

中国新锐艺术家

CHINA CUTTING-EDGE ARTISTS

系列丛书

学院新写实 I 杜 华

全国百佳图书出版单位

主编 李 抗

安徽美术出版社

目前看到的新锐艺术家作品中所展现的青春残酷、卡通、学院新写实等等艺术风格，都只能算是当代多元化艺术创作领域的冰山一角。在这个新世纪里，新锐艺术家将不可避免地成为21世纪艺术领域内的重要组成部分。当然，最权威的美术史是靠后人评定的。我们目前能做的就是把这个时代的新锐艺术家做出多元的、精彩的呈现。

——李 抗

图书在版编目 (C I P) 数据

中国新锐艺术家. 学院新写实. 1 / 李抗主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5398-2159-7

I. 中… II. 李… III. ①艺术—作品综合集—中国—现代 ②油画—作品集—中国—现代 IV. J121 J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第221467号

策划编辑: 张李松

责任编辑: 陈 涛 张李松

责任校对: 司开江

中国新锐艺术家系列丛书 学院新写实 I

主 编: 李 抗

学术顾问: 冷 军 江宏伟 杭春晓

摄 影: 王显东

设 计: 王显东 杨 慧

编 委: 赵 虎 刘运峰 刘和平 陈世长

网络支持: 爱艺术网 <http://www.iart8.com>

媒体支持: 《江苏画刊》 嘉德在线

出版发行: 安徽美术出版社 (合肥市政务文

化新区圣泉路1118号出版传媒广场14F)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 合肥万户精艺印刷有限公司

版 次: 2009年12月第1版

2009年12月第1次印刷

开 本: 20开

印 张: 10

书 号: ISBN 978-7-5398-2159-7

定 价: 120.00元/套 (共十册)

序

· 冷 军

写实绘画属于具象艺术！这是从绘画的艺术形态方面来分类的。艺术家通过观察、思索……经历自身的感受和理解，对外界物象进行描摹从而再现物象。这类艺术作品吻合大众的视觉经验，相对通俗易懂，能为观者提供感官上的

“照相机”和“摄影术”的出现，一度使人对写实的功用产生过怀疑，但是写实绘画艺术依然无法被其代替，仍然历久弥新，大放异彩。我想这相当有力地说明了写实绘画艺术不是照相机、摄影机的语言能代替得了的！

自西方油画这种艺术语言产生、流传至今，多少艺术大师、巨匠、艺术史上的不朽名作流派纷呈、多姿多彩！这也为以“学习能力极强”见长的国人提供了极好的学习资源！现当代青年将传统写实艺术样式和现代艺术观念相互渗透，从全新的角度诠释和表达了写实绘画在现当代的表象和样式，令人耳

目一新！

在丰富且快节奏的社会和生活中，能有这么多的艺术家，而且是年轻的一代艺术家这样投入、沉浸、潜心提炼、磨砺这耗功的画种，可见这写实绘画的艺术魅力是相当不同寻常的！回归传统，提炼精髓，开阔视角……我相信这批年轻一代不断的历练成长，将会给中国画坛带来新的希望！

游离的贵族

——杜华绘画杂感

初见杜华似有一种莫可名状的“不舒服”感，若淡然轻笑，而于人远走之情境。话不甚多，但他的绘画本身，隐约却使人感到一种淡淡的“欲辩已忘言”。

“格格不入”、“怪异”似乎是一种并不贴切的形容，却也从一个侧面显出了杜华绘画的难以归类。

以自己形象为主的人物是杜华创作的主体，从美院萌芽期略带血腥的小创作到较早的《一块绿布》，到《红妆》，《水妖》，直到《罪天使》、《狗尾草》，大部分作品的人物形象都是他自己，以至于他的绘画经常被简单地误读为自恋的“自画像”。这个问题甚至伴随着身边很多人对他智商的怀疑，而他淡然的坚持却无声地作了最好的解释。真正的一种“大美”，可以穿越一切迷雾与浊流，深深地刺入人内心的最深处。他画中以身边朋友形象为主体的，乃至他画中的鹰、他画中的树，都切实地成为了他的所谓“自画像”。这种“得于心”的审美敏感或许正是杜华绘画中最值得玩味的所在。

