

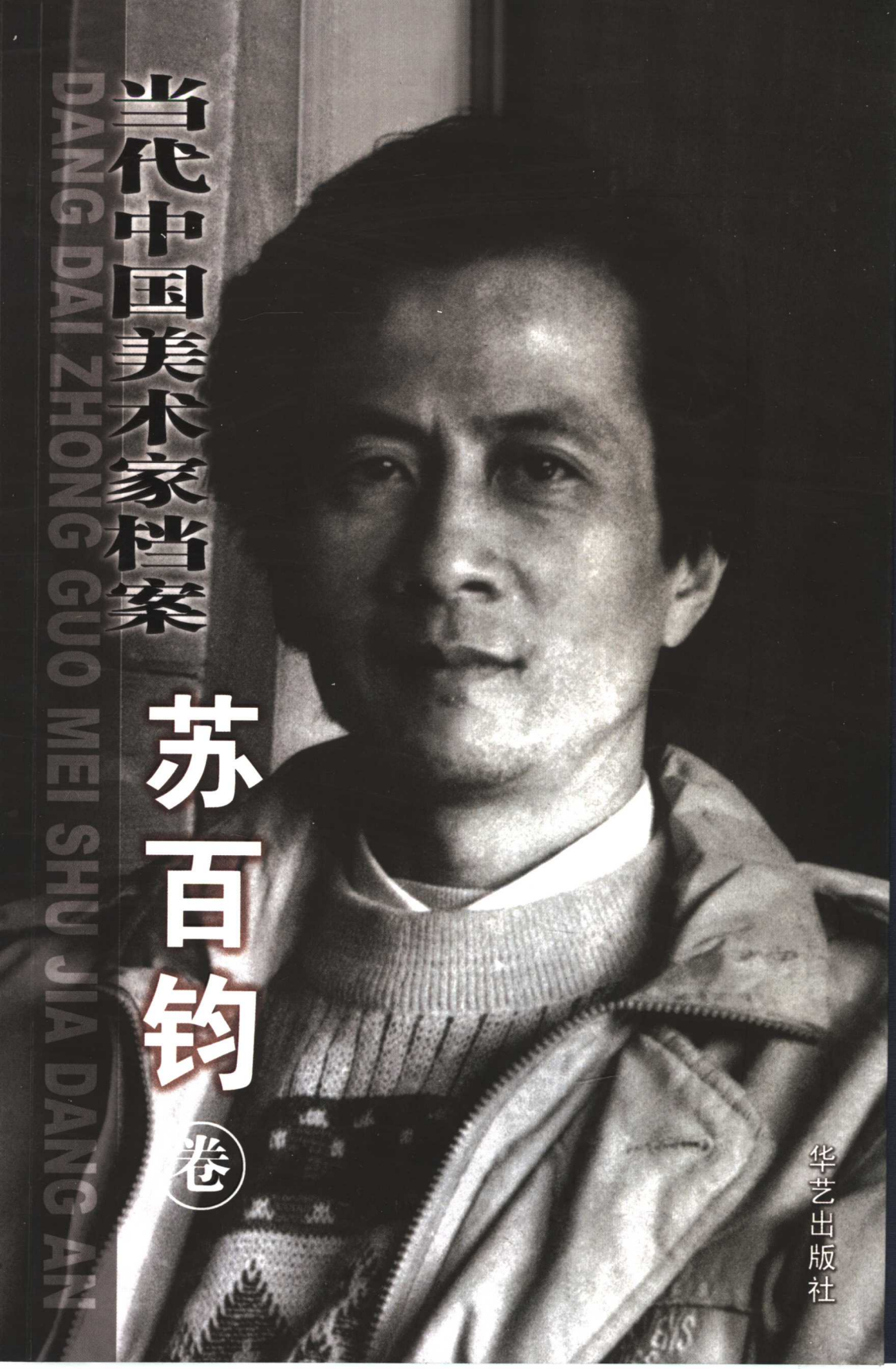
当代中国美
术家档案

苏百钧

卷

DANG DAI ZHONG GUO MEI SHU JIA DANG AN

华艺出版社

家档案

苏百钧 卷

出版人	鲍立衍
主编	郭怡琮
策划	晋 奕
执行主编	满维起
	晋 奕
责任编辑	曾 智
装帧设计	晋 奕
图片电分	北京宇斌图文设计制作有限公司
出版发行	华艺出版社
地址	北京市北四环中路 229 号海泰大厦 10 层
电话	82885151
邮编	100083
E-mail	huayip@vip.sina.com
经销	新华书店
	北京三哲文化发展有限公司
电话	84831583
印刷	北京玥实印刷有限公司
开本	635mm × 965mm 1/16
印张	15
印数	1—5000 册
版次	2005 年 9 月第 1 版
印次	2005 年 9 月第 1 次印刷
书号	ISBN 7-80142-714-9/Z·369
定价	75.00 元

