

我读笑秋

LUNSHIJIZHIJIAO.DEXIAOQIUGUOHUACHUANGXIN

——论世纪之交的笑秋国画创新

■ 达明

新年伊始，四川美术馆举办了由美术家协会等单位主办的《邱笑秋“香格里拉风情”彩墨画展》。四月将在上海美术馆举办同一画展。此前，2001年5月西藏和平解放50周年，在拉萨举办了以《美丽的西藏》为题的邱笑秋个人画展。这是邱笑秋积20多年的探索和创造的丰硕成果，是中国画坛的一大奇葩。由此引发了我读笑秋的强烈冲动。

◎ 笑秋难读

我五十年代便听说笑秋，不是因为“反右”和“文革”，而是解放军内江康复医院之文艺演出。与他相识，是在七十年代末党召开十一届三中全会后，完全是因为工作关系。也许是缘份，此后从相识到相知，从工作关系到朋友关系，友情延续近三十年。照理，我对笑秋应当非常了解，应当读懂读透了。其实不然，等到真要说他，才深深感到，他象一本内容丰富、高深的大书，我还远远没有读懂他，读透他。这是因为：从个人素质讲，笑秋是个艺术全才、通才。他知识广泛，古今中外知之甚多，诗书音艺无所不能。非有多方面的知识，不能读懂他。笑秋还是个奇才、怪才。无论剧作、曲作、园艺作、画作，都非常精深。非有大智慧，不能读透他。

从艺术成就讲，笑秋已经形成了独特的风格，严密的艺理，独步古今中外，在画史上占有一席之地。影响远及省外、国外。没有对画史、画理、画艺深入的学习、深刻的研究，难于读懂他。

从生活阅历讲，笑秋的人生道路曲折坎坷，既有大悲大痛，又有大喜大乐。可以说他的经历从一个侧面反映了共和国的历史。他个人

的兴衰成败几乎与共和国的兴衰成败同步；国兴他兴，国衰他衰。可喜的是他在政治风浪中不随波逐流，起落沉浮都未能动摇他的意志，“艰难困苦玉于成”。没有对执政党和共和国的政治得失有相当的研究，对个人道德伦理修养有相当的认识，也难于读懂他。自知才疏学浅，要读懂笑秋很难。但笑秋的敬业精神，他的不懈追求，不懈努力，深深地鞭策着我。我深感有责任刻苦地读他。我在反复翻阅他的几本画集的同时，读了邓以蛰《画理探微》、徐复观《中国的艺术精神》、傅抱石《中国绘画变迁史纲》、卢辅圣、徐建融、谷文达《中国画的世纪之门》等几本重要论著，对我启发颇多。便不揣冒昧，把一孔之见形诸笔端，以期抛砖引玉。

◎ 从大背景、大潮流读

一个时代的社会、文化大背景、大潮流，影响、牵制着学术、艺术和个人的发展方向。背景和潮流好比土壤和气候之于树木，实在是赖以生存发育的基础。因此要读世纪之交的笑秋，于国内的社会、文化大势不可不辨，于世界潮流不可不察。

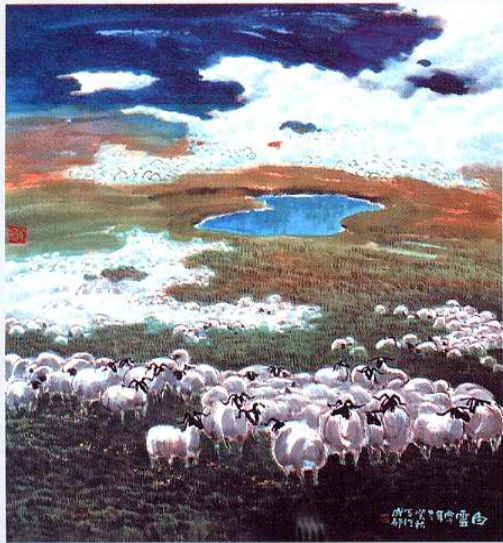
中国社会和文化的现代化转型，经过一百多年的曲折发展，终于在1978年党的十一届三中全会决定实行改革开放之后，走上了坦途，到世纪之交呈现波澜壮阔、万象更新的局面。而经济全球化的潮流，使世界变成了地球村，极大地催化着中国的现代化转型，使中国的生产力、生产方式、人民的生活方式、价值观念都发生了巨大的变化。这是人人都感受到了的事实。

