

萧淑芳画选

蕭淑芳畫選

工 人 出 版 社

萧淑芳画选

工 人 出 版 社 出 版 (北 京 安 外 六 铺 炕)
北 京 新 华 彩 印 厂 制 版 印 刷
新华书店北京发行所发行 787×1092毫米 1/12印张: 7印数: 1-1530
1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

ISBN 7-5008-0127-0/J·16

定价: 15.00元

百花良友 百花赞歌

(代序)

艾中信

世上的花朵都是美丽的，各种花朵又各有自己的姿容美色。大自然赐予我们这般美好的享受，是应该知足的。然而，花卉艺术则更以其绰约多姿，超乎自然之美，感化情操，激励人生，成为人们生活中不可缺少的精神营养。这是因为在花卉艺术上寄托着画家的审美理想，艺术美比自然美高出一畴的缘故。

萧淑芳的花卉艺术，其匠心所运，或绚丽烂漫，或质朴淡素，或卓然挺秀，无不仪态端庄，欣欣向荣，显现着绽葩欲放，吐蕊沁芳的勃勃生机。她的花卉画博得各界人士的喜爱，即使在极左文艺路线猖獗时期，还收到来自各地各界的热情信件，称道其花卉艺术的精湛。足见艺术自有真谛，人民自有公论，这是任何势力也不能压制的。

萧淑芳是当代著名的花卉画家，可她并不只是画花卉，举凡风景、静物、肖像等等，无不喜爱，无所不能。青年时代，当她在绘事上学步之初，就注意到素描的重要，一方面从汪慎生、汤定之学花鸟山水，到齐白石家中请教笔墨之道；另一方面又及时投奔徐悲鸿之门，钻研造型基本功，同时练习油画。现代绘画的发展，不论哪个画种，都必须融合中西，博采众长，这是时代的趋势，而萧淑芳正是走对了这关键的一步。出于她对艺术各门类的广泛爱好，也是为了更好地掌握造型基本功，她在三十年代居英国时，

进斯莱德美术学校学习雕塑，同时还接触了色粉笔和木刻等多种绘画样式；在那里出版了用线描创作的《中国儿童游戏》画册，表现出她对于美术的多方面的旨趣。

萧淑芳在花卉艺术上的成就，并不是专攻一门获得的。固然她对花木自幼有特殊的爱好。但是她的早期绘画活动，并没有完全专注于花卉上面。如果不进行绘画各门类和多种题材的广泛研习，她的花卉艺术恐怕不可能达到如此高的境地。人们都知道她把水彩技巧有机融入了中国画的水墨丹青，这一点可以从彩墨《丁香》和水彩《丁香》这两幅作品上最明显地看出脉络；实则，她的许多油画静物——芍药、月季、绣球等等，和后来创作的彩墨花卉，也有着极为密切的关系。她的油画，也不乏精湛之作。五十年代中期，苏联普希金博物馆馆长扎木希金在访问吴作人、萧淑芳夫妇的画室时，欣赏到萧的一幅描绘林区风景的小油画，曾当着吴作人和我的面，称赞它比吴画的同一角度的那幅还要好。我意会到札木希金在萧淑芳的谈吐中听出她过份谦虚（应当说她的虚怀若谷是艺术精进的一个重要因素），所以故意用断然的口气说这番话的。而事实是，萧淑芳的艺术有她自己的清明、娴雅洗练、平易的特色。而观察的入微，感情的细腻，充分表现出一个女性所特有的气质。这样的气质差异，本来是不能类比的，但是札木希

金的称赞表明，在萧淑芳的油画上，也已经能看出她的艺术特色来。我曾经看到过她的油画静物和人像写生，在色彩上都有明净的特色，调子柔和、雅致，给人以宁静恬适之感。

我在这里要特别提到的是，萧淑芳在研习油画、水彩、色粉笔乃至版画中，学得了观察客观事物的能力，对掌握形体、色调以及其它诸种造型因素的运用，起着触类旁通的作用。这种多方面的深入细致的写生锻炼，对创作彩墨画有助，在萧淑芳花卉艺术的创新道路上，更属不可缺少。因此，她的美术艺术继承了民族传统，但是创作源泉却来自自己的生活。在“源”和“流”这两方面，她是更属意于生活感受的。这是她为什么能在花卉画上别开生面的重要原因。

