

杜建奇 / 著

美术关注 { 编
ART LOOK PRODUCT

杜建奇

Du Jianqi Work

四川美术出版集团
四川美术出版社

杜建奇简历

1963年 生于河北承德

1987年 毕业于河北师范学院油画系

1994年 就读于中央美术学院壁画系硕士课程研修班

1997—2003年 任河北师大美术学院油画系主任

2003年 调入河北师大艺术设计学院

河北师范大学艺术设计学院副教授、雕塑系副主任、硕士研究生导师

河北省雕塑研究会副会长

从事油画及壁画、雕塑等多方面创作及教学，油画《松藩印象》等被收入《中国美术选集》、《古玩》、《莲子》等油画发表在《中国油画》2000年第三期，论文『油画教学中的色彩训练问题』入编《中国当代高等美术学院校实力派教师油画教学对话》及《高师美术教育研究》。《美术观察》、《装饰》、《艺术界》、《中国文化报》等有专题介绍。

著有《杜建奇美术教学法》、《全国优秀美术考生基地——杜建奇强化美术培训中心》、《高考美术作品赏析》、中国广播音像出版社。美术教学光盘《素描石膏像》、《素描静物》、《名师课堂——边画边教》。

89年 作品入选『中国西湖艺术节』 (杭州、日本)

89年 油画作品《藏刀·头饰》之一被日本千代田美术馆收藏

92年 作品入选『燕赵油画精品展』 (新加坡)

93年 作品入选『93中国油画展』 (香港)

96年 石家庄邮政大厦铜雕壁画《传邮》 (石家庄)

97年 中国建行河北分行大厦铜壁画《古币》等四件 (石家庄)

98年 石家庄邮政广场不锈钢雕塑《佳音》 (石家庄)

02年 作品入选『纪念5·23』全国美术展览

02年 『传承与创造』——河北师大美术学院教师作品展 (北京·中国美术馆)

02年 作品入选『中国美协第十六次新人新作展』 (北京·炎黄艺术馆)

02年 设计制作河北省法院大型铜雕壁画《千古潇潇燕赵风》 (石家庄)

03年 油画《大风景》入选『第三届中国油画展』 (北京·中国美术馆)

03年 壁画《千古潇潇燕赵风》入选『首届全国壁画大展』 (北京·中国美术馆)

04年 壁画《千古潇潇燕赵风》入选『全国第十届美术作品展览』 (广州美术馆)

05年 油画《古玩》等五件入选『法国·巴黎』当代中国文化艺术交流展 (巴黎)

05年 油画《意》被法国收藏

05年 赴欧洲法国、荷兰等九国进行文化考察及艺术交流

◎序

与建奇相识，已有十数年，93—94 年他在美院进修，当班长，学习勤奋、努力，热心助人，同学中口碑很好。

离开美院后，断断续续看到他的画作，又看到他教出那么多学生考入美院。常讲的一句话：文如其人、画如其人，我认为这是对的。在他的这些画作中，看得出他的勤奋、锲而不舍的努力精神，和深入探讨和钻研的状态。并潜心于创作之中。于是油彩中透着沉稳和成熟，少了那种剑拔弩张、虚张声势。建奇的画在艺术上让人感到一种沉静中的大气、质朴中的清雅，不露声色却又显露着美玉般的润泽……

每一个从艺者都知道艺无止境的深意，记得罗丹的那句话“如果每一个劳动者都能象艺术家那样工作，这个世界将变得多么美好！”看了建奇的作品我想这样讲一句：一个艺术家只有脚踏实地地工作、探讨，我们的艺术世界才会灿烂美好！

祝建奇在艺术之路上不断进取！

文 / 中央美术学院教授

● 李林琢 ◎ 记于深圳大梅沙 ◎

与《美术关注》史墨洋的对话

我六岁时，文化大革命爆发，我家当时被抄了，看到父亲被当做“走资派”每天被游街，不谙世事的我搞不懂是怎么回事，它使我幼小的心灵在那个岁月中过早地成熟。心情异常压抑。那时候母亲总是用铅笔、圆珠笔给我画一些动物、花草，当时我觉得很神奇。于是我开始喜欢上了画画，难熬的日子似乎有了精神寄托。心灵上留下的伤痕奇迹般地被母亲的蝴蝶悄然带走了。