高贵而纯净的气质是杜华绘画的灵魂，而宿命的焦灼与迷惘又导致了精神世界无序的游离，独行后的独行，比自我

更自我，绝望后的绝望，比灿烂更灿烂。他的绘画于自觉中体现了一种尊贵的“大美”，清奇的高贵，绚烂的纯净。

写实是杜华绘画的基本语言，扎实的造型能力得益于美院的传统教育，而对油画本位性的把握似乎又来源于天生对材质的敏感，他油画的“地道”程度以至于同届的同学都常误以为他是油画系毕业而不是壁画系。游刃有余的技巧使他顺畅怡然地进入了精神层面的传达，而卓尔不群的气质又使他轻松自然地飘离了写实的束缚，坚实而飘逸。

《罪天使》的出处大约是基督教的原罪和救赎，杜华在这个系列的自述中第一段是“大天使拉斐尔对亚当说撒旦是他现在的名字，他当年在天上的名号已失佚”。很难理解的是，作为80后的青年艺术家能有如此的思维方式和思想的深度。他的孤独、思考、沉默、喜悲以及一切矛盾挣扎在一顿中嘎然而静止，烈火和深水泥泽，始终的眼神和翅膀，沉重而压抑地存在于那个神秘难测的空间当中。这是一种什么样的撕裂，又是一种怎么样的面对呢？

真正的艺术家在精神层面孤独地享受痛苦的煎熬是一种很正常的现象，而游离却往往能真正超脱焦灼和忧虑的劫

持。《狗尾草》系列充满了中国传统文人式的忧伤怅然的诗意，“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣”是杜华自己的简单诠释。从人物的坚实塑造到背景的浑厚单纯，在纤毫毕现的“西画”技巧中却又自然流露出中国传统文人的才情——淡淡的悲怆，淡淡的忧伤，一丝的温暖，又夹杂着一丝冰冷，奇异得让人难以接受又不得不接受的美，若近似乎又若远的美。

关于树、鸟的创作似乎是杜华另一个游离的栖息点。《没有飞鱼的鸟》可以说比“自画像”还“自画像”，《风月无边》系列传达出的沉静与凄美依然十分的“自恋”，以致画面中构图造型色彩松动写意的笔法都往往很难引起注意。杜华是有书画功底的，中国传统艺术与西方古典主义的双重“教条”俨然融入他的绘画中，成为旧日荣华的落寞之美，或许“风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回”是这些小品真正的意蕴所在。

