

上海风情

速写/丁德武
撰文/沈志高

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

上海风情

速写/丁德武
撰文/沈志高

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

上海风情 / 丁德武著. - 上海 : 上海教育出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5444-6469-7

I. ①上… II. ①丁… III. ①速写 - 作品集 - 中国 - 现代

IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第162543号

责任编辑 耿 坚

美术编辑 陈 芸

上海风情

丁德武 速写

沈志高 撰文

出 版 上海世纪出版股份有限公司

上 海 教 育 出 版 社

易文网 www.ewen.co

地 址 上海永福路123号

邮 编 200031

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 上海景条印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16 印张 18.5 插页1

版 次 2015年8月第1版

印 次 2015年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5444-6469-7/J·0436

定 价 50.00元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

上海风情速写画集

柳河书

序一

/ 叶辛（中国作家协会副主席、上海作家协会副主席）

上海开埠一百七十余年，从“冒险家的乐园”到现代化的国际大都市，犹如一颗璀璨的东方明珠，引世人所触目，为国人所自豪。

上海经济的发展，城市面貌的改变，在改革开放三十年来达到前所未有的高速高质，即使“阿拉”是几十年的“老上海”，偶尔出去逛一下，也常有“不识庐山真面目”，恍若隔世的感觉。

欣慰的是有这样一位画家，三十多年来始终扎根于生活的基层，“用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来”（罗丹），用他的画笔描绘了这个城市的万种风情。他既传承了中国画“知白守黑”的白描传统，借鉴了如达·芬奇、毕加索这些大师的素描技法；又发扬了海派文化“海纳百川，兼容并蓄，追求卓越，勇于创新”的开放性、创造性、扬弃性和多元性。他用“速写”这种形式，勾勒出成百个在上海这块土地上生活、探索、创业、奋斗的人物形象。从公园一角到世博场馆，从下棋的少年到跳舞的大妈，从垂钓的老人到放歌的群众，千姿百态，栩栩如生。读他的画，你会感觉到老百姓跳动的脉搏和涌动着的磅礴激情，领略到时代的气息和大都市的前卫与时尚。你会由衷地赞叹：生活真的如此美妙！

画家是浙江美院科班出身，长期从事杂志的美术编辑，在版画创作上有很高的造诣。在商品经济的大潮中，能耐得住寂寞，经得住诱惑，不屑于“快餐文化”的泡制，兢兢业业地笔耕不辍，这是非常难能可贵的。对于他精湛的画技，由行家们来评说。但就艺术创作的共性而论，他在画面的布局、结构、虚实、线条的流畅与神形兼备等方面的匠心，即使作为学画的教材，也不失为是很好的范本。

序二 / 何承伟（上海市文联副主席、原上海文艺出版社社长）

丁德武是“文革”后恢复高考考入浙美的，所受教育正规，绘画功底扎实。毕业以后，他一直关注社会，关注民生，而不是关在画室里陶醉于风花雪月和山山水水。他很好地解决了对学院派画家来说很难解决的问题：如何不闭门造车，如何融入这个时代？

接下来需要解决的问题是如何到现场？如何提炼画面和思考？我们在非常多的风景点都能看到画者架起画架，专心写生。我们也能看到不少画者走街串巷，背着画板。但是，他们采风的心态往往是猎奇，一旦说要反映上海风情，反映老百姓的生活，立刻就出现了某种比较庸俗和油滑的画面：弄堂麻将、倒马桶、光膀子街边乘凉……

丁德武也在这些现场，但他更多的是在上海的公园，公园是上海人的活动中心和信息中心，他观察着，提炼着，拿起笔飞速地记录着，他要反映的是新时代的上海风情——这一本画集便是他的成果，创作的时候，丁德武并没有想到有一天要把它们结集出版。

