

高等美术院校中国画教学示范经典

苏百钧

著

江西美术出版社

苏百钧白描花鸟

苏百钧白描花鸟

高等美术院校中国画教学示范经典

苏百钧

江苏工业学院图书馆
藏书章

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏百钧白描花鸟 / 苏百钧 著. —南昌: 江西美术出版社, 2002.6

(高等美术院校中国画教学示范经典)

ISBN 7-80580-959-3

I. 苏… II. 苏… III. 白描—花鸟画—作品集—
中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 037603 号

苏百钧白描花鸟

(高等美术院校中国画教学示范经典)

苏百钧 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

新华书店发行

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/12 印张 5

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数 3500

ISBN 7-80580-959-3/J · 889

定价: 35.00 元

作者艺术简介

苏百钧，1951 年出生于广州市，1987 年于广州美术学院中国画系工笔花鸟研究生毕业,获硕士学位后留校任教。现为广州美术学院中国画系副教授、中国美术家协会会员、广东美术家协会理事、广东创作院画家。2000 年起兼任中央美术学院中国画系花鸟画课程特聘教师。

获奖作品

《小憩》参加“第七届全国美展”，并获“1988 中国画大赛”大奖。

《晨韵》获 1992 年中国美术家协会主办的“全国首届中国花鸟画展览”优秀奖（该展览最高奖项）。

《夜朦胧》参加 1992 年“第二十八届亚洲现代美术展”。

《圆寂》获 1994 年“第八届全国美展优秀作品展”奖。

《酸豆一株起卧龙》获 1996 年“孙中山与华侨国际美术展”银奖。

《七月盛开三棱剑花》获 1997 年中国文化部主办的“中国艺术大展”铜奖。

《露寒》获 1998 年中国美协、中国工笔画学会主办的“第四届当代工笔画大展”铜奖。

2001 年为表彰其在艺术创作中的杰出成就，中国美术家协会特授予“中国重彩画学术奖”。

