

根植于传统文化的唯美创作

——从杜华作品的时代气息看其精神特质

□ 刘大为

杜华在意大利当代艺术馆

杜华 现任济南市美术馆馆长、济南画院院长，国家一级美术师，中国美术家协会理事，中国艺术研究院研究员，中国政协文史馆花鸟画院副院长，中国美术家协会综合材料绘画与美术作品保存修复艺术委员会委员，中国长城书画院副院长，山东省美术家协会副主席，山东省政协委员，山东省美术家协会策展委员会主任，山东艺术学院美术学院客座教授，济南市文学艺术界联合会副主席，享受国务院政府特殊津贴。先后在法国埃克斯国家艺术学院和中央美术学院作高级访问学者。

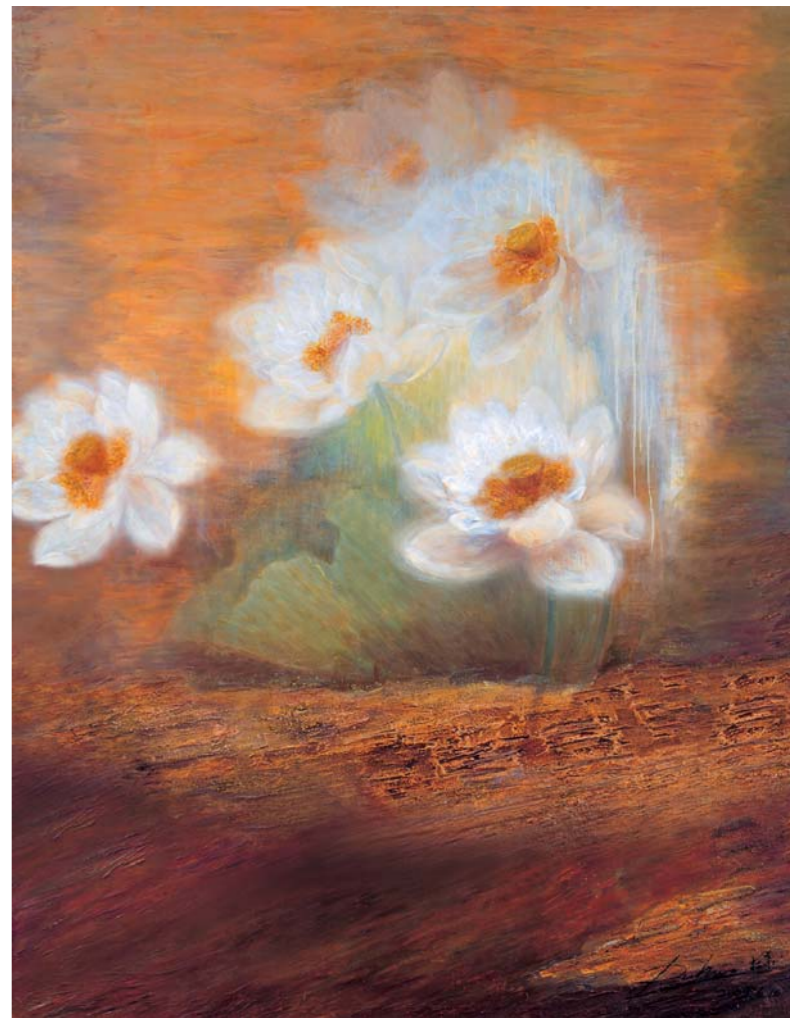
模，出于意表。”由此可见，逸品之妙，就在于意也。杜华在绘画技法上做到了脱笔墨而出传统规矩，再以西法色彩代替中国水墨入传统意向，这首先就是可喜的“拙规矩于方圆”。其次，她的这些探索与实践始终坚守了中国画的传统底线。在创作主题上，传统的文化情节和心底的民族情愫依然奕奕如生地闪耀在她的每幅作品之中。这即彰显了她作品深厚的传统内涵，又表达了一种与众不同的崭新绘画理念。

