

花卉部分
萧淑芳绘

宋宝斋书画

清

香

露

花

集

分

部

卉

花

绘

芳

淑

萧

荣宝斋画谱 (五十) 花卉部分

编辑出版发行：荣宝斋 作者：萧淑芳 厂
制 版 印 刷：北京人民印刷厂
新华书店 北京发行所 经销
印数：1—20,000
N 7-5003-0127-8/J · 128 定价：7.40元

宋寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出个真理，就
是我們搞任何學問要老實，實
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大知識的。宋寶齋
畫譜係匯了中國歷代畫家傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，不然在作
者又係現代名手，可以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹，祝福
書苑生，祝畫壇大發展！

陳 弘

一九六二年一月

萧淑芳一九一一年八月生，广东省中山县人。一九二五年起，曾随北京汪慎生、汤定之等学画中国画，一九二六年入北平国立艺专学西画，一九二九年去南京中央大学艺术系旁听，从徐悲鸿先生学素描和油画。

一九三七年到欧洲学习雕塑，举行个人画展，并在英国出版有《中国儿童游戏》画册。回国后，于一九四〇年至一九四六年期间，在上海培成女中、市立师范专科学校任美术教员，并参加上海美术家作家协会，任理事。一九四七年回到北平，任北平国立艺专兼任副教授，并参加北平美术家作家协会。一九四九年中央美术学院成立，改为专任副教授。

解放后的三十多年来，萧淑芳一直在中央美术学院担任油画、水彩画和中国画等方面的教学工作，并在中央工艺美术学院兼教水彩画。一九五四年在报刊上发表油画《北海溜冰》、《儿童玩具展览》、连环画《天鹅》，以及风景画、静物画等作品。一九五五年以后，陆续发表水彩画《丁香花》、《大丽花》，内蒙旅行风景人物写生，以及一些有关水彩画教学和如何运用色彩的文章。

一九七二年以来，萧淑芳专心致力于创作，画了大量的中国画花卉作品，有《山花烂漫》、《紫鸢》、《杜鹃花》、《郁金香》、《绣球花》、《丁香》、《扶桑》和《红梅》等，许多作品为中国美术馆、中华人民共和国驻外使馆等收藏。一九七八年参加中国妇女第四次全国代表大会，当选为执行委员。一九七九年以后，又参加中国文学艺术界联合会和中国美术家协会代表大会。为中央美术学院搞《谈花卉技法体会》的录像教学，在《美术研究》杂志发表《与广州青年教师谈画花卉》和为《造型艺术》杂志撰写《试谈洋为中用》等文。一九八〇年访问阿根廷，一九八一年访问澳大利亚，回国后作有中国画花卉和在《外国戏剧》月刊上撰文，以志南半球风光。

一九八三年同吴作人应邀赴北美，历访美加两国，并进行讲学展出，为国际文化交流工作作出贡献。

一九八四年应日中友好协会、朝日新闻邀，与吴作人赴日东京及大阪举行二人联展，出版《吴作人、萧淑芳中国画》图录画册。

一九八六年春参加全国文联组织，应邀赴日纪念『日中文化交流协会成立三十周年纪念代表大会』。夏七月赴新加坡参加国际和平年庆祝大会，并进行文化交流、观摹展览。秋十月应比中友协邀赴比利时、卢森堡举行《吴作人、萧淑芳中国画展》，比利时五十年宫博物馆收藏《紫鸢》一幅。

一九八七年春应法国外交部艺术活动邀，在巴黎塞努希博物馆举行《吴作人、萧淑芳中国画展》，博物馆收藏中国画《高洁》（君子兰）一幅。在巴黎参加爱国华侨组织的《救赈中国北方灾民书画义卖展》捐画《郁金香》一幅。

一九八八年春应香港中华文化促进中心之邀举行『吴作人、萧淑芳中国画展』。

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，显现着绽放欲放，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。我意会到扎木希金在萧淑芳的谈吐中听出她过分谦虚（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，但是扎木希金的称赞表明，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，她的花卉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，就象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分拿过来的。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花卉，又在它身上寄托着鲜明的意象。在具体描绘上，赋予它们各自的性格，如扶桑的红，有别于柱顶红，而同一画幅上的扶桑，又有红色的微妙变化。平瓣扶桑的舒卷转折、阴阳向背，以及穗状粉蕊和蕊顶的红缨等细节描写，又是何等精微尽致，体现出扶桑所独有的形质之美。

