

真水无香 雅静怡人——观刘德龙的书画作品

《风推水舞鱼逐浪》182×96cm 纸本水墨

《蒲溪影》44×65cm 中国画

□陆庆龙

古人常用“书为心画”来说明作品与作者情感、品性、思维和性格之间存在着较强的对应关系，人们也常说“什么人画什么画”。刘德龙给人的印象是比较文气、儒雅、安静，他的书画作品也有类似感觉，不事张扬，笔墨里透着温润，我想除了性格因素之外，还可能与其长期理论研究与艺术创作兼修的经历有关。对绘画有着更多的冷静，在创作题材选择上也体现出了他的独特思考：以水为中心的表述。

“水”是刘德龙真正进入绘画创作的起点，2008年他开始创作以“饮料瓶”为元素的系列水墨作品。这些各式各样、各种形态的装水容器——饮料瓶，分布在一个个方格当中，宛若都市繁华世界中的各色人等，高矮胖瘦，光鲜挺立，扭曲残破……或线条勾勒，粗笔大写，大笔泼洒，较好地传统写意画的技能技巧转化为现代物品的表述。一次性的饮料瓶在生活中随处可见，给人们生活带来了便利，同时也有环保方面的隐忧，某种程度上说饮料瓶是当下快餐化消费的一个时代符号。将饮料瓶作为符号进行艺术表达，体现了刘德龙对现代生活方式的思考，与安迪·沃霍尔如实描绘“金宝汤罐头”不同，他没有走向波普，而是以水墨写意方式的呈现，令观者有拟人化的联想和共鸣，更具绘画性和人文关怀。

之后刘德龙又将眼光转移到对水影的表述。水是江南的魂魄，历代画家以江南水乡为题材的作品不胜枚举，多将水面上的物像作为描绘主体，即便有画水中倒影的也是作为辅助处理，专画倒影倒是极为罕见。德龙以倒影为主体的画面表现，体现了他对形式意味的敏感，也是他这些年一直努力从传统形态向现代转化的重要转折，我不知道他经历了怎样的心

理挣扎和摸索。正如封塔纳的刀痕绘画，在那一刀划下之前他做了很多尝试，先是用锥子在画面上扎孔，然后用色彩修饰、描摹，老是走不出传统绘画训练带来的固有观念，最后果断地在画布上划下石破天惊的一刀，已经过去了一段不短的时间，可见艺术探索是个演化、探索的过程。突破更多的是拆除思维固有疆界，需要际遇更需要勇气，当然倒影表达对德龙自己有着更多的意义，一方面能够延续之前的传统笔墨，没有太多技术上的纠结，能够放开自我进行表述；另一方面又有新颖的视觉效果，与传统山水形态拉开了较大差距，辨识度比较高，形成了自己鲜明的艺术面貌，给人意料之外情理之中的审美感受。

水也是一面镜子，能够反射出陆地上的诸多形貌，于是德龙的画面中也自然出现了现代楼宇、古典亭台楼阁、江南粉墙及树木枝条等形象，这些现实中确定形态在水波的荡漾里产生了形变、残缺，再配以两尾红色的小鱼穿插其间，现实的凌厉在幻影中被消解，转化成了诗情画意。当下的都市题材绘画，大都给人感觉过于真实，德龙以另一种方式衔接了中国画的诗画传统，颇有柳暗花明又一村的意外趣味。

在绘画之外，德龙还喜爱书法。他的字一如其人，温婉如水，静雅怡人，以古隶为基，参以篆籀、简帛，古意盎然，颇具个人面貌。颇为难得的是，在德龙的作品中体现了书画审美的一致性，追求静美，兼具古雅与简洁，呈现空灵的诗性之美，这与其长期的修为不无关系。在内心平静与自然和谐之中内修心灵，他在理论思考与艺术实践中寻求着艰难的平衡，这是一条艰辛之路，但我相信德龙会越走越好，在艺术表述与理论研究的融通之中实现更大的自我突破。

