

杨明义江南百桥图

吴昌硕

天津杨柳青画社

杨明义江南百桥图

题

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

杨明义江南百桥图 / 杨明义绘. -- 天津 : 天津杨柳青画社, 2014.5

ISBN 978-7-5547-0204-8

I. ①杨… II. ①杨… III. ①水墨画-作品集
- 中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 004424 号

出 版 人 : 刘建超

出 版 者 : 天津杨柳青画社

地 址 : 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码 : 300074

编辑部电话 : (022) 28379182

市场营销部电话 : (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真 : (022) 28376968

邮购部电话 : (022) 28350624

网 址 : www.ylqbook.com

制 版 : 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷 : 天津海顺印业包装有限公司

开 本 : 1/12 889mm × 1194mm

印 张 : 10

版 次 : 2014 年 5 月第 1 版

印 次 : 2014 年 5 月第 1 印

印 数 : 1-3500 册

书 号 : ISBN 978-7-5547-0204-8

定 价 : 62 元

序

桥是江南重要的建筑，它连接着千家万户的水乡人家，千百年来风风雨雨，历经沧桑。我自小生长在古城苏州，画水乡、画桥，成了我终身的兴趣和爱好。随着岁月的流逝，在解读吴越文化的过程中，对江南水乡有了更深的认识。我花了两年多的时间完成了《江南百桥图》，同时撰写了一百篇画桥故事的文章。用画笔来表达我对水乡之爱，以及对大规模经济建设开发中即将消逝的江南的留恋和惋惜。

2011年1月首次在家乡苏州博物馆新馆展览这些作品时，得到观众的热烈反响。展出两个月期间，有近20万人次参观。此前在荣宝斋出版的《百桥图》精装本画册一售而罄。社会上许多艺术爱好者不断用各种方式打听能否购买到《百桥图》画册，现在经杨柳青画社的朋友们策划出版《百桥图》普及版本，目的是为了让更多喜爱它的人能得到这本江南桥的画集，把江南之美传播到大众中去。

在此，再一次感谢尊敬的黄永玉、吴冠中、华君武老师在我创作过程中给予的支持和帮助，这是我一生中永远美好的记忆。

在苏州、绍兴等地展出《百桥图》时，我多年的好友陈丹青一起参与了策划，并亲自在苏州博物馆展出的开幕式上讲话，张玉凤、刘爱民夫妇，曹可凡、刘郎、杜大恺、刘国辉、夏葆元、陈家冷、张桂铭、潘鸿海、孙永等许多艺术界的同道好友亲来《百桥图》画展开幕式祝贺，我们所喜爱的电影明星巩俐女士也特来参观，给予了很多的赞誉和美好的评价。还有因工作缘故不能来画展的朋友和当今美术界的许多重要人物：冯远、杨晓阳、何家英、韩羽、美术理论家邵大箴，以及年迈尊敬的徐悲鸿夫人廖静文女士都发来贺信和贺电。

此外，我要感谢我多年的好友朱成梁，由于我们在艺术和审美上的一致，他能倾尽心血地投入设计《百桥图》画册，以及展览的所有VI高品位的天才设计，使得《百桥图》开幕式和展览如此成功，令人难忘。

最后要感谢我的爱妻凌子，因为她一贯对我工作中和生活上给予的支持和关怀，使我顺利完成《百桥图》的创作、出版和展览等多项工作。

但最为珍贵和令我感动的是广大观众在博客、微博上发自内心的博文和留言，对我作品的由衷赞美和鼓励也让我终生难忘。这一切促使我更加努力地工作，通过我的画笔让全世界的人都知道我家乡的美丽。

杨明义写于2013年5月

被遗弃的纤桥

在苏州疾驶去上海的火车上，窗外树木、水田、车辆时时飞快掠过，你的眼前，会出现一条条河道和白茫茫的一大片湖泊，时时会有各种小桥映入眼帘，有粗壮的圆桥洞，也有细细长长的石板桥。一座座不同造型的桥正飞快地在你的眼前晃过。