丁德武的画，线条是灵动的，布局是疏密有致的，画面是风趣的，他用多角度为我们打开了上海本地的多彩的画卷，让我们有“亲临现场”的美的享受。光是描写下棋这一门，丁德武其实不止画过200幅，这里只是展现了极小的一部分：观棋不语、对弈、切磋、讨论……他从中精选了几幅。

《上海风情》是画家丁德武深入社会几十年的一个结晶，也是他提供给文化界的一个思考：如何关注市民？如何关注上海市民？如何关注上海普通市民？这些上海文化人普遍面临的难题，在这本画集里有所破解。

心园牧歌 / 李莉

丁德武把目光聚焦城市公园，体会大园中的大社会，观察小园里的小特色，从而发现各色人物在绿色空间里的绿色心境，体会不同层面人物的思想和智慧。他所记下的凡人琐事，是与他自己的生活息息相关的。在他的笔下，无论是享受着富裕生活的人物，还是过着普通生活的人物，都放牧着一种绿色乐观的心境。这与画家本身的修养和心态是分不开的。如他时时关注曾经与自己孩子较量棋艺的人群，以及与自己多年一起健身的伙伴。他乐而忘返地在斗棋的静中找到心灵的动，从健身的动中寻觅心灵的静。常常是画里的人物成了他生活中的朋友，也成为他笔下成功的作品。他对艺术的狂热可以达到为一个健身伙伴画一生、为一群棋友画其魂的地步。他将这些素材集结成册，是因为他发现从活动中心和休闲中心找到本人心灵的中心，构成了丁德武“中得心源”的画集。

看得出来，丁德武的钢笔速写是一种自然轻松的表述，舞动的是一份情感深浅的释放，他强调外部表象与内部本质的协调统一。因此，他不取震天动地的大题材，只关注公园里平民百姓的小生活。他说人物在小生活里有平淡真实，他们各有各的活法，各有各的享乐，虽然不是什么举足轻重的人物，但他们脚踏实地、闲散轻松、乐观诙谐，这些人物自得其乐的形象透露了生活本色与人性本质的思考。

在丁德武各具特色的人物形态中，你只要细细品读，就不难发现他善于经营画面的位置，有《苦斗》《老搭子》《总筋在握》这种斗智斗勇的场面，也有《跟我转》《放舞曲的人》《看跳舞》这种飘逸的舞蹈。有《背影》《汉子》这种伟岸的形象，还有《咱玩咱的》《嫩》这种珍贵的童心。丁德武这些作品经心地运用布白、虚实、疏密、聚散、画眼等构图形式入画，布局饶有新意，创作思想也独具特色，体现了生活的原汁原味。丁德武是在绘画形式与人物思想中寻得了一种平衡，在自然和自我之间求得了一种和谐。

丁德武的画

/ 姜龙飞

作为公安文学的一名习作者，我从丁德武老师处获益多多，这个“益”当然指的是他那支生花妙笔。首先便是插图。他给你的文章配图，让你原本呆板的文字一下子变得精神起来，仿佛有一口气透了进来，满版密致的方块字顿时活了，错落灵动，婆娑婀娜。这一口气，我称之为仙气，带点儿妖性的仙气。有点像苏美尔神话中的巫女莉莉丝，法力高强。

获益于德武妙笔插图的文字作者很多，大家都懂，似乎毋庸啰唆。

有句话说：功夫在诗外。写诗如此，作画又何尝不是如此呢？一个美术编辑，如果思路就被框死在他从美院得来的师传和职业所需的那点灵感上，估计不会有多大出息。德武不是，他于诗外所下的功夫，可谓多矣。