苏百钧 卷

当代中国美术家档案

● 中国画篇

主编：郭怡琮

执行主编：满维起 晋 奕

策 划：晋 奕 王泽深

中国美术创作院学术主持

华 艺 出 版 社

dangdai zhongguo meishu jia dangan

● zhongguohua pian

li baolin juan

zhubian: guoyizong

zhixingzhubian: man weiqi ji yi

ce hua: ji yi wang ze shen

zhongguo meishu chuanguozuoyuan xueshu zhuchi

huayi chubanshe

21世纪已经把人类带入了一个崭新的世界，21世纪的中国画坛，也随即进入了一个朝气蓬勃、繁荣发展的时代。中国画的创新是时代赋予当代画家的历史重任。从20世纪后半叶起，一大批有志于此的画家为实现中国画由古典形态向现代形态的转变做出了可贵的贡献。他们遥接远古，继承优秀的民族文化传统，又用现代人的眼光审视东西方文化，站在时代的制高点上吞吐八荒，容纳百川，广收博取，推陈出新，他们代表着时代主流美术的发展方向。本套书所收集和推介的五十位时代名家都是这个背负着历史重任的优秀美术群体中搏击勇进的骁将，他们分别在中国画山水、花鸟、人物的不同领域中高扬时代精神，在把自己的艺术推向更具现代意义的新阶段的同时，也对中国画的繁荣发展产生了深远的影响，作出了巨大的贡献。

在中国美术史上，也许再没有哪个时期在创作自由上能和我们现在这个时代相比，艺术家获得了前所未有的解放。特别是由于“文革”的反衬，这种创作自由更显得弥足珍贵。但是艺术实践本身是无情的，它和其它自然行为一样，遵循优胜劣汰的法则，如果艺术家本身不去珍惜，不去创新，不努力提高自己，不在继承传统的基础上推陈出新，那么，自由越大，艺术性反而越小，创作的自由与作品的艺术性反而会形成反比。

中国画所以能独立于世界艺术之林，正是由于其为独特的文化所造就，以独特的品质而存在，尤其是它独特的笔墨精神，极富有中国本土文化的内涵。所以，面对时代的挑战，吸取传统文化的精髓，站在时代文化发展的层面上看待外来的文化，以开放的胸怀有选择地为己所用，以此来丰富中国画的表现语言，体现出时代精神，是时代赋予当代中国画家们的任重道远的重任，同时这也是推动中国画发展与繁荣的必由之路。

我们之所以选择这五十位中国画画家，其理由是：

他们都是当代中国画坛独树一帜的一流中国画家。他们的绘画创作所取得的卓越成就，体现、代表了这一时代中国画的最高品味。

他们中大多数人同时又是当代一流的绘画理论家。他们的理论来自实践，有感而发，对前人的画论既有发微、探讨，又有自己独到的见解，体现、代表了这一时代中国画理论研究的最高水平。

他们同时又都是当代一流的美术教育家。他们德高望重，为人师表，诲人不倦，为我们当代美术教育事业作出了启蒙、奠基、开拓的贡献。我国美术事业在今天能有如此的兴旺、繁荣、名家辈出，与他们的掘井、汲泉、灌溉和培育是分不开的。

五十位画家的绘画理论和他们的绘画作品一样，都是我国极其宝贵的文化财富，它将作用于对五十位画家绘画艺术的研究，作用于中青年画家和中国画爱好者的学习，也将为弘扬中华文化、进一步提高中国画创作质量起着借鉴指导作用。

在这些画家的画论中，诸如对待传统问题、革新问题、中国画发展前途问题、中西绘画融合问题等等，其中有些理论观点，相互之间不尽相同，甚至完全对立，但乐山乐水、见仁见智乃学术中之常事，这样反而有利于学习研究者从他们各自不同的见解中，受到更多的启迪，从而因损各便，流派纷呈。

