

HUAYI GALLERY COLLECTION
华艺廊丛书

杜应强 国画集

岭南美术出版社

杜應強國畫集

程
癸
巳
冬
月
程
應
強
書

图书在版编目 (CIP) 数据

杜应强国画集 / 杜应强绘. —广州: 岭南美术出版社,
2005.1

ISBN 7-5362-3016-8

I. 杜... II. 杜... III. 中国画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第136434号

扉页题签: 程十发

策 划: 程炳烨

责任编辑: 王新华

装帧设计: 林纯孝

作品摄影: 丘 康

杜应强国画集

杜应强 绘

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 制: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

开 本: 965mm×1270mm 1/16

印 张: 7

印 数: 1-2000册

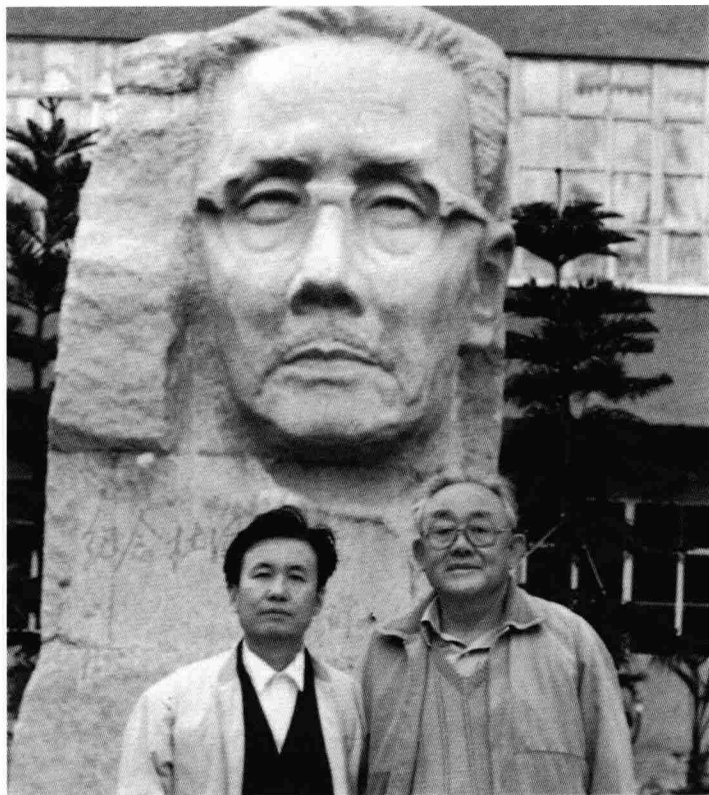
ISBN 7-5362-3016-8

定价: 98.00元

杜应强 1939年生，广东澄海人，现为国家一级美术师、中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、广东省美术家协会常务理事、汕头画院院长。作品多次参加全国性展览，被国家选送至世界二十多个国家展出。版画《山村十月》入选中国版画百年回顾展，中国画《夏》入选百年中国画展。版画《南天丽日》和中国画《根深叶茂》分别获第六届、第九届全国美展铜牌奖。1996年获中国版画家协会颁发的“鲁迅版画奖”。曾在香港、澳门、台北、新加坡、吉隆坡、曼谷、洛杉矶、旧金山、悉尼和北京等城市举办国画个展。不少作品被中国美术馆、中国美术家协会、艺术馆、博物馆等单位 and 收藏家收藏。出版有《杜应强水墨画集》、《杜应强版画集》、《杜应强画集·百榕图》、《杜应强山水画集》、《杜应强 榕树与牛·水墨系列》等二十多册著作。

南国风光列眼前

世称“海滨邹鲁”的潮汕平原，大海环绕，韩江长流，“潮去潮来洲渚春，山花如绣草如茵”（许洁），地灵人杰，精英辈出。生于斯长于斯的杜应强，满载着天然的风土乡情步入中国当代水墨画这一文化圈，并且显示出他自己特有的风姿。

他的艺术特色空灵而意远，优美而隽永，乐韵诗情，中和适度，令人感到清新。

杜应强在80年代后期的起飞引人注目。在探索情态美，结构美，对称平衡美中，他着眼于艺术整体，进行整体把握，追求整体之美，整体之真，实现了质的飞跃。

“不耕砚田无乐事”，以艺术为天职的人，就应如此痴情。他从不放下武器——手中的画笔。这位聪明勤奋的耕耘者，已经出版了多部画集，他的作品在亚、非、欧、美、澳几十个国家展出，唐大禧、孙克、马克等先生对他的艺术曾作过很有分量的评价。

