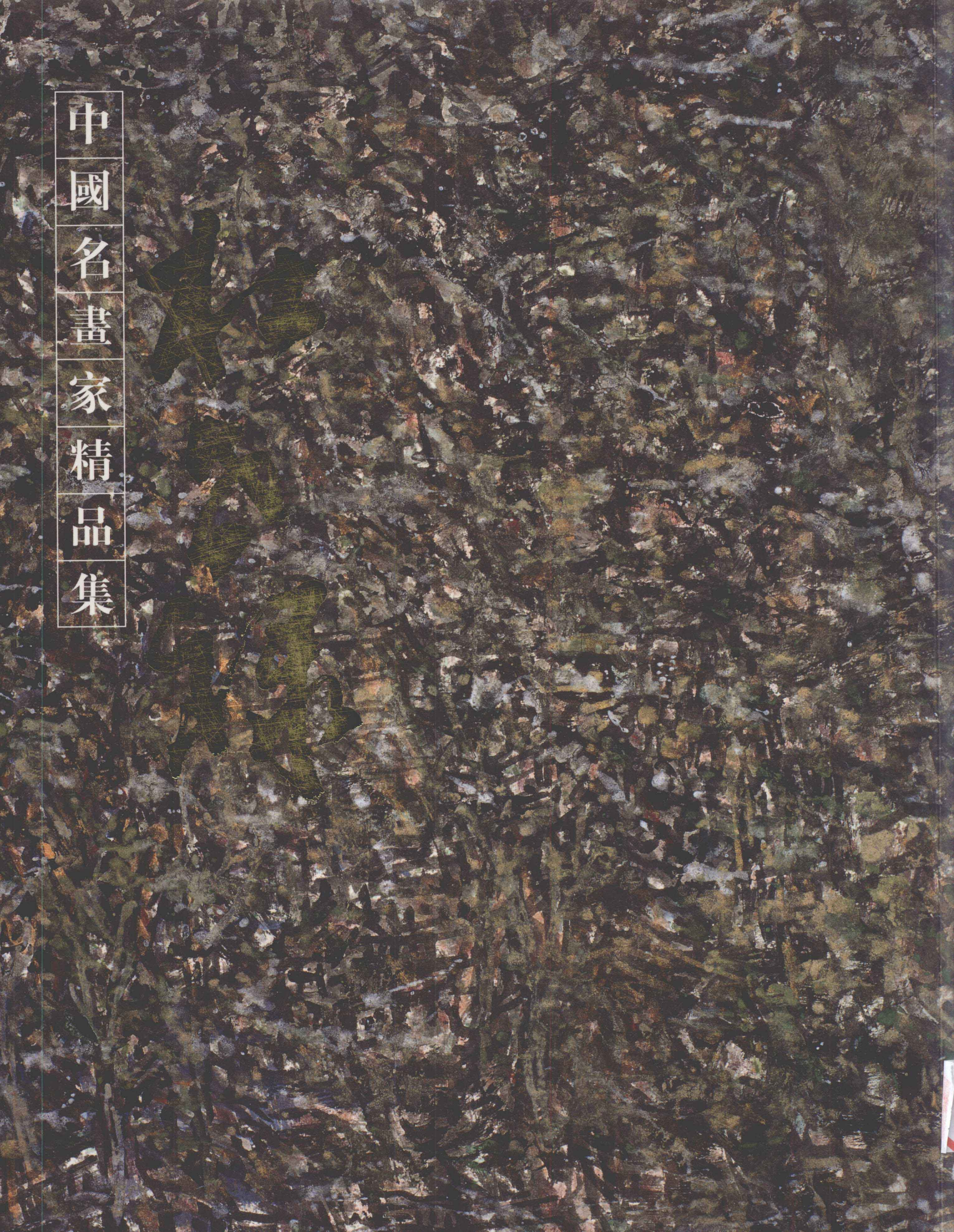

中國名畫家精品集

杜世祿

河北教育出版社

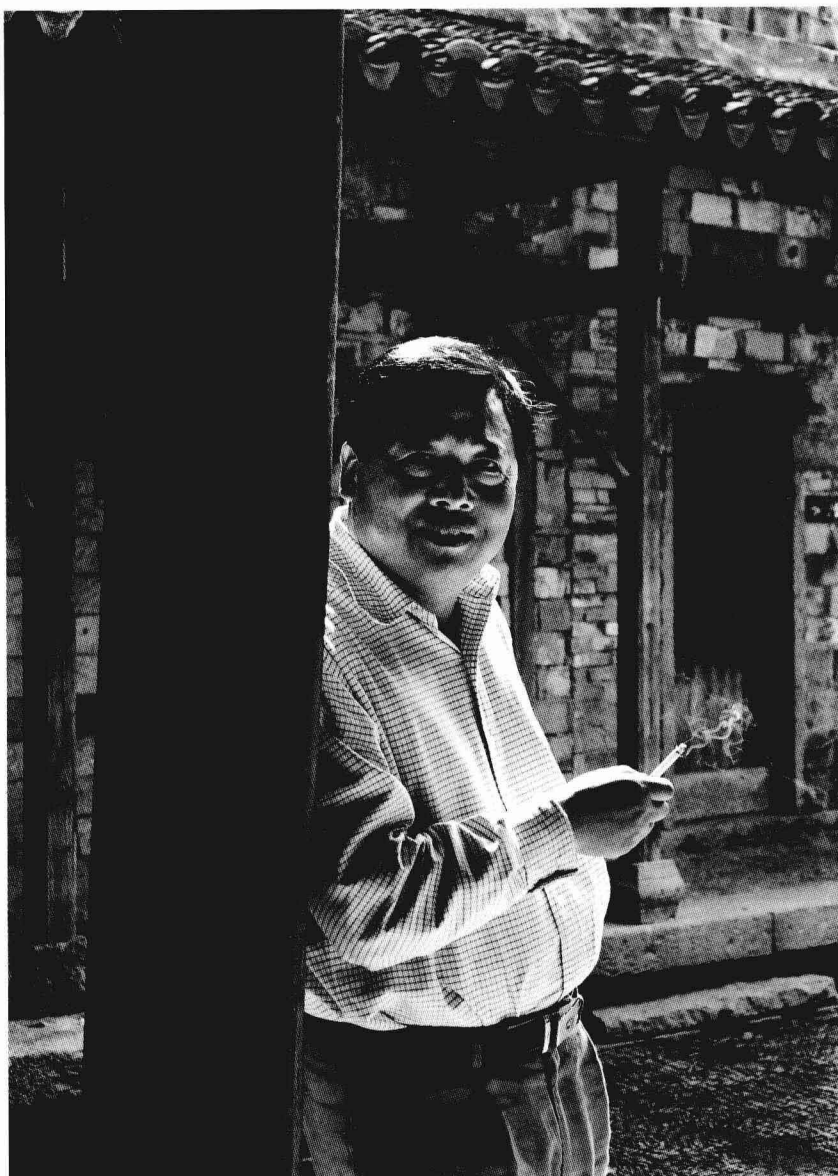
中	國	名	畫	家	精	品	集
---	---	---	---	---	---	---	---

杜世祿

图书在版编目(CIP)数据

杜世禄 / 杜世禄绘. — 石家庄: 河北教育出版社,
2004.12
(中国名画家精品集)
ISBN 7-5434-5379-7
I. 杜 ... II. 杜 ... 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(2004)第 038908 号

中国名画家精品集	杜世禄
出版发行	河北教育出版社 石家庄市友谊北大街330号
责任编辑	孔维珉
书籍装帧	吕敬人
出品	北京颂雅风文化艺术中心
制 作	卜秀敏
制 版	北京雅昌彩色印刷有限公司
印 刷	深圳雅昌彩色印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/8 11印张
出版日期	二〇〇四年十二月第一版 第一次印刷
