

开辟中国诗书画新纪元

——记中国书画传奇人物杜新元

杜新元

■ 齐 悅

杜新元,国家一级美术师,国家有突出贡献专家,中华诗词艺术家(一级),曾获“东方百名优秀诗书画家之首”及中国国学学会授予的“著名国学学者”等称号。她1945年2月1日生于辽宁省东港市孤山镇,原籍山东海阳。笔名:阿元。斋号:三声阁。其诗书画印兼擅,其书画多具创新意识,时有“四杜三王”之称,“阿元三绝诗书画”之评。

其诗学三杜(杜甫、杜牧、杜荀鹤),秉白居易之“兴美刺”,龚自珍之“工感慨”,故风格近沉郁、俊赏、苍凉。专家评曰:立意新颖,观点独到,其诗如史,堪为新世纪第一诗品。

其书法宗二王,于真隶行草兼擅。尤工小楷,素能榜书,隶书自居一格。总体风格劲健秀逸。乘传统而师自然,于碑于帖,古贤今能择善从优兼临并习,不拘成法、不追时风,感于六月云空,时时求其变化,以诗律运笔,以画意入墨,往往率意为之。专家评曰:其书法多长篇而神畅气足,每自书而文采照人,诸体皆能而全优极具大家之相。

其绘画则偏爱山水,尤钟情水墨写意,偶或写竹撇兰,以寄性情。其泼墨为形,乱笔为皴,草法施之,有青藤、抱石之乘传。风格追摹雄秀、野逸、以达空灵、淡雅。专家评曰:其诗第一、书第二、画为三亦逸。以其诗书功底,画之标格成立,可俟矣!

其文章,评论亦睿智犀利、简净。

其非官本位之名人,乃实力阅世之通才。《艺术中国》、《一代名家》均以“时代风流”、“世纪楷模”标题为其传略。《中国十大书法家》、《一代大师》、《世界名人录》等数十部典籍均予撰述介绍。

主要作品有《三声阁诗词书画集》、《六体·千字文》、《行草·古文观止》、《小楷·道德经》、《行草·千家诗》、《行草·楚辞屈原篇》等。

杜新元,以其独特的诗、书、画融为一体,作品中将诗言之有物、字惟美是求、画意境深远,难能可贵的是,他将诗书画合璧,作品别具特色,自成一家,开辟了中国诗书画的新纪元,堪称中国书画界的传奇人物。

辽宁诗词学会秘书长姚莹先生看过杜新元的作品《三声阁诗词书画集》后,评价说:“自诗、自书、自画,三绝一体,如此长卷,古今未有,真乃填补诗书画历史空白之作。”

徐悲鸿的夫人——中国书画家联谊会会长廖静文见到这幅作品后也赞叹不已:“不易、不易,诗书画合璧,这么多,这么长,有艺术价值,更有历史价值,要是先生(指徐悲鸿)有知,也会赏识的。”

中国书法家协会名誉主席沈鹏更是夸赞他为“民间大家,当代板桥”。

草根诗人 创书画传奇

杜新元曾获中国书画最高奖——德高望重的“中国兰亭终身成就奖”,并被授予“2010年度中国书画领袖人物”。其书画作品获评:“基调高雅、气象正大、风格庄重,富有民族感、时代感和历史感。其真正做到思想性、艺术性、观赏性的统一,德艺双馨,具有大家风范和强大的社会影响力。”

“平生所羡是三苏,二赋文章入画图。我亦诗书画印,东坡尔后及人乎?”此即“三声阁主人”所自书诗。非自负,乃自励也。

范曾先生评曰:“当代诗书画之凤毛麟角。”;

欧阳中石先生则曰:“出版大家合集,没有杜新元老师作品入选,则该书无新意。”

张海先生评价曰:“于杜新元老师认识之初,从了解到欣赏,其书法继承和创新成

果显著。尤其诗书画三绝一体,内涵深刻、艺术性高、思想性强……”

杜新元是中国有突出贡献的专家(书法一级),入编《中国十大书法家》、《中国书法十大名家》;是国家一级美术师,入编中国画坛《四大才子》、中国画坛《四大领袖》。

是中华诗词艺术家(一级),入编《中华诗词传世作品集》,作品获评“新世纪第一诗品”。

书家·画家·名家·大家·其自谓曰:“草根诗人”。

杜新元其斋号“三声阁”,笔名“阿元”。“三声”者:风声、雨声、读书声。“阿元”:名字之末字,亦有一介草民之意。

三声阁有诗:“一生秉笔诗书画,敢借晋唐渡汉槎。李杜歌诗羲献字,三声阁上揖清华。”

