

杨作文人物画的幕后

谷实

在绘画作品中,人物画算最难画了。凡是出彩的人物画的幕后,总是隐藏着画家鲜为人知的修炼功夫和创作故事。河北省著名人物画家杨作文的作品异彩纷呈,这种台前幕后的因果关系,想必更为明显。

他原是《迎春图》的画中人

2010年3月,杨作文的年画《迎春图》,在北京嘉德拍卖有限公司以65万元的价钱拍出。曾有媒体发消息评价说:“河北现代人物画家的作品,能在北京三大拍卖行之一‘嘉德’拍出的,实属凤毛麟角。”

《迎春图》画的是春节村干部带领群众,敲锣打鼓慰问烈军属时贴春联的场景。

1936年,杨作文出生在河北威县西安仁村。1958年,他在县城参加工作,但爱人仍在农村。他每年回家过春节时都应邀给烈军属编写春联。写完后,总是跟慰问队伍一起去贴。画中人作画,想不生动、逼真都难。

1970年,杨作文拿着画好的《迎春图》,到天津美术出版社定稿。天津美术出版社社长郭钧(时任全国美协副主席)看后连连点头,建议他在右下方留白处添上几枝梅花,彰显迎春之意。此画出版后,两次再版,共发行200多万张。

自幼爱写画画的杨作文,1952年

考入威县赵庄师范后,师从中国著名美术教育家周秉恭(北京三大工笔人物画家之一),苦学6年,掌握了中西合璧的人物画技法。毕业后,他先画熟悉的农民。1961年,第一幅年画《拾麦穗》出版之后,一发不可收,《送粪忙》、《心在槽头》等多幅年画,连连出版发行,很快,他便跃入河北著名年画家行列。1964年,省政府选出杨作文、白庚延、吕云所、郑庄恒、陈冬至、杨德树等十位年画家作品,送中国美术馆展出,其中杨作文的《海河工地英雄多》,受到周恩来总理的称赞。

京剧票友 墨色里的“四大须生”

杨作文从小喜爱京剧,家里那本《京剧大观》,看了又看。参加工作后,他在县剧团当了五年布景,更有机会学习京剧,尤其爱学须生唱腔,练成威县最有韵味的京剧票友。1984年8月,他在新华社工作的威县老乡付敬倪和给张君秋配戏的刘雪涛一起来威县观光。县京剧联谊会组织10位票友在县招待所礼堂清唱,请刘雪涛指点。杨作文以杨派(杨宝森)唱腔、西皮慢板,唱了诸葛亮那段“我本是卧龙岗散淡的人……”唱完走下台时,刘雪涛伸出大拇指说:“有研究,有研究。”这个情节被收录在《威县京剧票友活动纪事》一书里。杨作文也因此增加了一点自信。当他得知,上海人民美术出版社著名画家

李慕白画的京剧“四大名旦”年画名扬全国后,便一鼓作气画出马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯京剧“四大须生”年画。因为画得形神兼备,气韵不俗,被河北美术出版社接连三次出版,发行几百万张,轰动画坛。

从此,京剧画家“南李北杨”之说在全国流传开(南有“四大名旦”作者李慕白,北有“四大须生”作者杨作文)。杨作文画的《龙凤呈祥》、《打焦赞》等几十幅京剧人物画,也因深谙京剧,幅幅精彩。

《饮中八仙》的画意与诗情

从明代尤其到现代画坛,别人画的《饮中八仙》均是衣冠楚楚,而杨作文画的《饮中八仙》,却袒胸露臂,挽裤露膝,夸张浪漫。这种别具一格的画法,并非随心所欲。

杨作文画古代人物,讲究“文画同脉”。画《饮中八仙》之前,他反复背诵杜甫的《饮中八仙》诗句,体悟诗的精髓。他知道,杜甫忧国忧民,其诗基调一向低沉灰暗。《饮中八仙》一诗夸张浪漫,畅快明亮,是因为醉八仙的内涵是快意人生。比如,杜甫这样写酒醉的贺知章:知章骑马似坐船,眼花跌井水底眠。杨作文说:“杜甫用夸张的语句烘托醉八仙的快意人生,是诗情,而我用夸张的技法烘托醉八仙的快意人生,是画意。诗情画意一脉相通。”

