

清华美术

卷17

主编：张 敢

Tsinghua Arts

当代工笔画与中国艺术精神

Contemporary
Fine Brushwork
Painting and Spirit
of Chinese Arts

焦点：“水穷云起”——杜大恺画展

牛克诚 \ 工笔——语言的意义

王云 \ 回归心源——从秋野不矩看日本画由现代走向当代

阿旺更嘎·健阳乐住 \ 觉囊唐卡艺术与佛法修行

卓民 \ 回归——现代中国工笔画发展的原动力

张光卿 \ 略论元代工笔山水画的复古风格

唐勇力 \ 写意性工笔画

彭德 \ 儒家审美的方术背景

清华大学出版社

清华美术

主编：张 敢

卷17

Tsinghua Arts

清华大学出版社
北京

当代工笔画与中国艺术精神

Contemporary Fine Brushwork Painting and Spirit of Chinese Arts

顾问（按姓氏笔画排序）

冯 远 邵大箴 袁运甫

编委会（按姓氏笔画排序）

王宏剑 包 林 王 敏 石 冲 白 明 刘巨德 刘 临 杜大恺
忻东旺 张 敢 李象群 李 睦 杭 间 陈岸瑛 宗俊峰 陈 辉
赵 萌 袁 佐 程向君 郝海飞 曾成钢 蒋智南

学术主持

尚平君 周爱民 李 云

编辑

杨 涓 薛 芃 葛华灵 于小漫

内 容 简 介

工笔画是中国传统艺术样式,也是当代美术创作中一个活跃的艺术门类,本卷围绕当代工笔画与中国艺术精神,对当代工笔画创作的面貌、特点、代表性艺术家及其创作取向等相关问题展开研究和梳理,对当今了解工笔画的发展与现状具有重要意义和启发。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

清华美术. 卷17,当代工笔画与中国艺术精神/张敢主编. --北京:清华大学出版社,2015

ISBN 978-7-302-39186-9

I. ①清… II. ①张… III. ①美术评论-世界②工笔画-绘画评论-中国-现代
IV. ①J051②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第017704号

责任编辑:纪海虹

装帧设计:赵 健

责任校对:王凤芝

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市吉祥印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:10.25 字 数:354千字

版 次:2015年6月第1版 印 次:2015年6月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:58.00元

产品编号:059320-01

《新中国诞生》 绢本 矿物色 200cm×800cm 2009 年（局部）

金纳《早春的记忆》之二 绢本 68cm×68cm 2009年

顾问（按姓氏笔画排序）

冯 远 邵大箴 袁运甫

编委会（按姓氏笔画排序）

王宏剑 包 林 王 敏 石 冲 白 明 刘巨德 刘 临 杜大恺
忻东旺 张 敢 李象群 李 睦 杭 间 陈岸瑛 宗俊峰 陈 辉
赵 萌 袁 佐 程向君 郝海飞 曾成钢 蒋智南

主 编

张 敢

学术主持

尚平君 周爱民 李 云 杨 涓

编 辑

杨 涓 陈 璐 王婷婷

卷首语

张 敢

工笔画在中国有着比写意画更长久的历史，如战国时期的《人物龙凤帛画》、马王堆一号汉墓出土的《T形帛画》都可以看作是早期工笔画的遗存。由于工笔画对对象的表现通常比较写实，在不求形似的文人画兴起后，逐渐沦为宫廷画家的专属，为文人画家所不屑，其结果就是中国画的写实传统渐趋衰落。而这正是康有为、陈独秀等人提出要变革中国画的历史背景，他们提出的变革的重要途径就是引入西方的写实画法。徐悲鸿作为重要的实践者和教育家，将中西融合画法引入中国画，对20世纪中国人物画的发展起到了极大的推动作用。人物和花鸟是工笔画表现的主要题材，当造型的训练被引入中国画创作之后，工笔画的复兴也就有了重要的实践基础。

与写意画相对的写实性是工笔画的一个非常重要的特征，但是，这并不意味着工笔画就应该缺少写意画所追求的生动气韵和精神性内涵。写意与写实不过是不同的表现语言，精神性才是艺术的共同追求。然而，当代中国工笔画恰恰在这方面出了问题。我们一方面看到在最近几届的全国美展中，工笔画的数量不断攀升，2014年举办的第12届全国美展的中国画部分，工笔画对写意画已经占有毫无疑问的压倒性地位；但我们同时也注意到，参展的大部分艺术家满足于画面无节制的堆砌和技艺的炫耀，绘画的尺寸越来越大，内容越来越繁复，艺术家事无巨细地表现细节，每一块砖头、每一根草叶、人体皮肤下的一根根血管都不厌其烦地刻画，然而整个画面却给人越来越空洞的感觉。造成这种情况的原因是复杂的，一方面与某些艺术家为了获奖而大卖苦力以博取评委的注意有关；但另一方面也与艺术家日益贫乏的精神世界有关。

