

陕西人氏美術出版社

SHAANXI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

(陝) 新登字 003 號

封面題字: 王子武 主 編: 李朝成 副 主 編: 魏明道 責任編輯: 卲夢龍 美術策劃: 道 公 翟建群 作品翻拍: 張宗琨 林景澤(日)

《翟榮强畫集》

責編: 邵夢龍

.

陝西人民美術出版社出版發行 (西安北大街 131 號) 深圳新海彩印有限公司印刷 889×1194 毫米 大 16 開本 8 印張 1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印數: 1-2000

ISBN7-5368-0976-x/J · 817

定價: 平裝: 118.00 元 精裝: 128.00 元

-9 治邦 6 賈治邦 陝西省常務省長

霍荣強先生雅念 あるそう夏のまできない

中國文學藝術界聯合會常務主席高占祥

長安城老,天也迷蒙。淡淡的,有些線裝書的昏黃與馨香,一如董橋筆下那函咸通九年的刻 本。於是古色古香中,有人爲文有人吟詩有人作畫。而我所認識的翟榮强先生便是其中的一位。

一九三七年,翟先生生於河南南陽,現任西安牡丹書畫院院長,西安市文史研究館館員,德 國亞琛藝術大學客座教授等職。

先生雖然幼習丹靑,却生也坎坷。曾經一家幾口,窘於一室,只能以床為案。旣當過教師也 當過工人;旣在老家的小茅屋里挨過私塾先生的手板,又在古城長安得眞傳於著名畫家葉訪 樵先生。正是坎坷的際遇、多變的職業、傳統的熏陶奠定了他的藝術風格。可以說,由於生世的 坎坷甚至壓抑,先生的藝術創作發為狂肆硬朗一路;由於少時的私塾教育以及後來葉訪樵先 生辭世前十余年的耳提面命,他的創作中又'平添了許多文人畫的筆情墨趣;又由於曾經的教 師、工人的職業體驗,使其對"美"有着近於入"俗"的執着。這樣,先生的藝術風格便表現為如下 範式:寓美艷於狂肆硬朗之中,却又不失文人畫的風神。於是,論雅,他的作品洋溢着淸新自然的 氛圍,合於文人士子"越名教而任自然"的審美理想;論俗,他的作品有着堪為驚艷的色彩與造 型,合於庶民社會"美得讓人心跳"的欣賞品味。當世紀末帶來有關前景社會的頹喪與彷徨時, 他的作品又在狂肆硬朗之中,給人以昻然向上的超拔。

狂肆硬朗,却又偏偏選擇花鳥一科,似乎多了不少的究竟。因為硬朗一派似乎更宜於寫鷹 狀虎,至於柔柔弱弱的閑花野草只能付諸闕如。然而,先生沒有。他不僅主攻花鳥,而且尤擅牡 丹。於彼牡丹,憶明珠先生有詞贊曰:花大如斗,膽大如斗!敢紅,敢綠!敢讓百花先,敢殿三春後。

"斗""膽"之下,連用四個"敢"字,足見牡丹之豪。但是,觀諸畫史,歷隋唐宋元而至明淸,各代 高手均略此"豪"。所謂的"漿深色濃,萬毫齊力"也只是筆意之贊,終非牡丹之譽。那原本豪氣幹 雲的牡丹,百千年來,也只能做做雍容富貴的宫闈之態。如此之態,未待武後發令,想必已然獻 媚於前了,何來東貶洛陽的佳話。昔年龔定庵曾嘆梅之病久,今日觀之,牡丹之病尤甚於梅。

一病千年!

