

当代吴门名家 潘裕钰

作品集

古吴轩出版社

当代吴门名家

潘裕钰

古吴轩出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

潘裕钰作品集/潘裕钰绘. — 苏州: 古吴轩出版社,
2005.10
(当代吴门名家)
ISBN 7-80574-999-X

I. 潘… II. 潘… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第114388号

《当代吴门名家》系列

主 编: 尹剑峰

副主编: 汪 宏 周 晨

编 务: 金石文化传播

责任编辑: 周 晨

装帧设计: 周 晨

责任校对: 倪浩文

责任印制: 何 洁

书 名: 当代吴门名家潘裕钰作品集

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

邮编: 215006

电话: 0512-65232286

传真: 0512-65220750

印 刷: 上海精英彩色印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 32

版 次: 2005年12月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 7-80574-999-X/J·643

定 价: 360.00元 (全8册)

本书如有印装质量问题, 请与出版社联系。

潘裕钰，男，1944年5月生于江苏苏州。1962年苏州工艺美术专科学校肄业。1968年毕业于中央工艺美术学院装潢系工艺美术专修班。1973年起在苏州京剧团任舞美设计，1980年在苏州桃花坞木刻年画社搞创作设计。1984年起独立组建苏州版画艺术创作研究室，任副主任。1992年成立苏州版画院任院长至今。现为中国美术家协会会员、中国版画家协会理事、苏州美术家协会副主席、苏州大学艺术学院兼职教授、国家一级美术师。

我画写意花鸟画

潘裕钰

写意花鸟画自明青藤白阳出现之后，改观了画坛气象，“以不求形似求神韵”吹响了革新的号角，为后人所称颂，也使花鸟画发展前进了一大步。

花鸟画是闲适类的欣赏画种，在人的审美要求中比类，常似轻音乐一般的养人舒心，所以我画花鸟画常以散淡之心神趋之，不作有意的准备，握笔徐来，挥之渐速，以眼观纸，以心达意，故有笔到之处，神已转移，常是笔意相映，神往随达。

笔墨随意而生，积累可蕴而勃发。我画花鸟画是在从无到有的过程中，认识到笔墨的精髓意义；为此我也常在认识的过程中进行比较。在不断耕耘中得到了一些体会和纸上的效果，这是在不经意中渐渐体会的，也是在偶然中获得的。

我是很钟情写意花卉飞鸟画的，见花的绽放、鸟的飞翔，都会激动；见鸟的扑打羽翼的美丽的弧线，又会情不自禁立即描绘。后见一些宗师的佳作，知道水墨表现既来自自然的原型，又不同于自然本来面目，其中的凝练、超脱和想象更显得重要。

徐渭的逸气、纵放把文人画推向极至。八大有怪异之相。吴昌硕把书法融入写意更见苍劲、老辣。齐白石则是顽拙又稚野，让人闻到泥土的香气，同时把写意花鸟从近代带向了现代，是历史性的关键人物。

海派花鸟对我影响最大，也是我最多学习的一个流派。虚谷是孤傲和革新的。赵之谦则兼容并蓄，以学识加技巧入画。“四任”中的任颐更是才气横溢，把文人画引向常人欣赏的范畴，使之更为亲切，不可阻挡；多变的构图，灵活的用笔，画中的趣味引人入胜，妙不可言。我学他不作常规处置，以新和奇来作画的方法，试以水流贯之，随水而推笔，应流而引色，亦常常有出新的效果。

对于技法既不能刻意把握，造作其内，亦不能先命题而后填充，应该是在流变中寻求韵律的自然形成。我作鸟的飞翔亦是如此，先有造型，正确的结构才是飞鸟立身的根本；然后在笔的涂抹中对鸟身的要点停顿和忽闪，使其有神韵如闻鸟鸣，庶几才有别趣显现。

我在画院的院子里架了一只鸟笼，养了一些斑鸠和山雀。最近朋友送了我一对孔雀，煞是热闹。作画看鸟成了我生活的功课。我是幸运的，周围的邻居出于对画家的理解，容忍了鸟的鸣叫和气味的影响。我有些自责，又不忍将这些模特撤走。

