

苏葆桢画集·花卉卷

苏葆桢自存画稿精品

苏甦 苏扬 / 编

麻叶海棠

1983年8月于南川

HERNIM, R. A. D.

1890-1891

图书在版编目(CIP)数据

苏葆桢画集. 花卉卷 / 苏葆桢绘 ; 苏甦, 苏扬编.
—重庆 : 重庆出版社, 2010.6
ISBN978-7-229-02266-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第101096号

苏葆桢画集·花卉卷
SUBAOZHENHUAJI · HUAHUIJUAN
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：何建云

 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：10
2010年6月第1版 2010年6月第1版第1次印刷
印数：1—3000
ISBN 978-7-229-02266-2
定价：75.00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·花卉卷

苏葆桢自存画稿精品

苏甦 苏扬 / 编

苏葆桢先生的花鸟画艺术

中国画艺术历经千年，留下了辉煌灿烂的遗产，也形成了一整套完整的技法表现形式。传达独特艺术境界和精神内涵，讲求具有传统功力、作画程式、注重主观精神与自然物象神韵，追求“天人合一”的理想境界，这就是中国画艺术独特的魅力，也是中国画学的艺术传统。魏晋南北朝、唐宋元明清、近现代及至当代，无论是“师徒制”的传承方式，还是学堂内的传授内容，都体现出了中国画艺术这一本质特征。在中国画艺术的发展演进中，历朝历代都有画家发出“笔墨当随时代”的呐喊，并以其继承传统，探索创新的成果与时俱进、推陈出新，在有效地传承民族绘画优秀传统文化的同时，又在不断的艺术实践中创造出与众不同的个人绘画风格，正是他们的探索与实践，丰富和发展了中国画艺术的表现形式和内容。

到了近现代，赵之谦、虚谷、任伯年、吴昌硕及众多“海上画派”的代表画家，以其豪放而强调艺术表现力的笔墨色彩，在明代陈淳、徐渭等的花鸟“大写意”中注入了浓重而墨分五彩的和谐与豪迈，使“重彩写意”花鸟画艺术形式逐步深入人心并产生重大影响而备受推崇。其后，林风眠、徐悲鸿为代表画家，更加倡导继承传统、融会中西学术之思想，民国末年至解放后一大批中国画学人，开始了中国画创作和中国画教育新路径的探索。苏葆桢先生便是这一时期、这一绘画风尚之下成长并取得辉煌成果的著名花鸟画家、著名美术教育家中的代表人物之一。

在学习、研究、创作花鸟画艺术的成长过程中，苏葆桢先生经历了私塾制绘画启蒙教育的过程，并临摹过历代花鸟画，他通过研习《芥子园画谱》及临摹任伯年的花鸟画作品，了解了中国传统花鸟画描技法和相关理论知识。通过中央大学徐悲鸿、张书旂、陈之佛、傅抱石、黄君璧诸先生的言传身教，懂得了绘画过程中具体而实用的要领和规范。经过艰苦的实践磨练，苏葆桢先生的绘画作品体现出承传任伯年、张书旂画风特点而备受赞誉。苏葆桢先生早年的作品中，既有空灵的水墨韵味，又透露出讲究笔墨、色彩以及意笔造型的稳健功力，正是这些优势，使他顺利地考入中央大学艺术系，受到了徐悲鸿先生的亲自指点与好评。在学堂式的学习氛围里，在众多名师的教导下，苏葆桢先生异常勤奋，描绘出了一大批显露个人艺术风格特征的花鸟画作品，如玉兰、白梅、葡萄、八哥、墨竹、孔雀等题材的作品。当时的陪都重庆是中国政治文化的中心，权威的教育文化艺术机

1944年中央大学艺术系学习期间在自己的作品前留影

构云集于此，也聚集了最优秀的教师和学者。良师益友们对苏葆桢先生的绘画作品给予了充分的肯定与好评，在频繁的艺术交流中，苏葆桢先生的花鸟画艺术日趋成熟，艺术影响日趋扩大，逐渐形成了“苏氏花鸟”的特点而享誉画坛。在中央大学艺术系学习期间及毕业后的几年里，苏葆桢先生在重庆、江津、成都、泸州等地，多次举办个人画展，还在重庆璧山县创建了健身艺术专科学校，将其所学文化知识和绘画技能，用于教书育人和艺术交流中。

