

独在古意新境 妙在北势南韵

——赏读杜中良的水墨山水画艺术

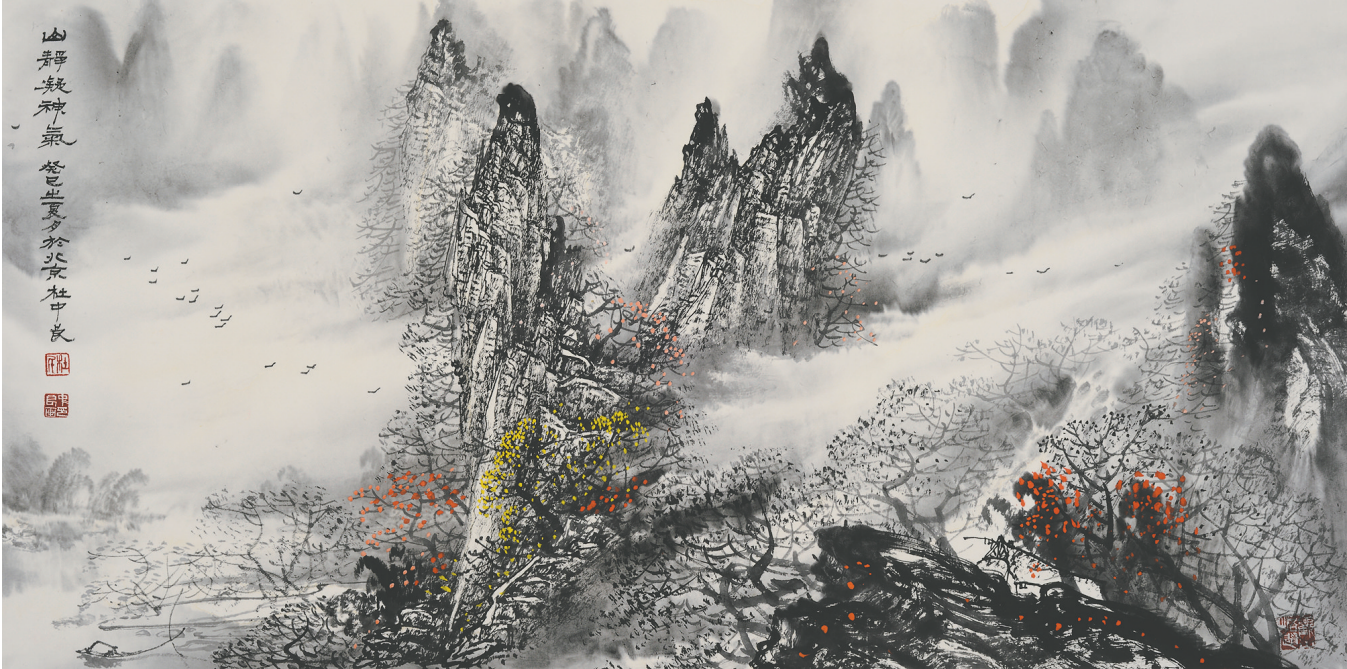
□ 郭北平

赏读杜中良的水墨山水新作，顿感有一股清新古雅的气息扑面而来，其画作气息纯正、空灵洒脱，笔墨技法不落俗套，追求笔墨情趣且格调清纯。他笔下的景致林木葱茂，云烟变幻，山高水长，景繁意密，绝非萧条寂寞的不食人间烟火的图式，而是可行、可居、可游的优美之境，极富生活气息，更有一种令人直指心灵的感悟。解读杜中良的山水画作可谓：“独在古意新境，妙在北势南韵”。《芥舟学画编》认为的画有“笔奇、趣奇、格奇”的艺术方向和本质追求的化合为一，凸现出他的山水画“上踵前贤之遗躅”(陆俨少语)，下为文人山水画的化古开今作出可资借鉴的榜样。所谓“古意”指杜中良的山水在广取博征、厚积薄发中见出传统渊源与脱颖而出的活力新意。他的山水画格局近乎宋人，层峦叠嶂，骨体坚实，强调空间的纵深；他的笔墨师法元人，墨法精微，植被丰茂多变，仿佛有一种高古之意闪耀在苍岩深壑之中，从中不难见出范宽的雄峻、王蒙的繁密、山樵的秀润、米氏的烟云、石涛的清新、龚贤的圆厚，然而，这一切又都在若有若无之中，已被杜中良的大家手笔包孕其中而脱胎换骨。

