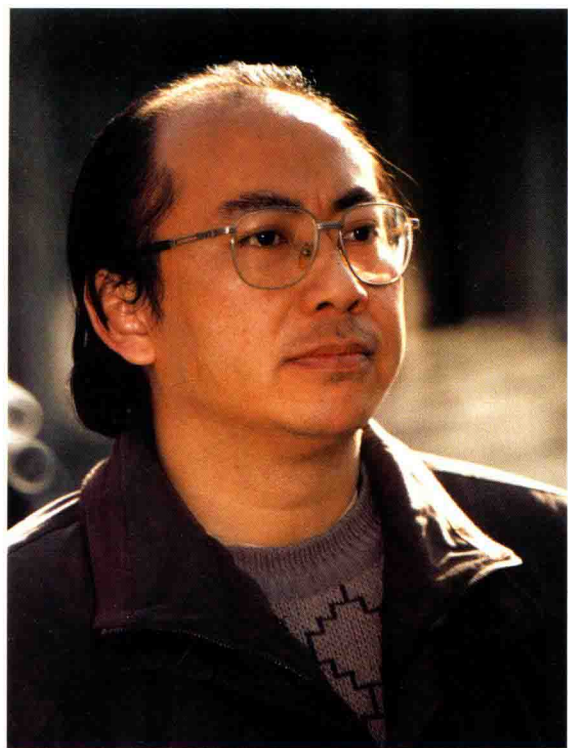
苏高宇

写意花鸟

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

SU GAOYU XIEYI HUANIAO

中国工人出版社

- 1966年出生于湖南湘西吉首市，土家族。
- 大写意花鸟画家、文艺评论家。
- 作品多次参加国家级展览，并在国内多家刊物上作过专题介绍。
- 师从当代著名大写意花鸟画家郭石夫先生。
- 曾担任过中央电视台25集大型文献电视片《清宫秘档》文学编辑。
- 整理出版有“名家技法丛书”——《郭石夫画竹技法》（文字部分）、《现代中国画研究》（合编），著有《写意花鸟百家》、《中国书法家全集·徐渭》（合著）等。
- 现为中国美术家协会北京分会会员。
- 中国美术出版总社《人民美术》副主编。
- 国家重点艺术科研课题《当代中国画品》大型丛书（中国画研究院编纂）课题组成员。

意象笔墨两修为（代序）

· 梅墨生 ·

盖中国画之修为也，内文外美，一在意象一在笔墨，亏一而不为功。一味讲究笔墨，为笔墨而笔墨，则画失其魂矣；讲究意象与内涵，其旨也然，而若无形式语言之锤炼，则意象与内涵失所凭藉，故已然之旨也不然矣。因是以言，中国写意画堪称内外双修之艺也。然以此视时下之中国画坛，内外双修者鲜，一味外求者多，甚或外求亦仅在形式而无笔墨矣。

湘人高宇，天资聪慧，好学敏求，南人北相，生长于文武名人辈出之湘西，其少时耳濡目染者皆文风武习也，每言及沈从文、齐白石、杜心武则其自豪不待言。而高宇之北上游学于京城，入北京画院，师从名家郭石夫深造，进而大开眼界，艺术视野益阔，于是，脱胎换骨矣。

高宇之作写意花鸟，沿近代传统一脉而来，其师法吴缶翁、齐白石、李苦禅之迹，而体格多在乃师郭石夫。然高宇之可贵在于，他能入师门复能出师门，逐渐自成面貌。其所作梅、兰、竹、菊、荷诸君子花，气象明朗，构图大方，笔墨精详，字画相映，令人过目难忘。相较于一些浅解写意画者，高宇能直接法脉、直泻性灵，笔笔如写，画法全从书法出，故而画中有气、有骨、有血、有肉，不落空泛平庸。

依我所知，当世画人爱读书而能有甚解独见者不多，而高宇则广览且有心得于胸，故其为文洋洋洒洒而体脉婉转，顿挫开合间每多个识妙语，旁参博引而不掉

书袋，直抒己见而不乏幽默稽语，读之而觉其学养渊雅也。有其文而有斯画，有大斯文而后有大方之作，我以为其必然者耶！

高宇之书法、之文章、之为人、之交游皆为其画之养分。因养分深广，而使其画作磅礴。其近年之作，努力突破门面，恰值建构与拆解之过程。以其品学、以其勤奋、以其灵慧、以其眼界，正可拭目以待其大成也。

