

杜滋龄水墨画集

GAO YUAN QING DU ZILING SHUIMO HUAIJI

高原情

人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

高原情·杜滋龄水墨画集 / 杜滋龄编绘. —北京:
人民美术出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-102-05476-6

I. ①高… II. ①杜… 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 (2011) 第007182号

高原情·杜滋龄水墨画集

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010)65252847

(010)65256181

邮购部: (010)65229381

责任编辑 赵小来

总体设计 杜 森

责任印制 赵 丹

制 版 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷 北京市雅迪彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011年1月第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 14

印数: 1—1200册

ISBN 978-7-102-05476-6

定价: 390.00元

版权所有 翻印必究

目 录

笔墨的生命力——论杜滋龄写意人物画	松 明 003
高原雪韵 70cm × 56cm	010
高原人家 70cm × 57cm	012
在春天的阳光下 63cm × 124cm	014
新学年第一天 70cm × 57cm	016
寒山远亦静 63cm × 124cm	018
牧 归 38cm × 124cm	020
暮 归 70cm × 57cm	022
乡 情 69cm × 138cm	024
繁云远岫飞雪舞 70cm × 57cm	026
雪域阳光 97cm × 60cm	028
八牛图 35cm × 139cm	030
康巴人家 70cm × 138cm	032
亲 情 84.5cm × 78cm	034
雪 韵 70cm × 69cm	036
和谐高原 春满人间 146cm × 340cm	038
山路弯弯 70cm × 57cm	042
彩虹当空舞 69cm × 138cm	044
亲 情 70cm × 69cm	046
家 园 70cm × 57cm	048
高原漫步 96cm × 180cm	050
莽莽洪荒墨意浓 78cm × 163.5cm	052
高原初雪 62cm × 124cm	054
亲 情 97cm × 180cm	056
天高日暮雪山寒 97cm × 54.5cm	058
亲情相知 70cm × 70cm	060
天寒远山静 69cm × 138cm	062
春之曲 106cm × 55cm	064
仲夏溪山尽芳草 106cm × 55cm	064
一年一度又秋风 106cm × 55cm	064
瑞雪兆丰年 106cm × 55cm	064
家园牧场 84cm × 154cm	068
跃马高原 70cm × 57cm	070
牧归图 70cm × 56cm	072
跃马高原 64cm × 124cm	074
高原牧场 70cm × 57cm	078
高原秋声 97cm × 180cm	080

理塘阳光	97cm × 164.5cm	082
山峦雪意	76cm × 56cm	084
初 雪	70cm × 57cm	086
雪 韵	97cm × 180cm	088
春去夏犹青	70cm × 57cm	090
雪域阳光	70cm × 52cm	092
绿色高原	96cm × 180cm	094
和睦高原生活	34cm × 44.5cm	096
春消息	34cm × 44.5cm	098
初春归牧图	34cm × 44.5cm	100
丝绸古道路漫漫	60.5cm × 97cm	102
母与子	70cm × 57cm	104
慕什塔格峰下	70cm × 57cm	106
驼铃声声	34cm × 44.5cm	108
乡 情	68.5cm × 68.5cm	110
高原猎手	63.5cm × 124cm	112
穆什塔格峰下驼铃声	70cm × 57cm	116
塔吉克风情	62cm × 124cm	118
慕什塔格峰雪韵	76.5cm × 163cm	120
丝绸古道响驼铃	58cm × 70cm	122
帕米尔高原牦牛叼羊	85cm × 157cm	124
帕米尔初雪	70cm × 138.5cm	128
哈萨克老猎手	70cm × 57cm	130
塔吉克姑娘	84cm × 53cm	132
帕米尔高原雪韵	62cm × 124cm	134
慕什塔格山峰脚下	57cm × 70cm	136
慕什塔格峰下的民族	86cm × 210cm	138
哈萨克老猎手	76.5cm × 163cm	142
塔吉克之母与子	77cm × 84.5cm	146
慕什塔格峰雪韵	62cm × 124cm	148
我和爷爷漫步雪域高原	58cm × 70cm	150
飒飒清风细雨来	78cm × 163cm	152
哈萨克老猎手	34cm × 44.5cm	154
母子图	34cm × 44.5cm	156
杜滋龄艺术年表		160