不可否认的是，当代工笔画界还是人才辈出，在老、中、青三代艺术家身上体现出了各自不同的特点。老一辈工笔画家，如喻继高、蒋采苹等人，有着深厚的文化积淀，既延续了传统又有自己的创新。中年一代的工笔画家，如何家英、江宏伟、徐累、唐勇力、刘临等人，他们受过很好的造型训练，在工笔画中既融合中西又能

很好地把握中国传统的艺术精神。年轻一代工笔画家，如金纳、张见、徐华翎、罗寒蕾等人，在他们的作品中更多地体现了一种明晰的时代感，表达了他们对当代世界的体悟和感受。正是这种问题与成就并存的现状，让我们觉得有必要对中国当代工笔画的发展进行学术上的探讨，这也是本卷主题缘起。

本卷的焦点介绍的是清华大学美术学院杜大恺教授在中国美术馆举办的展览“水穷云起”及研讨会的主要内容。杜老是中央工艺美术学院培养的艺术家的作品中可以感受到他对现代艺术语言的不倦探索，以及他对工艺美院风格的传承与发扬。

本卷以“当代工笔画与中国艺术精神”为专题。中国艺术研究院研究员牛克诚的《工笔——语言的意义》、四川大学艺术学院教授林木和天津大学王锦霞的《中国意象绘画体系中的工笔画特征》、旅日画家卓民的《回归——现代中国工笔发展的原动力》、中央美术学院孙博的《睁开色彩的眼睛——现代工笔画院胡明哲教授“色彩专题研究班”纪实》、中国国家画院林容生的《工笔山水刍议》，以及福州画院张光卿的《略论元代工笔山水画的复古风格》等文章从学术角度探讨了中国工笔画发展的历史和现状。中央美术学院副教授王云的文章《回归心源——从秋野不钜看日本画由现代走向当代》和阿旺更噶·健阳乐住的《觉囊唐卡艺术与佛法修行》，介绍了与工笔画有着类似特征的当代日本画和唐卡的代表人物和创作规律，对工笔画的创作有着非常重要的借鉴意义。

人物部分主要介绍了中国当代工笔画领域的代表人物唐勇力、江宏伟、苏百钧、刘临、金纳、陈湘波、徐华翎、姜吉安、唐秀玲、罗寒蕾等人的艺术观点和绘画作品。学苑部分包括清华大学美术学院卢新华教授撰写的《“国美之路”与“我们的当代？”——许江的艺术使命和“葵园”诗意》和西安美术学院彭德教授的“儒家审美的方术背景”。

2015.4

目 录

焦点 “水穷云起”——杜大恺画展

Spotlight Clouds Arises as Water Ends: Exhibition of Du Dakai's Art

专题 当代工笔画与中国艺术精神

Feature Contemporary Fine Brushwork Painting and Spirit of Chinese Arts

1. 理论

Theory

- 013 工笔——语言的意义 牛克诚

Fine Brushwork: Significance of the Language Niu Kecheng

- 018 回归心源——从秋野不矩看日本画由现代走向当代 王云

Return to the Inspiration: the Transformation of Japanese Painting from Modern to Contemporary Era, Seeing from Akino Fuku Wang Yun

- 028 中国意象绘画体系中的工笔画特征 林木 王锦霞

The Features of Fine Brushwork Painting Lying in the System of Imagery Painting Lin Mu Wang Jinxia

- 035 觉囊唐卡艺术与佛法修行 阿旺更嘎·健阳乐住

Jonang Thangka and Dharma Practice Ngawang Kunga Jamyang Laktse

- 044 回归——现代中国工笔画发展的原动力 卓民

Regression: the Driving Force of Chinese Fine Brushwork Painting Zhuo Min

- 054 睁开色彩的眼睛——现代工笔画院胡明哲教授“色彩专题研究班”纪实 孙博

Open the Eye of Color: Documentary of Color Feature Course, Teaching by Hu Mingzhe, Professor of Academy of Meticulous Brushwork Sun Bo

- 063 工笔山水刍议 林容生

An Attempting Discussion on Fine Brushwork Landscapes Lin Rongsheng

- 068 略论元代工笔山水画的复古风格 张光卿

A Brief Discussion on the Retro Style of Fine Brushwork Landscapes in Yuan Dynasty Zhang Guangqing

