

中国近现代名家画集

宋 雨 桂

人民美術出版社

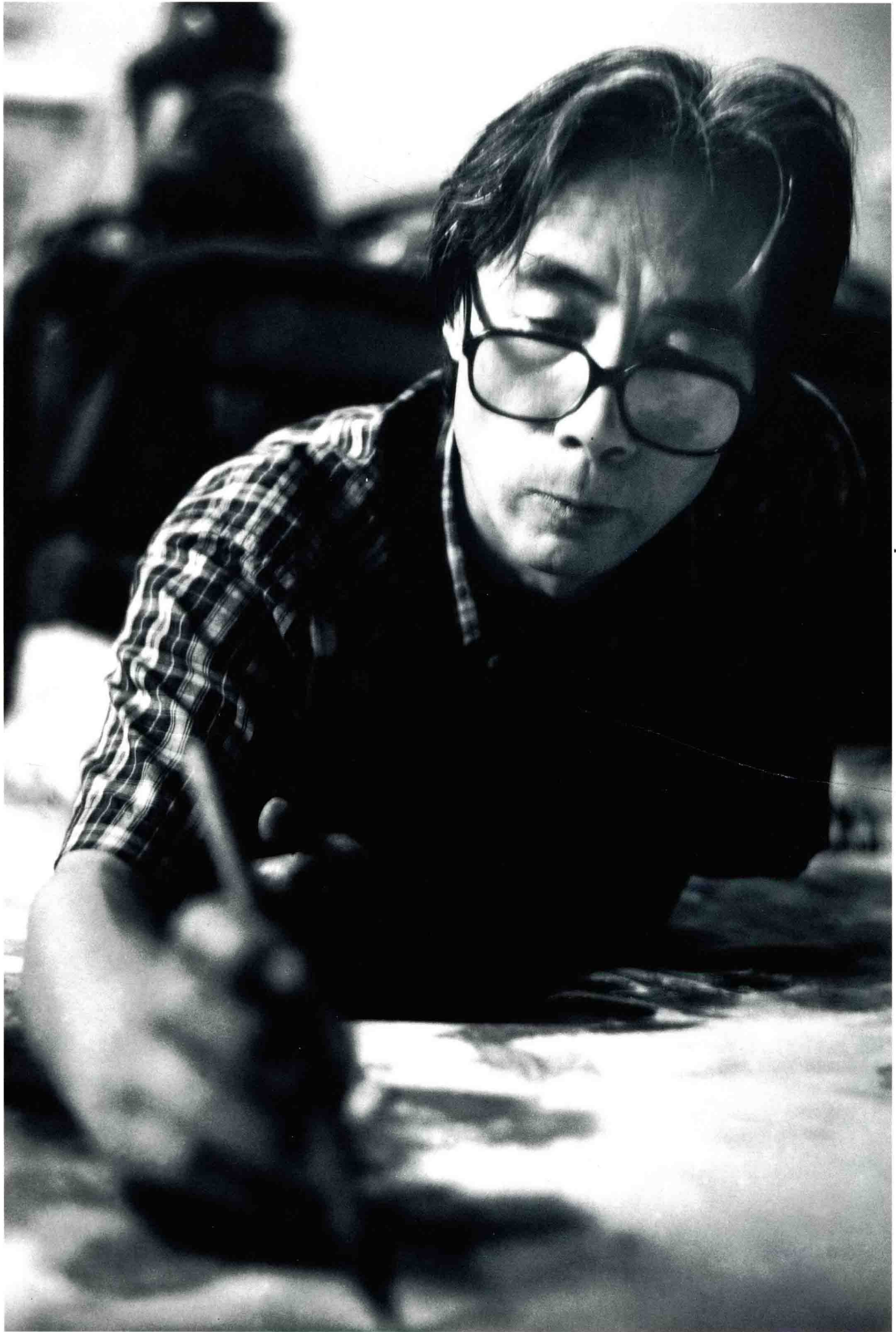
图书在版编目 (C I P) 数据

宋雨桂 / 宋雨桂绘. — 北京: 人民美术出版社, 2000.12
(中国近现代名家画集)