随着高速公路、铁路的发展，桥在交通中的作用变得越来越小，沪宁线上的许多石桥慢慢地残坏了、倒塌了，画家也就只能欣赏其残缺的美了。见到石板掉到水中，只剩下破败的桥墩，会让你感叹当今世道的喜新厌旧，但也会让你留恋这在眼前一闪而过的各种残桥所呈现的意外的、令人惊喜的造型。

我专门开了摩托车，沿着铁路线寻找那些一晃而过的纤桥，好几座都残缺不全，已经不能走行人了。有座石桥被堆满晒干的柴木，在桥墩处围起了栅栏，渔民养起了家禽。这是一座古老的纤桥，以前的航船已经改道，也就不需要拉纤人过的这样的纤桥了。现在想来这些被现代社会遗弃了的古石纤桥，不管它以前的功劳多大，都没用了，自然也就被淘汰了！

西山庙桥的银装

七里山塘是一条多姿多彩的街，假日间出阊门去虎丘山游览，自通贵桥由东向西沿着山塘街看风景、赶庙会，途中欣赏造型各异的石桥和名胜古迹。普济桥、小普济桥、同善桥、行善桥、青山桥、绿水桥等等，真是有一种走进历史长廊的美的享受。过了虎丘山门，前面又有一座大桥横在水面上，名西山庙桥，这应是这条山塘街的句号了。据说以前桥畔还有座庙，虎丘山自古闻名天下，游客历来就多，此庙香火一定旺盛，自然不必赘言了。每年到了腊月隆冬，瑞雪纷飞，银装中的小桥流水人家，就有另一番别样的风采。

江南的雪

近十年来的气候变化，使南方的雪越来越少了。每到冬天，降临在江南的雪就越发来得珍贵。原来的黑瓦白墙在一夜雪后，瞬时变成了白瓦灰墙，河面上结起了薄薄的冰凌。雪后的清晨，天灰蒙蒙的，却是摄影人和画家最活跃的时候。我在桥头上好几次遇到拿着相机的朋友，嘴里总是嚷着：“雪如果下得再大些就更好了。”桥头留下了行者一串串的脚印，接着菜贩、行人们的脚步很快踏除了积雪。江南的雪是松软的，江南的雪更是短暂的。

