

杜
源
藝

中国近现代名家画集

杜 滋 龄

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

杜滋龄 / 杜滋龄著. — 北京: 人民美术出版社,
2002.8
(中国近现代名家画集)
ISBN 7-102-02621-8

1. 杜… II. 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(2002)第 061596 号

中国近现代名家画集

杜滋龄

编辑出版发行 **人民美术出版社**

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 刘继明

装帧设计 陈杜宇

制 版 北京中科彩视图文制作中心

印 刷 北京百花彩印有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2002 年 10 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 27

印数: 0001—2000

ISBN 7-102-02621-8

定价: 300.00 元

版权所有 翻印必究

杜滋齡

前言

丁 炳 启

纵观中国绘画史,大匠如林,佳作迭出。其中著名的人物画家如顾恺之、阎立本、吴道子、张萱、周昉、顾闳中、梁楷、唐寅、陈洪绶、任伯年等,他们作品中栩栩如生的人物神貌、富丽谐洽的着色、劲挺匀停的线条,可谓异彩纷呈,让人叹为观止。

在中国人物画的创作领域,水墨写意人物又是其中的华彩部分,此中绝诣超凡的大家更是寥若晨星。近现代虽有徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、黄胄等群贤百般努力,在创作上逐渐艺臻完美,达到了一个崭新的境地。但毕竟诸位大师已驾鹤远离人间,令人为之感叹和惋惜。时至今日,对于一个真正的人物画家来说,若能继承大师们的风范,可以说是幸事,也是难事;但要超越这些巨人而独树一帜可就难于上青天了!值得庆幸的是,当今画坛上的那些卓然不群者正在为探求登攀而“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。他们以自己的心血和扛鼎之力,将人物造型的美感因素及绘画中的民族特色发挥得淋漓尽致,因而蜚声中外,好评如潮。津门画家杜滋龄就是其中的佼佼者。

观赏品味他的作品,可以看出他是以十分诚实的品格和平静、质朴的心态,去感受山川、沃土、人生的美丽,去感受生命的奋进及跃动,并醉心痴迷地捕捉它们的形与神,诉诸于自己的笔墨之中。他的画如同他的人一样质朴深沉,有时质朴得如同阳光、空气、土地。他从不粉饰生活,更不矫揉造作地表现,只是深情地把生活中的真善美用心再造出来。“漫漫汗汗一笔耕,一草一木栖神明”,从他那浑厚酣畅的笔墨中,自然流泻出一曲曲清歌。在本画集近二百幅绚丽多彩、生机盎然的作品中,既有个性风采的抒写,又有来自生活深处的纯朴和清醇;既有“人迹罕至”的泼墨大写意,又有刚柔相济、妙趣天成的线描。饱览之余,令人为之一振。从中我们看到画家“惨淡经营”的精彩笔墨和呕心沥血的巧思,同时也可感悟到他眷恋热土及讴歌中华民族体魄和精神的一往深情。

—

“问渠哪得清如许,为有源头活水来”,画家只有在生活这个源泉里,才能铸就自己非凡的创造力。生活基础越深厚,其作品才会越隽永、越动人。石涛的“墨非蒙养不灵,笔非生活不神”、“搜尽奇峰打草稿”等精辟论述,早就开启了杜滋龄的心扉,并指导他从多彩的现实生活及气象万千的大自然中汲取创作灵感和技巧。他还铭记“外师造化,中得心源”这一创作原则,在艺术实践中,融造化和创作于一体,在抒发个人主观情思时,力求做到主观客观的统一。

杜滋龄对生活的爱是强烈而持久的,他坚持不懈地到生活中去汲取源头活水,去感受真善美及跃动奋进的生命力。他经常离开生活条件优越的大城市,离开温暖舒适的家,跋山涉水、废寝忘食,到百姓中间去,到多彩的生活中去。太行山麓、西子湖畔、青藏高原、西双版纳以及边陲少数民族地区,都曾留有他的足迹。“壮游不问地天涯,人海投身便是家”,生活积淀在他内心的激情,常常焕发他的创作灵感。