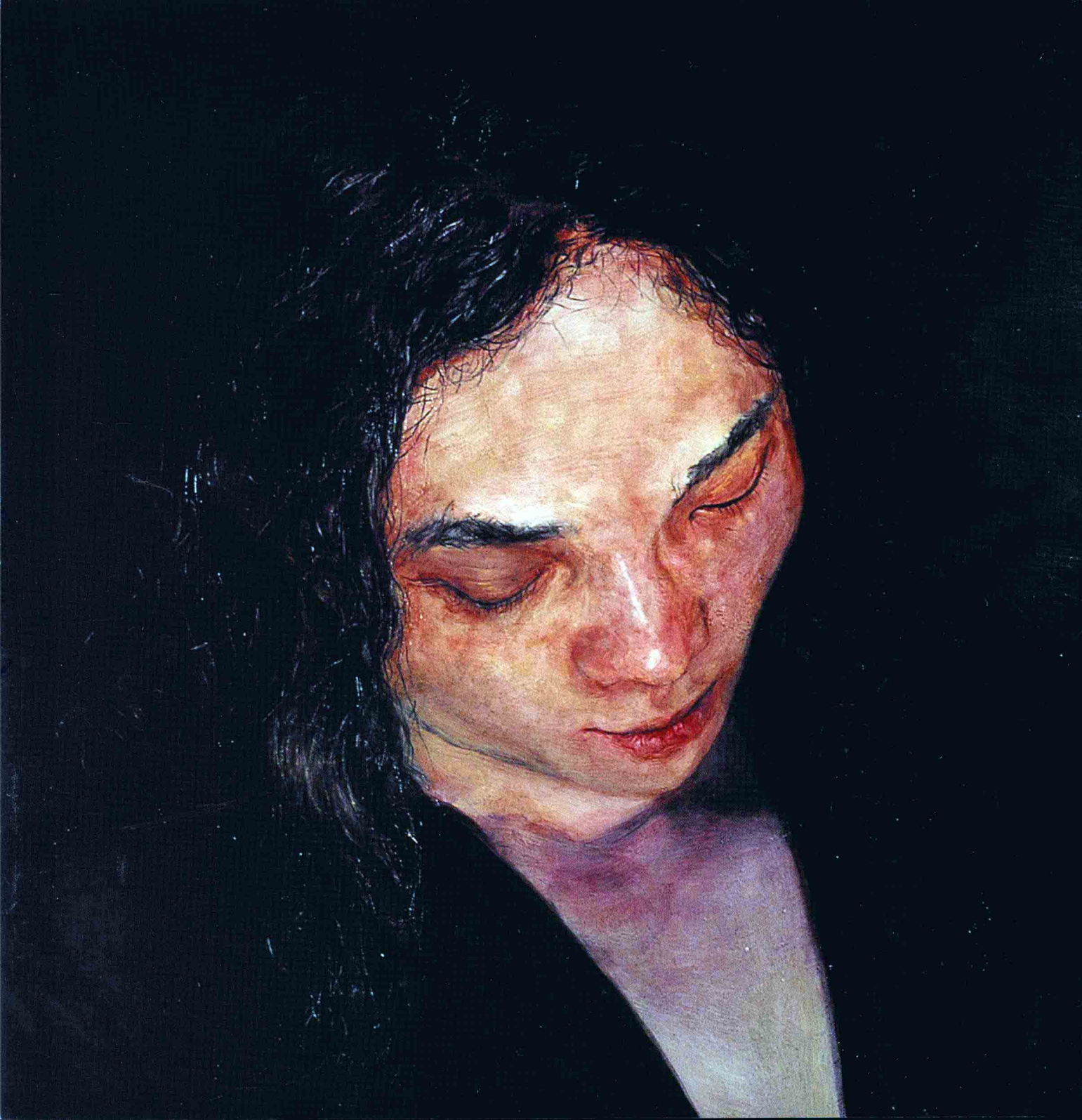
年轻的生命最易让人有无限的期待，而青春的转瞬即逝又使无数才俊嗟叹。很令人费解的是，一位80后的年轻艺术家的身上，却天然地流露出南唐后主“雕栏玉砌应犹在，只