被收藏的作品

《秋韵》中国美术馆收藏。

《觅》新加坡博物馆收藏。

《圆寂》西德莱茵美术馆收藏。

《荷塘》中国军事博物馆收藏。

个人作品展览及学术交流

1990 年在新加坡举办“苏百钧画展”。

1993 年在广州美术学院美术馆举办“苏百钧画展”。

1998 年在北京中国美术馆举办“苏百钧工笔画展”。

先后应邀前往日本、美国和欧洲十一国进行学术交流。

出版的著作

《跨世纪画丛——苏百钧》(岭南美术出版社)。

《名家精品——苏百钧工笔花鸟》(四川美术出版社)。

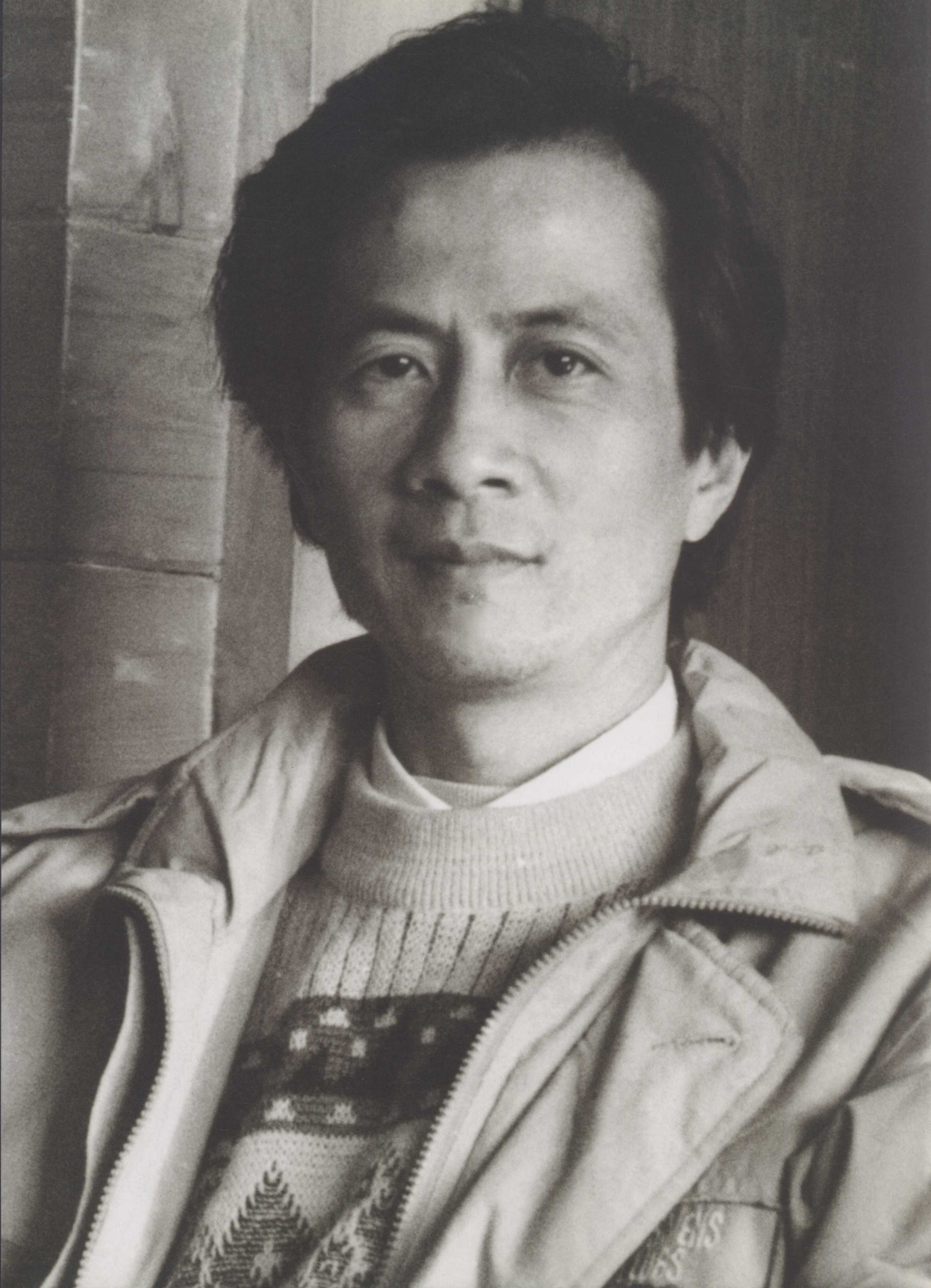
《苏百钧的扇面艺术》(岭南美术出版社)。

《苏百钧工笔画集》(荣宝斋出版社)。

《苏百钧——追忆的故园》(岭南美术出版社)。

《苏百钧——工笔花鸟画》(安徽美术出版社)。

《苏百钧白描花鸟》(江西美术出版社)。

目 录

源自线条的美（代序）/1	夏梦 /29
清晓 /3	暮色下的葵花 /30
寻寻觅觅 /4	月照 /31
相赏图 /5	晓霭图 /32
落花 /6	梳羽 /33
溪边 /7	空寂·落叶 /34
风乍起 /8	阳秋 /35
农舍来禽图 /9	韵语·夏日 /36
晌午 /10	秋酣 /37
水中天 /11	藏翠图 /38
逐浪 /12	盼盼 /39
水浮萍 /13	仙客来 /40
霜浦 /14	相依图 /41
叶儿落尽 /15	闲暇 /42
秋思 /16	恬 /43
旷野 /17	杨桃 /44
冬木瓜 /18	秋禽惜故枝 /45
沧桑·旧筐 /19	秣秋 /46
傲雪 /20	冬日·诗语 /47
凋菊与小鸟 /21	古石幽禽图 /48
梧桐 /22	伊木图 /49
紫藤鸣春 /23	泽地·秋水 /50
紫和雀花 /24	松果果 /51
绣球 /26	霜枝栖禽图 /52
高山含笑 /27	天空依然晴朗 /53
秣夏·蚱蜢 /28	丛蝶图 /54

源自线条的美 (代序)

中国画史上,纯以线条来表现人物、花鸟且能达到传神效果的,莫过于白描。这种神奇的技法仅以线的粗细、浓淡、曲直、短长等的变化来表现万物之形与神,不施粉黛而神韵自足。唐代张彦远《历代名画记》所谓之“草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘扬,不待铅粉而白;山不待空青而翠,凤不待五色而缛”便是对这种技法(包括水墨)的形象概括。

