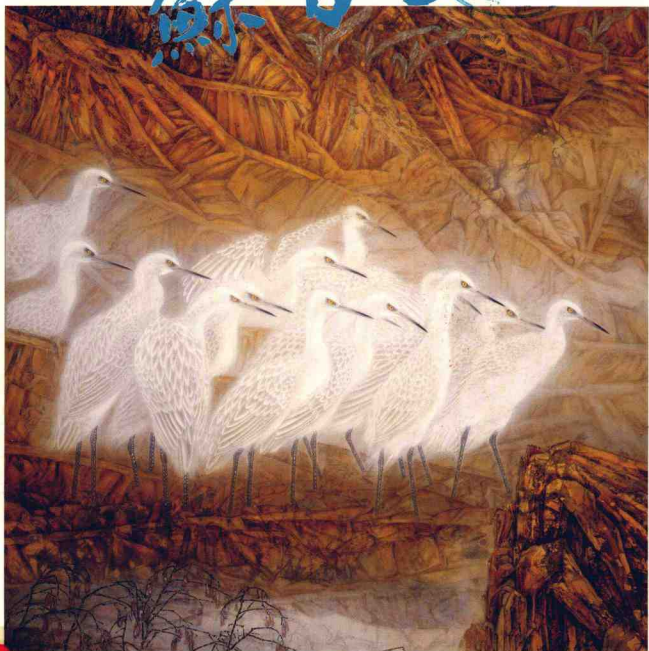

一幅画

YIFUHUA
ZHUIYI DE GUYUAN
SU BAIJUN

追忆的故园

蘇百鈞

出版者语

事情的结果和过程给人的启示是不同的，过程往往会给人以更多的东西。在这里，我们以多种方式对你展示艺术家们具有独特个性的创作过程，相信你会得到既特别而又实在的收获。

在家里的画家

简介

苏百钧

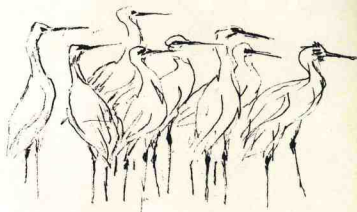
1951年出生于广州市。1987年毕业于广州美术学院中国画系研究生班，获硕士学位后留校任教。现为广州美术学院中国画系副教授，应邀兼任中央美术学院中国画系本科生班及助教研究生班工笔花鸟画课程教学的特聘教师，中国美术家协会会员，广东省美术家协会理事，广东美术创作院画家，广东画院聘任画家。

作品入选第七届、第八届全国美术作品展览及国内外的重要专题展览，作品多次获奖。在国内外举办了多次个人展览，作品被一些博物馆及美术馆等收藏。出版了《苏百钧画家》、《名家精品——苏百钧工笔花鸟画》、《苏百钧扇面画艺术》、《白描花卉》、《苏百钧工笔画集》、《当代实力派画家精品——苏百钧》等。

追忆的故园

苏百钧

去年立秋前后曾到南海顺德一带采风，沿途看到好几个地方的芭蕉林一片片地有序地倒下，这扑面而来的悲凉的气息在我的内心里引起一阵似曾有过的强烈震动，犹如遇到家园失落的困境一般。生活中一些曾经令自己激动不已的人和事往往会随着时光的推移，渐渐地变得苍白、淡漠起来，情随境迁即味同嚼蜡。然而，也许是地处亚热带，热带风暴几乎每年都侵袭这片土地，台风过后，农作物中损失最为惨重的要算芭蕉林，这可谓“树大招风”。那惊心动魄的情景仍久久地在我脑海里萦绕不去，难以忘怀。面对自然，昔日翠绿的芭蕉林已变成一片枯黄色。细细观察，发现在倒下的芭蕉林下已生长出一棵棵新苗，这大自然生生不息