阁亦有联:“篆隶真行草一笔,诗词曲赋歌三声。”

可见,先生诗书画印兼擅,尤以诗书见长,当代之佼佼者。诗为情、书为趣,充溢其人生。

“吾华诗远”,“汉字为世仅存”,“书法为国粹独有”,“中国画为东方艺术源远流长”,此中国文化艺术之博大精深也,游弋其中,承传统而又有创新,实难能可贵者。诗书画印三绝,尤为国画之最高境界。能于此者,寥若晨星。东坡、板桥、白石……,即其人也。

“江山代有才人出,各领风骚数百年”。21世纪“新元”伊始,名至实归,不亦东坡、板桥、白石之后,及人乎?

先生诗学三杜(老杜——杜甫,小杜——杜牧,晚杜——杜荀鹤),秉白居易之“兴美刺”,龚自珍之“工感慨”,故风格近沉郁、俊赏、苍凉。

今举例为证《读烟云集——咏菊兼呈》

“烟云过眼几重阳,老圃黄花入韵香。

五纪霜风砭玉蕊,一身血气著华章。

梦魂每共梅花瘦,劲节应如笋箨长。君

潮生渤海漫平沙,烟渚泊舟红日斜。

三两鸬鹚船上立,一声呼哨入芦花。

(理)《观钓》

四海五湖波不平,渔歌何必唱高情。

世人皆有垂纶意,短钓鲈鱼长钓名。

(趣)《爆竹吟》

心肠狭小裹红增,得势偏冲高处鸣。

一啸砰然身败裂,灰烟寂寂再无声。

先生之诗均有感而发,非无病呻吟之谋篇。

他写兰花“纵偕青草色,不改所南香”;写草则“置根寸土即生涯,风气之先发物华”;写竹则“不作凌云势,萧萧总有声”;写梅则“横斜不消时人语,斗雪精神带血开”;写松则“岁岁南山风雪里,孤标不减寿歌弹”;写菊则“信知造化偏宜菊,不做配颜任岁迟”。

正如他的一篇《子曰》:

风花雪月鸟鱼虫,装点四时皆有情。

物趣亦关家国计,入诗入梦入人生。

写物如此,写人写事亦是。他仰慕鲁迅先生“敢效刑天舞,投枪百战功。文章频呐喊,千古一夫雄。”他写钟馗则一反常人“裹风挟雨满裳中,魔怪蹁跹跨载同。但识钟馗犹一鬼,何须托庇此夫雄。”

其写和珅则曰:“煮酒一杯闲品斟,但观影说和珅。大贪业是君王佐,谗佞言为仕宦钦。暴敛资财家故国,深藏城府欲熏心。蝇营事败惊残梦,青史无名野史箴。”

先生“生世牛为驾”,“与官本无缘”,经历坎坷,有三失(失学、失业、失恋)之遭遇,有三患(患病、患贫、患穷)之身世。学杜甫而似之,亦命矣夫。

于此先生亦有诗:《人海茫茫我是谁》

人海茫茫我是谁,机心懵懂任由之。

躬将撇捺书人字,思得糊涂颂雅诗。

已惯浮生虚岁月,何哀宿命费年时。

闲登小阁听渔唱,独对斜阳举酒卮。

步杜甫秋兴八首之五

几番风雨涤江山,生计奔波百役间。

薄艺在身求立足,达观向路耻通关。

炎凉但弃三秋扇,荣辱不惊一笑颜。

杜新元作品

事。先生之情也。

先生由诗而书,走的是书家之沧桑正道。18岁习书,临二王(王羲之、王献之)。

于碑于帖、古贤今能,择善从优,兼临并习,不拘成法,不追时风。感于六月云空,时时求其变化,以诗律运笔、以画意入墨,往往率意而为之。数十年下来,于真隶行草兼擅,尤工小楷,素能榜书。以碑、篆、行入隶,隶书自创一格,别于古今。行草书风格劲健、雄秀、雅逸。

载艺载道 诗书画融合

什么是书法?古今所论,洋洋巨制。先生则以八字定义“载艺载道汉字书写”。先生认为:“书法是中国独有之国粹,非汉字而无书法。书法是中华艺术之艺术,是中国文化之大美。故古往今来,文人不必是书法家,而书法家必应是文化人。中国第一行书《兰亭序》(王羲之),第二行书《祭侄文稿》(颜真卿),第三行书《黄州寒食帖》(苏轼),无不都是文化和真实情感背景下的书艺作品,所以载艺载道,岂匠者所能为也。今之日,初学点划,略知画瓢者,一人协会便称书家,我惑矣。”

