

85 舞

马技法典材料
探索此之新名
什存以留以足跡

辛卯冬月

柏欽

中国当代名家画集

单柏欽

SHAN BOQIN

主编 贾德江

中国当代名家画集

單柏欽人物風景畫集

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAI
SHAN BOQIN
主编 贾德江
北京工艺美术出版社

單柏欽

图书在版编目 (CIP) 数据
中国当代名家画集·单柏钦 / 贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2012.8
ISBN 978-7-5140-0216-4
I. ①中... II. ①贾... III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 ②中国画—人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J221②J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 204564 号

策 划: 广东省培正学院
责任编辑: 田 黎
责任印制: 宋朝晖
装帧设计: 汉唐艺林

中国当代名家画集·单柏钦

出版发行	北京工艺美术出版社
地 址	北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编	100013
电 话	(010) 84255105 (总编室) (010) 64280399 (编辑部) (010) 64283671 (发行部)
传 真	(010) 64280045/84255105
网 址	www.gmcbs.cn
经 销	全国新华书店
制 作	北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷	北京缤索印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/8
印 张	16
版 次	2012 年 9 月第 1 版
印 次	2012 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1~2000

书 号	ISBN 978-7-5140-0216-4/J · 1116
定 价	168.00 元

单柏钦 1936年出生于广东省惠州。现旅居加拿大。曾任广东省美术家协会理事、广州美术家协会副主席、广州中国画协会副会长。1960年毕业于广州美术学院国画系，毕业创作《踏平南海浪》参加全国美展和出国展。1972年国画作品《牧歌》被选送加拿大展出。1974年国画作品《主课》参加全国美术作品展览。1980年国画作品《游春图》《钟馗》被中国国际贸易促进会选送到日本和美国展出。1981年合作出版连环画作品《笑画》获全国第二届连环画创作二等奖。1981年由新加坡出版《单柏钦人物画册》，同年在香港出版《单柏钦画集》。1982年由新加坡出版《单柏钦素描速写选集》《单柏钦钟馗百态》画集；在美国洛杉矶、亚特兰大市举办个展；在加州大学、卡利威廉大学、墨塞学院讲学。1983年获广东省人民政府美术创作有成就立功证书，同年由香港宝丽金公司和邓丽君邀作《淡淡幽情》唱片画集（12幅画）并在香港获奖；在泰国举办个展，由广东人民出版社出版《单柏钦画集》。1985年在加拿大多伦多市举办个展，并在省立多伦多美术学院举办讲座。1986年在新加坡出版《单柏钦画集》，其作品全部被收藏；在洛杉矶亚洲及太平洋博物馆举办个展，并应加拿大温哥华市教育顾问雷颂芭的邀请到温哥华美术学院任教；在西蒙菲莎大学美术展览馆举办个展。1987年在新加坡出版《单柏钦人物教材画集》。1994年岭南美术出版社出版《单柏钦画集》大型画册。1996年在台北市国父纪念馆举办个展。1997年在吉隆坡香格里拉酒店举办个展。2000年由中国荣宝斋出版社出版大型画册《游子吟——单柏钦旅加画集》。2002年在北京全国政协礼堂举办单柏钦中国画展，由全国政协、中国美协、广州市政协主办；随后在广东画院举办单柏钦中国画展，由广州市政协主办；在北京大学举办单柏钦中国画展，并举办讲座，被北京大学聘请为客座教授；在天津美术学院举办单柏钦中国画展，被天津美术学院聘请为客座教授。2005年被聘任为广东培正学院副院长。2006年参加诗画红楼大型文化活动展。

大匠·平民

——单柏钦的水墨人物

◆ 林 壖

当我还是广州美术学院附中学生时，他，单柏钦，就已是广州美术学院的大学生了。而那时候，他的连环画，尤其是古代人物画，已画得令人吃惊！至于中国传统人物写生，那怕只是素描稿，也十分令人感动。在我心目中，他就是很令我们佩服的能人强手。而后来，他到了《广州日报》，时时有作品发表，画得快，画得好，很令群众叫彩！以后之以后，他去了加拿大，但是，他总是令人怀想，他的为人，他的作品，实在叫人想！如今，他拿出来一百幅的画作，其中包括又大又长又惊人的长卷。