这幅富有文化内涵的六米长卷国画一露面,便受到文人雅士、有文化水准的老板和收藏家的喜爱。2003年,他的远房亲戚,略懂书画的加籍华人梁树楠回威县老家祭祖,当看到杨作文画的《饮中八仙》时,兴奋异常,还连声说:“太有特色,太有文化了!这是我看到的最符合杜甫《饮中八仙》诗意的一幅画。”还当场要出二十万美元购买此画。杨作文一拍大腿:“你真说到点子上了,故乡遇知音,送给你啦。”

杨作文以“文画同脉”的见识,秉承功夫在画外,画的《紫气东来》、《百寿图》、《竹林七贤》和《古代四美图》等几十幅古典人物国画,都独具特色,风情万种。他画的《钟进士策马图》,2005年在《国画家》刊登后,被美术学院选为教材。

《庚子百年祭》的责任与担当

1972年,山东大学来人考察以赵三多为首的义和团起源地沙柳寨、梨园屯等村。杨作文决定同去。他说:“当时,那个村子里能够清晰记忆义和团,而且还活着的老人也就一两个,抢着画义和团英雄人物,我责无旁贷。”于是,杨作文和山东大学的历史系教授宋文宣、刘绍刚用一个月访问了十几个村、五十多位当事人和一百多位义和团将士的后人。

他对当时洋人的侵略、杀戮而悲愤,从而以近乎写实的笔法构思出《哀鸿遍野》这幅画;他对义和团举兵伐洋而振奋,从而构思出《赵庄战役》等画稿;他对义和团劫杀外国传教士而称快,以写实与浪漫相结合,构思出一幅精美绝伦的画作《截杀教士》,画面上:将士怒目、大刀飞舞、车倒马飞。此画用笔简练而又失生动,展示了作者深厚、灵动的笔墨功夫,后被威县义和团纪念馆复印展出。

完成采访后,他做了十几年画前准备,1990年进入创作。为画好义和团首领赵三多这个人物,杨作文先给赵三多曾孙赵安居画了三十多张速写。最终,赵三多器宇轩昂的气质跃然纸上。画家的传神之笔在于主人公的眼睛,眼神传达出的睿智、果敢,与人形成强烈的对话语言:威武不屈。东晋画家顾恺之提到:传神写照,正在阿堵中。画家深蕴此道。

2000年,他终于完成30多幅英雄人物系列国画。这时,距离1900年(光绪二十六年、庚子年)八国联军侵占北京,恰恰一百周年。作品取名《庚子百年

《钟进士策马图》

祭》。如此完整、生动、写实与浪漫相结合,反义和团运动的绘画作品,在全国独一无二,被业界称为“国宝级珍品”。山东一行业老板多次来函,意欲高价收买,但杨作文都拒绝说,希望此系列画能在合适的时候献给中国历史博物馆。

九十年代,正是人们由购买年画变为购买画家原创国画的转变时期。这促使不少画家到大城市赶市场卖

画。这时的杨作文却心无旁骛地创作《庚子百年祭》。从1972年采访、构思到完稿,28年间,杨作文不知失去了多少卖画机会。市场几乎忘记了当年曾以年画而名扬天下的杨作文。

杨作文回首这段经历时,说:“我不是有所失,而是有所得。其实,失得多的更多。义和团的精神财富是无价的,在把这笔财富留给国家、传承给后人的同时,也实现了自我价值。”