2. 人物

Figures

- 076 写意性工笔画 唐勇力

The Fine Brushwork Painting of Free Sketching Tang Yongli

- 084 时光——花事 江宏伟

Times and Flowers Jiang Hongwei

- 090 情采斐然 境生象外——苏百钧的工笔花鸟画艺术 夏硕琦

Feeling Flowing in the Talent and Conception Coming beyond the Image: The Meticulous Bird and Flower Painting of Su Baijun Xia Shuoqi

- 094 中国工笔花鸟画创作心得 苏百钧

Personal Experience on Creating Meticulous Bird and Flower Painting Su Baijun

个案 Cases

- 102 重识传统 刘临
Reacquaint the Tradition Liu Lin
- 106 论宋人花鸟册页的美学价值 金纳
The Aesthetic Value of Bird and Flower Painting Album of Song Dynasty Jin Na
- 110 画余杂记 陈湘波
Notes after the Painting Chen Xiangbo
- 113 时代的影像——我的创作点滴 徐华翎
Image of the Age: My Experience of Creation Xu Hualing
- 117 仿绢记：解构你所认同的世界——孙欣对话姜吉安 孙欣
Imitation of Silk: Deconstruction the World in your Recognition, The Dialogue between Sun Xin and Jiang Ji'an
Sun Xin
- 120 砚边拾墨 唐秀玲
The Ink Picked beside Inkstone Tang Xiuling
- 124 工笔画语言 罗寒蕾
The Language of Fine Brushwork Painting Luo Hanlei

艺苑撷英 Exhibition

学苑 Academic Study

- 148 “国美之路”与“我们的‘当代’？”——许江的艺术使命和“葵园”诗意 卢新华
“The Road of China Academy of Art” and “Our ‘Contemporary Era’？”: The Artistic Mission and “Sunflower Garden” Poetry of Xu Jiang Lu Xinhua
- 153 儒家审美的方术背景 彭德
The Fang Shu as the Background of Confucian Aesthetic Peng De

目 录

焦点 “水穷云起”——杜大恺画展

Spotlight Clouds Arises as Water Ends: Exhibition of Du Dakai's Art

专题 当代工笔画与中国艺术精神

Feature Contemporary Fine Brushwork Painting and Spirit of Chinese Arts

1. 理论

Theory

- 013 工笔——语言的意义 牛克诚
Fine Brushwork: Significance of the Language Niu Kecheng
- 018 回归心源——从秋野不矩看日本画由现代走向当代 王云
Return to the Inspiration: the Transformation of Japanese Painting from Modern to Contemporary Era, Seeing from Akino Fuku Wang Yun
- 028 中国意象绘画体系中的工笔画特征 林木 王锦霞
The Features of Fine Brushwork Painting Lying in the System of Imagery Painting Lin Mu Wang Jinxia
- 035 觉囊唐卡艺术与佛法修行 阿旺更嘎·健阳乐住
Jonang Thangka and Dharma Practice Ngawang Kunga Jamyang Laktse
- 044 回归——现代中国工笔画发展的原动力 卓民
Regression: the Driving Force of Chinese Fine Brushwork Painting Zhuo Min
- 054 睁开色彩的眼睛——现代工笔画院胡明哲教授“色彩专题研究班”纪实 孙博
Open the Eye of Color: Documentary of Color Feature Course, Teaching by Hu Mingzhe, Professor of Academy of Meticulous Brushwork Sun Bo
- 063 工笔山水刍议 林容生
An Attempting Discussion on Fine Brushwork Landscapes Lin Rongsheng
- 068 略论元代工笔山水画的复古风格 张光卿
A Brief Discussion on the Retro Style of Fine Brushwork Landscapes in Yuan Dynasty Zhang Guangqing

2. 人物

Figures

- 076 写意性工笔画 唐勇力
The Fine Brushwork Painting of Free Sketching Tang Yongli
- 084 时光——花事 江宏伟
Times and Flowers Jiang Hongwei
- 090 情采斐然 境生象外——苏百钧的工笔花鸟画艺术 夏硕琦
Feeling Flowing in the Talent and Conception Coming beyond the Image: The Meticulous Bird and Flower Painting of Su Baijun Xia Shuoqi
- 094 中国工笔花鸟画创作心得 苏百钧
Personal Experience on Creating Meticulous Bird and Flower Painting Su Baijun

