

陸遜 陳 畫 鍾 馗

水墨系列第一冊

董文久題

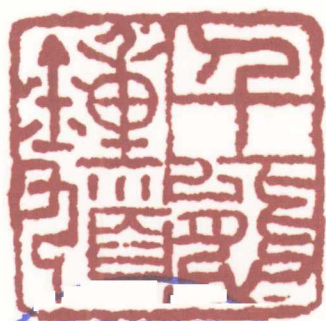

千 恣 鍾 馗

深圳出版发行集团
海天出版社

陆·廷·栋·水·墨·系·列·千·态·钟·馗·第·一·册

千 态 钟 馗

深圳出版发行集团
海天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

千态钟馗/陆廷栋绘. —深圳: 海天出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-80747-470-8

I. 千… II. 陆… III. 中国画: 人物画-作品集-中国-现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2008) 第186318号

千态钟馗

QIAN TAI ZHONG KUI

总策划 毛世屏 吴惠明
统筹 邹浩德
责任编辑 刘晖
责任技编 钟愉琼
设计制作 邹浩德 彭文标

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天大厦 (518033)
网 址 www.htph.com.cn
订购电话 0755-83460137 (批发) 83460397 (邮购)
印 刷 无锡市极光印务有限公司
开 本 635 × 889 1/16
印 张 7.75
版 次 2008 年12月第 1 版
印 次 2008 年12月第 1 次
印 数 1-1000 册
定 价 100.00 元

海天版图书版权所有, 侵权必究。
海天版图书凡有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。

《千态钟馗》综述

妙笔绘钟馗 墨舞写真趣

朱正安

在中国神话传说中，能以“神”“人”“鬼”三种身份出现者却不多见，而钟馗就是游走于这天地三界最具传奇色彩，也是最家喻户晓的一位。正是他特殊的人鬼神形象，成为中国美术史中，传承得最为悠久的题材。

钟馗凌驾游走于天地之间，有人说他是“鬼王”，有人称他是“鬼雄”，有人敬他是“馗神”。他在阳界捉鬼，回到阴界发落，阴阳两界唯有他能来去自由，可以由阴间跑到阳间把他的妹妹嫁给杜平，促成心愿。然而这样一位神奇的人物，人间却没有他的碑文，没有他的庙宇，而在老百姓心中最敬奉的神明中，恐怕除了大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，接下来就算钟馗了，始终在平常百姓心中树立起一块无法逾越的丰碑。人们常常亲昵地称呼他为“钟君”、“钟进士”、“髯君”、“老髯”、“阿馗”、“老馗”等。在钟馗的身上，驱邪逐祟的禳祥用意上始终寄托着各自美好的愿望，特别是在端午节和年节时，每家每户都粘贴于门上或悬挂于大堂上。

钟馗既是饱受同情的贫寒书生，亦是令人敬畏的捉鬼专家。既是百姓渴望的青天大老爷，又是呼风唤雨的道教天师。手托金钱，他是商人们供奉的财神。怀抱孩童，就化身为送子的神仙，引蝙蝠为民迎福纳祥的民神。钟馗在民间世俗生活中神圣的地位，最终被人们赋予了神奇能量，成为古代诸神中的超级明星。他时鬼，时神，时人，他是人们心中的吉祥灵物，是人们心中的天地英雄。他颠倒阴阳，通达六合，简直就是个划时代的超人。他一路飘逸洒脱地走来，他神奇的功力和卓越的志识，致使他能穿越时空来到今天与我们对话。

钟馗传说的缘起

(一)

今天让我们来探其源究其根，却还是发现钟馗一直来历不明，各种版本传说皆有。遍查唐史，并无“终南山进士钟馗”其人，其实钟馗不过还是人造的神。唐代王仁煦所编《切韵》中有指出：“钟馗，神名。”其实钟馗的传说早在唐以前就有了，“钟馗祥，盖自六朝之前，因已有之，淬执鬼，非一日矣。”《北史》载北朝有人尧暄，其本名钟葵，字辟邪。这就是说当时已淬钟馗辟邪之说，故其取名“钟葵”而字“辟邪”。古人迷信鬼邪，取名也要取个能辟邪的，以求压制鬼魅，自己取胜。故后魏、北齐及周、隋间，多有钟葵者（钟葵亦写作钟馗）。如魏献文帝时，有大将杨钟葵；魏孝文帝时，有顿丘王李钟葵；北齐武成帝时，有宦官宫钟葵；隋朝宗室有杨钟葵，汉王部将有乔钟葵。六朝以后，有很多人取名“钟葵”，就是希冀不怕邪恶，容易长成和长得健壮，或希冀长命百岁。于是，明代学者杨慎、顾炎武等人即循着“钟馗即钟葵，即终葵”的线索，得出了钟馗神话传说，源于远古时代“逐鬼之椎”的论断。