所谓“新境”是指杜中良强烈的时代感和创造精神。他在宏观把握传统精神、全面理解传统真谛的基础上，广蓄自然的英华，饱纳山川灵气之后，以笔墨、丘壑互为体用之法，淘练出新的绘画语言，着力于气韵与境界的追求，给人以一种清新之美、蓊郁之美、逸宕之美。不期而然地溶解了西方绘画对他有用的东西，如光影、构成、色彩等与笔趣、墨韵相合，结构出具有现代感的新境界。他的“新境”不是“雨后空林”无人间烟火味的“雅玩”之作，也不是“雪景寒林”冷峻荒凉的“萧疏”之象，而是云蒸霞蔚、雾绕群山的锦绣景观，是雄伟博大、真率烂漫的瑰丽山河。那老辣苍翠的云壑山涧，那清秀幽深的茂林鸣泉，那墨彩流溢的田园风光，那旖旎典雅的山野景象，传递的不是文人的忧患意识与自我遣兴，而是完全出于对祖国河山的热爱和对自然大美的颂扬。

所谓“北势”是指他的山水画偏于北派山水的气势与布局，传承了元代以前相当繁荣过的西部、北部、中原诸地区的艺术风格传统，尤其是“北派”山水的风骨雄魂，其纵横跌宕之势、鬼斧神工之奇，构成了他山水画的显著特征。杜中良用他的画笔饱蘸生命中难以割舍的山水之情，构筑北方山水博大精深的气势，营造大山雄、秀、险、幽的意境。那种令人怦然心动的景观，深情地注入整个民族的历史记忆和现实感奋，表现的不仅仅是自然空间，而是“天人合一”“物我两忘”的精神空间。

杜中良的高妙之处，不是一味强调“北势”的雄强壮伟，更强调“南韵”的气韵高华，力求在崇山峻岭的雄强气势塑造中透出“南派”山水温润柔美的墨韵。他孜孜以求的“山川浑厚，草木华滋”的境界，最终是以笔与墨会、墨与水与为体现，妙得墨气丰厚、气韵充盈之效果。大致而言，北派山水倾向于丘壑构造之美，若无笔墨的帮衬，易失于刻板而无韵味；南派山水倾向于笔墨苍润之美，若不讲

山静凝神气

杜中良 作

究丘壑构造，易糊涂一团，流于游戏。这种情况在宋代就已存在。《宣和画谱·山水叙论》称，“得笔法者，多失位置”。“位置”为《六法》经营位置的略称，主要还是指丘壑构造。为此需要明确，这两者间须相互配合，互为表里，才能形成“别立宇宙”的山水新图式，才能超逸凡群，出类拔萃。例如，黄宾虹以笔墨深厚胜，但树石造型与丘壑布置，都创构提炼得十分适合发挥他独具一格的笔墨；陆俨少善丘壑布置，其丘壑之美也和笔墨动辄生奇关系密切。杜中良在师古人的同时清醒地认识到，要与前人拉开距离，形成自己的面貌，必须在丘壑和笔墨上另辟蹊径。因此，“尽峦嶂笔墨之变，亦尽笔内笔外起伏之变”一直是他的自觉追求。

从主流上看，高度强调精神寓意的山水画属性，使杜中良对北派“崇伟型”的山水图式情有独钟。映入眼帘的是层峦叠嶂，逶迤起伏，林木丛丛，翠微苍苍；然而，对传统文人画价值的认同和固守，又使得他对南派的“水墨为上”十分迷恋，烟岚雾霭悬浮于高山密林之间，趣远幽深的意境在峡谷山坡之间随处可见。细细品读，这种笔墨体悟通过他个性的选择，被强化运用到千岩万壑的营构和气象峥嵘又化机四溢的表达中。杜中良以“丘壑立骨”的苍笔在“干裂秋风”中也“润含春雨”，而以“笔法立骨”的润笔在水墨氤氲中也绵里藏针、内含筋骨，这正是他山水画的独特风骨。不仅表现为北派山水以“丘壑立骨”的壮伟奇观，也表现为南派山水以“笔法立骨”的秀色风韵。

黄宾虹曾说自己“60岁之前画山水是先后有丘壑再有笔墨，60岁之后先有笔墨再有丘壑”。杜中良则不同，他自始至终坚持笔墨和丘壑的互生互动、相依相存。笔墨之所追，乃随笔墨不断变化丘壑；丘壑之所从，乃随丘壑不断变化笔墨。笔墨与丘壑是他作品的灵魂和生命。我们不妨走进杜中良近期所作的山水画，从审美境界和形式变化的角度去领略其作品的艺术魅力和独特创造。他的近作《泰山雄姿图》《泉落青山出白云》《听泉观瀑图》等，丘壑形象既是源于某地某景，又是化自然素材为胸中意境的结果，具有“理想主义”的特征。他的水墨山水是以意象绵密雄

伟的山石、林木的重重叠叠的组合，展示磅礴与阔大的气势。而景物的铺陈，多姿多彩，却繁而不杂，多而不乱，构造出群峰拥立、悠悠时空的无限深邃境界。所画山体以笔见长，以墨取胜，顺势皴擦，疏密相间，层层积染，层层见笔，间或错落变化，并具有构成意味，画面深厚丰富，笔墨更趋精熟苍劲。画中树木丛生，双勾入笔，枝干欹斜，间杂没骨，并不依照传统程式，而是取法自然，有虚有实，变化多端又具个性。有朴茂沉雄之古典意趣，更有苍浑灵透的现代气息。