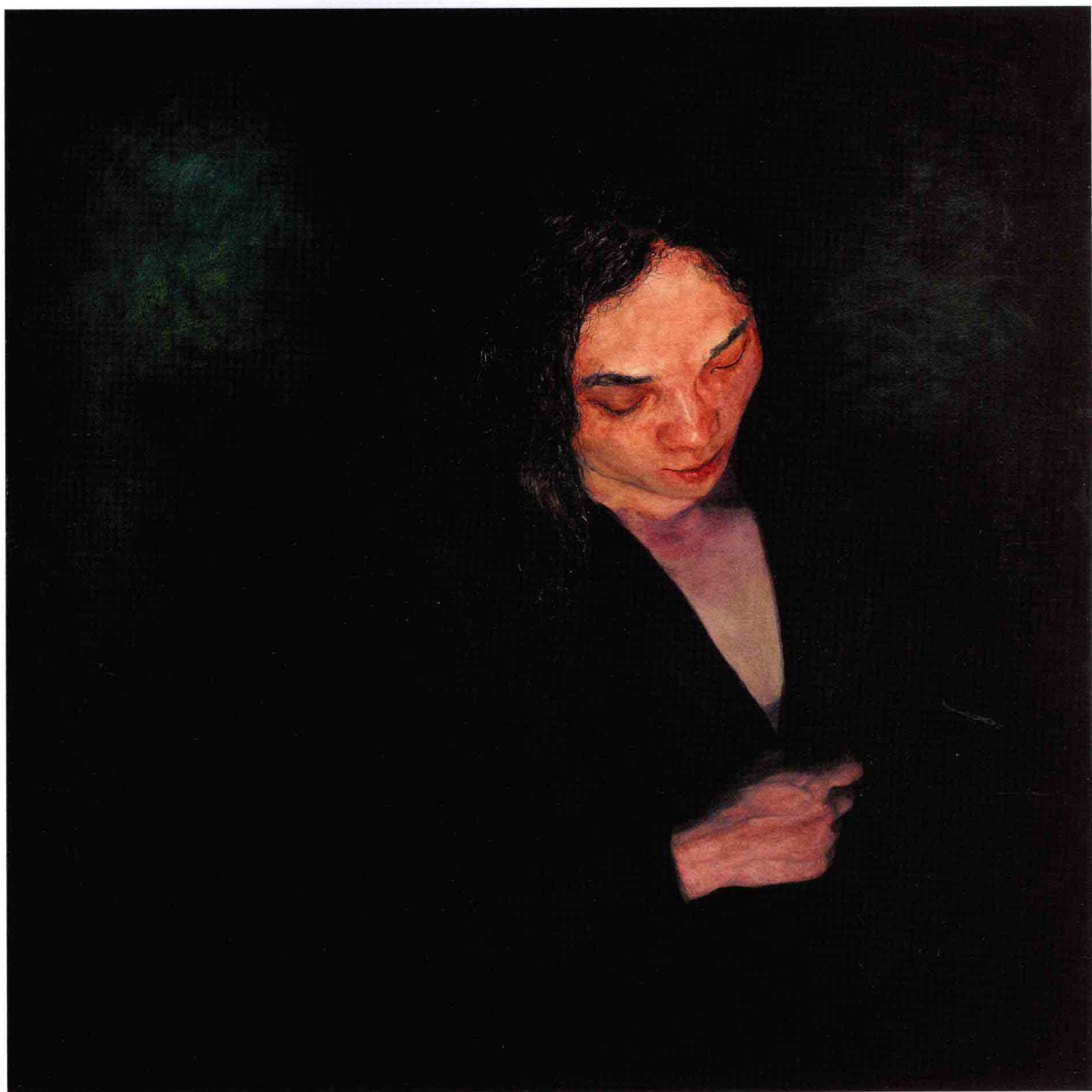
是朱颜改”般的情怀。杜华新近的作品《宿命——影》系列似乎陷入了更深层次的迷思，精神的正常状态与非正常状态的交汇边缘往往是孤独者经受煎熬的温床，爱欲的迷惘与现实阴郁境遇的焦灼仿佛是他拂不去也逃离不开的宿命状态。混沌昏暗的阴影几乎笼罩了画面，清冷的绿光穿透出动人心弦的美，类似草书的笔法又隐约显出花叶凋零的凄苦意味。画面主体形象依然是杜华惯用的气质语言，只是比之前更多了一份“意与境浑”之美。

黑、绿、红似乎是杜华绘画中使用最多的色彩，尤以绿色为他最迷恋。绿，在他的画面中是那么的沉静而灿烂，一种能深深刺入人心的绝美，一种飘渺于九天之上的高贵华丽，颤抖而安静。