素材之一

的现象令我非常激动，这脱胎于泥土下的纯朴的灵魂，这灵魂与土地，与生命的整体靠得这

素材之二

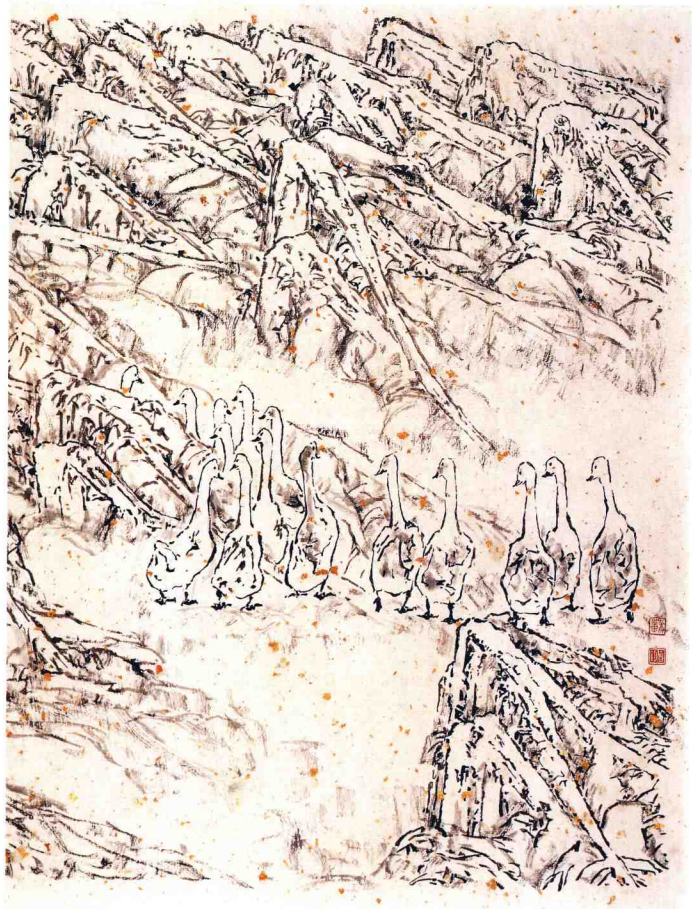

洞庭湖得稿整理后的线描

么近。面对这一切，意识的指向令我一次又一次地驱使心性景物进行交流。万物皆有灵，这灵性是各具性格特征的。但也有一个共性，就是都能被感觉，都有生命的特有符号，景物之灵不停地在广宇中交汇、融合、化分成为延绵不绝、生生不息的意象符号。心灵的本能反应似乎比我们的分辨更为可靠，重要的是有所选择，从无情流逝的岁月里，捞出心灵与精神上的精华才是值得表达的。这仅仅是创作的开始。人和自然的对话不能逃避情绪的浸透，艺术源于个别自然，以它为原形。然而又远非如此简单，许多艺术要背离自然，有别于自然。创作就是要反映令自己感动的东西，一切真正创造性的努力是在人的心灵深处完成的。绘画是由真实经过而想象出来的，不单是真实，亦不单

是想象。绘画的过程实际上是一种思维的过程，是用构图、造型、线条和色彩等进行思维的过程。绘画艺术独特的词汇在创作的过程中不断地顺应着各种各样的可能性而被连接起来，形成了合乎艺术自身逻辑的“语言”和“文章”，从而具有真实感和生命力。因此，在创作的过程中我不固执地坚持自己最初的构思和形象。

构图作为意匠的一种是要认真用心对待的。构图不是在绘画的各种造型因素和各个形象之外的特殊因素，而是把这些因素和形象组合起来的整体设计。掌握与运用构图的过程是起自无法，这无法来自生活的多样发展和人对自然认识的发展。继而有法，这有法来自生活对客观造型形式的认识和概括。然后才在新的高度上达到无法之法。这既有一定的规律可循，又

