

主编 / 贾德江

实力派精英 > >

田瑞龙专集

第一辑

SHILIPAI JINGYING TIAN RUILONG ZHUANJI

- 现实生活赋予创造的激情和动力，给了他艺术的启悟，使他的艺术日趋精妙而充实
- 善于把握“以技入境”的关键，力避率意为的空泛，终归人文气息的营造
- 在写实表现中，逼近写意的规律，由于多样丰富性，开拓了审美空间的广度与深度
- 结构明确，形神兼备，线条劲健生动，墨色含蓄氤氲，焕发出古今合力的韵味

有境界 故生动

——观田瑞龙人物画

□ 石一宁

田瑞龙

1971年生，甘肃省成县人。2001年研修于中央美术学院国画系研究生班，2003年就读于北京画院王明明工作室创作高研班。得益于杨立强、雷春、华其敏、莫晓松、梁占岩等老师指教。

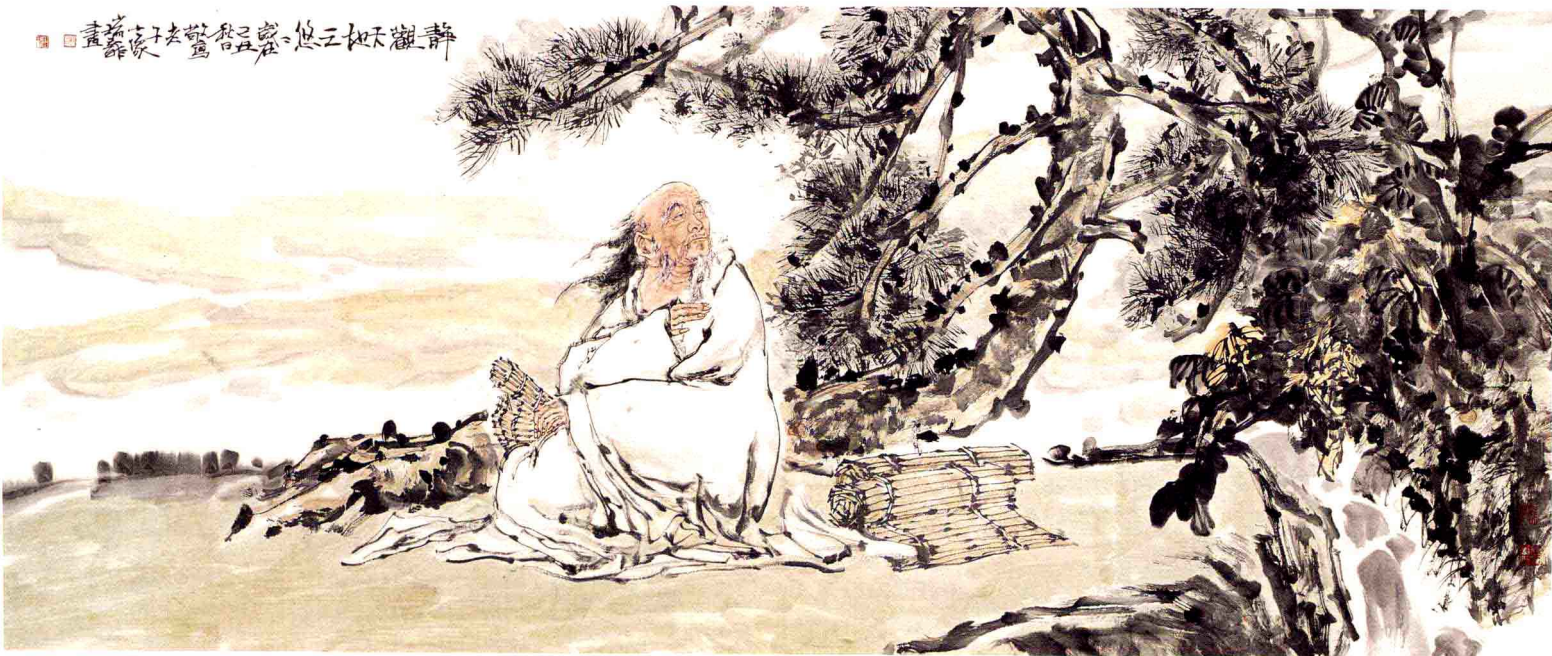
北京古阳国际艺术中心艺术总监，北京画院王明明工作室画家，中国绿化基金会中国艺术家生态文化工作委员会委员。现居北京。

