

丁绍光

生活与艺术

郑 重 著
武广汉

云南人民出版社

Wang Shao Guang
TURK



生活与艺术

郑 重 著
武广汉

云南人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

丁绍光：生活与艺术 / 郑重，武广汉著，—昆明：

云南人民出版社，2001.9

ISBN 7-222-03289-4

I. 丁... II. ①郑... ②武... III. 丁绍光—传记

IV. K837.125.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062600 号

丁绍光

生活与艺术

作者 郑重 武广汉

责任编辑：陈琦 王玉辉 张平慧

装帧设计：王玉辉 张力山

电脑制作：王睿韬 窦雪松

出版：云南人民出版社

—————
云南人民出版社出版发行（昆明市环城西路 609 号）

邮编：650034

天元彩色制版印刷有限公司 制版

昆明市五华区教育委员会印刷厂 印装

开本：889 × 1194 1/32 印张：11.25 字数：230 千

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN 7-222-03289-4/J·192 **定价：28.00 元**

1998年,本书作者郑重,
责任编辑陈琦、王玉辉
在上海和丁绍光面晤,
商谈写作和出版的相关
事宜。书的写作出版工
作从此拉开帷幕



目 录

历史的回响：中国美术家的第三次出国潮 /¹

1939-1956

- 1、在彩色世界里出生的男孩 /⁸
- 2、古都和王府 /¹⁰
- 3、骨肉离情 /¹¹
- 4、北京八中的美术组 /¹⁴
- 5、中央美院的高中画室 /²⁰
- 6、学院派和民间艺术在打架 /²⁴

1957-1962

- 7、“我是冲着张光宇来的” /³⁰
- 8、庞薰琹的第一课：做一个艺术探索者 /³²
- 9、张光宇的主题课：走“大美术”之路 /³⁹
- 10、张仃院长的借书证：印象派、立体派、现代派 /⁴⁷
- 11、主动出击：去老师家“吃小灶” /⁵⁶
- 12、从黄河到西双版纳 /⁶⁵

1962-1966

- 13、骑着黄胄的毛驴进艺术学院 /80
- 14、廖新学留下的老家底：西方艺术 /82
- 15、引进人才：青年学子汇春城 /86
- 16、参加“四清”：“北京派来的大官” /96

1966-1976

- 17、从红色队员到黑色“四类” /100
- 18、老师被打倒了，师道尊严仍在他心中 /106
- 19、麦积山神庙“朝圣” /111
- 20、西双版纳寻梦：爱情的梦？艺术的梦？ /116
- 21、“我们都该恋爱成家了” /122
- 22、家：政治风暴漩涡中的艺术沙龙 /129
- 23、解放石膏像 /136
- 24、滇文化：养育了画家的和谐精神 /145
- 25、1976年的预见：不要多久，就可举办个人画展了 /159

1977-1980

- 26、致北京友人的三封信：憧憬中国的文艺复兴 /162
- 27、黑白之美：丰富、美丽、神奇的西双版纳 /169
- 28、壁画运动 /177

- 29、申社：再现了画家的艺术猴性 /191
- 30、云南画派和现代重彩画 /201
- 31、壁画为媒体：越洋探母 /210

1980-2000

- 32、求生存：苦难的历程 /214
- 33、墨西哥遭遇：因祸得福 /224
- 34、难忘啊，1986 /232
- 35、丝网印刷版画 /238
- 36、中国画家：养活了美国经纪人 /252
- 37、幸福鸟：飞入日本百姓家 /256
- 38、法国评论家的评论：现代浪漫主义星座中的一颗明星 /265
- 39、对第二故乡的回报 /271
- 40、四次入选联合国画家 /278
- 41、联合国秘书长加利的会见 /288
- 42、艺术中心的成立和首次在华人画廊办画展 /292
- 43、以义为重：友情 /299
- 44、亲情与爱情：女儿眼中的父亲 /305
- 45、宠辱不惊，画自己想画的画 /319
- 46、艺术女神：落户上海大剧院 /329
- 47、丁绍光绘画艺术的新突破 /336
- 48、神似·招魂：寻找美的起点，爱的源泉 /342

历史的回响： 中国美术家的第三次出国潮

中国绘画有两千年的光荣传统。如果把彩陶上的纹饰也列入绘画之门，它的历史就更长了。她像是养在深闺，孤芳自赏，很少为人所识。其实，这个看来有些孤僻的老姑娘，有时也是很不安分的，不时的秋波闪动，在窥探墙外的几许春色。这从彩陶纹饰、丝绸之路的壁画、汉唐雕塑，都可隐隐地发现她和域外会意传情的痕迹。我们的芳邻日本、朝鲜、越南也受到她那天女散花般的惠泽，息息相通，脉脉相连。