ISBN 7-102-02260-3

I. 宋… II. 宋… 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 (2000) 第 77741 号

宋雨桂

思考宋雨桂的艺术

苏 立 文

由于宋雨桂先生的邀请,我为他的艺术写了几行字。我与宋先生素未谋面,而且只看过他的两幅原作,这两幅均是画于1991年的山水,是宋先生很慷慨地从他极为成功的新加坡展览中直接寄来的礼物。因此,我无法直接对他的花鸟画表示意见,但是,由展品目录中可以明显地看出,他的莲花和牡丹不只是极具装饰性,也同时表现了画家在干湿笔墨和丰富生动色彩的运用上,具有极高超的技巧。

宋先生的朋友写了他在长江流域的旅行,其实自从在鲁迅美术学院毕业以后,他主要生活在北方的辽宁。我自问:到底这些山水画具有什么样的魅力,能让我如此地感动?我个人觉得他的山水画就是一首一首的诗,更重要的是,它们是由北大荒那种酷寒和无法居住的山水所启发而来的。宋雨桂是否将北大荒的严酷转化成较为令人喜爱的东西呢?乍览之下,他大笔的墨染似乎承袭着南方自董源以来的传统。如果《潇湘图》真是董源的作品,那么这位早期的山水画家画中是充满了温暖多雾,且余晖照耀的南方。虽然宋雨桂的艺术受南方传统的影响很大,他的山水画,无疑的,是来自于北方的作品。

在宋雨桂的山水画中,很少有人迹,他最多只提供了我们些微的暗示:在无尽的远处,半藏着一座遥远的村庄;在我们眼前飞过的极少数的鸟只,更增添了山水景致的孤寂。他所呈现给我们的世界是由山岭、远方的瀑布、潮湿的沼泽、含雨的云雾、解冻的冰块和用以增加戏剧效果且总是站在适当位置上的枯树所组成的,那黑色的树枝总是对照着背景中的白雪,或是映照于冰冷的水中。这些不是可游可卧的山水,而且不适人居住,我们可以感到透骨的寒意就如宋雨桂所感觉到的。

在思考这些画时,我想起了林风眠,他的水墨画中透露了同样的孤寂和感伤,林风眠的这些情感来自于他极端不快乐的晚年。我并不觉得宋雨桂有同样的处境,我觉得这种孤寂和感伤不是出现在艺术家本身,而是在他所喜爱且深切了解、着迷的山水。

美国哲学家苏珊·朗格称艺术是将情感转译成形式。对某些艺术家而言,这种转译被太多的自我意识

或太多的技巧展示所破坏,但对一些好的艺术家而言,这种情感——形式的转译是直接而真诚的。因此,我们可以感到艺术家所感觉到的,这是一种极少且奇妙的感觉。我们必须而且也应该对像宋雨桂这样运用其天才和笔墨技巧引领我们进入其心灵世界的艺术家们,表示最诚挚的谢意。

2000 年 1 月于牛津

[萧丽玲 译]

(本文作者系美国斯坦福大学、英国牛津大学教授)

宋雨桂的气魄美学

玄化无言 神工独运

杜南发

10年前,宋雨桂首度来新,他的雄奇画风,曾有很大的震荡和回响。最近到中国东北,朋友相告:在辽宁省美术馆举办的宋雨桂山水大展,开幕式就有2000人参加,一定要看。

那天,走进展厅大堂,放眼四顾,果然发现,宋雨桂变了。

60幅新作,展现的是一片恢宏、笔墨交融、感人心弦的艺术奇景。

画风新境丰厚深邃

眼前,是白山黑水的莽苍厚重、是天地风云的涌动激荡,静中有动、动中有静,山水花卉都蕴含着一股磅礴、粗犷、浩大的美感,气魄万千,意境深远。

博大精深是中国文化的表征。

宋雨桂的新画风是传统与现代、东方与西方、具体与抽象、自然与心灵的有机结合,如同荒野高山,处处充满激情、生机,表现着丰富多层次的深邃,气势雄倔、令人酣醉,隽永幽微、耐人寻味。

有位鉴赏家曾说,宋雨桂新作的特点,就是在一幅画面上,可以看的東西太多了,面对画中山水,可以处处留连,一路惊叹,只觉“此中有真意,欲辨已忘言”,不知应该从何说起。

这种心灵感动,是一种自然的美感反应、是主观的欣赏效果。

这种效果,当然是建立在客观的艺术经营上。

唐人张彦远说过:“阴阳摛蒸,万象错布,玄化无言,神工独运。”