世纪之交的中国文化，在现代转型之中，呈现出多元互动、碰撞的局面。土生土长原汁原味的传统文化、其势汹汹的外来文化、中国的现代文化，三者并存并长，百花齐发，欣欣向荣。同时，各种“主义”、“流派”的时尚艺术思潮，也象走马灯一样变幻，让人眼花缭乱。

笑秋是一个有崇高社会理想和文化理想，有深刻的社会责任感和历史责任感，有广阔的世界目光和深厚的民族本土情结的艺术家。他的艺术成长期与改革开放同步，艺术成熟期与世纪之交的现代化、全球化热潮同时。他的社会理想和生活态度是与时俱进的。他对世事的了解，对艺术发展方向的把握，对现代科技、艺术成果的吸取，都是站在时代的前列，世所罕见。他是六十岁以后开汽车、用电脑、使数码影像设备的。他可以说身心都溶入了现代化、全球化的热潮之中，不仅是合拍，而是合流。他的这种精神境界和心理状态，是他艺术创作不断创新，向着高峰精进的根本原因。

◎ 从画史读

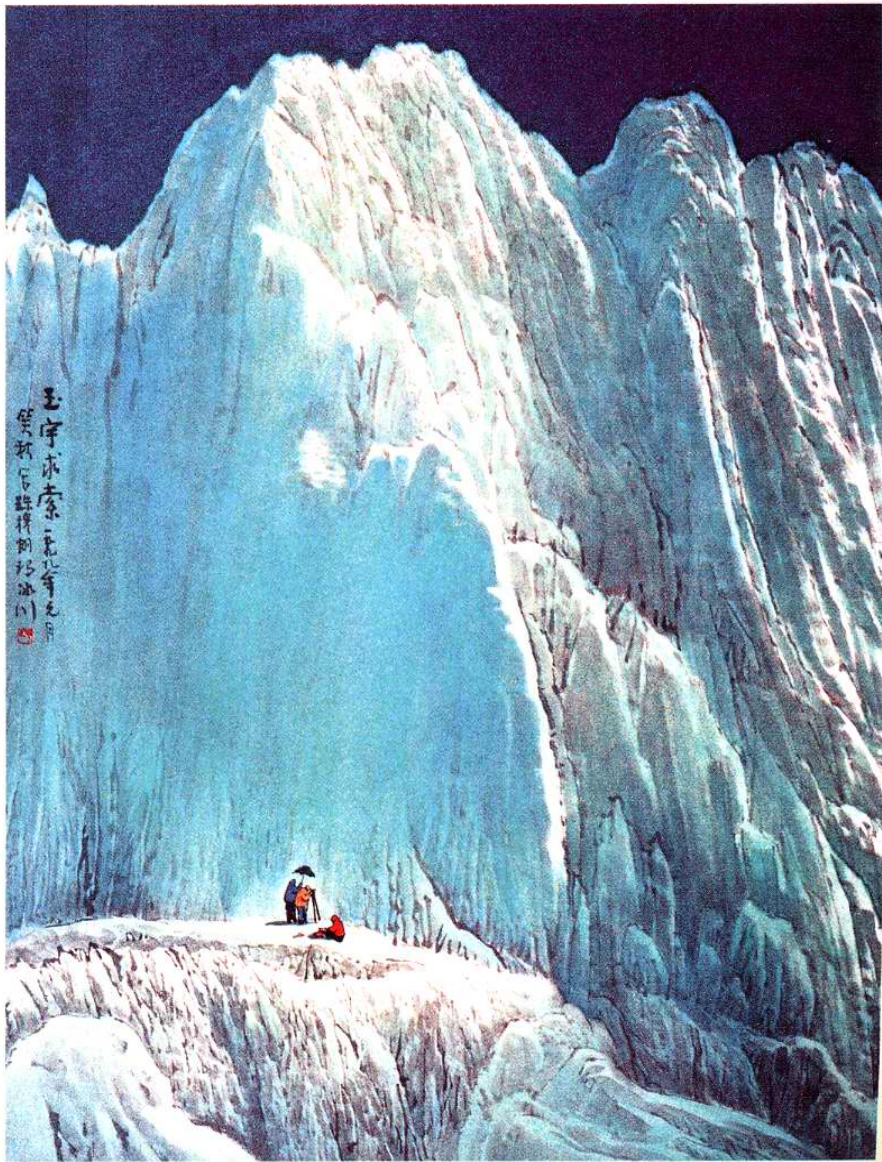

一部中国绘画史，是源远流长、不断变革创新的历史。不了解画史沿革，难以读懂中国画的名作和名家。笑秋不仅熟悉中国画史，而且熟悉西洋画史。中西比照，介入其中，从古今中外流变中选择、决定自己的创作方向，堪称其思也至深，决也至明。