白描画法,最早始于何时,画史上似乎还没有明确的定论,北宋苏东坡云:“吾尝于灯下顾见颊影,使人就笔画之,不作眉目,见者皆知其为我。夫须眉不作,岂复设色乎?设色尚有部位见长,白描则专在两目传神,其烘染用淡墨,或少以赭石和墨亦可,笔法须洁净轻细,得其轻重为要。”这也许是白描技法受到文人关注的最早记载,但仅限于人物画。其实白描一道,作为花鸟画的基础技法,一直与重彩、没骨等技法应运而生,伴随花鸟画的成熟而成熟。真正成为一门独立画科并且涌现出长于此法的画家,则是在北宋时期的事。这一时期,出现了一位白描技法的集大成者李公麟。随后,宋代的赵广、贾师古;元代的钱选、任仁发、赵孟頫均能步其后尘而卓有所成。到了明清时代,丁云鹏、陈洪绶、萧云从、徐渭仁、苏仁山等也都各擅胜场。近现代则以任薰、任伯年、张大千、于非闇、陈之佛等为代表,他们将这种在画史上并不为人所重视但却易学难工之技法发展到一个新的阶段。20世纪80年代以来,一批以工笔重彩花鸟、人物见长的画家表现出对白描技法的浓厚兴趣,取得了丰硕的成果。其中,广东籍著名花鸟画家苏百钧即是一例。

家学渊源的苏百钧自幼受到父亲——岭南画派创始人高剑父的高足苏卧农的熏陶,耳濡目染,从造化中讨生活。如今,年方半百的他已在花鸟画方面取得可嘉的成就,不仅奖项、画集等无数,而且还先后赴新加坡、日本、德国、美国举办画展或学术交流,作品被海内外多家美术馆、博物馆收藏。近年,更以在广州美术学院执教之暇,北上赴中央美术学院国画系传道授业。自古以来,岭南画家声名大多不过长江,而他以精湛技艺掌教燕奥两地,已属难得。中央美术学院惜才如渴,已发出商调函令,不日将结庐京城,设帐授徒,并得名师益友切磋,其艺定当如沐春风,更上一层楼。2001年苏百钧荣获中国美术家协会颁发的“首届中国重彩画学术奖”,这个在重彩画领域的最高奖项既是对其数十年辛勤耕耘劳作之肯定,更是对其淡泊人生的一种激励。现在的苏百钧虽已桃李满天下,但仍谦和好学,诲人不倦,他积数年功夫所绘制之白描花鸟范本便是佐证。

苏百钧的白描画是其工笔重彩花鸟之延伸。他的设色工笔花鸟一直以来被视作是对自然的美的咏叹,其白描花鸟也不例外。他的白描花鸟,全

由写生中来,但并不拘泥于对物象的斤斤刻画,他能将栩栩如生的花鸟草虫升华为一种跳动的音符,融入自己的情趣雅致,将小鸟之飞鸣食宿等各种形态动势化为一首无声之诗,正如他自己所言,此乃“一种虚构的真实”。正是这种完全超乎生活的“真实”赋予其白描花鸟以生命力,以见其艺术之个性。

古人云,“画莫难于白描,犹书莫难于小楷”。之所以“难”,在于它是一种实实在在的真功夫,不能取巧,只可苦索,非坐十年冷板凳不能至。一般说来,在现代社会具备这种真功夫的画家不愿于此艰辛劳作,而一些白描之画家又大多不具备此真功夫。苏百钧能兼二者之长,其间所经历之艰辛与恒心实非常人所及。他将现代理念与传统技法融冶一炉,用传统的线条来描绘物象的骨架,不见肌肤而丰腴自现,用笔简洁明快,墨色浓淡相宜。在他的工笔画中见到的意境、光影,在其白描花鸟中也依稀可辨,且多了一种线条的流畅与骨力。