《周礼·考工记》云：“大圭（一种玉器名），终葵首。”注：“终葵，椎也。”疏：“齐人谓椎为终葵。”所谓“椎”者，棍棒也。椎者何用？“盖古人以椎逐鬼，若大椎之为耳。”（《日知录》）看来远古时代齐人以“终葵”为“逐鬼之椎”，后世以其有辟邪之用，遂取为人名。淬既久，则又忘其原为辟邪之物，而看成逐鬼之神，又因字相同，“终葵”亦可写作“钟馗”，再加上唐明皇之梦的渲染，吴道子画的盛行，于是，“逐鬼之神”又被附会为真能捉鬼食鬼的终南山进士姓钟名馗者耳！

从音韵学的角度看，“终”与“葵”二字反切，即“终”字声母与“葵”字韵母相拼，正是个“椎”音，正如《通俗编》所云：“钟馗与《考工记》云终葵通。其字反切为椎，椎以击邪，故借其意以为图像。”这就是说，“椎”本是大木棒，上古的齐国人称其为“终葵”。终葵是用来打击妖魔鬼怪的，后来把它人格化了，后世就产生了钟馗捉鬼的传说。钟馗本身不过是用以击邪的大棒（椎）的化身。

(二)

钟馗能成为逐鬼之神，除其本是桃木大棒的化身之外，还与远古的驱逐疫鬼的“大傩之仪”有关。所谓“大傩”，即古人腊月祭祀驱除瘟疫。主持大傩之仪的方相氏“掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，执戈扬盾”，率百隶从宫室里巷一直到荒郊野墓，到处驱逐鬼魅（《周礼·夏官·司马下》）。到了汉代，大傩之仪已成为岁暮皇宫的重大礼仪，从皇室到群臣、武将乃至虎贲、羽林郎将皆按时参与。先是十二神追恶凶，然后方相氏与十二兽舞蹈，在巡视宫室三遭之后，由驺骑传炬出宫，一直传到城外雒水，并将火炬扔到激流之中。礼仪结束前，还要将苇戟、桃杖等赐与公卿、将军、诸侯，以示恩宠。但后来大傩之仪逐渐为跳钟馗、挂钟馗神像的习俗所代替。南宋孟元老《东京梦华录》有这样的记载：至除日，禁中呈大傩，并用皇城亲事官、诸班直戴假画，绣画色衣，谓之“埋祟”而罢，南宋吴自牧在《梦粱录》中称“至除日，街市有贫丐者为一队，装神鬼、判官、钟馗、小妹等形，敲锣打鼓，沿门乞讨，俗呼为“打夜胡”，亦驱傩之意。

古时曾称一种棒槌（椎）为终葵。在举行驱疫鬼的大傩仪式时，总要“挥终葵，扬玉斧”，逐渐它成为驱鬼避邪的象征。钟馗的显赫也是与钟馗画、钟馗戏，以及钟馗小说的广泛流传有关。到了宋朝，人们无从考证唐朝这位大神的来历，于是虚构他的读书人身份和冤屈而死的凄婉经历，并演绎出唐明皇和钟馗之间一段恩恩怨怨。就这样，一根大木棒变成了人，又走上神坛，成为人们敬重的神。如此阴差阳错的经历，可算是古代造神史上的一大奇观，钟馗的衍变真是颇具戏剧性的。

(三)

广为流传又而最让人们接受的传说，则来自唐玄宗奇异的梦境。相传唐玄宗染上了恶性疟疾，一月有余未见好。一夜梦见一小鬼盗走他的玉笛和杨贵妃的紫香囊，忽有头戴巾帽、身着蓝裳、袒着一只臂膀、双足登靴的钟馗盛怒而来，吓得小鬼抖若筛糠，钟馗抓住小鬼抠出他的眼珠一口吞入肚中。唐明皇问他是谁，回答说是终南山的进士钟馗，因应试武举不第，自己触阶身亡，发誓要帮皇帝除尽天下的妖孽。唐玄宗醒后，病也好了。于是便命吴道子画出钟馗之像，吴道子奉了圣旨，恍然若如亲见，回家顷刻间一挥而就，画毕呈献皇上。唐玄宗呆看良久，抚着几案说：“你若非与朕一起作了同一个梦吧。不然怎么这样像呢！”皇上觉得是神灵显圣，应该让普天之下的民众周知，并印发钟馗捉鬼图，发给大臣每人一张，在除夕夜悬挂于大门上，以驱妖除邪。

