

苏葆桢画集·禽鸟卷

苏葆桢自存画稿精品

苏甦 苏扬 / 编

SENNAR, 1910
.....

图书在版编目(CIP)数据

苏葆桢画集·禽鸟卷 / 苏葆桢绘; 苏甦, 苏扬编.
—重庆: 重庆出版社, 2010.6
ISBN 978-7-229-02267-9

I. ①苏… II. ①苏… ②苏… ③苏… III. ①花鸟
画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第101029号

苏葆桢画集·禽鸟卷
SUBAOZHENHUAJI · QINNIAOJUAN
苏 甦 苏 扬 编

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 蒙 中
责任编辑: 郭 宜 孙峻峰
装帧设计: 赵艳华 孙峻峰
责任校对: 李小君

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社
重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/8 印张: 11
2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷
印数: 1—3000
ISBN 978-7-229-02267-9
定价: 78.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

苏葆桢画集·禽鸟卷

苏葆桢自存画稿精品

苏甦 苏扬 / 编

永恒的探索 辛勤的耕耘

20世纪是中国社会方方面面都急剧变化的时期，在中国画领域大批画家通过借鉴西方绘画的原则改造中国画，其成就主要体现在人物画上。在花鸟画方面，我的导师——苏葆桢先生是卓有成就的标志性代表。他的主要成就在于继承中国画传统的基础上，对小写意花鸟画注入西方绘画的诸多原素，采取通过写生来创作的原则，代表了鲜明的时代风格，形成了独具一格的画风。

苏先生在上世纪30年代末考入中央大学艺术系，在校五年系统地接受了西方绘画和中国画两个方面的训练，打下了坚实的绘画基础，徐悲鸿先生注重素描和写生的创作思想影响了他一生。中国花鸟画是世界画坛独立的画科，在西方绘画中没有可以直接对应的借鉴，更不能生吞活剥地植入，只有在其原则下有选择性吸纳。中国画以写意为特点，花鸟画在长期的发展中注重笔墨图式的传承，不注重物象描绘的准确性，更有意无意地主观削弱。遵循徐悲鸿先生注重素描的绘画思想，对应到写意花鸟画，苏先生在形、色、光三个方面不同程度的吸纳，体现在他创作的方方面面。中国小写意花鸟画讲求形神兼备的二维造型，在造型注入素描原则首先要做到造型相对准确。综观苏先生的作品，不论动物还是植物形象的比例大小都基本如此，虽经主观取舍但其基本准确贯彻始终，同时注重充分利用毛笔性能与墨、色、水的关系来表现不同的质感。其二是在色彩上吸取，中国画对待色彩的态度是随类赋彩，并不注重个性和细微的不同。苏先生作品色彩丰富、变化微妙，特别是对白粉的充分使用非常突出。中国画