藏族是个有着悠久历史文化的民族,在他们的帐篷里,画家一边吃着糌粑,喝着米酒,听着藏族兄弟的低沉歌声,一边挥笔弄墨,大胆借用山水画中的笔墨技巧,把干裂秋风似的渴笔与润含春雨般的泼墨结合起来;以画山石的皴法来表现牧民刚毅古朴的性格和剽悍健壮的体魄;以遒劲干涩的墨和线生动地表现出所穿衣袍圆厚的质感。画家还曾披着军大衣,坐在荒寒的草原中,迎着西北风即兴神驰,完成了《塔吉克老人像》。画家用苍劲老辣而又细致的线条,精心刻画出老人饱经风霜的面容以及能披露出他一生遭际的深沉目光。另一幅《塔吉克老人像》也是画家冒着严寒在室外直接写生完成的,画中老人生动凸现的面颊叠现出生活艰辛及岁月的划痕。前胸墨色厚重,后背简约而浅淡,通过节奏鲜明的线有机地组合起来,构成了无比生动的形象。

二

画家对于美的感受是极其敏锐的。秀丽的江南景色、茫茫的高原风雪、版纳姑娘的清新俏丽、雪域之女的倔强深沉,使他认真细致地品味着两种不同的美,并由此生发出不同的情思。维吾尔老汉的东不拉、塔吉克兄弟的鹰笛、延边的长鼓声声、布依的绣花迎春、埃及的金字塔影、日本的落樱时分,都曾给他以新鲜的感受,并诱发其创作的灵感和激情。生活之中本来就存在着不同类型的美,这些美各有胜境,实无高低之分。苏东坡说得好:“短长肥瘠各有态,玉环飞燕谁敢憎。”不同的美、不同的风格及表现技巧在滋龄的画集中争姿斗艳,各有千秋。

《侗乡三月》和《闽南少女》是清丽秀美风格的代表作。前者为国际和平年而作,画面上侗族姑娘身姿婀娜,神态自由,乌黑的发髻镶嵌着红色丝带,白头巾衬着蓝色条纹,灰褐色的小笠帽下是一张红晕健美的面容。画中题诗写道:“采一朵侗乡的山花,留下三月的欢语,一抹淡淡晨曦里,留着恬淡的笑颜。”姑娘头微微低下,若有所思的情态里意蕴丰富,俏俊之中藏有几分刚健。1990年在俄罗斯举办的中国画展中,不少观者在该画前赞叹、流连,他们确实被这东方姑娘特有的秀美俏丽以及含蓄神情给迷住了。《闽南少女》也非常动人,画中少女天真无邪的明眸中有一种逼人的青春活力和内在丰韵。优美洗练的线条、洒脱活泼的笔墨、淡雅的色彩巧妙配伍,使得画面水墨淋漓,宛如一首抒情小诗。近作《雪韵》也可谓神来之笔。画家紧紧把握住少女的眼神及其变化,通过飒爽英姿和满面春光,给人以一种鲜活绵长的美感。如同藏族史诗《格萨尔王传》所描绘的那样:“眼睛灵活如蝶飞,双眸黑亮像墨珠。”她集聚了藏族妇女聪慧爽快、缠绵刚健的性格特征。画于喀什噶尔的《古老的歌》给人完全是另一种感受。画中维吾尔老人正弹着热瓦甫,低声吟唱着一首十分忧伤的歌,是苦歌还是怨歌?看着披头巾姑娘令人难忘的眼神以及老人苦闷、压抑的神态,我们似乎听到了“我心脏的血都变成了浓液—我的泪水流成了河”的动人肺腑之声,令人为之泪下。

为了更好地表现人物的性格特征及其内心世界,画家常把人物置于特定的环境中。“顾长康画谢幼舆在岩石里,人问其所以,顾曰:‘谢云,一丘一壑,自谓过之’,此子宜置丘壑中。”对此,杜滋龄深得其中要领。他常把藏族同胞置于高寒风雪这一特定的环境中来描绘和塑造,以揭示他们古朴勇毅的气质及强悍、粗犷的