在宋雨桂独力拓展的艺术天地里,这种神工独运的经营与效果,就是令人瞩目的“气魄美学”,也是其

艺术生命的重要特色。

淋漓墨气浓重多变

中国画,讲究的是笔墨、构图和意境效果。因此,我们可以从这三个角度,来认识和欣赏宋雨桂所拓展的新画风及他所取得的新成就。

首先,是中国画创作两大基本原素:笔、墨。

宋雨桂前期作品,树林、野花、劲草,笔势硬劲如屈铁;沟壑峻峰、连绵山峦,更展现着他对掌握传统勾勒皴擦的独特功力。其新作则更重笔势,线条刚健波磔,落笔沉稳严谨,无论起伏按提、抑扬顿挫,还是轻重刚柔,都能控制得自然流畅,每一笔都充满了苍润拙秀之美。

五代北方山水大家荆浩在《笔法记》中论笔有“四势”,即筋、肉、骨、气。以此审视宋雨桂新作笔法,就可体会他如何继承传统特色,却又不受某种技法所缚,巧妙地结合筋、肉、骨三势,成功地营造出最难得的笔下“气”势。

大胆运墨,更是宋雨桂最令人瞩目的特色。

近代画家中,最善于用墨的是黄宾虹和李可染。他们以独到的点墨法和积墨法,达到了黑中透亮、雄浑而醇厚的效果。

宋雨桂则是把泼墨、焦墨、湿墨、渍墨等法全部施展出来,任意发挥,无所不为。他最善于以大块积染,形成多层次的流动墨块,在枯湿浓淡之间,表现出光影变幻,营造出浑厚氤氲、深邃幽冥、莽莽苍苍的多重气势之风貌。

他还善于把握墨与色之间的关系,敢用重色。在浓重多变的淋漓墨气中,他把色当墨,染水点树,使画面分外生动明艳,融合成别具情致的节奏律动。

处处通情处处醒透

中国画的传统构图规律,可以归纳为:主宾、呼应、藏露、简繁、疏密、虚实等几种手法。

宋雨桂的前期创作,已可看出他不断力求突破成规的意图。

如今,他总结经验,以灵活的思想,大胆地把它们融合为一,凝聚成一个整体,无论组合是疏密聚散,还是轻重疾徐,都能形成紧凑的气势,使得画面极为饱满丰富,满纸充满蓬勃生机。

一切构图规律,目的就是为了要“布势”。

所谓布势经营,最终有两种要求:一是“张”,即画面的力量向外张展,可以令人震撼心动;二是“敛”,就是内涵深远,可以让人回味无穷。

宋雨桂作品的饱满丰富的构图,如同石涛所说的“处处通情,处处醒透”,形成内敛外张、险峻跌宕、扣人心弦、繁复深沉、生生不息的无穷张力,既有厚重的内敛精神,又有气象高远的外张魅力。

一位画家的成就,除了运用笔墨和构图等技巧手法的水平之外,最重要的还要看他所用的一切艺术手段和语言能否创造出动人的艺术效果——画作的意境,也就是画家人格与精神的表现。

宋雨桂的笔触刚劲多变、墨迹潇洒豪放、色调强烈浓重、花卉造型观念新活,洋溢着强韧的生命力;山水天地更是气势撼人,他常以水分快速用笔,笔墨交会渲染,形成深远浅近、层层重重,营造出黑中透亮、雄奇醇厚的独特效果。

顶天立地浩然气派

静观宋雨桂画作,无论浓墨重彩,还是花卉山水,往往都有一种混沌、朦胧又野逸的气氛,在冷静的光影中,仿佛整个天地风景,都融解成一片自然流动、雄奇诡异的世界。

这种动中有静、静中带动、生生不息的艺术效果,就是中国历代水墨画家追求的最高美感标准——生动气韵。

在这片蔚郁壮观的艺术世界里,我们可以感受到狂恣的动势,放眼却又尽是深邃幽冥的宁静,动静之间,尽是天籁,神秘飘逸、气势磅礴。

这种艺术境界,已逾越了写境层次,进入造境意识,苍茫大地、风吹草动,处处都是自然与心灵并生、物我为一的特殊艺术空间。

这种顶天立地的凛然精神,就是宋雨桂独力拓展的“气魄美学”。

中国当代国画大师李可染曾说过,艺术创作,讲究的是“可贵者胆,所要者魂”。

在宋雨桂的新作中,我们可以看见八大的豪放、石涛的野逸、石谿的苍润、黄宾虹的浑厚、傅抱石的潇洒、潘天寿的霸气、林风眠的幽明,交汇在宋雨桂浓重和灿烂、具象又抽象的笔墨情境之间,形成意蕴深远、悲壮苍凉、慷慨激情、孤高不屈的个人风格——“气魄”!