杜应强从写生、写意、意象创造到追求气韵风姿，他已摆脱了烦琐景物形体的纠缠，把自然界的神韵升华出来，从暂时中找到永久，从有限中找到无限，抓住了涵盖无限意蕴，已能自由地表现情态之美，神动之美，可以肯定地说，他开始向艺术的灵境、化境逼近了。

一个画家能够把各种绘画语言要素，按一定秩序构成有机的内在整体，能调动多种艺术语言要素以呈现整体的艺术效果，产生艺术魅力，诗心与妙境交融，追求艺术作品的整体之美，“其神气飘然在烟雾之上”（张怀瓘），是其在艺术上成熟的重要标志。

在杜应强的艺术构成中，宏观是微观的宏观，微观是宏观的微观，整体高于局部，全局优于局部的总合，局部能与整体协调，局部是有机的整体。他的每一幅画都是他对宇宙、自然、人生感受的诠释，是自然的生命和灵魂。“笼天地于形内，挫万物于笔端”（陆机《文赋》），艺术的奥妙在他对作品全局的把握中已悟出来了，这是向艺术的高层升华的表现，因之我特别称赏。

杜应强在艺术处理上颇悟音乐的和声，他十分注意表现适度，不以强刺激冲击观众的视觉，而是气度平和，整体布局相当考究，结构平衡，相济互补，奋而不激，慨而不狂，情浓四溢，但不放浪恣肆，色彩绚丽却含蕴淡雅，总是从容不迫，平静放纵，整体与局部都制约在一个适中的范围之内，全身心地浸入自然之中，参与自然造化，人与天地交融，“目既往还，心亦吐纳”（刘勰），具有南国文化的阴柔之美的属性。这与他成长在澄海的自然环境中是等价的，与潮汕的文化熏陶是息息相通的。

杜应强在艺术道路上，从混沌无序到走向有序，在第一个大回合中即确立了自己的艺术风貌，这是最为可贵的。“歌场逢酒暂陶写，不应嫌我醉时真”（元好问）。恕我直言，一个走向现代的艺术家的，不会囿于一个封闭的体系中活动，而要在一个更大的开放体系中，不仅有明确的艺术观念，有自己新颖的艺术哲学，并且还敢于超越平衡而变为动态结构，敢于在新的混沌无序中走向新的有序，像普里高津谈的“非平衡是有序之源”，能汇百川于大海，吐纳大荒，集奇珍于一炉，让各种文化在撞击交汇中，造成动态的非平衡状态，再由非平衡状态到新的有序状态，勇于在开放、补课和升华中继续前进，前程则不可限量。

水墨铸榕魂

受中国文化传统的熏陶，画家历来十分注重人品和画品。杜应强在长期的艺术实践中，身体力行，刻苦修练，是一位名符其实德艺双馨的画家。

我与杜应强相识时他已是版画名家。1984年汕头画院邀请我去汕头市举办个人画展，言谈中他首次对我说他决定要画国画。当时他45岁，艺术成就已令人瞩目，改弦更张对他来说是一个重大的抉择，必将面临严峻的挑战。但我深信：他绝非趋时随流一时冲动，早就蓄势待发，成竹在胸。

1984年应是杜应强绘画转型新时期的开始。他以雄厚的生活积累，抓住他最熟悉的题材作为向中国画进军的主攻方向，出手不凡。我印象最深的是他成功塑造了家乡的大榕树。他尊榕，爱榕，画榕，并以榕为师。榕树刚健而雄伟，顶天立地，狂风暴雨岿然不动；榕树以其巨大的枝干撑起高大宽广的树冠，默默张开温柔的怀抱，营造一方清凉世界，造福于人类；榕树具有顽强的生命力，甚至在石缝中也能扎根。应强认为做人应该学习榕树的精神品格，才能百折不挠，立于不败之地。

他自幼生活在广东澄海韩江河畔，那里处处有古榕、处处有牛群。田野里的牛那种勤劳奉献的精神对画家自小就产生了深刻的影响。榕的坚忍不拔和牛的勤劳奉献构成了画家的生命本色。他为人敦厚、心地纯善，极重乡情、亲情和友情，对生命对生活充满深沉的关爱。他与父老乡亲的感情有口皆碑。

