

在历史荒径上孑然独行

——评画家杜小荃及其绘画艺术

绝好繁花

珠光

葛本山

杜小荃能聊天,是个聊天篓子。

他聊起来总有说不完的话题,聊民俗,聊儿时,聊见闻,聊社会,聊公众人物,聊轶闻趣事,聊历史哲学,聊从艺之路,聊美食……反正你说什么话题他都接得上,且聊的真实,认真,坦诚,无虚假造作,让人不知不觉就进入到他的婆

子中。

能聊善聊的人,基本都与其人生经历有关。

杜小荃,原名杜元锋,一九七二年出生于山东临沂。由于父亲是当地一煤矿的中层干部,那年月在村里就属于“大户人家”,加之他性格豪爽侠义,所以从小就是孩子头。后来下煤矿当工人,裱画,做生意,进临沂教育学院进修,自考大学

书画专业,办书画讲习班,再后来又来到南京艺术学院求学,进人民大学攻读研究生,当记者,做美编,写美术评论,出文集画册等,用他自己的话说是“五花八门,酸甜苦辣的社会角色都尝试过。”他经历丰富,见多识广,加之临沂人与生俱来的热情坦诚心性,自然没有什么不能聊,也没有什么人能轻易聊过他。

不过,与杜小荃聊天最有趣的是聊艺术。如果与他聊艺术,还得准备一颗强大的心脏和一个足够宽容且敏智的大脑。因为你多年珍藏的许多书画可能连让他嗤之以鼻的资格都没有,可能你崇拜已久的一个个在书画界风云一时的“明星”“大腕”也会被他贬得一文不值。他对艺术的见解专一而近乎固执,他对艺术之路的选择艰难而困苦,他对自己的要求严格而苛刻,他的艺术追求崇高而神圣。对于普通人来说,与这样的人聊艺术,简直是一种自虐行为。

对于书画艺术家来说,一点一滴不外乎是情感深处的心迹留痕,敷色皴擦无非是豪兴激荡而宣泄的胸中块垒,而杜小荃却说仅仅这样是不够的。他认为,书画中的任何一点一线,所有的敷色皴擦都需要精心选择认真对待,绝不能任意为之,只有将最美的内涵与极致的表现形式完美结合在一起,才对得起自己,对得起社会,对得起“艺术”二字,对得起“艺术家”的称号。他以为,这是艺术家最起码应具备的良知和应有的责任心。心中的激情、豪情,胸怀中的风云、块垒人人都有,但也并不是人人都可以成为艺术家。圣人云:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”庖丁解牛,“神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理……因其固然。”方能“进乎技”而达于“道”。没有“器”无以言“道”,同样,没有“技”,“道”也无从谈起。书画之道含于书画的一笔一墨之内,所以书画艺术家要达到书画之“道”,就必须在书画之“技”上下功夫。否则,一切都是妄谈虚论。心与笔合,墨与情融,至情至性然后书成画生;精骛八极,神游万仞,殚精竭虑方得笔飞墨舞。这是杜小荃的坚持,是他的艺术观,也是他的艺术之道。

杜小荃为了他的坚持,为了他的艺术之道,在技法修炼和锤炼的道路上成了不折不扣的苦行僧、自虐狂。他习书

上浸润于钟鼎石鼓乃至甲骨,下优游于碑板简牍囊括真草隶篆行;他绘画,学青藤白阳,八大山人,石涛、虚谷、金冬心、浦华、慎道人、齐白石、吴昌硕等先贤大家,每学必头悬梁锥刺股不到通达乱真之境不罢休;他篆刻,磨石成泥,取秦汉气象,得明清及近代诸贤之境界,终成一家之面貌。在习艺创作的同时,他还学历史、哲学、诗词歌赋,以诸子百家的文章不断提高自己的学问修养并反哺于艺术成长。

毫无疑问,在诸多的艺术道路中,他选择了一条最为艰苦也最为艰难的路。他说这条路笨的人走不了,聪明的人不愿走,他介于聪明人与笨人之间,所以他选择了这条路。他体会,临摹学习很重要,但最重要的是要在临摹学习的同时深入了解、理解并学会你所学的人是如何认知艺术、如何归纳总结前人经验与成果、如何将笔墨之技与大干世界之道融和表现的。而这样的临摹是一种学习,也是一种创作。他最终选择师学吴昌硕,就是因为任翁才是真正“一拳打破去来今”的人,从他的艺术中才能得到中国水墨的血脉传承与审美内涵。

对于个人风格与面貌,杜小荃认为,风格是在传承的过程中自然衍生出来的,不是创造出来的,“创造”的风格不是风格,是怪胎。他不知道自己的个人风格与面貌会在何时形成,可能在50岁之后,也许在一夜之间,也许一生也无法形成。“我不急,我有时间,我相信积累,相信自己。”杜小荃如是说。

时代在飞速发展,越来越快的社会节奏催生出越来越多的快餐文化与快餐艺术,生活在当代社会中的人们也越来越没有时间、没有心情去品味欣赏传统文化艺术的高雅与辉煌。历史正在荒芜、远去,正在被自己的儿女子孙们淡忘、遗失,这令人心痛,令人心悲。但值得欣喜的是,在这历史的荒径上仍然有一个孑然前行,看背影,虽然孤独,但步伐坚定有力!

杜小荃相信自己,我们也应当相信他。他不会孤独下去,他一定会有同行者,并且会越来越多。因为,中华传统文化的血脉流淌在我们每个人的身上,不会稀释更不会断绝,只会在不断吸取、不断融和后更加壮大,更加雄浑而有生命力。

杜小荃 1972年2月出生于山东临沂,中国农民民主党党员。曾先后就读于南京艺术学院美术系书法篆刻专业、中国人民大学哲学学院美学专业。第十一届、第十二届山东省政协委员,政协山东省社会与法制委员会委员,第十一届、第十二届山东省青年联合会常委,农工党第七届山东省委委员、文化与体育工作委员会副主任,农工党山东省直艺术支部主委。

现任农工党中央书画院副院长,农工党山东省书画院院长,中国儒学发展促进会儒家书画院执行院长,山东新文人书画院院长,山东省美术家协会理事,山东省社会新阶层党外知识分子联谊会常务理事,中国散文学会会员,山东艺术设计学院特聘教授。

社会评价:

杜小荃是一位综合型艺术人才,在书画创作的同时涉猎广泛。多年来,他在美术评论、理论研究、诗歌散文等方面也具有一定影响。在中国画方面主要对传统花鸟画做了深入研究,尤其对“海派”中杰出代表吴昌硕用力极多。被业内人士评为当代研究“吴派”画风的主要代表人物之一。

出版著作:

- 2001年8月《文苑万象·小荃美术批评文集》
- 2007年9月《术学探微·小荃美术理论研究文集》
- 2007年9月《杜小荃中国画作品集》
- 2008年10月《中国花鸟画技法·杜小荃写意梅花》
- 2009年6月《杜小荃写意兰花教程》
- 2012年8月《艺衍天心·杜小荃诗书画印作品集》、《当代花鸟画名家作品集·杜小荃卷》
- 2015年10月《丹青纪事·杜小荃客济10周年书画文集》
- 2017年9月《与古为徒·杜小荃花鸟画作品集》
- 2019年5月《写意吴昌硕·杜小荃花鸟画小品艺术》

香骚遗意

岁朝清供

潇湘雨后

富贵寿考