这个“魄”字,意味着顶天立地的浩然气派,也酝酿着继往开来的无穷天机,这正是宋雨桂艺术成就的新格局!

(本文作者系新加坡《新明日报》总编辑、诗人、文史学家)

目 录

思考宋雨桂的艺术	苏立文
宋雨桂的气魄美学	
玄化无言 神工独运	杜南发

苏 醒 (之一)	1984 年	纸本设色	136cm × 120cm	...	1
乡 恋	1980 年	纸本设色	137cm × 68cm		2
花 溪	1981 年	纸本设色	138cm × 69cm		3
十 月 (之二)	1983 年	纸本设色	168cm × 145cm	...	4
晨 光	1986 年	纸本设色	145cm × 230cm		5
长江明珠图	1986 年	纸本设色	287cm × 1269cm		6
长江明珠图 (局部一)					
1986 年	纸本设色	287cm × 154.5cm			8
长江明珠图 (局部二)					
1986 年	纸本设色	287cm × 160cm			9
长江明珠图 (局部三)					
1986 年	纸本设色	287cm × 160cm			10
长江明珠图 (局部四)					
1986 年	纸本设色	287cm × 160cm			11
长江明珠图 (局部五)					
1986 年	纸本设色	287cm × 160cm			12
长江明珠图 (局部六)					
1986 年	纸本设色	287cm × 160cm			13
长江明珠图 (局部七)					
1986 年	纸本设色	287cm × 160cm			14
长江明珠图 (局部八)					
1986 年	纸本设色	287cm × 154.5cm			15
腊 月	1986 年	纸本设色	97cm × 180cm		16
霜林晚晴	1987 年	纸本设色	136cm × 120cm		17
欲 雨	1987 年	纸本设色	97cm × 89cm		18
长白八月	1987 年	纸本设色	146cm × 368cm		19
雪 晖	1987 年	纸本设色	153cm × 502cm		20
风月无边	1988 年	纸本设色	124cm × 248cm		22
晨 炊	1988 年	纸本设色	88cm × 96cm		24
寒 风	1988 年	纸本水墨	138cm × 69cm		25
惊 雷	90 年代	纸本设色	69cm × 69cm		26

骤雨初歇	90 年代	纸本设色	65cm × 95cm		27
灵 光	90 年代	纸本设色	109cm × 95cm		28
塞 原	90 年代	纸本设色	69cm × 99cm		29
槐 露	90 年代	纸本水墨	82cm × 116cm		30
槐 露 (局部一)					32
槐 露 (局部二)					33
乡 水 篇 (之一)	90 年代	纸本设色	66cm × 85cm		34
乡 水 篇 (之三)	90 年代	纸本设色	67cm × 83cm		35
乡 水 篇 (之六)	90 年代	纸本设色	67cm × 87cm		36
乡 水 篇 (之十一)					
90 年代	纸本设色	68cm × 68cm			37
乡 水 篇 (之十二)					
90 年代	纸本设色	68cm × 68cm			38
乡 水 篇 (之十七)					
90 年代	纸本设色	66cm × 78cm			39
乡 水 篇 (之十八)					
90 年代	纸本设色	97cm × 126cm			40
乡 水 篇 (之十九)					
90 年代	纸本设色	67cm × 82cm			41
乡 水 篇 (之二十)					
90 年代	纸本设色	97cm × 110cm			42
乡 水 篇 (之二十一)					
90 年代	纸本设色	66cm × 79cm			43
乡 水 篇 (之二十二)					
90 年代	纸本设色	60cm × 82cm			44
乡 水 篇 (之二十五)					
90 年代	纸本设色	69cm × 118cm			45
乡 水 篇 (之二十八)					
90 年代	纸本设色	43cm × 136cm			46
乡 水 篇 (之二十九)					
90 年代	纸本设色	43cm × 136cm			46
乡 水 篇 (之三十)					
90 年代	纸本水墨	43cm × 136cm			48
乡 水 篇 (之三十一)					
90 年代	纸本设色	43cm × 136cm			48

