

意在笔先

——德周谈中国书法对油画用笔的启示

○尚德周·著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

意在笔先

——德周谈中国书法对油画用笔的启示

○尚德周·著

图书在版编目 (C I P) 数据

意在笔先 : 德周谈中国书法对油画用笔的启示 /
(加) 尚德周著. — 西安 : 陕西人民美术出版社,
2010. 10

ISBN 978-7-5368-2497-3

I. ①意… II. ①尚… III. ①汉字—书法—影响—油
画—技法 (美术) IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第188559号

意在笔先——德周谈中国书法对油画用笔的启示

作 者 : 尚德周

责任编辑 : 邱晓宇 党慧宁 雷琦

装帧设计 : 姜海毅

出版发行 : 陕西出版集团 陕西人民美术出版社

地 址 : 西安市北大街 147 号

制 作 : 陕西人美艺术有限公司

经 销 : 新华书店

印 刷 : 西安金鼎印务有限公司

开 本 : 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 : 6

印 数 : 2000 册

版 次 : 2010 年 10 月第 1 版

印 次 : 2010 年 10 月第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5368-2497-3

定 价 : 58.00 元

<http://www.mschs.cn>

发行电话 : 029-87262491

传 真 : 029-87265112

版权所有 · 请勿擅用本书制作各类出版物 · 违者必究

王宁宇

尚德周曾是当代中国大陆名重一时的青年画家，由于与他同出一所母校，所以从1960年考进西安美术学院附中开始，我就不断从往届毕业生留校作业展橱里惊羨这位高班兄长素描及水彩画功底的超绝，可以说那时的他是整个西美附中学生心目中追赶的模范。1962年，作为西安美院油画系年轻的学生，尚德周以一幅充满泥土味和阳光感的油画《五月》（以关中夏收时节麦田里的几个儿童为描绘中心）轰动了整个陕西省美术展览会，也赢得了他“天才画家”的声誉。文化大革命结束以后，尚德周又赴浙江美术学院（今中国美术学院）完成研究生学业，随后进入陕西省美术家协会，成为富于活力的画家、艺术史著作者、艺术交流活动的成功组织者。

自20世纪80年代末移居加拿大以来，德周兄得如脱缰骏马奔跃在大草原上一般，全身心沉浸入自己的绘画创作。他每次归来将自己近期作品图册及相关反响信息示于友朋，总是引起大家对他勤勉劳动、孜孜不倦与新鲜画思画艺层出不穷地由衷赞叹。2010年春再度回国时，尚德周却出人意外地带回一套自己撰写的文稿，内容就是现在这本书里所表述的关于油画用笔与汉字书法艺术表现（笔法）之间的内应互通关系的分析研究。可贵之处是这些分析研究完全建立在作为优秀和成熟画家自身的实践体会之上，同时又跨越了东西方两种经典性文化表面上“不可逾越”的鸿沟。挖掘其中隐藏的跨文化的视觉心理与情感表现上的共通技术规律，这种思路十分新颖，所表述意见也十分精辟、直观、有说服力。在为这部书稿称奇和折服的同时，我心中也产生了又一种感动，深为德周兄在勤勉于绘画创作之外继续发挥他的学术研究才能而欣喜。

舶来的油画如何实现东方“民族化”，起码在中国已呼号吵嚷了大半个世纪，但要趟开道路，就得找到具体的技术环节上的突破口。记得1996年在纽约听一些华人艺术家讲，经常有美国人很诚恳地向他们发问：“日本有‘书道’，你们中国也有吗？日本有‘水墨画’，你们中国也有吗？”这种发问让他们感到尴尬。当时在华盛顿的美国国家美术馆里，我也曾在法国印象派大师画作前与同行的国内山水画家讨论过那些画家懂不懂得汉字书法韵味的问题，我当时是有一种正面的感觉的。德周兄如今以他油画内行与书法

内行双重专家的素养，兼以一名艺术史论作家的学力，开拓了这种富有实际价值的重要研究。对他这部书将产生的积极的影响力，我满怀期待之心。同时我相信，书中提出的意见对于国际国内青年艺术家开阔思路，对于经典型艺术门类的当代发展，都会是有益的启迪与推动。谨以为序。

2010年5月

(作者为西安美术学院美术理论系主任)