杜滋龄水墨画集

GAO YUAN QING DU ZILING SHUIMO HUAJI

高原情

人民美術出版社

序

笔墨的生命力

——论杜滋龄写意人物画

松 明

杜滋龄以边塞风情画独步中国画坛，一直以来，人谓其画风继叶浅予、黄胄之形神意趣而开来，其画法始于写生而止于传统。直到近年，国画艺术界越来越多的关注到杜滋龄以其半个世纪的笃实修行，于中国画笔墨造诣已获令人仰止的非凡高度。

凡中国画者，若欲求得真谛，笔墨是无可掩蔽的终极障碍，基于此，研究杜滋龄的笔墨诚为画家获得艺术感悟的契机。

传统的中国画之笔墨，是中国画的灵魂和特有的精神内涵。笔墨的阴阳、虚实、纵横、浓淡、大小、轻重、长短、干湿等要素以及宣纸的积、染、渗、化，形成了中国画经久不衰的独特魅力，笔墨的表现力，随画家把握能力的高低差异而演绎无穷境相。一样的工具，在某些人手中或呆若木鸡、了无生气，或有气无力、徒作虚张，或有力无神、藏拙弄巧。细品杜滋龄之笔墨，则外显浑厚华滋、畅快洒脱，内含神来妙变，力透纸背，深得南北笔墨精髓而化于一炉，自成一家。最为可贵的是他的精进不止于此，年届古稀、人书俱老的杜滋龄谦称“六十始得造化魂”，其近作用笔磅礴恣肆，捭阖古今，几欲出乎传统法度，臻于化境，俨然一方大家。

笔墨功夫作为中国画艺术表现力的制高点，其形成与画家传统修养的积淀和成长因缘有关。众所周知，杜滋龄在青年时期便以速写与西画功底之深而名动京津，慧眼识人的叶浅予等国画大师将他纳入门下，深得北派真传，而立之年他又出于探索笔墨的执著，毅然舍别妻儿，去浙江美术学院寻找笔墨的真谛，得李震坚等名家之南派笔墨精髓。杜滋龄恪守中国传统笔墨精神，并能将自己真诚的艺术感受力融入其中，以数十载艺术实践不断地积累和丰富对传统笔墨的理解与运用，这是他画作背后的硬功，也是他得以在当代中国画坛成就显赫声名的根本。黄宾虹曾言“笔力有亏，墨无光彩”，观杜滋龄的画作，无论尺幅大小或表现对象不同，感受最深的当属笔力墨彩，眼随其笔墨所至，时而铿然如金石交鸣，时而倏忽似春潮带雨，极尽节律之变化，却毫不失于弥乱，笔

墨之枯、润、浓、淡、缓、急、轻、重、虚、实，无不精气冲和、神采奕奕，于不经意间跌宕画外，直入观者心胸。杜滋龄的笔墨，是传统中国画技艺在当代的鲜活传承与显著成就，旁观当今一些画家不事笔墨磨砺，专作传统之外的发明或钻营，纵然穷其一生，恐离中国画艺术真谛远矣。

杜滋龄在画作中十分注重笔墨和构成。线型笔墨的运用和块面的构成，使他的作品在视觉上达到了特有的和谐与平衡，使观者在欣赏画作时，深深感受到作品那独特的笔墨之美。他的笔墨不仅仅是一种造型手段，同时也有着独立的审美价值，这是一位国画家获得真正艺术成就的显现。正如先辈大师们一样，杜滋龄在画艺上兼收并蓄，学贯南北，既恪守传统，亦乐于创造。他的人物画融合了南北人物画的笔墨精髓，并且旁参山水画笔墨之特点，以山水之法入人物。具体而言，他的人物画中笔墨主要在“厚”和墨色层次的丰富性上下功夫，这两者要相得益彰非常有难度，他的墨色直取元以降山水画大家的技法，同时根据自己的创作实际，予以取舍和重构，由此形成鲜明的笔墨特色。细观他的笔墨，非常讲究以骨法用笔，带动笔墨，施墨中见笔力，因此他的墨色非常灵动、透气。