一是他的善察。从上世纪90年代以来，他所供职的《人民警察》杂志社几乎每年都组织作者笔会，奔东走西，上山下海。作为艺术的从业者，行万里路，读万卷书，笔头须得山川之助，实在是无可置疑的圭臬，颠覆不得，否则便是胡扯。我们文字作者眼中的山水人文，被塞进肚皮还需要一个消化吸收、转换还原、由象到文的过程。德武不然，每遇有视觉冲击力的异象异景，哪怕片羽吉光，他便顿时亢奋起来，两眼放光，双眸吐信，统统用笔活剥下来，装进他的速写本，而不是满足于拍照——顺便说一句，现在有许多画者用相机代替速写、靠电脑软件构建打底，虽未尝不可，但略去了一个让身心渗透，让技艺精湛，让思维深邃的过程，终于止步平庸。原因就在于将“艺术家必须毕生坚持的一种锻炼”（吴作人语）和他/她的艺术成长一并废弃了。我曾有幸欣赏过德武的组画《湘西风情版画集》，其中的人物形态，同常规舞者的姿态完全不是一回事，形飏而神实，形与神之间若断若离，一条看不见的纽带被他牵在手里，把握得张弛有度，独具一格。其创作灵感倘非得自万里之行恐怕是难以想象的。

如此长期积累，一层层夯实，一层层长高，何愁不能起高楼？

二是他的勤奋。近 20 年的笔会同行，我非常幸运地多次成为德武的模特，被他一次又一次地在纸上“蹂躏”。画了擦，擦了画，不画出你的庐山真面目誓不罢休。我们所有参加过笔会的人员，无论有没有名气，无论职位高低，无论男女老弱，一个不漏，至少都被他在画笔下“蹂躏”过一回。这要耗费他多少精气神，耽搁他多少揽胜的宝贵时间呀？德武统统不吝。由此推想，在我们见不到他的时候，在他的日常生活里，他的笔下又该葬送掉多少本应赋予风花雪月、优哉游哉的生命年华呀？有道是“穷而后工”，像对待每一位执着到痴狂的从业者一样，上帝从来都不会辜负他。

三是他的谋定。如同一个本色演员总也走不远是同一个道理，一个画家如果没有人文积累、理论润养，以及必要的史识填充，估计也将终生摆脱不了匠气。很多业者以为，无论文字或线条或景致，只要照着上海的现状描，就是海派了。其实大谬。中国当下城市建设高度雷同，思想与意识高度雷同，就连吃穿住行也是高度雷同，人们使用的手机、观赏的电视、乘坐的地铁，以及嗜好的口味、偏爱的坐便器统统千篇一律，完全同质化的都市其实早已抹煞了海派与京派的存在依据，只剩下北京和上海的区划符号，焉有他哉！侈谈“海派”纯属上海人的自恋，似乎不折腾出点个性就多没面子似的。所谓海纳百川的自诩，在户籍制度至今犹存的半个多世纪中，更像是一个编出来的童话。除了口音余韵尚存，其余和当初那个海派根本风马牛不相及。单单靠摘取高楼林立、霓虹闪烁来注解海派文化，实属浅薄。

德武是自明且自觉的，他的这部画集被命名为《上海风情》，而非“海派”如何如何，可见他的审美表达是清晰和准确的，理论思考是审慎和深刻的，历史鉴识也不乏蕴积和明智，没有染上乱贴标签的江湖（浆糊）病。我一向以为，为人生的艺术才是真艺术，其余那些，插科打诨而已。文学如此，美术又何尝不是如此？德武的画笔始终瞄准人，瞄准上海的人，瞄准上海最大多数的普通人，而不屑于堕入钱眼，跟风画坛“神马”派。这是需要定力的。而定力，也许不是一个人成功的充分条件，却绝对是不可或缺的必要条件。这种定力必然来自他的人格操守，来自他的人文积累、理论润养和史识铺垫，懂得“海派”的历史渊薮和文化流变。这个世界上最不缺乏的就是自我感觉良好的心血来潮了，趋附并任意修改自我，似

乎无往不能却又恰恰不能。而最可珍惜的则是定力，精神世界的一种空间定向能力；与天赋、勤奋相伴相生、合而为一的生命定力，无论何时，都是值得信奉与皈依的艺术宗教，因为它总是离成功最近。