书 号	ISBN 7-5434-5379-7/J · 508
定 价	精装 2180 元 平装 120 元

寫彩（代序）

——杜世祿近作觀後

杜世祿作品的突出特色是：滿、平、繁、彩、寫。

滿。布局飽滿、無天無地、四邊不留空白。平。

不求形的前凸深凹，在平面中求虛實。杜世祿作品以景為主，其景物在文脈上有兩個來源：一是印象派以後的西方風景畫，一是中國傳統文人山水畫。但由於他畫的是截景，便看不出風景畫與山水畫在大輪廓上的區別了；又由於畫面的平面處理，又看不出形體透視和三遠處理的區別了。局部取景和平面處理，融化了風景與山水的區別，也造成了構圖上的充實飽滿。

繁。密集的點線橫來豎往、鋪天蓋地。彩。講求色調、喜用濃色、兼用透明色和不透明色。無論是對比色調還是調和色調，杜世祿均有不錯的作品，其中又以調和色調用得更佳，特別是黃綠色調，能將景趣和畫趣融合為一，頗為難得。

寫。無論着色還是運墨，用筆均求寫之意，可稱『寫彩』。杜世祿作品最吸引我的地方就是他的『寫彩』。盡管『寫彩』只是杜世祿一部分作品的特徵，但却是杜世祿真正有發展前景的要素，突出的作品如《泛春怡景》、《正午陽光》、《衝動的山韻》、《大風景》等。本文只談他的這類作品。