及先生出,牡丹之豪方才一鶴衝天。先生作牡丹,以筆墨言,可謂豪極艶極;以圖式言,則驚

極險極。

先說筆墨。先生筆意多取北碑。筆法跳躍,點畫峻厚,得魄力雄猛,氣象渾穆之勢。盡管文人 士子竟爲折腰的書卷氣仍然或多或少地纏繞其中,但那點畫皴擦之間,已有武夫之雄。如此之 雄,自然使其筆下的花鳥蟲魚逸出了溫柔一科,進而在天地之間豪豪邁邁。

唯其豪邁,先生不僅敢用大墨,而且敢在極紅極艶的"胭脂"、"牡丹紅"之類的色彩中調入白粉,使其牡丹紅艶得如同一位迎風飄曳却又武功莫測的絕色佳人。倘非使粉高手,又如何能將此許色彩調理得不僅不滯不濁,而且如此亮麗。且不說畫中用粉,單是大紅大綠就已犯了畫之大戒,因爲文人畫講求的恰恰是素以爲綯。於此,先生以爲,無論高衲談禪,還是閑人說鬼,只要 過癮,就是祖師西來意。更何况色即空,空即色。故爾,先生不僅要多買胭脂畫牡丹,而且要使他 的牡丹紅似燃燒的火。隨着這火,一種强烈的生命本體意識油然而生。倘若牡丹有靈,當以生於 先生筆下而爲幸!

再看圖式。先生牡丹,取勢多走"偏鋒",尤以風中飄蕩者多。其葩或黃、或紫、或碧、或素;其狀 或含、或吐、或離、或合、或高、或下、或正、或欹;或仰而如承,或平而如揖,或斜而如睨;或來而如 就,或往而如奔;或相顧而如笑,或相背而如嗔;或掩仰而如羞,或偃蹇而如傲;或挺而如莊,或倚 而如困;或群向而如語,或獨立而如思。如此多多,却總有一種危崖墜馬式的驚險。很難說這般 圖式就是先生作品的全部範式,但我偏愛。因爲此等圖式下的牡丹,就如一位攀援於峭壁之上 的美艷少婦,當你正爲其心驚肉跳之際,她却冷不丁地向你抛來一個嫵媚的玩笑,於是這世上 便多了驚艷二字,美得讓你永遠心跳。

驚艷,不僅是驚夢,而且是"巧笑倩兮,美目盼兮"。先生觀乎歌女之舞,遂悟"擬人"手法之妙, 并把其融入了自己的藝術創作中。他筆下的牡丹花冠造型也因而呈現出如下模式:先以側鋒 入筆,復以中鋒出之數筆,如此反復之後,舞女們擒縱屈伸的纖纖玉指便化爲些許花瓣裊娜在 宣紙之上。倘再輔之以西風勁吹,這似歌似舞,如泣如訴的牡丹,能不一搵風人紅泪?

古人品畫,講求四格,曰"神、妙、能、逸"。唐朝的朱景玄,宋代的黃休復均持此說且衣披今日。

然而,如此四格又豈能容下先生筆下的幹雲豪氣? 盡管我們知道,神妙能逸四品之中均有可能 出現豪氣幹雲的作品,正如豪氣幹雲的作品也可能分化為神妙能逸四格一樣。但是,倘若如此, 豪之一字便難冤附庸之分。也許出於矯枉過正,也許是當下社會太多太多地充斥着小男人小 女人的臣妾之氣,我們才盼望先生的筆墨能開一代之豪。倘若朱、黃二位能够再生今世,肯否於 其四格之外,另為榮强先生益一"豪"字? 我輩凡俗,不敢妄度,唯有恨不相逢了。

牡丹之外,先生亦多寫梅蘭竹菊。當然,天地間頗具靈氣的紫藤金魚,蒼鷹老松以及那一切 一切的精靈們也不會錯過先生這位朋友。於是,觥籌交錯,起座喧嘩聲中,先生化爲梅蘭竹菊, 梅蘭竹菊亦爲先生矣。客曰:"如此物我兩忘,筆墨如何言說。"先生只是飮酒,幷無他言。微醺之 中,若有若無地飄來一偈:"金烏一點,萬里無雲。"

當"媚俗"二字麻風病般地在文人士子間散播開來時,許多人唯恐避之不及,先生却滿懷自 信地表現着庶民的情趣。進而在雅俗共賞之中尋求一種超越傳統的語言。先生以爲做人爲藝 應當更多坦率、更多性情,倘若心里有話,不妨脫口而出,至於雅俗之事,只要合情合性,實無高 下之分,一如生兒育女的行爲本身很難分出雅俗高下一樣。

盡管如此,畫之一道,雅俗二徑,自古已然。先生其人其藝,衆說不一。旣有大雅之賞,亦有近俗之譏。但基督說,塵世的一切都是世俗的。世俗之中的我們又如何勘破這雅俗關目?還是先生做得好,拼却一生,對花對酒,至於最後的果位是菩薩還是羅漢,那得看修行二字。

雪 塵 一九九七年七月二十一日

Mr. Zhai Rong-qiang is my friend. We have known each other for many years. He's not only a good fellow, but also a famous painter.