二

在美术教育中，速写一直被当作造型基础训练和为创作收集素材的一种方式。但同时，一部世界美术史亦已证实，速写也是一门独立的艺术形式，有着其他美术表现手段不可替代的存在价值。以历史上众多艺术大师留下的速写精品为例，如门采尔速写的体积感、米勒速写的乡土味、马蒂斯速写的流畅自如等等，其艺术魅力都毫不逊于他们所创作的其他作品。速写虽然称不上宏著巨构，也未经浓墨重彩的渲染和绞尽脑汁的雕饰，但正是它的直白和袒裸，最大程度地保留了原生态的真实与真切，是可以让人一眼瞧见肌理、一掌触及骨骼的现代派语言，而非叠床架屋、庭院深深的古典式繁冗。更便于观赏者毫无挂碍地抵达一个艺术家最本质的纵深，感受他们技艺的精湛和入木三分的透彻。当然，某些阙失，甚至丑陋，也可能因此而失去遮掩，暴露在睽睽众目之下。我个人之所以偏爱速写，这是一条重要理由。感觉上，与速写对视，有同艺术家促膝对话的穿越之妙，对面的那位正眼眸澄澈眼泡肿胀着。

也正是基于这样一个理由，速写可以说是蠡测一个画家艺术天分的锥囊与管孔。管窥其天，锥指其地，高低上下，庶几一目了然。

还因此，一个画家如果敢于把他的速写公诸于众，其艺术自信肯定满满，其艺术功底大抵了得。

中国书坛有王羲之“东床袒腹”之美议，德武此举，亦颇具卸去一切矜持和装饰，素面朝天的袒腹之勇了吧？

德武的速写，在时间的中轴上，我以为正好构成纵横两个维度、物我两种镜像。

纵向。他的所有的即兴式创作，其实都如同密织的水网一样，关联着现实主义这条大河。作品虽在此时此地，源头却从历史的深处流淌而来，每一朵浪花都有来头，不断唤醒我们关于彼时彼地所赋予的创作语境。横向。是德武从上世纪80年代开始，陪伴其子进行围棋训练

而逐次展开的生活横断面。从纷至沓来的路遇即景中采撷灵感，落实到其笔端，便是近30年来的上海世俗风情镜像。始于亲情的无意之为，最终被放大为社会化的生活伦理。甚至，如果不加文字说明，我们所看到的，都是他眼中的观照物，而看不见观照物背后的“我”——一个充满爱心的慈父，一位忙里偷闲的画家。物我之间的界线，以及位于界线两端的物我，失去了距离感，彻底融为一体。我们只能从他所提供给我们的物质镜像中，揣测那个退隐的“我”。

严格道来，所有取自客观的物质镜像，无一不是创作者的主观投射。画什么和不画什么，烙印着画家深刻的人格痕迹。表现在这部画集中，则是德武鲜明的挑战性人格。

我曾经想当然地以为，既然冠名为“上海风情”，画集中一定会出现诸如外滩等地标式的上海符号吧？离开了它们，上海人的灵魂将何以安顿？然而，翻遍整部画集，我的预期却连连落空。所有那些声名显赫的上海地标，竟然无一入画。德武显然是在有意回避这些已经被重复了无数遍的俗套，偏要向千篇一律的思维定式发起挑战。这种挑战默无声息，却肯定在他的内心深处隆隆轰鸣。德武是在把一个极大的难题留给了自己。离开了可视的地标，你将如何操作美术作品的地域性辨识？

画人，画无背景、无环境衬托的人，单个或三五成群乃至乌泱一片，寥寥数笔便将对象搞定，是德武这部画集极具挑战性的艺术特征之二。说实话，仅仅靠性别、年龄、肢体、动态，靠大写意的笔墨来传递感觉和感情，是一件风险很大的事。因为感觉和感情都是抽象的东西，内在得很，要靠单纯的、非工笔的线条来传递，简直太困难了。横竖找不着抓手，不是一般人敢于尝试的。然而其好处也是显而易见的，那就是对规定情境作出严格限制，删尽一切枝节，使观赏者的目光集中于单一主题：人，而不受冗赘干扰。由于“审美判断是即兴的、直觉的、毫不犹豫和无意识的”，因而需要画家给予有意识的审美引导。单一和集中便是画家对公众审美预期的迎合，是刺激视觉记忆，强化观赏效果的有效手段之一。中国传统美术理论有所谓“留白”说，用以阐释德武的艺术特征也是异曲同工。