《高原风》获庆祝建国55周年甘肃美术作品展一等奖，《风从高原来》获文化部、中国美协、国家民委主办的第二届少数民族美术作品展优秀奖，《雪融香巴拉》（合作）获中国美协主办的第六届全国工笔画大展特邀奖。

《高原清香》参加“西望敦煌”甘肃美术作品晋京展，《佛国子民》入选中国美协主办的全国小幅工笔重彩画展，《紫梦》、《翠影春晓》参加纪念郭沫若诞辰100周年全国花鸟画名家提名展，《晒佛节》获全国第七届工笔画大展优秀奖。

◎ 老子静观天地图

2009年 纸本 78cm × 178cm

与田瑞龙相识于多事之2008年夏。其时，画坛名家，我的忘年交杨立强先生来京举行画展，在杨先生于琉璃厂的下榻处，初见田瑞龙。从交谈中，得知他是杨先生的表弟，独自在京游学绘画，妻儿老小则在家乡陇南成县。巧的是，他租住的房子与我同一社区，相隔仅几栋楼、几十米，我们竟是邻居。未几，我的这位邻居登门来访，并惠赠他的一本画册。披卷浏览，即吃一惊：其人物画造诣可谓深也！

田瑞龙人物画的魅力，首先在于他对中国画传统的苦心研习和较为全面的领会。面对中国画千百年发展形成的深厚传统，画界中人不求甚解浅尝辄止者有之，泥古不化难以自拔者有之，非古灭祖狂妄不羁者有之。尚有一常见现象，即画者对传统不可谓不恭敬，不可谓无造诣，然其筑基后的自我生发却是剑走偏锋，旁逸斜出，虽存立异标新、另开天地之鸿图，却终非正道，不免种瓜得豆，坠入野狐禅。田瑞龙则是传统之子，这不仅见于他爱画古人，更表现于他对传统的深刻理解。人物画或可谓中国画中最难之画种，因为人乃有情，人乃精神，画人即画情，画人即画神，而情比景难画，神比境难描。所以自古即有形似神似之论争。诚然，山水花卉、鸟兽虫鱼亦有形神之分；然而，不管画家自觉与否，它们在画家的笔下，都是一种人格化的对象，是一种已被中介和转化了的对象；而人物画家直接面对的就是人，直接表现的就是人格，形神之分，形似神似之辨，于人物画更为重要。

有人认为，中国画传统是轻形而重神，即轻形似而重神似的。“论画以形似，见与儿童邻。”苏东坡的这两句诗被不少人片面解释并付诸实践。而我观田瑞龙的画，却是形神兼备、形神并重的。尤其是他的藏民系列，如《情融佛国》、《山风掠过》、《雪域兄弟》、《祥云》、《风从高原来》、《高原春早》、《心向圣地》等等，人物形貌惟妙惟肖，神充气盈。览观这些作品，不难见出画家对传统形神论的正确把握。其实，“论画以形似，见与儿童邻”此种立论并非中国画传统的全部。何况，从苏轼的这两句诗中是否能够得出其否定形似的结论亦颇有争议。古人尚有“形具而神生”、“形神相亲，表里俱济”之论。唐代诗人白居易曾云“画无常工，以似为工”，表现出对形似的重视。明人王履发问：“意在形，舍形何所求意？”清人杨晋慨叹：“失其形，则亦不必问其神韵矣。”清人邹一桂感悟“未有形不似而反得其神者”。绘画舍形而求神的弊端，亦为现代文学家鲁迅所辛辣批判：“我们的绘画，从宋以来就盛行‘写意’，两点是眼，不知是长是圆，一画是鸟，不知是鹰是燕，竞尚高简，变成空虚。”田瑞龙显然对人物画有着清醒的认识，其作品体现着形与神的辩证关系。

