

杜

主
编

滋

龙
瑞

止人
凶マ
齡

河
北
美
术

篇

出
版
社

画
口
叩
从
书
画
口
叩
从
书

画
口
叩
从
书
画
口
叩
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旸 王舜娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 杜滋龄/龙瑞主编; 杜滋龄绘. —石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②杜… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第137830号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行: 河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版: 深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷: 深圳市佳信达印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/8

印 张: 288

印 数: 1~1000册

版 次: 2007年8月第1版

印 次: 2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价: 3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

杜滋龄 简历

1941年生于天津市。毕业于中国美术学院中国画系人物画研究生班。曾任天津人民美术出版社总编辑、编审，南开大学东方艺术系系主任、教授。现为全国政协委员、中国美术家协会理事、中国美术家协会中国画艺委会委员、天津文史研究馆馆员、天津文联委员、天津美术家协会副主席、中国艺术研究院博士生导师，享受国务院津贴待遇。

深情的诗人

——谈杜滋龄人物画创作随笔

□ 苏高宇

20世纪的中国画坛，在历经中西文化的碰撞和交会之后，产生了种种新的形式和语言，其中变化最大的就是人物画。人物画之形式与语言的更新，集中地体现在向古典的创作题材、文人意趣、书斋情调告别的过程中，加速了向现代环境下的平民化、生活化情境的转变。而且这种转变随着时间的推移愈加明显，很多杰出的画家就是在这种转变过程中真正发扬了行万里路、以造化师为师的现实主义创作思想，创作出一批生活气息十分浓厚的优秀作品。杜滋龄先生正是其中突出的一员。

杜滋龄先生的绘画有着深厚的艺术功底，视野开阔，不囿于一家之法、一隅之见，很早就闪现出独特的才华。

青少年时期的杜滋龄先生，不但画任伯年、吴昌硕、齐白石、徐悲鸿，他也画速写、连环画、石膏像，还进行大量的油画风景写生练习。这使他艺术的生命从萌芽时期就营养丰富、健康强壮，为他后来的成长打下了坚实的基础。1963年，时任天津美术出版社社长的郭钧独具慧眼，首先发现了杜滋龄先生过人的艺术才华，便大胆地把他调入天津美术出版社从事连环画编辑工作，给杜滋龄先生提供了一个理想的创作环境。年轻的杜滋龄先生并没有辜负郭钧的厚望，就在进入天津美术出版社不久，他即以精心创作的第一部连环画作品《李双双》参加当年的全国评比，荣获了三等奖。次年，他又以新作《朝阳沟》入选全国美展，再次赢得声誉。这时，郭钧又热心地把他举荐给叶浅予先生，使这位充满希望的青年画家在艺术的道路踏上了一个新的台阶。当十年噩梦之后，一觉醒来，杜滋龄先生以优异的成绩顺利地考上

杜滋龄 2003年

杜滋龄在中国画研究院工作室讲课时

杜滋龄与学生合影

了浙江美术学院中国画系1979届的研究生，得以亲炙李震坚、方增先两位先生的教诲，以北人的心性开始在西子湖畔沐浴起南国文化的阳光。他的艺术生命由此放射出绚丽的光彩。

在浙江美院学习期间，杜滋龄先生的艺术足迹开

杜滋龄在人民大会堂创作《军港之夜》

始发生了新的转变，这就是由原来的广采博收转向了专攻一门。他开始有目的、有系统、有深度地钻研现代写意人物画的创作，他的一批在当代人物画坛产生广泛影响的力作相继面世。尤其是当他结束了两年的校园学习而重新回到他熟悉的生活中以后，一批批

映射着新的时代气象的人物又迅速活跃在他的笔端，他陶醉在这种鲜活的生命情韵里，开始了忘我的创作。由西藏、青海到云南、湘西，他的足迹踏遍了半个中国，许多地处偏远、民风朴陋的土地都曾洒下了他激情的汗水，留下他温暖的脚印。关于那段生活，

他在后来的回忆中曾这样说，“那些日子，因为激动，画起来常常把技巧都忘了。”得鱼忘筌，他汲取的是一段能够触摸到现实生活中欢歌笑语的场景，一幅活泼、真切、充满了自然情趣的生活画卷。