他是一个充满活力和想象力的人。

他是一个真有基本功的大画家。

他是一生来就有能量的高人。

他是一个画一辈子的勤劳大匠。

我想细说的是，他的画，尤其是画古代生活的画，充满古气，笔墨生动的地方，即是古气十分的画。达到这一点并不容易，是要有想象力才行的，好在他真有想象力。

他的画很有力，这力是形象的力，还有笔墨的表现力，是累蓄的力，是沉实的力。画者无力，正是肤浅所在。而他一直多年之所以画风有力，其实是撼力积成的。

他的画，艳丽可人，生动有神，不但深刻，只在没眼一瞬，加之色彩丰厚，多姿多彩，叫人喜欢不止，也是他的画风的感染力。岭南画风之动人所在，正也是这其中！

他的画，很有民间艺术的风格，这种风格的感人所在，就正是趣味十足的所在！民间艺术之神奇之处，正是这其中的生动性丰富性。不知民间艺术之美之所在，就不知趣味之感人。

他的画，时时有现代气息，有青春气息，这是他的画难得之处。太多的画者，一味学古，可笑的是不知何为古，他的画所带来的现在气息就是其影响力的生动之处。

他的为人，说话，看法，做事——都是平民化。我之所以敢写这三个字，是因为我多年来是这么个感受。他是一好人，不说假话，不说大话的好人。

我相信，君子永信，好人长寿。

2006年12月3日

（作者系中国美术家协会副主席、广东省美术家协会主席）

信仰的力量

● 贾德江

——评旅加中国画大家单柏钦

嘉年华之舞 2002年 纸本 138cm × 68cm

陆游诗意 2003年 纸本 138cm × 68cm

“身在海外，心在国内”的旅加画家单柏钦，每过一段时间都要回到国内来，会会亲人，见见朋友，谈谈艺事；每一次归来，他都会带回一批充满新意的画作，让人眼前一亮。他似乎在告之同道，即使已近耄耋之年，他仍挖山不止、创新不断，他的艺道无终。我深深理解这位长期离开祖国的老人的思乡之情、拳拳之心，我更敬重这位老画家在艺术上的青春永驻、常画常新，从而以最现代的艺术观念让他的绘画焕发出最古老的人文光辉。追根溯源，他说：“这是信仰的力量。”

“信仰”一词，在辞海里是这样注释的：“对某种宗教，或对某种主义极度信服和尊重，并以为之行动的准则。”信仰的力量是无穷的。它可以使人甘守寂寞，为之受苦受难；它可以使人清贫自守，与七情六欲绝缘；它可以使人奔波劳顿，为之奋斗终生；他甚至可以使人“抛头颅、洒热血”，在所不辞。单柏钦告诉我，他的信仰不是什么宗教，也不是什么主义，他信仰的就是与他生命共舞的艺术。他热爱艺术，他心中只有艺术，为了这一信仰，他可以宵以旰食、殚精竭虑，他可以历经千辛万苦、持之以恒；为了艺术，他不知苦与累，不知寒与暑，不知日与夜，不知交与往，不知名与利，无论是身处逆境的艰难，还是顺境的得意，单柏钦都无法改变他的信仰。

他在自序中写道：“经多年的学习实践，阅历了许多风云变幻，我愈加明确和坚持艺术的产生和存在的真正价值，是‘真、善、美’三元素。尽管东西方的文化各异，各种流派和技法能在历史长河中延绵不息，但都不能违背这主旨，这是世界五千年的文化历史发展最好的印证。因此，我以‘真、善、美’的原则作精神支柱，这也是使我漫长的艺术生涯中孜孜不倦、弥老弥精的源头活水。”细读这段话，可以体察到单柏钦个性风格探求下的心路历程。这是他的艺术信仰，也是他的艺术宣言。半个多世纪以来，单柏钦正是以他的至真、至善、至美的虔诚，奉献给艺术。