美。《雪雾茫茫》、《飞雪藏骑》、《雪原藏骑》、《高原雪》等比比皆是。其中《高原雪》描绘了一个藏族少女拉着牦牛在风雪中艰难行进的情景,画面形象鲜明、动感强烈。牦牛本是高寒地区特有的动物,被誉为“高原之舟”,如今在茫茫风雪中它也显得迟疑、迷惘,不知所措了。与它相比,平时柔弱的少女在险恶处境中反而格外镇定、坚毅,她紧紧拉着牦牛,迎着风雪而行。罗丹说过:“一幅美丽的风景画所以能使人感动,不单是因为它使人得到多少适意的感觉,实则它所惊起的思想。”这幅画就是通过少女与牦牛来提示生活中的某种真理。画家思致殊巧、匠心别具,在风雪中、在动静相间中表现了生命的运动及奋求过程,生动形象地展示出人的自身潜力以及在大自然中的位置。《犏牛图》也是一幅难得的佳构,画中少女倾斜欲倒的身姿与犏牛的不服神态,构成了独特的戏剧性情境,这是人与牛的较量,是驯服与被驯服的冲突,从中我们看到了在整体被驯化的命运里,还有那么一点点抗争的勇气展现在生命流程里。绝对驯服的牛是死牛,偶尔发犏脾气的牛才是鲜活的生命个体,这也就是犏牛的可爱之处和《犏牛图》的魅力所在。

《帕米尔初雪》一画是写新疆风情的造境不凡之作。在一幅长卷中,画家精心描绘了憨直、乐观,颇有几分风趣的老人与清纯英爽的塔吉克少女,还有几头形神不一的骆驼。背景雪山一挥而就的气势与韵律,仿佛让人感到一阵阵清冷的空气正从海拔四千多米的雪山上扑面而来。画面上劲爽流动的线、酣畅自由的泼墨,不仅营造出一个清冷无限的阔大空间,同时也颇具形式美的抢眼魅力。

三

简笔泼墨大写意作品在画集中也占有相当的数量,其中《庄周梦蝶图》、《神韵》、《放鹤亭》、《黄宾虹先生像》、《石鲁先生像》、《山民》、《卡拉奇妇女》、《帕米尔之秋》、《塔吉克姑娘》、《泼墨肖像》等,都是别具一格的力作。其中《神韵》一画是为铁拐李大仙(中国神话传说中的八仙之一)造像。寥寥数笔,已入妙境,大仙的神貌活灵活现。远离尘世的李大仙,双眼似闭非闭地依附在硕大的葫芦上,或许是对世态炎凉、人心险恶看腻了、看累了;或许他的双目仍留有余光,在洞察人世间的不平事。画面上大仙极为放松的身体与散淡神态和用力着地的足部,形成了强烈的对比,愈发显得生动无比。此画确有简笔大师梁楷的风采和神韵。《放鹤亭》一画,灵气弥漫,极富文学意味。人物身姿的舒展张扬、神态的放纵驰骋,空中白鹤的飘逸静翔,都深得简笔泼墨的神髓。仔细观赏品味此画,恰如画论中所云:“初入眼时,粗服乱头,不守绳墨;细视之则气韵生动,寻味无穷。”

为纪念山水画大师黄宾虹逝世40周年而创作的《黄宾虹先生像》也格外引人注目。从画中老人的神态里,透析出生活中的磨难与苦衷,以及艺术创新时的艰难与曲折。在其执著、倔强、坚韧的面孔中,可见大师的清越风采和顽强的创新意识。杜滋龄创作时非常投入,激动地抒写出自己对大师多年的敬仰之情。此画笔墨浑厚生动,人物神情毕肖,可以说是佳作。

古人云:“忘形得意知者寡,不若见诗如见画。”书画之妙当以神会,难可以形器求也。画集中的《克孜尔之梦》、《梦之山》是两幅极有特殊魅力、当以神会的大写意作品。《克孜尔之梦》中的形、色、线,有别于画家的其他画,它更侧重主观情感的表现。茫茫的大漠落日、千佛洞壁画的古奥、飞天的阴柔之美、紧劲绵密的线,诸多因素一一进入画家的脑海,奔凑于毫端。物象的错落组合,主观情感的外溢,孕成了这幅颇具抽象意味的画卷,正是“觉来落笔不经意,神妙独到秋毫颠”。杜滋龄的创造力非常活跃,即使在睡梦中,也不停地探索绘画艺术的本质表现。大千世界变化无穷,“虽有笔墨莫能施其巧”,因此古今中外不少艺术家往往从

梦中获得重大的启迪与灵感。画圣吴道子就有过这样的经历,对此苏东坡有诗道:“吴生画佛本神授,梦中化作飞空仙。”滋龄的《梦之山》便是画家寻求创作技法上的突破、昼思夜想的产物。看似虚笔,实则与现实与理想深层次的结合,一种内在的自由与选择。生活制约着这山光水色变形的起点与归宿,只要热爱生活、理解生活,有眷恋祖国山川的深厚情结,自然会生发出这种“山从笔转,水向墨流”的艺术境界。