此外，除了绘画作品和绘画理论，本系列丛书还选入了有关画家的一些自传自叙性质的文章及生活写真、艺术年表等，以求全方位地展现画家，突出丛书“档案”的特点。纵观当今美术出版市场，可谓是琳琅满目，但真正有较高水准的出版物为数不多，尤其在出版形式上，现行的美术出版物均以平面地介绍画家的作品为主。其实，任何一个画家均是立体地生活在一个复杂的社会中，其生活环境、工作环境无时无刻不在对画家的作品起着重要的影响。我们要了解画家、研究画家，不仅应该通过绘画作品本身，还应从产生艺术的环境、可资追寻的背景入手，通过这些方面了解的画家，才是一个有血有肉的画家。因此，这套丛书的出版，为研究画家，研究其艺术提供了部分很有价值的文献档案，同时，整套丛书的出版也为艺术图书的编辑体例提供了一个很好的范例。

《当代中国美术家档案》是一部综合型丛书，“中国画篇”只是其中一部分。今后，我们将陆续出版油画、版画、雕塑等各个领域的画家作品，以体现当代中国美术家领域的宽广性和广泛性。

我们十分感谢入编的各位画家，他们为本丛书的编撰和出版耗费了大量的心血，做出了艰苦而卓有成效的收集和整理工作。我们正是在这一基础上，才完成这套书的编撰。

此次，中国美术创作院和华艺出版社在合作出版上走出了一条美术专业机构和出版机构相结合的新的道路，此路使艺术家更广泛深入地走进了广大人民群众之间，今后，我们还将沿着此路继续发展下去。

另外，我们也要感谢中国民族博览杂志社、北京佳龙拍卖有限责任公司、北京三哲文化发展有限责任公司的通力合作，在此致以谢意！

由于学识所限，本套书的编撰定有不当之处，敬请大家批评指正，以期在再版时予以纠正。

《当代中国美术家档案》编辑部

序

中国美术创作院和华艺出版社共同推出大型系列丛书《当代中国美术家档案》，这是一件非常有意义的工作。

中国画的发展进入了一个新的历史时期，系统研究中国画创作的现状和代表性画家，有利于推动中国画的发展。近几十年来，中国画经历了大变革、大发展的转型历程，当代中国画在传统中国画的基础上已经发生了很大的变化，形成了自己鲜明的时代特征。这种变化得利于当代画家对传统精神和文化根源的深入挖掘，更得利于他们对当代精神和文化现状的领悟和创造性劳动。

五十位画家的个人档案，组建成一个当代中国画研究的平台。从每一位画家的详实资料中，可以看到近些年中国画发展的脉络，看到中国当代画家们在浪涌波翻的激流中怎样与时俱进，看到他们怎样去探索传统文化的深层基因和表现新生活的强大愿望。把这么多个梦集中起来，积点成线，如线穿珠，对中国画的新发展会看得更清，可以帮助我们宏观上去思考，这也是我们编辑出版这套“档案”型丛书的初衷。

至于每一册书，我们力求全面和立体，从整体上把握和了解画家的观念、创作，以及与其艺术成长有关的方方面面。因为在一个画家漫长的艺术道路上总会有几次重要的选择——在众多的美术风格和艺术个性及技法表现上都有着发展轨迹可循。探索这些，只从画上是难以全面认识的，我们还要从画面之外，从画家的思想、言论、生活、经历等方面进行全方位的研究。

“画如其人”、“画品人品”这些在中国画论中经常提及的问题，也是我们研究一个画家的切入点。因此，画家的出身、经历、学养、性格、交

友等也都应该成为研究的对象。

我曾经在所著《花鸟画创作教学》一书中提出了个案研究的七项内容：①时代背景；②代表作品和创作风格；③重要著述；④创作理论与艺术主张；⑤艺术风格；⑥主要承传及其影响；⑦在画坛上的位置与重要贡献。此系列丛书正是基于这样的思考，将艺术家的作品作为他人生的的一部分加以展示。书中选用了大量的文字，有画家自述的观点，也有他人的评说，有理论的总结，也有经验的介绍，有创作的草稿，也有写生的素材，另外还有画家的个人生活照片，力求比较立体，比较全面地反映画家的艺术和生活，以便为对当代中国画家的研究提供详实的资料，也为关注这些艺术家的爱好者们打开一个窗口，让公众走进艺术家的生活。这套“档案”正是一种互动交流，将有助于公众加深对画家的认识和对作品的理解。

