

宿东基

写意花鸟

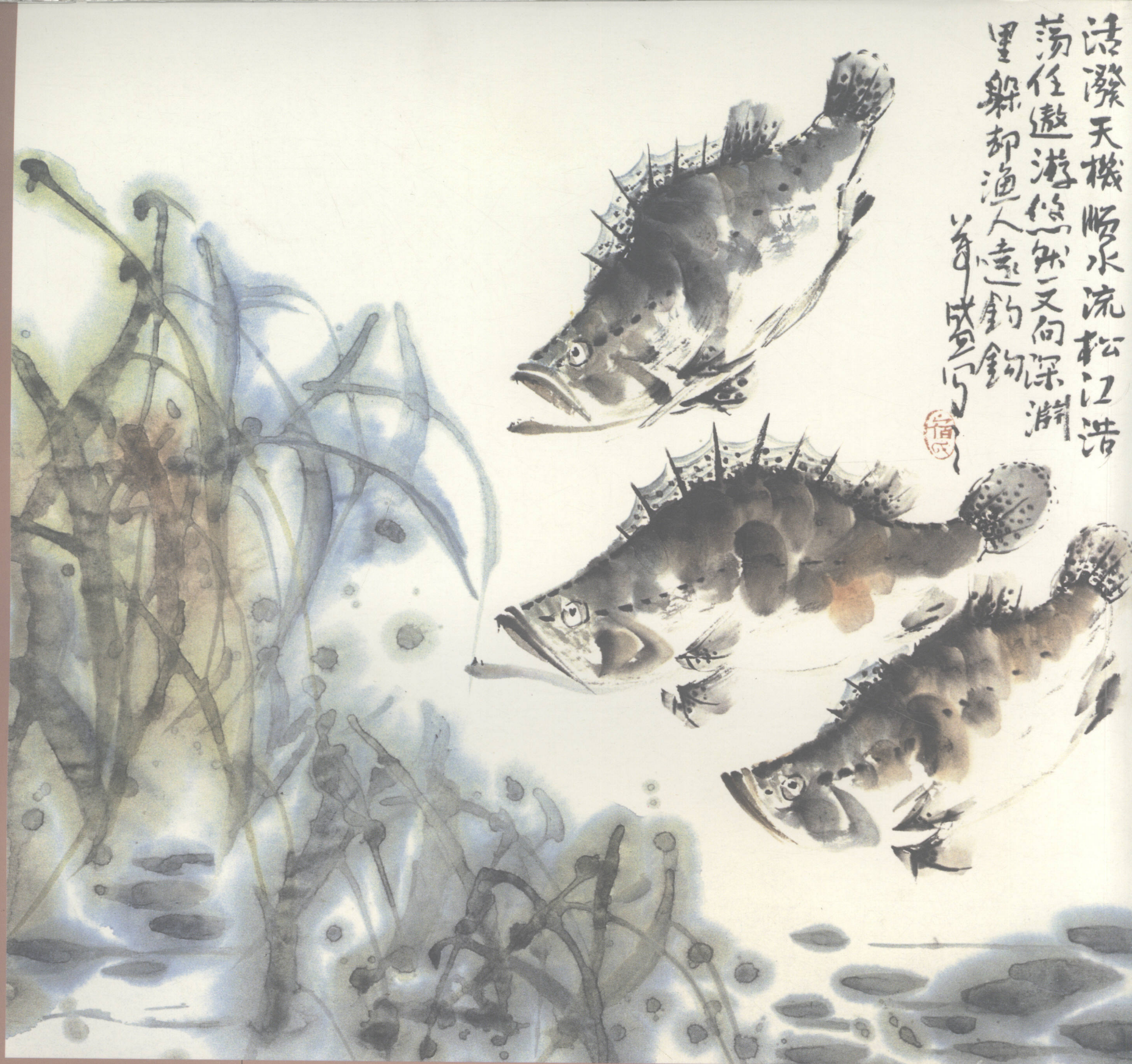
SUO WANSHENG XIEYI HUANIAO

主编 贾德江

中国当代著名画家个案研究

北京工艺美术出版社

活潑天機 順水流松 江浩
 蕩任遨遊 悠然又向深淵
 里躲却漁人遠釣鉤
 年 盛 寫

ISBN 7-80526-231-4

9 787805 262314 >

中国当代著名画家个案研究 · 宿万盛写意花鸟

主 编:贾德江 责任编辑:陈高潮 陈朝华 装帧设计:秋 韵

图书在版编目(CIP)数据
 宿万盛写意花鸟 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.10
 (中国当代著名画家个案研究, 第8辑)

ISBN 7-80526-231-4
 I. 宿... II. 贾... III. 花鸟画—技法(美术)
 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第114661号

出版 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013)
 发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
 制作 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷 北京博海升彩色印刷有限公司
 开本 889 × 1194 1/12 印张 3.5 印数 1-3000
 版次 2006年10月第1版 第1次印刷
 书号 ISBN 7-80526-231-4/J · 491

全套 10 册定价: 300.00 元

编辑人语