乡水篇 (之二十六)				
90年代 纸本设色	68cm × 84cm		50	
乡水篇 (之四十一)				
1997年 纸本设色	60cm × 82cm		51	
乡水篇 (之四十四)				
1997年 纸本设色	60cm × 82cm		52	
乡水篇 (之四十五)				
1997年 纸本设色	60cm × 82cm		53	
乡水篇 (之四十七)				
1997年 纸本设色	49cm × 66cm		54	
乡水篇 (之四十九)				
1997年 纸本设色	49cm × 66cm		55	
乡水篇 (之五十一)				
1997年 纸本设色	60cm × 82cm		56	
乡水篇 (之五十四)				
1997年 纸本设色	49cm × 66cm		57	
乡水篇 (之五十五)				
1997年 纸本设色	49cm × 66cm		58	
乡水篇 (之五十八)				
1997年 纸本设色	49cm × 66cm		59	
乡水篇 (之五十九)				
1997年 纸本水墨	49cm × 66cm		60	
乡水篇 (之六十一)				
1997年 纸本水墨	60cm × 82cm		61	
乡水篇 (之六十二)				
1997年 纸本设色	68cm × 89cm		62	
乡水篇 (之六十三)				
1997年 纸本设色	68cm × 86cm		63	
乡水篇 (之六十四)				
1997年 纸本设色	68cm × 87cm		64	
乡水篇 (之六十五)				
1997年 纸本设色	69cm × 86cm		65	
小白桦	1997年 纸本设色	46cm × 69cm		66
梨花溪	1997年 纸本设色	146cm × 368cm		67
曦林图	1997年 纸本设色	146cm × 368cm		68
菁山秋水	1998年 纸本设色	123cm × 246cm		69
云水图	1998年 纸本水墨	43cm × 59cm		70
云水图 (局部)				71

秋水图	1999年 绢本设色	130cm × 82cm		72
春到溪头	1999年 纸本设色	83cm × 101cm		73
山魂图	2000年 纸本设色	146cm × 368cm		74
辉煌图	2000年 纸本设色	68cm × 376cm		76
辉煌图 (局部一)				78
辉煌图 (局部二)				79
远山的呼唤	1999年 纸本设色	60cm × 83cm		80
日出	2000年 纸本设色	46cm × 131cm		81
寒林图	2000年 纸本设色	46cm × 119cm		82
暮林图	2000年 纸本设色	46cm × 179cm		83
花溪	2000年 纸本设色	123cm × 246cm		84
雪浪	2000年 纸本设色	138cm × 69cm		86
霜晨	2000年 纸本设色	38cm × 49cm		87
春光	2000年 纸本设色	97cm × 180cm		88
芦花吟 (之一)	2000年 纸本设色	46cm × 372cm	...	90
芦花吟 (之二)	2000年 纸本设色	46cm × 132cm	...	92
芦花吟 (之三)	2000年 纸本设色	46cm × 132cm	...	92
芦花吟 (之四)	2000年 纸本设色	46cm × 368cm	...	94
芦花吟 (之五)	2000年 纸本设色	41cm × 216cm	...	96
菁山行 (之一)	2000年 卡纸彩墨	41cm × 31cm		98
菁山行 (之二)	2000年 卡纸彩墨	41cm × 31cm		99
菁山行 (之三)	2000年 卡纸彩墨	41cm × 31cm	...	100
菁山行 (之四)	2000年 卡纸彩墨	41cm × 31cm	...	101
菁山行 (之五)	2000年 卡纸彩墨	41cm × 31cm	...	102
菁山行 (之六)	2000年 卡纸彩墨	41cm × 31cm	...	103
菁山行 (之七)	2000年 卡纸彩墨	41cm × 31cm	...	104
菁山行 (之八)	2000年 卡纸彩墨	31cm × 41cm	...	105
菁山行 (之九)	2000年 卡纸彩墨	31cm × 41cm	...	106
菁山行 (之十)	2000年 卡纸彩墨	31cm × 41cm	...	107
菁山行 (之十一)				
2000年 卡纸彩墨	31cm × 41cm		108	
菁山行 (之十二)				
2000年 卡纸彩墨	27cm × 24cm		109	
菁山行 (之十三)				
2000年 卡纸彩墨	27cm × 24cm		110	
香雪谷 (局部一)				111
香雪谷 (局部二)				112