就这样直到中学，习惯在语文、数学书中的缝隙间画些小人儿的我，时常受同学之邀给他们画些小美人和一些有趣儿的东西，心里自然美滋滋的。

一晃近40年过去了，画画让我投入到给自己带来快乐、满足的劳作中，是母亲绘制的蝴蝶把我引上了画画的道路。（画家自述）

史：在您从艺的经历中哪位画家对您影响最大？

杜：伦勃朗！大师的艺术与技法的完美结合，是后人取之不尽，用之不竭的财富。在荷兰看伦勃朗的原作时，那完美的技法塑造的完美形象展现在我面前时，令我心荡神驰，可以说是一种从未有过的感觉，很神奇。除此之外，在中央美院的时候曹力、陈文骥、李林琢、杜飞、孙景波先生及河北师大罗磊明先生都对我的从艺影响很大，我一直心存感激。另外在我心目中侯一民老先生令我崇敬，他在是陶瓷、壁画、油画、国画以及人民币的设计领域都堪称艺术大家。

史：什么时间对材料感兴趣？

杜：对材料的兴趣大概来源于对大师伦勃朗作品的不断深入了解，换句话说是对大师伦勃朗作品越来越喜爱，尤其赴荷兰阿姆斯特丹有幸见到大师的大量原作。原作中视觉的震撼力，令我为之倾倒。这种感受果真像陈丹青先生说过的“原作与印刷品的区别完全不一样”。我想先生讲的是原作的制作感与印刷品的不同，而制作感也就是画家通过具体材料的运用而产生神奇般的视觉效果，也指我们通常讲的油画技法的恰当运用。由于对技法的关注，才产生了我追求画面包括所有材料的把握、体会和探索。

史：您在使用材料创作优化的过程中有什么心得？

杜：心得有很多，我觉得最重要的是在艺术创作过程中，体现艺术本质永远是第一位的，没有感受的绘画，不会激起人的审美情感。但沉湎于技巧的表现，却让人有浮华和卖弄之嫌。所以，除了有感而发，在技法和材料的实验中努力探索和发现才能回归艺术本身。我一直在着力于追求一种偶然的效果，各种材料的混合，用笔按、压、挑、抹后，色层所体现的薄厚，它们是一种美感，这种偶然的美感有时可遇而不可求，激动地感觉就像一只守在老鼠洞口多时的猫，在老鼠刚迈出洞口一步便抓住了它。兴奋之感溢于言表！

史：您在今后的创作中有什么新的趋向？

杜：追求作品的完美是我的奋斗方向，对于我来说艺术上要探索和追求的东西很多。近期自己还是想埋头画些东西，写实和材料实验或其它的方式都想尝试。但有一点我明白，就是艺术作品一定要有感而发。

原载《美术关注》2006.卷一“中国油画名家”

有秩序的和谐

杜建奇近作观感

文 / 冀少锋

子曰：随心所欲，不逾矩。

我们知道，艺术家的任务就是创造形式。而形式有两个指向，一是指向本来世界，即由光、色、线等在两度空间里组成的形体，再现生活中的物象；一是纯粹的形式，即艺术内部各个部分和质素构成的一种纯粹关系，这种形式才是真正的形式，它与心灵情感之间取等值关系。也就是说艺术家只有通过纯粹形式，才能表达极为特殊的不可名状的心灵情感，审美主体只有在审视由线、体积和色彩等因素以某种特定方式排列组合构成的纯粹的形式时，才能激发起神圣、高尚的审美情感。纯粹的形式和心灵情感结合起来，就构成了“有意味的形式”。这就是英国美术批评家克莱夫·贝尔在上个世纪初提出的著名命题，即：艺术是“有意味的形式”。以此命题来审视杜建奇的近期综合材料作品，则有助于为我们提供一份真切的视觉阅读的文本。