写意花鸟画，顾名思义，当以意写之。这种对“意”的自觉强调，集中反映在“得意忘象”的艺术主张上。而艺术表现上的这一特色，又是以审美经验中“以形取神”为依据的。细读“画桃名家”宿万盛的作品，不难看出，他曾多年潜心于对八大、徐青藤、吴昌硕的研习与临摹，深得传统笔墨写意之妙，在立意、取象上，愈加不看中客观物象外在的真实感，而更重神韵，不重形似，形成重“意”为特征的艺术追求。在他的笔下，不论是仙桃的圆润鲜嫩，还是兰竹的清淡雅逸，都显示出删繁就简与单纯本色的特点，使自己获得了艺术上的自我超越与自我感受。笔墨间的情感更为浓烈，意象的构建更为主观，审美的体验更为别致，也更富有人文关怀和性情的意趣，尤其是情感传达的艺术形式和技法表现更为娴熟与巧妙。

宿万盛的作品不仅秉承了中国文化的精神传统，而且他从未忘记任何艺术的本质都离不开画家自身的性情、气质与主观意识的介入。所以，他在纸上的一笔一墨，一花一叶，无不是他出自“心源”的体验与悟性。也就是说，在他的花鸟画作品中，不论是“以书入画”写意的美感，还是“画气不画形”的神韵风骨，都不是简单的符号重复或对景状物，而是一种再创造，是源于自然而又区别于自然的全新审美取向，是处于内心感动的生命意识的表达，具有自然本身不能具备的艺术魅力。意象虽然恣肆却不失格体，笔墨虽然淋漓却又圆劲透出潇洒，于提按转折、皴擦点染中造就了笔意纵横、墨色氤氲的美感，而构图的多变与空灵，流露的是画家的智慧与才情。

由此可见，宿万盛的花鸟画在内质上，已经归属于传统延续性一路，与时代同步，与文化潮流同步。因而，他的花鸟画已经有别于传统花鸟画，是借花鸟题材抒写当代人的胸襟与情怀。

文
贾德江

■ 宿万盛，笔名夜石，号万盛园

■ 1957年生，祖籍山东掖县，毕业于哈尔滨师范大学美术教育系，结业于中国美术家协会花鸟画高研班。现为黑龙江省花鸟画研究会理事、哈尔滨市书画篆刻协会副会长、黑龙江北天书画院副院长兼秘书长

■ 擅作写意花鸟画，作品多次参加国内外美术作品展示并发表，曾多次在哈尔滨、北京、天津、广东等地举办“宿万盛画展”、“哈尔滨花鸟画家宿万盛画展”、“黑龙江画家宿万盛蟠桃画展”