高宇近年不耻下问，每来交往。值其大集即将付梓，索序于我，草此数言，谨表贺忱焉。

◇ 墨兰 2005年 纸本 38cm × 52cm

当代名家技法图例经典

主编 段传峰

苏高宇

写意花鸟

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

SU GAOYU XIEYI HUANIAO

中国工人出版社

◇ 素藕 2002年 纸本 48.5cm × 57.5cm

◇ 封面：墨竹(局部)
2005年 纸本

图书在版编目(CIP)数据
当代名家技法图例经典.第4辑/段传峰主编.一北京:中国工人出版社,2005.9
ISBN 7-5008-3571-X

当代名家技法图例经典·苏高宇写意花鸟

出版:中国工人出版社(北京鼓楼外大街45号 邮编:100011)
印刷:北京汇昌彩色印刷有限责任公司
印数:1-3000 2005年10月第1版 第1次印刷
书号:ISBN 7-5008-3571-X/J·321

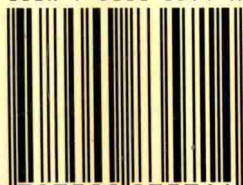
I.当... II.段... III.中国画-技法(美术)
IV.J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第113297号

主 编:段传峰 责任编辑:杜 予 装帧设计:施 磊

发行:中国工人出版社 全国新华书店经销
开本:787毫米×1092毫米 1/8 印张:3.5

全套10册定价:300.00元 本册定价:30.00元

ISBN 7-5008-3571-X

9 787500 835714 >

约在半年前,《艺术状态》杂志因举办一个名为“60年代”的提名展,狗尾续貂,我亦被生拽进去,并且笔答了郭艳女士提出的一串奇怪的问题;后来,这一问一答即以《答郭艳同志问》为题在2005年第2期的《艺术状态》上羞涩地补了一回白。这次因为自己的一本画册赶急着出,要配文,匆匆不暇,于是将旧文再捡出来,连题目也不礼貌地偷换了尊敬的汪曾祺先生的成品,曰:“自报家门”。

1. 概述“60年代”画家的特点。

难以概述。因人而异。大致可凑合唐人的四句诗来描述一二:

众中不敢分明语,蹇驴得志鸣春风。
十年一觉扬州梦,书被催成墨未浓。

第一句,表环境。——当是时也,大气也不敢出么?是的。

第二句,慨乱世之于小人、或称小人之与乱世云云。

第三句,说的就是梦。汪曾祺诗“大乱十年成一梦”,一个可怕的梦。

第四句,一觉醒来,百感交集,想急于与久别的心上人说点什么,信写完了,才发觉墨太淡,扫兴得很。我们这会儿已不用磨墨,但是待真的有功夫拈起一管毛笔时,还是觉得仓促了些。应当承认,由于历史的原因,“60年代”出生的一辈画家普遍缺“钙”——缺在不应该缺的年龄所缺的文化上的——“1片,顶过去5片”这样的优质的“钙”。起码我个人时常会因此而感到真心的不安和羞耻。当然,也有人会持异议,认为他自己在某个时期是茁壮的,或者换句话说,他曾经本来是一个孱弱的肺结核的患者,但是后来病灶经过钙化而痊愈了,亦可做出从未病过的样子,亦可。

2. 请列举几位对您绘画及写作方面影响较大的人物。

绘画:沈石田、陈白阳、李方膺、郭石夫。

写作:归有光、张宗子、沈从文、汪曾祺。

3. 您是属于哪一种性格的人,它是怎样形成的?

性格不可能像血型那么纯粹。我应当是个多情而忧郁的人。就形迹言,似可纳入开放型的一类(缺乏组织语言的能力,偏爱说话,嘴特多),但是骨子里我又隐隐觉得人情如汤,寡。独处时自顾30余年的影子,别有一种月在寒溪的滋味。这种性格的形成,应该与我人生最初的阶段(就是前面说到的缺“钙”的时期)所身处的环境有着分离不去的关系(我在2—13岁之间一直是随父母下放农村,算是一个乡下孩子)。我始终以为我是一个乡下人。我之不大能够与都市里的许多绅士周旋得来,同时还能够从各样淑女身上看见种种妖娆之外的东西,皆因为我是一个乡下人。我有一方闲章,曰:“吾,陶也。”——比起许许多多大都市聪明玲珑人物,我确实只宜说是一只土罐。

4. 您认为一个画家应该具有什么样的个性?

(1)日常生活中,首先应该让人感觉你是一个真实的人。故作高深,在我是觉得很无聊的。

(2)韩复榘有言:“大伙儿都靠左走,那右边谁走呢?”画家的个性应当表现在善于将眸子多些顾盼,不认死理,有独立于时尚之外的气概,然后如庄子所昂昂:“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志。”这是很美的境界。

5. 您认为笔墨在中国画中所发挥的作用是什么?