他以其艺术成就成为独步画坛的山水画家。我不是美术理论家，不可能准确地对其作品作评。他的成功雄辨证明：一个成功的画家必定有鲜明的个人风格！

杜应强是一位不断求新求异的画家，在意象上不断有新的技巧形成。他成功地应用了渍墨和宿墨的技法，使水墨效果提升到一个新的境界。他在墨性、纸性、水性的研究不断有新的进展，尤其对三者应用时间差的控制有独到之处，笔下出现各种物象多姿多彩，变幻无穷。他巧妙地利用逼于笔之间的水线达到特殊的造型效果。他利用水线所造成的肌理感去表现榕树枝干的千姿百态，简直达到了出神入化的地步。他笔下之榕，百榕百态，无一雷同，仪态万端，各具魅力。应强在不断的实践中创造了新的绘画技巧，这些新的手段有力地帮助他不断在创新的道路上取得一个又一个的成果。

杜应强的勤奋在画界是很受称道的。年轻时走南闯北，速写本不离手，成为专业画家后毛笔不离手。在他的每一幅作品背后不知流下多少汗水。他惜时敬业，前年他被肩周炎侵扰，病痛中他泼墨不辍。他又是个十分严肃的画家，近年来听说他自己把不满意的作品毁了一大批。这件事对他来说是在情理之中，但对于当今社会那些急功近利，心浮气躁的画家来说，简直不可思议！艺术劳动是神圣而艰苦的劳动，容不得半点马虎和草率。每一位有作为的画家都是严格自律，精益求精的。他所创作的画幅是奉献给社会的精神财富，因此他必须对自己负责，对受众负责，对社会负责。应强就是这样一位有高度责任感的画家。

就凭杜应强的人品画品，凭他的创作力和爆发力，成为画界大家是无疑的，我深信。

独抒新机 出奇制胜

水墨的构筑，即是用毛笔、松油烟墨与水等要素在有机的统一、合意的秩序中去完成表现物象的合理性。描写对象的整体内容能否具体并富有特色，完全依赖于水墨运用的程序，它在我国传统绘画中有着深厚的沉淀历史。自唐以始，王维提出的“水墨为上”之说，随着时间的推移，渐渐地确定了它在中国画表现的主要位置，以黑白变化为主的笔墨语言是表现中国传统文化的习惯方式，而且有着诸多画家、理论家对水墨论述，水墨的氤氲等等。由此可见，水墨是中国绘画的骨架与根基，是东方艺术的集中体现。

需要指出的是，长期以来深受传统桎梏与束缚，许多人没能摆脱前人的阴影，水墨依旧服务于重复前人的样式，一些画家也乐于此道而沾沾自喜享用。那种借助笔之外的主观精神依旧主宰着一些人的心理审势，以至出现“现实生活进步，艺术相对落后”的“极不平常”的现象。在现代观念的作用下，单凭一支毛笔反复皴擦与勾勒的基本语汇已完全不适应时代的需求。因此，必需以当代人的方式，毫不含糊地从传统中剥离一些要素，重新组建经典，完美新的艺术体系，这已经成为当代水墨语言转述的必然趋势。

杜应强无疑选择了这种水墨语言的转述。当然，选择不是不可以，关键是能否成功，是否真正地不蹈其迹，破泥古之积习。一般来说，保留传统的用笔用墨方式很难独抒新机，出奇制胜。如同圈给你一个狭小有限的空间，你怎能伸手踢腿练一套拳术。水墨与纸的渗化熟性千变万化，除了画家有着高超驾驭的能力外，还必须像猎奇者那样发现新目标，倘若寻觅的奇迹不曾发现，一切的努力将付诸东流。所以说，画家没有恢宏的胸襟、视野、知识结构、学术态度等等又岂能有大作为？在当代美术史上，杜应强水墨语言的探索成功无

疑具有代表性。这不仅是他炼液成金，弃滓存精，曲终奏雅之妙，而且有着去窥其涯矣的丰富内容。

作为成功的绘画语言，在表述物象的过程中，能否有着符合时代精神的内涵至关重要。这种内涵具有多向性，有爱的温馨、力的呐喊、苦的沉思、甜的回忆。它既可奔放热情，也可浪漫洋溢，总体归根于体现高度的艺术性。杜应强的山水画作品，有人评论说：“像演奏一曲曲动人的乡土情怀乐章”。我们说这种乐章是抒情的、明亮的，来源于他水墨交融后所潜沉的绚丽瑰力，那就是抒写物象时寓寄画外的一种感情。如《潮汐图》的海水自然渗化，《山野深秋》山岭层峦归牧的暮霭，《杏花春雨》丘壑纵横笔笔相叠的淋漓湿润，皆渗透出一种气息，一种文化，一种意境。作品不仅波动着乡土乡味乡音的时代活力，也理性上升到一个审美新高度，将现代人引入美好的精神家园。

