

# ART CRITICS BRIEF INTRODUCTION TO PAINTERS

## 畫家評介

### 杜詠樵的藝術風格及其變遷

邵大箴

杜詠樵屬於中國油畫界的第二代畫家。第二代畫家的主要特點是自習畫的青年時代起，就受俄羅斯蘇聯畫派的影響，那是在五十年代。當自己的畫風逐漸形成之後，又面臨洶湧澎湃的開放改革的大潮，在這大潮中使自己的畫風逐漸完善和革新，那是在七十~八十年代。

第二代畫家的藝術經歷坎坷，他們在自己創作的旺盛期，幾乎喪失了十多年最寶貴的時間，因為“階級鬥爭”和“文化大革命”迫使他們擱下畫筆。第二代畫家也有自己的優勢，那就是他們有豐富的生活閱歷，社會的、人生的。他們從嚴酷的環境中走出來，對藝術懷著一顆更真誠的心，有更執著的追求。他和許多同代畫家一樣，早期受俄蘇繪畫的影響。應該說明，在學習和引進俄蘇藝術觀念和實踐的過程中，有兩種學習方法和態度。一種是機械模仿，亦步亦趨，甚至不擇良莠，統統拿來；另一種是著重於消化吸收，擇其適合於表現自我個性的因素，加以發揮。杜詠樵採取的是第二種態度。他對俄羅斯的風景畫，特別是十九世紀下半期風景大師列維坦的作品很感興趣。列維坦的重要特點是他作品的詩意和抒情性。杜詠樵正是在詩意和抒情上做文章。他接受著雄奇郁秀兼而有之的巴山蜀水對他的陶冶啟迪，他在廣闊無涯的藝海裡探尋追索，他終於懂得，客觀的景物和物象愈是平常，藝術上愈難以表現。不論是從事何種體裁、樣式的藝術創造，最重要的是忠實於生活的真實，表達自己的真情實感。而形式語言，也反對矯揉造作，力求樸實自然。六十年代杜詠樵的作品是有感而發的，沒有當時藝術作品中的通病——虛假和不自然。在藝術語言上，他偏愛灰色調，在總體的灰色調子中求細微變化。即使在冷熱對比接近的色調處理中，色彩的傾向也很明顯，因為他善於在和諧中找出色彩的節奏。有時調色省淨簡約，但感情卻很豐富。

西洋的油畫、水彩重視寫生。寫生的優點是能把客觀物象的生動性，給人以新鮮的、直接的感受；但如果處理得不好，也容易產生重於客觀描繪、輕感情表現的缺陷。杜詠樵在這兩者關係的處理上，分外掌握得很好。他遵從寫實主義的原則，但不機械地描摹客觀自然的外形，而是在深入研究和體驗的基礎上，在表達外象的過程中，抒發自己的內心感受。這樣，他的作品有情景交融、境與景融的特點。

用一句話來概括杜詠樵六十~七十年代的油畫和水彩畫的面貌，那就是“寫實而有情致”。大概正是他這種注意表達藝術意境的繪畫語言，在七十年代末受到了青年人的重視。那時，經歷了“文化大革命”的浩劫之後，許多有為青年從下放勞動的山區、農村，湧進高等藝術學府。四川美術學院中積聚了一批非常有才華的青年，羅中立、高小華、何多苓、程叢林……。對他們的藝術成長起重要作用的，就是五十年代畢業留校的老師，如魏傳義、杜詠樵等。確實，八十年代初崛起的四川鄉土寫實畫派，在不少方面是得益於這些老師的。

一九八〇年前後，大陸改革開放的方針政策在藝術界造成強烈的震

動。西方現代流派的引進，首先在青年人當中造成一陣陣不安和騷動。反傳統、反寫實的浪潮甚囂塵上，首當其衝的受到衝擊的是正在教學和創作第一線的中年人。有人徘徊動搖了，認為選擇寫實主義是走錯了路；有人更換門庭，把自己駕輕就熟的語言丟掉，揀起自己不習慣、不熟悉的形式語言，結果“四不像”。也有人在關注藝術變革的同時，注意把握自己，強化自己的個性，強化自己的藝術面貌。杜詠樵屬於後一類畫家。他從激進的前衛思潮中獲得的是革新的勇氣，是突出自我的創造精神。杜詠樵懂得，在多元互補的現代，不能祇有一種風格流行。即使在現代歐美國家，寫實主義也遠未過時。反之，隨著“後現代主義”的興起，歐美各國畫壇中出現傳統寫實復歸的現象，說明傳統寫實藝術價值永遠不會消失。杜詠樵更懂得，寫實語言祇有經受現代文化的洗禮，才能為現代社會所容納。而在中國，寫實的語言，還必須和民族傳統相融合，才能發出新的光彩來。