另钟馗又被奉为五月榴花神，五月端午节是五毒横行瘟疫之时，传说用朱砂描画钟馗像悬挂，祛病消灾更有奇效。

又据明代《逸史搜奇》记载，钟馗本是唐代一位文武盖世的好汉，长得英俊过人。大比之年，他与同乡秀才杜平赴京赶考，不幸途中误入鬼窟，由于鬼怪的揶揄、戏弄和作践，使钟馗一夜之间变得丑陋不堪，因此倍受歧视。钟馗高考得中头名状元，因面貌丑陋而被皇帝免去状元，一怒之下，撞阶而死，跟他一同应试的杜平便将其隆重安葬。钟馗冤死后奏之玉帝，被封为“斩祟将军”领兵三千，专管人间祟鬼厉魅。钟馗做鬼王以后，为报答杜平生前的恩义，于除夕时返家，率小鬼们抬花轿、搬嫁妆、提红纱灯，敲锣打鼓将妹妹嫁给了杜平。

除怒目圆睁、恐怖可畏的钟馗形象以外，尚有另外一种钟馗画，画上的钟馗和颜悦色，一团和气，画面上还常配有蝙蝠或蜘蛛。这类与驱邪镇妖的钟馗画有所不同，寄托着人们迎福祯祥、追求平和安定生活的愿望。钟馗头上的蝙蝠有何来头呢？据《斩鬼传》云：钟馗被封为驱魔大神后，率三百阴兵过了枉死城，在奈何桥上遇一小鬼拦路。小鬼自称原为田间鼯鼠，饮了奈何水后，身生两翅，化为蝙蝠，凡有鬼的所

在，无一不晓。最后对钟馗道：“尊神欲斩妖邪，俺情愿作个向导。”钟馗大喜，收了蝙蝠。于是蝙蝠成为向导，引着钟馗去除众鬼。此处“蝠”同“福”同音，画上的蝙蝠意味着“幸福来临”。明朝宪宗皇帝朱见深所画“迎福如意”、清朝高其佩所画“迎福钟馗”等，即用此意。有些吉祥钟馗画，在钟馗头上画个蜘蛛亦属此类。蜘蛛，民间俗称“喜蛛儿”，“喜蛛儿”自空而降意为“喜从天降”。这些都寄托了人们祈福的美好愿望。

论钟馗画之精神寓意

人们赋予钟馗这种超能力，在某种程度上反映了当时的人们对动荡时局渴求平安的心理，以及经离乱世对正义的渴求。传说中的他原不过只是一个时运不济的凡夫俗子，因应举不试触阶而亡的冤魂。他凌虚御风上天入地，不在天庭坐享清福，却终年奔走于人间，以为民众驱邪捉鬼为乐。他以悲剧形式结束生命，却以喜剧形式粉墨登场；他豹头环眼，铁须钢髯，相貌丑陋却满腹经纶，侠骨铮铮却也柔肠百转；他于鬼，加厉不留情，他于人，却重情重义；一介寒儒，却常常面露狰狞；他时常衣冠不整，放浪不羁。就凭这副尊容，千百年博得人们的喜爱有加，时至今日仍愈演愈烈，粉丝团倍增，这其中又有怎样的奥妙所在呢？

究其根源，中国传统志士的“内圣外王”情结，大丈夫齐家治国平天下的夙愿，以及“入世”和“出世”的内心冲突，士大夫旷达的人生观和人格操守，自吴道子钟馗画之后得以发挥和提升，并从后来文人画家钟馗变相画中得以充分显现。钟馗更演变为文人人格化的载体。这种内心和外貌举止的巨烈反差，无疑形成了美与丑、正与邪的强烈对比。正如美学大师王朝闻所言：“通过对丑的否定达到对美的肯定。”当钟馗一身正气，祈福避邪的物质展现后，它外表因素的丑就远远让位于精神内质的美，这种民俗文化心理和审美心理正是我们应该去研究探索的一个领域。恰恰使钟馗具有了广泛的解读性，能让不同层面人们脆弱的心灵得到安慰，得到一种释放和寄托。

钟馗作为一个特殊的艺术形象，貌陋而心美，对鬼凶而对人善，对我国的民俗、美术、戏曲以及小说，都产生了广泛深远的影响。这在中国美术史上确是一个独特的现象，这一切皆源于钟馗画的社会功能和审美功能的泛化，以及钟馗画符号体系的确立，是钟馗画发展至今的一个重要因素。

钟馗画的发展

钟馗捉鬼之说盛行之后，钟馗画作为避邪驱鬼的门神像亦开始流行，“甚至朝廷之上，每岁暮以钟馗与历日同赐大臣”。此举至宋时犹甚。神宗时，“上令画工摹榻镌板，印赐两府辅臣各一本。是岁除夜，遗入内供奉官梁楷就东西府给赐钟馗之像”。宫中挂钟馗，明清亦然。“禁中岁除，各宫门改春联，及安放绢画钟馗神像，像以三尺长素木小屏装之，缀铜环悬挂，最为精雅。先数日各宫颁钟馗神于诸皇家”（《旧亲遗事》）

