

杜平让

—— 今日艺术家 ——

ARTISTS OF TODAY

四川出版集团
Sichuan Publishing Group
四川美术出版社
Sichuan Fine Arts Publishing House

杜平让

—— 今日艺术家 ——

ARTISTS OF TODAY

四川出版集团
Sichuan Publishing Group
四川美术出版社
Sichuan Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

今日艺术家. 杜平让 / 杜平让绘. — 成都: 四川美术出版社, 2008.12

ISBN 978-7-5410-3777-1

I. 今... II. 杜... III. ①艺术—作品综合集—中国—现代
②花卉画—作品集—中国—现代 IV. J121 J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第202024号

今日艺术家·杜平让

Jinri Yishujia · Du Pingrang

责任编辑: 汪青青

责任校对: 祝雪霏

责任印制: 曾晓峰

特约编辑: 徐芸芸

装帧设计: 秦 华

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

地 址: 成都市三洞桥路12号 (610031)

经 销: 新华书店

监 制: 今日美术馆

印 制: 北京图文天地制版印刷有限公司

成品尺寸: 260mm × 335mm

印 张: 3

图 片: 21幅

字 数: 3千

版 次: 2009年1月第1版

印 次: 2009年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5410-3777-1

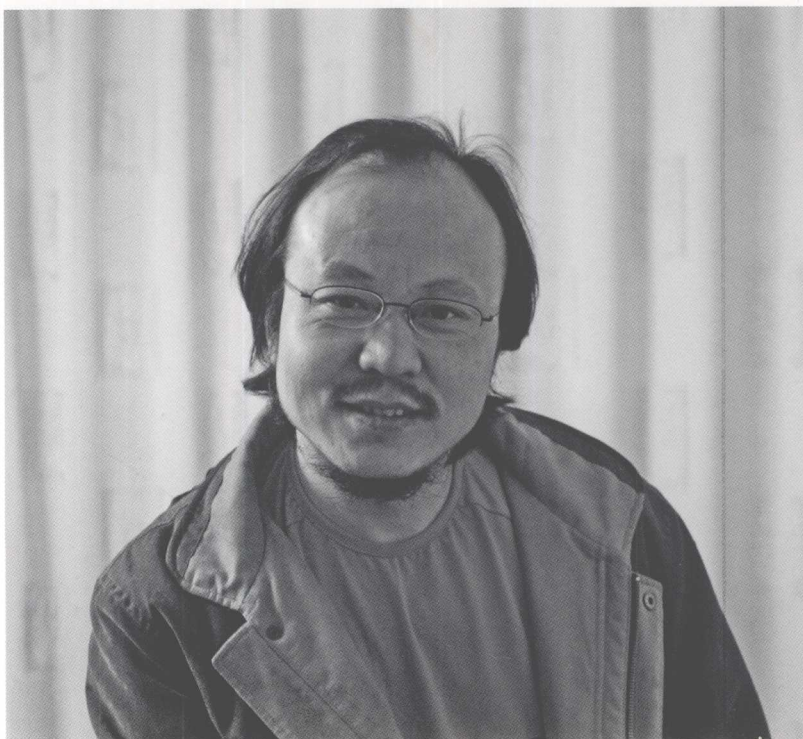
定 价: 38.00元

如发现印刷装订问题, 请直接与印刷厂联系调换

地址/北京市朝阳区柳芳南里20号楼

邮编/100028

电话/010-84488980



杜平让的绘画，可以分为如下四种类型：1. 白描写生；2. 工笔重彩；3. 没骨花卉；4. 水墨写意。他的没骨有恽南田的秀美，清亮、高雅而不失雍容华贵，但多了些从现实生活感受中得到的鲜活的生命活力，并使恽南田那样的明清没骨绘画与20世纪以来发展起来的传统绘画的新风气，进行了有机的结合和高扬。他的水墨写意，画得满纸光华，具有很强的书写性，把中国书法结体、笔法、笔意中蕴涵的文化精神准确地转换在他的画面造型中，从而使他的画面的笔墨趣味极为生动传神，令人观之如月到风来，瞬间即能消去胸中火爆鄙吝。