何謂寫彩？

中國傳統寫意文人畫講用筆，用筆講書法用筆，故稱『寫』。如果色同墨法，色墨用筆同而又皆通之於書，即為寫彩。元趙孟頫的那首著名的詩：『石如飛白木如籀，寫竹還應八法通；若也有人能會此，須知書畫本來同。』（趙孟頫《論畫》。見沈子承編《歷代論畫名著匯編》，文物出版社，1982年。）對寫彩同樣適用。

寫彩有淡有重，最具探索價值的是寫意重彩，寫意淡彩和工筆重彩歷來就有，寫意重彩則是20世紀的新課題。

自王維『水墨最為上』語出，古代寫意畫壇幾乎無人願為重彩，惲南田是少數例外中的一個，但他的沒骨花卉是小寫意或兼工帶寫，而且盡量使重彩淡化、使強色柔化。是時代的視覺趣味扭轉了這個局面。20世紀特別是20世紀後半葉，重彩大舉入侵了寫意畫，徐悲鴻稱寫意畫為『彩墨畫』，無非是為了適應這種現實。

重彩有寫有畫，但究以寫彩最具潛力，故重彩當以『寫』為正宗。

回顧20世紀以來的水墨重彩，除金碧、青綠等傳統方式外，又在潑、填、畫、染、刷、噴、拓、

寫等方面嘗試了種種新方式，各種方式中最基本的是畫（如林風眠）和寫（朱屺瞻）兩種方式，這些方式各有千秋，但寫彩前景更具魅力，開掘余地更大。

從虛谷、吳昌碩、齊白石等人的局部寫彩，到朱屺瞻更大規模地運用寫彩；從張大千的青綠潑彩到劉海粟連潑帶寫，再到包括杜世祿在內的一些中青年畫家的寫彩，從石魯前期的填彩、染色，到他的後期越來越偏愛寫彩——這幾條歷史脈絡都有力說明了寫彩的魅力。

從前人的成敗經驗到杜世祿的成敗經驗不難看出：寫彩當以寫墨為根基。

杜世祿愛用點和短綫，這一方面是受了當代亂點風的影響，另一方面則直接源自石濤、黃賓虹等人的傳統。所不同的只是這種方式他不僅用於筆墨而且用於覆蓋性較強的色彩。

從杜世祿這些畫中可以看出寫彩的兩個基本的用筆規範：①色同墨，都強調中鋒為本、以綫立骨；②用筆強調一波三折、逆入平出、藏頭護尾等書法規範。

中鋒為本說的是用筆，以綫立骨說的是筆迹。勾綫必用中鋒，所以二者是互為表裏的。但這絕不是說作畫只能用中鋒勾綫，而是說側逆戳挑、皴擦點染皆以中鋒用綫築基，基礎不牢，則同一盤散沙。

以杜世祿作品中的彩色點亂為例，凡不見中鋒綫意的點亂便意味淺淡，凡內藏中鋒用綫風骨

的點亂便意味雋永。所謂內藏中鋒用綫風骨，即把點作為超短綫對待。點、短綫、長綫，其筆法一貫，皆藏中鋒於內。正如黃賓虹所說：『小點，有鋒、有腰、有筆根。』『筆筆皆從毫尖掃出，用鋒屈鐵之力』。

側鋒的道理也一樣，杜世祿側鋒寫彩時有妙筆，也是因為側鋒藏有中鋒筆意，常以中鋒入或以中鋒出。黃賓虹說：『後世所謂側鋒，全非用鋒，乃用副毫。』也就是說，側鋒仍需發揮主毫的骨力。（本文所引黃賓虹語，均自《黃賓虹畫集》中的《畫論輯要》，上海書畫出版社，1993年。）

悟得用筆的波折之法，是杜世祿真正邁入寫彩門檻的關鍵。

寫彩不僅指敷色見筆、以筆運色，不僅指中鋒為本、以綫立骨，更意味着一整套書法用筆的規範，而書法用筆規範的要點則在行筆的一波三折。黃賓虹說：『「一波三折」一語，最是金丹』，可見對這個基本規範的推崇。

書法中原指平捺為『波』，而平捺在起筆、行筆、收筆過程中三轉其鋒為『三折』，在文人畫中，它轉化為用筆的一般規範。

在杜世祿那些成功的作品中，勾綫時往往注入了起承轉合的波折意味，由此增強了綫的起伏跌宕、張弛變化、阻力度，避免了直綫的簡單僵硬、曲綫的油滑輕浮。無波折難免僵硬，波折無度便難免『蛇蚓之態』（明豐坊語。見《歷代書法論文集》，上海書畫出版社，1979年。）『三折』言其波折適度。

