燕杰:草原滋养的人民画家

文/李 悦 王新民

著名画家燕杰于1941年出生在乌兰察布丰镇市。燕杰的爸爸是个裁缝,两位哥哥都喜欢画画,大哥成了他的美术启蒙老师。

燕杰上初中后,命运让他有幸碰到了曹学忠。曹老师毕业于内蒙古师范学院美术系,他给了少年燕杰正规的美术教育。经过刻苦学习,1960年燕杰也考上了内蒙古师范学院美术系。

当时燕杰所在的班有三十多个学生,大学三年级要分专业,学院要成立油画班,由妥木斯从中挑选出五个基础较好的学生。妥木斯是当时内蒙古唯一从中央美院油画系研究生班毕业的高才生,所有人都想成为他的弟子。经过妥木斯的严格挑选,燕杰以扎实的基本功进了这个班。从此,燕杰跟着妥木斯学色彩、学造型,学习油画的技法技巧。在学习中,他与妥木斯建立了深厚的情谊,这种亦师亦友的关系一直保持至今。

1964年大学毕业后,燕杰被分配到伊克昭盟(今鄂尔多斯市),他借助先后在报社和群艺馆工作的条件,走遍了鄂尔多斯的每一个嘎查。

沙丘、沟壑、红柳、骆驼、牛羊,对于在城市里长大的燕杰来说,一切都充满新鲜感。他不停地将看到的景物画进自己的速写本。那时他最开心的就是与各种人物交朋友,牧马大哥,挤奶额吉,放羊姑娘……他们淳朴的语言,美好的心灵,时时打动着燕杰,激发着他创作的热情。他在介绍《乌审召人》这幅当年曾产生过影响的作品时说:“到了乌审旗,我发现这里的人非常有特点,尤其是妇女很有美感,她们的眼睛充满光彩,眼角略向上倾,与高鼻梁搭配得很和谐,再加上高颧骨和清瘦的脸盘,极富雕塑感。她们为了追求美好的生活,不惧风沙、改造沙漠的精神深深打动了我,于是我花了很大心血,完成了这幅作品。”

鄂尔多斯地处毛乌素、库布齐两大沙漠,骆驼是这里的主要牲畜。所以,燕杰作品中自然而然地都会有骆驼出现。那个时期,妥木斯常来鄂尔多斯招生或开会,每次来他都忘不了他的学生燕杰。他们在一起写生、交流,使燕杰的绘画技巧不断得到提高。

一天,妥木斯在审看燕杰的作品时,看到不少画中都画着骆驼,突然建议:“燕杰,以后你专攻骆驼吧,我在美院时罗工柳院长说每个人都有局限性,不是什么都能画得一流,齐白石从画虾入手,画出了名堂,以此突破成为大家。一个画家要选自己最熟悉的题材作为主攻方向,当时罗老师要我主攻马,能在油画中表现出不一样的马,那就成功了。而骆驼国内很少有人画,又是你最熟悉的动物,所以你可以从这儿入手。”尊照妥木斯的建议,燕杰画骆驼不再是自然而为之,他有意识地深入养驼户,了解骆驼的习性,观察骆驼的生存状态,画了大量的习作,经过二三十年的积累,一幅幅以骆驼为主题的作品诞生了,燕杰的骆驼走出了草原,走向了全国,他的代表作《白驼·牧女》获第九届全国美展优秀奖。

燕 杰

在鄂尔多斯,燕杰不仅深入牧区生活,而且还十分注重当地的历史、文化、民俗的搜集、整理,将它们作为丰富自己创作的重要元素。在一次深入生活中,听说阿尔寨那里有大量的石窟洞,当地人称“百眼窟”。燕杰敏感地察觉到,这很可能是佛教的石窟群。于是,请当地的牧民帮忙,带着绳子、手电筒、照相机,不辞辛苦,一个洞一个洞地考察。洞里果然绘有大量元代壁画,虽然几百年来因牧羊人冬天进洞烤火,有些壁画受到损坏,但仍有较高的艺术和文化价值,他用了十几天时间把一幅幅壁画拍了下来,这不仅为他创作《阿尔寨妇女》提供了依据,同时还写出了论文《阿尔寨石窟壁画艺术》和《鄂尔多斯草原上的“敦煌”》。

在鄂尔多斯,燕杰的画越来越有名。因此,有人领着孩子找燕杰学画,后来学画的人多了,他索性办起了免费的美术培训班。二十五年下来,他培养的学生不计其数,如今,不少人已经成为当地的知名画家,正如鄂尔多斯美协主席剧保科说:“燕老师在鄂尔多斯美术事业发展中起到一个开拓者和领军人物的作用。”当他离开鄂尔多斯调回呼和浩特的时候,他的学生和当地文化界同仁们深情地说:“燕老师,你确实对得起鄂尔多斯了,二十多年来,你为鄂尔多斯培育了大量的美术人才。”燕杰真诚地回答说:“鄂尔多斯也对得起我啊!她哺育了我的艺术人生,给了我这么多有魅力的题材和生活,为我今后的创作奠定了基础。”

