

名家画风解析

杜跃华

中国工人出版社

MINGJIA HUA FENG JIEXI

DU YUEHUA

ZHONGGUO GONGREN CHUBANSHE

名 家 画 风 解 析

杜跃华

中国工人出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名家画风解析. 第一辑 / 段传峰主编. — 北京: 中国工人出版社, 2005. 7

ISBN 7-5008-3541-8

I. 名… II. 段… III. 中国画—艺术评论—中国—现代
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 082238 号

封面画: 山山秋色

封底画: 已觉春心动

书 名: 名家画风解析 · 杜跃华

绘 画: 杜跃华

主 编: 段传峰

责任编辑: 杜 予

责任印制: 施 磊

装帧设计: 王 珊

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市鼓楼外大街 45 号

邮政编码: 100011

印 刷: 北京汇昌彩色印刷有限公司

版 本: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 数: 1—3000

书 号: ISBN 7-5008-3541-8/J · 318

定 价: 38.00 元

■ 杜跃华

■ 1957年生，江苏金坛市人。

■ 南京艺术学院美术系毕业。

■ 现为中国美术家协会会员，国家一级美术师，江苏省国画院特聘画师，金坛市书画院院长，《新水墨》杂志主编。

■ 荣获“中国画坛百杰”称号。

■ 作品多次在全国美术作品展览中获奖，曾被中华人民共和国文化部、中国人民解放军总政治部、中国美术家协会等颁发佳作奖，获“国际水墨画大展”银奖、国际文化交流优秀奖等。

■ 曾赴美国、法国、意大利、日本等地展出，曾在天津市、南京市、苏州市、常州市和美国新奥尔良市等地举办个人画展，澳大利亚悉尼和香港举办联展。

■ 陕西省美术出版社出版《杜跃华画集》、出版《杜跃华新作挂历》，天津美术出版社出版《杜跃华画集》，江苏省文联出版《茅山故园》画集。北京市邮政局出版《杜跃华国画作品选》邮政明信片。

心灵的远游

——读杜跃华的水画

林容生

喜欢画画的人大致可以分为两种，有一些人以画画为职业，而另一些人则是在业余闲暇之时把画画作为一种清雅的情趣追求。比如古代宫廷画院的画家和民间画工，属于职业画家，而文人高僧在工作与修行之余也玩些笔墨，应该算是业余画家了。这些职业画家大概因为以画俸禄或为谋生之道，自然态度认真，不敢有半点的马虎，所以技艺精湛。而业余画的画大都是才高学饱之士，虽然笔墨精良但视为游戏，目的是在充满责任的担待中或在坎坷与失意时寻找休息安顿的歇处，以去身心疲乏、领受解粘去缚的自由自在，因此，我们比较习惯把古代这一类业余画家叫做文人画家。今天，同样我们也可把杜跃华归为所谓“文人画家”。一般说来文人画家作品的精神追求远远大于形式的追求，而这也成为中国画传统中最为重要的内容。

职业的画家画画，属于“不得不画”，而业余画家画画，是“高兴了才画”或“有感觉了才画”。十几年前，我和杜跃华在南京艺术学院相识的。离校后，这些年见面的机会不多。然而我还是不断在报纸杂志上看到他的许多山水画作品。而每一次读他的新作，都能让我有所感动，这种感动不仅仅是对朋友见画如面的亲切，更多的是由于透过这些作品，我可以感觉到杜跃华在画这些画的时候内心的那种真切的充实、执著和快乐。

茅山是杜跃华非常熟悉的一处山水。杜跃华的作品。有许多是以茅山为题材的。他曾经在那有过几年的插队生活，所以对茅山有一份特殊的感情。当然，更重要的还是茅山“那份略带湿润的云蒸霞蔚，山苍树秀，水活石润”在杜跃华的内心所产生的精神契合，成为了他在繁杂的现实生活之中述说和展示自己无声而富于华彩的心灵世界的一片理想的栖息地。

杜跃华笔下的茅山是纯朴的宁静的，然而这种被理想化的纯朴和宁静却充满着实实在在的生活气息。杜跃华关于茅山的描述绝非是关于风景的描述。尽管我没有去过茅山，但是我能感觉到这些作品中呈现出来的云波诡谲、墨涨烟浮的气象，平和安逸、从容闲适的意境，我们已经隐然可见作者超越了生活现实而通过作品来追溯自己想要到达的地方，而这些作品大概就是他笔下的精神家园和他心中独辟的灵境了。

方士庶说：山川草木，造化自然，此实境也，因心造境，以于运心，此虚境也。（《天慵庵随笔》）所谓实处见功夫，虚处见性灵，中国人的山水世界，既讲笔墨韵致，也追求精神的表达。自然的山水是游赏和“悟道”的对象，也是审美把握和展示个性的对象。杜跃华的画，“实处”是茅山乃至江南山水大块供给他的华章，“虚处”则是由