20世纪60年代初，他毕业于广州美术学院国画系，“学院派”的严格写实训练，为他打下了扎实的造型基础。无疑，单柏钦属于徐悲鸿、蒋

兆和体系的学生，他的写意人物画是立足于写实主义基础之上的。以他的毕业创作《踏平南海浪》为例，力求画面上每个人物都是典型的，对素描、写生的重视，现实主义的艺术观以及对生活的理解，作品中明显的情节性、文学性等等，构成了学院派绘画重要的特征。但我们应该注意到，真正使单柏钦脱颖而出的，是这幅作品的画风无论从内容到形式都发生了质的变化。题材由政治化、道德伦理化走向平民化和对人性的赞美；表现手法由写实走向写意，主观表现的强化，使笔墨表现趋向自由。年轻的单柏钦初出茅庐已显示出不同凡响的变革意识——对“徐蒋体系”有进一步深化的表现。表现为在写实主义的基础上，重传统笔墨，重文人意趣，并吸收传统泼墨人物和山水、花鸟画的表现方法，在笔法、墨法上悟得构成水墨艺术美感的诸种因素。尤其在西法的引进方面不停留于一般的嫁接上，而是让西方绘画的观念与方法融入中国绘画体系固有的文化血脉之中，使笔下的人物画因吸取了外来文化而形成与过去不同的新的现代形态。单柏钦的写意人物画由此开始了他的艺术征程。他日后的创作基本上是沿着这一脉络一路走下去的。

80年代，国门重新开启，随着“出国热”的兴起，单柏钦作为艺术精英走出了国门，旅居于加拿大异国他乡。当他有机会亲身感受到西方绘画的科学性、系统性和客观性等特质之时，他欣赏西方绘画所具有的新颖的绘画观念和丰富的表现手法，但他并没有加入到“全盘西化”的行列，更没有在西方“观念”、“先锋”艺术的名义下驰骋。在他的心目中，依然迷恋中国画造型之传神、笔墨之高妙、意境之诗情，也敏感到中国画表现力的有限，需要西方的造型、色彩、构图等现代理念的充实。他性格中固有的理性精神，驱使他冷静、审慎的思考，他没有改变出国前的艺术取向，坚持了当年徐悲鸿倡导的“古法之佳者”留之，“西洋绘画可采纳者”融之的中和态度，以东西方绘画的深度交融，进行他的人物画创作。他要在“视觉能够感受和表达的美好因素基础上，从传统的文学诗词、音乐、舞蹈中受到形象和意

境美的间接触发,从而创作出大量的古典题材作品;在现实的人物及自然美的直接触发下,探索和制作出大量的现代人物和风景作品;在空间、体积、形式、旋律、气韵、意境等因素的直接和间接的感受与启发下,由‘迁想妙得’的转化,制作各种各样的中国画”(单柏钦语)。

单柏钦是一个用绘画张扬艺术主张的人,他的艺术观念一一写在他的画里。无论是画古人,还是画今人,抑或是画祖国山河的壮丽,他都以丹青明志,“化景物为情思”,在作品中融入了对社会人生的深刻感受;无论是融合中西,还是以中统西,他都借笔墨铸自家灵魂,以画家特有的敏锐目光和深沉思考去发现、确立他心中的世界,去展示一种民族的又是现代的人文理想,让东方文化的特征和辩证思维的理念在绘画中得到展现,塑造出特有的文化氛围和想象空间,体现了画家丰厚的文化底蕴和深邃的幽情远思。