1989年,燕杰在内蒙古艺术学院担任美术系主任。又见到了自己的恩师妥木斯。妥木斯在审看了燕杰这几年的作品后说:“生活提供给艺术的符号不应是科技和生产状况的呈现。艺术没有必要给它们做广告。画家留在自己的心中的是在形、色、神、意、韵诸方面感动过自己的艺术符号。能否用好这些符号去完成艺术作品,就是创作能力的体现。”妥木斯的真知灼见,再次使他从注重客观对象的描绘转向主观情感和艺术符号的表达,使自己的作品在保持深厚、凝重风格的同时,更注重艺术语言的运用,给画面带来了更强烈、更富独特魅力的视觉效果,将油画的语言问题,形式问题,作为自己一生研究的课题。就这样,燕杰的绘画越来越有了自己的个性。

每五年一届的全国美术展,是中国最大规模、最高级别的综合性画展,被誉为美术界的奥林匹克。一个画家能够让自己的作品进入全国美展是十分不容易的,然而从1984年燕杰的《奶奶和孙子》参加第六届全国美展开始,直到2017年第十三届美展,届届都有他的作品参展。最令燕杰难忘的,是1999年第九届美展,那年燕杰担任了内蒙古美协常务副主席,他的恩师妥木斯是美协主席。为了繁荣内蒙古的美术创作,他们师生二人默契配合,想方设法将第九届全国美展的版画展放在呼和浩特展出。也就是这届美展他的《白驼·牧女》获得优秀奖。燕杰的作品多次参加国际文化交流展出,他的《挤奶姑娘》获中国少数民族美展银奖,《可汗魂》获全国体育美展优秀奖。2009年,建国六十周年之际,燕杰又获得“内蒙古自治区文学艺术突出贡献奖”。

本世纪初,燕杰退休了。不过,他的故事并没有就此完结。对于一生热衷油画的燕杰来说,退休后的时光才是他艺术人生的又一次开始。

退休后,作为妥木斯开创的草原画派的重要代表,每天上午九点到十二点,下午三点到六点,是燕杰作画的时间。二十年来,若无特殊原因,他都会把自己封闭在这座画室里,在他看来,退休后的日子是他美术创作最专注也最快乐的时光。

妥木斯只要回到呼和浩特都会审看燕杰的作品。2019年,当他看到燕杰的新作油画《白驼·月亮》时,久久凝视着,突然说道:“精品!燕杰大器晚成!”老师的评价让年近八十的燕杰倍受鼓舞,他决心在自己的余生创作出更多让人民喜欢的油画作品。

(内蒙古老作家、艺术家口述史记录工程)

爱在内蒙古

勤劳又勇敢的猪八戒

文/新华社记者 张玉洁

在人们的印象中,猪八戒好吃懒做,滑稽的模样令人忍俊不禁。但在甘肃省张掖市大佛寺的壁画中,猪八戒却一改往日模样,既勤劳又勇敢,是唐僧西行路上的得力帮手。

张掖市甘州区博物馆副馆长王康介绍,大佛寺是全国重点文物保护单位,因大殿里有一尊全国最大的室内卧佛而得名。大殿里的另一宝,就是《西游记》壁画。

这幅4米多高、近3米长的壁画线条细腻,唐僧师徒、妖魔鬼怪、花草树木等都有细致描绘。壁画中有大战红孩儿等众多人们耳熟能详的故事。

如在圣僧恨逐美猴王的画面中,孙悟空双膝跪地悔意连连,唐僧骑马向前去意已决,沙僧在一旁开路。不辞辛苦挑着重担的,竟是猪八戒。此外,壁画中还有猪八戒勇斗妖魔鬼怪、为师父深涧取水、全力扶住即将倾倒的大树等内容。

为什么大佛寺里会出现这些壁画?壁画与明代吴承恩的小说《西游记》又有什么关系?

人们熟知的唐僧取经故事,是以唐代玄奘西行这一历史事件为蓝本创作的。有学者认为,这段历史经过人们的口耳相传和艺术演绎,逐渐成为不同版本的神话故事,最为人熟知的就是明代小说《西游记》。

关于大佛寺壁画的创作年代,学界有元末明初、清代以后等不同说法。有人认为,壁画创作早于小说《西游记》,取材于当时流传的唐僧西天取经的民间故事。也有人根据卧佛体态、壁画质地等判断,壁画创作于清代,是小说《西游记》的衍生物。

在甘肃,《西游记》壁画并不鲜见,莫高窟、榆林窟、东千佛洞等地都有相关图像。这和甘肃地理位置不无关系。甘肃是玄奘取经的必经之地,取经故事在当地广为流传。

在王康看来,大佛寺壁画称得上是“地方版”《西游记》。“张掖是古代丝绸之路上的重要区域,僧侣使团必经此处。在当地民间传说中,高老庄就在张掖。因此在壁画里,猪八戒表现出了勤劳勇敢的一面。”