20世纪80年代中期，杜滋龄先生的人物画已经进入了完全成熟的时期。所作系列人物精品，其衣着的用笔与面部的刻画形成了粗厚与细腻、朴野与深透的鲜明对比，并在对比中求得了和谐与统一，了无痕迹。特别是他对于现实生活中普通人内心活动的捕捉，十分准确而敏锐。他尤其擅长描写对象的眼睛，使读者透过无数神色不一的“窗口”得以窥见人海复杂的心灵。他笔下的许多目光，或忧郁，或期待，或忐忑，或欣幸，让人对之总会产生一种绵邈的意味，长久地不能释怀。沈从文先生在教汪曾祺写作时，曾说过一句话：“要贴到人物去。”汪曾祺先生对于这句话的解释是：艺术家要学会把笔伸到人物的内心世界里去，与人物融为一体。我想，作家、画家、诗人在创作的时候都应该贴到人物去写（画），或者说紧贴着环境去写（画）。这样，写或者画出来的人物才会一个个活脱在纸上，各具性格。在这一点上，杜滋龄先生是运用得十分出色的。他的作品之所以感人，有着非凡的亲和力，跟他专注于对典型环境中典型对象的个性化描写是分离不开的。迄今为止，杜滋龄先生的笔下仍然保留着这一重要的表现手法。也有人认为，杜滋龄先生的绘画注重人物面部表情的刻画，与他对待传统中国人物画的借鉴也有一定的关系，这话不无道理。但我认为，主要还是得益于生活。生活中的人物本身就会呈现出不同的人物性格。不同的民族、地域和文化会磨出不同的人物性格。忠实于生活，也就使得杜滋龄先生的笔端始终注满了生命的气息。

文学界有这么一个说法：二三十岁时只迷恋李清照；三四十岁高谈苏、辛；四五十岁后便同情杜甫；退休矣，则一心一意读陶渊明。这说明一个人的审美观念是会发生变化的，随时间、心境、际遇、阅历之变而变。对于一个画家来说，也是如此。任何人都没有一种终身不变的风格。一位优秀的画家一方面要有自己一个突出的作风，另外，也要不拘一格，像杰出的作家一样“文备众体”。这样，他的笔调就永远是鲜活的，而不会像一座雕像一样，千年都发一种姿态站在那里。

进入90年代之后，杜滋龄先生的画风再度出现了新的转变。尽管在题材上他一如既往地重点放在少数民族人物的范畴之内，但是他的笔调在变，人物的心境也在变。笔调已不知不觉由80年代的厚重慢慢地变得轻快一些，也不那么墨影浓重，有的人物的形体甚至只是些淡淡的线条勾勒，几近于白描；而人物的表情似乎消去了许多沉郁，而更添了几分阳光、明朗的神采。这是不是暗示着我们生活的环境在出现一些喜人的颜色，或者说画家本人的心境也已经随环境而改变了，这都不好说。好像是，又好像不是。但总之是在变的。“流水不腐，户枢不蠹”，变总是好事。很多时候，画家的变既是自觉的，也是不自觉的，作为一个写意画家，其风格的演变本身就充满了