个案 Cases

- 102 重识传统 刘临
Reacquaint the Tradition Liu Lin
- 106 论宋人花鸟册页的美学价值 金纳
The Aesthetic Value of Bird and Flower Painting Album of Song Dynasty Jin Na
- 110 画余杂记 陈湘波
Notes after the Painting Chen Xiangbo
- 113 时代的影像——我的创作点滴 徐华翎
Image of the Age: My Experience of Creation Xu Hualing
- 117 仿绢记：解构你所认同的世界——孙欣对话姜吉安 孙欣
Imitation of Silk: Deconstruction the World in your Recognition, The Dialogue between Sun Xin and Jiang Ji'an Sun Xin
- 120 砚边拾墨 唐秀玲
The Ink Picked beside Inkstone Tang Xiuling
- 124 工笔画语言 罗寒蕾
The Language of Fine Brushwork Painting Luo Hanlei

艺苑撷英 Exhibition

学苑 Academic Study

- 148 “国美之路”与“我们的‘当代’？”——许江的艺术使命和“葵园”诗意 卢新华
“The Road of China Academy of Art” and “Our ‘Contemporary Era’ ? ” : The Artistic Mission and “Sunflower Garden” Poetry of Xu Jiang Lu Xinhua
- 153 儒家审美的方术背景 彭德
The Fang Shu as the Background of Confucian Aesthetic Peng De

杜大恺《异域行—马来西亚 2》65cm×95cm 2013 年

【编者按】

2012年9月16日，伴随“水穷云起——杜大恺艺术作品展”在中国美术馆的展出，本次展览的研讨会于当日下午3时在中国美术馆七层学术报告厅举行。研讨会由清华大学美术学院副院长张敢、中国国家画院副院长张晓凌担任学术主持。艺术批评家、理论家、艺术家和文化界的学者们，包括邵大箴、袁运甫、奚静之、刘巨德、刘曦林、李一、尚辉、刘东、高宣扬、刘骁纯、陈池瑜、王镛、陈丹青、尚扬、袁宝林、王鲁湘、吕品田、姜宝林、田黎明、徐虹、翁剑青、顾振清、朱其等参与了研讨会。与会嘉宾各自从不同角度出发，对杜大恺老师的艺术、人生都做了丰富的阐释和评价。

本辑《清华美术》将撷取发言的精华部分呈现出来，同时也通过作品集中展示杜大恺先生作品的独特魅力。

“水穷云起”——杜大恺画展

Clouds Arises as Water Ends: Exhibition of Du Dakai's Art

文字整理 / 周爱民 清华大学美术学院

张敢（清华大学美术学院教授、副院长）：尊敬的各位来宾，各位同学，大家下午好！“水穷云起——杜大恺艺术作品展学术研讨会”现在开始。

邵大箴（中央美术学院教授）：杜大恺先生的展览受到大家欢迎，是一个成功的展览。展览主要的作品是他最近十来年的水墨画，尤其是最近几年画的水墨画。杜大恺先生在中央工艺美院，现在的清华大学美术学院，他的学习很扎实。杜大恺在中央工艺美院受四位老师的影响最大，这四位老师就是张仃先生、吴冠中先生、祝大年先生，还有发现他的袁运甫先生。这四位老师最大的特点就是很有艺术修养，特别注重手艺。吴冠中先生是杰出的艺术家，八十年代末期，他在中央美院做讲座，他说什么是艺术家？艺术家首先是个手艺人，是做手艺的。但是艺术家不是一般的手艺人，艺术家作为艺术创造者，有两个重要的因素，一是艰巨性，劳动的艰巨性。笔墨不经过长年的训练，这个手艺拿不到，必须经过艰巨的劳动，经过艰苦的劳动去磨炼，才能掌握这个手艺，这是它的艰巨性。劳动的艰巨性是衡量艺术作品水平的标准之一，但是它不是最重要的标准，也不是唯一的标准。有了手艺以后，假如没有知性，没有悟性，没有艺术修养，这个劳动就跟工匠一样。工人花几个月的劳动才能做出非常好的一件家具，他的手艺很高，但是他不是艺术家，他是匠人，是个优秀的匠人，是杰出的匠人。那么作为艺术家，他有艺术的知性、悟性，体悟艺术的规律和原理，这个手艺还要与观念、修养结合起来。我觉得这四位老师张仃、吴冠中、祝大年、袁运甫，他们都是有艺术观念和艺术修养，而且很注重手艺的艺术家。所以中央工艺美院培养出像杜大恺这样的艺术家，他有手艺，也有观念，有艺术修养。杜大恺是非常有思考的一位艺术家，他关注传统艺术的转型，对传统艺术进行“批判”。所谓“批判”，就是评价它的长处和短处，传统艺术的长处在哪里，不足在哪里。他对当代艺术有很多思考，对水墨画也有很多思考，他的水墨画

