

独创三项书法吉尼斯记录的中国人
用油画技法画“金陵十二钗”的第一人

都云画者痴 谁解其中味

——成法画传

李放 著

天津杨柳青画社

都云 田者 疾知

李放著

谁解其中味
……

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

都云画者痴 谁解其中味 / 李放著. — 天津: 天津杨柳青画社, 2006.10

ISBN 7-80738-144-2

I. 都... II. 李... III. 成法 - 传记 - 画册

IV. K825.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 108237 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

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印刷: 北京地大彩印厂

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 6

版次: 2006 年 10 月第 1 版

印次: 2006 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2 000 册

书号: ISBN 7-80738-144-2/J · 144

定价: 45 元

序

● 姜 昆

非常高兴李放先生的这本《都云画者痴，谁解其中味》即将问世。这是书画家成法（原名姬进春）的一本画传，真实记录了他三十余年在艺术之路的艰苦探索。“都云作者痴，谁解其中味”这是曹雪芹为创作《红楼梦》所付出的艰辛和痴情。而成法为创作《红楼梦》书法长卷和用油画技法绘制《红楼梦》人物也是心血尽染，耗尽所有。

十五年前我认识成法的时候，他是成都军区的一名文化干部。成法是他的笔名，他的原名叫姬进春。初识他就给我留下了深刻的印象，他的个子不高，典型南方人，能书善画，言语极少。那时候他给我看了一些作品，主要是书法，有几幅油画。

当初成法的书法给我印象最突出的是两个字——执着。为什么会有这么两个字在我脑海中出现呢？因为我也爱书法。我认为大都现在的年轻人，书法年纪为数不长，有些人却爱在自己的书法呈现出一点古朴、拙意，而显示自己的深厚与锋芒。他们愿多方拜师受益，也愿在自己的书法中尽量呈现晋韵唐风。有效右将军之研美的，也有仿怀素之飞动的；有喜江南之灵气的，也有好中原之雄强的；有把好笔戳烂以涩笔现苍茫的，也有改沉稳为挥洒以漫笔表达朦胧的。总之，年轻人的求新逐异和他们的年龄一样，有火热青春符号，也有可数年轮的稚嫩。

可不到三十岁的成法，就是坚持写楷书、写隶书，方方正正、一笔一画、横平竖直，写一个是一个。右手能写楷书，左手也能写楷书，而且一篇作品就上百字。字透纸背，见力见功。在他的字里能看到从容、儒雅之风情，也能领略到英侠浩然之正气，唯一想不到的是当时他还不到三十岁的年龄。

我感到了他所宗中国书法精髓的那种韧劲，所以我油然在脑海里升腾出两个汉字——执着。

之后我又看了他的油画，大工笔，超写实！油画画得和照片一样，甚至比照片更细，这是我从来没见过的。我看过街头画像者，按相片打格画，形象逼真，但是最大的夸奖是：“和相片似的。”但成法的画让你震撼、怀疑，他在人物画法上绝对是超写真、大逼真。真的你难以相信有人会用这么细致的笔锋和颜料描绘如此之精细的画图。让你怀疑作者会用什么样的功夫去完成几乎像工程一样的作品？这是什么样的毅力？什么样的艺术追求？才能让人如此精心的创作。

和他认识以后，一直想找到他，但是找不到。我给了他一个评语：“有来没回。”其实他不是没回，而是回的年头和来的年头距离太长！我们隔断音信五年，他给我拿来了1.81m×4.5m一张描写第三代领袖江泽民同志与民同乐的《知音图》；又有四年断了音信，他又画出了非常精美的《雅芳图》！如果没有深居简出、潜心绘制、割断一切联系的作法，哪儿能出得来这样的艺术精品？成天忙于应酬、开会、宴会、交际，能有时间去精雕细刻艺术精品吗？

他自己创作了书法碑帖，在字型上尊古厚今，写出颇有特点的楷书、隶书，准备为电脑字库提供新的字型。他为了创作这个字库，家里人都整整三个半月没有找到他，待他拿着字回来时，蓬首垢面，好像连话也说不连贯了，他用苦行僧的方式写出了这本字库集，让多少人看了后不得不佩服成法的创造精神和惊人毅力。