■ 中央电视台、黑龙江电视台、《人民日报》等媒体及学术性刊物多次报道其作品艺事

■ 名列《世界名人录》、《当代画坛一百零八家》等多部典籍中

■ 由黑龙江出版社出版《宿万盛画桃》、江苏美术出版社出版《江苏画刊21世纪优秀艺术家提名——宿万盛画集》等

▼

当代花鸟画家 宿万盛 艺术档案

封面 / 瑶池仙寿 2002年 纸本 68cm × 68cm

封底 / 松江风物 2005年 纸本 68cm × 68cm

悟到似与不似之间 俏在品妙品逸之中

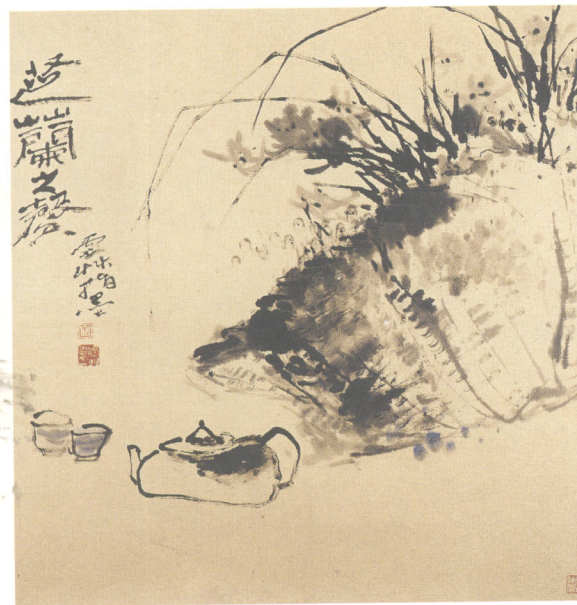
——浅谈青年画家宿万盛写意花鸟画艺术特色 商承霖

游秋 2006年 纸本 68cm × 68cm

大鱼小鱼 2004年 纸本 68cm × 68cm

芝兰之馨(手指画) 1990年 纸本 68cm × 68cm

近十几年来,青年画家宿万盛的个人画展由哈尔滨办到天津、北京及广东各地,其作品多次参加国内外美展并在中央电视台、黑龙江电视台及《人民日报》、《北京周报》等报纸与学术性刊物上报道,又出版了《宿万盛画集》,从而成为黑龙江省花鸟画坛上颇有影响的青年画家。他的写意花鸟画清新自然,尚气势,重内涵,乡土气息浓,艺术个性强,既有北方地域的特点,又有中国文人画的诗情和民间绘画的样式,为众人所赞誉,更有“画桃名家”之盛名。黑龙江花鸟画研究会主席、著名画家贾平西曾赞曰,“万盛的蟠桃令人叫绝”,“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”。的确,宿万盛是不同于一般的青年画家。他为人朴实真诚,对艺术追求特别执著,不搞虚头浮华、虚晃一着的把戏,悟性很高。他能画出自家的面貌,完全在于他在艺术创作的过程中,不去追求形体外貌的相似,而着重表现形体的精神气质,悟到似与不似之间,把“以神写形”与“以形写神”完美地结合起来,以达到“形神兼备”。于是,人脱俗了,画也脱俗了,他不是画工、画匠,他的作品也就有了书卷气,俏了起来,俏在品妙品逸之中。他的作品在行家眼中常常是妙品、逸品,如此评说当不为过也。