构思初稿之一

构思初稿之二

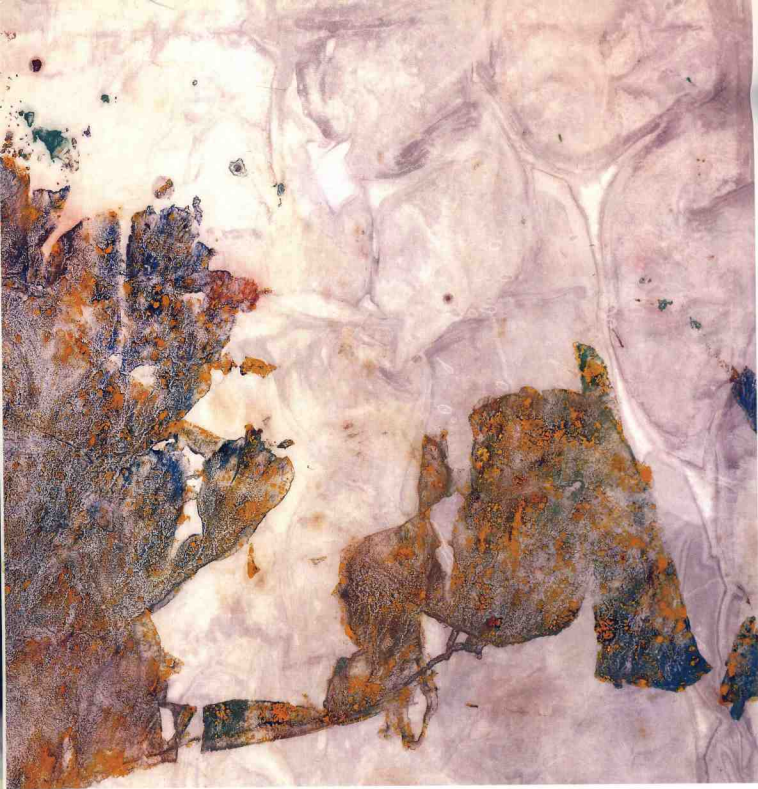
须独出心裁，不拘一格。这过程正是“综合着两种不同的行动，在自由地表现和掌握可视因素的结构之间不断地转换，直至二者逐渐合而为一为止。”这样反反复复，尽管有时要浪费很多的时间，但终有一个时刻会突然地如同触动灵魂般地勾起内心潜藏的一个影像反映在画面上。这种难以解释的心理现象无疑与生活有着

紧密的联系，它把内心深处隐藏的东西以绘画的语言出现于眼前。绘画与静观、体会与想象不断交替反复。不论是事先构想的，还是在绘画过程中浮现的，都有生活中的具体形象作为依据的，通常是几个具体形象的聚合和改造。

这幅画构图的最后定稿是我几次反复后的产物。在处理上，吸收了东方绘画的平面构成

局部洒银泼彩法

泼墨泼彩法

因素，力求单纯中求丰富，造成一种超时空的感觉，加强作品的含蓄性，用缓急、轻重、虚实、浓淡的变化处理整幅画的节奏感，增强作品的宏大气势。在构思中设计了许多不同的禽鸟形态，以尽量体现主观意念，用最概括的手法表现对象，使其单纯而又不失去精神。吸收了表现主义、象征主义绘画的某些特点。总的目的是为了作品中所有的构成因素都趋向于对整

体气势的表达。

泼墨：

传统中国画驾驭笔墨于宣纸之间所表现出的笔纸墨韵和挥洒意趣，几乎达到出神入化的境地。在此认真借鉴了水墨技法的一些特点。泼墨的关键是控制水分，若失控则浊污一片，反令人生厌。所以泼墨法对笔、墨、水的运用皆十分考究。既要注意浓淡、干湿、深浅的变化，