至于地标式符号被有意回避而带来的上海城市身份模糊的难题，德武给出的解决方案是引入文字阐释。文字与图像相互补充、彼此诠注，是传统绘画经常采用的方法，用在此处也

是相得益彰。同时，说明式的文字旁白，对解决人物镜像的情感表达也是大有裨益；有时还能收到点睛之效，一语既着，境界全出。

限于篇幅，此处略作枚举，试予说明。

画集中的一幅《非礼勿听》，让我过目难忘。画面是一位愣怔在公园条椅上的老者，稀疏的谢顶和大框的眼镜，暗示着这位的身份很有些来头。问题不在身份，而在于他选择的社交方式：公共空间的孤坐者。身后，与之年龄相仿的老头们四五热聚，攀谈正酣，惟独他将空茫的眼光投向看不见的远处。

这幅画的文字阐释是：“他是一个有身份的人，退休了，好像进了公共浴室，分不清裸体科长和裸体处长了，但他不习惯，显得矜持拘谨、孤芳自赏……”

再如《训鸟》，画面精准，但简洁到极致：一只向来高悬的鸟笼屈尊落地，主人正背对画面，高高地撅着屁股对它指指戳戳。画外音是：“看不到这位逗鸟人的脸面，因为他没脸面了。”为什么？因为在刚刚比试啼鸣的“文斗”中，这只画眉鸟仓皇落败，连累到鸟主脸面扫地。于是，“一回到家中”，这只傲娇的小宠物被扫落在地，只配“接受训斥了”……

读到如此释文，能不让人拍案叫绝，或者忍俊不禁？生活的意趣浓稠到欲化不能，其中厚积了多少人世间的大忧大乐。画集中类似的点睛之笔还有很多。

三

一幅好的速写便是一件独立的作品，泛泛而论，可以把它比作一首小诗，或者像一首音符单纯的旋律，萦回缭绕。但读德武的速写，感觉和这些文艺腔十足的比喻都不太搭边，它们似乎更接近幽默小品的格调。诙谐、洗练、略带夸张和变形、滋味丰腴，每一笔线条都拨奏着人物的内心独白，每一帧造型都轰响着世俗的唱念做打，不散的功架即使在你掩卷之后，仍然层层叠影在视网膜的深处，驱之不散。

为什么选择这样一种造型语言？除了德武固有的个人风格使然外，私下忖度，不能不说是拜时代所赐，与社会极其巧合地形成了充满喜感的人文同构。《上海风情》所表现的，是一个从“计划”向“市场”骤转的历史阶段，人们忽觉转世醒来，绳索已去，戒律已除，手

脚活络非凡，欲望躁动不安，各色潮流浅滋暗涌，娱乐精神空前膨胀……面对如此吊诡奇魅疑窦丛生的人文现实，你不幽它一默又当如何？

德武用他位处生活现场的“世相微观察”，还原了一个民生大时代。

德武是一名人民警察，应当归属尚武之列，他却偏偏以画笔驰誉警苑，备受包容和鼓励。正应了一位伟人的名言：“一个没有文化的军队是愚蠢的军队。”多年来，他的画作和画展不仅在社会上屡屡崭露并获褒奖，还曾连续三届获得公安部颁发的金盾艺术一等奖，这比其他所有的擢授都更让他笃定，因为来自同一共同体的首肯有着家园般的体贴。