关于她的传统绘画工力，我们可以从《人民之香》这幅工笔画上看到线描的挺拔，勾勒的柔韧，设色的博雅。而运笔的轻重缓急，勾描出兰花、花叶的向背、虚实，构成画面的空灵韵致，这是得力于西法写生的。对生活中的实物进行深入的体察，必然导致笔墨技巧的生动，富于活力。萧淑芳认为：“凡是有成就的画家，没有不尊重生活的，但是在生活中也要有选择，要通过自己的感受去描绘，才能有现实感。”古人画兰花多写孤高出世之意，所谓花中君子，特别是大写意的文人画为然。萧淑芳画兰花独画其真切的亲近感，所以郭沫若题词称它是“与苔藓为邻”的“人民之香”。

自从萧淑芳在中央美术学院中国画系花鸟科教授水彩课程开始，她在花卉写生上又下了不少功夫。水彩画的材料、工具和水墨画不相同，为了使水彩花卉写生和水墨花卉创作紧密结合起来，她作了种种探索，在不断的实践中，终于找到这两个不同画种之间能相契合的表现特性，把水彩技巧有效地融入水墨丹青之中，丰富了传统的笔墨。从深背景衬出的丁香花（水彩画）和白纸上衬托出来的丁香

花（中国画），堪称异曲同工；她画的扶桑、郁金香和君子兰既用传统的兼工带写的画法，又在造型和设计上体现出水彩写生的真实生动性。萧淑芳认为，中国画系的水彩写生不是一门孤立的课程，必须成为花鸟科的一门切实的专业基础课。由于她的努力，不但改进了水彩教学，同时造就自己成为具有个人风格的富有新意的花卉画家。她的实践可以证明，教学和创作不是绝对矛盾的，只要处理得当，两者可以相互起促进作用。萧淑芳对教学工作非常勤恳，教学方法也有创造精神。她是一位优秀的画家，又是一位好教师。

论者以为，萧淑芳的艺术笔简意淡；境显意深；平不类弱；结构自然；富于色彩，却融融素雅；意境、形式无不体现真、善、美的合一。何以达到这个境地？关键在于画家要有朴素纯真的感情，最可贵的是恬适天真的心境，这是排斥任何粉饰、做作、取宠的艺术家的透明的心境。萧淑芳说：“作画要带着感情激发出的兴趣，对生活中的所见，首先要有选择，画前要仔细观察，了解它的生长规律。我觉得复瓣的花朵不如平瓣（即单瓣）的更有表现力……对客观对象应该是忠实的，但又要有所取舍。在勾稿时就要考虑如何调配色彩来表现它独具的质感、动人的色泽等等。”她是怎样使绚丽的色彩融于素雅的呢？她认为必须有意打破传统的用色成规，使之更丰富多彩。她说：“如画粉红，不是仅用红与白调出，那样是不理想的，有时需要加些黄，某些情况要加蓝。”“色调是用色彩调出来的，就像音调是不同的音组成旋律一样。”从这里我们可以了解到她是怎样借助姐妹艺术的规律，把西法中适用于中国画的成份拿过来的。我们从《岭南二月花》（扶桑）看到欣欣向荣；从《山花》看到玲珑剔透；从《高山杜鹃》看到怒放正浓；从《报春》（柱顶红）看到花团锦簇。画家首先选择了她所属意的美花，又在它身上寄托着鲜明的意象。在具体描绘上，赋予它们独自的性格，如扶桑的红，有别于柱