成法不是不食人间烟火的，画和字是他生活的依托。他对生活的热爱，不是外在的，是非常含蓄的，埋在心底的。你从他的作品中得到的是希冀，安静，洒脱和浩然。但是在看了他的创作字画以后你会渐渐地发现后面的热情和活力，能让你一点点地领略艺术的魅力就在于，他在开始的时刻追求是完美，大众的完美，但在他不断地创造学习和探索中，他追求的是与大众之美并不矛盾的画家鲜明的个性。懂艺术的人，追求艺术的人会日臻完善的。在这一点上实际上我也是一生都在希望着。

我不懂字画，但我认识成法，我没有资格多评论他的作品，所以我写了我所了解的成法。

目 录

一、为了心中永远的芳草	1
二、独创三项书法吉尼斯纪录的中国人	25
三、他从山里走来	37
四、真功夫自磨练来	43
五、他真得疯了	55
六、令人费解的失踪之谜	65
七、画如人生	69
八、艺术就是人与自然相乘	75
附：花样年华聚群芳	84

一、为了心中永远的芳草

枝上柳絮吹又少，天涯何处无芳草。

——苏东坡

雅芳图 (油画)

“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味”。曹雪芹的《红楼梦》与其说是字字珠玑，不如说是字字带血。一方面该书是对腐朽、黑暗的封建社会染泪滴血的控诉。另一方面作者为了成就这部中国小说史上的巅峰之作，披阅十载，增删五次，举家食粥，耗尽心血。后人追思先哲的时候，无不触目伤怀，感慨万端。《红楼梦》无疑是对成法（曾用名姬进春）影响最大的一部古典文学作品。他不但无数遍地读她、想她、为她茶饭不思。更为登峰造极的是他用1286种书法风格抄写《红楼梦》，用油画技法画出了一个个鲜活的“红楼”人物。

“滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼。睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁。咽不下玉粒金药噎满喉，照不尽菱花镜里形容瘦。展不开的眉头，捱不明的更漏。恰便似遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。”成法的《雅芳图》正是这种青山隐隐，绿水悠悠的最好写照。

该画高1.29米，长4.31米。鸿篇巨制，气象万千。而且每个人物都栩栩如生，呼之欲出。让人一看便知是“金陵十二钗”。成法创作《雅芳图》过程是非常艰辛的，从2001年就开始创作整整用了四年多时间。四年间的一千五百多个日日夜夜，他几乎都是在画前度过的。

以往国人画“金陵十二钗”都是用国画技法画画。而真正尝试用油画技法并且画出如此巨大尺幅的“金陵十二钗”，古今中外成法是第一人。

成法在创作伊始，本想在道具上多下功夫，比如去北京、杭州、南京等古都去找寻各种前清时期的家具。但他的一个朋友劝他：“艺术是源于生活的，高于生活的，道具要完全与那个时代

相符是不可能的。”所以在桌椅等道具上面只能这样诠释。但成法在人物的眼神、神态、服饰、发式等方面做到了尽量相符。

但要考究300多年前的事，难度非常大。而为了考究这些事情，成法查阅了大量的资料。还请大学里的古典文学教授、红学专家为他“开小灶”。向云南省花灯团的服装设计师朱晓华探询十二钗的服饰。发饰设计上请了一个很要好的朋友老前辈张培英。她是云南省话剧团著名的化妆师，曾经专门给扮演毛泽东的演员古月化妆，张培英通过看书和电视连续剧反复的对比设计出各种发式。包括金钗在头发上面怎么戴都是有规矩的，留刘海的都是没有出嫁的姑娘。王熙凤，贾元春，秦可卿、李纨都已经出嫁了，就没有刘海，这是非常讲究的。姑娘和媳妇是一目了然的。而从发式上也能看出一个人的身份高低。发式比别人高，头发梳得很复杂，就说明地位很高。比如在画中贾元春的发髻是最高的，金钗洋洋大气，是皇妃的装束。像王熙凤的钗戴在两边则代表地位。成法告诉笔者，不能把其他朝代的服饰或者发饰张冠李戴到画中，一定要画出清初的服饰、发饰的感觉。因此做了大量的前期工作。比如画中的服装都是晶莹剔透的，这主要是要表现那个时代贵族生活的雍容华贵。经过认真考证和艺术上细致加工，在成法的作品中，所画人物的服饰和发饰都让人百看不厌。