书法的发展是在传统上的发展,创新是在继承传统上的创新。先生认为,美是书法的精髓。书法是涵弘真善和谐的,是怡悦震撼心灵的,令观者养眼(载艺),赏者养心(载道),丑怪陋劣不是新,也绝非美,只能称作无知者的自愚愚人。

先生还认为:“学书法应以兴趣始,并贯穿始终。万不可以之为追名逐利之路径。须知为艺先为人,人不正其艺精者寡矣。急功近利者,必浮于学、躁于养、疏于情、荒于嬉、怠于名利之煞。”

于书法,先生有感怀诗(无题)

其一:

翰墨欹斜犹补壁,文章大雅泣秋风。

世间多少穷酸客,涂得龙钟一老翁。

先生认为,临摹是学书必走的途径,但临摹不等同于创作。所谓临摹作品展赛之类称谓是一种误区。终生临摹而无创作是书匠之路,非书家之道也。

书艺一道,世间脱颖而出者有几,识者尚如此,况无识者乎。

习书者非书家,习画者非画家,习诗者非诗人。芸芸攘攘所谓书家仅限临帖,画家自取临仿,油画在抄袭,诗人在喊口号。此无识者,腹无诗书,气不华也。岂成“家”乎?更何况“名家”、“大家”。当今之世“百二名家多画手,万千字匠几诗人”。

先生由诗而书、由书而画,至于诗文书画兼擅。于诗文书画先生认为:“诗文同气、书画同源。”苏轼评王维:“诗中有画、画中有诗。”则诗文书画乃互为表里,气韵一也。

古人以诗书画三绝为中国画之最高境界,至论也。先生之诗书画合璧,臻境也。

于诗书画,先生亦有心得:“三年画、十年字、一生诗。”“书比画难诗最难”“三年画,涂鸦差可入眼,十年字未必成书,或仍有败笔污目。诗则终生难得一首,或一句而垂颂千古也。现今有“好字不如烂画”之说,正如以“西画胜于国画”,俱谬也。应回归历史和有识。”

先生之画,用功不多,但“画有其独到之

今年10月的一次拍卖会上,寓意中国梦的杜新元作品《华之梦》拍出120万元

趁夕霞光灿灿,东篱三径可疏狂。”

步杜甫秋兴八首之四

“世事纷争似弈棋,勿将成败作欢悲。忍枯万骨非明主,还劫十年为乱时。

高祖凤歌金鼓震,始皇马俑紫泥驰。子敲枰上千秋事,不尽苍凉不尽思。”

吟诗习文 书家之正道

先生幼年坐着小板凳听其祖父讲“三国”、讲“西游”、“讲水浒”、“讲封神”,娓娓荡荡,如闻艺人之大鼓,今时单田芳之评书,如醉如痴。耳濡目染,影响所及,喜读古典文学。进而习文吟诗,天资所及,皆自学也。文革前,已作有近体诗和现代诗300余篇。然文革为避祸计,被母亲焚之一炬。仅有《咏苔藓》小诗一首,记忆得存:

小园睥湿卧青苔,不沐日光花也开。

萼小虽非君所见,踏吾当使尔身裁。

于诗歌创作取勒马回缰之势,只为格律近体而不为新诗。且以“情”“境”“理”“趣”为诗之旨。诗中至少寓其一,新韵旧律可也。至于口号标语入诗,纵使五言四句、七言八句徒具形式,岂是绝句律诗乎?择绝句以例举:

(情)《赋江南三大名楼》

滕王高阁舞筵休,黄鹤楼头徙旅愁。

若砺忧民忧国志,劝君独上岳阳楼。

(境)《江晚》

范曾先生评曰:“当代诗书画之凤毛麟角。”;

欧阳中石先生则曰:“出版大家合集,没有杜新元老师作品入选,则该书无新意。”

张海先生评价曰:“于杜新元老师认识之初,从了解到欣赏,其书法继承和创新成

甲子从头何叹晚,吟鞭车马复班班。

诗学杜甫而沉郁,命似杜甫而忧国忧民,先生亦有致君尧舜风俗之志:

《致胡温二首》之一

致君尧舜风俗,本是吾家老杜歌。

沉郁怀吟当继唱,长教天道壮山河。

之二

元白悯农愧俸奢,今朝官吏又如何?

高薪豢养廉洁否,天下怨声沸沸多。

先生诗作如史,入人情入理,民族大义、爱国之情,每每跃然纸上。

庆祝抗日战争60周年。先生有《卢沟