进入二十世纪的中国画，以现代转型为目标，在外来文化和政治功利激进思潮与现代化、全球化思潮的挤压下，求生存，求发展。世纪之初，由反封建斗士、政治革命家和留学归来的美术家掀起的“美术革命”、“中国画改良”运动，揭开了中国画向现代转型的序幕。到二、三、四十年代，以对民族文化艺术命运的忧思和抢救其危亡为己任的国画家，激发出了丰富多彩的创造性火花。到五、六、七十年代，以美术学院为基地和以中国画院为基地的两派画家，都以写实为创作主线，出现了新山水、新人物画。从八十年代至今，改革开放使中西对峙的狭隘民族主义心态得以消除，使人们能较为理性地思考中国画的发展方向。在工业化程度迅速提高、国际性交往日趋活跃、信

息传播媒介空前繁荣的大趋势下，各种中国画的实验方案，港台和西方重新发现的东方艺术观念，以及形形色色的西方现代主义和后现代主义，都在新水平上为人们的自由选择提供了启示。

笑秋静观画史，深思中国画的未来走向，形成了他“发展才是硬道理”的创作指导思想。“发展才是硬道理”，本来是邓小平指导建设有中国特色社会主义的哲学思想。笑秋从内心深处崇敬热爱邓小平，从自身经验中领会邓小平理论，便借用了邓小平的这一真理性名言来表述自己在中国画现代转型上的创新思想。而且他从古代和近代当，中国画与外来文化交汇的历史演变规律中，发现上世纪三十年代由徐悲鸿、林风眠开创的“彩墨画”运动，尽管后来由于徐悲鸿的早逝，林风眠在政治压力下的销声匿迹，这个运动未能形成大气候，但代表了中国画的未来发展方向。于是，他毅然决然地把自己的绘画创作称为“彩墨画”，并且创建了四川彩墨画研究院，集合一批有志于中国画创新的志士仁人，从事研究和实践。这在现代中国画史上，不能不说是一创举，不能不记上一笔。

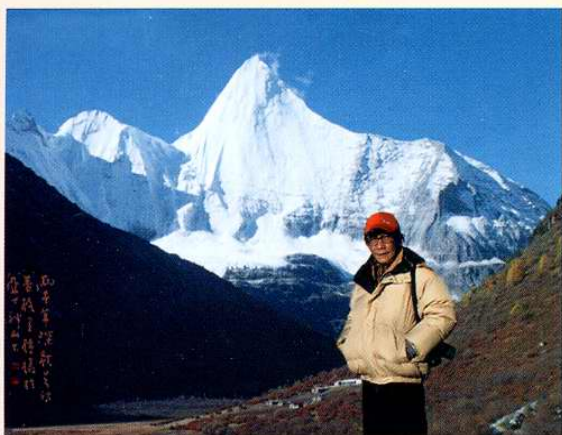
◎ 从传统读

世纪之交的邱笑秋，已经进入了他自己的绘画成熟期。他从学习研究传统，深研古代和近当代大师——特别是张大千所走过的创作路径中，深深懂得：死抱住传统，技巧再高也是没有用的，无非是搞出点文物式的，让人发思古之幽情的东西，显然是与社会现实和当代人的审美情趣格格不入的，于社会发展和人民的精神进步也无益。而那种脱离了中华民族的文化传统，简单照搬西方的“现代派”和“后现代派”以怪为“新”为“美”的东西，更加不符合社会和人民的需要。中国画要“走向世界”，并不是要抛弃中国画传统，完全以外国人的需求为创作方向。只有民族的才是世界的。永远不可能有一种“世界画”出现，正如“世界语”至今仍然奄奄一息，不被接受一样。只有真正把握住传统的基因性和可衍变性，从传统中走出来的中国画，才能实现现代化转型，具有强大的生命力。他决心沿着前辈大师的足迹，走中国画传统创新之路。在中国画晋唐宋元正规写实画传统与明清文人写意画传统中，他选择了前一传统作为自己探索发展的基础。他认为这一传统，画家以平和严谨的心态进行创作，或教化，或自娱，讲求法度，惨淡经营，以形传神，具有可持续发展的巨大潜力。以1983年他第一次进西藏为转折点，从此走上了以青藏高原自然风光为载体，以晋唐宋元正规写画传统为依据，广泛汲取西画长处为中国彩墨画创新的艰苦道路。