由于皇家的提倡，钟馗门神在民间也广泛流传，不仅春节时挂钟馗，端午节也把他请出来，用以避邪。《燕京岁时记》称，“每至端阳，市肆间用尺幅黄纸盖以朱印，或绘天师钟馗之像，或绘五毒符咒之形，悬而售之，都人士争相购买，粘之中门以免祟恶。”

正如一百个观众心中就有一百个不同的钟馗，一百个画家笔下也必有一百个不同面貌的钟馗，何况千态钟馗乎！正唯如此，才有了中国美术史上蔚然大观的钟馗造像和钟馗变相风俗画。这真是千姿百态、佳作叠出，引人入胜。钟馗身影无处不在，既入三界内，又在五行中。正是钟馗这种自由往来的身世，给历代画家无限的遐想空间，让他们对钟馗题材乐此不疲的原因所在。

自从唐代吴道子“钟馗样”传世，朝代的更替，人们对钟馗画的理解也各有千秋，内涵更加丰富起来。宋末元初的钟馗画已有了捉鬼、嫁妹、饮宴、部鬼、夜猎、出游等整体完善的故事摩本，进一步促进了钟馗画的发展。五代、两宋的黄筌、周文矩、石恪、李公麟、梁楷等名家高手，再加上其时雕版印刷的推波助澜，民间过年习俗的盛行，造就了宋朝钟馗画的全盛局面。到了元代有陈琳、王蒙、龚开、颜辉等这些大家，又因外族的统治，钟馗画变得式微，处于隐逸状态的文人士大夫又赋予钟馗揶揄的功能，此时民间的钟馗戏也借力打力，让钟馗的惩恶扬善、伸张正义的含义有暗讽明指。明代从明宪宗到戴进、文徵明、仇英、钱谷，刘枋、陈洪绶等，可谓是上到皇帝下到宫廷画师、民间画匠齐齐上阵，把钟馗画推向另一个顶峰。到了清代画钟馗的更是高手如林，其中有高其佩、金农、赵之谦、任熊、任伯年、吴昌硕、钱慧安、赵之谦、吴友如、倪田、黄慎等都是身手不凡的大家，均有佳作传世。

其中最有力影响的当属任伯年，他的钟馗画已入化境，独树一帜，简直创造了一座钟馗画的艺术宝库，建立的丰碑令人高山仰止，为我们提供无尽的滋养。至近现代，钟馗此时也成为护卫万众、劝善惩恶的正义之神，同时钟馗画的题材也更贴近于现实生活，成为画家托物寄情的载体。其中齐白石、徐悲鸿、张大千、李可染、陈师曾、溥心畲、陈少梅等大家都画过钟馗。大师们的笔下，钟馗神态各异，丰富多姿。历代钟馗画通过民间、宫廷和文人画家们的辛勤创作以其特有的价值成为中国美术史上一枝奇葩，独秀于艺林。

最早且最著名的钟馗画当首推唐代大画家吴道子的“钟馗捉鬼图”。此图据宋江·郭若虚《图画见闻志》载：“吴道子画钟馗，衣蓝衫，革敦一足，眇一目，腰笏，巾首而蓬发，以左手捉鬼，以右手抉其鬼目。笔迹遒劲，实绘事之绝格也。”所谓“衣蓝衫”的蓝字与褴褛的褴字同义，是破旧的意思，也就是身着破烂的衣衫。

“腰笏”是说腰带上别着笏，是大臣上朝时手中持的礼器。“巾首而蓬发”则是描写他儒生身份和落泊的仪表。虽然无人有缘能亲睹此画，但数篇文中多有提及此捉鬼杰作，无疑那定是一幅迷离恍惚又动人心魄的神来之笔。此后，这位容貌丑陋，但气吞妖孽馗爷形象，以令人注目的光华闪耀于艺术的天地之中，透过历史的重峰叠嶂以至流芳百世，拂去历史的尘埃它仍傲立于今世艺林。

关于吴道子画的钟馗，还有一段趣闻，唐以后，宫廷收藏的吴道子钟馗画流散到民间。后来，有人将此画献给前蜀皇帝王衍。王衍如获至宝，挂在卧室观赏不已。一天，他对大画家黄筌道：“吴道子画的钟馗是用右手第二指挖鬼的眼睛，不如改用拇指挖鬼眼显得更有力量，请试为我改之。”黄筌将画带回家去，揣摩多日，乃另画一钟馗以拇指挖鬼眼。第二天将二画一齐献上，蜀主问他为何未改画？黄筌答道：“吴道子所画钟馗，一身之力，气色眼貌，俱在第二指，不在拇指，故不敢妄改。我新画的钟馗，眼色意力，俱在拇指。”蜀主王衍思后更叹服不已。