20世纪50年代后期，苏葆桢先生进入西南师范学院美术系花鸟画科，更焕发出艺术创作与教学的热情，从这一时期至九十年代初期，创作出了《人民公社好，样样喜丰收》、《川西三月》、《百花齐放，硕果丰收》等作品，其立意构思、描绘手法新颖而独特，在全国花鸟画界产生重大影响。通过这些作品，看出苏葆桢先生早年在绘画技能训练方面打下的扎实功底，亦能体会出他利用花鸟画表现生活的创作思想和精神追求。苏葆桢先生

不仅具有扎实的白描写实能力，还能巧妙地利用色彩与墨彩，他对中国花鸟画艺术的贡献在于：既继承了五代两宋的工笔重彩花鸟画艺术的精工富丽，又具有明代陈淳、徐渭等以及近现代写意花鸟画家运用意笔造型传达意象的特点，同时，还将西洋绘画的色彩特点融入花鸟画的表现中，从而丰富了中国花鸟画艺术的表现形式和内容，为传统形态花鸟画向现代花鸟画艺术转型提供了详实的、可资借鉴的有益参照。

苏葆桢先生的艺术成就，更体现于他在花鸟画艺术教学中的朴素方法与认真态度方面。我作为苏葆桢先生的第一位花鸟画艺术硕士研究生，尤其能感受到这一点。无疑，在艺术探求生涯中苏葆桢先生是勤劳而朴素的，与苏葆桢先生接触过的人都有这种感受。而我之所以强调苏葆桢先生朴素的艺术教育方法，是因为这种既承载着中国画“师徒制”教学的优势又充满着画家个体优势的教学方法，正是我国当代高等美术院校中国画艺术教育领域最欠缺的。在苏葆桢先生的教学手稿中有这样一段话：“我教国画花鸟几十年一直坚持理论讲授与现场示范相结合的方法，使学员既懂得理论，又看到作画表演，对于基本技法领会较快。”这段话看不出有什么特别出彩之处，也不是语言上的一道风景

1983年绘制《万朵红霞春意闹》

线，但正是这本色而朴素的言传身教，却在今天的高等美术教学中内大有讲究和颇有论争。何谓大有讲究？在于讲究认真备课，在于根据不同学员的具体情况“因材施教”地阐释绘画理论，精准分析历代优秀花鸟画作品，并实时地展示绘制一幅花鸟画作品的一招一式和方法步骤，而要做到这一点，不仅要花费大量时间与精力，更要具备扎实的意笔造型能力和良好的心理素质。这看似简单的过程，在今天的美术院校中，能够完全坚持的教师是少之又少了！何谓颇有论争？20世纪80年代中期以后流行的美术思潮，对中国产生了极大的冲击，其惨烈的程度在于，中国本土的高等美术院校，曾几度欲将中国画学科纳入以西方绘画为主的教学体系之中，主张取消中国画专业，将其纳入基础教学的范畴。在这样的氛围中，西洋画、当代西方艺术成为专业美术院校之时尚，甚至连一些中国画教师自身也追随时尚而消极对待中国画教学，在课堂内贬毁中国画艺术！

今天，中国画艺术正在经历由传统形态步入现代形态的转型期，中国画学术、中国画创作、中国画教学都不可避免地面临许多矛盾、困惑和问题。如何既保持博大精深中国画的民族文化根性，又在继承的基础上探索出符合时代审美需要的发展模式，这对于从事中国画学术探究的学者，对从事中国画艺术教学的高等院校教师，对于众多热爱中国画艺术的人来说，都是值得深思的问题。

苏葆桢先生早年出版的《写意花鸟画技法》、《怎样画葡萄》等书，是苏葆桢先生编著的最具代表性的教学示范画册，出版后受到了极大欢迎，成为绘画学习临摹的好范本。其实，苏葆桢先生的花鸟画艺术具有一个完整的体系，包括白描花鸟、设色花鸟、施“粉”勾勒花鸟等，都非常讲究笔法与书写性结合，讲究色彩笔墨的和谐等。在中国美术创作和美术教育讲求正本清源的今天，重庆出版社推出了苏葆桢先生的系列画册，我相信广大读者一定能够从中明晰思路、受益匪浅。