杜华的作品非常注重形式感之上的物象传神。顾恺之提出了“以形写神”这一原则性的画理。绘画离不开造型，但却不能停留在具体物象的外形上，还必须通过形体传神，否则，“迁想妙得”就是一句空话。杜华的作品非常重视形式感的塑造，非常在意整幅作品的气氛铺陈和意境渲染。在她近期的丹培拉作品中，吸收借鉴了宋代花鸟画周密端庄、浓重典雅的文化精髓和精密不苟的写实手法，通过西方的表现技法和色彩烘托，使得笔下花鸟草虫、自然物象有了一种既生动活泼又古朴幽远的深厚意境。看了杜华的丹培拉“如梦令系列”，我们马上会联想到两宋的花鸟盛景，马上会联想到西蜀的黄筌精构。这都充分说明了一个问题，这就是，杜华的作品始终暗含着一种精神，这种精神就是传统文化，就是民族气息。一个真正合格的、富有责任感的艺术家，血管里流淌着的，应该永远都是华夏传统文化的血液。而所有渊源不明、脉络不清、远离传统、忽略生活的美术作品，不管画得多么细腻华丽，最终都只能成为昙花一现和过眼云烟。

作为济南市美术馆馆长、济南画院院长，杜华无疑是异常忙碌和辛苦的。在大量繁杂的行政事务之余，她利用一切可以利用的时间潜心于对花鸟画的研究与创作。这些年来，她先后在日本、美国、加拿大、法国、澳门等国家和地区举办了颇具影响力的个人画展。她的作品多次入选全国美术大展。多幅作品被政府机关和专业美术馆收藏。她还先后在法国埃克斯国家艺术学院和中央美术学院作高级访问学者。出版了《杜华画集》、《杜华作品》(上下卷)、《当代最具学术价值与市场潜力的画家——杜华专辑》。国家核心期刊《追求》发表了她的专业论文《中国绘画“写意”手法的形成与发展》，所有这些都从另一个侧面诠释了作为一个刻苦、称职的画家，杜华付出了怎样的努力。

当今中国画坛正面临着—个民族振兴、全面发展的有利时机。蓬勃发展的良好形势，为我们的艺术工作者提供了一个能够充分施展才华的恢宏舞台。在这样一个千载难逢的大好时期，我们期待着，正值收获季节的女画家杜华，能够以她深厚的文化底蕴和坚韧的创作态度，通过自己睿智的构思和独特的视野，为我们这个伟大的时代绘制出更加绚丽、更加典雅、更加厚重的精美画作。凭着她对绘画艺术的执着与热爱，我们有足够的理由相信，在不远的将来，她定会以自己的画笔为中国美术再添异彩、再放光华。

我们拭目以待。

杜华 祥荷 200cm x 250cm

杜华 印象水墨 138cm x 69cm

杜华 雕塑 乾坤 140cm x 58cm x 80cm

杜华 繁花系列 180cm x 110cm

杜华是一位花鸟画家，她有思想、有才华并有追求。几十年来，她通过自己不懈的探索逐步完善着心中近乎完美的绘画意向。像她的为人一样，她的作品给人留下一种静谧、含蓄、精致、端庄的印象。在她的作品中，你能够处处感受到东方传统文化与西方古典艺术的完美融合与相互渗透，能够时时倾听到自然万物与花卉草虫向我们传达出的如天籁般的低吟浅唱。她以中国传统的扎实底蕴，借助于西方色彩的理性渲染，使得笔下的每幅作品都彰显出一种如梦如幻的唯美意境。这种朦胧玄美的花鸟画意境让我们真切地感受到了一种与审美心律合拍的温馨共振。她的这种逐渐成熟了的探索与实践，使得她的作品具有了独特的只属于她自己的鲜明特色。这在从事花鸟画创作的画家中是难能可贵的。