但是到了19世纪，世界风云变幻，西方文化东渐，国人开始了对西方文化的注意。中国最后一个王朝的“闭关自守”，使中国的老姑娘连秋波也难再传递。而受天女散花之惠的日本，经过明治维新，对西方文化不是拒之于国门之外，而是打开大门、推波助澜，大量派遣留学生赴西方留学，吸取欧洲文化的精华，政治上，顿时成为列强之一。而西方看中的不是日本，而是中国。还在日本明治维新之前，意大利画家郎世宁、法国人王志诚、艾启蒙到了北京，他们一方面把西方的画风带进，画油画，一方面又拿起毛笔学中国，但这种艺术嫁接活动，只局限在宫廷，对外界没有产生任何影响。而日本绘画接受西方影响，经过一番融合改造，再传到欧洲，居然成了东方绘画的代表。而中国绘画这位老姑娘，对西方文化更加羞羞答答，不敢直接碰撞，而是取道日本经过一番涂脂抹粉，走了一条折衷的道路，这就是留日四年的

高剑父创立的岭南派。后来披上红色袈裟的李叔同，在日本逗留五年，回国后在美术教育上带来了一阵清风。西化了的日本反过来又影响中国。

辛亥共和，开始注意吸收西方文化。曾在共和政府任教育部长的蔡元培，在任北大校长期间，培育了北大的民主风骨，特别是他的新艺术思潮，鼓励青年学子走向欧洲，其中有一大批是美术界学子，最早的有杭州的李超士、福建的方君璧，都进入巴黎艺术学院。欧战结束后，学子西渡形成了第一个高潮，他们是广东的林风眠、林天铨，江苏的徐悲鸿，旅居巴黎七八年，浸沉艺术气氛中，在学习期间，其作品都被选入几个重要沙龙展出。此后还有浙江孙福熙，江苏扬州姑娘潘玉良。林风眠和徐悲鸿出去学习艺术的目的尤为明确，林氏要走“中西融合”之路，徐氏则要用西洋画改造中国画。他们学成归来之后，都走上办教育的路，但侧重仍有不同，林风眠的成就在绘画上，徐悲鸿的成就在艺术教育上。

由于有林风眠和徐悲鸿的领导，第一个留学高潮仍然持续着，在20年代晚期到巴黎的有不少画家及雕塑家，如汪日章、王临乙、刘开渠、吴作人、吕斯伯、雷圭元，到了30年代有周圭、唐蕴玉、庄子曼、陆传文、常书鸿、司徒乔、张荔英、陈士文、费觉寺、滑田友、庞薰琹、廖新学等。

林风眠和徐悲鸿两个人的旗帜鲜明，影响着后来的数代人。徐悲鸿西天取回的经典是学院派写实主义的风格。这一风格的代表人物有吴作人、刘开渠、颜文梁、唐一禾等人，是中国西洋画运动的主流。林风眠接触巴黎新兴画派，受到野兽派和表现主义影响，随即将这类画风带回中国，对中国传统文人画有排斥也有

吸收。特别是林风眠创立杭州艺专之后，和当代中国文人画代表人物潘天寿共事，他们一人来自西艺，一人来自东方，画风特点都集中表现在创作方法上，他们的作品带有抒情色彩。

第二次画家西渡高潮出现在40年代，他们有赵无极、朱德群、吴冠中，其声势远不如第一次西渡高潮。他们继承了林风眠的抒情传统，都成为杰出画家。

此外还有几位重要的人物，第一位是吴大羽，留学法国，是中国“色彩派”的大师级人物，他的绘画抓大体，舍细节，是一种激情的喷发。他的色彩有莫奈之长，但比莫奈更富有情绪，有着雷诺阿色彩的透明，但更有深邃的浓郁。除吴大羽把法国印象派介绍到中国，还有李金发把超现实主义介绍到中国，庞薰琹介绍的则是法国的立体派。

用了这样多的文字介绍20、30、40年代的画家西渡，其目的是为了引发出中国画家第三次西渡高潮，虽无法论及彼此的得失，但对画家的艺术精神可以作个比较。我们分析一下中国画家第三次出国潮，和前两次相比它的确有着明显的不同。