精神的彼岸——评尚德周的油画艺术

刘曦林

在中国古代哲学里有“行而上”与“行而下”的概念，周易曰：“行而上者谓之道，行而下者谓之器。”道为乾坤阴阳变化之法，法则无形，属精神范畴；器为实体，属物质范畴。故讲“文以载道”，求“行而上”却又离不了“器”，只不过用器而不为器用罢了。德周君说：“艺术世界是画家感情经验、心灵世界之升华与再造而出的另一个世界。”这另一个世界也便不再是“器”而近乎“道”了。或者再换一种说法，物质的人生是此岸，而人生的艺术则是彼岸，德周君悟于此，他的油画表面看来是写实，而内在的东西却是一种精神，是彼岸的“道”。

德周君在赴加拿大之前，就是中国颇有成就的一位油画家，他的大作《雪山之子》（画布油彩108cm×171cm，1981）、《藏族姑娘》（画布油彩705cm×485cm，1981）、《维族姑娘》（画布油彩70cm×48cm，1979）已被北京唯一的国家级现代美术博物馆——中国美术馆收藏。这三件作品以凝厚纯朴的写实油画语言受到众赏，但它们的价值却不限于一个中国人对欧洲尤其是当时对俄派油画技巧的把握程度，还在于对雪域高原上藏民不息的生命活力的表现。

《雪山之子》作为他当时的代表作，在那母子关系中寄寓的是生命，也是母爱，一种最伟大的爱，最伟大的“形而上”。也许，由这件作品开始，母爱情结、西藏情结便深深地占据了他的思维，并成为他日后最重要的艺术主题。

德周君后来移居加拿大，但他却不曾忘怀母土，不曾忘怀母亲，不曾忘怀给他心灵以极大撞击的西藏。当他在温哥华建立了新的家，当他的爱女降临在那片土地上，不无游子乡愁的他很自然地将母爱、西藏、家庭一并地化入了油彩，化合为艺术的情结。看得出，在《秋》、《母与子》、《年轻的母亲》、《温暖的怀抱》这类画面里，那年轻的藏族母亲的形象里有他亲人的影子，或者说他美丽的夫人穿上了藏装怀抱自己的幼女。画家又将这母女置于雪山下的草地，置于观音和莲花的气氛之中，这母爱便又超越了他的家庭，也超越了藏民生活，而化作了人类永恒的母爱，化作了他对这爱的虔诚的祈祷，化作了“形而上”。德周君说：“母爱是我的

许多作品的主旋律，是我最喜爱的主题。”他还以《母性的光辉》为题作专题展出，可见这主题与他的艺术观念血乳交融的联系。

德周君除了解不开的西藏情结、母爱情结之外，同时又被其他题材所吸引，他时常把少女与鹰、虎、豹这类凶禽猛兽组合在一起，我觉得这其中含有历史之典故、异国之玄哲，我相信在这些艺术符号背后隐藏了“道”之物化，阴与阳的矛盾、对立、谐和，又或者隐含了善与恶的交锋。他还把藏族少女置于藏传佛教中密宗的画像之中（如《神殿》），把女人体与神龟、灵猫，甚至与印第安土著艺术中的神柱与星球的图像构成《创世纪的传说》，寄寓了对女性命运的思考，对女性精神、智慧的膜拜。如果把这类作品称做象征主义，把母爱系列称做具有象征意味的风情，鲜明地体现出他从叙事走向象征的轨迹，以及相应地由质朴的写实画风向色彩造型夸张的神境的转换。这种转换或许与他走进西方艺术世界、走进异国文化圈有关，也与当地审美需求的影响有关。西方近代主张个性的自由，中国自古亦有“游于艺”之说，艺术本身就是自由的物事，任人的想象力和创造力自由地迸发。德周君的艺术既证实了他的勤奋，也看得出他的思维和想象的羽翼正在更广阔的空间飞翔。

德周君是位油画家，油画这一艺术品类被中国人主动接受还不到一个世纪的时间，而中国人在油画技艺方面取得的成就已瞩目画坛，德周君便是学习西方油画达到了相当水平人物之一。他对色彩的丰富性和表现力度的把握，在《神殿》等作品中已经达到了自由幻化的程度，在以雪山和树林为对象的风景画中，色调和笔触的跳宕更加如音乐一般，更具有油画语言本体的魅力。德周君的油画技巧，他将写实语言与象征性思维的结合，将佛教艺术特色融入西方油画艺术的努力，将藏传佛教的精神内涵与人类对真、善、美的向往的理想的化合，已经臻入我在文章开端谈到的“形而上”的彼岸。我为他的成绩感到高兴，也同时对他寄予更高的期望，正如他在《神殿》中所表现的那种神化的境界，或者又如他在风景画中所景仰的雪山的高洁和纯化之境，那是精神的、魂魄的“形而上”的彼岸——“道”。