杜华是一位经历了中国画系统学习与西方色彩深入研究的画家，这使得她创作的每一幅作品都驾轻就熟地体现出了扎实的中国画传统功力以及科学理性的西方色彩与技法运用。这从她的彩墨“莲荷”系列作品中就能充分地体现出来。画面上墨色与线条的理性把握，大片蓝绿色彩的感性冲融与和谐交汇，既体现了以书入画的传统写意情致，又溢出激情泼彩营造出的丰富肌理。她的作品无处不在地通过感性的画面向人们传达出了一种幽静深邃、温馨洁净的禅意精神和唯美情怀。

近年来，杜华经过反复研究探索，将欧洲古典绘画中的丹培拉色彩技法应用到中国传统花鸟画题材的创作中，她潜心创作的这批作品甫一露面，便得到美术界众多专家学者与画界同仁的高度关注与好评。

诞生于古希腊的“丹培拉”是一种古老的绘画形式，在中世纪的欧洲，它曾有极其辉煌的历史。丹培拉绘画有着绸缎般的悦目光泽，色彩稳定、牢固、自然、柔和，能够长时间保持鲜艳度，现在，当人们漫步于欧美的各大艺术博物馆时，仍会惊叹它摄魂的艺术魅力。

鉴于丹培拉的诸多优点，受过良好中国画传统教育的杜华便产生了借助西方丹培拉色彩表现中国画传统内涵的想法。这种想法促使杜华夜以继日地反复研究、探索与实践。当一个画家有了强烈的创作冲动时，必定会产生激情四溢的笔墨与色彩。杜华近期创作的“如梦令系列”，以其前人未有的艺术表现形式，将中国传统花鸟画推向了一个崭新的境界。她用丹培拉色彩绘制的具有强烈宋人气息的花鸟画作，使我们欣喜地看到了新时期在美术领域少有的西为中用结出的艺术硕果，让我们看到了一个勤奋的画家在付出了常人不知的心血之后所取得的辉煌艺术成就。

从杜华的作品中，我们可以看到她非常清晰的艺术追求与文化情节。历史上，关于中国画的艺术品评有着若干标准。在唐代，张怀瓘提出了神、妙、能三品。到了宋徽宗又在三品之外加上了逸品。所谓逸品，就是指在绘画的技法上应该不拘常法。在黄休复的《益州名画录》中，则把逸品冠于四品之首。他在《益州名画录》中指出：“画之逸格最难其俦，拙规矩于方圆，鄙精研于彩绘，得之自然，莫可楷

彩墨时空

——孙大石、杨硕山水画精品收藏展将举办

由山东源元艺术中心主任、策展人刘桂林策划的彩墨时空——孙大石 杨硕山水精品收藏展暨画集首发式将于4月23日——25日在怡文轩美术馆(济南市马鞍山路52-2号)举行。本次展览将展出山水画家孙大石、杨硕精品画作120幅，其中杨硕90幅、孙大石30幅。集中展示了两位在当代国内画坛极具影响力的山水画家不同时期的代表作。

孙大石作品

乾坤正气

——刘书军画钟馗小品展今日开幕

由中国孔子基金会、山东省文学艺术界联合会、山东画院主办，山东美术馆、山东省美术家协会、山东省中国书画学会协办，中国孔子基金会孔子文化艺术中心、极光文化传媒集团、《中外葡萄与葡萄酒》杂志社承办的“乾坤正气——刘书军画钟馗小品展”于4月22日下午4时在华夏美术馆(济南三箭孔子文化大厦二楼)举办，展期十天。