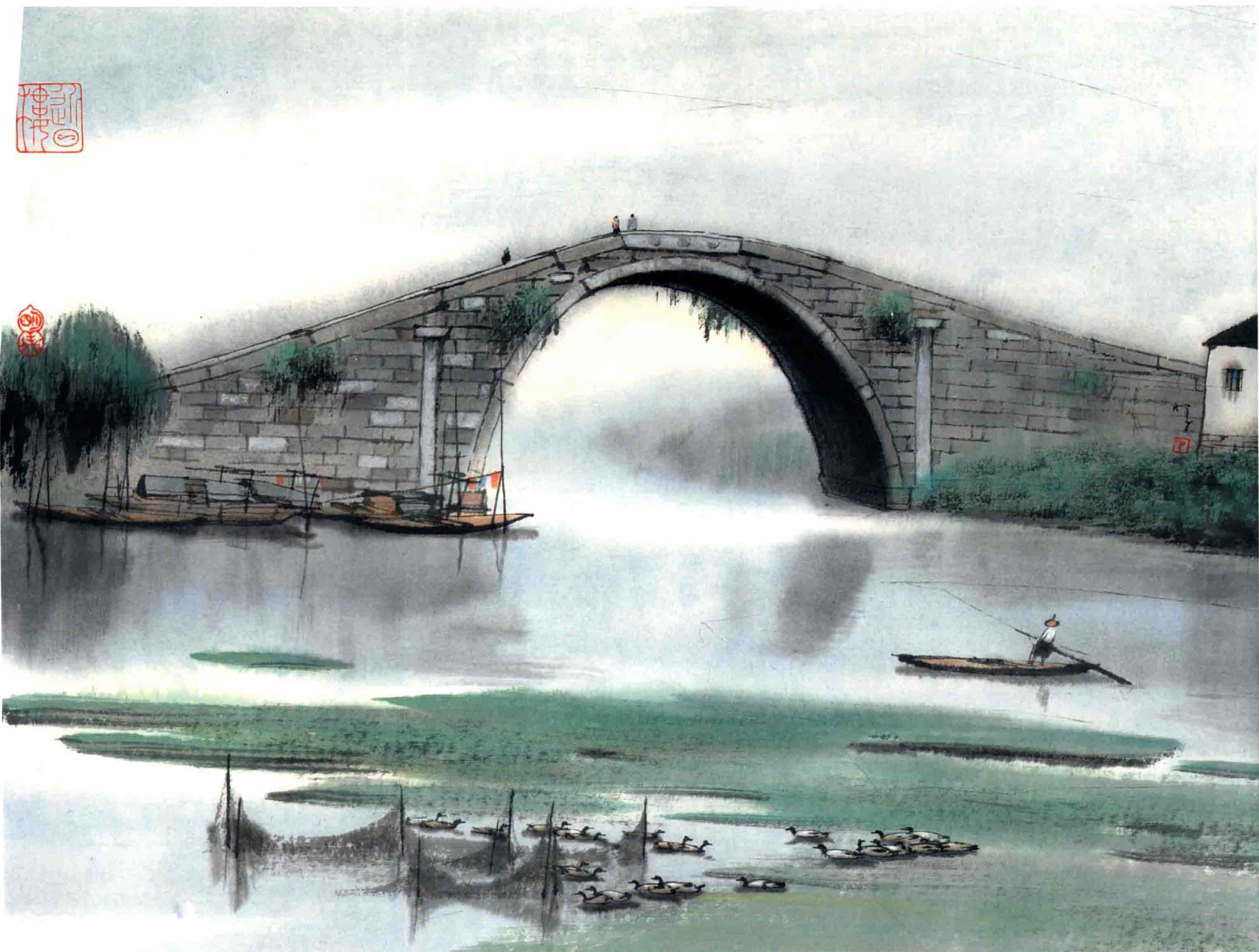
火车上望上津桥

每次乘火车去外地，都喜欢对着车窗外睁大眼睛，看那瞬间掠过的景色，动感中的风景比静止的景色还要动人。尤其从外地返回，随着火车的轰鸣声，越近家乡，窗外的水面会越来越多。穿梭而过的树林，瞬间闪过的湖泊、溪流和鱼塘，那流畅多变的线条，水面上反射的波光掠影……每到此时，都会从心里欢呼：我的江南快到了！我的家要到了！少顷，车轮声因经过一座长长的铁路桥而突然变得混沌沉闷起来，远远望去，只见河两侧的层层水乡的建筑和横跨其中的石桥，夕阳照耀得让你睁不开眼，黄昏中那暖暖的金黄色调会令你的心不由得柔软起来！

斗门的大雨

在斗门，大雨下个不停，全身都被淋湿了，连藏在胸前的相机也难幸免，躲躲雨吧！在河边的一排民居前歇息了片刻，走上前去还是大同小异的石桥和河道，又向前走了一段，总期望着有更动人的景致出现。在镇后一个破残的木架廊棚下望过去，我看到在通向小桥的石板路上，在雨中清晰地映出了前面小桥的倒影。而影像随着雨珠在不断地闪动，每块石板在日光下发亮，耀眼得很。此时木头柱子上晾着的一块蓝色方巾布的色彩，和阴雨天的环境很是协调。河上，两只不怕雨的小鸭子正向前游去。终于，这一切的景致让我画出了令人感动的画面。

青浦的石拱桥

苏杭大运河上高高的圆孔石拱桥随处可见。厚重、结实，任凭日晒夜露、风吹雨打，都屹立在历史的岁月里。因为运河宽、桥洞高，好些帆船过桥洞不必下篷，还可以同时有好多条木船经过这里呢。