中国进入改革开放时代，出现了艺术家西渡的第三次高潮。参与这次弄潮的美术家人数很多、范围很广。第三次画家西行高潮的出现，就画家的动机而论，更是丰富多彩，而不像第一次、第二次高潮中画家的动机那样单纯。20年代、30年代或40年代画家西渡，基本上是以输入为主，所以他们到了西方就进学校拜师学画；而第三次画家西行，多是带着输出的思想，凭自己的绘画之长，到西方去闯天下，展示自己，寻找自身的价值。或者说为了改变生活环境，或者说为了开眼界，

长见识，总之，对西方艺术只是在潜移默化中接受影响，绝少人打算去接受专业训练。其实也可以把第三次画家西渡的动机说得很简单：求生存。甚至可以说他们不是去留学，而是移民，多少带一点“心运动”味道。身居他邦，因为要求得生存，绘画已经不能成为惟一的生存方式了。适者生存，生存的方式多样化，于是朝着多元的方式走去，对绘画难以再持之以执着的心态。

如果把本书所要报告的主人翁丁绍光放在这样的背景下，也许能看出他的许多新名堂来。有不少作者为丁绍光立传，或者以别的形式为他写下了许多文字，大多着眼于他的画的市场价格。对于一位以画为生的画家，市场价格的高低对他来说固然重要，但不是最重要的。因为价格总是在浮动的，总是在变化的，总是受着其他因素制约的。在丁绍光身上所体现出来的，他的确向西方展现了自己，展示了中国绘画艺术，站立在自身价值的天平上。这种展示又是双向的，他同时又把西方的艺术观、价值观、新的技术观念向中国观众进行了展示。这终将在历史上留下一笔。笔者以为还有比这一切更为重要的东西，那就是画家艺术生命的过程，是艺术家所经历一切的体验，这些体验又是如何通过他的艺术表现出来的。

我所以要把丁绍光放在这样“画家西渡”的第三次高潮环境的背景下，是要寻找他的艺术在中国美术史上的位置，要确定在中西文化大交融的趋势中，他所起的作用，是要发现西方人如何通过丁绍光的绘画艺术来认识中国绘画的。还有一点更重要的是，丁绍光又是如何探求中国甚至世界的多元文化在其绘画中的和谐。

当美国美术史学者问丁绍光，你认为你对现代艺术的贡献是什么？

丁绍光回答得好：“我想我给美国带来了一种新的美学观点，融合了东西方的

TORX
Tinghong Huang

艺术。在过去，中国艺术家给美国带来了悠久的传统文化，而我是以一种新的观点带来了东方文化。”

丁绍光又说：“我想我的绘画理论依然如故，但在美国我有机会了解另一世界的文化，因此，我的题材和美学观点变广了。我在中国的目标是在世界各种文化的基础上形成一种新艺术。很早以前我就想这样做。最初是通过文学来实现这一目标。通过博览世界文学，我体验到许多不同人的悲欢。在美国我的目标实现了。人们喜爱我的作品，因为它反映了许多不同的文化。我的思想没有变，但发展我艺术的机会发生了变化。”

丁绍光的这番话能否代表第三次画家西渡的普遍心态，我们不能作无根据的猜测，但可说它体现了丁绍光在艺术中的自信与自主精神。

丁绍光的绘画艺术还在发展，还会发生变化，一切的结论只能留给历史，笔者所介绍的只是艺术家的生命本体。笔者也不想追逐社会给丁绍光罩上的各种光环。光环是由人制造的，是一种时势的需要，它会随着历史的发展而逐渐变淡甚至消失，经过历史的过滤留下的只是艺术家真实的人生及其真实的艺术。但愿历史老人会从以下的记述文字中发现一个真实的艺术家——丁绍光。

1939-1956

贝佛利山庄林荫大道旁
一栋白色的两层楼房是丁宅
图为入口处



从这里开始，人们即可欣赏他作为那个少年、那个学生、那个教师和那个艺术家为人的真诚。他的魅力、他的朴素、他的威望却是真正内心修养的收获，是内心的修养指挥着他那“握着画笔的手”，走上了艺术的道路。

1、在彩色世界里出生的男孩

城固是一座小小的县城，坐落在秦岭山中。山高气寒，虽是十月，山中已经是一片秋色了。杂树生花，黄色、红色、绿色、紫色、白色，是花瓣，是叶片，是果实，温柔而耀眼的金色阳光洒在上面，令那景观更是变化多端，平添了几分浪漫情调。山脚下的溪水泛着银光，在绚丽斑斓中又揉入了宁静与深邃，树的枝干隐藏在下面，支撑着这幅用重彩描绘的壁画，仍然表现出它的力量与坚强。