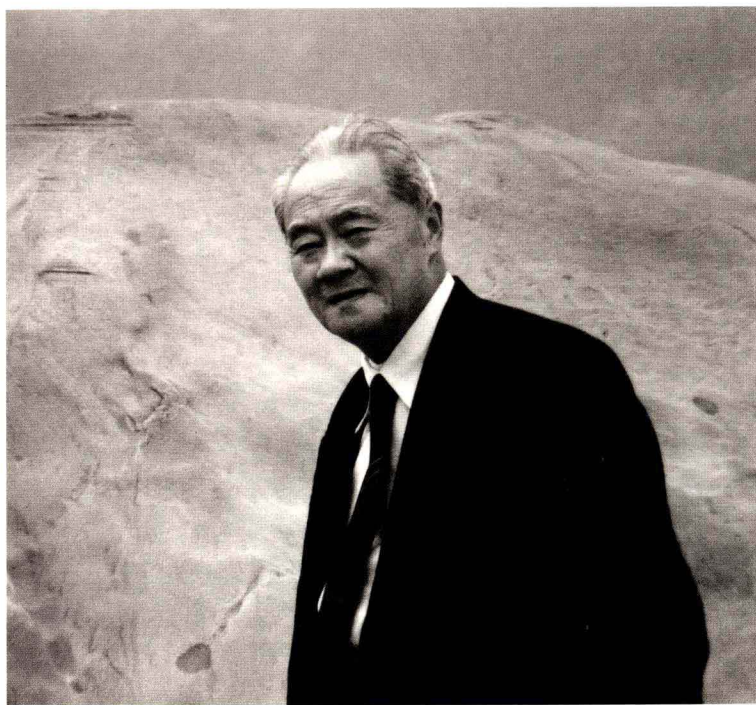

上世纪80年代在成都公园写生

以墨为主，白粉与墨色对比强烈，极难掌控。苏先生使粉如使墨般得心应手，在白粉与墨、白粉与色的交织融汇中互不相碍，相得益彰，丰富而统一。特别是以白粉作墨在有色宣纸上的作品更具特色，可称为绝技。其三是光的运用，二维造型的中国画对光的表现原则上是削弱和淡化，在花鸟画中的大型花叶与石头方面有局部的保留。苏先生强化了光的使用，他笔下的物象大都具有相对的立体感，其程度把握得非常好，既与传统文人画体系的小写意花鸟拉开了距离，又没有因三维关系的植入破坏了中国画二维造型的原则。苏先生的绘画思想最集中表现出来的是他画的葡萄，因此往往被人忽视的是苏先生是一位“全能多才”的画家，正如齐白石被许多人误以为就是虾子画得好一样，我们应该更全

面地关注与研究苏先生的作品，定会受益多多。

苏先生主张：“但就学习过程而言，应该由工笔画入手，有了一定基础再学写意画。”这是希望学画的人首先要对形有充分的认识，学习花鸟画首先应该作大量深入的白描练习，大量地写生，在生活中去感知认识所表现的物象。苏先生一生写生从不间断，所见的喜爱的动植物尽收腕底。苏先生创作的素材都是从写生中来，因此画起来知根知底、得心应手。苏先生的白描