成法在选择模特儿上是费了些周折。毕竟距离曹雪芹生活的年代已经有将近三百年。要找具有古典贵族气质的女孩子很不容易。而且还容易节外生枝。化妆师张培英老师带着他们去选模特。有些模特的家长不理解，不放心，就亲自跟着孩子来看，是否真的是搞艺术的？是否真的在

雅芳图（局部一）

雅芳图（局部二）

雅芳图（局部三）

雅芳图（局部四）

雅芳图（局部五）

画《红楼梦》。看后，才放心把孩子交给他们。云南各艺术院校的女生他们基本上都挑过，有些女孩子一眼看上去挺漂亮的，但因为没那个气质，只好放弃。就这样，反复筛选了两三个月，最后又从100多名模特中，精挑细选出12人，就是画中看到的这“金陵十二钗”。《雅芳图》是经过反复尝试与修改，几易其稿，才成为现在的样子。无巧不成书，湖南有个地方有一座山，山形特别像女性的性器官，很象构思中太虚幻境的入门，成法去认真考察过，于是出现在画中的山美妙含蓄，让人浮想联翩。而且成法把生命图腾的光线处理得很暗，但又有层次感。使画中自然形成一组组巧妙的对应：阴间和阳间，今生和来世。

成法在创作的时候也有顾虑，担心会被误解：“纯粹用图腾来故弄玄虚。”于是他将光线处理得很暗，让人去想象：这是一个太虚幻境，这是仙境和人间的交界点。

在构图上面，成法分了三层画境：第一层是人，第二层是芳草树木，第三层是画面的延伸。中心围绕芳草，用芳草来形容年轻女子，并着力表现她们的至真至美。在画中有郁郁葱葱的树木，右面画的竹子则体现了妙玉的清高。让画面形成连动式的，首尾照应。从左到右：王熙凤，是《红楼梦》里边的内当家，地位在金陵十二钗里比较高，泼辣，风骚，漂亮；接着是薛宝钗，她在《红楼梦》里位置非常重要的，她在弹琴，表现其善于运作，比较世故。贾元春虽然在《红楼梦》中着墨不多，但是如果仔细阅读，就会发觉她是非常重要的一个人物。从她的穿着打扮：一件黄裙，就可以看出她是皇妃，在画中地位很不一般。虽然她身居皇宫，但总是眺望宫外凡间，站起来侧身望，元春是四大家族的支柱，贾府的安危荣辱均系于一身。巧姐，王熙凤的女儿，应该说还是很娇贵的。从服饰上看的出来，简单一点。贾迎春和贾探春，这两个年龄比较接近，在观看别人下棋。林黛玉，无疑是《红楼梦》的女主角。也是画中的中心人物。史湘云，是史老太君的侄孙女，娇憨可爱，成法在画中也力图表现她这种性格。秦可卿是《红楼梦》中非常神秘的一个人物，成法力图在表现人物的神秘性上作文章。她积怨成疾，20多岁就离开了人世。李纨，是贾宝玉的嫂子，年纪轻轻就守寡，每日陪小姑们习字诵读。贾惜春受妙玉的影响，和妙玉有同病相怜，距离妙玉很近。妙玉，已经看破红尘，和其他人保持一点儿距离，也不施粉黛，画面中的人物像春天里的花朵，故取名《雅芳图》。

（红楼梦曲：飞鸟各投林）

为官的家业凋零，富贵的金银散尽。
有恩的死里逃生，无情的分明报应。
欠命的命已还，欠泪的泪已尽：
冤冤相报岂非轻，分离聚合皆前定。
欲知命短问前生，老来富贵也真侥幸。
看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。
好一似食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净！