泼墨泼彩流淌法

又要自然融合，追求渗化之美。在情感体验和理念追求的驱动下，试图在理解和把握水墨形式意味的同时，充分体现丰富的空间层次和重叠透明的墨色对比。以墨色与宣纸接触，以情绪与效果对话，以形式与主题互补的不断撞击中，使那些跳动激越的笔触墨迹与流动翻越的节奏韵律记录下不断展开的创作思路。画面空间所展现的是寻找与发现隐藏于生活中的美的

形式在心灵感受中弥留的印迹。一种全新的情感与印象轨迹的记叙，这正是画面视觉空间所探索的、追求的。

泼墨泼彩：

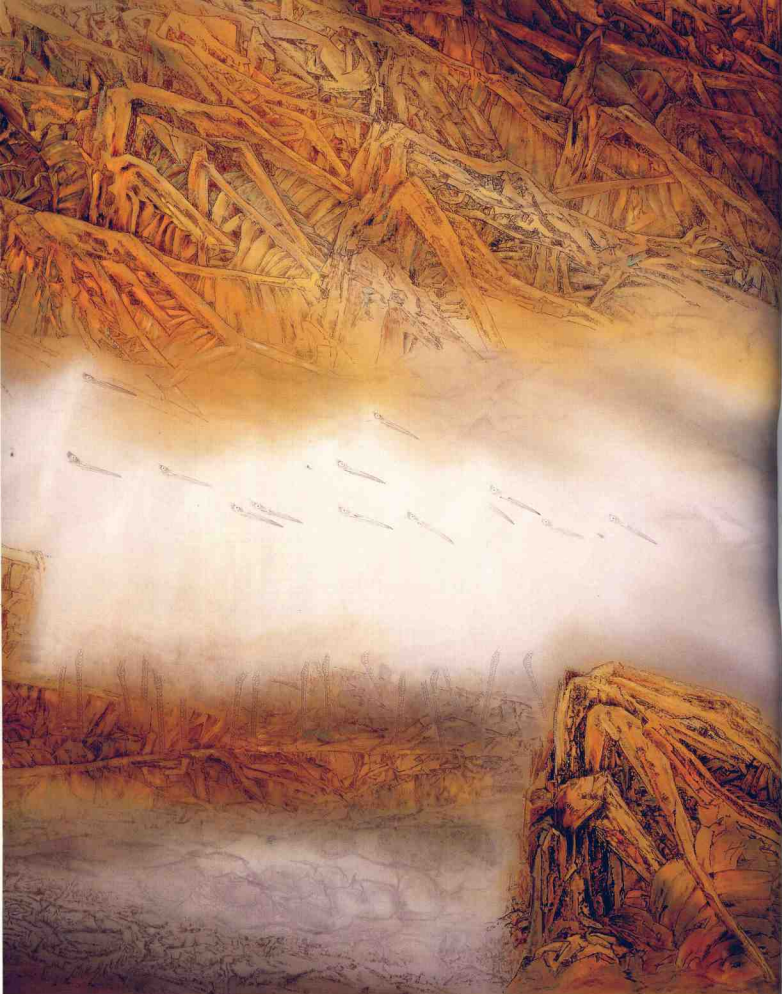
泼的过程，是画家对纸或绢的性能，墨、色、水晕化的规律以及黑白、疏密、虚实、浓淡、均匀与变化等美的认识和抒发。在这过程中，追求一种偶发性效果，一种机遇或神遇，同时这