从北宋书画鉴赏家郭若虚对吴道子的钟馗画描述来看，钟馗形象一脉相承，的确是面目丑陋，出身贫寒的读书人形象。现存年代最早的钟馗画像，是五代时期人物画家石恪的作品。

当代传承之“陆氏钟馗”

在当今和平年代里，由于社会人文科学的进步，对自然灾害的抗衡，已让人们从盲目的封建迷信神鬼崇拜中解救出来，人们不再借助神鬼这种神秘象征力量来对抗不可战胜的自然灾害。因此现代钟馗画的精气神韵，已经渐渐丢掉“神”气，脱离“鬼”气，更多还原的是一个文武双全心地善良“人”气十足的形象。更为注重反映由人文精神中所阐扬的终极关怀，更多地从现实生活角度来塑造其形象。虽说我们的先人已经为我们确立了诸多钟馗画图式和丰富寓意，这些宝贵的文化遗产，我们在借鉴中依然遵循着这些美好愿望的法则，做到去其糟粕吸取精华，让他更富于新时代的意义。钟馗在现代依然有他鞭挞丑恶、惩治腐败的教育功能；依然有他祛灾避祸、祈福纳祥的祝福功能；依然有他恣情千态、旷达幽默的娱乐功能；依然有他除旧布新、祛邪镇宅的实用功能。挥剑长啸的钟馗在二十一世纪依然不辱使命，一路高歌走向美好生活的今天。

历代擅画钟馗者众，内容奇僻荒诞，形式随时变改，面貌与世竞新。今人多借鉴清代画家任伯年所创钟馗形象，不离白槽，难有突破。今天我们谈传承绝不能绕开创新的发展观，时光进入二十一世纪，现代钟馗画要如何超越前辈画家，实在是个很深邃的难题，起码任伯年就是一座难以逾越的丰碑，要画出独特的个性风貌，要傲立于现代钟馗画的艺术之林，谈何容易？何其艰辛？不过当代依然有一位卓越的画家陆廷栋先生达到了这种功力，具有了这种非凡的影响力。陆廷栋先生的钟馗画不同于任何前辈画家，而是画出了属于自己的陆氏风格。

廷栋先生性格豪放洒脱，爱生活有激情，笔墨功夫娴熟，画风奔放不羁，风格独树一帜。国画大师赖少其赏阅其作品后，亦赞叹不已，激动之余当场挥毫题写“墨舞”二字相赠。吾兄朱正文亦曾撰文，视廷栋先生是继叶浅予、黄胄为代表，融速写线条入写意画流派的第二代传人。其独有的“陆氏钟馗”，让海内外收藏坊间只识此标签，不认别家。

刘勰《文心雕龙·时序》中有言“时运交移，质文代变”，其意即指，艺术发展的规律总是随着时代的变革而改变，让我们来看看钟馗画发展至今又有了哪些演变呢？岁月悠悠，钟馗这个“驱魔大神”绵延至今，进入二十一世纪的和谐盛世，廷栋先生专攻水墨钟馗三十多个春秋。让我们来看看他在突破前辈名师的基础上，又有了怎样的变革与创新呢！

廷栋先生钟爱戏曲，不拘何类剧种都颇有兴致，特别醉心于京剧。因此他的人物造型服饰也多从中汲取营养，因为京剧中某些冠服样式都有褒贬作用，如方翅纱帽，一般为生脚所扮的正直官员戴，故又称“忠纱”；尖翅纱帽则多为净脚所扮的奸诈的官员戴，故又称“奸纱”；丑脚扮的贪官污吏，则戴圆翅纱帽，翅子的花纹有的索性做成铜钱形，以象征其鱼肉人民，故对这种翅子称之为“金钱翅”。廷栋先生在夸张突出脸谱化的同时，刻意给钟馗戴上的“忠纱”方翅纱帽，代表他的忠烈不阿。在这里廷栋先生又有了自己独特的创新见解，他用了两缕跳动般的赤焰代表那摇动的方翅，即增强了动感，又揉入戏剧化的色彩，且红色多在中国传统戏曲中代表着忠勇侠义的意味。又因钟馗当的是阴间的判官，所以与阳间的官员有差别。

钟馗挥舞的则是龙泉剑，虽说不忘“手提三尺龙泉剑，不斩妖邪誓不休”的职责，但廷栋先生考虑到现代，妖孽不再横行天下，五毒瘟疫也早被现代化的高科技医术所解决，传统意义上的辟邪剑和斩妖剑难得派上用场。龙泉剑历来多是英雄豪杰和名门正派所用武器，况且龙泉剑坚韧、锋利，刚柔并寓，能伸能曲，可舞可刺，造型美观。一种软型剑，可卷曲束于腰间，一松仍挺直如故。式样又有长锋剑（单剑、双剑），短剑、手杖剑等多种，柄身柄把多有装饰花纹。