“饮中八仙”的诗情与画意

杨作文

知章骑马似乘船,眼花落井水底眠。汝阳三斗始朝天,道逢曲车口流涎,恨不移封向酒泉……这是杜甫的《饮中八仙歌》,是一首别具一格,富有特色的“肖像诗”。八个酒仙是同时代的人,又都在长安生活过,在嗜酒、豪放、旷达这些方面彼此相似。诗人以洗练的语言,人物速写的笔法,将他们写进一首诗里,构成一幅栩栩如生的群像图。

我爱诗词,尤爱古诗词,更喜欢杜甫的诗。这首诗《饮中八仙歌》,一变杜诗忧国忧民的沉郁基调,幽默谐谑,色彩明丽,语气音节的跌宕摇曳,传递出夸张、浪漫、欢快的情绪。八个人物酒后憨态,同中有异,异中有同,多样而又统一,犹如整体雕塑,是绘画作品不可多得的素材。根据诗意,笔者创作了六米长卷“饮中八仙”绘画作品(见下图),也对人物形象做了夸张刻画。

从明代一直到现代,大多数画家画“饮中八仙”题材,均衣冠楚楚,在表现方法上,脱离了原作极具夸张、浪漫的描写,而进行了非常拘谨的表现,以致作品过于呆板,即使用笔非常娴熟、老道,也难见生动、形象。

我以为,饮者醉后应该是衣帽不整,袒胸露臂,憨态百出。原诗的描述更是夸张、浪漫。有的在豪饮,有的在酣睡,有的在醉意中还要寻酒再饮,更有在酩酊中挥毫泼墨如烟……

画“饮中八仙”怎么能缩手缩脚呢?笔者根据人物的不同职业、不同阶层,不同年龄,做了不同的安排。如贺知章为一老者,即把他画成骨瘦如柴,深深入睡,表现并底边的姿态,使读者一眼便能认出李白。我们再看李汝阳(李进),笔者安排他身

穿大翻领,瘦袖,与现代人的西服相近。因他是皇家贵族,这样描绘,与他的豪门身份相符。

即使现在看这幅作品,笔者对八位醉意后的千姿风情、灵魂游离于另一眼的情景仍深有感触。布衣平民焦遂,笔者把他画成一位脑满肠肥的胖子,这正符合他的身份及“惊四筵”世界畅快淋漓的美妙感觉,表现的还不够,仍应深入挖掘“醉”字的含意。

这幅画在表现形式上,既然是国画,当然就有笔墨的形式问题。在用笔上,笔者故意采用凝重、枯涩的线条,增加画面的古朴与厚重。除了“线”以外,当然会有“面”,“面”是用石头来体现的。会说话的石头,更能体现画意诗情。另外,这幅画,笔者没用大的豁达性格,至于李白,则采用了多数画家表现李白醉后睡倒在酒坛旁的色彩去渲染。大量色彩的运用,势必削弱笔者用线条与石头勾勒出的整体雕塑感。

有人画“饮中八仙”,包括名人,虽线条流畅、潇洒,但千人一面,表情、形态一致,很难与读者形成强烈的对话语言,这就要看作者的画意与造型处理如何协调统一。

笔者画的这幅六米长卷国画“饮中八仙”,一露面便受到文人雅士和收藏家的喜爱。2003年,笔者的远房亲戚、略懂书画的梁树楠(加籍华人)从台湾回威县家乡祭祖,看到笔者刚刚创作完的这幅作品,兴奋异常,连声说:“太有特色,太有文化了。这幅‘饮中八仙’突破了历代人‘饮中八仙’的画法,是我看到的最符合杜甫诗意的一幅画。”当场要出二十万美元购买。笔者说:“你真说到点子上了,故乡遇知音,送给你啦。”

文泉
甲午
夏
重
書
如從
有所
不申女子

保定市学街小学二年级七班 刘亚童 书

惜愁

刘艺

琉璃江畔琉璃珠,断肠岸边断肠愁。

莫言韶光无限好,少时离别古千秋。

《饮中八仙》