1939年10月7日，一个男孩在这个令人发醉的色彩世界中诞生了。

他在那色彩中孕育而成的生命，对他的出生地山西城固并没有留下什么印象，也没有什么留恋，但在他以后浪迹天涯的生活中，总是带着豪气而自榜是山西人。

山西的确有许多值得他自豪的地方，自西周初年叔虞封唐，在此建立晋国，到春秋末年的“三家分晋”，形成的韩、赵、魏，山西都为中华民族的文化留下了光辉的篇章。

对中国社会变革有着推动作用的法家，不是山西人就是在山西境内为官，中国第一部法典李悝的《法经》就是在山西境内完成的。

在上海博物馆珍藏的晋侯稣编钟，是西周时期的乐器，可见晋国音乐艺术的发达。春秋时代的音乐家师旷、女歌手韩娥都是山西人。韩娥流落到齐国，她的歌声被称为“余音绕梁，三日不绝”。

赵武灵王提倡推广“胡服骑射”首发于山西，不但改变了中国战

TUBE
Miguel Ángel

争由车战改为骑射，而且彻底改变了中国人的服装。中国经过七百多年，鲜卑族拓跋部魏孝文提倡“全面汉化”，形成中华文化的融合大流，也是在山西境内发始的。

到天竺寻求戒律的法显，推动佛教中国的慧远，净土宗的创始人昙鸾都在山西出家为僧，为了弘扬佛法足迹遍天下。

至于他的故乡解州，在历史上更是不得了的地方，西周时是晋国的都城所在地，以后人才辈出，思想家文学家柳宗元、史学家司马光、剧作家关汉卿都是解州人，是他的同乡。

对这样的故乡热土，他能不由衷地感到自豪吗？经营理财的人物，山西更是层出不穷，代代相传形成了群体。春秋战国时代，山西就有大商巨贾计然、猗顿和吕不韦，他们都是家累千金，富比王侯。计然流亡到越国，陶朱公范蠡还拜他为师，学求经营之道，当“勾践困于会稽之上，乃用范蠡、计然”，范蠡既雪会稽之耻，乃喟然叹曰：“计然之策七，越用其五而得意。”明清之际，“富商之称雄者，江南则推新安，江北则推山右”，“新安”指我们安徽商人，即“徽商”，“山右”指山西商人，又称“晋商”，但由于“新安奢而山右俭”，在竞争中“徽商”衰败了，而“晋商”则风行天下。当代的山西则出现了孔祥熙，孔、宋联姻，在蒋、宋、孔、陈四大家族中，孔宋的财力可谓半壁江山了。

还有两位山西人，他们是同窗学友，但人各



10 有志，分别走了不同的理财之路，那就是薄一波和丁俊生。

丁俊生就是这位在色彩中诞生的男孩的父亲。此时正在城固县税务局任职，是国民党政府的一位税务小官。丁俊生此时已有两子一女，长子绍增，次子绍源，长女晓霞，根据祖规，这位刚出世的阿四头即取名为绍光。丁俊生的夫人李湘君，北平人，出身书香世家，容貌俊秀，原就学于北平，和丁俊生结婚后，即相夫教子来到城固这个小地方。

2、古都和王府

丁绍光出生一个月后，他们举家迁入古都西安，他父亲在当地政府任职。全家在西安生活了7年，直至抗战结束。当时的西安虽然凋蔽，但它毕竟是西北地区的政治经济中心，特别是它那汉唐风度及传统的文化气氛并未泯灭，在7岁的丁绍光心中留下了良好印象。1946年，丁绍光7岁，丁俊生任职的机构迁往北平，他也随着被调往北平任职。接到调令，全家欢喜。尤其是李湘君，回到北平，见到久别的父母，一是可以尽儿女之孝，二是和孩子们一起围在外公外婆身边，享受天伦之乐。到了北平后，丁俊生又升官加级，他的官邸给安排在清王朝的王爷荣禄的王府，院子很大，修缮后颇有气派。丁家住的是典型的中院，树木葱茏，芳草萋萋，丁俊生虽然没有沾染上国民党一些官员的奢侈之风，家里也不是仆役成群，但小绍光那时由女佣照管，生活较一般儿童优越得多。人们都说丁绍光身上有一种贵族之气，这大概是因为在古都西安和北京的王府内生活所受的熏染，有时丁绍光也洋洋自得地说：“那王府我曾经住过，也算是我的旧居吧。”

迁居北平安顿好之后，举家老幼畅游了颐和园、天坛、八达岭，北平巍峨雄壮的气派，令孩子们大开眼界。不久绍光入小学读书，背着书包，和哥哥姐姐一同上学，一同回家。父亲忙于公务，很少顾家教