小时候最喜欢去市郊的大石桥边，坐在那里看各种各样的船只经过。尤其是小火轮过桥，船进桥洞时鸣笛声顿时会因为桥洞的回响而变调。小火轮上的好多名船工紧张地忙碌着，撑着篙子，有的前后奔走，晃动着手用棕绳编成的圆球，来隔开来往的船只，生怕船与船在行驶中彼此碰撞。正在旁边航行的小舟上的船民则拼命把竹竿撑在水中，以防被轮船驶过时掀起的水浪冲走了自己。一时间，马达声、船民的吆喝声、轮船的鸣笛声，还有因船工篙子的起伏上下而溅起的水声，组成了活生生的水上交响曲。

1974年，我去“五七干校”劳动，通向“干校”的尹山大桥高而大，每次走上桥顶，迎着吹来的春风，真是爽快。然而这样巍峨的大石桥现在已经消失在我们的视野中了，代替它们的是高速公路、钢筋水泥大桥和疾驶的各种品牌的汽车。

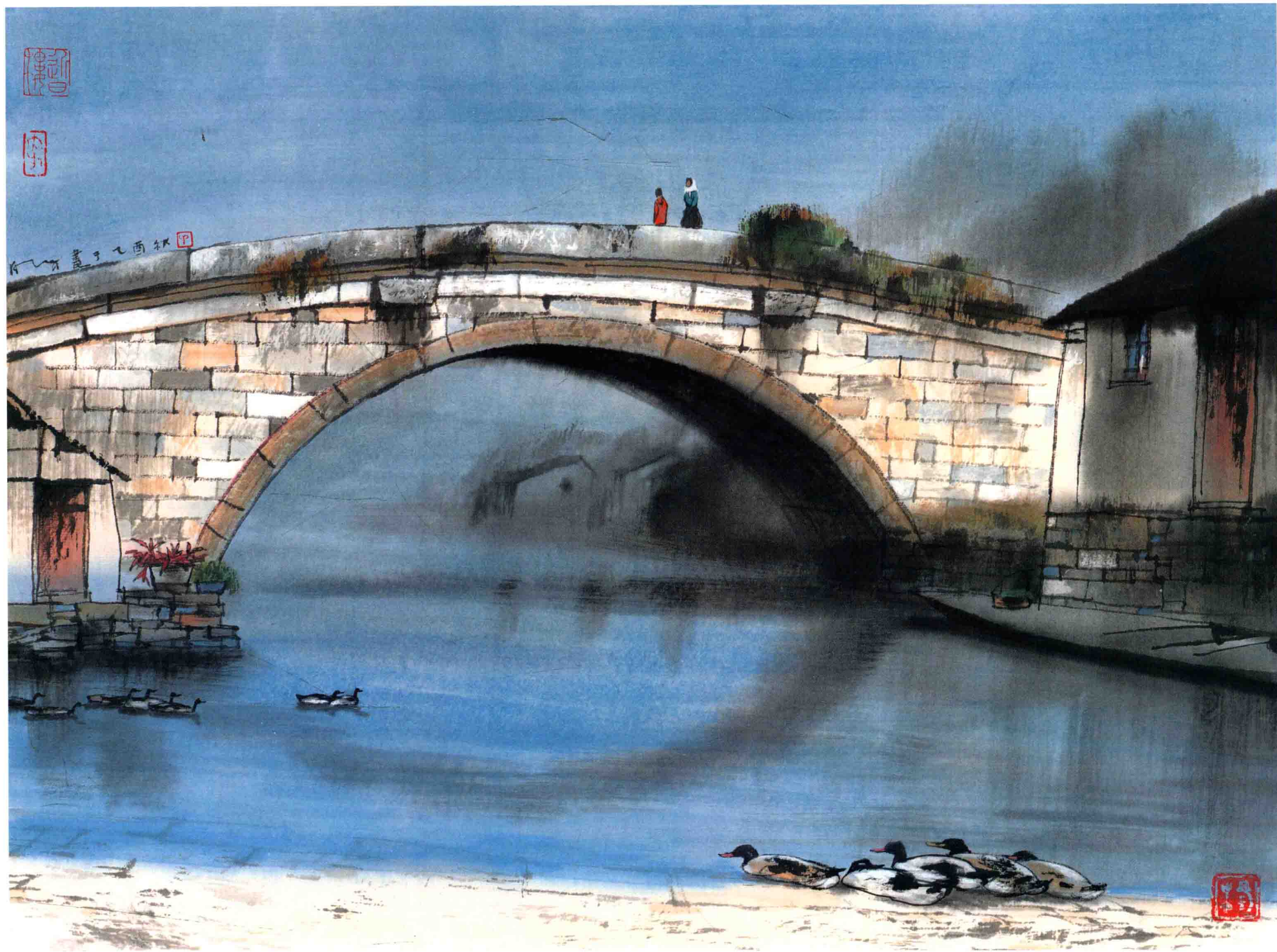
时代的发展淘汰了祖先遗留下来的许多东西，高高的拱形石桥变成了水泥平桥，运气好的古桥成了文物，被保存起来，命运差的则连“尸骨”都不复存在。