传说中丑陋的钟馗在廷栋先生笔下却是英武有余，面目并不可怖却反显可爱，且

憨态十足。形象颇有个性：刚毅坚强的方脸，倔强而又轮廓分明的宽扁大嘴，瞠目如炬的犀利眼神，能听闻千里之外的招风大耳，魁伟的身材，灵动多变的武功身形。舞动有风的宽松玄衣长袍，京剧武生的虎头靴，绛色灯笼扎腿练功裤。而且钟馗动态的造型多，静态的少。人物近景多大场面少，大笔触大墨色渲染，落笔都是凌厉快速的粗线条。背景也皆是寥寥几笔大写意的杂树繁花就收拾停当，稍作点缀即成。

历代钟馗画家也多画随行钟馗面目狰狞的鬼卒，常常整个画面的氛围阴森可怖，读之不禁寒气从脚心上升。廷栋先生却从不画此类鬼卒和凄冷画面，新时代新面貌，大都市的繁华到处是霓虹闪耀，白炽光芒照得黑夜也如同白昼一番，恐怕妖魔鬼怪们也无处藏身吧，于是钟馗君也可以轻装上阵，不必统率众多鬼卒。呵呵，如真有妖邪想必也道行尚浅，钟馗手到擒来独自对付有余，况且现代花花世界新奇好玩的东东多着呢，凡事都有随行跟班确实不自由。也许钟馗心想：俺只一个妹子早嫁了，再不用大班人马那样热闹喧哗去送亲了，正好独自偷闲找乐。廷栋先生也多重视钟馗的个人生活情趣和情调，于是他的笔下大鬼小鬼统统都不见了，只有钟馗独处，或拉二胡、赏月观花、卧岭听松……其实也蛮合乎现代民主自由的观念了。

画面构图也多有戏曲舞台的场景，夸张动态也多武生势态，脸谱性格化戏剧化。加之扎实的速写功底，挥洒自如的水墨韵味，况且他历来崇尚中国传统文化，又重当代审美理念的追索，融入现代新文人画的风格，赋予钟馗诸多现代人格的魅力。廷栋先生在用线勾勒的同时亦玩味枯湿浓淡墨韵。姿态迥异一招一式、动静相宜皆具风范，动感非常强，这完全得益于廷栋先生几十年扎实的写生功底，其妙笔速写堪称一绝，真个是龙飞凤舞，洋洋洒洒信手挥就，皆形神俱佳，功夫老道乃长年修炼之功。加之廷栋先生擅舞，难怪对动感的形体速写能画得如此灵动飞扬。

廷栋先生既延续了传统题材，如钟馗嫁妹、送子图、挥扇引福、钟山出游等；又拓展了钟馗题材的新情趣，尝作画寓意，画得更为风趣而富有时代风貌。如画中所题：“醉了钟馗然不忘捉鬼”呵呵，看来只是装醉，钟馗的责任心警惕性还蛮高哦！“簪花图”哇噻，钟馗也爱臭美呢！“兄妹相聚诗情画意”跟小女子一般也讲究几分小资情调了！我们看到了钟馗更有人情味，可爱率真的一面。

廷栋先生通过传统写意画这一特殊的艺术载体，讴歌美好生活，喷涌的生命激情，达观洒脱的心怀，尽得人生的真谛妙趣。和平年代和谐社会，再也难得有神出鬼没的情形，人们崇尚艺术，追求的是精神和心灵的愉悦，审美观注重的也是生活情趣。特别强调钟馗作为一个世俗化的可爱才子，其思想内涵与时俱进，这种具有现代人格魅力的新形象，满足了人们追求理想生活的心理诉求，浪漫主义色彩浓厚，成为老百姓喜闻乐见的艺术人物。更符合现代人的审美要求，原实用功能性降低，钟馗画不再是让人看到形象恶劣、让人心寒发颤的小鬼大鬼，反而其观赏性极强，其观赏价值更高，而是一幅幅让人心情愉悦，悠闲惬意的水墨韵图。而且廷栋先生笔下的钟馗脸上不再是怀才不遇，感慨时运不济的忧愤表情，但依然是嫉恶如仇、威武不屈，豁达大度的神情，毕竟到了当代，重人才重知识重民主的和谐社会，任贤为用不再有奸臣当道，想必钟馗若果活在当下，必当得到重用，廷栋先生赋予钟馗这一形象新的诠释和演绎。

廷栋先生画钟馗，已经到了一种如痴如醉的境地，每次去他画室，看他画钟馗聊钟馗，每每说到兴浓之处仿若他也化身钟馗，言之不禁舞之蹈之吟之唱之，恍惚中廷栋先生画室中满屋的钟馗画都活龙活现，恍兮梦兮疑似钟馗跨过千年百年走下神坛来到我们身边，观之不禁也被他所感染。犹如隔世，感觉此刻钟馗就是他，他就是钟馗，廷栋先生已与钟馗共体共生。正因为廷栋先生此般忘情痴迷的投入，对钟馗的人格魅力和深髓精神内涵，已达到一种血脉相通的认识，方能画出如此出神入化的画