基本观点就是，传统的笔墨、章法、规矩要继承，但是中国传统水墨画假如不发展、不拓展的话，水墨画就会陷入一个套路。杜大恺先生在艺术上达到一种自由的境界，随心所欲地去做，是有他很全面的艺术基础的。他的水墨画展览，对我们当代的水墨画是有推进的，给我们很多启发。

王鲁湘（中国国家画院研究员）：展览的名称叫“水穷云起”，出自唐诗“行到水穷处，坐看云起时”。我觉得这是一个思考性的题目，就像杜大恺的画一样。他对自己甚至对中国当下的水墨绘画提出了一个问题，就是“水穷”和“云起”。中国的水墨画发展到今天，尤其是20世纪以来，近百年各种各样的探讨、争论，在杜先生看起来可能有“行到水穷处”的感觉。他希望中国的水墨画，能够在当下坐下来，看看未来的云怎么升起，他自己想变成中国水墨画未来升起的一朵云。我想画展命名为“水穷云起”，可能有这样的意思在里面。

20世纪50年代初和之前，甚至一直持续到今天，对中国水墨画的某种否定性言论，很重要的方面就是关于它的题材、意象，以及意境的落伍和不时尚，或者说，没有未来。这样一种质疑，始终把中国水墨画置在否定的位置上。但是坚守的观点也一直存在，水墨画可以通过转进、革新取得自己新的生命。在这样的发展过程中，就有意境和笔墨这两个大的取向。杜大恺先生不是走传统的笔墨取向来转进、革新中国画的路子，他甚至也不是我们所熟悉的通过意境的改造，创造新的意境来改造革新中国画，他走的不完全是我们熟悉的路向。某种意义上，中央工艺美院也就是现在的清华美院，从事绘画、水墨画创作的画家是在中国水墨创作的边缘，他们一直在边缘，不掌握主流话语。这个学校本身的定位，水墨和设计教学结合在一起，这批画家更多地离开水墨画在主流漩涡中的争论，而比较安详、超然地把一些现代绘画的语言，从容地带进水墨画的实践中。当他们把这种东西带进来的时候，水墨画的主流不关注他们，也不认

为它们会对水墨画的主流带来多大的冲击。

但是在他们的坚持下，我们今天看到中国水墨画的一种新面貌，看到他们对中国水墨画提出的新认识。杜大恺的水墨实验，让我们看到一种超然于百年来中国水墨主体革新之外的另一条蹊径，在这条蹊径上我们看到有一朵云升起来。但是这条道路是不是就完全和中国水墨的精神气质，以及它的主流语境相脱离呢？其实不是，在杜大恺水墨的实验中，他仍然在追求一种东方式的宁静意境，他仍然在坚持用水墨的语言、材料进行创作，充分地发掘和尊重这种材料和工具的性能，他努力在有现代构成意味的图式下，强化线条和笔墨的意味和质量。这些中国画应有的气质性东西，在他新的水墨实验中并没有变成否定性的对象，而是变成了积极、可利用的语言要素。从他的水墨语言中，我们可以看到一种传统的素质和一种新的转换。

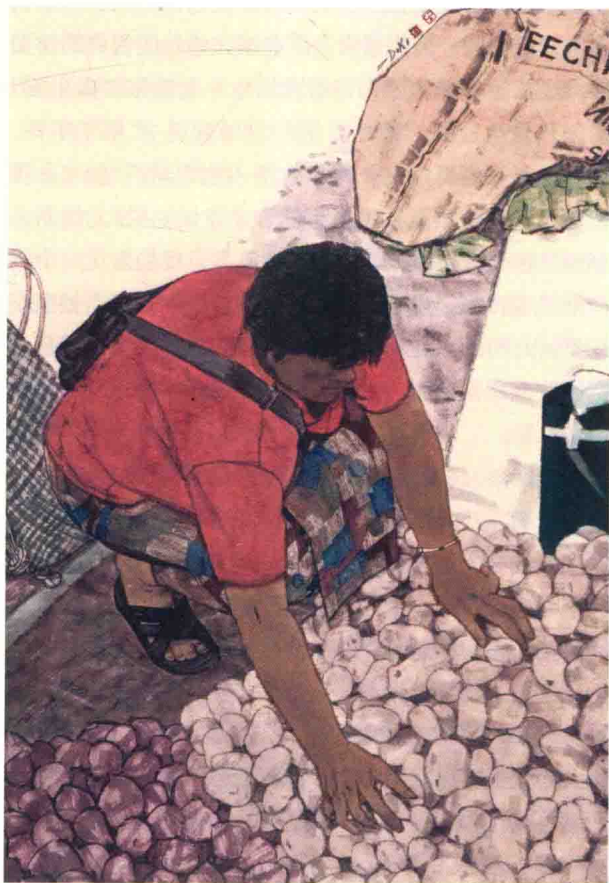
刘东（清华大学教授）：杜先生的画非常放松，毛笔在宣纸上自由地碰触，很多小的精致不期而遇，仿佛你会看见这个走笔的人是在山林、水乡、街市，乃至裸女中间漫无目的逍遥游。我比较喜欢他晚近的作品，与那些轮廓模糊的让人不禁想起印象主义的那些裸女相比，我更偏爱他画的水墨山水和房屋。那种有无之间的