（作者为中国当代著名美术评论家、北京中国美术馆艺术研究部主任）

目 录

1	前 言		
1	引 子		
5	古辉煌，蛻螂首功		
16	中华情，瓦甃为证		
19	苏醒梦，千年难寻		
20	祭国殇，蝼蚁得逞		
23	金玉之梦，屎溺之觉		
35	书之逸气		
36	画之逸骨		
47	点之逸品		
55	笔之逸妙	如锥划沙	55
78	落笔惊风，点石成金	如屋漏痕	56
82	附 图	如车行泥路中	57
88	后 记	舞 剑	58
		斗 蛇	59
		孤蓬自振	60
		惊沙坐飞	61
		腾猿过树	62
		虎卧凤阙	63
		飞鸟出林	64
		云 法	65
		树 法	67
		石 法	68
		雪 法	69
		海浪法	72
		皮毛法	76

引子

德周道：“画，是画出来的。”

老子骑青牛出关西行，约在公元前600年。此宋铜祭器制作于约公元960年~公元1280年。

画，是画出来的。艺术创作，旨若天工，趣在人情。挚诚满腔，所求者，艺术理念之美。凭上天入地，到头来竟然是自我意识之最具个性化的、形而上的幻影而已。是你所忠实的真实的你的非真实之存在。

This phantom that runs along behind you, my brother, is fairer than you; why do you not give it your flesh and bones? 幻影phantom，尼采：“查拉斯图拉如是说”，即指你，你的精神，你的灵魂。（runs意指“服务，工作，辛劳”，为你奔前走后，一心一意，也是指一个人的精神与灵魂，往往高于此人的现实、真实。）

这是一句大实话。画，是画出来的。然而，“意在笔先”，“意”即思想、“道”也。2500年前，《庄子·知北游》中也有一段大实话如是说：

东郭子问于庄子曰：“所谓道，恶乎在？”

庄子曰：“无所不在。”

东郭子曰：“期而后可。”

庄子曰：“在蝼蚁^①。”

曰：“何其下耶？”

曰：“在稊稗^②。”

曰：“何其愈下耶？”

曰：“在瓦甓^③。”

曰：“何其愈甚耶？”

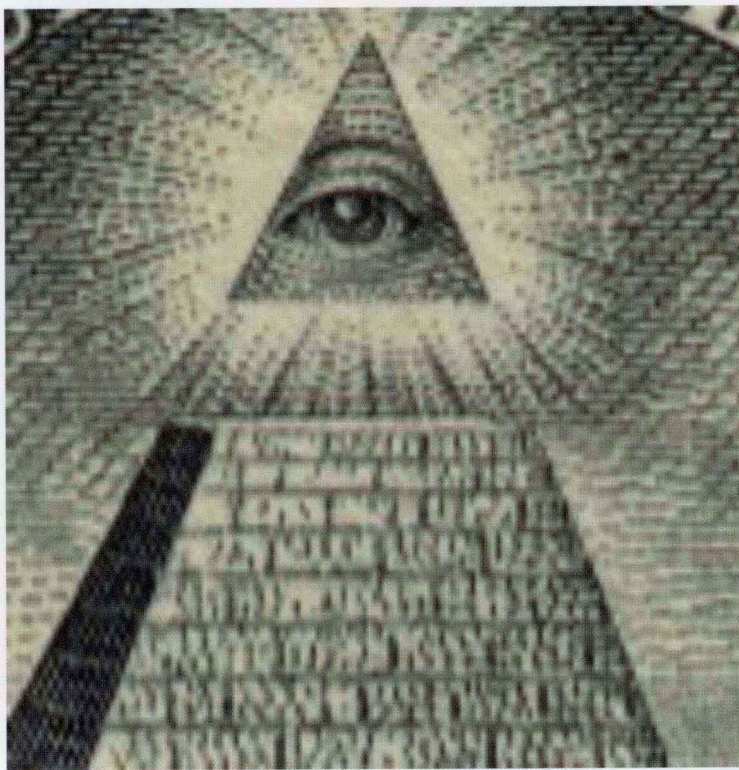
曰：“在屎溺。”

东郭子不应。

常言，道之险恶，“善者不辩，辩者不善”。传说老子西出^④不归。且庄子逍遥，会心言外。虽穷理尽性，亦能玄门秘钥，独契天机。唯此“知北游”四句，一时兴致，脱口而出，庄老自觉蛛丝有失，故作镇静，质疑东郭子发问不当，且有长叹曰：“万世之后，而一遇大圣，得其解者，犹旦暮遇之^⑤也。”这是庄老在“忽悠”。况且，他早在“天道”布下伏笔^⑥，引众参家彻极究竟。子瞻有“孰知圣人意，不尽书籍中，曲终弦犹在，器成机见空”。堪称涵融八极，绝唱古今，却未必庄老神髓。