香雪谷 (局部三)	113
香雪谷 2000 年 纸本水墨 41cm × 720cm	114
寒云赋 (局部一)	116
寒云赋 (局部二)	116
寒云赋 (局部三)	117
寒云赋 (局部四)	118
寒云赋 (局部五)	118
寒云赋 (局部六)	119
寒云赋 (局部七)	119
寒云赋 (局部八)	120
寒云赋 2000 年 纸本水墨 41cm × 2169cm	123
水墨 (之一) 2000 年 纸本水墨 66cm × 68cm	129
水墨 (之二) 2000 年 纸本水墨 46cm × 68cm	130
水墨 (之三) 2000 年 纸本水墨 46cm × 68cm	131
水墨 (之四) 2000 年 纸本水墨 46cm × 68cm	132
水墨 (之五) 2000 年 纸本水墨 46cm × 68cm	133
逝去的野花 1987 年 纸本设色 136cm × 120cm	134
鸣雪 1979 年 纸本水色 67cm × 77cm	135
雾花 1981 年 绢本设色 112cm × 78cm	136
天女 1985 年 纸本设色 178cm × 178cm	137
秋荷 1985 年 纸本设色 89cm × 69cm	138
嫦娥 90 年代 纸本设色 96cm × 89cm	139
雨荷 90 年代 纸本设色 146cm × 368cm	140
湘妃 90 年代 纸本设色 146cm × 368cm	142
睡仙 1997 年 纸本设色 82cm × 69cm	144
醉荷图 1997 年 纸本设色 246cm × 124cm	145
双仙图 1997 年 纸本设色 146cm × 368cm	146
三清图 1998 年 纸本设色 146cm × 368cm	148
仙子图 1998 年 纸本设色 123cm × 101cm	150
戏荷 1999 年 纸本设色 66cm × 33cm	151
偎涟 1999 年 纸本设色 46cm × 68cm	152
偎涟 (局部)	153
仙觉图 1999 年 纸本设色 124cm × 248cm	154
玉立图 1999 年 纸本设色 188cm × 49cm	156
玉立图 (局部)	157