目录

南国风光列眼前 周韶华

水墨铸榕魂 张 步

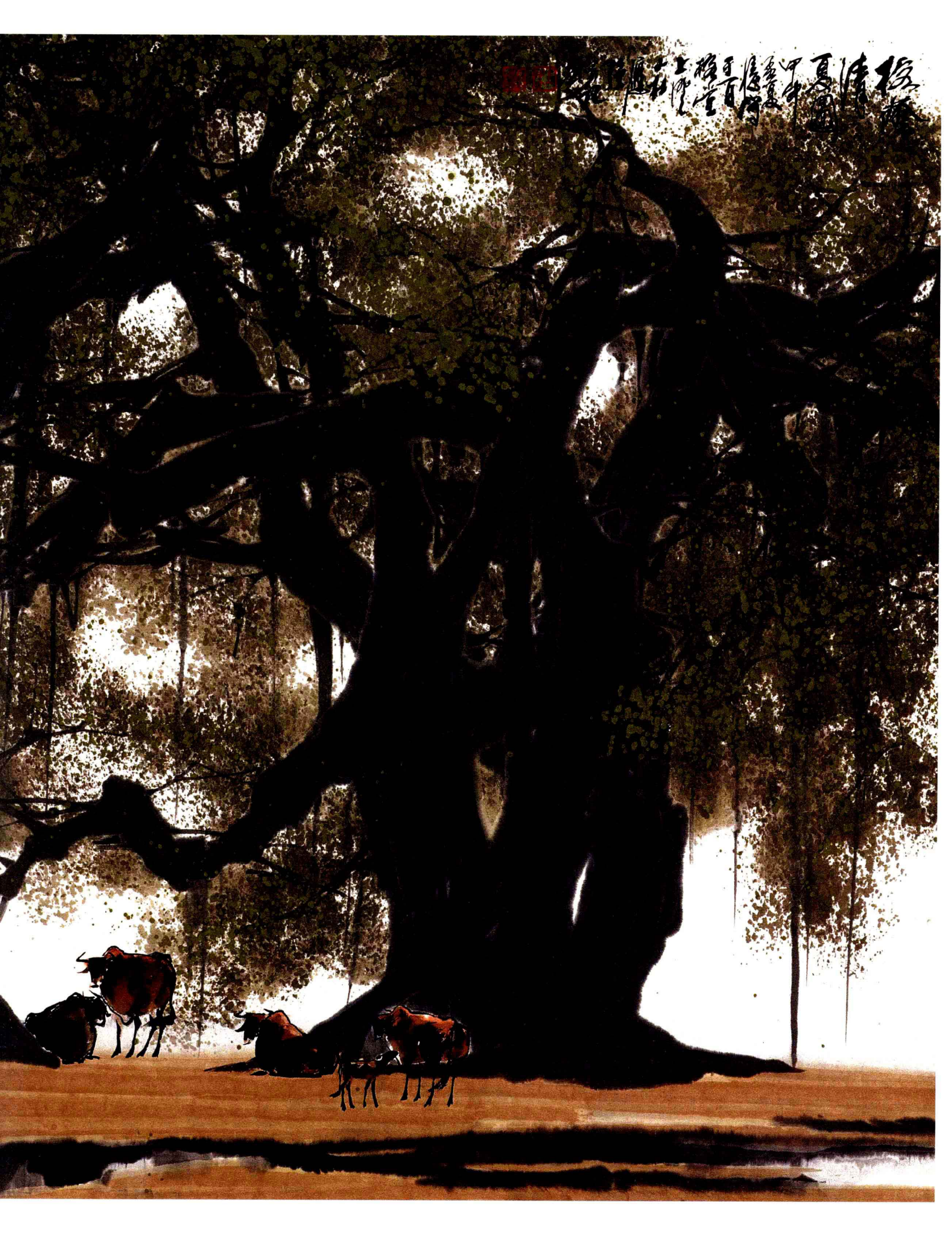
独抒新机 出奇制胜 汪为胜

1. 榕荫清夏图	69cm × 101cm	(2004)
2. 古榕颂	105cm × 68cm	(2002)
3. 榕魂	54cm × 63cm	(2002)
4. 秋日	68cm × 68cm	(2002)
5. 春风又绿江南岸	70cm × 104cm	(2002)
6. 归	68cm × 68cm	(2001)
7. 春到山乡	68cm × 68cm	(2003)
8. 春江	68cm × 68cm	(2002)
9. 阳春	68cm × 68cm	(2004)
10. 古榕清荫	100cm × 69cm	(2004)
11. 根深叶茂 江水长流	62cm × 138cm	(2004)
12. 白帆	53cm × 69cm	(2000)
13. 夏	104cm × 68cm	(2003)
14. 榕厦	97cm × 178cm	(2002)
15. 金秋	53cm × 69cm	(1998)
16. 秋江	68cm × 68cm	(2002)
17. 江边老榕树	83cm × 152cm	(2001)
18. 野渡	68cm × 68cm	(2002)
19. 榕间月	104cm × 68cm	(1998)
20. 榕荫	68cm × 68cm	(2003)
21. 春水长流	53cm × 69cm	(2000)
22. 渔歌	53cm × 69cm	(2000)
23. 踏月归	68cm × 136cm	(2003)
24. 急流	68cm × 68cm	(2002)
25. 沃土	68cm × 68cm	(2002)
26. 新绿	105cm × 80cm	(2002)
27. 古榕春色	97cm × 181cm	(2003)
28. 渔村	54cm × 64cm	(2001)
29. 潮汐图	53cm × 69cm	(2000)
30. 大榕树下	68cm × 136cm	(2003)
31. 山花烂漫	68cm × 68cm	(2002)
32. 桃花源里又一村	68cm × 68cm	(2001)
33. 榕荫清溪图	68cm × 136cm	(2002)
34. 夏风	53cm × 63cm	(2004)
35. 春日	53cm × 63cm	(2002)
36. 早春	97cm × 157cm	(2002)
37. 海边	68cm × 68cm	(2001)
38. 鸣春	68cm × 68cm	(2003)
39. 归牧	68cm × 53cm	(2000)
40. 夏憩图	68cm × 136cm	(2004)