耶稣的一句“你们要走窄门”似乎让杜华轻松地拒绝了宽阔大门的诱惑，从非常的狭窄开始，迷漫的绿夜中即将划过一道璀璨的绝代芳华。

文仲于京华某夜

宿命——影4（局部）

宿命——影4 100cm×100cm 2009年

▲
宿命——影1 150cm×170cm 2008年

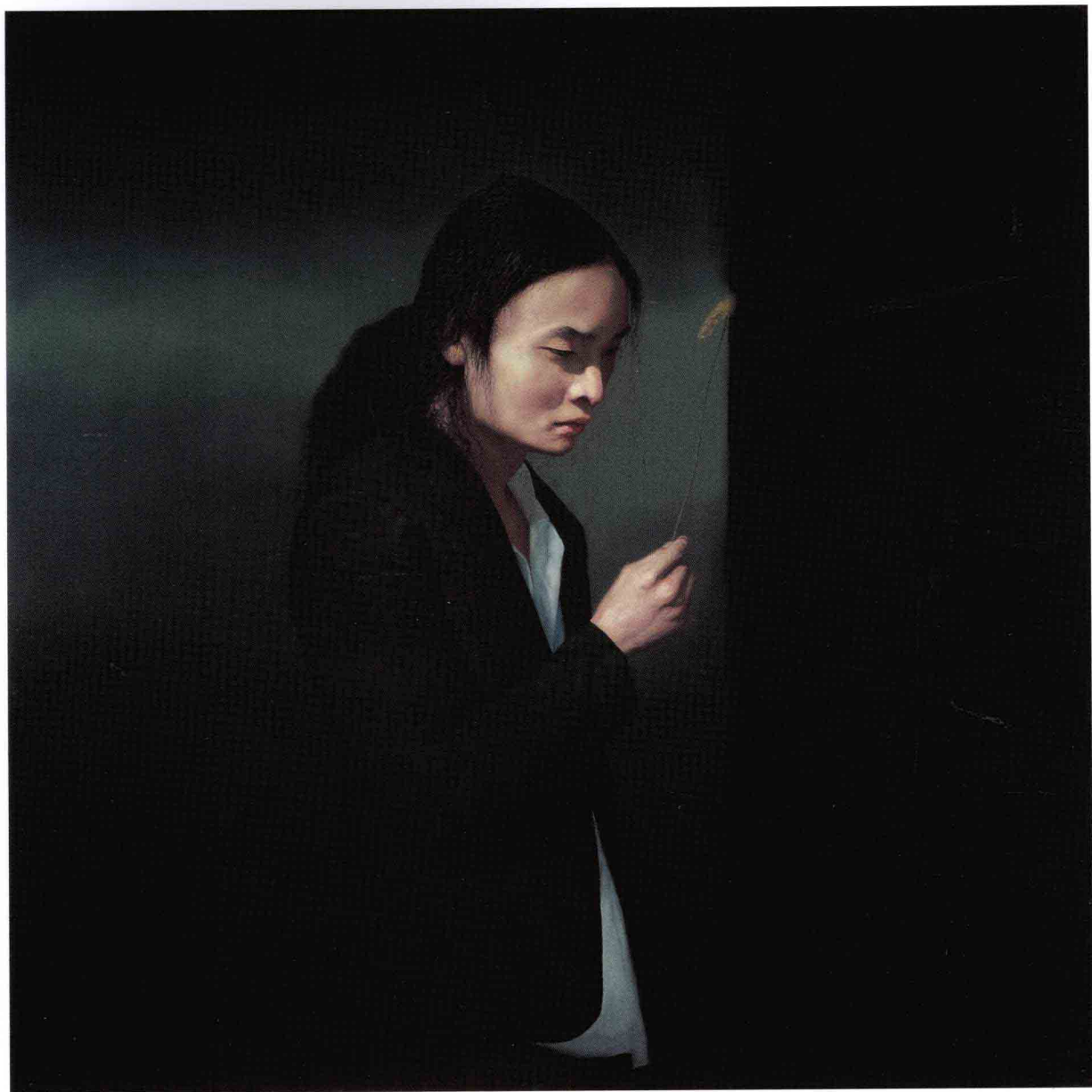