田瑞龙追求人物画的形神并重，故其诸多作品具有强烈的写实性。古代即有“写意”一派，而近

◎ 林泉品茗图 2008年 纸本 46cm × 46cm

代以来西风东渐，西方现代主义诸多舍形求意的流派，更使得不少新潮画家走上了鄙视写实，“竞尚高简，变成空虚”的不归路。而当“写意”成为众人追逐的时尚，写实必然成为了一种实实在在的功力，成为了一种高难动作。有无写实的能力，成为画家的一种考验，也成为衡量画家的一个尺度。对田瑞龙而言，在登攀写实高峰的过程中，如何克服黏涩与板滞（此乃许多“写意”画家之所以规避写实之因），如何同时实现气韵生动，也是一大功课。严格来说，写实与写意，写形与写神，其实是同一件事情。因为意也是实的一部分（实乃形意），神也是形的一部分（神蕴于形）。写实同时也是写意，写形同时也是写神。失意无以写实，失神无以写形。犹如黑格尔对美之定义：美是理念之感性显现。脱离了感性（实、形），理念（意、神）即无从显现，美即无从生成。田瑞龙无疑深谙此奥，其作品

克服了实、意与形、神的分裂，达到了实与意、形与神的统一与和谐。是什么成就了他？我以为，是境界使其作品深沉悠远、气韵生动。

境界与意境有别。中国传统画论有意境说，但传统画论所言之意境偏重于对象，即画面的经营布置及其给予观者的感受，所谓“春山如笑，夏山如怒，秋山如妆，冬山如睡”是也。而境界则侧重绘画主体，主要指的是画家的精神追求与人格气象。王国维在其《人间词话》中指出：“词以境界为最上。有境界则自成高格，自有名句。”又云：“境非独谓景物也。喜怒哀乐，亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者，谓之有境界。否则谓之无境界。”在中国画传统中，诗画相通。以境界论画，亦为题中之义。绘画主体有了境界，才能高屋建瓴地审视时代生活，才能胸有成竹地驾驭题材对象，使理性与感性、写实与写意、形似与神似达成统一与和

◎ 天高云淡
2009年 纸本
120cm × 78cm

◎ 高原牧歌 2009年 纸本 120cm × 78cm

◎ 云雀之乡 2007年 纸本 46cm × 64cm

谐。观田瑞龙画，从题材上可划分为两大类，一为藏民系列，一为古人系列。两者题材大异，然而一种“写真感情”的境界统摄了全部的创作。其藏民系列，融真景物与真感情于一体，高原、劲风、乱云、牦牛、苍鹰、寺庙、转经筒衬托着沧桑的老人、腼腆的少年、俊美的少女。作者画出了严酷的高原环境中一种艰难的生存、达观的态度和超越的追求，以及这一切在人物的面孔、肢体及衣着上刻下的烙印。作品里有赞叹、有敬爱、有沉思、有慈悲，作者对藏族人民生活感同身受的真感情流贯其间，使人物形象焕发出动人的光辉。田瑞龙的古人系列又可分为二，一为古代文化名人画，如《孔子治学图》、《东坡观砚图》、《竹林七贤》等；一为仕女和隐士画，如《似逐春风》、《品清图》、《林泉品茗图》和《松荫高士图》等。此类作品以较为简括的笔墨，表现了作者对古代文化巨擘的崇仰，也表现了一种流连山林的出世之想。相较于藏民系列的强烈写实性，古人系列画法则较为抽象单纯，然而又不是完全的写意。尊贤思齐，追慕道统，是一种入世的雄伟抱负；松山访友，溪边听泉，林间抚琴，踏雪寻梅，品茗枕翠，修性养心，是一种出世的清高自持。两者似乎是矛盾的，却也真实地反映了作者的内心冲突，同样是一种真感情。同时，将田瑞龙的古人系列与藏民系列对照互参，可以发现其中清晰地贯穿着绘画主体的思想脉络：对物质现实的轻视，对精神世界的注重。在如今消费主义大行其道、肉身膨胀人欲横流之滚滚红尘中，这些画作体现的是一种难得的超尘脱俗的气质与境界。