四

中国古代绘画遗产琼瑰典丽、宝藏丰富。杜滋龄尊重传统,尊重历代画家所取得的成就以及他们的创作精神,对其“画中有诗”的意境、惨淡经营的意匠、笔墨的性灵和形式美、博大精深的画史画论,常常是赞不绝口,惊叹民族文化的悠久瑰丽和大师们的横溢才华。几十年来,他浸淫文史,纵横诗书,汲取多方面营养,涵泳于画学。“不薄今人爱古人”,在以古代人物为题材的作品中,通过对庄周、屈原、苏轼、陆游等人的造型,以及对王昭君出塞,钟馗驱恶除邪,王维、白居易、苏轼的诗意等历史人物和故事,抒发出画家对中华民族文化的爱恋深情。本画集中有《庄周梦蝶图》、《神韵》、《陶渊明小像》、《王维渭川田家诗意图》、《白居易卖炭翁诗意图》、《白居易诗琵琶行意境》、《东坡诗意》、《陆游诗意图》等,观赏这些画或引起人们对历史的沉思,或感发怀古的幽情。其中的《庄周梦蝶图》创设了一个浪漫而又绮丽的梦境,那是一个无得失、无是非、无荣辱的虚无缥缈的境界。人物衣服上灵动粗放的用笔用墨颇有些奇妙,不知从何方翩然而至。厚重而滋润的墨色可是梦境的外化?身下的巨石犹如神龙,只有从人物的坐姿和脚的有机联系中方可确定其形状和位置。而头上方正在空中飞舞的小蝴蝶,是多么美好的物象啊!从画中还不难看出,杜滋龄善于布白,善于在黑白对比中融入不尽的画意诗情。另一幅《白居易卖炭翁诗意图》源自大诗人的名篇,笔墨十分古朴苍劲。画中的卖炭翁浑浑噩噩地站在那里,麻木呆滞的神情里饱含多少难以诉说的悲苦;颇费工力的环境渲染,加深了雪后山林的空寂和命运的悲凉。古画论云:“画令人惊,不如令人喜;令人喜,不如令人思。”《白居易卖炭翁诗意图》所表现的人物形象与思想内涵,自然会引发人们广阔而深刻的联想,从中似可悟到人生之艰难与生命力的顽强。

五

线在中国水墨写意画中占有极为重要的地位,它不仅是表现人物形神结构的重要手段,同时也具有独立的审美价值。在它抑扬顿挫的丰富表现力中,凝聚着画家的情思与风采。线的形态虽然千变万化,但虚实、刚柔却是其神髓。顾恺之的“春蚕吐丝”,吴道子的“天衣飞扬”,李公麟的白描,梁楷的减笔,陈洪绶、任伯年的勾勒点厾,叶浅予、黄胄的速写素描,都曾给杜滋龄以深刻影响。他从少年画速写初露锋芒时起,勤奋学习,多方借鉴,经过近五十年的艰苦磨砺,他的线描功力深厚扎实,精于线的刚、柔,枯、润,虚、实等各种变化。他能紧紧抓住主体形象的特征,用最精炼而又富于生机的各种线来描绘复杂的内容,并能取得形神兼备的艺术效果。

从一幅幅生动的写意人物和毛笔速写中,不仅让我们欣赏到画家已入妙境的线描功力,同时又可感受那种兔起鹘落、即兴神驰的气势。杜滋龄在如醉如痴地沉迷于速写、写生的同时,又苦练行草多年,因此才有今日笔下的无限生机。他的线在三维空间中纵横驰骋、神游八方,时而坚定如铁、力透纸背,时而轻纱拂面、虚幻如梦;婉丽处柔情似水、润物无声,沉雄时如大江东去、惊涛拍岸;比之诗,是李太白的豪放浪漫,是杜少陵

的沉郁顿挫……他的线所激活的审美情感,难以一一尽诉。

他的笔墨以北宗蓄其势,以南宗添其韵,运笔清劲洒脱,追求墨韵的灵动与润泽,不作拙、涩、怪、险之笔,并大胆借鉴黄宾虹在山水画中“雨淋墙头月移壁”的干而润、润而见骨的画法以及“黑、密、厚、重”的浑厚华滋的画风。在用色方面,他偏爱黑白,善于布白,作品中有意减弱飘忽跳跃的色块,加强黑白对比及韵律,墨不碍色,色不碍墨,墨色交融成趣而又各自分明,将水墨画的灵性和精要发挥得淋漓尽致。