建奇的综合材料作品从内容上划分，可以分为两大系列，一类是《静物》系列，一类是《大风景》系列。这两个系列给我的突出印象是画面中都暗含着一种有机的抽象因素，特别是充斥在画面中的点、线、面、色诸元素更是显示出了有如音乐的特性，音符的抑扬顿挫和音节的跌宕起伏，处处弥漫着一种有秩序的和谐。

近几年，建奇特别喜欢拿综合材料来说事，尤致力于对形式、材料、色彩、机理等因素进行直接的体验。在今天这个“物质化”的时代里，人们需要借助可能触摸的物体以认证我们的确还活着，就好像今天必须透过五官的接触才能证明我们的存在一样，他是那种不信任一切非我亲身经验的价值的人。就像在现实生活中对于环境、空间的视觉反映所产生的情感反映与心理联想。建奇的作品没有一味地去追求一种装饰性的和谐，但至少是建奇对生活的一种认知态度在形式上的反映，是其个人生存境遇和生活经验的真实的视觉描述。但是，其负面影响则是缺乏一种思想和深度，容

易陷入样式主义的误区。建奇对材料很敏感，这也促使他花足够的时间进行媒材的实验，特别是对各种化学工业原料的调控。不难看出，建奇的综合材料作品有着鲜明的个性，抛开那些传统意义上的审美要素，单是画面上的可触摸感就足以扣人心弦。这种优长得益于他在中央美院壁画系的学习。学习期间，从艺术到人生，从材料到观念，他都发生了一次质的蜕变。他不仅对传统的锻铜、沥粉贴金、木雕... ..等悉数掌控，更对一些新媒材产生了浓厚的兴趣，并努力钻进去，又以最大的功力钻出来，力图把作品还原到它的本真状态。到今天我对他所用的那些媒材也不甚了解。但建奇却能随心所欲地把多种材料有机结合成为自己最有力的表现内容。如果说《静物》系列是其在感觉上的一种愉快表达的话，《大风景》系列则可以说是其在主观精神上的一种愉快宣泄。前者更多体现了一种在感觉上的真实，后者则揭示了一种心理上的活动，可以说是进入了一种心理自由表达的生活状态。当然，也隐喻着一种生存空间的压力和对生活的一种幻想。他试图摆脱这种压力，但似乎又很无奈，惟有寄情于材料间，它才可以游刃有余，因而这又是一种心境的轻松呈述，抑或是一种精神的自由展示，从而达到一种纯粹的绘画状态。这也导致他在表现手法上的大胆和随心所欲，画面中时常出现的偶然和意想不到的效果，又恰恰是作品的精神所在，这的确是建奇的过人之处。

建奇没有给我们讲述那些令人激动的故事或者理念，亦没有提供那些文学性的说辞，而是专注那些平凡生活中的平凡用品，正是那些平凡用品，经他的布局经营却带给人们一种安稳、秩序、祥和之感，这也是他的画面为什么总是带有一种迷人的平和。从中也映衬了建奇温和的品格。而温和不能不说是当下的一种极为缺乏的境界。他不爱计较名利的得失，也从不与人争斗，能够摆脱尘世间的是是非非，而以一种恬淡超然的心境

进行视觉表述。在他得意之时，没有忘乎所以，趾高气扬；失意之时，亦能百折不挠，奋发图强。始终以一种勤勤恳恳，兢兢业业的状态生活着、工作着、艺术着... ..

建奇又是一种很“讲究”的人。他追求的是一种时尚，讲究的是一种品位。无论生活在哪个时段，他追求生活的那种标准，那种优雅、韵律、生命、漂浮，这样一系列概念总是伴随着他。某些方面甚至带有流行的“小资”般的享乐主义情调。正是这种对生活品位的提升，才导致他在艺术上一次次地否定自己，并回到简单的起点，用这种最简单的东西去真实地阐释自己，阐释艺术，阐释人生。