20世纪的中国山水画所以走出一片新天地，是重视写生、重视师造化的作用。因为写生，才使得山水画新境迭出，更具有鲜活感和生命力。现代山水画不是只把现代山水形状画出来，而是把山川形状的现代感受转化成中国画前所未有的笔墨精神，这是中国山水画的出路。基于这种理念，杜中良一直沿着李可染开拓的写生和创作山水的思路，探索新的笔墨语言，进行自我风格的调整和升华。他在与大自然心心相印的交往中，得山川之灵气，知草木之性情，搜尽奇峰异景，储于胸中，付之缣素，创作了一批不仅内容新而且笔墨新、意境新的写生作品。在这些匠心独运的作品中，画家贯穿着一条明确的主线——以真山真水为师，以关爱自然为主旨，以书法为画法的用笔统领全局，突出勾勒，强化骨体，兼皴带染，立形存质。由此为依托，强调写生不是写实，强调写意不是描摹，而是有所思、有所想地充分发挥勾勒的优势和皴擦晕染能见笔的效果，笔随心运，意随笔转，既求

实质感，又造虚拟美，使整个画面透露出蓊郁灵动之气与清新飘逸之风。诸如《泉落白云间》《深山藏古寺》等都是这样的作品。因为意在表现感受，所以画家充分发挥了山水画意象造型的自由度、情感化、构图变化多端，表现手法多样，笔力雄健畅达，墨色润泽豪放，行文大度，意趣天成，道尽了山水清音。

谈杜中良的近作，给我强烈的感受之一，就是在对待传统和现代的关系上，他更注重在现实生活的感受中寻求新视觉元素，有力地带动笔墨语言的革新，从而完成他的山水画新形态的构建。如果说杜中良的近作在“古意新境”的再造中，在“北势南韵”的兼容中，又跃上新的高度，那么，我以为主要体现在画家注重对作品的审美广度和深度的发掘，不仅题材内容更为宽泛，对艺术的笔墨语言、形式结构、构图章法以及个性化的风格表达也不再是单一的、机械的，而是充满交叉、融合、变化和不确定性。其间中西合璧、古今互融、标新演变、探索发展的多元态势令人瞩目。

由此看来，随着画家对自然山川精神本质的重新认识和发现，使他的山水画的内涵与外延在不断扩大。他将在全方位多层次的探索中给中国山水画注入新机，并以卓有成效的实践，给古老的中国画艺术增添新的光彩。作为艺术家来说，杜中良正值创作的旺盛期，他不会满足于已取得的艺术成就，必定会在执著的探索中渐臻大化之境。(作者系中国国家画院油画院副院长、陕西省美术家协会副主席)

杜中良大红袍画集在京首发

本报讯 日前，《中国近现代名家画集杜中良(大红袍)》首发式暨杜中良国画艺术研讨会在北京一得阁美术馆举行，近百位学者和嘉宾见证了首发式，并参加了研讨会。

研讨中，与会嘉宾和学者一致认为，杜中良的山水画，扎根于传统，立足于现实，兼具南北画派的特点，既有雄壮之美，亦有温柔之韵，经过几十年的写生与创作，形成了自己独特的艺术语言。这本“大红袍”就是几十年来艺术成就的总结和完美写照。

《中国近现代名家画集杜中良(大红袍)》由天津人民美术出版社出版发行，辑录了杜中良先生几十年来创作的国画山水代表作200余幅，中国美术家协会分党组书记徐里、中国美术家协会主席范迪安、中国美术馆馆长吴为山为画集作序。(周 芸)

杜中良 笔名汉华，生于1950年，山东菏泽人，当代山水画家，国家一级美术师。师从当代国画名家姚治华，毕业于清华大学美术学院，长期从事中国画“山水画”的研究工作，兼通花鸟画。现任中国孔子国画院院长、中国美术家协会山东分会会员、英国牛津艺术学院教授研究员、济南大学美术学院教授、中国传统文化促进会理事、中国国画家协会理事、中国国学研究员。被授予中国实力派百杰画家、一代名家、中国艺术家英才、国际文化交流贡献奖、中国新长城杰出艺术家、中国艺术研究院高级专家、中国书画市场最具收藏价值艺术家等荣誉称号。

作品入编：《中华国粹》《中国美术史》《百年·中华美术教育年鉴》《建党百年·影响中国艺坛100位艺术大家》《新中国美术图鉴》《中国美术年鉴》《新中国美术家大典》《中华名人大典》《共和国名人大典》《中华书画传世宝典》《强国丰碑》《当代中国实力派文人书画作品集》《艺术中国》《一代名家》《当代中国杰出书画创作精典》《第二届海内外名家精品集》《画坛里程碑》《中国当代书画艺术家收藏大典》《中国学术大百科全书》《世界人物辞海》《中国专家人名辞典》《世界名人录》等60多部书画大典。

江山如此多娇

杜中良 作

秋清泉气香

杜中良 作