面对他的画,我们像直接面对一个真诚而富有激情的灵魂,仿佛在倾听一位旷达、豪放的年轻人,以他的睿智和才情,进行着不同空间的对话。诚如画家戏言:“我有着70岁的身体,20岁的脑袋。”作品中流露出的是一种青春和生命的融合,雄强与柔美的联姻。他笔下塑造的人物,早已走出传统意义的形神规范,在东方与西方两个决然对立的绘画流派之间寻觅到一种对应和架构。这是由传统向现代的转换,这是“借洋兴中”的成功突破。他画《蝶舞》《版纳风情》,在青春少女的美丽中注入他的功力与创造;他画《土耳其姑娘》《嘉年华女郎》,在异国风情的采撷中抒写他对生命的感悟;他画《红绸舞》《西藏之春》,描绘他对热情奔放的舞蹈节拍的赞美;他为《孔子》《苏东坡》造像,画出了他对中国传统文化的珍爱;他画《山韵》《秋林晚眺图》,表达他对祖国的思念和对故土的追忆。他画《巴塞隆拿之夜》的欢乐豪情,他画《反弹琵琶》的敦煌古韵;他画《春江花月夜》的楚楚动人,他画《贵妃醉酒》的百媚千娇;他画《昭君出塞》的品格魅力,他更爱画《钟馗》匡扶正义的威严。单柏钦走进古老的传统文化,走进五光十色的华夏文明,努力

扩大题材范围,并赋予其全新的内容。他从一点一滴入手,努力撷取我们民族乃至世界各民族最闪光耀眼的精神成果,用他的画笔一一画出。在东西方文化孕育下,单柏钦关注现实,关注生活,并善于从中找寻最能令人产生感性生动的审美意象,去传达丰富复杂的现代心理层次与感受。因此,他的画华贵而典雅,繁茂而雄浑,俏丽而厚重,多彩而和谐。他那种整体的大开大合,细节的错落穿插,乃至每一个人物、每一组景致的映与衬、藏与露、俯与仰、聚与散,都达到了精心雕琢又光彩照人的境界。

值得称道的是,单柏钦在西方现代绘画的氛围中浸淫了20多年,仍然对传统的绘画语言保持着深深的依恋,并从西方现代绘画中获得滋养,使他的写意人物画交相辉映着传统绘画与现代绘画的艺术魅力。他的作品表明:一味迎合传统艺术导致的审美定向以及由西方现代艺术导致的审美变异都是不合适的,唯有在两者之间寻求新的语言模式,才能创作出当代文化所需求的作品来。可以说,单柏钦的作品是民族的,又是现代的,他找到了一条超越传统、引西润中的路径。

艺术在于创造,而创造是用发自内心的真情实感和画家特有的语言模式与具体的景观交融去再现一种全新的情感意识。作为人物画家,单柏钦对生活对社会充满着深挚的感情,有着极强的表现现实生活的写实能力;他习惯于写实的小写意手法,通过自己的笔墨语言去塑造千姿百态的人物,把这种情感推向高潮。而骨法用笔、墨色变幻以及赋色的古雅明丽,又把这种情感渲染得淋漓尽致。他画得很从容、很潇洒、很精到,既可以像一些大写意画家那样一挥而就,而更多的时候则如同老僧补衲一般,沉稳而细密,表达出他的那种平和与谦恭的心境。他的每一幅画中所必需的艺术元素都是齐备的,笔与墨和,情与景汇,有浓有淡、有干有湿、有大有小、有聚有散、有疏有密、有虚有实、有泼有写、有工有意,有粗线与细线的对比,有曲线与直线的分割,有浓线与淡线的映衬……所以在他的作品中,既有与传统水墨相吻合的承继之脉,又有现代生活紧密

相关的创新之痕,既得古人用笔用墨的形神之道,又有吸取西方艺术光影、结构之法。单柏钦笔下的形是自己的形,景是自己的景,情是自己的情,都是人类社会和人间万象的某种写照,其中都饱含着人性的诠释与人格的图解。由此也形成他特有的精神风貌和艺术风格。