He was born from a poor family in 1937 in Fang Cheng County-He Nan Province. His father died when he was child. Even his mother was hardworking with the money she made from washing clothes, she could only just make a living. He was clever and gifted. He liked to draw pictures. But he could not to go to school. The primary school teacher Mr. Ma Zi-jian was a painter, who helped him go to school and become a good student to him. Very often, he painted paintings and made calligraphy for his villagers. Behind his house, there were trees, pools, melons, fruits, fish and flowers. All those appeared on his paintings thousands-upon-thousands of times.

After his graduate from the middle school, he became a teacher. He treated the pupils as if they were his brothers and sisters. He taught them well. But he never forgot painting.

In 1957, he came to Xian to "Support The North West". Has been living in the ancient capital Xi'an for a long time, he has visited all the acient cultural sites where he tries to explore the romantic charm. He is fond of travel and draws from life. He absorbs nutrition fron the fertile soil of acient culture. He finds his teachers from The Xi'an Fine Arts Institute. He learns painting from Mr. Ye Fangqiao and some other well-know teachers. He devotes much attention to self-cultivation, training, traditional art theory, study and exploration.

Chinese painting is generally divided in to three kinds: mountain-and -water painting, flowers-and-birds painting and figure painting. Mr. Zhai is a painter of flowers-and-birds. He likes thousands of different flowers. But the peony is his favourite. He often recides the words from a famous poet of Tang Dynasty"Only the peony is the real national beauty. The capital is delighted when it blossoms". No matter it's blowing or raining, he goes to the place where he finds peony to paint.

After more than 40 years of painting and studing, his paintings were not only ciculating among his colleagues, relatives and his friends. They gradually appeared in exhibitions, newspapers and T.V. He was invited to go to Germany, Japan and other counties to hold his painting exhibitions. As the local people say he is "the king of peony".

Mr. Zhai Rong qiang's paintings are of a fairly-high standard. They are full of life and nature's intelligence. Especially his peony which is vivid, tasteful, dignified and healthly. He uses his peony to creat images of Chinese women. I'm sure more and more people both at home and abroad will love his paintings.

Zhao Hong January 1.1997 翟栄強先生との出会いは、1989年の5月第1回日本書究院訪中団(30名、団長山田太虚)が西 安市を訪問したときのことでした。風にそよぐ美しい牡丹や、泳いでいるかのような金魚の 絵に感動した私は百年の知己のような親しい友人になりました。

1988年の9月から西安外国語学院に留学していた息子山田起雲が翟先生に絵の手ほどきをしていただくようになり、二人の友情は深まり、両家の親交も一層深まりました。

二年後の1991年5月、翟栄強先生の提案で西安市の美術家画廊三楼において、翟栄強先生と 二人展を開くことになりました。両者50点の出品で開催した書画二人展は大変な盛会となり ました。

第二次日本書究院訪中団(30名、団長山田太虚)の一行もこの二人展の開幕式に参加し、西 安市副市長さん以下多数の要人と両国友好の握手を交しました。

このときの翟栄強先生の作品は一段と芸域を広げ、絵はもとよりのこと、特に牡丹の絵に書き添えられた画讃は日本の書家に深い感銘を与えました。

1991年は日本書究院展の第10回記念展にあたり、記念講演の講師に翟栄強先生を招聘する ことになりました。書究院展の会場の一室を翟先生の個展会場としたところ、札幌市民が多 数来場し、翟栄強先生の人気は一気に高まりました。また美術評論家や新聞記者が多数来場 して翟栄強先生の作品を評価し、翌日の紙面を飾りました。また北海道知事、札幌市長を表敬 訪問し、親しく芸術を語り、民間大使の役割を務めました。贈呈した牡丹の絵は道立近代美術 館及び札幌市の資料室に永久保存されることになりました。