注释：

这支曲子是《红楼梦十二曲》的总结，也是大观园里众多女子悲剧命运的概括。

（以下是《雅芳图》的局部，“金陵十二钗”每首诗都配原图局部）

“金陵十二钗”是《红楼梦》里太虚幻境“薄命司”里记录的南京十二个最优秀的女子。宝玉问道：“何为金陵十二钗正册？”警幻仙姑答道：“即贵省中十二冠首女子之册。”

一、林 黛 玉

两弯似蹙非蹙笼烟眉，
一双似喜非喜含情目。
态生两靥之愁，
娇袭一身之病。
泪光点点，娇喘微微。
闲静似娇花照水，
行动如弱柳扶风。
心较比干多一窍，
病如西子胜三分。

林黛玉生长在官宦人家，是贾母的外孙女。自幼父母双亡。贾母怜其孤独，接来荣国府抚养。“天上掉下个林妹妹”。连贾宝玉这种阅尽人间春色的大家公子，第一次见到黛玉的时候都不相信自己的眼睛：“天下竟有此等标致人物。”但黛玉终究是个悲剧，而且是《红楼梦》这部大悲剧的最高潮。“侬今葬花人笑痴，它年葬侬知是谁？”黛玉生性孤高，无法与那个时代相容，自然那个黑暗的时代也无法容她。就在她和宝玉的爱情被扼杀之后，黛玉泪尽而逝，只能“一把净土掩风流了”。

二、薛 宝 钗

都道是金玉良缘，
俺只念木石前盟。
空对着，山中高士晶莹雪；
终不忘，世外仙姝寂寞林。
叹人间，美中不足今方信：
终然是齐眉举案，到底意难平。
佯是无情也动人。

薛宝钗是薛姨妈的女儿，是封建时代标准的大家闺秀。不但人长得倾国倾城，而且知书达理。深得贾府上下欢心。但她总劝宝玉走“仕途经济”之路，被宝玉背地里斥之为“混帐话”。由于她和宝玉没有共同志趣，所以他们的婚姻最终还是以悲剧收场。

三、元 春

喜荣华正好，恨无常又到。
眼睁睁，把万事金抛。
荡悠悠，芳魂消耗。
望家乡，路远山高。
故向爹娘梦里相寻告：

儿命已入黄泉，天伦啊，

须要退步抽身早！

贾元春是贾政与王夫人之长女，是宝玉的姐姐。她同宝玉，虽为姐弟，犹如母子。后被选入宫中，不久，封凤藻宫尚书，加封贤德妃。作为四大家族中身份地位最高之人，元春无疑是四大家族真正支柱。她虽贵为皇妃，又得皇帝宠爱，但她还是非常冷静和清醒的。她见贾府为她盖的省亲别墅富丽堂皇，自己都觉得太奢华过度了。虽然，元春在宫中忍辱负重，但最后还是暴病而亡。

四、迎春

中山狼，无情兽。

金不念当日根由。

一味弱，骄奢淫荡贪欢媾。

觑着那，侯门艳质同蒲柳；

作践的，公府千金似下流。

叹芳魂艳魄，一载荡悠悠。

迎春是贾赦与妾所生的，排行为贾府二小姐。她虽然长得非常标致，但由于非嫡出，有自卑心理，事事都以退避忍让为先。而且其生性也老实懦弱，有“二木头”的诨名。她的结局更是悲剧，其父贾赦拿她抵债，嫁给孙家。但出嫁后不久，她就被孙绍祖虐待而死。

五、探春

一帆风雨路三千，

把骨肉家园，齐来抛闪。

恐哭损残年。

告爹娘，休把儿悬念：

自古穷通皆有定，

离合岂无缘？

从今分两地，各自保平安。

奴去也，莫牵连。

探春是贾政与妾赵姨娘所生，排行为贾府三小姐。与其母和其弟贾环不同，探春聪明强干，遇事敢于当机立断。是一女中豪杰，脂粉英雄。连泼辣无比的王熙凤都让她几分。同为侍妾所生，探春与忍气吞声的迎春完全不同，她对自己的生母赵姨娘充满蔑视，并在奴仆们面前摆出主子气派，并且想方设法地改革贾府的种种弊端，无奈贾府还是忽喇喇似大厦倾，昏惨惨似灯将尽。最后探春远嫁他乡。