1987年春在重庆北碚嘉陵江边

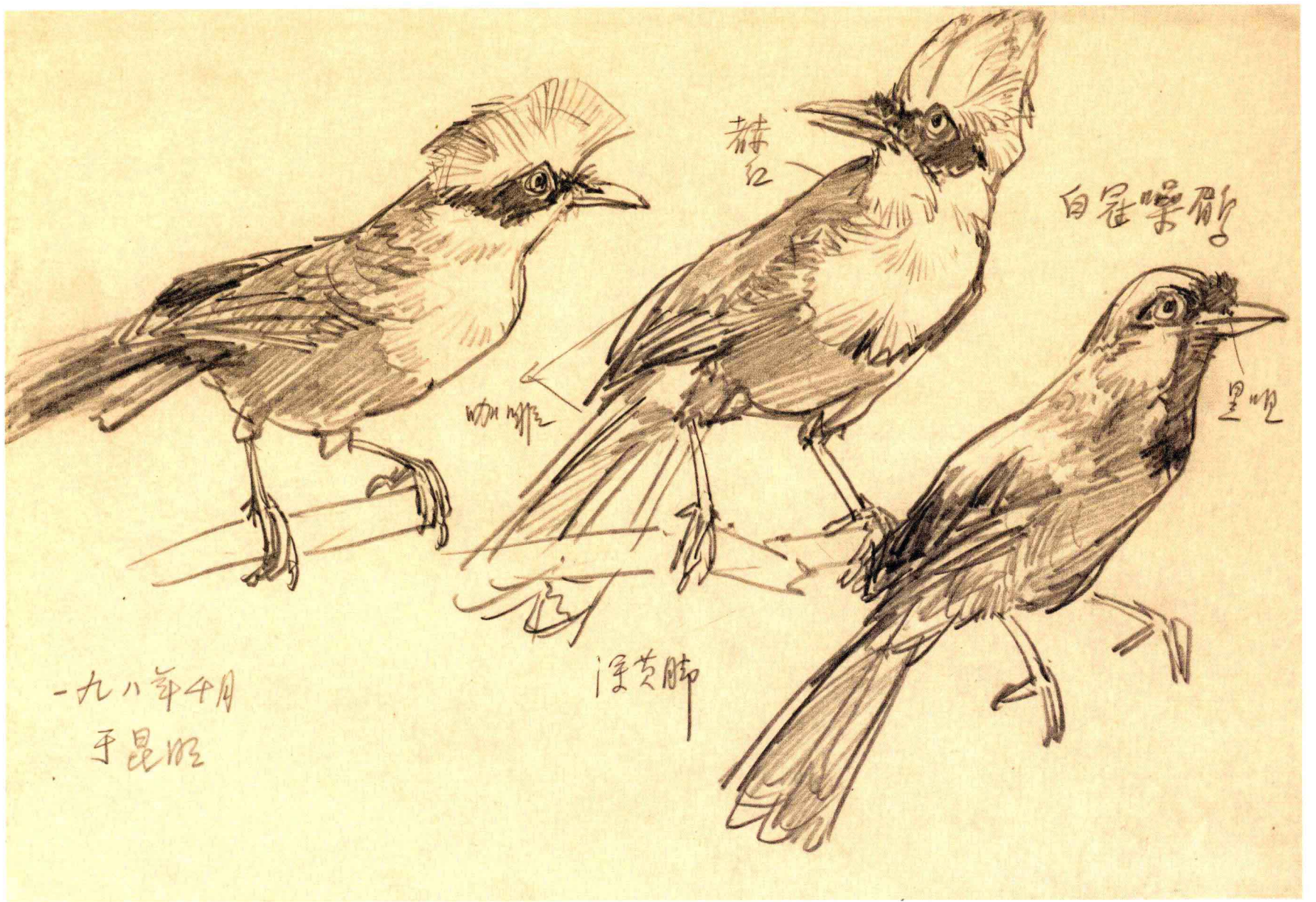
与一般“纸抄纸”的白描画稿子有本质的不同，每一根线都是心血凝成，是我迄今为止看到的最好的白描画，形神兼备、取舍得当、精美绝伦。

中国画的用笔来源于书法，书法用笔是中国画最基本的元素与技法。苏先生书法高超而从不夸耀，其用笔圆润、刚健、敦厚，不疾不厉、温文尔雅。始终以“写”入画，用笔起迄分明，绝不含糊。苏先生对西方绘画元素的吸纳，是基于中国画笔墨，因此使作品艳而不俗，厚重清新，精良而有品味。

苏先生对艺术的追求不断进取，在1990年5月初为苏先生香港个人画展的事，我陪香港两位友人去拜访苏先生，午餐后我陪苏先生沿嘉陵江散步时他讲：“我现在没有教学任务了，可以集中精力创作了，我准备对我的画作一次大的变革……！”苏先生一生践行徐悲鸿先生的主张，他不仅创作了大量精美的绘画作品，还培养了大量的学生，其高尚的人格永记我们心中。他的创作，增加了中国花鸟画的宽度，树立了花鸟画融入西方绘画元素的典范，成为学习与研究20世纪花鸟画不可逾越的一章永载史册。