微妙韵致是对现世人间的情诗恋情，这使得杜先生的画更靠近中国文化传统。

他以王维的诗意而用之，对“水穷云起”这个典故进行一次独出心裁的改造，表白自己的一番艺术抱负。落入程式化的传统已经山穷水尽疑无路，只有通过推陈出新，才有可能置之死地而后生，从千篇一律的重复老套中生生杀出一条路来。杜先生对于唐诗意境的诠释未必符合古人的原意，却很有创意，也很摩登。以我本人的专业意识，我更警觉摩登、现代这个词的负面，现代的负面的突出表征就是一切坚固的都烟消云散了。就中国古代山水画来说，什么是它是最坚固的东西？我们把古典传统的套路打掉，就像八大山人笔下那种残山剩水。现在出现的碎片化，打破了过去的路，打破了过去的生活意蕴，不再展现为一个整体的画卷。

如果我们想去更多地转化和寻求古风，除了一些表面上的形式法则之外，有没有必要进入更深的像王维那样的一种文化意蕴呢？这些都是我在读到杜先生对于“水穷云起”别具匠心的一番新诠释之后所产生的、也许不见得很合乎逻辑的一些自由联想。

高宣扬（上海交通大学教授）：看杜大恺先生的画展有很大震撼，集中讲两个问题，第一个是关于现代性

杜大恺《不丹拾忆一》 93cm×64cm 2013年

杜大恺《不丹拾忆二》 93cm×64cm 2013年

杜大恺《不丹拾忆—3》 93cm×64cm 2013年

的转向；第二个是关于平凡性的问题，现代性和平凡性是相互交融在一起、分不开的。杜大恺先生的作品给我们展示了一种可能性，转向的可能性，一个新的思路、新的视野。他不仅为中国艺术，也为整个世界艺术的现代性转向提供了榜样，开辟了一个新的境界，这是什么境界呢？就是杜大恺先生所总结的，“在平凡中实现艺术创造，在平凡中进行现代性的转向，在平凡中实现从古典向现代的超越、跳跃”。杜大恺先生通过他的艺术实践告诉我们，要真正地实现现代性的转向和正确地把现代性转向跟平凡性联系在一起，相互交融在一起，最主要的是一种态度。法国当代哲学家米歇尔·福柯在讨论现代性问题的時候，特别提到现代性问题归根结底是一种态度，但是这是什么态度呢？就是对生命的态度，就是当我们的生命历程来到一个历史转折点的时候，我们应该如何看待我们自己的生命？我们的生命应该负有什么样的使命？面对这样的使命，作为艺术家，作为思想家，怎么样进行思想创造？这个问题很深刻、很难做到，但同时又离不开平凡的思考。杜大恺先生在这点上为我们树立了榜样，关键的问题还是回到杜先生对生命的一种严肃认真的态度。他对生命高度负责的态度，也就是说作为艺术家他感受到艺术的生命，艺术家把艺

术创作当成是自身的生命，并且把艺术作为他个人的自我展现。在这个问题上，杜大恺先生从他平时的所作所为、一言一行中，深深地不断体会这样一个基本道理，使得他的创作能够有很大的突破。