苏百钧近十年来在广州、北京等地的教学实践,不断发现白描画对于正在求知中的大学生的重要性与迫切性,遂放弃诸多名利的诱惑,苦心经营,日积月累,以八年之功得白描佳作百余幅,并应江西美术出版社之盛意,以为高等美术院校中国画教学示范经典梓行,泽被学子,福及后学。此乃春花秋实,得偿所愿。尤为难得的是,以前发行之白描画本多为白描花卉,或虽为花鸟却为勾勒前人设色之作,苏百钧乃花、鸟并重,且悉为胸中臆气,将最难工之树干与小鸟融为一体,发人之所未发,这是他的不同于别人之处。

余与苏君神交已久,先是识其高堂之画迹,再惊叹其工笔重彩之不俗,既而因缘巧合,于方人定之女微尘家中得以谋面,一见如故,而时有往还。平日多见其重彩花鸟,意境幽深,是非俗手所为。近日于府中突见白描诸作,不禁一怔,乃发乎于情,情动于笔,拉杂涂写,是为小序。

朱万章

(广东省博物馆副研究馆员)

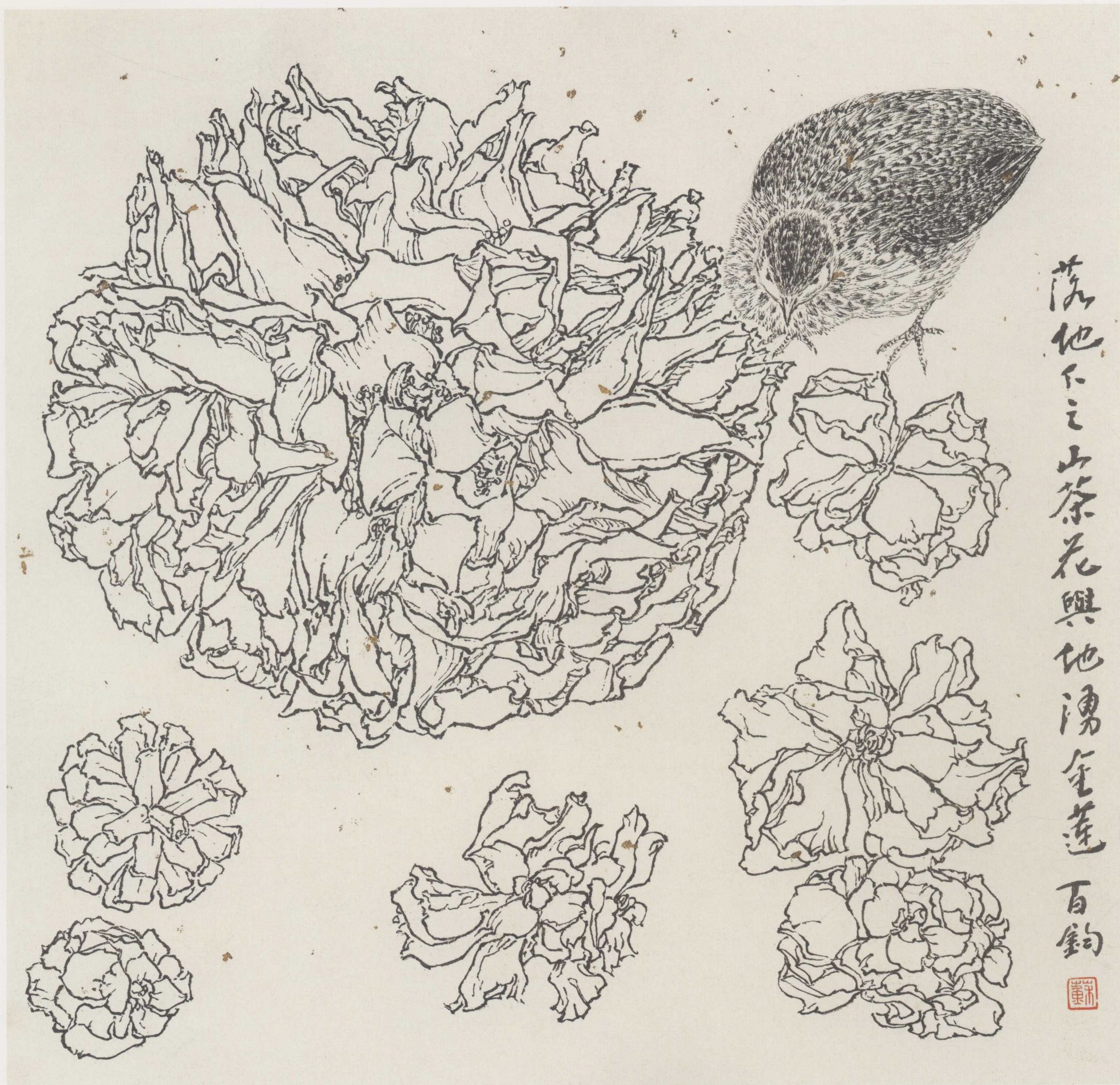
2002年孟夏于穗城之聚梧轩

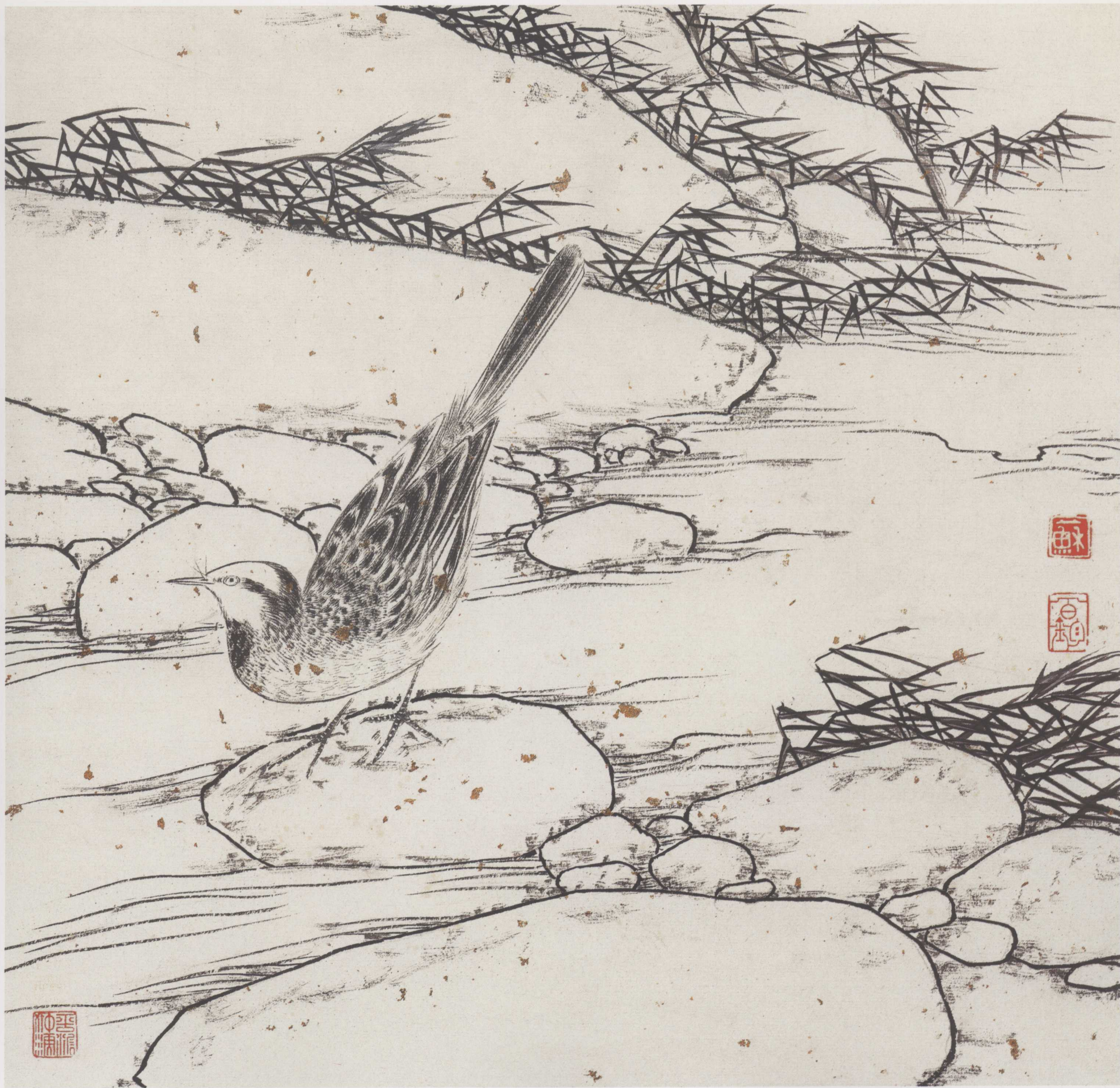

相赏图

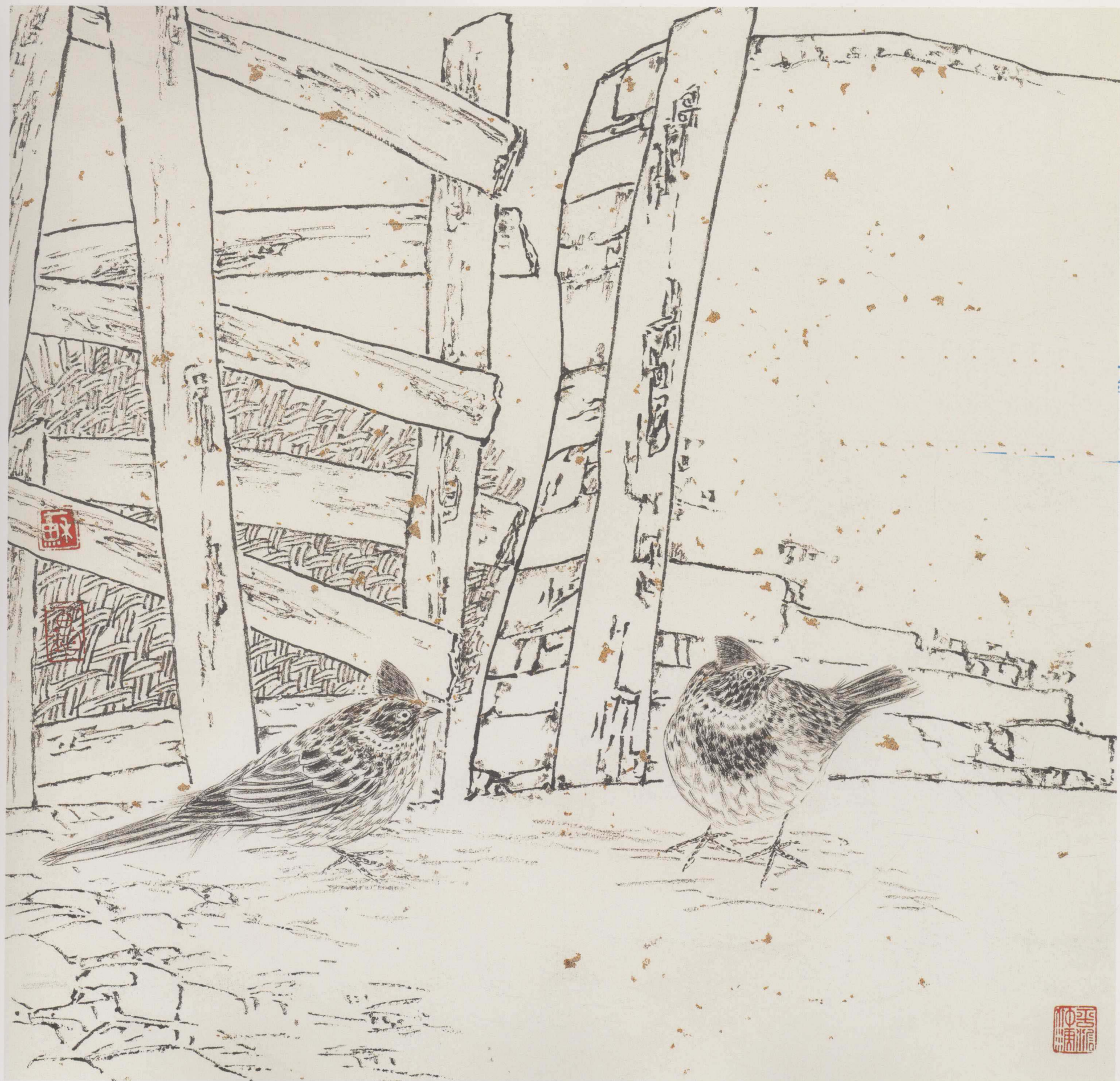
落花

溪边

风乍起

农舍来禽图

逐浪