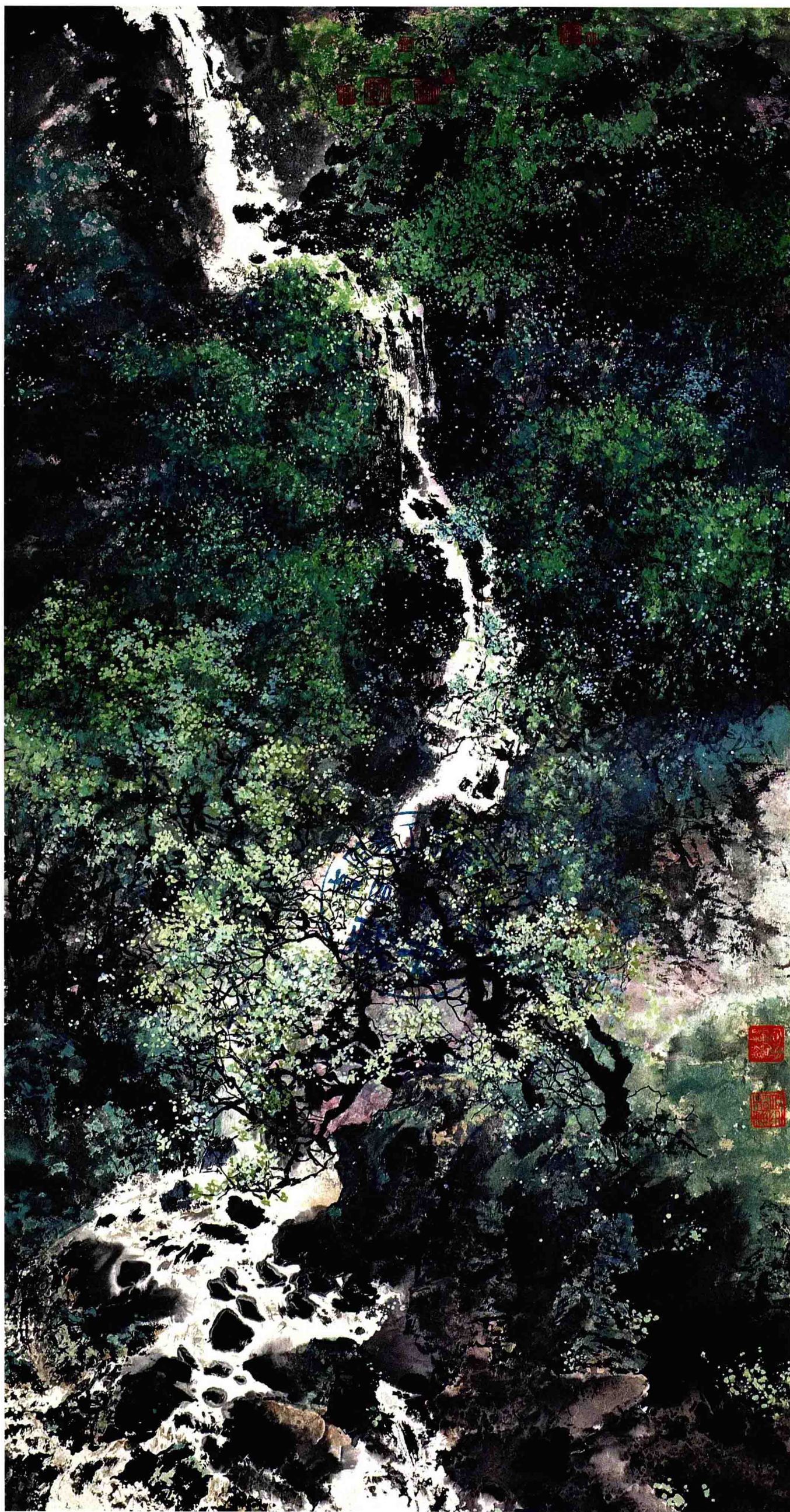
荷歌图 1999 年 纸本设色 97cm × 180cm	158
荷歌图 (局部一)	160
荷歌图 (局部二)	161
冷艳 1999 年 纸本设色 124cm × 244cm	162
冷艳 (局部)	163
圣贤图 2000 年 纸本设色 67cm × 666cm	164
圣贤图 (局部一)	166
圣贤图 (局部二)	167
白荷图 2000 年 卡纸彩墨 97cm × 180cm	168
魁幻 90 年代 纸本设色 96cm × 89cm	169
追梦 90 年代 纸本设色 102cm × 97cm	170
寄春 90 年代 纸本设色 96cm × 69cm	171
百合 90 年代 纸本设色 83cm × 68cm	172
鸢妮 90 年代 纸本设色 69cm × 68cm	173
野溪 80 年代 纸本设色 96cm × 68cm	174
家乡水 90 年代 纸本设色 97cm × 89cm	175
小夜曲 1998 年 纸本设色 88cm × 69cm	176
菖蒲 1999 年 纸本设色 68cm × 49cm	177
花泉 1999 年 纸本设色 83cm × 68cm	178
鸢浴 1999 年 纸本设色 83cm × 68cm	179
扇面 90 年代 纸本设色 90cm × 180cm	180
晓雪 90 年代 纸本设色 98cm × 69cm	181
藏娇 90 年代 纸本设色 79cm × 69cm	182
福君 90 年代 纸本设色 138cm × 69cm	183
羞红 90 年代 纸本设色 138cm × 69cm	184
晨妆 90 年代 纸本设色 69cm × 69cm	185
青花牡丹 1999 年 纸本设色 68cm × 68cm	186
牡丹 2000 年 纸本设色 69cm × 88cm	187
蟠桃 (之一) 1999 年 纸本设色 68cm × 46cm	188
蟠桃 (之二) 2000 年 纸本设色 82cm × 46cm	189
硕果图 2000 年 纸本设色 127cm × 296cm	190
乡月 2000 年 纸本设色 127cm × 348cm	192
宋雨桂常用印章	194
宋雨桂年表	196

苏 醒 (之一)

乡
恋

花
溪

十月 (之二)

晨 光