自古以来,“古画画亦不画形”(宋·欧阳修诗),不求形似,而求神似和意境、情趣是中国写意画的传统特色。“论画以形似,见与儿童邻”(宋苏轼诗),其意为凭一幅画的优劣,如果用形貌画得像不像为标准的话,那是小孩子的见识了,众所不齿。所以,古往今来,无数画家,特别是在艺术上独有建树的大师们,都在追求神似,在继承和发展中国写意画传统上下了不少功夫,做出了可贵的探索与努力。但是,“形象乃为画学入门之规矩也,焉能忽之?”这也是对的,画是不能离开形象的。古人、前人经过从理论到实践不断地探讨、总结,把中国写意画传统特色继承和发扬到极致,归结为“画不求工,以不徒形,又贵会写与不会写之间,或似与不似之际,庶脱匠画”。这“会写与不会写之间”、“似与不似之际”是历代艺术家孜孜以求、难能可贵的境地,也是构建艺术大师的基本标志。这方面的论述,近代国画大师黄宾虹说得好:“画有三:一、绝似物象者,此欺世盗名之画;二、绝不似与物象者,往往托名写意,鱼目混珠,似欺世盗名之画;三、惟绝似又绝不似与物象者,此乃真画。”同样是国画大师的齐白石也说得好:“作画妙在似与不似之间,似为媚俗,不似为欺世。”并把此思想、观点渗透于师法前人,师长之道。他的“学我者活,像我者死”的精辟之语,形象地指出学画者与其师能至“似与不似”之间为最妙境界。这些理论、观点对勤奋好学、颖悟精思的宿万盛的影响是颇大的。他自幼从师黑龙江美术家协会副主席、著名花鸟画家吴镇东先生,为先生的关门弟子。他每日随师耳濡目染,亲见挥毫泼墨,受益匪浅,渐萌魁登艺术殿堂,折桂美术苑之志;后又入学哈尔滨师范大学美术教育系,受过科班训练,广结师友,博采众长,尤其是结合了向吴镇东先生学画的经历,悉心精研了吴昌硕、齐白石等大师的艺术理论与艺术实践,画有长足进步,作品日渐突出,而且从理论到实践都悟到了似与不似的境界。用他自己的话来说,就是“绘画创作是思想感情的真实流露,只能师古人之心,走自己的路。画家艺术思想的再造,是自然本质真实的再造,不是自然的翻版,而是画家内心世界对自然人生的深刻理解,是画家如何在总和中表现自我”。这番心灵的感悟,深深悟出了古人“书画之妙,当以神会,难可以形器求也”,及“画无常工,以似为工;学无常师,以真为师”之道。即书画作为艺术品的创作和欣赏,是要通过心领神会去把握,是很难用具体有形的东西去求得的。其画法应该以似与不似,形似与神似兼备为画法的根本要求。那么,学画也没有固定不变的老师,应该以生活的真实与艺术的真实为师。要师法自然,而不是师法某个人。因为作画、从师,万盛都悟到“似与不似”之间之理,所以他画桃就有自家面貌。清华大学艺术学院教授、著名国画大师张世简先生曾评价说:“缶翁、白石翁常画桃,而万盛画桃有自家之法。万

盛画桃集近人绘画之长，写意和写实并举，两笔成形，笔的运作有序、有度。桃子画得圆润、鲜嫩，有光感，很自然，备受人们的喜爱。”我是亲眼得见万盛挥毫画桃的，只见他谋篇布局，胸有成竹，把那蘸有红、绿两色的笔经水一点，左右一拧两笔成形，一只鲜嫩、圆实的桃子便跃然纸上，接着补那枝叶，疏密有致，婆娑而有动势，整幅画充满青春活力和勃勃生气。他画桃既师承了前辈的传统技法、精神，又不同与缶翁（吴昌硕）、白石翁（齐白石）之处在于，他画桃用红、绿两色要多一点，艳一些，枝叶是用青绿色合之，画面雍容典雅。前辈画桃只是点红，几乎不用绿色，枝叶是以浓墨、枯墨合水淋漓写之，画面凝重、大气，展示了祝寿者所要表达的成功圆满，福寿绵绵的寓意。而万盛画得桃子枝繁叶茂，一样令人欲饱口福，鲜嫩发光，青翠欲滴，触即能喷出蜜水来，舍不得下口，不免目中多缠绵，画面透出的青春活力，蓬勃生气浓浓袭来，使人精神大振，展示了画家以其自身的青春活力衷心祝愿寿者不仅是健康长寿，而且是青春永驻，魅力长存，是一种升华。万盛在《桃实图》画中题诗：“老缶白石画桃鲜，瑶池蟠桃到人间；吾画蟠桃人间果，延年益寿也成仙。”足见万盛如此画桃的新意。这也正是他师古法、不泥古法，即觉悟到“似与不似”之间，笔墨当追随时代，与时俱进的佐证。他画的鳌花鱼在师承吴镇东先生技法的基础上，更加艺术夸张地画大了鱼嘴，在“似与不似”之间又推进了一步，重在表现北方地域鱼类也粗犷、强悍的风格。