笔墨不仅仅是一种技法,或者说形式,它应该是一个画家人格的一部分。一个画家的心性、情志、品操始终会像宝石的光泽一样透过笔墨的各式迹象而闪烁出来。一件作品能牵住读者的视线,使读者产生美感的,首先是笔墨。

6. 中国画传统的品评标准是什么?在目前多元文化的背景下,它还有多大的存在空间?

“传统的品评标准”并无定式,代有偏倚。大致为:以书为骨,精力内聚;六经注我,至性至情;极静极净,由浅见深;大方不雕,若无法门;文采风流,元古清真。

这是概而言之。但它不会像方言那么多变而似一道森林,品类繁复,各有各的颜色和姿态;江河一条,昼夜奔流,纵然沿岸景致随地变换,血脉歧。——现代的所谓中国画,实际上已经是经过国画。我还是喜欢梅兰芳的“移步不换形”说法。

(就像现在满街满巷的“金发女郎”,又怎么的)?我和梅墨生先生在石家庄吃饭,服务员给我们念一道菜:“用豆腐皮卷猪肉馅,里边有青豆,旁边围着菠菜片。”我问她菜名,曰:“九转素肠”。后来我就想,给这道菜叫名的不一定是个中国作家,但肯定是个非常会说中国话的人。短短20个字里面,颜色、形象、声音(应该是倍儿脆倍儿脆的)都有了,客人一听,按安徽和县人的语气简直“望见事”。而且明白白以后,再一琢磨——噫,“九转素肠”矣!就老让人惦记它来啦。那么,如果说我们当代的中国画家也能像那位佚名的会说话的人一样,注意从民族的绘画语言上认真地吸收一些营养,注重把若隐若现的渗透在民族审美血统里的意蕴、法则从各自的认知范围内加以发掘、提炼和强化,当代的中国画将会更堪玩味一些。

7. 您快乐吗?

肌肉贴脸上,笑容靠自己。

8. 金钱观?

不能买回艺术上的至高境界,但可以把一个画家的灵魂剥得光溜光溜的。

9. 婚姻观?

萝卜有萝卜的吃法,白菜有白菜的味道,不老被噎着,就成。

10. 您希望自己10年后在绘画上要步入一个什么样的状态?

10年后我业已48岁矣,半老不嫩的,会是个什么样的状态呢?“庾信文章老更成”。“老”,应该是一点一点的,不知不觉的。我不是一个胸怀大志的人,我只想让手中的一枝笔和我的朱颜一道慢慢地“老”去,看上去天然合理一点,而已。

◇ 低垂的紫藤 2004年 纸本 141cm × 33cm

《友声》作画步骤

步骤一：用浓墨写磐石，焦墨写兰。石须沉郁朴厚，兰则自在轻灵，旨在写出一派涧底山边的景象。

步骤二：顺着兰石的气脉，错落画出丛竹，注意一枝一叶都要像写字那样从洒脱中见出苍拙、雄厚的气格。

友声
乙未清晓
丁酉年
宁斌

步骤三：通过长短、高下、巧拙、轻重……不一的形状、笔致来完善画面。“丹青难写是精神”、“始知真放在精微”，几乎包含了大写意花鸟画最高明的技巧和旨趣。

◇ 颐和园的紫藤
 2005年 纸本
 97.5cm × 47cm

◇ * 古而瘦
 2004年 纸本
 70cm × 35.5cm

◇ 藤萝 2005年 纸本 63cm × 44.5cm

静身如秋
 乙酉新春作
 王景书于京
 之百尺楼题画
 宇

◇ 墨菊
 2005年 纸本
 89.5cm × 49.5cm

高宇生作筆下有沉雄之氣
不類時人而精神灑灑
是吾所見高宇畫之佳也
壬午夏月
石友觀之

高宇少穎異自梅竹風
雨雲霄中氣象最清明月
如鏡照碧玉枝如龍
壬午秋高宇元日畫於北京
高宇

◇ 有此凌云气
2002年 纸本

179.5cm × 66.5cm

◇ 幽花(右图)
2005年 纸本
69cm × 46cm

◇ 梨花
2005年 纸本
98cm × 47.5cm

此是名花幽台栽烟霞玉露共能細山豈
 些子凡卉門春豈能向東紅深處卻
 乙丑立槐火月一日高宇書于尺牘頭

◇ 涧边

2005年 纸本

104cm × 36.5cm

◇ 出土即清素 2005年 纸本 179cm × 49.5cm

◇ 淡墨痕 2005年 纸本 70cm × 47cm

◇ 月菊 2005年 纸本 69.5cm × 46cm

東風薄
 車馬
 殘燭對
 商沐月
 寒三早
 知多情便
 為恨何必
 妾力作玉簪
 乙丑清秋
 吾對書寫
 育宇
 卜百尺樓頭

◇ 玉簪 2005年 纸本 47cm × 109cm