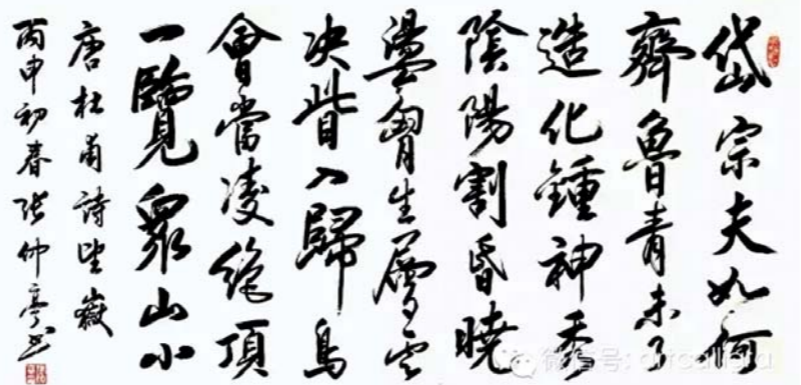
刘书军 扇面

大道之行

——张仲亭书国学经典作品展将举办

由中国书法家协会、山东省文学艺术联合会、山东省书法家协会、书法导报主办的“大道之行——张仲亭书国学经典作品展”将于4月23日下午三时在北京中华世纪坛一楼展厅展出，展至28日。

这次展出的五千言《论语精华》、五千言《道德经》、五千言《金刚经》三个各长达近20小楷长卷，是展览的重中之重。还有《大学》、《师说》、《治家格言》、《诫子书》、《陋室铭》等巨幅楷书作品及唐诗宋词等数十件六尺整张、四尺整张的行、楷书作品，共108件。

张仲亭 望岳

《废墟与花朵：山水艺术志》新书首发式暨“废墟与花朵”张荣东、张宜作品展

近日，山东画报出版社推出了艺术评论家张荣东、画家张宜合著新作《废墟与花朵：山水艺术志》。作者以山水美学的视角切入一条消失的母亲河，从传统镜鉴当代，体味当代生存者的精神困境与救赎之路，追寻山水的家园，寻找语言的故乡。山东画报出版社联合山东美术出版社“锐空间”举办的《废墟与花朵：山水艺术志》新书首发式暨“废墟与花朵”张荣东、张宜作品展于4月19日在山东书城五楼“锐空间”进行。

岁月无虚——沈光伟2015新作展将举办

岁月无虚——沈光伟2015新作展将于4月24日下午2:30在荣宝斋济南分店二楼(济南西客站东广场南综合楼东楼)开幕，展期至4月30日。

此次展览由山东省文学艺术界联合会、山东艺术学院、山东省美术家协会、荣宝斋济南分店主办，荣宝斋文化投资有限公司、荣宝斋(济南)拍卖有限公司协办，将展出沈光伟2015年的花鸟画新作90余幅。

“南塘梦影”——赵孟君作品展

2016年4月16日至6月16日，由山东新闻书画院主办的“南塘梦影”——赵孟君作品展在中国抽象艺术画廊北京梦当代艺术空间举办。

华翌博物馆开馆仪式暨崔义忠新书发布会

由收藏家、儒商廖华南与我省收藏鉴赏家崔义忠创办的“华翌博物馆”将于4月23日在济南落成并开馆。华翌博物馆位于济南阳光舜城南侧的天泰·太阳树，藏品万余件，囊括玉器、瓷器、佛像、书画等各个门类。开馆同时，由崔义忠编著的新书《百宝逸览》将于现场首发。

崇古维新——张春晓书法作品展

4月30日下午，崇古维新——张春晓书法作品展将在北京今日美术馆开幕，展出青年书法家张春晓近期创作的作品50余件，这些作品以经典古诗文为创作对象，有中堂、条幅、手卷、小品、楹联等形式。

书法观念的误区及解决之道公益讲座

2016年4月17日下午，由山东省政府法制学会主办，德音书院承办的书法公益讲座《书法观念的误区及解决之道》在济南市珍珠泉宾馆南一楼会议厅举行。讲座由山东省政府法制学会会长高存山主持，德音书院创始人王民德博士主讲。

新锐大众推出“大众书画”专题

请关注山东新闻美术馆