万方数据

邱笑秋选定“香格里拉”为创作题材，不是偶然的巧合，而是深思熟虑的结果。他写了一幅对联来表述自己的体验：“高险藏美美拒染，深博蕴勤勤无争”。青藏高原又高又险，人不去他去；青藏高原没有受到现代工业文明的污染，一切景物都保存着原生状态，其原始美、古朴美、粗犷美世所罕见，要表现这种不染之美，知其难而为之。从上世纪七十年代末，他发现川西北高原（即青藏高原东部）之美后，便一头栽进去写生创作，以其独具特色的“九寨沟”山水画和生态熊猫画享誉画坛。八十年代初他进入西藏，世界屋脊的雄伟、博大、神秘更加令他着迷。这里的自然景观大气磅礴，气象万千，与他苦苦追寻的足以表现中华民族阳刚奋发精神的理想图式正相投合。于是他十二次进藏区，历时二十余载，足迹遍及藏东南、藏西北、滇西北、川藏线、青藏线。他如发狂一般地搜寻、探索、体验、思考、创作。他把“外师造化，中得心源”的法度，演化为

"室外功夫，室内爆发"。他不是把青藏高原作为创作题材的第一位画家、唯一的画家，但却是画得最多，反映得最广泛、最深刻的画家。举中国现当代的西藏题材画作，邱笑秋的西藏山水画、西藏花鸟堪称第一。人们透过他的二百多幅"香格里拉风情"彩墨画，仿佛看到了晋唐宋元大师们那种追求美的艰苦卓绝的"敬业"形象。这可算邱笑秋"香格里拉风情"彩墨画创作的一大特点。

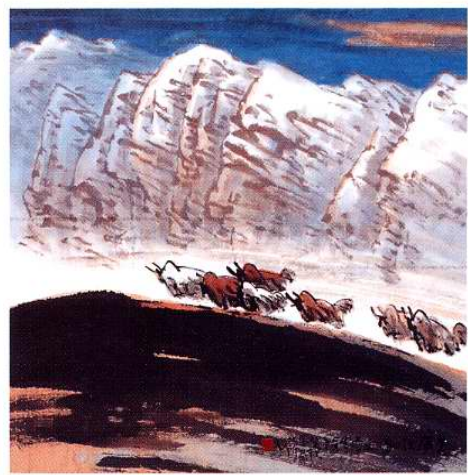
中国传统山水画，无论北宗南宗，所走的都以线造型和以墨造型的路子，大多表现一种闲适、清高、优雅、尚古的生活情趣。邱笑秋所面对的青藏高原之美，有别于黄山之奇、三峡之险、桂林之秀，传统的审美理念与绘画技法已不能传其形与神。他探寻出在青藏高原风光中，形、色、光、影，起主导作用的是光。青藏高原海拔很高，空气稀薄，空间透明度极高，奇异的光使所有景物都出现了其它地方难见的色彩和影象。为了表现高原美的需要，在造型要素上，邱笑秋对传统的线、面、色、墨和结构等技法，作了全面的创新。其线条，不仅讲究骨法用笔，还采用了油画、水彩画的某些技法（如草地）；其块面，在平涂之中有叠有渗，变化无穷；其色彩，早已在重彩单用之外，冷暖交融互用，历来最难画的云影和水影，让他画得斑斓有致，或舒卷自如，或幽深澄彻，耐人寻味。他概括自己处理色墨的方法："色的存在，墨必相伴；以墨造物，墨融于色"，道出了他的造型秘诀。其构图，早已突破了历代大师在壁画和卷轴画上所造的模式，视形象予人的直觉震撼而灵活多样。光影技巧的引入，更使他的画面透视效果非常显著。看他的画，站在越远的地方越好看，他以诗一样的绘画语言，凝重、深沉、明净的色墨，铸造出高原的神山圣水，其神秘圣洁的意境撼人心魄，反映了希望涤尽心尘的"朝圣者"对大自然的顶礼膜拜，现代人回归自然的时代心理；他对天人合一理念，对生命适应自然的伟力，对藏文化的人文和地理的丰富内涵所作的形象艺术阐释，使笔下的高原风光形神兼备，有胎有骨，有开有合，有体有用，有形有势，一尽其灵而显其神，为传统山水画所未见。这可算邱笑秋"香格里拉风情"彩墨画创作的又一大特点。