面，又独有其“陆氏钟馗”的绝妙境界。

他让钟馗这一特殊的艺术形象，来体现自己的理想人格，和人生的理想境界，无疑这是一种豁达绝尘的人生观。廷栋先生的千言万语都倾泻于笔端，千姿百态都泼洒在宣纸上，营造了一个心融天地、神游万物的世界，他跨越时空与钟馗对话，交错在梦与现实之间，追寻着精神家园最后的皈依。

因此我们看到先生笔下的钟馗，既有嬉笑怒骂，又有威严肃穆的正气凛然，愤世嫉俗的重情重义，狂放不羁的悠游洒脱，爱恨分明的豁达明理；还有逸情惬意的浪漫情调，突出他能文能武、才华横溢等等个性。并特别突出钟馗犀利如炬的眼神，君子观之坦坦然，小人观之凄凄然。技法上大胆突破传统笔墨，用速写线条夸张形态，貌似随意泼洒的墨韵，大块的渲染气氛，杂草繁花顽石点染背景，笔触趋于简逸放纵，设色明净淡雅，线条韵律感强，画面动感十足，构图布局整体多变。刻画钟馗或怒、或醉、或歌、或嗔、或喜、或武……细腻情感的流露；打鬼、习武、拉琴、吟诗、兄妹谈心……平常生活的情调渲染；赋予钟馗理想化的人格，笔笔生发皆酣畅淋漓的地步。总之把钟馗时神、时鬼、时人、时神的变幻多面性，融汇成自己的艺术语言，形成独创的一种审美体系。

由此可见，洋洋大观千态钟馗，经由廷栋先生妙笔落墨于雪宣之上，既完成了一个新的创作命题，也完成了当今钟馗画其独有“陆家样”的使命。继吴道子和任伯年的“钟馗”画卓绝成就之后，当今的钟馗画，他的“陆氏钟馗”必定也将流芳百世，作为新时代非物质文化遗产的重要课题，将继续发扬传承这宝贵的艺术财富。

纵观廷栋先生的钟馗画，远远脱离前辈卓越画家们的传统笔墨和寓意，无论从造型还是形象、服饰、神态、精神内涵都有了完全不同的风貌，都有其独特的“陆氏钟馗”模式，陆先生经年的研习，加之其娴熟自如的高超技艺，其卓越的成就是今人后学的榜样，《千态钟馗》也将成为新一代的模本流传。

生活在香港和深圳如此喧嚣重物欲追求的现实中，陆先生从不为花花世界所迷惑，闲时不外乎与友人欢畅会聚，品茗谈艺，晚餐后每日一舞也是他的必修课。再就是静心在家或博览群书、或赏玩音律、或研墨挥毫，或冥想沉思，畅游在忘我的艺术世界里，只与自己的心灵对话。陆先生恍若也成仙人一个，不理俗尘烦扰，唯求清静无为，了无世间障碍，有的是大隐于市的澄明情怀，一片冰心只沉醉于自己的艺术创作中，遨游于桃花源般的心灵之旅。

正是陆先生如此旷达入世的心襟，艺德人品皆让人钦佩，身边常常追随着一批又一批钟爱他钟馗画的粉丝。早在八十年代初，廷栋先生的钟馗画就被香港某画廊看中，画多少要多少；1989年在香港出版《陆廷栋画钟馗》画集。现今如北京保利、广州艺术品公拍、山东光大等名牌拍卖行，也屡有先生的佳作跻身其间，被众多眼光独到的买家所追捧。如今又有江苏天圣达集团、无锡名人书画艺术博物馆、无锡天圣达文化艺术品有限公司大力支持，请廷栋先生画一千幅钟馗，并悉数收购这一千幅作品，并将为先生举办专题画展。是一千幅钟馗画哦！真是个极度挑战。既是千态就不能千篇一律，必求各色姿态迥异，绝无雷同。然，这对追求完美的廷栋先生来说，无非又是一次精益求精的平常要求而已。

一部恢弘巨制的千姿百态钟馗画卷跃居纸上，确实也费尽了先生的苦心孤诣。云烟如梦，过往的蹉跎岁月，先生所付出的心血是可想而知。达到如今炉火纯青的神来之笔，可谓已入“妙笔绘钟馗，墨舞写真趣”的化境。先生一管妙笔在手，写尽生活的真情趣。因此他创作的钟馗画，具备了诸多胜数于历代画家的因素，可见他的江湖盛名绝非虚传，获得了今日艺坛和收藏界的高度认可，也是顺理成章的事情了。