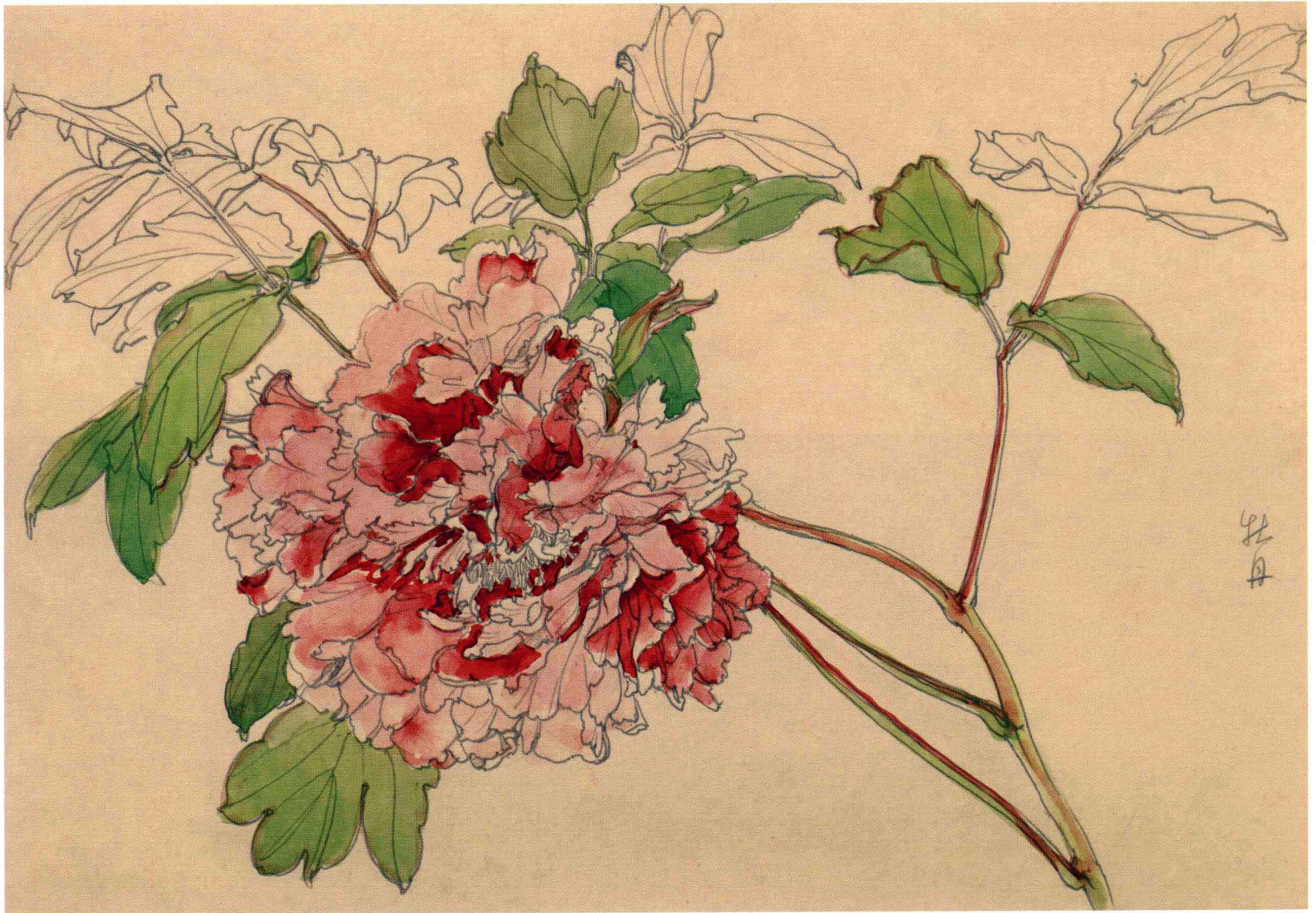
回忆过往，情思难抑，是为序。

受业 梅忠智

2010年初夏于梅苑

白牡丹 铅笔淡彩

牡丹 铅笔淡彩

刺牡丹 铅笔淡彩

紫藤 铅笔淡彩