波折之法不僅適用於中鋒勾綫。在杜世祿寫彩作品中，側逆戳挑、皴擦點染也都受制於一波三折這一基本規範，如黃賓虹所說：『皴及點苔，皆三折』，『起要鋒，轉有波瀾，收筆須提得起』。如此，才可強化行筆的力度、深化筆痕色迹中的精神內涵、增大點畫之間的心理信息負載量。恰恰由於點畫之中精神負載量的不斷增容，杜世祿才在不知不覺中逐漸弱化了山水景物，而將筆痕色迹拉向了前臺。

杜世祿施墨和着色運用着同一的毛筆筆意，他一方面把墨作為一種顏色對待，另一方面又把色作為一種墨來對待——着色如施墨，用色必見筆，以書法筆意勾皴點染，以勾皴點染的筆墨規範着色。他的點有綫之意，側鋒有中鋒之意，畫有書之意，敷彩有筆墨之意。這些在典型作品中尤其明顯。

邁入寫彩便邁入了一個深廣難測的神秘涵洞，只有傾畢生精力全力以赴地跋涉，才有可能達到聖境。

希望杜世祿堅持下去。

劉驍純

2003年8月29日 北京

目錄

零壹

坐觀九華
2001年 79 × 70cm

零拾

雲霧融融
2001年 67.5 × 67.5cm

零貳

輕裊依垂
2001年 79 × 70cm

零拾壹

家境悠悠
2001年 67.5 × 67.5cm

零參

草木依依
2001年 79 × 70cm

零拾貳

秋園小居
2001年 67.5 × 67.5cm

零肆

風色相加
2001年 79 × 70cm

零拾參

靜境隨居
2001年 67.5 × 67.5cm

零伍

愜然秋景
2001年 79 × 70cm

零拾肆

斑斕如燦
2002年 67.5 × 67.5cm

零陸

天水繞流
2001年 67.5 × 67.5cm

零拾伍

紅葉隨風
2002年 67.5 × 67.5cm

零柒

黃昏依稀
2001年 67.5 × 67.5cm

零拾陸

靜謐綠林
2002年 79 × 70cm

零捌

村外有村
2001年 67.5 × 67.5cm

零拾柒

壟上故情
2002年 79 × 70cm

零玖

縷縷可見
2001年 67.5 × 67.5cm

零拾捌

綽約有致
2002年 67.5 × 67.5cm

零拾玖

遠方風景

2002年 79 × 70cm

貳拾玖

呼喚重陽

2003年 67.5 × 67.5cm

零貳拾

清暉可人

2002年 67.5 × 67.5cm

零叁拾

春裏飄雪

2003年 67.5 × 67.5cm

貳拾壹

村前山後

2002年 67.5 × 67.5cm

叁拾壹

春華秋實

2003年 79 × 70cm

貳拾貳

小橋走過

2002年 67.5 × 67.5cm

叁拾貳

一灣一曲

2003年 67.5 × 67.5cm

貳拾叁

青韻紫氣

2002年 67.5 × 67.5cm

叁拾叁

月灑如銀

2003年 67.5 × 67.5cm

貳拾肆

嵐色琉璃

2002年 67 × 77cm

叁拾肆

其中故事

2003年 67.5 × 67.5cm

貳拾伍

清脆悅耳

2002年 67 × 77cm

叁拾伍

老家敘事

2003年 67.5 × 67.5cm

貳拾陸

雪花飄飄

2002年 67.5 × 67.5cm

叁拾陸

清暉日好月

2003年 67.5 × 67.5cm

貳拾柒

風透紅葉

2003年 67.5 × 67.5cm

叁拾柒

山風來音

2003年 64.5 × 63.5cm

貳拾捌

古村若離

2003年 67.5 × 67.5cm

叁拾捌

碧透黃昏

2003年 67.5 × 67.5cm

坐觀九華 2001年
Wait to See Mount Jiuhua
材料：宣紙 墨彩
尺寸：79 × 70cm

杜世禄 中国名画精品集

輕裊依垂 2001 年

Waving in The Wind

材料：宣紙 墨彩

尺寸：79 × 70cm

杜世禄 中国名画精品集

草木依依 2001 年
attaching between grass and trees
材料：宣纸 墨彩
尺寸：79 × 70cm

風色相加 2001 年
Wind Plus Color

材料：宣紙 墨彩
尺寸：79 × 70cm

杜世禄 中国名画精品集