2008年12月15日凌晨于深圳石厦

老陸畫鍾馗表情體
忘美濃髯目如電不
然已自威

戊子菊月 董文久

中国人民解放军驻香港部队董文久副司令员题词

钟馗与我

陆廷栋

在我孩提时候，每逢过年过节都要贴很多门神，有求财的赵公财神爷，避邪的钟馗，还有很多种门神。大都是吉祥人物，贴在哪里或贴谁都是大人们的事，小孩子是搞不清楚的，那时对钟馗的形像也是模糊的。

真正让我注意钟馗这个人物，是在文化大革命中，毛主席在一封信中说：“为了打鬼，借助钟馗，我就成了二十世纪六十年代中国共产党的钟馗。”毛主席的话是最高指示，这钟馗非是一般人物了。出于好奇，就从那时开始去了解其生平和千余年传下的种种钟馗形象，但当时未想到要画钟馗。

上世纪八十年代初移居香港，每逢书画雅集酒兴茶浓时，应画友邀请即席挥毫，都要我画钟馗，画一个虚灵人物，一个神、鬼、人相结合的人物，画到酣畅淋漓之时，竟不知是我画钟馗还是钟馗画我，完全融合在一起了，这些画博得了大家的喜爱。可见其在民众心理的地位是相当重要的。随之其画流入市场，在近三十年间画了无数的钟馗。流传得相当广泛。

二〇〇七年应山东济南电视台采访，提及画“千态钟馗”，此计划被江苏天圣达集团、无锡名人书画艺术博物馆、无锡天圣达文化艺术品有限公司、深圳海天出版社采纳，并鼎力支持，结集出版，付之现实，在此衷心感谢。

与董文久先生合影

与吴惠明先生（右一）邹浩德先生（左一）合影

与刘勃舒先生（左一）龙端先生（左二）邓林女士（右三）詹忠效先生（右一）合影

图版目录

斩妖篇

1 显灵	21 驱魔 (五)	41 显灵 (十一)
2 出剑	22 驱魔 (六)	42 显灵 (十二)
3 斩妖 (一)	23 驱魔 (七)	43 显灵 (十三)
4 斩妖 (二)	24 驱魔 (八)	44 显灵 (十四)
5 斩妖 (三)	25 驱魔 (九)	45 显灵 (十五)
6 斩妖 (四)	26 驱魔 (十)	46 显灵 (十六)
7 斩妖 (五)	27 驱魔 (十一)	47 显灵 (十七)
8 斩妖 (六)	28 驱魔 (十二)	48 显灵 (十八)
9 斩妖 (七)	29 驱魔 (十三)	49 显灵 (十九)
10 斩妖 (八)	30 驱魔 (十四)	50 显灵 (二十)
11 斩妖 (九)	31 显灵 (一)	51 打鬼 (一)
12 斩妖 (十)	32 显灵 (二)	52 打鬼 (二)
13 斩妖 (十一)	33 显灵 (三)	53 打鬼 (三)
14 斩妖 (十二)	34 显灵 (四)	54 打鬼 (四)
15 斩妖 (十三)	35 显灵 (五)	55 打鬼 (五)
16 斩妖 (十四)	36 显灵 (六)	56 打鬼 (六)
17 驱魔 (一)	37 显灵 (七)	57 打鬼 (七)
18 驱魔 (二)	38 显灵 (八)	58 打鬼 (八)
19 驱魔 (三)	39 显灵 (九)	59 打鬼 (九)
20 驱魔 (四)	40 显灵 (十)	60 打鬼 (十)

休闲篇

- 61 静观 (一)
- 62 静观 (二)
- 63 静观 (三)
- 64 静观 (四)
- 65 静观 (五)
- 66 静观 (六)
- 67 静观 (七)
- 68 引福 (一)
- 69 引福 (二)
- 70 醉酒 (一)
- 71 醉酒 (二)
- 72 醉酒 (三)
- 73 醉酒 (四)
- 74 醉酒 (五)
- 75 醉酒 (六)
- 76 醉酒 (七)
- 77 醉酒 (八)
- 78 乐曲

嫁妹篇

- 79 嫁妹 (一)
- 80 嫁妹 (二)
- 81 嫁妹 (三)
- 82 嫁妹 (四)
- 83 嫁妹 (五)
- 84 嫁妹 (六)
- 85 嫁妹 (七)
- 86 嫁妹 (八)
- 87 嫁妹 (九)
- 88 嫁妹 (十)
- 89 嫁妹 (十一)
- 90 嫁妹 (十二)
- 91 献花图
- 92 谈心
- 93 避雨

戏曲篇

- 94 戏曲 (一)
- 95 戏曲 (二)

- 96 戏曲 (三)
- 97 戏曲 (四)
- 98 戏曲 (五)
- 99 戏曲 (六)
- 100 戏曲 (七)

斩妖篇

2 出劍 68x100cm

3 斩妖(一) 68x100cm