宿命——影3 150cm×150cm 2009年

狗尾草1 150cm×150cm 2008年

狗尾草2 150cm×150cm 2008年

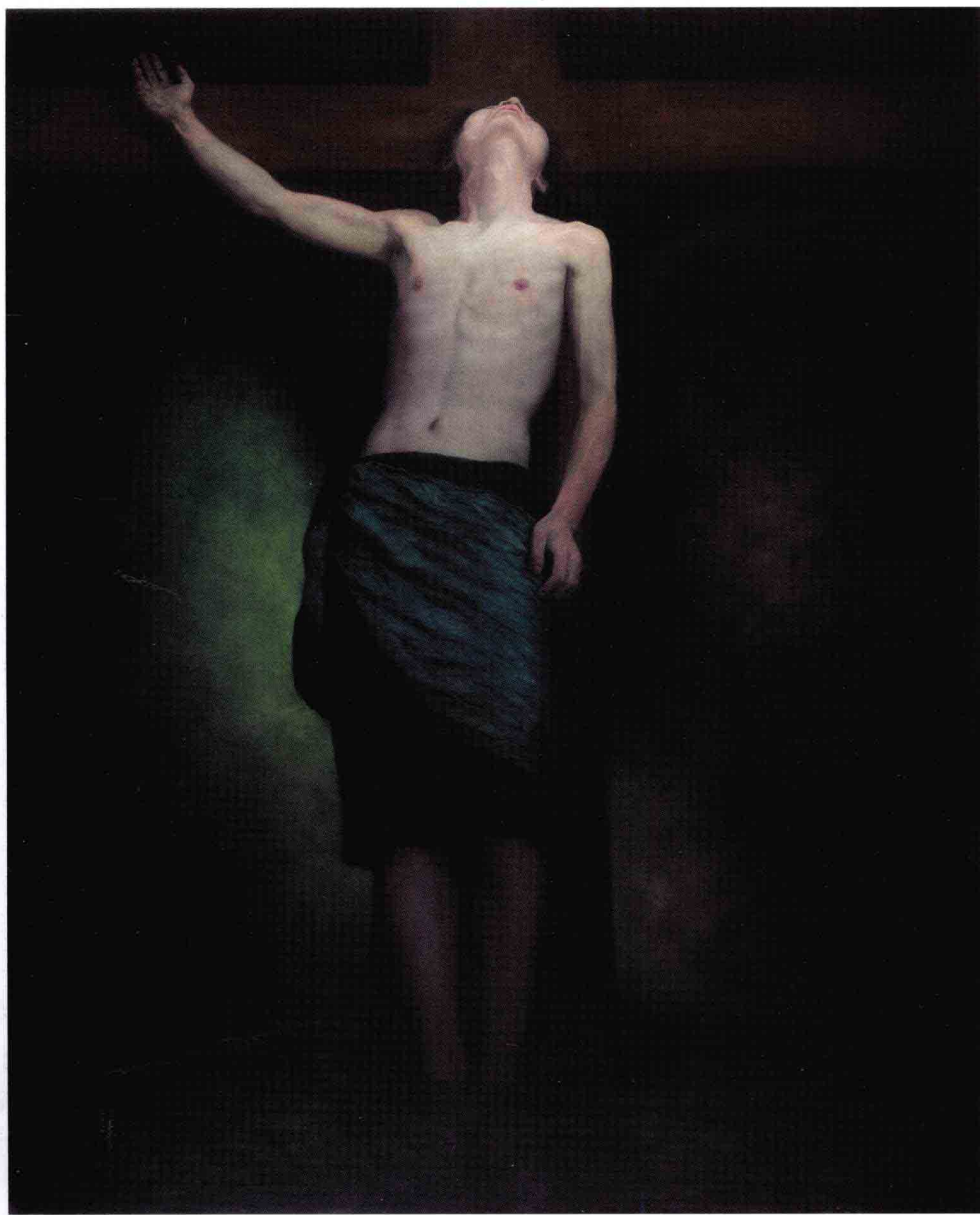

宿命——影2 100cm×120cm 2008年