在上海青浦郊外的运河上还能意外地见到这样一座明代的石拱桥，大约是在我们时代大浪淘沙中幸运的“漏网之鱼”吧。

静静的秋林

太湖东山的银杏林是我最怀念的。金黄的点点树叶，银色的树干，在蓝天映衬下，强烈而又绚烂。那时江南的色彩，一脱雅致、恬静而热烈起来。我多次走入深深的银杏林中，写生记录下这动人的一刻。林荫溪流间的小石桥，大多是当地农民用以前被遗弃的古石条凑砌而成，倒显得朴实大气。周围一切静悄悄的，只有偶然传来的游鸭的戏水声和风吹树叶的沙沙声，到了下午才会传来附近小学校里放学时的钟声，接着便是学生们返家路上发出的喧闹声。

多彩的桥

只有童话里才有彩色的桥，让充满幻想的儿童跨越过去奔向理想的天堂。

生活中往往会有惊喜，谁曾想江南水乡竟也有一座彩色的桥，这是用好几种不同材质、色彩的石料筑成的桥，有青石、花岗岩、暗红的武康石，还有晶莹发光的紫砂石。

不知道为什么，造桥者选用了这么多种不同的石材来筑这座别致的桥。在普通的小镇旁，在静静的河道上，在蔚蓝的天空下，竟出现了一座不平常、不普通，美丽得让你产生无数遐想的多彩的桥。

晨阳中的石桥

同里，真的是古老而有韵味的小镇。十年前，镇上到处都是断壁残瓦，只有镇中心一幢新建的好几层高的水泥大楼，这是同里唯一的百货商场和旅馆。因为和周围的建筑太不协调，画画的人看了，总不免感觉很煞风景，但方便了远来住店的旅人。

一日，我画完了周围的景色，望着高楼想爬上去俯视水乡，觉得一定能找到好的角度和新的意境。于是带上画具和照相机，跑到了最高楼层，央求服务员打开了通向旅馆露天平台的门，但最后还要爬上用钢筋支在水泥墙上的铁楼梯才能到达房顶。克服了心理上的恐高症，终于上到了同里的最高处。纵横的河道，横跨的石桥，层层叠叠的乌黑的屋面，屋里形形色色的居民生活场景一览无余，使人激动不已。江南不只有人们常见的纵深感，在这里，更有你不常感受到的那种人们以往眼中所忽略的宽广和博大。