生活是丰富的，艺术也是多彩的。古今中外的艺术大师造就了多彩的艺术世界，让我们后人尽享艺术的成果，在陶醉和欣赏中生活得有滋有味。

有了基础作起点，再去作探索的跋涉，在美的范畴里追求自己的艺术语言，在常规的题材里塑造新的形象。

法国印象派画家德加是擅画舞女优美姿态的大师，在写生中他摆脱了形象过于自然的状态，而把美的主观始终贯穿在写生之中，因此他的画里有理想的美的原型，又不失生活的真实。中西美术里有美的共同的理念，中国画的花鸟、山水、人物也在同样的法则里发展。只要源于生活又高于生

活，有艺术家个人主观美的意向的塑造，总会出现新的美的形象。

吴冠中有《短笛无腔》一书，书中一篇《毁画》，写他在书房、院子里，由儿媳、孙儿帮忙，将他大量不满意的“谬种”加以销毁，一批批审查，一次次淘汰，在楼下用火烧，燃烧的纸灰飞起，他在楼上有痛心的惋惜之情。尽管这样，他还是下定决心，不让这些劣画去欺蒙收藏者，更不愿这些东西被市场来回倒卖，坑害别人，也影响自己声誉。我画花鸟画同样有不少废画，每天都会产生一些，有时一些爱好者来我这里，会眼快手快将这些废画要去把玩，现在看来这样的做法有损别人也有害自己。经过一番考虑之后，我决定效法吴冠中，把自己以前的画好好地整理了几遍，凡不满意的，在画院院子里烧了好几大堆；今后也不让一张废画流传出去。

花鸟画里的花是造物主的杰出创造，它有造型、色彩，还有芬芳。牡丹的富贵是人所共识的，但画牡丹却并非易事，因花型硕大，花瓣繁复。牡丹喜爱者多，我亦百画不厌。我喜好画牡丹已数十年，先效辛稼先生，运用湿笔，一气呵成，而后重色复加，体现花之碗型结构，在未干之前添枝加叶，出现形状姿态。而今我已稍加改进，以速度用笔，使其枝叶之间形成自然水印分离，让其自然体现前后层次，增加厚度，这样的作品鲜亮生动，更具生命之状。

我常画纯水墨花鸟画，不施粉彩，如此更能体现墨分五色。历代以墨绘画者众多，墨本来微妙，加之水的渗入，在纸上的流变，常常比彩色作品更加雅致、巧绝，因为技巧的偶然性在写意作品中往往起到点睛的作用，不可重复性也同样在水墨花鸟中更显珍贵。沈括在《梦溪笔谈》中对水墨写意作“落墨纵横，自然野逸”的肯定，是很有道理的。

关于水。

生在水乡，先作水印木刻，后作水墨花鸟，生活种种，艺术种种，终离不开水；画中见水也是我的一贯常态。水是万物之源，生命不能无水，因之画中有水，便有流动和发展。我的花鸟画以水为缘，以水为媒，故画中之水无处不在，也因了水的流动出现了一些特殊的效果，水的排斥、水的融合都造成了画面的横流和泛滥，动感也由此而生，静动之间的变幻全因了水的存在和运用。