最后想说的是，德武的这些速写，即便定稿以后，仍然具有进一步延伸的无限可能性，值得我们期待。

（作者系原《上海档案》《档案春秋》主编）

目 录

序一（叶辛）	02
序二（何承伟）	03
心园牧歌（李莉）	04
丁德武的画（姜龙飞）	05
无忧角	17
老搭子	18
苦斗	19
进退两难	20
妙手	21
鹿死谁手？	23
君子受难图	24
反思	25
学棋	26
棋运常随国运兴	27
观棋不语真君子	28
收官	29
大势已去	30
老当益壮	32
嫩	33
切磋	34
手谈	35

较量	36
举棋不定	37
观棋之乐	39
轻舞飞扬	40
恰恰与伦巴	41
放舞曲的人	42
交谊舞	44
不如跳舞	45
独练	46
跟我转	47
探戈	48
伦巴	49
旋转	50
华尔兹	51
发力	52
看跳舞	53
陶醉	55
清晨	57
菜场	59
早餐摊	60
小吃臭豆腐	61

学唱	63
高山流水	64
嘎三胡	65
合一曲	66
凝神	67
吹口琴	68
笛声悠扬	69
想妈妈	70
天伦	71
慈母手中线	72
思念	73
咱这一辈子	74
打毛衣	75
读报	76
老吾老以及人之老	77
吹肥皂泡的女孩	78
溜旱冰	79
勇敢者的道路	81
钱学森图书馆	83
阅报栏	85
唱新歌	86
构思	87
张兰芳	88
人生短短何必计较太多	89
相送	90

爵士乐	91
沙球助兴	93
听妈妈讲故事	94
执子之手	95
老年交响乐	97
清唱	98
唱响中国	101
放风筝	102
宝宝饿了	104
跟妈妈学跳绳	105
你说咋办?	106
你是风筝我是线	107
放飞心情	108
总筋在握	111
垂钓之乐	112
扯铃	114
太极推手道	115
露天股市沙龙	117
萨克斯	119
永恒的爱	121
露天舞场	123
非礼勿听	124
开会	125
雨中情	126
老两口	127

茶话会	128
新闻	129
窗外	130
新天地小憩	132
湖心亭	133
春风得意楼	134
豫园商场	136
老城隍庙	137
棉花糖	138
观鱼	139
求学与创业	140
第三者	141
献给盲者	143
街头画像	144
摄	145
老者	146
你方唱罢我登场	147
私家车	148
翻译	149
滑板少年	150
行者无疆	152
人到中年	154
老来俏	155
老克勒与小克勒	156
硬盘 WD	158

踟躅	159
打工夫妻	160
取景	161
写生	162
美不胜收	164
大草坪	165
袁雪芬故居	166
妙手著文章	167
纵情歌唱	169
指挥	170
小号	171
童趣	172
琴童	173
地铁里的低头族	174
手机短信	175
夕阳红篮球队	176
投篮	177
足球小子	179
上档次的上海女人	180
老夫妻	181
恩爱如初	182
孝	183
小虎队	184
倚墙瞌睡的老人	185
老年乐队	186

沙堆	189
儿童乐园	191
学步	192
涂鸦的孩子	193
旅行者	194
日光浴	195
镜碎难圆	196
花间一壶酒	197
爱到尽头	198
老外聊天	199
怀旧金曲	200
琴师	201
期盼	202
艺术玩家	203
伊甸园	204
太极	205
各显神通	207
林中散步	208
打手机游戏	209
柳荫下	210
斗地主	211
剑	212
健身	213
有趣的书	214
诗人	215

公园一角	216
侃侃而谈	218
咱玩咱的	219
养花	220
花道	221
遛鸟的人	222
排舞	223
吐纳	224
隔代亲	225
老姐妹	226
背影	227
孤老	228
不相称	229
老干部	230
倾诉	231
找块平地写字	232
书法家	233
向大地倾诉	234
大地书法展	237
好奇	238
歌友会	239
相亲角	241
绿地	242
遛狗	243
拾荒者	244