有一种俗称蝴蝶花的『紫堇』，是萧淑芳喜欢画的。蝴蝶花也是美丽的，但是它的本来面目实在不如萧淑芳画的那样优雅。它的花瓣上长着一些深色的点子，瞧着有点令人发麻；它的色调也不是那么有神采，而且一见太阳，花瓣就耷拉下来，有点不太符合『紫堇』这个美名。萧淑芳创作的《迎风》、《青云》、《舞翩翩》（都是紫堇）就大不相同了。她把紫堇往蓝色里偏，而且用水彩颜料的蓝色调进花青，以加强色彩的感染力（她广泛采用水彩颜料，用以开拓中国画的色彩领域）。她不画花瓣上的那些点子，却用挺拔的粉线淡淡地勾勒，描绘出花朵的弹性，茸茸幽雅，清新明丽，显示出勃勃的生气。本来是深绿色的长叶，她用加重墨色的办法来使它产生厚实感；为了突出临空欲舞的紫堇，把叶子缩短，使花朵产生俊俏而端庄的形象。有时她用工笔的手法再添上一两只翩翩起舞的黄色粉蝶，就更加使人感到画面活跃而有节奏感。她对蝴蝶花的改造都是精心设计的，这就是她所说的『作画要带着感情激发出的兴趣』，『要有选择』，『要仔细观察』，『使它更有表现力』的具体体现。这是萧淑芳在花卉艺术上不苟且于前人画法，不满足于临摹画本，刻意着眼生活，坚持写生所获得的可贵成果。

我国传统花卉艺术有很高的成就，但是有不少作品只是陈陈相因，不求真气逸出。若论创新，多数只求笔墨意趣，很少从观察生活中的实物、实事、实情，从花卉本身求得天工造化的启迪。大家都知道『师造化、夺天工』是我国的古画训，中外画理，此道相通。但近世画人中只想巧取而急于师法，以为花卉艺术可以玩忽得来，这是非常错误的想法。

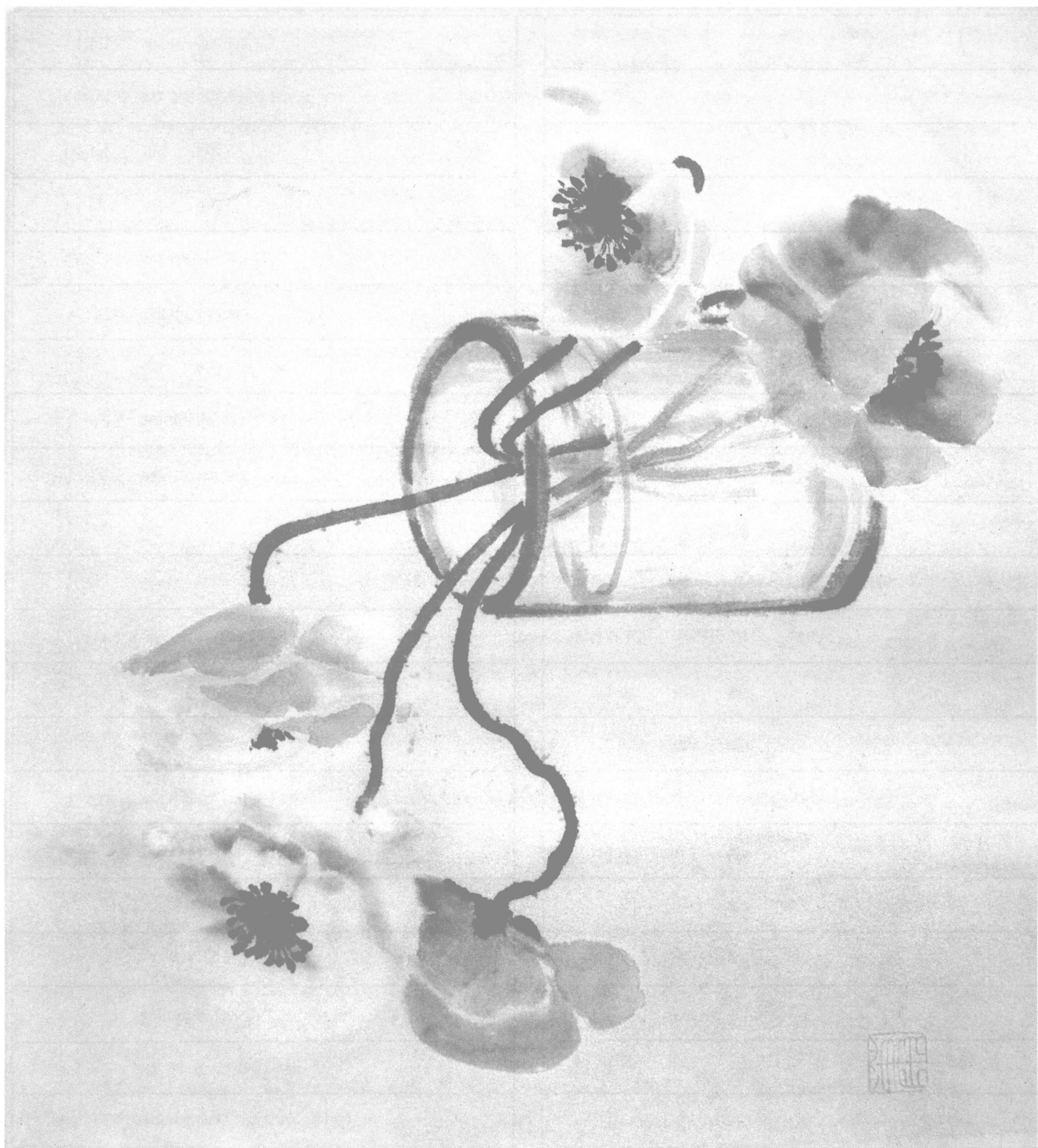
画什么，爱什么，画花必定爱花。五十年代在萧淑芳的水磨胡同旧居，那四合院的回廊上，经常放着许多盆花。未必都是奇花异卉，但是经过她的精心培养，却是那么活泼有灵气。院子里的丁香树、合昏树（吴作人画的《解语》，两只鸛（八哥）就是在这树上啁啾对话）都成为富有诗意的作画题材。七十年代迁居花园村以后，萧淑芳得了一方比较开阔的小天地。谁要是寻访他们夫妇的寓所，只要找哪里的花多花好，竹木成荫，那就是画家的家。萧淑芳是勤奋的画家，又是辛勤的园丁，在她的院子里，青翠的竹林虽然很小，但是逢春便从细草中钻出嫩笋；茂密的枸杞，到秋天结出红黄两色的杞子；黄白相间的金银花，老远给人送来一股清香；最令人惊叹的是月季长成了树。没人数得清这些如同乔木的月季开了多少花。爱花的朋友可以剪上几枝带回家去插在瓶里欣赏，主人还可以告诉你，怎样把这些剪下的插枝培养成一棵棵月季苗。