追忆的故园 中国工笔画·绢本 185cm × 150cm 2000年

苏百钧

作品的制作中期效果

种神与墨会往往又反过来激发起画家更为兴奋的创作激情。

有控制的局部泼墨泼彩，对在大规模泼墨泼彩后再收拾成图，有极大的随意性和机遇性，甚至可以说是一个先有一定的形式再融入意境、意韵、主题精神的过程。而这一方法则是在绘画过程中，根据需要泼墨泼彩。这种方法最讲究写与泼之间的联系和变化，追求笔墨精妙，水墨淋漓，一气呵成的境界。由于这种方法是几种技法一并使用，所以要求对工具、载体的掌握极其熟练，对绘画语言的掌握也要达到不假思索、率意为之的程度，并要善于笔笔生发。若在画已近完成的基础上再进行泼墨泼彩，这种方法十分明确。泼后效果的控制更为严格，采用这种方法，一般是希望画面的某些部分能再增加一些层次，或要有朦胧一片的效果，或打破画面较为平实的局面，或利用厚薄、浓淡、不均的墨彩，不同的遮盖性、透明性使画面罩上一层气氛。这要求对泼墨泼彩的效果有预见能力和操作把握能力。

绘画中的形象是内心的影像的投射，既反映了物质的存在，又反映了精神的存在，物质

的存在是实在的，精神的存在就融合在画面的形象之中。复杂的世界里，人的意识也很难简单地划分类型，所以，深刻的审美意境几乎总带有一些不确定性的特点。传统哲学对于这种不确定性有着深刻的认识，文人画家从中吸收了很多有益的美学营养。老子的“大音希声，大象无形”。中国画追求的“微茫惨淡”的妙境，崇尚“大色无色”的水墨；标榜摒落筌蹄，脱去辙迹的“得意忘形”。这不搞极目所知的太确定的具象，也不搞非目能知的太不确定的抽象，而重视寓可想可视、确定与不确定之间的意象。

实际上，这种介乎确定与不确定之间的意象，既有具象性的一面，又有抽象性的一面，在似是而非的审美意境中，抽象因素更多一些。在追求色彩的魅力、线条的韵律、结构的节奏的同时，亦在同一幅画里的局部处理时表达复杂的、未知的东西……有时甚至想要表达某种明确的概念，只是兴之所至，便率意为之，有时想要表达某种明确的感情，却又讳莫如深，不轻易道破，这种不确定性的抽象因素，常常是造成审美意境不断延伸的前提。

作品已完成的局部

白鹭的局部

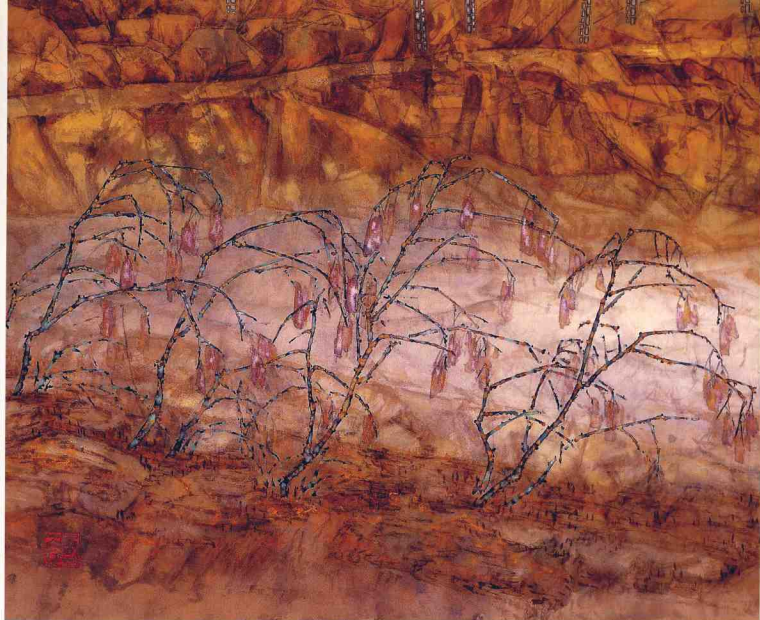
画家在创作中

作品中枯黄的芭蕉林局部

作品中完成后倒下的芭蕉局部

小灌木局部的撞水撞粉法效果

作者对作品的局部作渲染

此为试读, 需要完整版PDF请访问: www.cn-arts.com