“心忘方入妙,意到不求工”,滋龄作画常常是达到一个身心俱遗、物我双忘的上乘境界。先是覃思皴发、灵感涌动,然后挥笔如飞、任情驰骋,如入无人之境。笔锋势如破竹,人物形象惟妙惟肖。嘴角似在开合,毛发欲有飘动意。每一条线都被他赋予了丰满的活力,每一空间也被他蕴造出盎然生机。他的毛笔速写更堪为一绝,只见他感发高翔、运笔成风,顷刻间纷纷扬扬,人物的音容笑貌已跃然纸上,大有“戏拈秃笔扫骅骝,欵见麒麟出东壁”的气势与神韵。他为文学作品所作插图也格外精彩,在国内外多次受奖。其中为《盐丁儿》所作插图充满悟性,灵性弥漫,获得布拉迪斯拉发国际青年读物奖;为《铁木前传》所作人物朴质于外、深秀其内,获鲁迅文学艺术奖。为《菊儿姐姐》、《古玩恩仇》、《金编钟》、《古董张》等所作插图,不打草稿,人物、情景烂熟于心,于不经意处洒笔而成。其人物神韵、环境氛围、社会风情及至配景细节等,妙趣横生,可与《吴友如画宝》比美。“胸中元自有丘壑,故作老木蟠风霜。”杜滋龄近来正在为现代文学巨匠的一些名著配系列水墨写意画,老舍的《骆驼祥子》即为开篇。本画集选有三幅:祥子、虎妞、刘四爷,人物截然不同的性格、神采,妙不可言,令人耳目一新。

总之,杜滋龄的线描气充神盈、顿挫有力,有时坚如屈铁,有时又灵若春风。用笔浑厚纵横、神韵天成、清新灵动,毫无溷浊之迹。翻开画集,有笔有墨,风格迥然不同的力作比比皆是,在此无须赘述。

从幼年的信笔涂鸦到今天已过花甲的自由挥洒,其间已有50个春秋。忘我的追求、痛苦的磨砺,几十年风风雨雨,杜滋龄经历了古今中外成大事業者所必经的“三种境界”,饱尝了其中的酸甜苦辣,终于以坚韧顽强之力冲进艺术王国神圣的殿堂。岁月无情人有情,它的作品曾多次在美国、俄罗斯、日本、法国、德国、比利时、加拿大、新加坡、朝鲜、香港及台湾等国家和地区展出,反响强烈。他的艺术深得国内外越来越多的人喜爱和美术同仁的赞誉。

杜滋龄生性朴实厚道,有一颗平常心。往昔受难落魄时,他忍辱负重、沉默少语、埋头苦干;现今声望日重时,神态依旧,毫无那种艺压群芳、不可一世的霸悍之气。正如他自己所说:“我不善言辞、不爱炫耀、又忌虚浮。”他是以一种极为朴实、真挚热情的心态去描绘他所钟爱的人和物的。换言之,画家的主观意识与艺术风格,不是以那种张扬强悍形式呈现出来让人瞬间为之一振,而是以一种极为和谐舒缓的节奏流泻出来使其渐入佳境的,因此余味更加隽永。我们从那些生动的线条和笔墨之中,完全可以看到画家心灵的颤动轨迹,并品味出一个真正艺术家的生命意识和激情。

人的精神之美在于竭尽全部能量去完成生活赋予他的崇高使命。作为一个真正画家的杜滋龄,探索、创新、登攀便是他的品格和天职。他曾十分坦诚地说过:“只要拿起笔去画自己所想画的,就是最幸福的,也是人生中最真挚、最美好的时光。”对绘画有这样美好的心态,对人生、对幸福的真谛有如此般的感受,还怕艺术道路的曲折、坎坷和漫长吗?如今他仍如笔下的大漠之舟或高原之舟,不怕酷暑沙尘和严寒风雪,遥望前方,一步一步向前艰难走去。在画家心中那是一条“在熹微的晨光里恬静呼吸着,坦坦荡荡的永生之路”。

2002年3月

图 版

张思德同志

一九八零年五月淑玲写
于佳宏州瑞麗江畔

闽南生活
时文王书

青藏高原老人

青海泽库草原青年