不过，杜平让平时着力最多的，还是他的白描写生和工笔重彩。他的白描写生，在扎扎实实的学院写实训练奠定的基础上，能于唐宋传统择其精华，也善取天地英气，故有生命酣畅之美，能使我们在从容静赏中，陶醉于泛舟文化河流的欢畅。他的工笔重彩，观画则可知其人，画面图式语言不仅机要缜密、形式技法精深高妙，而且令人观之有身从容、意活脱、心光明、气浩荡之慨，有久处不厌之美。于是，多年以来，就是在如上四种类型交替进行创作的过程中，平让先生的工笔中，有了鲜明的写意精神；而写意中，也暗含了工笔的仪态。所以，无论是工笔还是写意，他都不仅能把中国传统绘画在“超以象外，得其寰中”中所追求的意象表现手法运用得淋漓尽致、左右逢源，而且重要的是，他还能使画面视觉语言显现出鲜明的、超越明清文人画所特有的笔情墨趣的精神内涵。

纵观杜平让的绘画作品，我们能够强烈感受到鲜明的个性色彩和鲜明的时代气息，他在崭新的个性化形式语言创造中，不仅实现出传统工笔画和水墨画的本真精神的融合，而且在他的作品中，工笔的造型传神、勾勒敷色，写意的章法的聚散开合以及墨色的干、湿、浓、淡、焦，无不构成了有如视觉听觉化的音乐一般的动人心魄的旋律。所以，如果我们把他的工笔重彩和水墨写意与20世纪60年代至80年代的画家的作品放在一起，就能明显感觉到，他的这些作品在造型手法、章法境界、个性抒发等方面，无不具有不同于以往的崭新变化。

仔细分析、研究杜平让先生的创作历程，对思考中国画战略发展及其教学体系的整体课程设置等问题，都有着特殊而重要的参考价值。因为他的画首先是技术性的，从其作品中，我们不仅能够清晰地看到技术手法在他的审美意识中占有特殊重要的主导地位，而且更重要的是，其作品蕴涵的技术意识又与中国当代的人文文化心理需求有着密切的血脉相连——这就无疑使得杜平让先生的创作实践，自觉或不自觉地成为分析、研究当代中国画发展中出现的诸多必须解决的问题的最佳参照范本。

概言之，从杜平让先生的画面造型、勾勒表现，到画面的赋色渲染，乃至作品章法境界的图式构成语言，都无不是在极其讲究技巧的行为过程中，被创造、表现出来的。所以他的作品，也就有了特殊的学术说服力。若以他的白描写生和工笔重彩为例，前者能充分显现出他在绘画探索中理性与感性互为结合、互为影响、互为渗透的基本思路，同时，也能清晰地看到他的绘画文脉的多元构成与多元来源。而后者，则能充分显示出他的艺术探索与创造，不仅对考察、分析、探索与研究当代中国画战略发展具有特殊的实践实证的价值与意义，而且还对思考正在发展、建设中的当代中国画美学概论意义上的学理建构，具有同等重要、不可等闲视之的参考价值与参考意义。通过分析、研究杜平让先生的绘画实践，我们发现，至少早在十多年前，他的绘画思路就已经进入到了这个“文化中国”的通道。经过近二十年的努力，他的具有“文化中国”属性的图像形态或曰风格样式，已经成熟，且硕果累累，故而其当代中国文化建设意义上的价值和意义，是不可等闲视之的，我们对他的未来发展寄予特殊的厚望。

三

杜平让先生的艺术世界，是由精深高迈的技术语言和图式语言共同构成构建起来的，但是，他绝不是一个唯技术主义者。当然，他也绝不是一个唯精神观念至上主义者。从他的绘画中，我们可以看出他的绘画美学思想，是在一个因时代变迁而正在快速发展中的艺术美学学理逻辑的线索中实践着、思考着，然后再实践、再思考、再探索，最后终于捕捉到了一个将要成型的、适合时代需要的中国画艺术美学概论所涉及的方方面面的一系列问题之后，而形成他特有的艺术风格和面貌的。

不过，尽管如此，杜平让先生的绘画仍然是鲜活而充满着感性激情的。画面中，无处不充溢着因画面品格、气象、韵致、意味乃至境界的需要，而显现出来的活跃着的情感漪涟在他的技法语言和图式语言中潮涌般地波动与起伏跌宕。于是，也就是在这个意义上，我们才可以说，杜平让先生的绘画，虽是具有鲜明当代人文精神取向制约下的一系列思想和观念支撑的特征，但他却是在世界经济、文化一体化语境下，立足中国文化精神本位，而表达出他对人的最佳生存状态的生命意志、人的精神心理需求的最佳存在状态的思考、感悟和体认之后，才形成了他的“技”、“道”合一的形式语言范畴的。一句话，杜平让的绘画技法语言，与精神内涵不分彼此，你中有我，我中有你，它是一并从他面对自然、面对文化、面对社会，即面对当下社会人文文化心理需要的感悟和认知中，从心灵中流泻而出、奔发而出的——而这正是他在当代世界经济、文化一体化的文化时空下，能够真正把握住由宋明理学发展而来的明清心学文脉所奠基而成的中国古代绘画文化所特有的本体特征之真谛所使然。