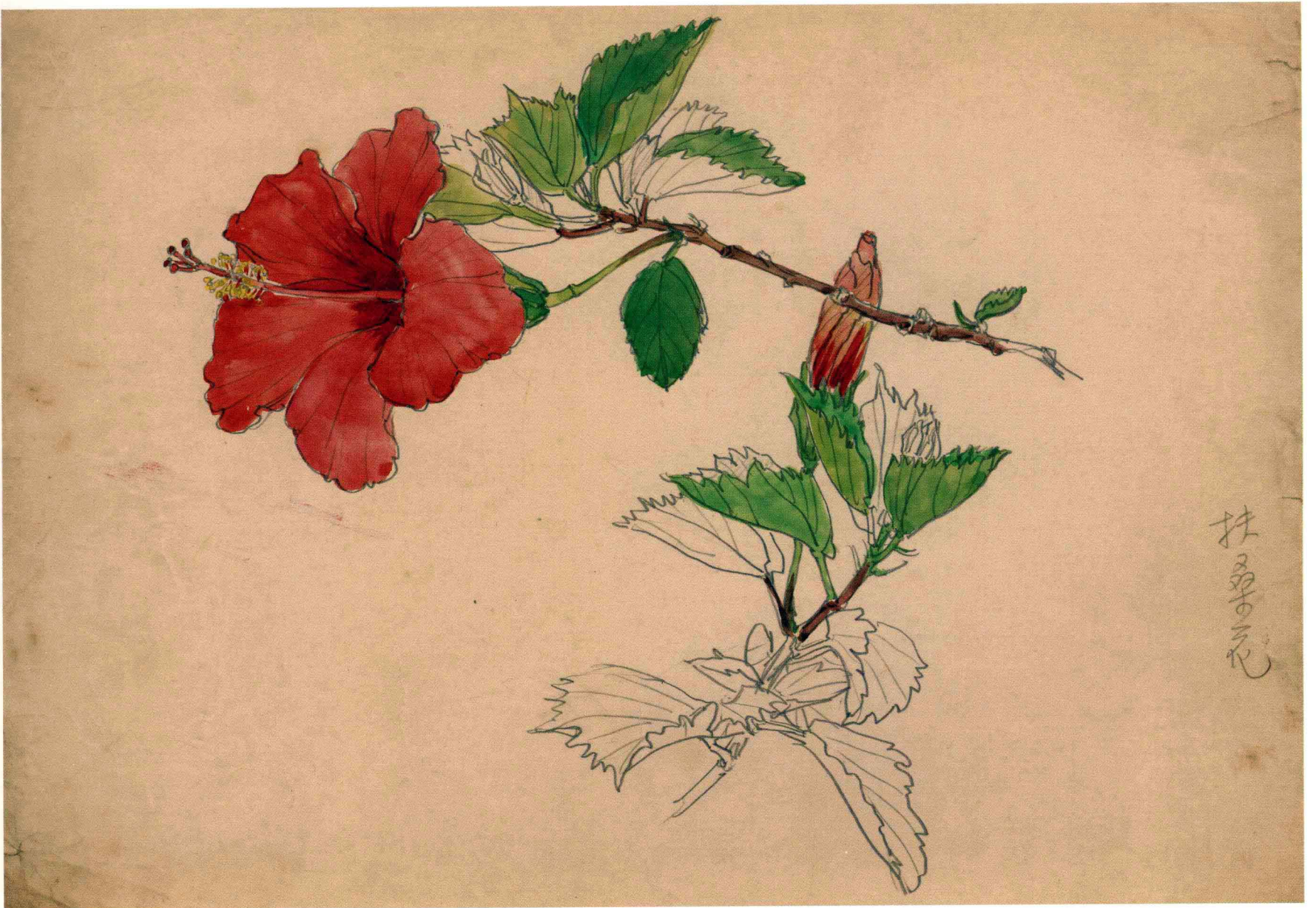
白杜鹃 铅笔淡彩

九子兰 铅笔淡彩

高山杜鹃 铅笔淡彩

扶桑 铅笔淡彩

萝卜年景 铅笔淡彩

天竹 铅笔淡彩

令箭荷花 铅笔淡彩