田黎明（中国艺术研究院副院长）：杜先生有一句格言，“心近平凡”。这是一种谦虚，也注入了中国传统文化很深层的一种禅宗底蕴。“平凡”这两个字，对于平常人来讲是非常难的，你能发现平凡，去体会平凡是非常难的。在平凡中体悟人生意义，体会你自己所注入的形式的一种意义，这不是那么简单的事情。我记得魏晋时期一位高僧说过一句话，“触物即真”。当然这是从禅宗讲的“真”，这个“真”已经不是现实当中的真，它与道直接有关。道的存在其实就是一切物的规则，它的深层规则。这种规则一是向内的，一是向外的。向内，就是杜先生的内心特别清澈、宁静。向外，就是他把一切物均与我为一，庄子讲的。所以我看杜先生的作品特别感动，就是这些传统文化的理念，在他的画中已成为一种形式和内容。杜先生在形式上表现单纯，是一种简洁，在内容上他强调的是平常，是一种光明。他的画又让我想到唐代司空图讲的“目击道存”。杜先生的画达到了这一点，他用他的眼光看一切物，这一切物又转换为他自己的一种形式结构和笔墨的美感。

袁运甫（清华大学美术学院教授）：大恺是我的老朋友，我们共事很长的时间。我清楚记得，几十年前我们第一次见面，大恺带来一张白描，传统的古典的仕女画，线描画得非常好，当时我陪他一起到张仃先生家，请张仃先生过目。张先生第一句话就说：“很了不得，一个青年人画得这么严格的白描人物作品。”后来，我们讨论研究生招生，张先生第一个就说：“杜大恺同志必须是榜上有名的，这样的人才不多，我们发现一个收一个。”张仃先生非常坚决地说：“我们的研究生招生就是要从大的群体里面发现人才，我们教师的责任就是要把这些人才集中到一种教学体系里来。”这一段历史我记忆犹新。

他在学习阶段就投入到重要的创作活动中，当时的机场壁画，杜老师就是其中重要的成员。后来我们系里的一些社会大型壁画创作，杜老师都是主要成员之一。一个学院要办得有生气，真正出人才，必须和社会紧紧联系在一起。杜老师的父亲很早就过世了，他的母亲是一位优秀的教育工作者，他受了非常好的家庭影响。当时学习的环境有庞薰琹先生、卫天霖先生、张仃先生、祝大年先生、吴冠中先生，他在这样的艺术氛围中探索艺术之路，我觉得在这样的环境里杜老师表现出非常杰出的才华。

他的文章写得非常好，他的中国古典文学修养确实

不是一日之功，是长期积累的结果。这和他的家教有密切关系，他的父母都有非常好的中国古典文学基础，家庭陶冶与他的艺术成就有密切关系。杜老师的书法也非常好，他真是下过大功夫的学者型艺术家。经过几十年的创作，现在他把兴趣投入到中国画创作领域，也必然造就他的作品和别人不同的个性。

他的学业很宽，视野宽广，他画的那些现代风景，现代的山水画，结构、线、空间、色彩处理，这种语言是完全具有个性的选择和表现。他不重复别人，具有创意。他严格地对待每一张作品，哪怕一个细小的转折，他都要经过推敲。这种严格体现出一种表现的力度，一种情感，一种抒发自己的情意，把它们融在一起。他几十年的努力能够点点滴滴体现在他的每一件作品中，全力以赴，严肃地对待艺术创作，才有可能达到这样新的高度。杜老师的画，有新意，有水平，对中国画，特别在山水、风景画题材里面大大地跨前了一步，这是非常可贵的创造。

刘曦林（中国美术馆研究员）：在水墨画演变的过程当中，有一个重要理念，如何把握传统和现代的关系，笔墨和色彩的关系，东方和西方的关系。大恺有自己的度，刚才袁先生讲了他的度，他的宽度，他的地基。最后在形成画面的时候，我注意到两点，他的画是风景而不是山水，但是他的美学是山水，他要把山当人来画，山就是他的靠山，就是他的母亲，是他对母亲在绍兴一段生活的回忆。形式上是现代焦点透视下的风景画，是现代的抽象构成，骨子里面是中国的天人合一的哲学。

他的人性，上头不完整，下脚不完整，好像是一个断面。他的形式结构，体味到的是空白处也是画，这就是杜大恺的构意。他的绘画不是传统正宗的水彩画或者水墨画，或者中国画，但是，他有传统中国画的修养，有综合性的修养，有诗意的追求，还有一种内美的驱动力。他那么讲形式，讲线，讲面，讲色块，实际讲色线，非常讲究，内美也抓住了。他画山，把它当母亲来画的时候，这是一种强烈的内美。

姜宝林（国画家）：看他的作品，我总的一个印象，就是阳光、清雅、有品位。他风格的形成，主要来自他的睿智和灵气，来自他深邃的思维和全面的修养。他形成目前独特的面貌和风格，走了一个非常巧妙的路，就是扬长避短。长处在什么地方呢？就是中西融合的路。他虽然不是画中国画出身的，但是他对中国文化有深厚的修养，他的书法，他的文章，他对中国画的理解和把握，都有独到的一面。他有很深厚的修养和审美的能力。