他的积墨法亦有山水画干笔渴墨层层积染的特征。干笔渴墨积染是南宋末发展起来的文人画技法，成于钱选、赵孟頫，而熟于元四家黄公望、吴镇、倪瓒和王蒙，明代董其昌以其独具文人氣息而衷爱之，至清代，更有四王将其演化至新的高峰。然自宋代开始，水墨晕章的湿画法是墨法主流，南宋刘松年、马远、夏圭更是将其推向神妙，明代浙派的戴进和江夏派的吴伟是后来最重要的代表人物。此画法笔墨酣畅淋漓，其层次感和丰富性更胜干笔渴墨，但也容易使画面产生臃肿浮华之弊，显得力道亏欠。杜滋龄则取二法之长，以干笔渴墨为架构，水墨晕章为皮肉，获得墨色空前丰富的效果，正如黄宾虹的积墨法，看似密不透风，实则黑密中显灵动，别有洞天。建国以来，由于对文人画笔墨的批判，亦因水墨晕章在写实和塑造明暗方面的优势，湿画法在建国以来得到了空前的发展，干笔渴墨在人物画领域几乎无人涉及，在今日中国画人物画领域，杜滋龄将此二法结合，堪称首创。

杜滋龄基于传统而又独具开创性的笔墨，凭借着天分和异常的勤奋而达到了令人难以企及的高度。杜滋龄深

悟黄宾虹笔墨之真谛，他在用笔、渴墨以及积墨上的造诣，无疑表明了黄宾虹之后的传统笔墨在人物画领域有了真正合格的继承者和开拓者。

人们或以“浑厚华滋”来概括杜滋龄的笔墨，然而他的笔墨之生动性和深刻内涵却非四个字所能涵盖。杜滋龄生于兵荒马乱的1941年，他在艺术道路上的不断探索和蹉跎岁月的反复锤炼，使其笔墨之内蕴具有难以言表的永恒的感染力。他的笔墨情趣，源自积年累月至今从无间断的写生，是对生活、生命感悟的升华，他说“生活是创作之源，对生活的感悟程度极大地影响着人物画家的创作水平”、“速写不仅为收集素材，对造型能力的感受和概括，笔笔生发，随机应变等基本能力，速写训练最有效。现在许多写意画都是做出来的，与漠视速写有关。”有学者认为，在这个人手皆有相机的时代，造型能力的下降和笔墨功夫的缺失是当下水墨人物画制作成风、矫饰盛行的症结所在。诚哉斯言。杜滋龄长年浸淫戈壁荒原、边陲高原，用笔墨去记录和感受着眼前的风物，一些作品甚至就在大自然里即景即兴地创作完成，因此，他的笔墨里饱含的深沉与灵动，是传统艺术的生发，更是经年累月的风吹雪打。

殊为难得的是，杜滋龄以其功成名就之际，尚始终兼习西欧诸家，对印象派、巡回画派及表现主义均深有涉猎，即使出访欧美日等地，也从不辍笔，这对他理解异域文化、进一步反证东方艺术神髓产生了微妙而富有价值的影响，这种影响必定默化于他的笔墨之间，在此不作赘述。就学养之丰而言，可以说，杜滋龄的笔墨，是学古人而养其性，法自然而创其真，搜西洋而尽其妙。