他的画是真情的,像他的人一样,豪爽淳朴,胸怀坦荡,没有丝毫的虚伪和矫饰。他的画是善良的,和他的本性相连。他热爱生活,憎恨丑陋和罪恶,想往幸福与美好。他的画是唯美的。他主张“审美作用是绘画的唯一功能”,极力捕捉最富生活化的姿态和形象的美感。不仅开创了新的人物画风,而且把它臻于相当完美的境地。

他的画是有文采的。他是一位很注意怎么画的画家。他的绘画语言,有“学院派”的严谨,也有文人画的儒雅,既强调以书入画的笔墨自身价值,也讲求诗、书、画融为一体的整一性。

他的画是有开拓性的。他以开阔的胸襟吸纳外来艺术,力图在中西艺术的交融中推进中国画的革新。体现在单柏钦的作品中,是包括造型、素描、写生、光影、色彩、构成等在内的多方面的诉求,其中以西画的色彩绚丽、造型严谨与文人画的水墨写意相融通最为突出。

单柏钦把中与西、古与今熔铸于一,把山水、花鸟乃至书法与人物集于一体,写实与写意,线描与泼墨,水墨与色彩,实写与虚写,恰到好处地并用,使他的绘画出现了自己的面貌。他用自己的笔墨,塑造反映了广博深厚历史背景下的一个又一个典型艺术形象,他用自己的语言,讴歌生活在身边世界的一个又一个美的化身。他以自己的创作实践把东方文化传到西方,把西方文化带到东方,让东西文化双方交融互通,去追求一种艺术的本真。他的画,气象博大,与中国辽阔的自然景观相契合;他的画,豪迈放达,与当代中国昂扬奋发的精神面貌互为表里;他的画,以浩浩正气、铮铮铁骨、绵绵深情的人格力量撼人心魄。我以为,单柏钦不愧为当代具有创造性的人物画大家。

2012年8月26日于北京王府花园

人物篇

- 苏东坡造像 /2
孔子造像 /3
引福归堂 /4
秉烛春秋 /5
醉花荫·如梦令 /6
祝寿图 /7
正气歌 /8
钟馗嫁妹 /9
蝶恋花 /10
昭君出塞 /11
游春图 /12
贵妃醉酒 /13
消夏图 /14
反弹琵琶 /15
反弹琵琶 /16
紫气东来 /17
新春引福 /18
山村对弈图 /19
渔家傲 /20
西施浣纱图 /21
反弹琵琶 /22
梅林觅句 /23
后顾图 /24
黑天鹅 /25
乐在其中 /25
禅境 /25
唐宫旧韵 /26
嘉年华女郎 /27
嘉年华女郎 /28
巴塞隆拿之夜 /29

- 南海明珠 /30
西班牙舞 /31
春江花月夜 /32
蝶舞 /33
巴塞隆拿之夜 /34
新疆舞蹈 /35
红绸舞 /36
版纳风情 /37
西班牙舞 /38
土耳其姑娘 /39
敦煌古典舞 /40
绿色嘉年华 /41
西藏之春 /42
孔雀舞 /43
西班牙舞 /44
嘉年华之舞 /45
林间 /46
时髦女郎 /47
西班牙舞 /48
欧洲风采 /49
幻舞 /50
地中海之夜 /51
红玫瑰 /52
西班牙舞 /53
西班牙舞 /54
嘉年华之舞 /55
深林彩凤 /56
烈焰红裙舞 /57
邓丽君造像 /58
西班牙舞 /59
嘉年华女郎之三 /60

- 红扇舞 /61
绿衣西班牙舞 /62
地中海风情 /63
西班牙舞 /64
浴 /65
一帘春梦 /66
西班牙舞 /67
哈达舞 /68
敦煌古舞 /69
印度舞 /70
满族舞 /71
后现代 /72
古老行业 /73
大漠娇娃 /74
西班牙舞 /75
旧梦如烟 /76
美景良辰 /78
赶集 /79
对比 /80
晚景 /81
难得糊涂 /82