蝼蚁、稊稂、瓦甓、屎溺，皆命系民生、社稷，经庄老点化，贯之以道，则可得“蝼蚁之道”、“稊稂之道”、“瓦甓之道”、“屎溺之道”。它们既可分又可合，相互关连，阴阳互补，成为一个“整体”。而此八字之妙，又独智“屎溺”。

“屎溺”之为大，实属天道，与生俱来，与生命同在。比人类自身的历史还要久远，大概有数亿万年之“修行”。故遗便溺于洪荒，而启臭顺于瑶天。贵以贱为本，高以下为基。形陋而神驰，真乃“天地有大美而不言。四时有明法而不议，万物有成理

一美圆背面的图案所表达的宇宙“永恒的眼睛”和太阳子孙的战争与和平的理念。来自古埃及，也是老庄哲学“道”的物化。

古埃及生命的象征

而不说”。于是乎“屎溺哲学”、“屎溺功夫”应运而生。

庄老之后，不必“万世”，“屎溺之道”于不言中，成为当今世界“齐家、治国、平天下”之利器，是可以与现代高科技之发展媲美的，同等重要的“大学问”，其中功过、善恶，不可不辩。

本文旨在谈画，“屎溺之道”之于古今中外之艺术与艺术家亦至关重要。前有古人，后有来者。悠悠天地，恒永神秀，造化之鉴还得从春秋说起，滴水穿石，大浪淘沙，方见春秋手笔。如若置岁月于空灵，则有山野之歌为之添注。歌曰：

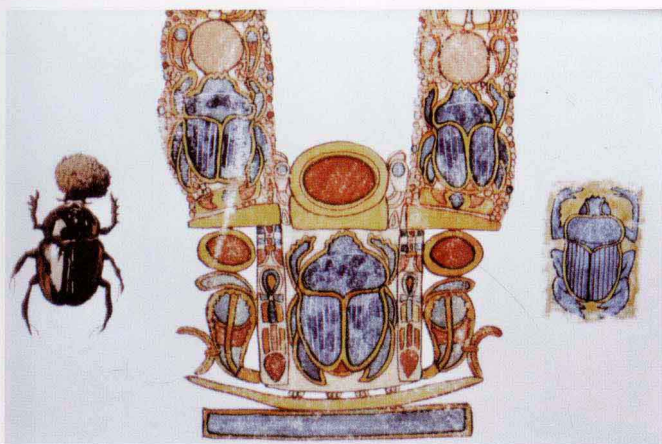
大实话，点引题命。
解道难，东郭不应。
古辉煌，蜣螂首功。
中华情，瓦甃为证。
苏醒梦，千年难寻。
祭国殇，蝼蚁得逞。
写真实，稊稗之恩。
借逸笔，技道两进。