倘在品妙、品逸之中是宿万盛写意花鸟又一艺术特色，具有中国文人画的诗性。画家作品的品位是有画家在创作中展示出自己特有的气质和风格及技法所决定的。古人把作品分为“气韵生动，出于天成，人莫窥其巧者，为之神品；笔墨超绝，皴染得宜，意趣有余者，谓之妙品”（元·夏文彦《图绘宝鉴》）。在这神品、妙品之间还有一个品位，我认为当是逸品。因为逸品不以写意、画工致论，在乎雅俗，是文人画，富书卷气，要变于妙品而接近神品，逊于神品天成一筹。万盛的作品《盼盼》、《春在何处》、《荷塘月色》、《红叶知己》、《家雀菊花》、《大鱼小鱼》、《三三有鱼》等都是具有他自己独特的感悟、鲜明的艺术个性及独到的修养而创作出的妙品、逸品。特别是《大鱼小鱼》等作品，又补写了题画诗：“活泼天机顺水流，松江浩荡任遨游；浮沉戏水多欢乐，芦乱江荒远钓钩。”通过诗、书法及两条大鳊鱼，无数条小鱼奋斗争流的画面，把“任遨游”、“远钓钩”的立意表现得鲜明淋漓，让人思绪远眺，人鱼相融，深含哲理。那《三三有鱼》的题目就是老子“一生二，二生三，三生万物”思想的闪光。画面上三个大鱼与三个小鱼在激流勇进，一往直前，正是在这一思想照耀下，大千世界中“万类霜天竞自由”的灿烂表现。这就是文人画的特点，也是宿万盛写意画的艺术特色。

文人画先贵人品。“人品高，气韵不得不高”，才能“风调雨顺”，出妙品、逸品、神品。历史反复证明：无论何行何业，凡成大器者，有大成就的人一定是德才兼备，德艺双馨。万盛如今虽然艺术精进，声名鹊起，但他仍然见素抱朴、目无虚华、不骄不躁、谦和真诚地博采众长，潜心精研国画艺术，始终执著地探寻一条自己的艺术创作之路。

我衷心的祝愿这位有美好心灵、勤奋有为的青年画家在今后的日月里创作出有时代精神民族精神的国画妙品、逸品、神品！

本文摘自《魅力哈尔滨》2006年第1期
（商承霖：已故，前哈尔滨文学艺术联合会副主席）

盛桃图 2001 纸本
110cm × 50cm

逍遥游

以莊子晉篇題
萬盛方家力作
俾觀者有扶搖
九萬里之想也
丙戌春月海龍

《松江风物》作画步骤

步骤一:构图。注意宾主、虚实，用淡赭石、花青、淡墨画鱼嘴。以写意没骨法与飞白法相结合，由浅入深，用水积色、积墨，写出鳊鱼的形体。

步骤二:点睛。以点积线画鱼的背鳍、尾鳍、腹鳍，调赭石、藤黄、花青，用大写意笔法，中锋、侧锋并用写出芦苇叶子。

步骤三:用墨破色，让芦苇叶形神有变。根据构图需要添加小鱼，补芦苇草、浮萍，使构图疏密相间、丰实厚重。

步骤四:最后，求整体感，细心收拾，增强画面完整、统一的效果。题跋、落印。

2003 纸本
136cm × 68cm

盛世风实

东北一帜。宿万盛先生作画，形神兼备，笔墨生动，写桃及鳊鱼尤为擅长，也倘为之不已，再加研究，他日不可限量也。万盛画桃，不学老缶，不学白石，下笔之际如吴道子，风雨快如怀素写字，迅时之间，满壁纵横，今之画家鲜有此能也。万盛之画生动、灵异，别具一格。余观其画，即有季鹰归隐之意。