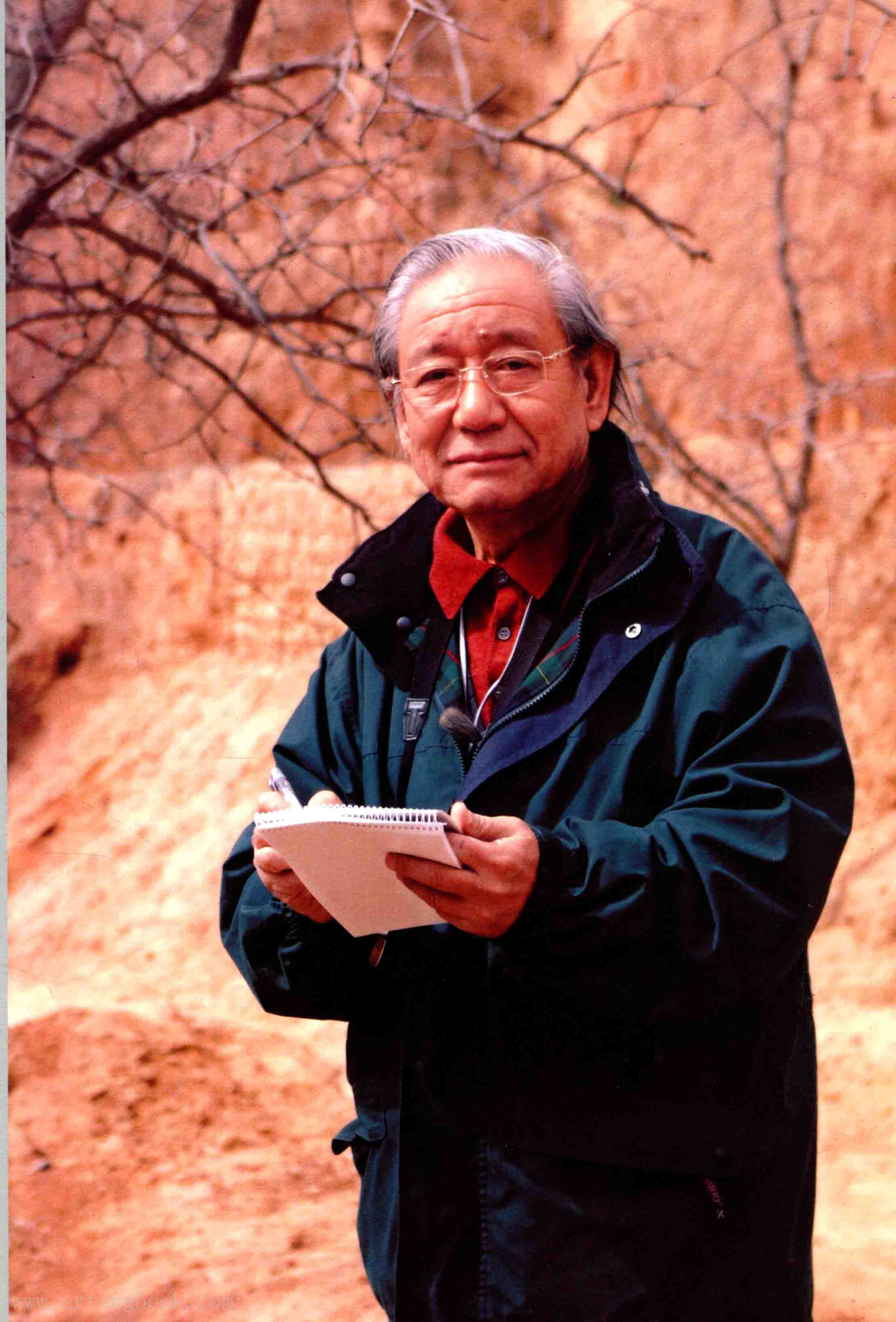
通过分析杜滋龄的笔墨，可以看出笔墨在当代中国画中依旧占有极其重要的位置。可以肯定的是，若不能在笔墨方面有所突破，中国画人物画很难向前发展。通过杜滋龄的作品及其从艺历程，我们可以重新燃起对人物画发展的信心。

“画成一刻，心花怒放。不到数刻，又成废篇，亦成憾事。略有进步，六十始悟造化魂。艺道之艰，净心相对，似潺潺流水，点点滴滴，流入人间。惟望与同道同进，完成事业”。——作为对当代中国画人物画笔墨有继承、突破与发展的代表性画家，杜滋龄的这段话，对当今的年轻画家应是一种共勉和冀望。

杜滋龄

1941年生，天津人。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，中国艺术研究院博士生导师，南开大学教授，天津美术家协会副主席。

杜泓基

高原情

图
版

高原雪韵

70cm × 56cm

高原雪韵

庚寅冬月 游麟笔

杜滋齡水墨画集

高原人家

70cm × 57cm