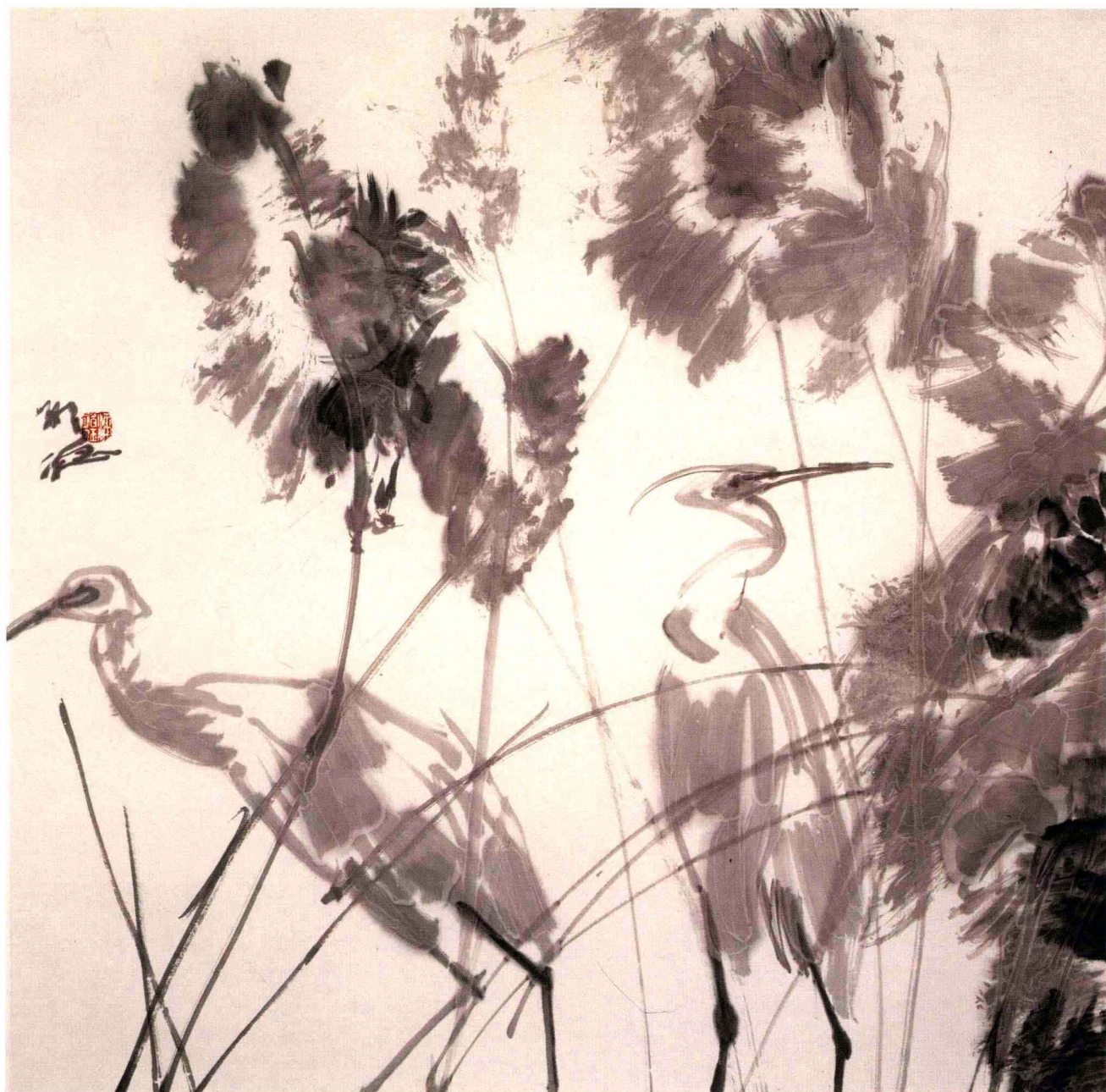
作画是舒心的劳作，画花鸟画更是特别的自在。人见画家每生羡慕之情，但就画者本身，却因了爱画被吸尽了精髓，耗干了血液。有感于绘画生涯，画眼看世界尽是墨色和线条，终不能完美地加以表达。缺憾是永远的叹息，常常因了画而高兴，又因了画而痛苦。

2005年11月

目 录

太湖明月	1
晨曲	2
鸭戏荷塘	3
家园	4
哨声	5
含雪初润	6
天平	7
丛中	8
竹林寻踪	9
鸦柳图	10
月月红	11
母子情	12
噪声图	13
晴日	14
晖	15
闹春图	16
窳	18
探	19
跃	20
芭荫	21
祥云	22
遂看	23
窥觅	24
临风	25
水墨四联（一）	26
奇	27
逐	28
畅	29

佳音	30
晕日	31
掠影	32
闪	33
游园	34
浴春	35
舒暖	36
拍	37
水墨牡丹（一）	38
欲投	39
水墨牡丹（二）	40
见喜	41
俯视	42
爽秋	43
大喜	44
得趣	45
信步	46
幽情	47
凌	48
水墨四联（二）	49
乐	50
融	51

© 太湖明月 68 × 68cm

© 晨曲 68 × 68cm

© 鸭戏荷塘 68 × 68cm

◎ 家园 68 × 68cm

◎ 哨声 68 × 68cm

© 含雪初润 68 × 68cm

© 天平 68 × 46cm

© 丛中 68 × 46cm

© 竹林寻踪 68 × 46cm