我相信这套丛书的出版，将会受到画家和公众的喜爱，这是我们社会发展的产物，也是推动艺术发展的需要。几年前，出版这样一套详实的档案，还只能是一个奢侈的梦。现在，洋洋大观的系列丛书的出版，将真实的记录下我们这个时代中国画发展的现状。

郭怡琮

2004年10月

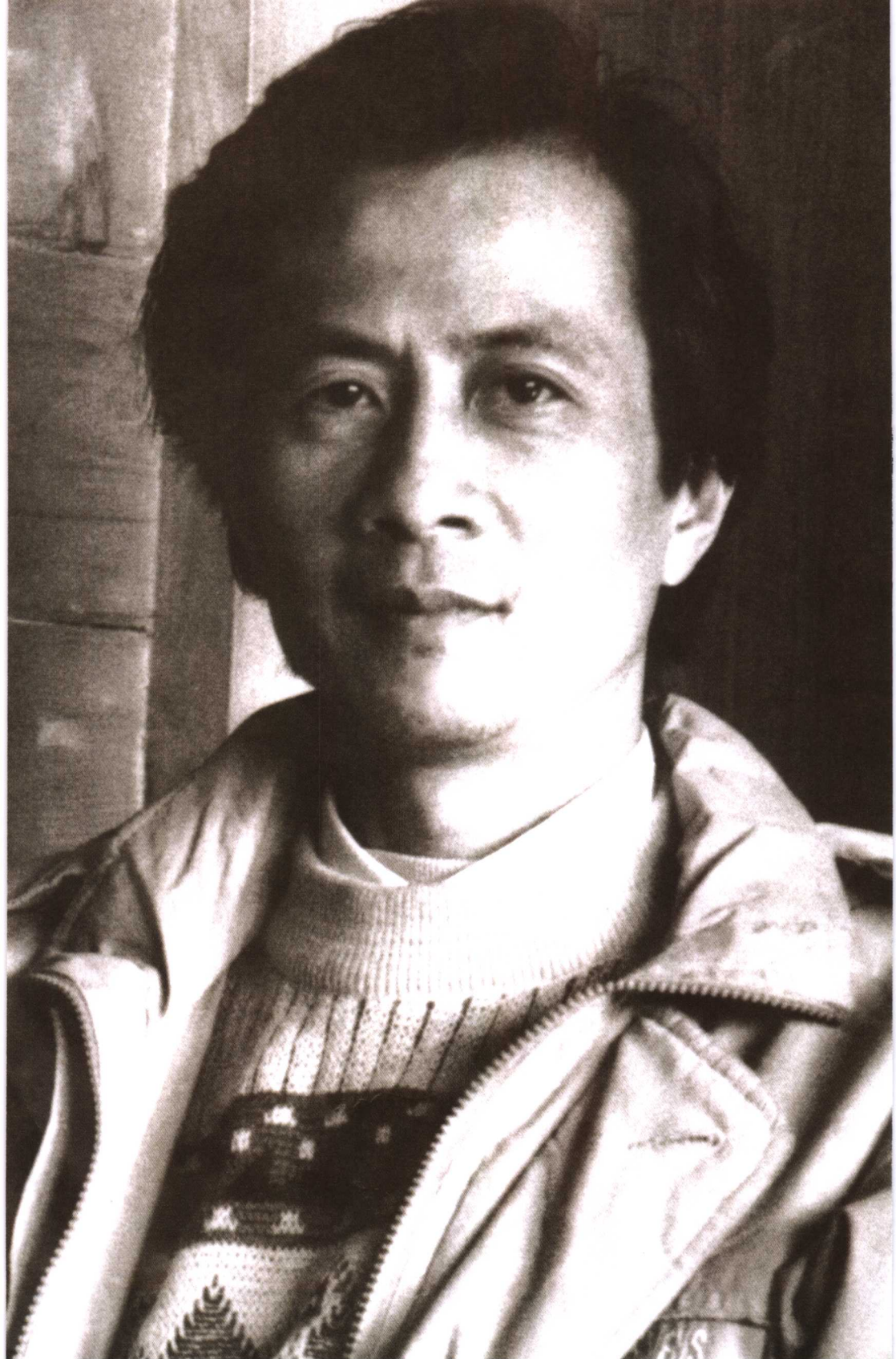

●	作品图版	9
● ●	苏百钧的艺术之旅	朱万章 161
	写意又写情	
	——读苏百钧的工笔花鸟画	邵大箴 174
	诗心观照的世界	夏硕琦 176
	苏百钧访谈录	朱万章 185
	笔恭而意纵	
	——苏百钧《青辉》观后感	刘骁纯 193
	画到熟时是生时	
	——苏百钧《晚风》析读	杨小彦 197