自然，思想替代不了艺术，境界也无法置换技巧。但田瑞龙也不是某

些新潮之辈，眼高而手低。在技艺的层面，田瑞龙也表现出了非凡的手法，如其藏民系列。藏族是信佛的民族，其人物偏于静态，因此画写藏民而要达到气韵生动的效果并非易事。田瑞龙注意从人物的眼睛着手，因眼睛乃静态人物身上最“活”的器官，是人物心灵之窗。其藏民系列的主要人物的眼睛是作者最倾力的部分。其对人物眼睛的处理，也不是一味之双目圆睁，而乃间或眯缝，或紧闭。《高原印象》中正在笑的少女，两眼是闭着的，但也是人物最引人注意的部位，作者以此手段定格了一个高原少女欢乐的瞬间。《心向圣地》中，端丽俊俏的小姑娘一双黑亮的大眼睛正眺望远方，其身边蹲坐的老妇人则是右手遮住左眼，而右眼微微闭着（或濒于失明？）。两个人，三只眼，传达着同一种向往，然而又是别样的表现，其中体现着画家卓越的处理。为了创造生动的效果，作者还通过人物的衣着、周围的景物及色调来烘托。画人物衣装，他喜用曲线慎用直线，多用淡墨少用浓墨，并以风吹云走加强人物衣服飘动的感觉。圆形的转经筒，红、黄、紫等暖色的运用，也映衬出人物的生气与活态、心理与情感。

出生于七十年代的田瑞龙来日方长，鹏程万里，其创作尚未最终定型，变法与转向均是预料中之可能。其画作亦并非已穷尽艺术的探索，而是犹有发展与提升的空间。如何树立鲜明的个人风格，尤其是在入世之中修炼出世之心性，乃是其今后提笔运墨用力之方向。然而，一旦境界养成，便可“三岁看老”。我相信其潜力之雄厚，期待其才华之井喷！