山水篇
秋林晚眺 /84
山溪春色 /86
山高水长 /87
高峡流泉 /88
月光曲 /89
春曲 /90
翠绕奇峰 /91
小桥流水人家 /92

- 高岩春晓 /94
林涧初秋 /95
归雁落湖天 /96
幽谷嫣红 /96
欧陆游踪 /97
榕荫 /98
初秋 /99
秋暮飞凫 /100
高山古堡 /102
山村春晓 /103
峡溪图 /103
会当凌绝顶 /104
秋韵 /105
幽岩飞瀑 /106
秋溪饮马 /107
冰崖飞瀑 /108
素裹红妆 /110
牧 /110
山深春晓 /111
江南旧忆 /112
冰河春晓 /113
北国风光 /113
山韵 /114
春泉 /114
洛矾山积雪 /114
冬 /115
秋塘 /116
秋酣 /118
春泉 /119
山居春闹图 /119

图版目录

雲外萬松山

携却千峰雪
以公足

墨之多少宜而條

遙相公瑾
弟年

在初嫁了程婆英歲

中綸談笑間櫓檣灰

飛烟瀉故國神
杳多情應笑我

早生華鬢人日如夢一棹遠尋三月

東坡先生送梅并詩云
城懷雅片傳相飲多矣

調寄念奴嬌蘇軾

東坡先生遺稿并題詩卷城懷雅居像於今

書牘

民生公司

2012年 纸本 137cm × 69cm

延年

孔子造像

多城懷莊氏傳相象之志
幸即崇教日展其輝
故為之造像祀
某世師表也
古今源遠流長為
中華民族發展繁盛
柱數千年來指導
華民族之精神文
思想學說為中
哲學家儒家
偉大思想家分
華及世界之
孔子為中

古
新

馬
定
祥

馬
定
祥

馬
定
祥

◎ 孔子造像

2011年 紙本 137cm × 69cm

◎ 引福归堂
2011年 纸本 137cm × 69cm

◎ 秉烛春秋

2012年 纸本 137cm × 69cm

醉花荫 如梦令

雪萍 和合堂
并记此篇为多城怀庄庆信
因以此作醉花荫自惜
多为人作醉花荫多入城之感
自感家实欲入人城之感
害意补景日接自累放能
空暑所授之累余无
多城信醉花荫
意于典雪萍授堂
始寓香品安词
庚寅锦冬瑞雪
一游锦冬
渡多渡锦冬起
花深处争
晚回舟误入藕
归 彩画
暮沉沉不知
常记溪亭日

◎ 醉花荫·如梦令
2011年 纸本 137cm × 69cm

◎ 祝寿图

2012年 纸本 137cm × 69cm

天地之正氣經於貳

流形則爲何物

上列為日星家人口浩

沛
子
聖
君
冥
皇
躬

蘇漢英合和吐明庭時

窮節乃填一重丹書在

香太史子簡在粵

張子石書張良針

在清藝文志

血為法全陽出為款帶

山或為遠來帽信條

冰雪或生肺裏鬼神泣血或

為渡得應暇吞於翔步石擊賊勇逆豎邪

破衣是幸此破礮潭我亦方得寅之無日

生死安三端地強賴以主三柱賴以三三側賈系系命生三三而為三根

嗟予舊陽之親也寧知棧閣之憂乎車蓋之
求之不得惟秀善愈大其憂之云云黑甘蕉園
二年荔枝園望食之

務務名位傳中情只此存三皇百珍自辟
 易哀我阻以陽為故安常國幸

此賦存仰視信雲不蒼其曷極按人力已盡典聖丘風者風於履書讀古道照都邑
補錄三

三夏夏月以爲主地懷壯所傳相宗之

湯石能賊殲

SHAN BOQIN

中国当代名家画集

◎ 正气歌
2011年 纸本 137cm × 69cm