以蜣螂和库帕为装饰的镶金项链

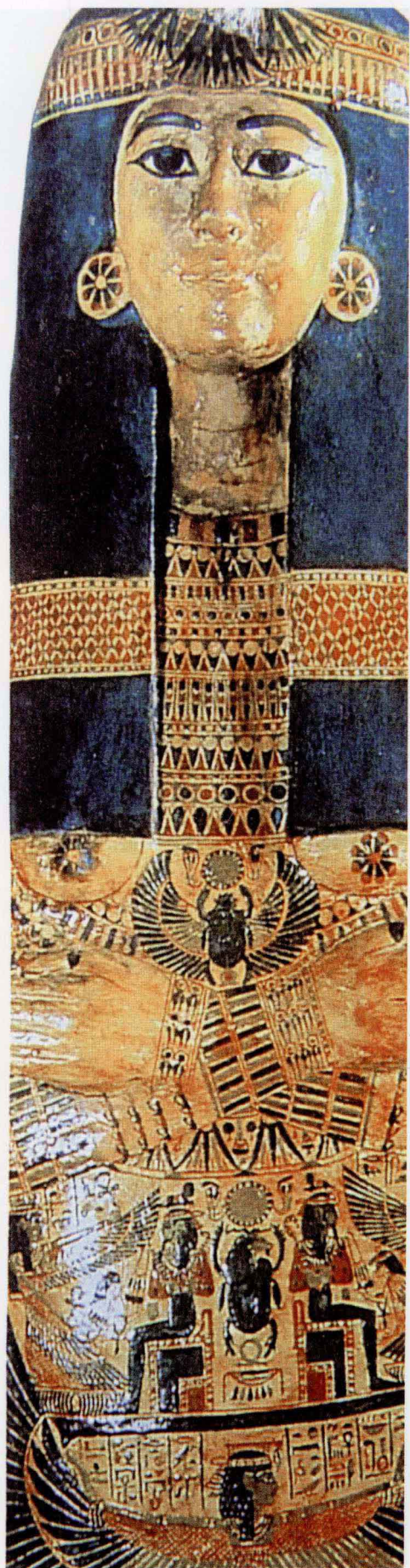
以蜣螂为装饰的镶石装饰物

古辉煌，蜣螂首功

故事从头说，古埃及人窥得天机，首先悟出“尿溺”之中有乾坤，早在约公元前3000多年。辉煌的古埃及文化、沙漠中的金字塔、曙光照耀着的斯芬克斯狮身人面像、宏伟的庙殿石雕、神秘莫测的阴间传书、包金镶玉的千年木乃伊和精妙玄奇的珠宝饰品等，所有属于这个古老民族的文化气息，无不成为震惊世界的奇迹。如果说古希腊、罗马的艺术被认为是人类从混沌中苏醒的艺术。那么，早于古希腊罗马上千年的古埃及人创造出的则是人类探索永恒存在的哲玄艺术(The art for eternity)。它成为现代文明社会最古老的艺术之根。

是什么启迪了这样的智慧与毅力，施惠于这些定居于尼罗河两岸的先民？不是代表着智慧之神的斯芬克斯(Sphinx)，而是小小的蜣螂(dung beetle)。庄老做梦也没有想到，在其“尿溺”之道中滚爬的“金龟子”，竟然先在古埃及社会做了“神”(The scarab god)(也叫粪巴牛，我称它为“巴牛”)。古埃及人相信，巴牛推滚着大大的屎粪蛋蛋，是象征着太阳在运行。当夜幕降临时，太阳落入了阴间。和人一样，太阳的生命也需要依靠巴牛在滚动中重生。埃及人把巴牛叫做克普林(Khepri)，是旭日东升的象征(Symbolizing the morning sun)，它既是太阳初升之神，也是生命再生之神，同时又是宇宙永恒之神。巴牛的图案刻画在祭器、法器以及各种饰物上，成为