图版目录

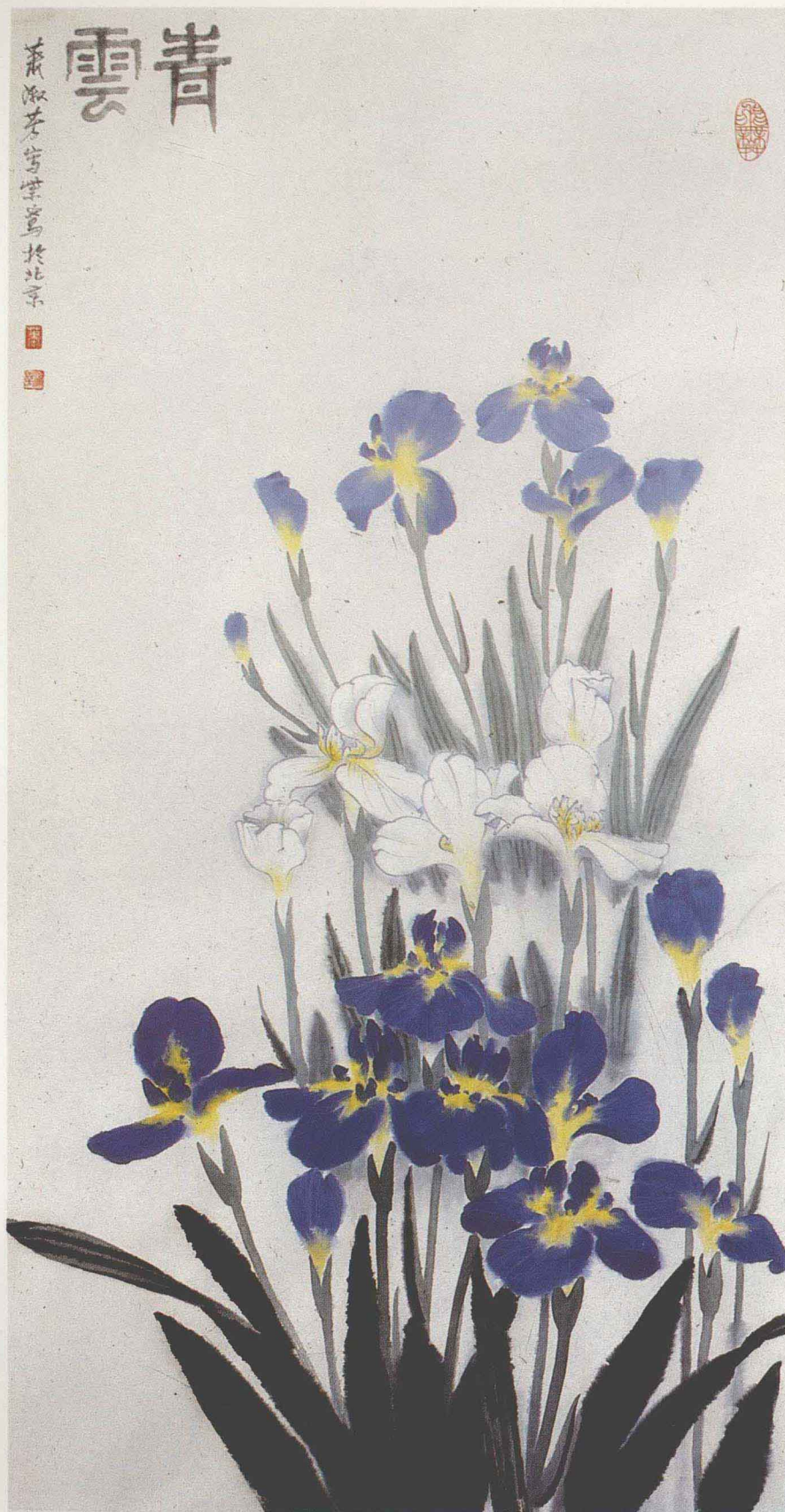
1 彩 练	27 虞美人	53 哈尔滨古教堂
2 青 云	28 似雨飞花	54 人民之香
3 扶 桑	29 南天奇木	55 扶 桑
4 澳洲风光	30 小白桦林	56 柱顶红
5 垂扶桑	31 延边果园	57 齐 放
6 水 仙	32 太湖之春	58 澳洲罗兰
7 月 季	33 兴安岭野秀	59 长 春
8 展翅青云	34 澳洲山兰	60 柱顶红
9 丁 香	35 芍 药	61 丁 香
10 恋 花	36 北海白塔	62 非洲紫罗兰
11 梅 花	37 高山杜鹃	63 日映红
12 欣欣向荣	38 山花烂漫	64 瓶 花
13 高山杜鹃	39 东北农家	65 岭上春
14 长白岳桦	40 天半奇卉	66 渔 帆
15 迎 风	41 移花兼蝶	67 奇花奇木
16 水 仙	42 金色的秋天	68 落 虹
17 洞天琼果	43 瓶 花	69 天 竹
18 报 春	44 延边农家	70 南天奇卉
19 紫 鸢	45 山 花	
20 采春归	46 桦林双鹿	
21 秋 林	47 虹落春园	
22 绣 球	48 林 区	
23 山花烂漫	49 枇 杷	
24 岭南二月花	50 珠 露	
25 万紫千红	51 阿根廷三角洲的早晨	
26 海 边	52 大丽花	

彩練

五七三

蕭淑芳

萧淑芳写扶桑

7 月 季

展翅青雲

元三季
字學為
蕭淑芳

11 梅 花