2010年2月于北京

（作者系中国作家协会《文艺报》评论中心主任）

◎ 溪山幽读图 (左图)
2006 年 纸本
136cm × 34cm

◎ 林泉养心图 (右图)
2006 年 纸本
136cm × 34cm

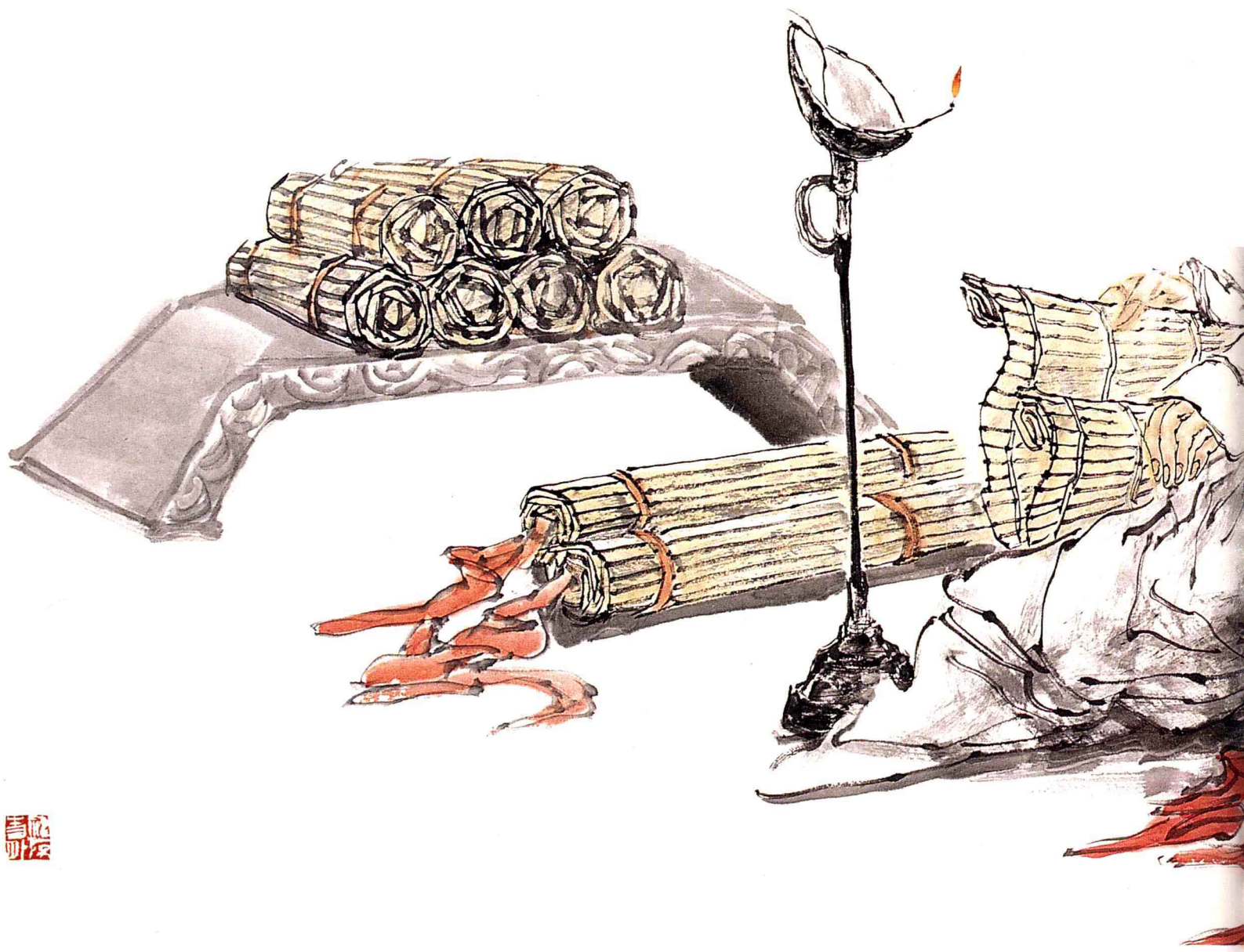

◎ 松荫闲逸图 (左图)
2006年 纸本
136cm × 34cm

◎ 松下问童子 (右图)
2006年 纸本
136cm × 34cm

家
 教
 家
 儒
 學
 的
 創
 始
 者
 其
 法
 思
 想
 核
 心
 是
 仁
 對
 後
 世
 影
 响
 很
 大
 他
 有
 淵
 博
 的
 知
 識
 著
 作
 了
 經
 典
 的
 新
 理
 後
 帶
 弟
 子
 周
 游
 列
 國