此生发的清静致远的精神追求。

杜跃华画画喜欢用羊毫中锋的线条，用笔轻松而有节奏。他有意消除羊毫笔墨色的变化的丰富，用饱满而短促的线条来勾勒景物，显得浑厚丰腴，点染也密而繁复，追求苍润和厚重。其间江南烟雨水气充足，山体植被丰满的自然景象构成完美的画面的自然情节。杜跃华的画面上没有太多构筑大块山石，更多的是在点和线的交织中留一些边缘形态，模糊、含蓄的空间，有时则以流水或云气形成一两处醒目的白，在视觉上这样的笔墨表现显得松灵而不失厚实，丰富而有变化。在《民以食为天》系列作品中，这一类的笔墨形式建构给我们提供了十分亲切的图式。平缓的横线有节奏地起伏，空间的想象随着节奏平缓地延伸到画面之外，而纵向落笔的点，或淡、或浓、或焦，似树非树，似草非草，似烟非烟，似雾非雾，视觉在具象与非具象的变化之中，把写实和题材所局限的笔墨尴尬悄然转换成为一段缠绵的心灵之歌。

从技术的层面来看，可以说杜跃华对形式的理解是很专业化的。他巧妙地吸收了王蒙的松灵、沈周的爽朗、龚贤的细致、宾虹的苍润，在应用笔墨的技巧和方式有一种职业画家们的认真与执著。可以看出他在师古人与师造化两方都有自己的心得，更重要的是他能够在对形式的理解和追求中实现自己性情和心灵的追求。

郭熙在《林泉高致》中说：“君子之所以爱夫山水者，其旨安在？丘园养素，所常处也；泉石啸傲，所常乐也；渔樵隐逸，所常适也；猿鹤飞鸣，所常亲也；尘嚣缰锁，此人情所常厌也；烟霞仙圣，此人情所常愿而不得见也。直以太平盛日，君亲之心两隆，苟洁一身，出处文义斯系，岂仁人高蹈远行，为离世绝俗之行，而必与箕颖埒素，黄绮同芳哉！……然则林泉之志，烟霞之侣，梦寐在焉，耳目断绝，今得妙手，郁然出之。不下堂筵，坐穷泉壑，猿声鸟啼，依约在耳，山光水色，滉漾夺目。此岂不快人意，实获我心哉！此世人之所以贵夫画山水本意也。”

我很羡慕杜跃华在生活中对画画能够有这样的一种心情和态度。我们热衷山水画，是把山水为“歇处”以实现心灵的远游。当画画成为职业的工作，就有了许多理性和现实的诉求，歇和游就会成为一件十分奢侈的不容易的事情了。

我想，有了这样的心情和态度，杜跃华的画一定会越来越精彩的。

《谷深积翠浓》作画步骤

步骤一：从总体布局入手，注意构图的整体构成，忌平俗，力求有新意，强调中锋用笔，先确定房屋、树、桥等基本位置和基本造型，注意树干前后呼应、虚实穿插，同时用中锋画出远山的主要轮廓和走势，用笔要有力，厚、圆、涩，富有韵味，线与线之间连接不要太实、太紧，留有余地，用笔肚或笔根乘湿适当皴擦，使山体有一定的立体感，前后山体自然连接，虚实结合。

步骤二：用羊毫中锋画树叶，注意夹叶点叶的变化和树形的美观，点叶要注意浓淡变化，要有写的感觉，房屋、桥造型要拙、简，水口要注意自然有动态，进一步皴擦远山，注重线条弹性和山体之间的空间感。

步骤三：细心收拾，用淡墨将河边、水口等皴、染，注意溪水留白要适当。反复皴、擦、染、点，石块的阴阳关系和山体结构走势，使画面丰富厚重(要多次染、点)，树与后山之间有空间感也要有呼应。

步骤四：设色时要注意，色不碍墨，墨不碍色，以色把墨气烘托出来，使墨更加华滋。上色忌平涂，要有浓淡，上完色后要用焦墨在重要部位“醒”一下，可用点，也可用焦墨勾勒局部，使得画面有节奏，远山用淡花青和淡赭色画出远山的层次感、阳光感。最后整体收拾使得画面和谐。题款钤章结束。

茅山故园之三 2000年 纸本 80cm × 68cm

秋蒲田舎 2003年 紙本 68cm × 68cm

山上层层桃李花 2002年 纸本 98cm × 98cm

晴云日照 2004年 纸本 98cm × 80cm

林壑流秋
2005 年 纸本
196cm × 98cm

乡情 2004年 纸本 68cm × 68cm

故乡的云
2004 年 纸本
68cm × 68cm

依山傍水
2004 年 纸本
68cm × 68cm

落日熔金
2005年 纸本
196cm × 98cm

知音自有松风和 2004年 纸本 98cm × 80cm