多种多样的花草，在阳台上和客厅里，使人目不暇接，还有金桔之类供观赏的盆栽鲜果和米兰、桂花等芳香植物。她从外地或国外归来，总要带些有地方特色的、有纪念意义的花束或种子、块根，回家养起来。她种花是为了美化生活、怡情养性，画花是为了寄托一个美好的理想，倒并不一定非名花不可。如《山花烂漫》画的只是从兴安岭采回来的寻常野山花，但是一经她的经营安排，却构成了一幅别具意蕴的烂漫图画。

萧淑芳的花卉艺术，博得国内外广大知音，有目共察；但是她在求索过程中所付出的辛勤劳动，则未为人所共知。大凡艺术，有所感才有所发，归根结蒂是感情的宠儿。若论技艺，决不能一蹴而就，必期之于不知疲倦的磨练。然而艺术上的成就，则非作深入钻研和开拓性的求索不可得。萧淑芳种花、爱花、关怀无微不至，是百花之良友；因为她爱花深切，爱画入髓，经过不断的切磋琢磨，她的花卉艺术便发展为百花赞歌。

目 录

一	罌粟花写生稿	二五	齐 放
二	仙客来写生稿	二六	柱顶红
三	令箭荷花、春花写生稿	二七	阿根廷三角洲的早晨
四	莲花掌、虎尾兰写生稿	二八	澳洲风光
五	报春花写生稿	二九	报 春
六	赛波阿根廷国花写生稿	三〇	南天二月花
七	七色水仙写生稿	三一	似雨飞花
八	新加坡国花写生稿	三二	丁 香
九	郁金香写生稿	三三	月 季
一〇	金莲花写生稿	三四	非洲紫罗兰
一一	洞天琼果	三五	迎 春
一二	人民之香	三六	迎 风
一三	瓶 花	三七	如绣锦 山花
一四	令箭荷花	三八	岭上春 虹落春园
一五	春 长	三九	奇卉奇木
一六	高山杜鹃	四〇	南天奇木
一七	展翅青云	四一	瓶花 山花烂漫
一八	瓶 花		
一九	南天奇卉		
二〇	万紫千红		
二一	恋 花		
二二	扶 桑		
二三	日映红		
二四	天半奇卉		

墨栗花 写生稿

仙客来写生稿

春花写生稿

令箭荷花写生稿

莲花掌写生稿

虎尾兰写生稿

报春花写生稿

赛波阿根廷国花写生稿

七色水仙写生稿

新加坡国花写生稿

郁金香写生稿