杜詠樵正是從這幾個方面來變革自己的繪畫語言的。

進入八十年代之後，他在對繪畫語言的關注中，體現他的革新精神。從圖像上看，他似乎不滿足以前畫面的歡樂情緒和氣氛，而顯示出某種冷寂的情調。構圖和色彩在寫實的框架中增加了某些象徵性。他似乎把作畫時的激動感情埋藏得更深，在敘述和表達自我感受時，更加富有理性精神。

畫，有幾種境界。從寫實的境界到自我抒發、自我表現的境界，是藝術成熟的標誌。杜詠樵隨著自己年齡的增長，人生體驗的豐富，越來越接近藝術的真諦。不過，促使他藝術更趨成熟的，恐怕是他對傳統藝術的理解和感情。從中國近現代藝術史的許多材料看，年少氣盛的油畫家們是對傳統藝術不屑一顧的，但當他們進入老年之後，便越來越為傳統藝術所迷戀，他們或者從西畫轉入中國畫，或者在西畫創造中融進中國傳統的審美觀念和創造技巧。杜詠樵對中國傳統畫的迷戀，使他的油畫語言獲得新的面貌。這新面貌的重要標誌就是寫意性的加強，就是在創造中更加突顯自己的內心世界。我們看他的色彩更加自由奔放了，筆觸更加具有獨立的表現價值了，線的運用也更無拘無束了。內容呢？有人說“平添了幾分寂寞，幾分禪意。”看來之所以如此，是因為他作為人和作為藝術家的精神境界更加自由和更加超脫。祇有在這時，他才可能體悟到人生的苦澀和悲寂，並在作品中有所表現。

據說近年來杜詠樵怡心養性，在大自然中尋求自己的精神寄托。這種和大自然的直接悟對，將有助於他對自然和藝術的思考。在他近年來作品中已經顯示出來的散淡自由的表現語言，與許是構成他新畫風的重要因素。杜詠樵似乎已經明白，繪畫的最終本質在於心靈世界的真實流露，要獲得成功已經遠遠不能靠技巧，而要靠修養和悟性。相信杜詠樵的繪畫將達到一個更新的境界。

### 筆觸細膩 舊日風光躍然紙上

——檳城畫家陳炳輝 文 摘

在檳城風光如畫的海邊，陳炳輝一面走一面指著那伸出港灣的高架木屋說：“真可惜！這些色彩繽紛的木屋快要消失了，這一區重新發展時，所有木屋都會拆掉。所以我花了這麼多時間來畫木屋。”

陳炳輝今年三十九歲，開過幾次畫展，都非常成功，公認是馬來西亞最有前途的畫家之一。他的雙親都是中國人。他在檳城海邊長大，這地方也成了他許多繪畫的題材。他從小就對繪畫感興趣。“七歲時，我開始臨摹中文故事畫的插圖，”他說，“由於家裡窮，買不起顏料，我祇好用鉛筆，偶然也用彩色蠟筆畫。”

他在檳城初級小學學繪畫，十幾歲時完成第一幅油畫。“我很幸運，在繪畫和商業美術方面打好了基礎，”他說，“我靠這些技術度過貧困的歲月。”

今天，許多人向陳炳輝買畫，令他應接不暇，可是他回想第一次賣畫時仍然很興奮。“我聽說自己的第一幅畫賣給美國遊客時，簡直不敢相信。‘檳城碼頭’賣得美金五十圓。在那時候，對我來說，是很多錢。”