第二个长处在什么地方呢？他修养广泛，各种门类，各个画种都有研究，而且都有自己冷静的思考，所以他把自己的长处凝聚在一起。我觉得他突出两个方面，一

个就是构成因素，一个就是色彩因素，这是他的画体现得非常鲜明的。他对西画很有研究，他把西画里面那些构成因素吸收进来，把色彩的感觉吸收进来，这样他就把中西的、构成的、色彩的，最积极的、最长处的因素调动起来，凝聚到一块，形成自己的风格。

袁宝林（中央美术学院教授）：杜大恺先生的艺术创作不但有很鲜明的个人风格和独到的成就，而且他在实践上和在理论上所触及的一些问题，对艺术家来说是绕不过去的一些重要的学术问题。杜先生讲，他认为艺术是观念和语言的复合，从大的方面来说观念和语言构成了他的艺术世界。

杜大恺先生是善于思考的艺术家，对现代性问题的思考，对民族性的思考，他都专门写了文章。比如说在观念上，他思考过西方著名哲学家阿瑟·丹托关于艺术的终结的问题，或者更具体一点说，绘画的终结。丹托认为现代艺术进入到观念的时代，哲学和观念代替艺术。杜大恺先生对这个问题有自己深入的思考和明确的结论。所以，在实践上他毫不含糊，他对审美的认识，对视觉艺术的认识，有自己非常明确、深刻的看法。

大恺作为一个艺术家，特别宝贵的一个素质，就是他的诗人情怀。他的文章是这样，创作也是这样。他画山、

杜大恺《不丹拾忆—4》 93cm×64cm 2013年

杜大恺《不丹拾忆—5》 93cm×64cm 2013年

杜大恺《不丹拾忆—6》 93cm×64cm 2013年

画云、画水乡，画的并不是山、并不是云、并不是水乡，是一种诗意的，一种诗人的情怀。我们看他的画，都是诗情满怀。他是有选择的，是审美对象的选择。什么叫诗意呢？我的体会就是在真和善的基础上人类情感的升华。他讲，诗性有两个方面，不只是审美，也可以是审判，可以是屈原那样金刚怒目式的批判。那就是对人生和社会生活的关切。所以，他想到蔡元培，想到他母亲一生的经历，他想到自己的经历，他有一幅作品《天下盛景剩几许》，对于人类对大自然的掠夺，他有自己的感慨。所以，他的绘画不仅仅是画山、画水，在它们后边有深刻的隐喻意味。

尚扬（首都师范大学美术系教授）：大恺是我非常尊重的一位文人，我情愿用古代中国的称谓，称他为文人。文人应该有豪情、胆气、文采，有这些才能担当起文人。过去中国文人以天下为己任，忧国忧民，有才气、诗情，能够发出声音，让大家能够从他的号召里看到民族灵魂的一些东西，大恺身上有这些东西。这跟他的家庭有关系，如果说大恺的父亲没有那样的经历、那样的遭遇的话，大恺骨子里的东西会不一样。大恺的绘画，是他经年累月作成的一种状态。有此人才有此画，有此人才有此作，他骨子里是一个有胆气的文人。

大恺是一个在文化和生活里收放自如的人，这造就他作为一位独特艺术家的很好品质。大恺的艺术创作从来不拘于一家，他绘画的独特面貌，我想在今天水墨画的界域里，大家不仅承认，而且非常敬佩，至少是我非常敬佩的。

陈丹青（油画家）：我很奇怪你怎么做到的，你在走很危险的路，对我来说是很危险的路。我画油画，很早就反对油画民族化，那是政治口号，在文化上很有问题。我们油画还没弄清楚，怎么突然就民族化了？我也假想，我如果画国画，也不会搞国画现代化，看了大量的宋元明清的画，我觉得新国画至少是七分失败的一个尝试。一百年过去了，我们现在再往上接，你要超越明清，超越宋元，唐就不要去说了，你并没有超越。当然新国画一定要弄，总得有人去弄。我看了你的画，我发现这些问题都没有了，是可以这样做的。你就是拿着宣纸，把你所有教养，所有今天的资讯，工艺美院的前辈，中国美术界这一百年的前辈，你都学，你完全做到了，而且做得不着痕迹，你做的是很危险的一件事情。我反对现在画画设计化、装饰化、卡通化、风格化，这已经不只是工艺美院的问题，整个美术界所谓的现代风格，尤其是八十年代以来的现代风格，我用贬义的话说就是