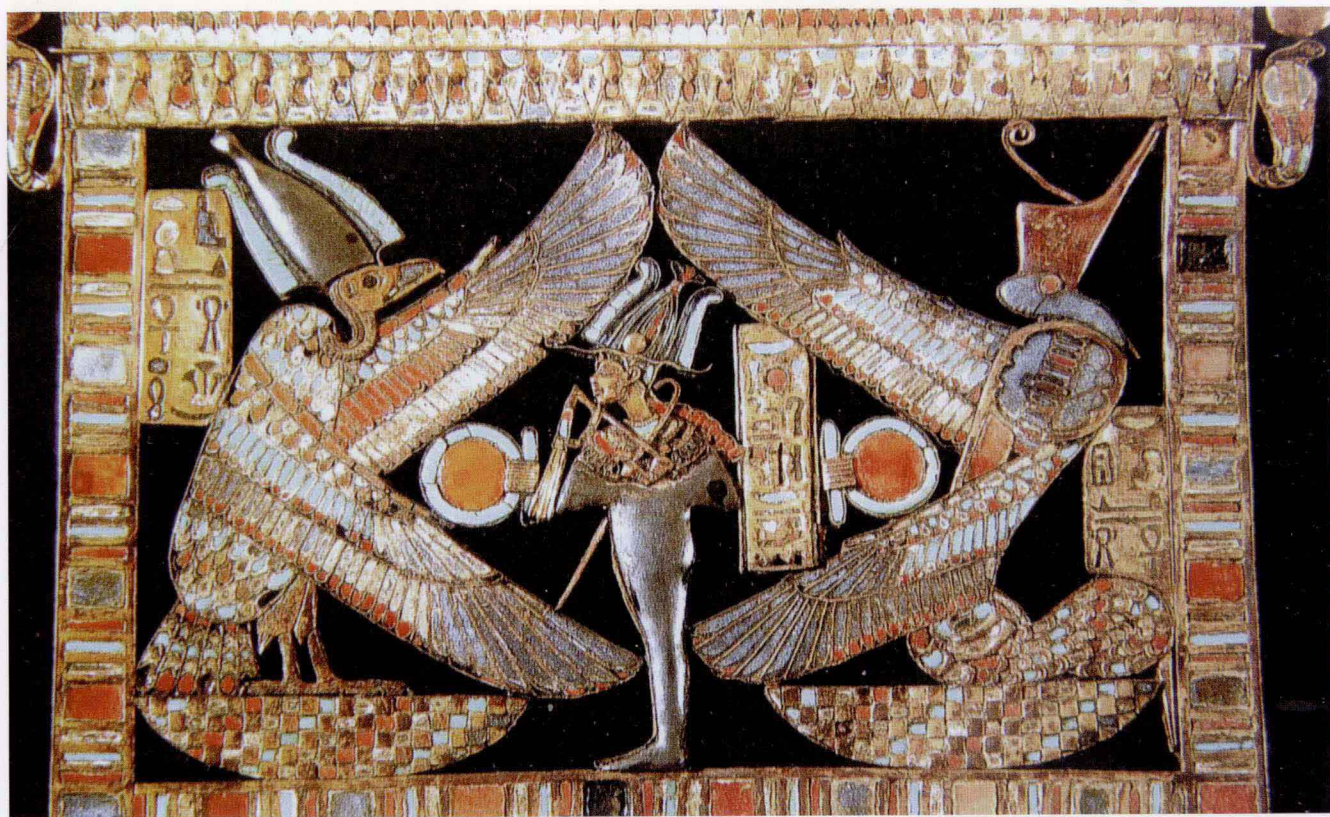
木乃伊棺盖上绘制的“生命之神”——蜣螂与主人形象

埃及人的护身符。

埃及人的太阳神叫“仁”(Re)，长着鹰头人身，而夜间的太阳神叫做“安眠仁”(Amun-Re)，则是长着人头人身。埃及人觉得巴牛的生命来得很神秘，为什么会生于尿粪，长于尿粪，还争先恐后地推滚着屎蛋蛋，这难道不是天神、天意的灵机显现，是冥冥之中注定的神奇！克普林担负着神圣的使命，它们以顽强的意志和吃苦耐劳的精神，呵护着太阳的生命。当第一道曙光从黄沙丘后出现时，正是巴牛在给太阳沐浴洗尘，吃过早饭之后，才能让太阳神驾车出行。