陳炳輝到馬來西亞鄉間去找題材。他對當地的農夫和漁夫很感興趣，有許多幅油畫都是描繪他們在典型的農村背景中工作——農夫蹲下餵鴨

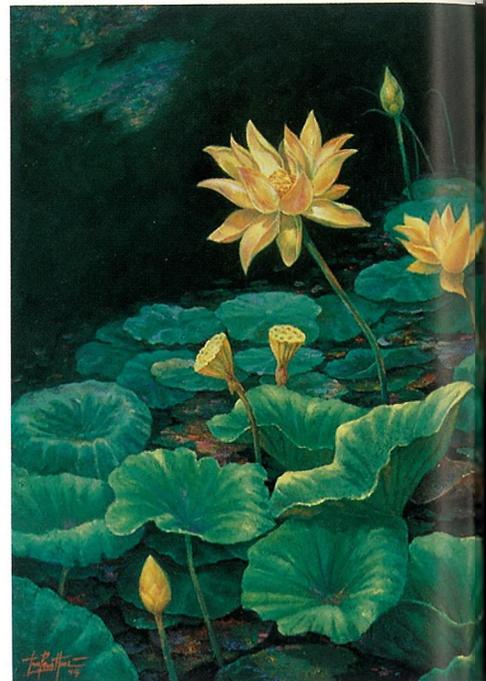
子、在稻田裡插秧、沿著鄉村小徑趕牛——還有漁夫用力拖漁網，勇敢地在時常風浪大作的怒海上掙扎。

陳炳輝的油畫中常見水景。他使用不同的手法畫水，既生動又富變化。他解釋說：“我喜歡畫水，因為水的顏色和形狀都是變幻無窮的，我時常用一個月時間作畫，還是不滿意畫中的水，那是我認為最難畫但也最令我滿意的題材。”

陳炳輝繪畫之前，先寫生，作許多素描。有一幅白鴿在紅毛丹樹上棲息的油畫，他一共畫了七八幅草稿。有人批評他畫的天然景色像拍攝出來的。他回答說：“我不願祇是摹寫景色，一定要在畫裡加入自己的感受。我不論在哪裡看見美麗的東西，總是設法透過自己的觀點把它寫出來。”為了達到這目標，陳炳輝喜歡把素描帶回畫室，自由自在地構圖。他是憑記憶寫景，祇在刻劃細微處時才參考草稿。

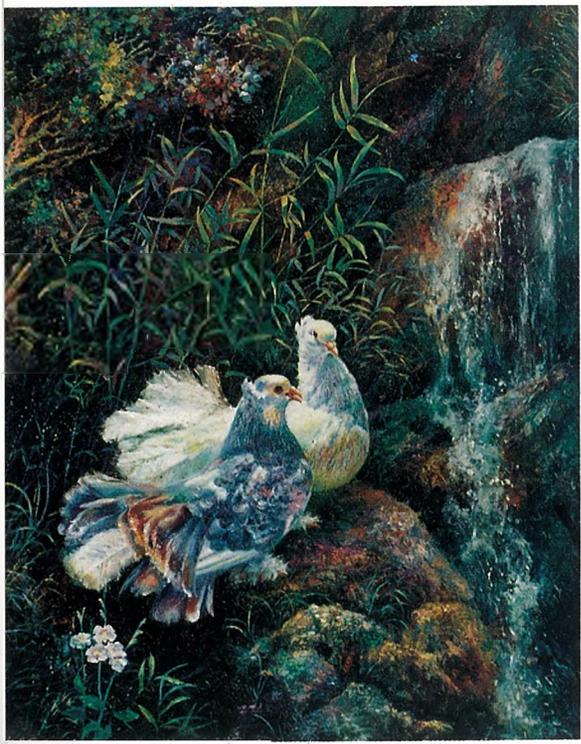
這位年輕的檳城畫家今後的發展如何？“我有興趣遊遍馬來西亞，畫更多的鄉間景色，”陳炳輝說，“我要把正在消逝的舊生活方式——收入畫中。”

上左：胡姬  
與麻雀  
上右：荷花  
left above:  
Orchids and  
Sparrows  
right above:  
Lotus



# 馬來西亞畫家 陳炳輝油畫作品選

MALAYSIA OIL PAINTINGS BY CHENG BINHUI



下左：和平鴿  
下右：合家歡  
left below: Pigeon  
right below: Happy  
Family