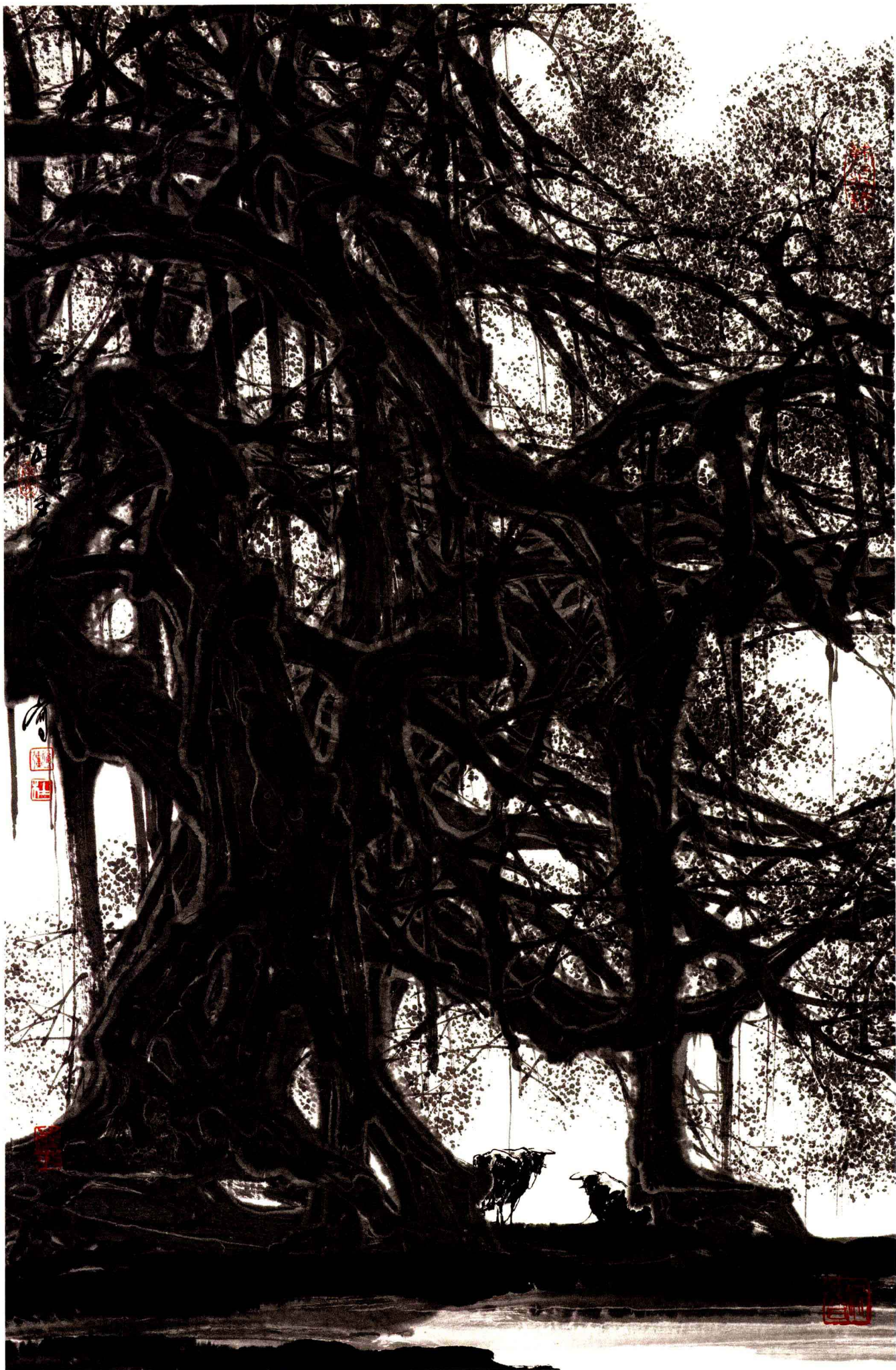
41. 春雨蒙蒙	68cm × 68cm	(2003)
42. 秋韵	53cm × 68cm	(2003)
43. 黎明	68cm × 68cm	(2002)
44. 五月	68cm × 68cm	(2001)
45. 山野深秋	68cm × 68cm	(2003)
46. 榕树梢头冷月艳	52cm × 234cm	(2004)
47. 初秋	68cm × 68cm	(2002)
48. 清清故乡水	68cm × 68cm	(2002)
49. 南国榕荫	68cm × 136cm	(2004)
50. 村口	78cm × 55cm	(2004)
51. 高山放牧	68cm × 68cm	(2001)
52. 暮春	70cm × 51cm	(2000)
53. 杏花春雨	68cm × 103cm	(2002)
54. 春江水暖	69cm × 100cm	(2002)
55. 立春	68cm × 68cm	(2004)
56. 泉鸣	68cm × 68cm	(2003)
57. 初夏	69cm × 136cm	(2004)
58. 浓荫	68cm × 68cm	(2003)
59. 韩江边	68cm × 68cm	(2002)
60. 山谷深秋	68cm × 68cm	(2002)
61. 秋艳	68cm × 104cm	(2002)