追忆的故园

- 我的创作篇 苏百钧 201
- 随“意”赋彩 苏百钧 204
- 试论“意”是工笔花鸟画的灵魂 苏百钧 212
- 工笔花鸟“撞水撞粉”教学 苏百钧 220
- 苏百钧给中央美院、
广州美院学生授课时的部分谈话笔录 苏百钧 224
- 写生课教学 苏百钧 235
- 速写随笔 苏百钧 246
- ● ●
艺术年表 305

七月盛开三棱剑花	13	秋韵	44	清晓	74
七月盛开三棱剑花(局部)	15	秋酣	45	古木幽禽图	75
晨风	17	烁·金色季节	47	天莲小鸟	76
蝶与花	18	葵林白鹭	48	晚风	77
酸豆一株起卧龙	19	寒林图	49	晚风(局部)	79
暮韵	21	冬种	51	竹林小鹅	80
雾韵	22	清溪	52	丛蝶图	81
梦醒	23	谧·花间之二	53	秋暮图	82
雨霁	25	水浮萍	54	夕照	83
苗	26	育苗	55	棕果果	84
蒲花	27	夏雨	56	涟漪	85
萌动的小鸟	28	清韵	57	露寒	86
秋绣球花	29	晌午	58	露寒(局部)	87
归途	31	晌午(局部)	59	刈禾之后	88
潮	32	圆寂	61	刈禾之后(局部)	89
杨桃	33	白玉兰	62	秋梦	90
绣球	34	寻寻觅觅	63	秋塘野趣	91
庭院	35	泽地	64	春雨	92
退潮	36	相赏图	65	追忆的故园	93
退潮(局部)	37	春晓	66	拒霜	95
愁绝水一方	39	凉瓜	67	扇面 梳羽图	96
秋原	40	雨后	69	扇面 月光初起	97
余辉	41	残荷鹤鸽	70	扇面 飞翔	98
晨韵	42	秋	71	扇面 树·啄木鸟	99
晨韵(局部)	43	荒塘	72	扇面 秋日	
		热风	73	破晓	100