在绘画工具材料上，邱笑秋也对传统的纸、笔、墨、颜料的使用作了创新。他虽然仍以纸本为主，但也在布上作了探索；虽然仍然以传统书画笔为主，但也在大块面着色时使用了西画的排笔；也采用了西画的丙烯颜料；特别是电脑的制图功能，令他大感兴趣。他已能用电脑来进行创作的一些准备和辅助工作。为了适应移动、悬挂大型画稿需要，他还自制了一个起吊滑轮，大大提高了工作效率。在他创作活动中，随处可见他的聪明才智的发挥。这可算邱笑秋"香格里拉风情"彩墨画创作的又一大特点。

D I A N Z I K E J I D A X U E X U E B A O

在邱笑秋已出版和展出的作品中，山水画以《春满神州》、《鸟瞰世界》、《苍穹延梦》、《秋色之恋》、《玉宇求索》、《神山圣湖》、《香格里拉之巅》、《金色凝冻的史碑》(之一、之二)、《月光下的缅怀》、《红妆素裹》，花鸟画以《来自大海的讴歌》、《蒲公英》、《春潮》，最有特色最具代表性。其深藏晋唐宋元传统的奥秘，又融入了西画的长处，色墨俱佳，新、难、美兼备，实在是世纪之交中国画坛难得的力作。当然，他也有让人一见难忘的写意山水、花鸟作品，如《草地余晖》、《红原》、《膜拜》、《雪律》、《高原花卉》、《胜者》，那不过是向世人展示他也有这方面的才华。

◎ 从市场读

市场是无形之手，世纪之交的中国书画市场呈现空前繁荣的景象，中国书画家的生存方式、艺术观念、创作态度随之发生了分化组合。建设与破坏共生，理性思考与偏激、盲动并存；反对保守、去除障碍的愿望，与丧失规范、明争暗斗的现象互为纠缠；虔诚、自律、守道不移的从艺态度，与投机取巧、哗众取宠的经商作风相互混杂；对视觉、图式、人本精神、高雅格调的追求，与对包装、炒作、功利目的、庸俗趣味的迷恋难分难解。每个从艺者的人品都经受着严峻的考验。

笑秋历来是人品和画品并重。为了生存和发展，他比较早就自觉投入书画市场。他在处理各种面临的现实问题时，保持了清醒的头脑。比如，为了潜心作画，画品进入市场而又不与现行干部人事制度相冲突，他毅然

辞去了内江市政协副主席的职务。又比如，他进入市场成交的画品，都照章纳税。他把自己的画作分为五类，使之满足了各方面的需求。这是颇有创造性意味的画家求生存、求发展的宝贵经验。第一类，商品画，投放市场换取货币，这成了他的生活和创作支出的主要来源；第二类，应酬画，满足了日常社会交际中的需要；第三类，礼品画，应本地本单位经济文化交流之用；第四类，展览画，应全国和省、市各种纪念会、纪念馆及专门展览之需；第五类，创作画，即他说的“科研画”，这是他的工作重点，主要精力皆集中于此。从数量上来说，前四类画会几倍、几十倍于后一类，以近十年进入画册的创作画多达二百多件计算，当不少于千件。可见其画作之多，劳苦之重。再从“创作画”的质量来说，几乎件件都为新、难、美精品，可见他的志向在艺术，而不在金钱。他的“五类画”，驾驭了市场，在市场竞争中取得了主动。前四类画，提供了他足够的生活资源和社会资源，不致于使自己成为穷愁潦倒、离群索居、孤高自傲的艺术家。后一种画，奠定了他在画坛和市场的价值基础。这五类作品的划分，实在是书画家在市场经济中谋生存、求发展的明智之道，真可谓，其人品可鉴，其画品可鉴；其生存发展之道亦可鉴。

有学者说，21世纪的主题是“人与自然的和谐”和“可持续发展的创新”。邱笑秋在世纪之交的创作已经进入了**万方数据**人对自然界的“香格里拉”狂热追求的时候，邱笑秋已经奉献出了艺术上的“香格里拉”为世人享用。

我读笑秋——论世纪之交的笑秋国画创新

作者: [达明](#)

作者单位:

刊名: [电子科技大学学报 \(社会科学版\)](#)

英文刊名: [JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA \(SOCIAL SCIENCES EDITION\)](#)

年, 卷(期): 2005, 7 (2)

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzkjdxxb-shkx200502033.aspx