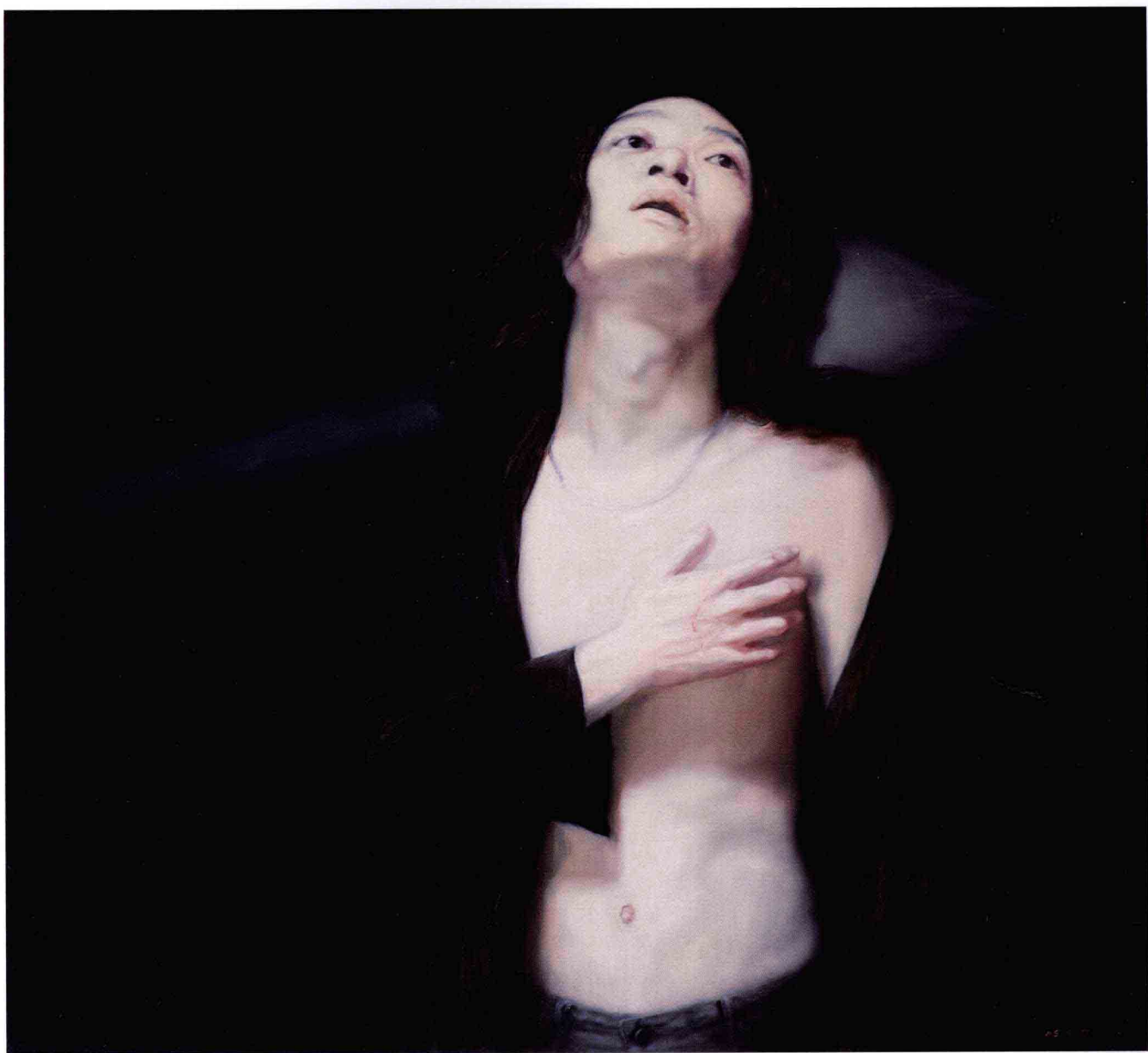

绿——浅1 100cm×120cm 2008年

▲
救赎的绿夜 200cm×160cm 2008年

魅4 120cm×130cm 2008年

▲
罪天使1 170cm×150cm 2008年

罪天使5 200cm×160cm 2008年