因为太阳只有一天的活命，在斯芬克斯的心中，那就是早、中、晚。而人的生命也有早、中、晚，都要靠巴牛统筹运行。

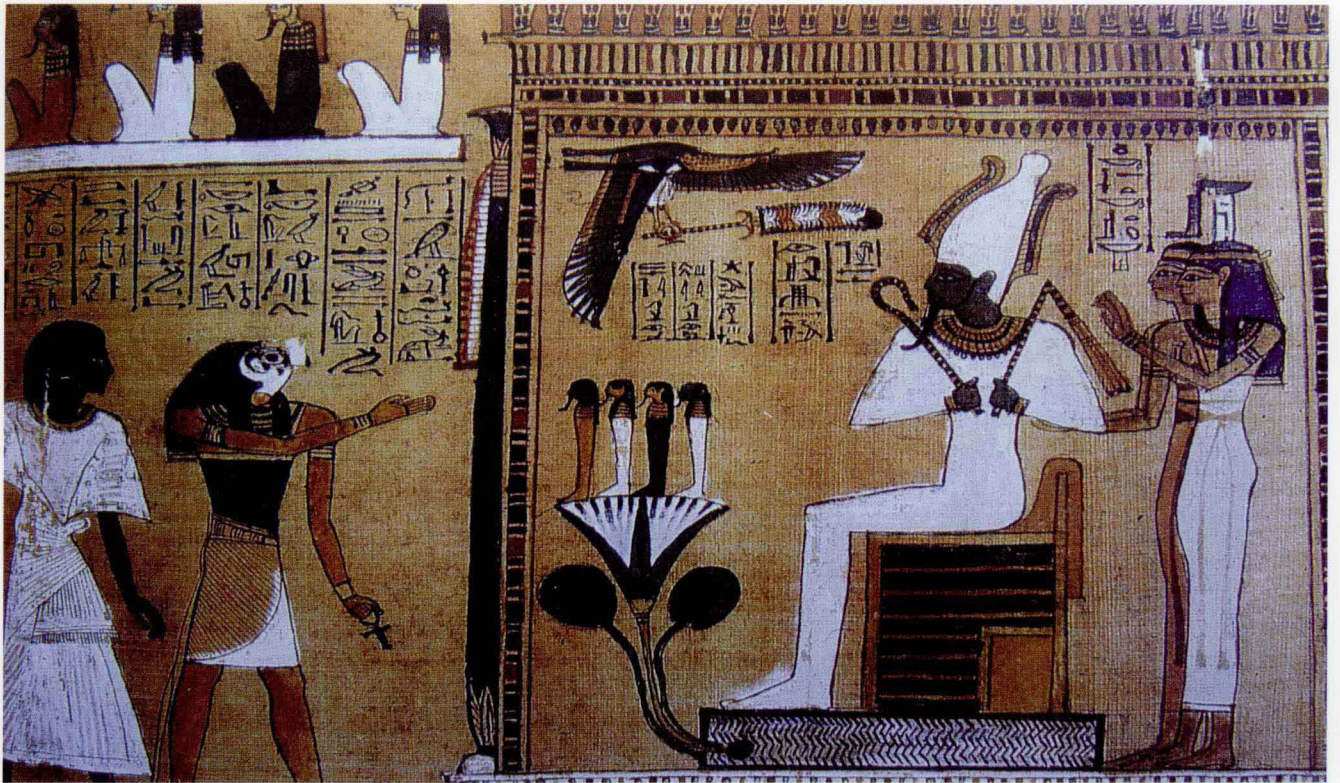
古埃及社会是宗教祭祀、神权与王权合为一体的社会。第一王朝，诞生于约公元前3000年，当时的国王奥西里斯(Osiris)，他被称为永生与富足之神，是太阳神“仁”的儿子。他的妻子伊塞斯(Isis)皇后，也是埃及的守护神。她智勇双全，有特异功能，并善于诱导太阳神“仁”，从而获得了泄露天机的咒语。当国王奥西里斯被他的弟弟希斯(Seth)因忌妒而谋害之后，伊塞斯请求太阳神帮助她找回丈夫的尸体。她获得咒语后把自己和妹妹尼斯(Neith)变成了鸢鹰，沿着尼罗河飞去，寻回了分散各处的尸块之后，又请了防腐神奥比斯(Aunbis)(长着黑狗或野狼头)协助她把所有的尸块拼接在一起，用布包裹，做成了埃及的第一具木乃伊。奥西里斯的尸体被涂了香料与防腐药物后，在巴牛推动太阳从东方重生时终于复活