《印度老人》2004年

《藏族风情》2005年

《和学生一起写生》2005年

《藏族老人》2005年

《在山南写生》2005年

很多“写意”的成分，有不可料者。

近些年来，杜滋龄先生的风格又出现了新的样式。现在的变阻以前似不一样。以前是渐变，一点一点地变；现在是突变，整个的绘画思想在恣意地更变。他画的西藏人物系列，名为人物，实际上是已经脱略了原来的那种肖像式的描写痕迹，而是发挥了他的“糅合”天才，将人物、山水、生肖融为一体，或者说他是把典型的人物置之于典型的环境中进行刻画的。他这个时期的西藏人物组画，场面阔大，气象恢弘、震撼人心。在笔墨处理上，他突然又转向了大刀阔斧、尽情挥洒的一路；如果说他80年代初期对于人物服饰那种粗朴的描写，中间还潜藏着一丝严谨的作风，那么，近年作品的风格就完全进入了一种随心所欲的状态。他已经不再需要着意于一点一画的形式与趣味，若不轻易，而随意成草。他更多的是注重重大场面的气氛的营造，对于整个画面总体情境与精神的调控，其堂皇开阔、跌宕起伏的气象已把人引入了一种异域的生活场景中，其乐融融，不知今是何世。他的这一新的样式的出现，无疑为当代人物画的创作步入一片新的境界而作出了不朽之功。除了西藏人物的系列题材以外，湘西苗族人物也成为杜滋龄先生人物画所关注的另外一个重要题材。他曾多次深入湘西、体验生活，近距离地接触笔下要描写的人物。他画《湘西苗族妹》，画面的情调是异常的温馨、清幽。一妙龄少女侧身端坐于木板凳上，乘着暮色，顾盼之间，逸出了一分轻轻的妖娆。不熟悉现在的湘西的读者一定会感觉很诧异：怎么穿着苗服的少女姿态那么时尚，会不会是杜滋龄先生教天津的女子穿上了湘西的苗装？我可以自信地回答，不是。当代社会里的湘西苗女就是这样子的。我是湘西人。而在另外一幅创作于湘西风情的作品中，杜滋龄先生自小儿就把这种现象说得明明白白：“芙蓉镇苗族女，清代服饰现代装。”什么叫“现代装”？就是现代人穿的装。

“现代”已经不是一个文化概念，而是一种气味，弥漫在整个的空气里。

在行将结束这篇文字的时候，一道疑问也越发凸显出来：作为在当代画坛具有重大影响的杜滋龄先生，数十年来，究竟是一种什么力量牢固地支撑着他的艺术信念，让他始终孜孜于偏远地区少数民族人物画题材的创作？难道仅仅是为了在现代时空嵌入另外一种沉重的脚步、笃实的身影、高亢的歌声，抑或为了牵住那一束已经远离都市的人性中最坚韧而浑朴的光芒？

他曾在一篇西行散记中这样写道：

“高原风雪哪里挡得住藏族同胞的生命之路，在人迹罕至的高原上，我们所到的歌声是那么的高亢嘹亮，红彤彤的脸庞，饱含着民族的希望，他们世代在这里生息繁衍，不知苦，不知累，无论何时何地，让我们看到的永远是那一一张张朴实的脸。我在将近30年中，一直被他们的性格与形象所感染，我不知道还要为他们画上多少幅画，写上多少首诗。”

是的，他不知还要画上多少幅画，请写多少首诗为我们这个时代，为生息于这片土地上的人民……

杜滋龄先生的艺术生命，因此而和我们这个时代紧紧地系在了一起。

「山路弯」杜滋龄 2006年

题 目 高原雪韵
创作时间 2003年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 莫斯科姑娘
创作时间 2003年
尺 寸 96cm × 60cm
材 质 纸本

莫斯科姑娘
癸未年秋月杜源懿画俄罗斯少女速写

题 目 母与子
创作时间 2003年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

母与子
癸未年
丁酉
杜海斌
画

题 目 神牛与我同行
 创作时间 2004年
 尺 寸 68cm × 68cm
 材 质 纸本

神牛与我同行

甲申年冬月初杜洪燕写印度风情时发于新德里

题目 印度风情
创作时间 2004年
尺寸 68cm × 68cm
材质 纸本

印度沐浴在十月的晨曦里
甲申杜洪岩画印度传音画农村即景

题 目 在湿热的天气里
创作时间 2004年
尺 寸 68cm×68cm
材 质 纸本

题 目	芙蓉镇苗女
创作时间	2005年
尺 寸	136cm × 68cm
材 质	纸本

芙蓉镇苗女 清代服饰现代装

乙酉年初夏 杜滋铨画于湘西凤凰城里

题 目 黑白交响曲
创作时间 2005年
尺 寸 68cm×68cm
材 质 纸本

题 目 牧场之冬
创作时间 2005年
尺 寸 90cm × 180cm
材 质 纸本

题 目 唐古拉山上幸福之路——青藏铁路
创作时间 2005年
尺 寸 90cm × 180cm
材 质 纸本