因此，我们有理由对建奇的艺术抱以更高的期盼。

转载：《美术观察》2004 年第五期

目录

油画作品

7

素描速写作品

53

雕塑作品

61

水粉作品

39

油画作品

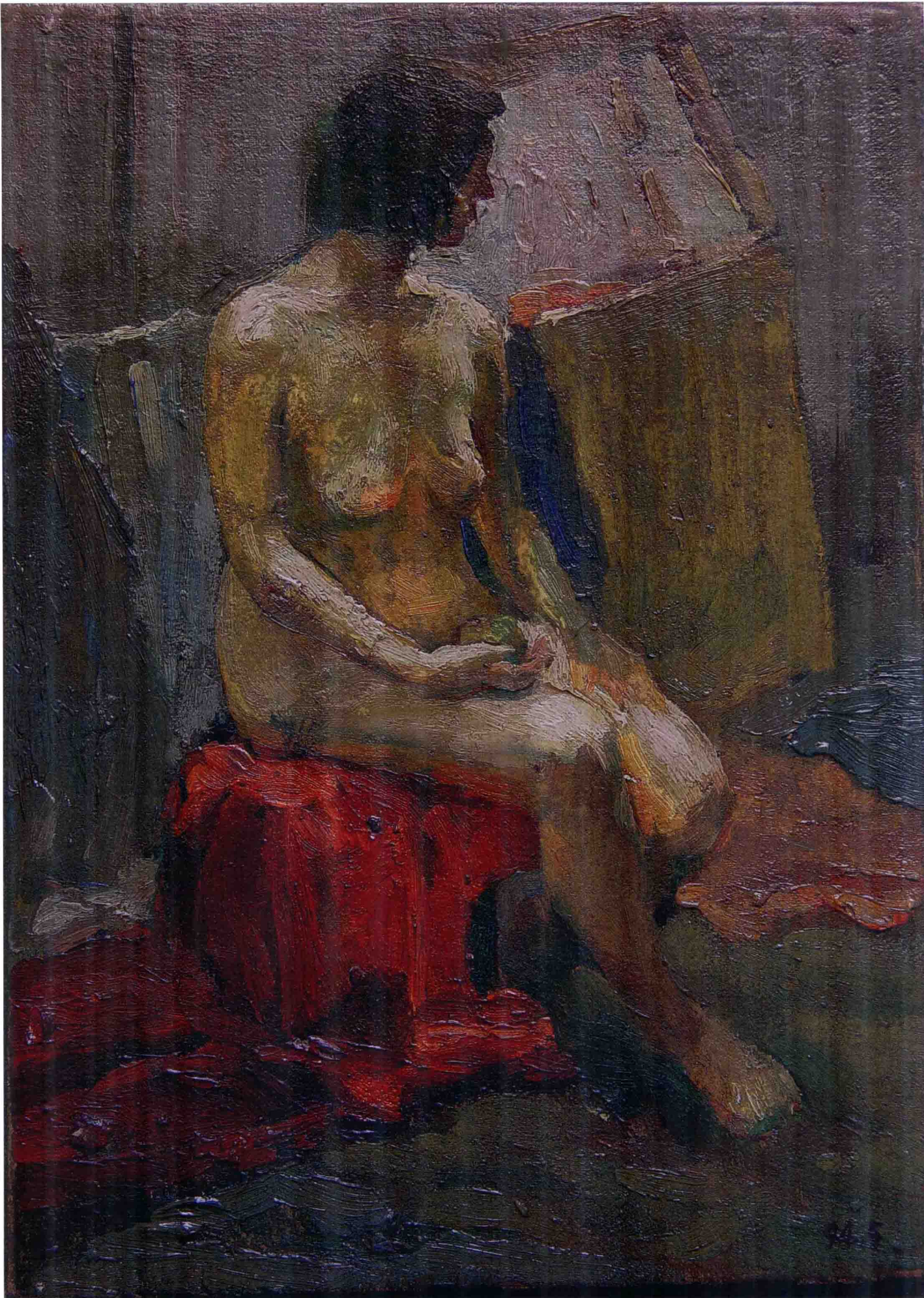
YOU HUA ZUO PIN

【大风景】 综合材料 150cm × 135cm 2003年

【罐】 综合材料 60cm × 50cm 2003年

【红布女人】左
布面油彩 35cm × 20cm 1994 年

【画室】右