（作者陆庆龙：中国美术家协会副主席，南京大学教授）

《水韵澄华》220×200cm 中国画

《栖霞梦》44×65cm 中国画

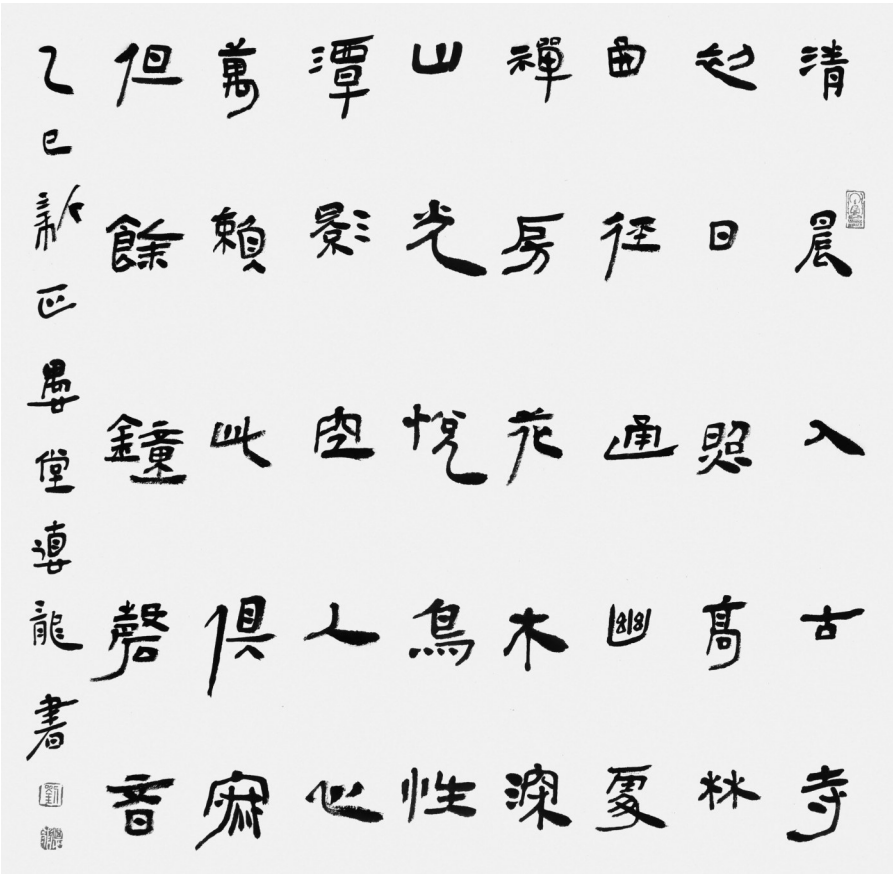
《氤氲》44×65cm 中国画

《水韵墨韵系列之五》140×70cm 纸本水墨

《婆婆幽谧游鱼动》140×70cm 纸本水墨

《古诗一首》70×70cm 书法

真水无形

□张慨

阳光温暖的午后，刘老师坐在我的对面，淡淡的，聊他的成长经历，谈他的绘画感悟。间或有人进出、寒暄，都无法消解那种淡淡的漫谈氛围。

已经记不清第一次看到他的画是在何处了，但是看到后的那份喜悦和挥之不去、念念不忘直到今天都记忆深刻：活泼泼的几尾小红鱼在水中游弋，细巧的身形、柔和的线条，一抹红晕，探头、摆尾，自在、无拘，活脱脱小孩子的调皮和机灵跃然纸上。

每每回想，都觉天真烂漫直触心底，向往自在油然而生。鱼儿穿梭于莲荷之间，或在倒影之中，搅碎了一池剪影，缠绕着荷叶田田。鱼儿有形，真水无形。鱼儿自在，真水空灵。漫不经心中，勾勒了水的空蒙和灵性。

他说自己画鱼无心，倒是在物像之水印上颇为用力。倒影，是万物的水中之梦，也是德龙最富有个性的艺术形象。物像的曲折，和鱼儿，与莲荷，于无声处彰显了水的无形与有形。这是德龙最突出的艺术语言，也是他致力于艺术个性追求的风格体现。对这种通过倒影表现水景观的艺术语言，是德龙长期学术思考和艺术实践的结果。他对华裔艺术史家巫鸿颇为敬仰，更对其艺术理论有着自己的理解，并将其转化为对艺术语言的笔墨探索。

倒置，是一种较少为人所表现的形式，然而在水的形象表现语言中，倒置让物像在水中呈现出独特的美感和韵味。在他的笔下，浅淡的墨色曲曲折折，展现了物像水中的韵律和节奏，更传递了水的微波荡漾和心中的震颤。究其本质，是展示了无形之水的有形之美。山水绘画自古有之，水为山之灵，山不在高，有水则灵。然，纯粹画水较为少见，自古画水最难，却也有佳作传世，南宋马远画洞庭风细、寒塘清浅、长江万顷、黄河逆流、层波叠浪、云生沧海、云舒浪卷，可为画水最佳却

多是描绘水之动态，或汹涌澎湃，或湖光潋滟，或风乍起，吹皱一池春水。以水中景观表现水之种种亦有，却多主题不在于水。在德龙笔下，一派真水气象。生于江南，长于斯地。他对水乡有着自己独特的理解，水中江南，一切都是淡的，水是淡的、菜肴的口味是淡的，人际关系也是淡的，一切都在水一般的清淡中流动。江南的一切都如同水中的倒影，浅浅中带着风乍起亦波澜不惊的韵味。这既是对水的思考，也是对家山家水文化的思索与表达。因为，画家总是在有意无意之中通过形象表现自身对环境的认识和理解。

于此观，德龙既是找到了个性独特的语言表达，也体现了学院派画家的理论思索与艺术实践的互为。德龙对巫鸿关于美术史的“开”与“合”理论有着独特的理解，笔墨之中，将传统视为中国艺术之“合”，将现代划入中国艺术之“开”。开合之间，寓传统的技法、笔墨、情怀于现代性的语言探索和表现，成就了他的艺术个性。这种传统与现代融合的无违和之感，也体现了他创作的开合有度。

龚定庵说“西山有时渺然隔云汉外，有时苍然堕几席前，不关风雨晴晦也”，于德龙亦然，鱼儿的忽远忽近，倒影的波光粼粼，都是看水不是水，是他心中意境的倒影，谓之道表象于艺。品荷、赏鱼、观影，都是隔水静观，观水中万象，显趣远之心。而趣远之心最为难形，于德龙却在一片水中显见。正所谓“事外有远致”，水趣融其神。德龙于历代艺家最喜弘一法师，其书法意趣与弘一心性颇似。他心中的佛是生动的、空灵的。自由潇洒的笔墨、有韵律的色彩是他笔下的万象，亦是心中的妙佛。

看德龙的画，骨子里是传统，传统的技法、传统的笔墨、传统的情怀。然而语言表达的现代性和深度的思考，却让他的作品站得住、立得稳，还将会走得更远。

“景观常新”是一切经典作品的烙印，这句话送给德龙。

（作者张慨：上海大学教授，博士生导师）