奥西里斯与救活他的伊塞斯和活力之神库帕的化身——鸢鹰

古埃及王奥西里斯

冥王奥西里斯审判庭 (Osiris, the god of underworld)，他的身后是伊塞斯 (Lsis) 和妹妹尼斯 (Neith)。

太阳神和奥西里斯国王、皇后伊塞斯。

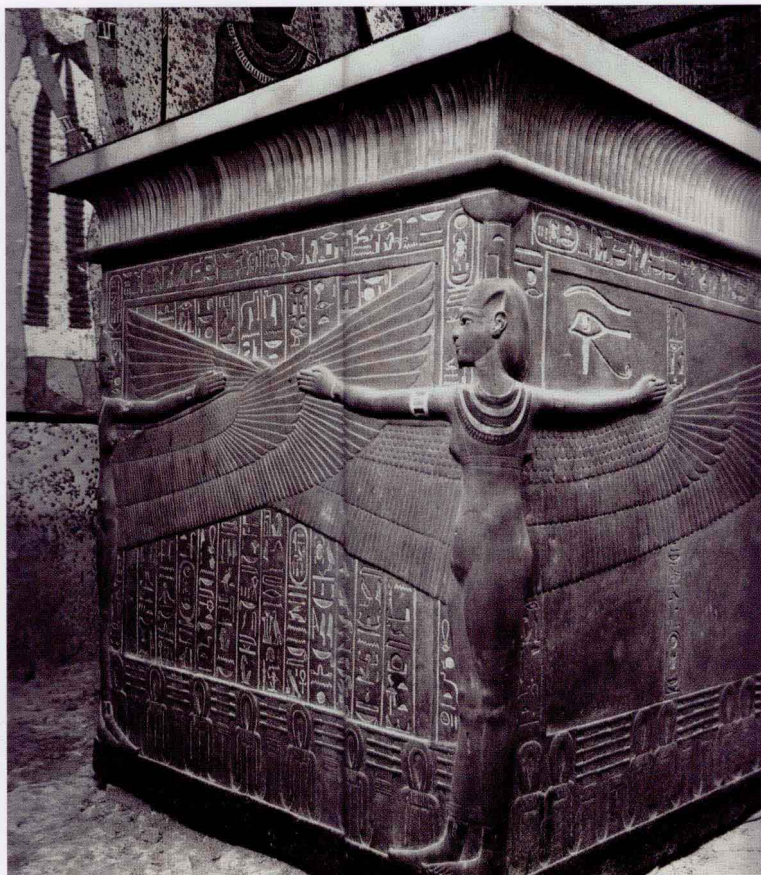
了。此后，奥西里斯做了阴间的冥王，管理审查来到阴间的亡魂和能否重生的审判庭。

荷鲁斯(Horus)，是奥西里斯与伊塞斯的女儿。当他的父亲遇害时，他也被叔叔希斯挖去了双眼，传说希斯把荷鲁斯的眼睛埋在了沙漠中，后来，在埋眼睛的地方竟长出了莲花(lotus flowers)，当他的父亲获得重生之后，他的姨姨尼斯和妈妈伊塞斯一起用魔法使他长出了新的眼睛，恢复了视力。所以，荷鲁斯的眼睛也是埃及人的护身符。据说他的右眼代表着太阳，左眼代表着月亮。荷鲁斯长着人身鹰头，他继承了埃及王位，被尊为“天空之神”(lord of sky)。从他之后的埃及国王——法老(pharaoh)，都是荷鲁斯的转世再生。

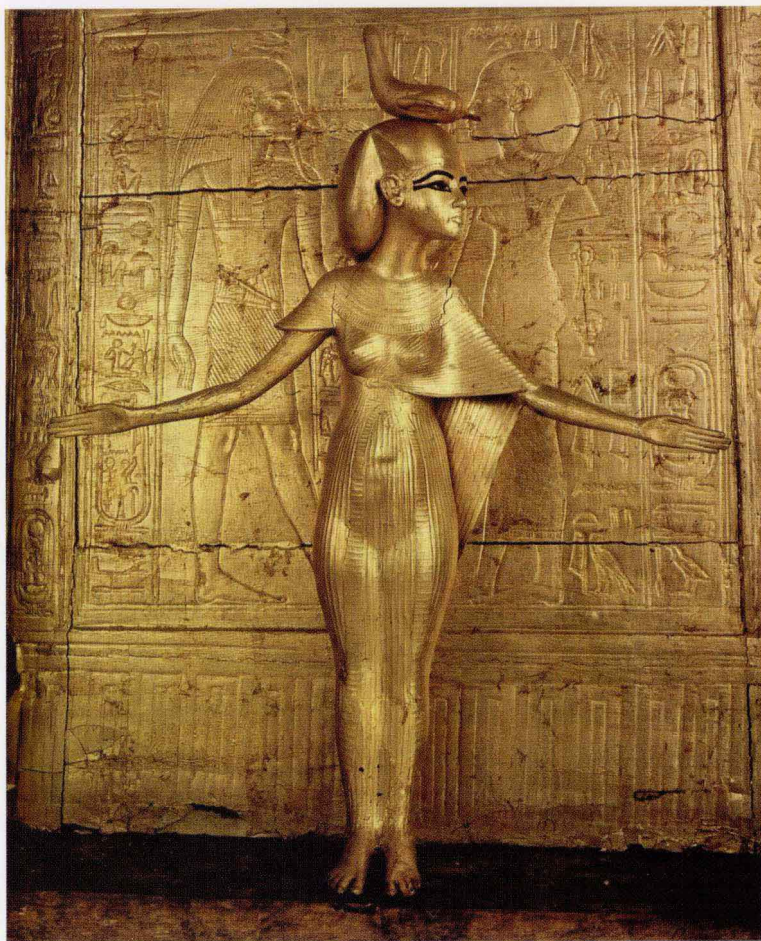
人类观察世界、认识世界，眼睛是心灵与智慧的窗户。荷鲁斯的眼睛是母亲给的，又经过了重生，具有了洞察秋毫、日夜皆明的本领。可见，在古埃及人的观念中，永恒(eternity)——不仅要“有后为大”，而且要生有昼夜兼明的眼睛。

对于认识真知，柏拉图曾表述过一个概念，即人如果生活并处于黑暗的洞穴之中，那么他的知识与认知真理和事实的能力就会是局限的、非本质的。要使处于黑暗中的人获得真知，必须先解放他，使他处于阳光下，而这些长期处于黑暗中的眼睛，在太阳光下会晕眩，睁不开……

柏拉图的表述，有合理的一面，但他却不能解释处于阳光下的眼睛，也有看错事物本质与作出错误判断的情形。

石棺外雕之守护女神伊塞斯

金棺外雕之守护女神塞可德