受业 邓嘉德

2010年5月于国家画院

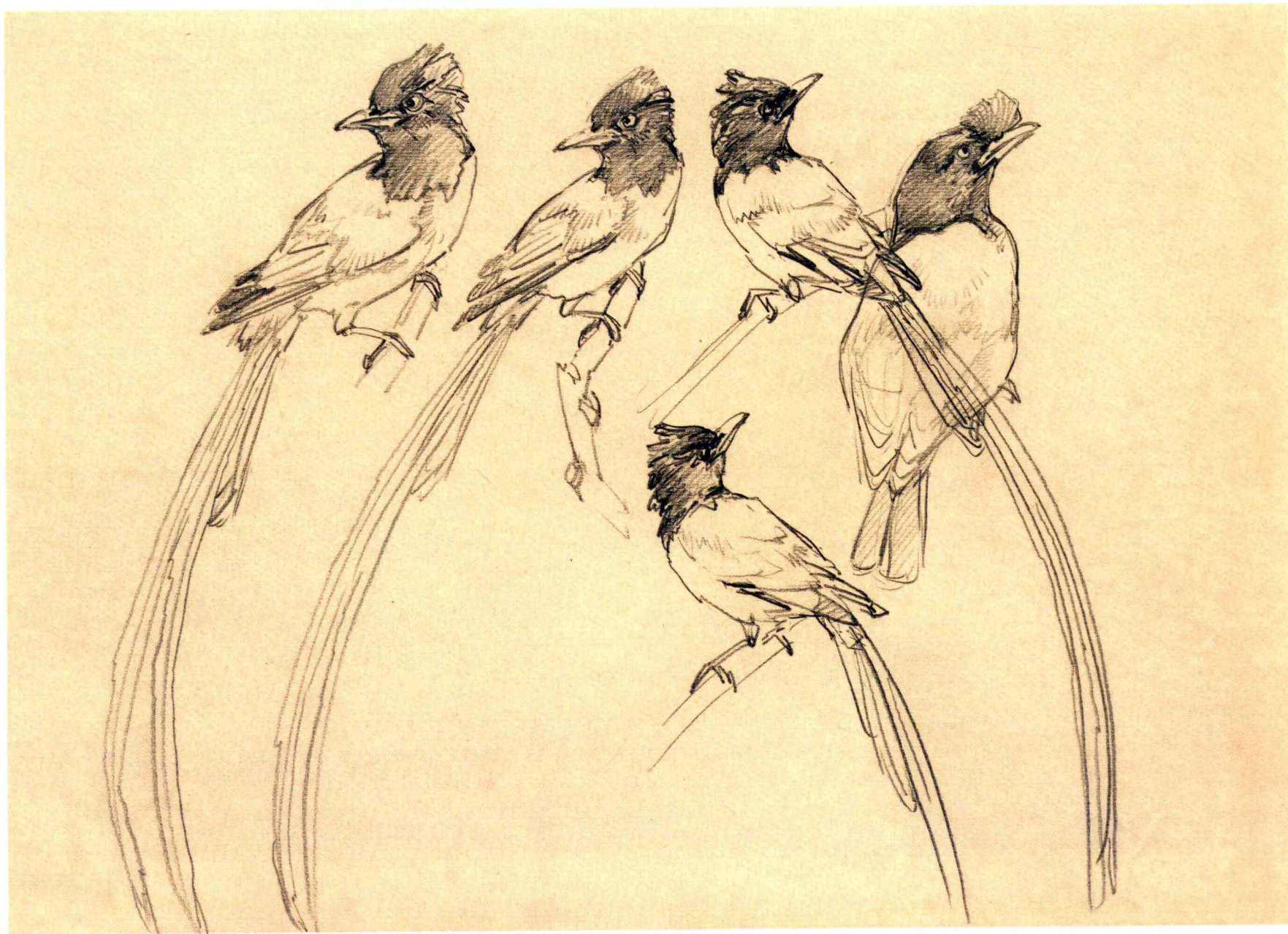