——陈传席（中国著名美术史论家、中国人民大学博士生导师）

摘自宿万盛作品题跋

松江鳌花 1997 纸本
95cm × 33cm

世人以为江南有鳊，不知松花江上亦有之。万盛画此鱼正松江风物。不到松江七十年，儿时风物旧情牵。今朝喜见鳌花美，画上春光一展然。（题画鳌花鱼）

昔白石翁画此物鲜活过之，今万盛亦具笔力殊为难得。（题万盛画萝卜）

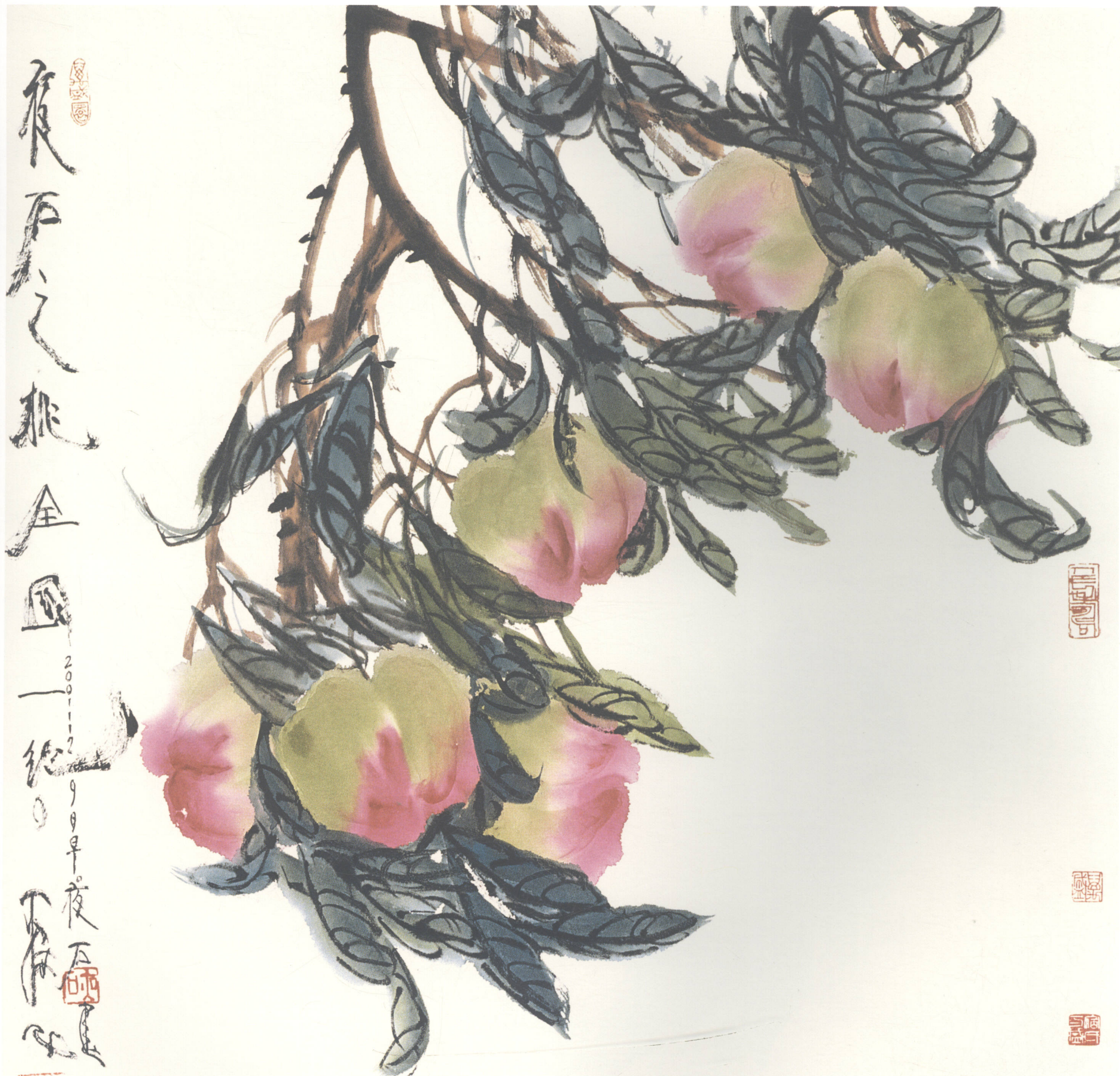
——吴小如（著名学者 北京大学教授）

摘自宿万盛作品题跋

（右图）

2001 纸本
68cm × 68cm

万盛园桃

三千大千

弟畫此桃之字老于字白石下季之樂如美道
子因雨快如懷素寫字時之同此壁紙橫今之市家
鮮有此物也丙戌年陸傳席於北京中關村

(左图)

三千寿 2006 纸本
34cm × 46cm

1987 纸本 春江江暖
105cm × 45cm

宿万盛的写意花鸟画的创作承传古人但又不同于古人，其构图主要重大势，直中求曲，方中寓圆，斜中取正，平中求奇，笔有意，墨有韵，笔墨淳朴，变化之中求精微，以平常的心态随即书写，绝火暴与经营之气。宿万盛创作的一花、一草、一果、一禽，是画家借助笔墨语言表现的理想、感情具体化、客观化的浓缩的艺术精神，是与自然神韵而变化的诗心表现。宿万盛的画平易中蕴含高贵，简约中寓意深邃。

——高丹民（哈尔滨师范大学艺术学院副院长）

摘自2003年《宿万盛画集》

(右图)

2006 纸本
68cm × 68cm

绿叶成阴子满枝

少年已识悉滋味

不可依样画葫芦

