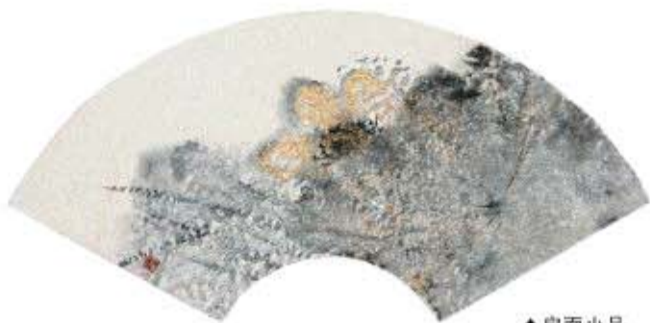

“行者无疆——杜华从艺四十年系列作品展”9日在济南市美术馆开展

▲扇面小品

杜华

杜华,女,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,山东省美术家协会副主席,山东省政协协理员,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。

▲印象水墨 180 x110cm 综合材料绘画

3月9日,由山东省文学艺术界联合会,山东省美术家协会,济南市文化广电新闻出版局主办,济南市美术馆、济南画院,山东美术家协会策展委员会承办的“行者无疆——杜华从艺四十年系列作品展”在济南市美术馆举办。本次展览将展示杜华从1976-2016年从艺四十年以来在艺术创作方面的不同尝试,涉猎了国画,社画,丹培拉油彩,综合材料,雕塑,装置,木雕、摄影等艺术领域,将全面立体地呈现她的艺术成果。

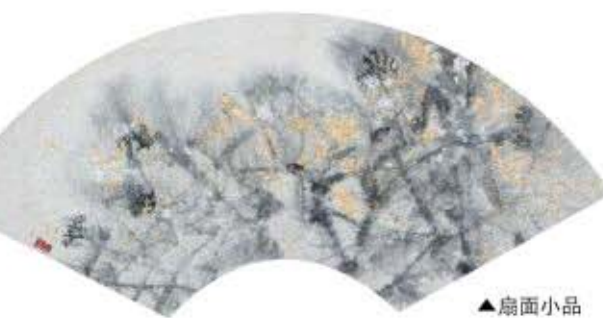
杜华,作为一名具有探索意识的女画家,多年来不停地改变着自己的艺术面貌,在绘画观念,绘画材料和技法上不断颠覆自我。她在中西绘画艺术的实践中,在水与墨,工与写,抽象与写实之间让我们领略到艺术面貌的丰富性和意境表达的多样性。

本次展览是杜华对过去四十年艺术探索的总结性展览,她以丰厚的文化素养和开阔的眼界创作出典雅高贵,或清新自然的艺术作品,展现出独特的画风。本次展览作品,不仅仅向我们展示了其艺术语言的开拓性,还以现代水墨语言,展示了中国传统绘画的唯美意境。

名家点评

▲印象水墨 180 x110cm 综合材料绘画

▲扇面小品

根植于传统文化的唯美创作

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。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。

从严格意义上讲,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,这就使得她创作的每一幅作品都驾轻就熟地体现出扎实的中国画传统功力和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,使得画面即体现了以书入画的传统写意情致,又四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。

从杜华的作品中,我们似乎可以看到她非常清晰的艺

术追求与文化情节。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笔墨人传统意向,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感依然奕奕如生地闪耀在她的每幅作品之中。这既彰显了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,她吸收借鉴了宋代花鸟画周密端庄,凝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。

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。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,为我们这个时代绘制出更加绚丽,更加典雅,更加厚重的精美画作。●刘大为(中国文联副主席,中国美协主席)

跨越在笔墨与水墨之间

水墨画的难度在于怎样在不断融入不同介质的同时,还依然能够和笔墨构成某种内在或深层的联系。杜华水墨作品的可贵也正在于此。作为一个从中国画内部走出的画家,她的画作无不充满了新颖而鲜活的创造力。在“心·境”系列里,她一方面打破了中国画逐笔逐墨那种经验式的符号性表现,使画面形成整体感极强的充满感性的平面抽象形式;另一方面则是大量以水冲撞墨色,形成许多自然渗化、墨彩交合、机趣横生的水墨氤氲,用水墨的自动性来反拨骨法用笔的中锋理性,以此探索水墨的潜意识表现,彰显水墨画的现代审美特征。而她的这些走向水墨的墨彩探索,并非像许多水墨画家那样一味地追求形象的平面视觉构成,一味地实验水墨融入其他媒材的可能性,一味地探求水墨的绝对非理性表达,而是努力将中国画的笔墨通过某种转化自然地融入水墨,从而形成了她既富于现代视觉审美的新颖性、张力感,也具有中国画清新秀雅,灵动飘逸的审美意蕴。

杜华的骨子里始终充满了一种并不安分的求新寻变的艺术创造欲望,她并不安分的实验性,让她在留驻法国期间深入地研究了欧洲早期油画的坦培拉画法,这种十分接近中国传统工笔画法法的绘画,既加深了她对于欧洲造型

艺术的理解和对于形象刻画的细微性,也使她在研究此种画法的同时,也总是离不开对于中国画如何进行承传与创造这些课题的思考。在她的这些富有思考意识的坦培拉式的中国画作品里,人们一方面看到了她试图用坦培拉画法去重新解读传统工笔花鸟画的探索,另一方面也看到了她如何从女性意识的角度对于蝴蝶、花丛和空间进行重组而生成的一种意象丰沛的社会隐喻。

杜华的水墨与彩墨和那些从单一画种走来的画家有所不同,充满了融混与创造的品质。在杜华近年来的绘画创作中,她极少画纯粹的工笔画,也非中规中矩的写意花鸟,而是将胶彩绘制糅进工笔,将细渣漫染渗入写意,从而形成了她染色、泼绘、意写的艺术特征。在她的作品里既可以感受到“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的激越豪迈,也可以品味出“旧时月色,算几番照我,梅边吹笛”的含蓄幽微。其实,豪放与温婉是两种截然不同的艺术个性,但杜华竟然能够把这两种截然对立的艺术个性冶炼为一炉,而这种艺术品质的对立统一恰来自于她能够如此自由而任性跨越在笔墨与水墨之间。

●尚辉(中国美协理论委员会副主任,《美术》主编)