布面油彩 100cm × 100cm 1999 年

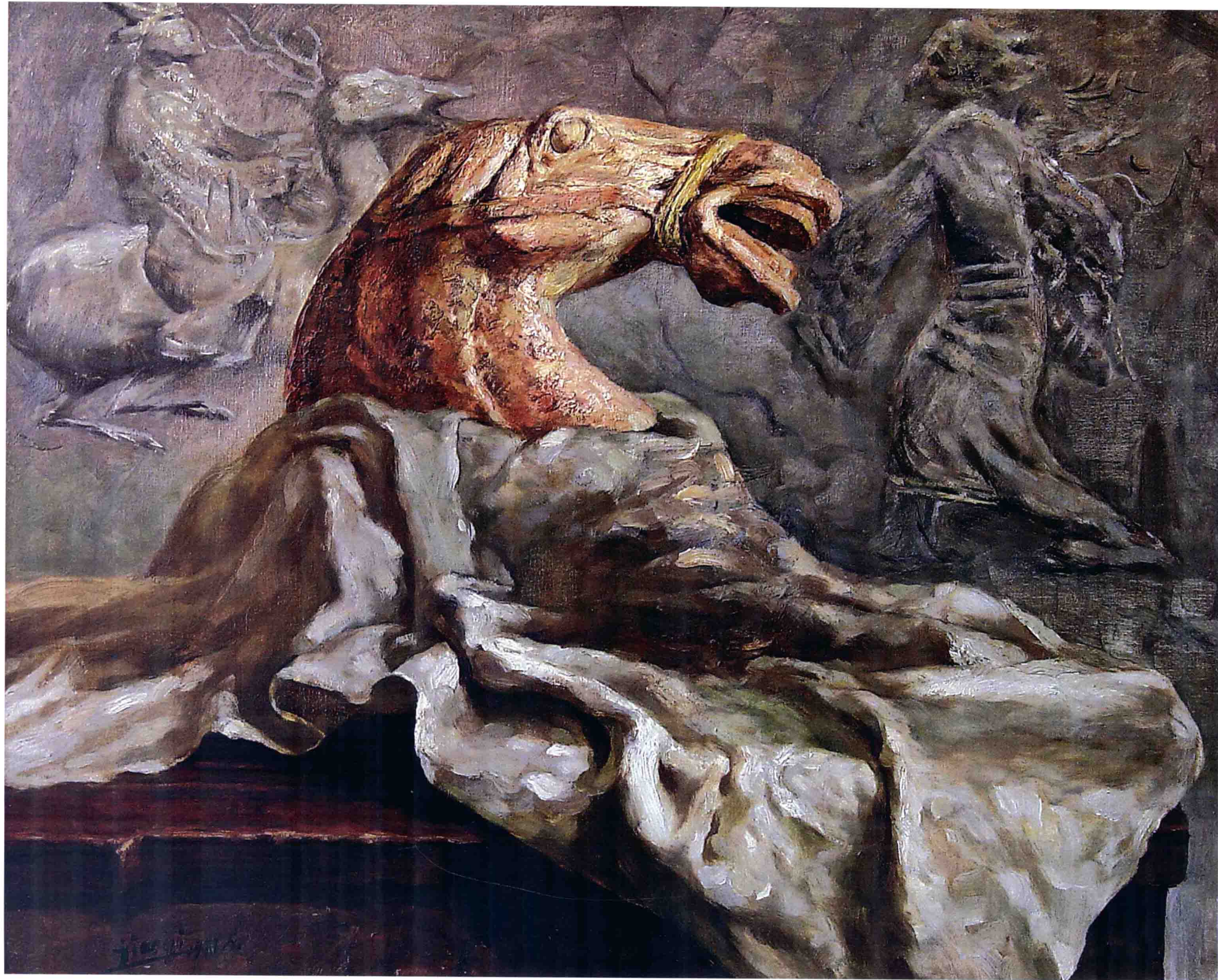
【画室】布面油彩 局部 1999年

【静物】布面油彩 120cm × 100cm 1988年

【静物组合】 综合材料 60cm × 50cm 2002年

【陶 马】 布面油彩 80cm × 60cm 1999年

【荷兰】综合材料 46cm × 38cm 2006 年

【远眺威尼斯】 综合材料 90cm × 60cm 2006年

【古玩】 布面油彩 80cm × 60cm 1999年