2003 纸本
34cm × 46cm

绘画的创作是思想感情的反映,画家思想的再造是自然真实的再造,不是自然的翻版,是画家对客观世界真情感悟。20世纪80年代,著名国画家高冠华来哈尔滨讲学时劝我去北京深造,当时温饱都勉强,出去深造谈何容易?少年已识愁滋味,我画了葫芦这幅作品,受到了老师的肯定,并题书:“画须始于形似,终于神似,似而不似,不似而似,方为上品。师迹不为师意,师意莫若窥其神韵,探其精英方可登峰造极。万盛弟共勉,冠华”,这段话让我在学画的道路上终生难忘。

綠葉成陰子滿枝
丙戌清明
萬盛題桃實小

(左图)

硕 2005 纸本
68cm × 68cm

1996 纸本 大风歌
66cm × 54cm

画家宿万盛以拟人的笔法歌颂中华民族最常见的题材，既来源生活，又高于生活。不拘形式重气韵，是他所表现绘画特有的手法。1989年在哈尔滨举办画展，把自己20幅佳作捐献了哈尔滨依兰煤气工程的建设，1990年秋，他带着创作上的累累硕果，在首都博物馆展现了自己画作，受到老一辈艺术家尹瘦石、高冠华、卢光照等先生的高度评价。这不仅仅是展出他绘画作品，而是在慢慢地向人们诉说着，向人们汇报一个画家所走的艰难路程。

——葛维钧

摘自“1991年哈尔滨电视台专题报道”

(右图)

2006 纸本 兰为王者之香
68cm × 68cm

口角噙香对月吟 1998 纸本
68cm × 46cm

师古贵新变，识高悟自深。真情挥妙笔，花鸟见诗心。

题《宿万盛画集》

——薛永年（学者、中国著名美术评论家、中央美术学院博士生导师）