杜平让先生的绘画图像，端庄杂流离，尔雅兼风流。他由写生入手，使他的工笔重彩能与欧洲现代艺术对话。杜平让先生无疑也是一位极为重视创造的画家，但他不是那种为追求个性而不知何为人文文化的画家。在我们看来，他的绘画与中国古典时期的绘画样式有了本质的区别，也与西方现代绘画样式有了本质的区别。他以具有鲜明中国特色的现代性的形式语言和图式形态，不仅使我们面对他的作品时感到极其清新、分外亲切，而且只要我们静静地欣赏他的绘画，就能从他的画面中清晰地看到，至少在20年前，他就已经看到了一个处于金字塔式的学理结构状态的，并如他现在获取到的绘画风格样式那样的理想化的图像存在。毫无疑问，20年来，也正是由于这个原因，他才能一个台阶、一个脚印地，步步为营、有条不紊地通过长期的艺术积累，而终于攀上了如今的高度。

杜平让是感性的性情中人，但也是理性的学者型画家。他能够以感性的方式把握中国文化的传统，而理性的对文化的研究，也使得他能够准确地把握住中国文化的灵魂。此外，对诸如绘画音乐性的研究，也使他深知什么是绘画艺术，什么是美，什么是艺术的灵魂，怎样才能构成绘画的品格和气质。他能够让你在崭新的技法语言中，看懂他的绘画的形式意味中亘古长存的精神内容。当然，更重要的是，杜平让能够把这些具有近现代智性因素的视觉语词，通通统一在晋唐两宋乃至元明清的中国画传统形而上模型中的气本体学说的语用之中（这之中包括对中国书法精神的转化性应用）。所以，他的画面既传统而又现代，既生机勃勃而又一团和气，绝无怪力乱神的倾向。

综上所述，在杜平让的绘画中，技术语言的主体性是一个多层面的、立体的、由诸多问题交叉集结成的一个交集。在这之中，他极为到位地解决了艺术功能与现代人的审美需要及其价值与意义，乃至同时还解决了诸如现代人难以理解的传统艺术观念中的心物关系等等诸多美学问题。

总之，杜平让的绘画是感性的，但也是学术的。此外，他的画既具有鲜明的民族特色，但又是现代的。作为一个优秀的艺术家，他首先是一个好的艺术批评家，同时也是一个好的艺术理论家。他能够不断从自己的艺术实践中，以艺术的方式，提升出属于自己的理性思维，并用这种理性思维，指导着自己的艺术实践。然后他还会再在这样的艺术实践中，再度提升出崭新理论思维用于他的创作实践。如此循环往复，终于步步为营，攀登上我们上述的艺术金字塔的顶峰。他不是一个浅尝辄止者，他的绘画艺术，就是因此而可以被载入当代中国画艺术发展史册的——他以超越古今态的学理研究、巅峰状的实践热情，推动着他的创作激情，而终于让我们能够看到他那一幅幅具有持久美学张力的画面。

2008年10月1日于北京鼓楼东大街



不知昨夜秋霜至 76 cm × 102 cm 布本设色 2003年



清静两无尘 46 cm × 46 cm 纸本设色 2007年



起舞弄清影之四 46 cm × 46 cm 纸本设色 2005年



淡月疏影 66 cm × 66 cm 纸本设色 2006年



莫待春残叹落花 66.5 cm × 66 cm 纸本设色 2006年



无人亦自芳之一 46 cm × 46 cm 纸本设色 2007年



向人自有无言意 66 cm × 55 cm 纸本设色 2007年





清風拂面之四 56 cm × 206 cm 紙本設色 2005年



时雨静飞尘 94 cm × 86 cm 纸本设色 2007年



禅心尽入空无迹 70 cm × 66 cm 纸本设色 2007年



天高云淡 65 cm × 40 cm 纸本设色 2008年