白冠噪眉鸟 铅笔速写

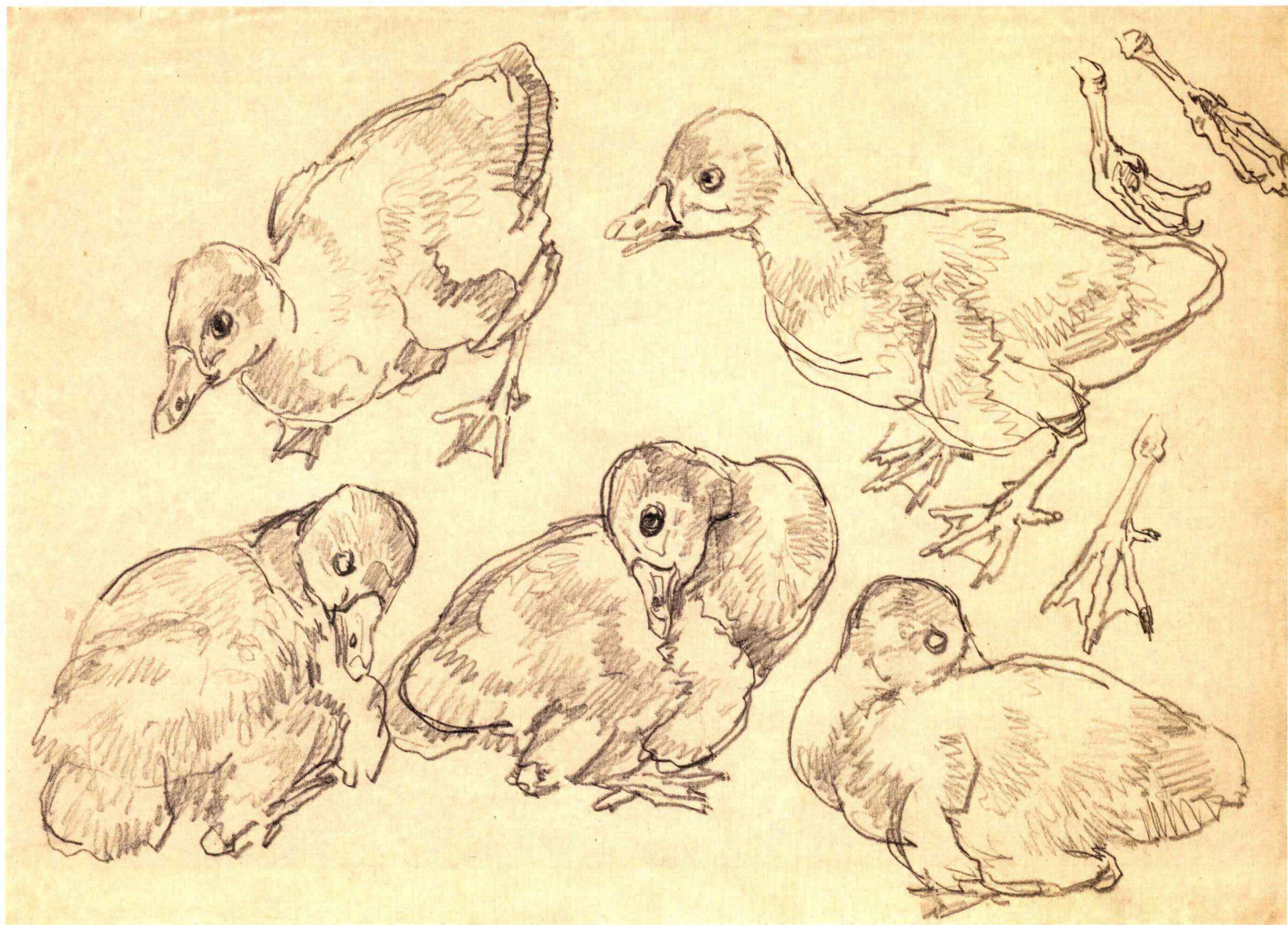
八哥 铅笔速写

鸚鵡 鉛筆速寫