62. 古榕赋	68cm × 104cm	(2004)
63. 雨中情	68cm × 53cm	(1999)
64. 暮春三月	68cm × 68cm	(2002)
65. 江边春榕	68cm × 68cm	(2002)
66. 清荫图	68cm × 68cm	(2003)
67. 村口古榕	52cm × 234cm	(2004)
68. 绿荫深处	68cm × 68cm	(2003)
69. 江边月色	68cm × 68cm	(2002)
70. 夏日	68cm × 68cm	(2002)
71. 冬暖	68cm × 68cm	(2004)
72. 沐	68cm × 68cm	(2004)
73. 夏憩图	68cm × 68cm	(2002)
74. 春雨初晴	扇面	(2002)
75. 牧	扇面	(2002)
76. 牧歌	扇面	(2002)
77. 南山放牧	扇面	(2004)
78. 春雨	扇面	(2003)
79. 潮起潮落	扇面	(1999)
80. 憩	扇面	(2001)
81. 一年容易又春风	扇面	(1998)
82. 春汛	扇面	(2002)

1. 榕荫清夏图 69cm × 101cm (2004)

松林
夏清
壬午
五月
王德
堂
畫

2. 古榕颂 105cm × 68cm (2002)

3. 榕魂 54cm × 63cm (2002)

4. 秋日 68cm × 68cm (2002)