第二天清晨，再去从高处俯视图见到过的这座中元桥写生，走到近处观察它的细部，倍感亲切，红日在薄雾中透出，桥面、石栏、屋顶、水上，被染上了道道金光。

好运双桥

江南到处是桥，在纵横交错的河网上为了交通方便筑起了两座相连接的双桥。其实，许多水乡镇上都有双桥，并不稀奇，但唯独位于周庄的双桥却闻名天下。

1978年，我因创作《水乡的节日》跑了许多地方，最后无意中只身一人来到了周庄。她的典雅、幽静、完整，真如一位清纯恬静的羞涩少女出现在我的面前。在镇内，我看到了十字河道上两座连接起来的古石桥——世德桥和永安桥，一桥圆、一桥方的桥洞，当地人亦称为钥匙桥，造型古朴而有变化。后来我以双桥为主题创作了好几幅作品。

1982年夏，我陪陈逸飞去了周庄，他回美国后，用在江南收集的素材创作了许多水乡作品，《故乡的回忆》一画，就是以周庄双桥为主题，在他的那次画展中展出后被哈默买下。后来，哈默来中国时送给了邓小平同志。这使双桥一下子扬名天下。后来陈逸飞告诉我，这张画是他那次画展最后的一张创作，由于时间紧迫，完成时油画色还未干，在晚上画展开幕前夕，他才把刚画完还没有干透的画送到展厅，所以，那次展出的目录里没有赶上刊印这幅重要的作品。

试想，如果当年没有我介绍并陪同逸飞一起去周庄，或者那次画展因为时间关系他没有来得及完成以双桥为题材的这幅作品，又或者哈默挑了另外一幅画送给邓小平，那么，后面这一系列的所有关于周庄双桥的故事，也就不会发生了。所以成就一件事，是要有很多的机缘巧合在一起的。周庄双桥好运！

雨中的中和桥

去吴江盛泽总要去看看中和桥。在江苏，此类造型别致，中间桥洞是长方形、两边桥洞呈月亮弧形的石桥不多。现在看来，它可能受到浙江绍兴那里造桥风格的影响吧。一座古桥经过几百年的风雨，一定会有好几番修缮或是重建。建桥、修桥都是为了行人的方便，是积善之举，是公益行为，也是现代文明社会要大力提倡的。

就在这座古石桥上，石栏中央篆刻着几个正楷大字：“重建中和桥”。两旁和拱梁上的装饰图案和谐优美，真是一座实用、坚固又媚美的古桥。

到我们这一代，桥的两侧又有了好多破损和残缺。但愿当地有关的部门不要随便弄些水泥黄沙补一下完事，而要按照前人的风格，认真去篆刻石条和图案，修缮如旧，这才对得起祖先遗留下来的文物。

高高的泰来桥

进同里古镇即能看到一条河道东西穿过，在古老的河道的左侧即是一座高高的石桥——泰来桥。桥身全部用青石和花岗岩建成，两种色彩，加上在石缝中长出的绿色小草的点缀，组成了和谐的图案。在侧面看它，文静幽雅，但走到桥的正面猛然一看，原来它是那么的雄伟，岁月在石级上留下了斑斑痕迹，想想有多少故事曾经在这里发生过。

爬上桥顶，遥望水乡，看着来往的船只，两岸一片黛瓦粉墙的建筑，一览无余，真是置身于真正的水乡泽国之中。

去过那里许多次了，所以也很清楚此桥的变化。最初桥顶上的栏杆是用铸成的铁质竖条，整齐大气，颇有民国时期的风格。在风吹日晒、雨侵露蚀中铁栏杆也已生锈了、腐蚀了，最近修了木栏，又在桥上加了一项桂冠——用竹子搭成的亭子。好像地方旅游局觉得这样一座宏大的石桥，桥顶上没有点装饰，就有些对不住它似的。这种竹编的亭子，似乎是属于桂林的。是锦上添花，还是画蛇添足？众说纷纭，从我心里说，还是喜欢原来此桥的装扮，简单的生锈的铁栏杆，朴素的石级，在一起排列得很协调，所以我还是画它最初的风貌和样子。