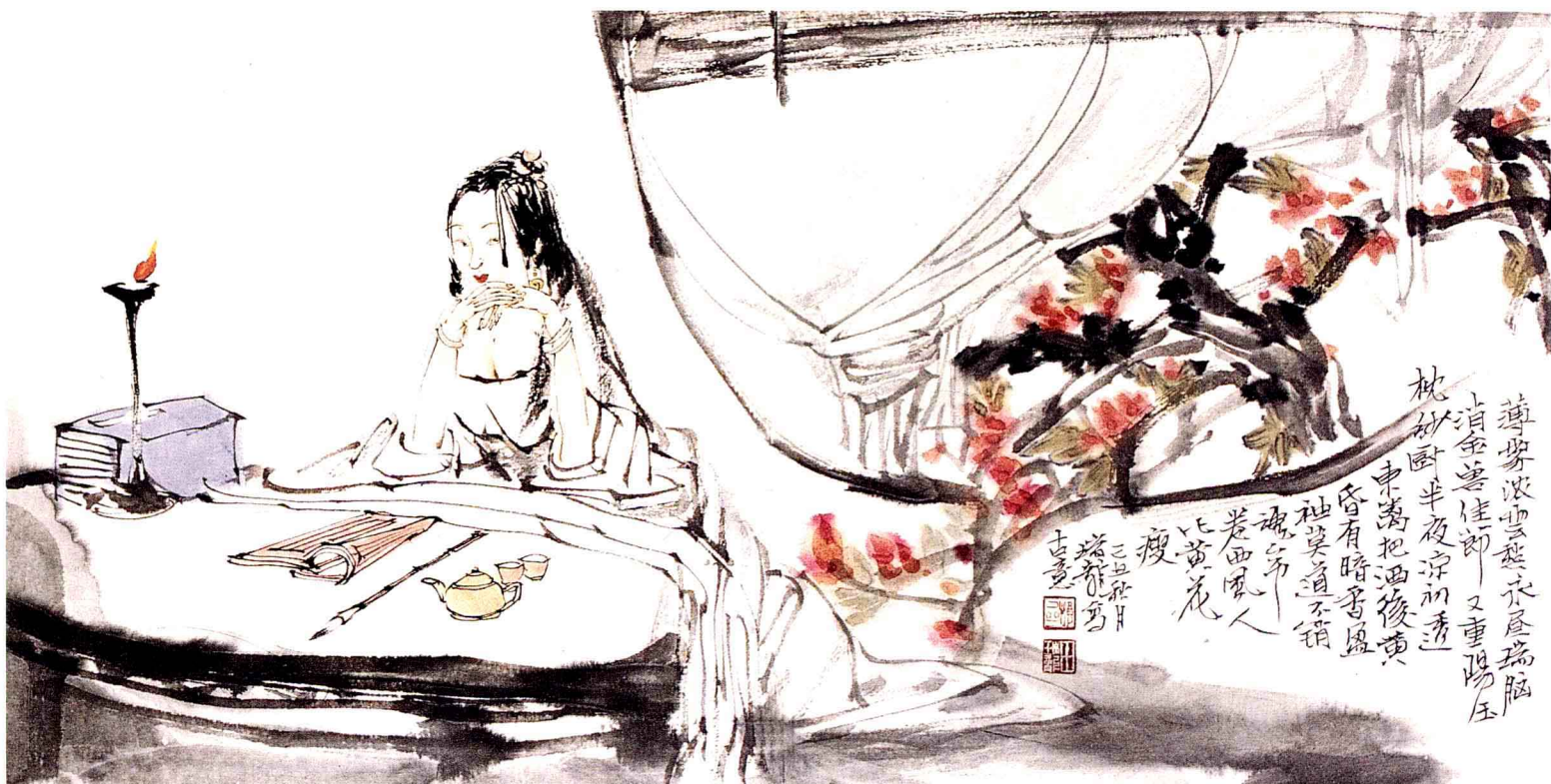
© 孔子治学图 2009年 纸本 68cm × 136cm

孔子治學圖 孔子名丘字仲尼春秋時期偉大的思想家

歲在己丑冬月舊先賢孔子小像
敬畫於京華 惺齋瑞琰

◎ 帘卷西风 2009年 纸本 38cm × 76cm

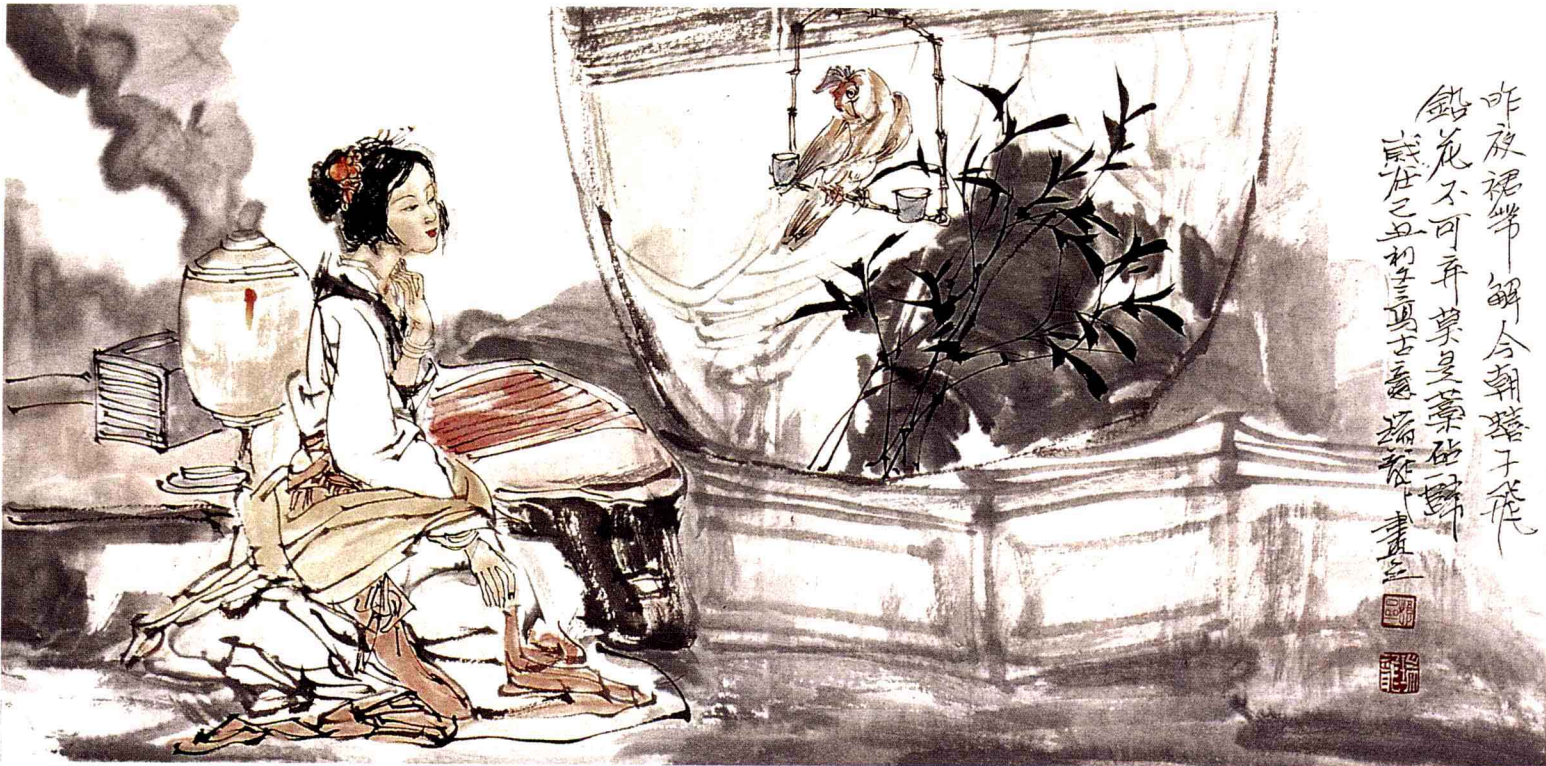