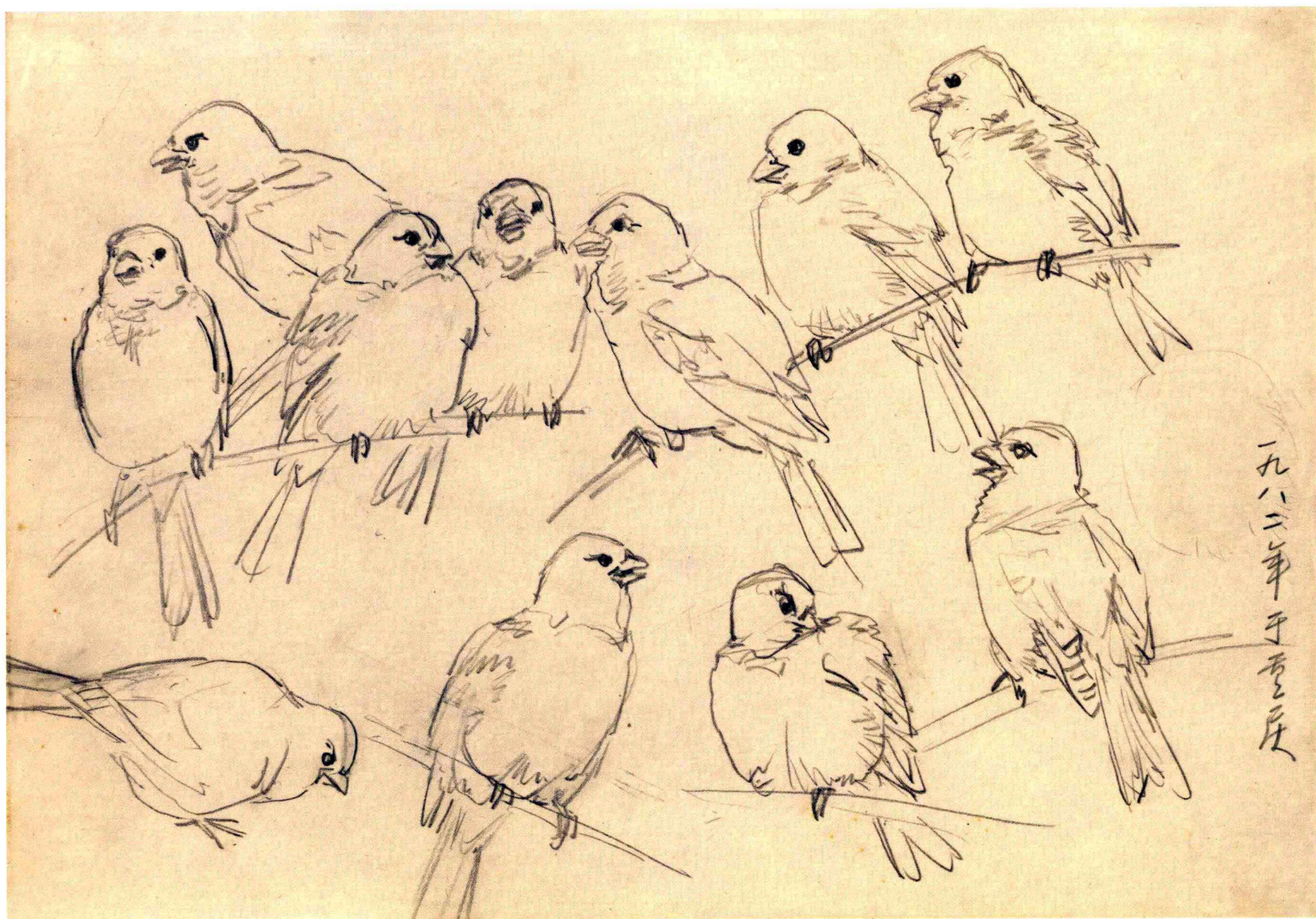
绶带 铅笔速写

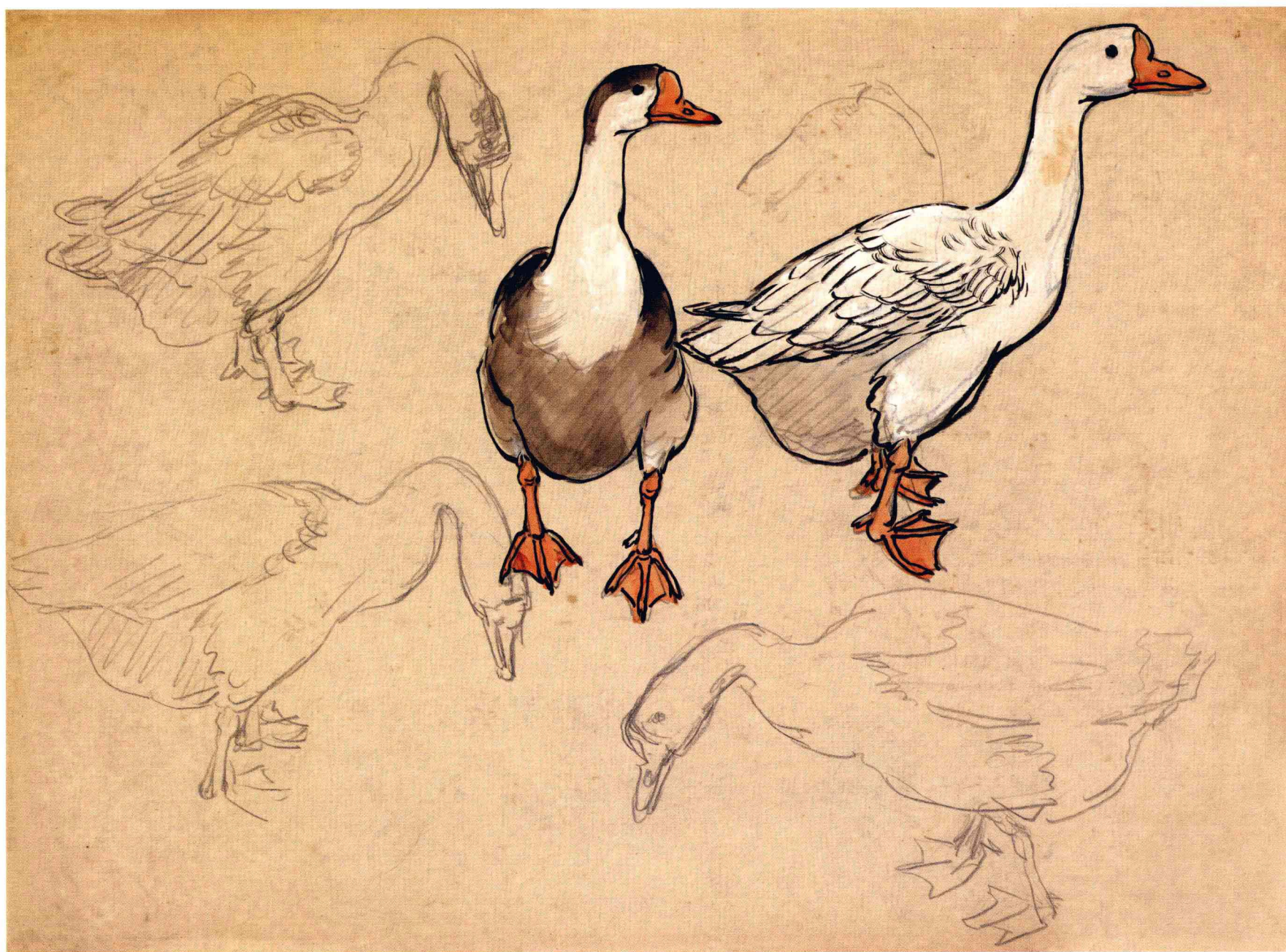
鸭雏 铅笔速写

鹅 铅笔速写

白燕 铅笔速写

鹅 铅笔淡彩

锦鸡 铅笔淡彩

鸡雏 铅笔淡彩