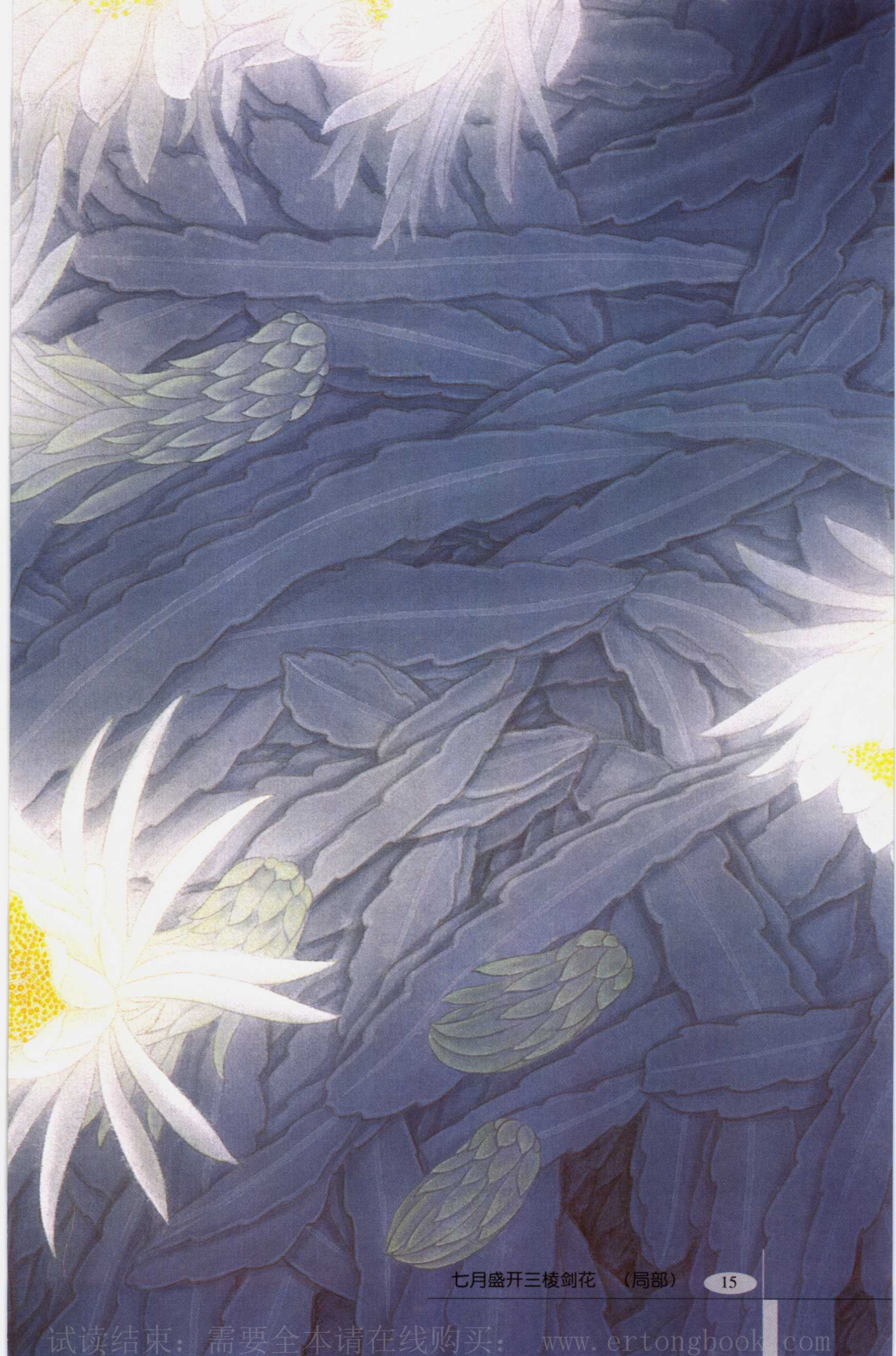
扇面 蝶梦		馥林·天莲	116	霜蒲	133
空寂·溪边	101	扇面 水中天		拂晓之歌	134
幽谷·秋禽		夏梦	117	韵语·秋日	135
扇面 栖	102	扇面 晚晴图	118	晌午	136
扇面 涧水清清		扇面 拂晓	119	农舍觅食图	137
松果果	103	扇面 天簌	120	作品泼墨、勾稿过程	138
扇面 绣球小鸟		扇面 羽嘴鸭	121	作品泼彩、洒银过程	139
藏翠图	104	扇面 清夏		春寒	141
扇面 古韵和风		荒塘幽禽	122	小憩	143
原野鸣禽	105	扇面 西风凋碧树		芥菜(局部)	144
扇面 泡桐果	106	秋声	123	田间	145
扇面 天地悠悠	107	扇面 旱浮萍图		秋桐	146
扇面 山谷幽禽	108	晨霜	124	秋桐(局部)	147
扇面 霜浦	109	扇面 月照		翔	149
扇面 暮蔼图		古道漫漫	125	阳秋	150
秣秋	110	扇面 秋簃·临风		稼夏·蚱蜢	151
扇面 秋上江边		晓蔼图	126	天空依然晴朗	153
回塘幽禽	111	扇面 物语·田园		向日葵	154
扇面 霜花·幽禽		小荷清圆	127	向日葵	155
清夏图	112	扇面 花卉草虫	128	空寂·落叶、阳秋	156
扇面 小溪·蜻蜓		扇面 白露	129	天空依然晴朗	
金色时节	113	扇面 叶儿落尽		松果果	157
扇面 濛濛雨		破晓	130	绣球、藏翠图	158
临风	114	扇面 飘浮的云		相赏图、叶儿落尽	159
扇面 清晓·沧桑	115	曲池荷	131	水中天、泽地·秋水	160
扇面 荔枝曲		扇面 梦里·故园	132		

七月盛开三棱剑花 150cm × 180cm 1996年 ● 绢本 ●

1997年获国家文化部主办的“中国艺术大展”铜奖

七月盛开三棱剑花 (局部)