公式行事日程を終えた翟栄強先生と翟英さんは、札幌を起点に東京、京都、大阪を見学し、 多数の要人と芸術を語り、日本の美しい風土にふれ、山や海を観光し、審美眼を大いに高めて 帰国されました。

同行された長女翟英さんは日本人と変らぬくらいの日本語を話せる人で、翟栄強さんの日本訪問は100%効果を上げられたものと思います。

現在は次男翟建群君が京都の龍谷大学に留学しています。こうして翟先生一家は日本にたくさんの友人や知人を得、日本と中国の芸術交流に大きな貢献をされています。

努力家でバイタリテーに富み、そして温厚な人柄は私達日本書究院の役員一同にもとても 親しまれています。そしてまた一、二年後には翟先生一家と、すばらしい西安市歴史文物に逢 いに訪問しようと語り合っています。同時に日本来訪を期待しています。

翟栄強先生の健康とご一家皆様のご活躍をお祈りします。

日本書究院長 山 田 太 虚 1997年7月19日

山田太虚:日本毎日展審査会員;書究文化書芸院院長;北海道書道展審査会員、理事;書道虚心会会長;北海道書道連盟常任理事。

作 品

- 1. 白牡丹 White Peonies
- 3. 黄牡丹 Yellow Peonies
- 5. 漁歸 Homeward
- 7. 梅蘭竹菊 Plum Orchid Banboo Chrysanthemum

9. 鶴壽 Crane

11.皓月 Moonlight

13. 鳳凰松 Pine Trees on Mount Jiu Hua

15. 雙魚圖 Double Fish

17.東坡詩意 Beside the Fences

19. 富貴牡丹 Beautiful and Imposing Peonies

21. 荷花 Lotus Flowers

23. 霧裏看花 Peonies in Fog

25. 獨有牡丹上玉臺 Peonies

27. 鷹嘯圖 Eagle Screeching

29. 驚艷 Amazing Grace

31. 盆景 Miniature Landscape

33. 八哥 Startling

35. 唯有牡丹真國色 The Matchless Beauty

37.緑艷 Green Peony

39. 夢鄉 A Sleeping Gat

41.花中第一仙 Fairy-like Beauty

43. 風景這邊獨好 A Picturesque Place

45. 雙壽圖 Double Peaches

47. 貴妃出浴 Blue Peonies

49. 墨牡丹 Black Peonies

51. 紅牡丹 Red Peonies

53. 幽蘭 Orchid

- 55. 五彩牡丹 Colourful Peonies
- 57. 櫻桃紅了 Red Cherry & Chicks
- 59. 長安牡丹 Chang'an Peonies
- 61. 紫雪魚戲 Goldfishes & Flowers
- 63. 紫牡丹 Violet Peonies
- 65. 古華風高 Eagles & Pine Tree
- 67. 數朵紅雲摇 Waving Red Peonies
- 69. 金魚 Goldfish
- 71. 金菊 Yellow Chrysanthemum
- 73. 春夏秋冬 Four Seasons
- 75. 獨倚欄杆釋東風 Peonies in Wind
- 77. 長安陽春 Chang'an Spring
- 79. 清趣圖 A Group of Goldfish
- 81. 春江水暖 Ducks
- 83. 春到了The Coming of Spring
- 85. 風華正茂 Peonies & Pine Tree
- 87. 春風拂蘭露華濃 Peonies in Spring Breeze
- 89. 幽香 Plum Flowers
- 91. 花開富貴圖 Flourish Peonies
- 93. 滿園春 Spring's Colours
- 95. 牽牛花 Morning Glory
- 97. 清塘荷花自有情Lotus Pond
- 99. 藍牡丹 A Butterfly & Peonies
- 101. 松 Pine Tree
- 103. 佳人淡裝 Simple but Elegant
- 105. 一籃春 A Packet of Peony Flowers
- 107.書法 Calligraphy

黄牡丹 Yellow Peonies