◎ 鹿苑晚翠 2009年 纸本 38cm × 76cm

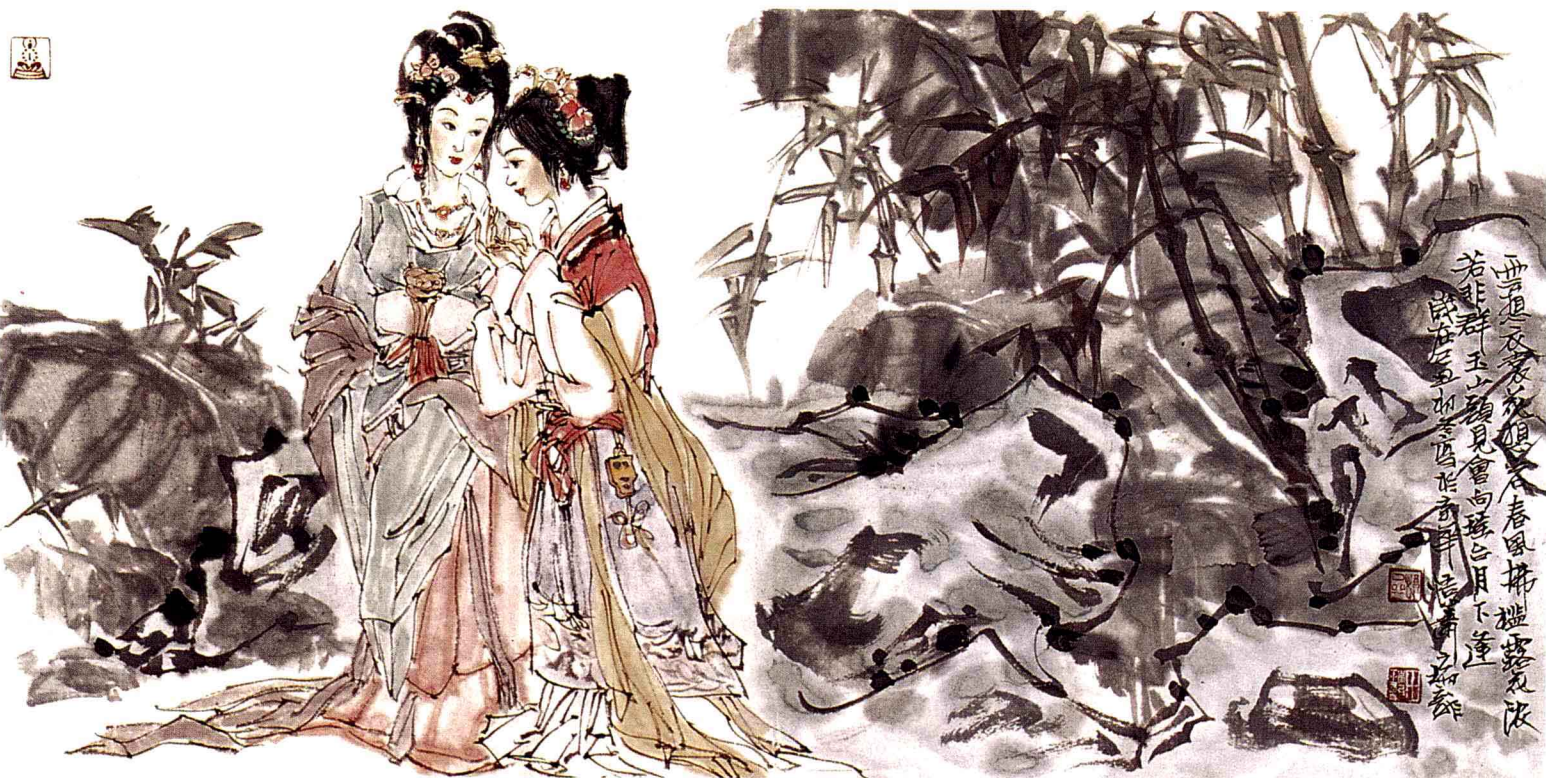

高原春早
丁亥春月
高春早作

© 高原春早
2007年 纸本
178cm × 98cm

◎ 铅花古意 2009年 纸本 38cm × 76cm

◎ 春风拂槛 2009年 纸本 38cm × 76cm

© 高原牧歌 2008年 纸本 68cm × 68cm

牧场的黄昏

己丑冬月三夜

◎ 牧场 2009年 纸本 68cm × 45cm

清塘媚影 乙丑年 無名心悟齋 畫家

◎ 清塘媚影 2009年 纸本 38cm × 76cm

◎ 游春图 2009年 纸本 38cm × 76cm

◎ 香巴拉并不遥远 2009年 纸本 178cm × 180cm