

中国画家

张大千

主编 孙立严 石景瑞

河北美术出版社

中国画大家

张大石头

主编 孙立严 石景瑞

河北
美术
出版社

策 划：彭国昌
主 编：孙立严 石景瑞
责任编辑：王国强 李菁华
技术编辑：毛秋实
设 计：张 杰

图书在版编目 (CIP)数据

中国画大家.张志民 / 孙立严, 石景瑞主编. — 石家庄:
河北美术出版社, 2008.7
ISBN 978-7-5310-2908-3

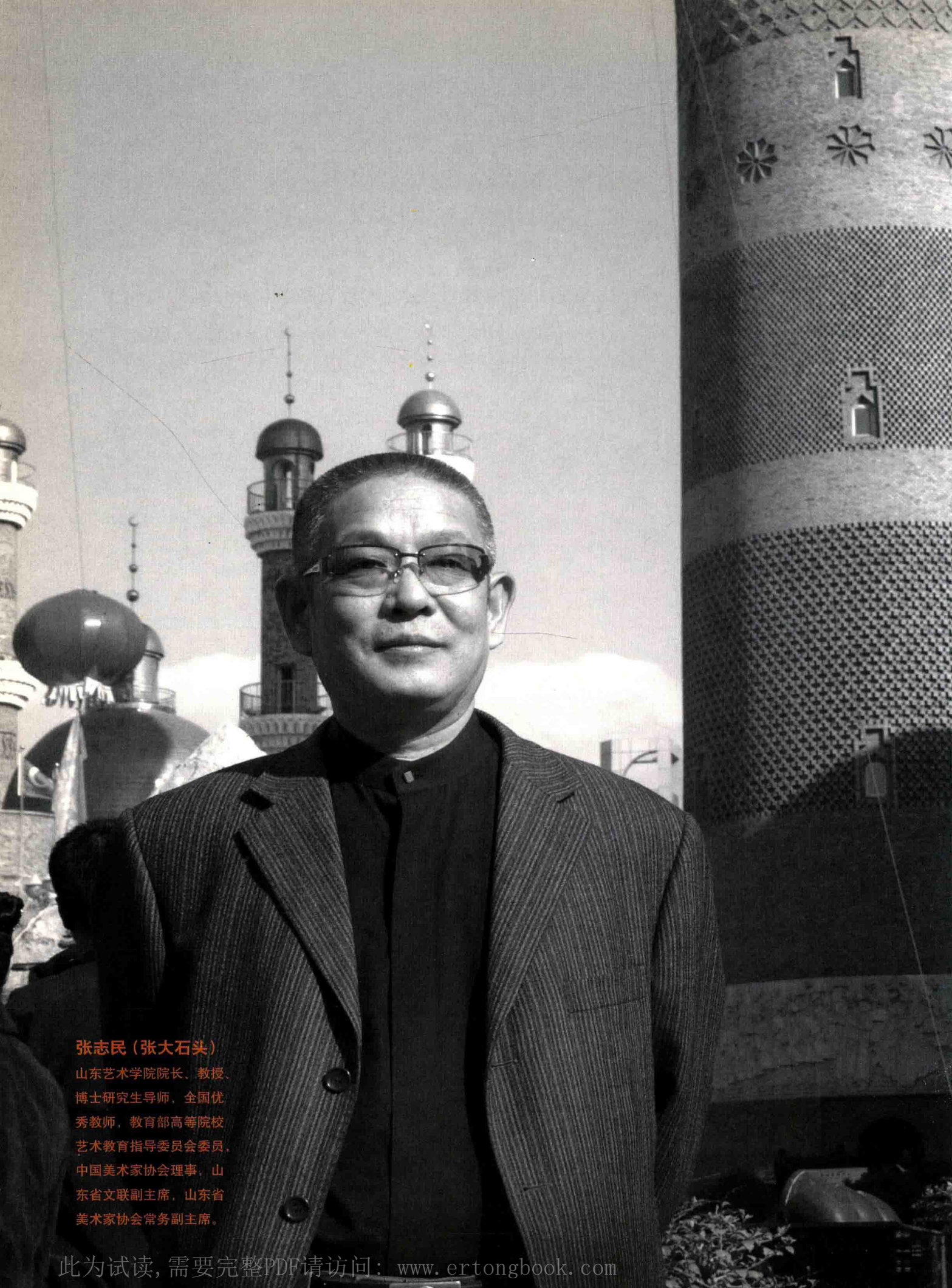
I. 中… II. ①孙…②石… III. 中国画—作品集—
中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 078236 号

中国画大家 张志民

主 编：孙立严 石景瑞
出版发行：河北美术出版社
(河北省石家庄市和平西路新文里 8 号, 邮编 050071)
制 印：北京市文物出版社印刷厂
版 次：2008 年 7 月第 1 版
印 次：2008 年 7 月第 1 次印刷
开 本：889 毫米 x 1194 毫米 1/16
印 张：30
定 价：全套 (10 册) 总定价:680.00 元

张志民张大石头，以其艺术敏感和特有的灵性，对传统中国画笔墨功能的特性这一有生命力的形式的深刻理解，并有效地以笔墨的直接性营造出自己的造型风格的山水画。可以说他的造型风格山水画的神采，皆生于用笔，成于用墨，从而把中国画这一特有的审美形式向前推进了一步。他的用笔，有筋有骨有血有肉，状物不平不扁而有圆润的立体感。他能在用笔中显现出生命情调与文化精神。

张志民（张大石头）

山东艺术学院院长、教授、
博士研究生导师，全国优
秀教师，教育部高等院校
艺术教育指导委员会委员，
中国美术家协会理事，山
东省文联副主席，山东省
美术家协会常务副主席。

山水小品 39cmx40cm 张志民

【关注理由】

张志民的山水作品是画家与天地精神相对望的心灵外化，也是人以真实不虚的自我面对大自然之际的终极追思。它以幽邃雄瑰的画境和豪放恣肆的表现形式带给人们一种别样的视觉感受和心理冲击。他笔下的大自然充满了强有力的律动和无羁的张扬，让人无由地产生关于自然和生命的不安思索与深层追问。

【作品特点】

在中国山水画家那里，更重要的不是如何再现自然中的物象，恰恰相反，却是与“真山水”的疏离。从形貌上疏离，从精神上贴近，即是山水画的高格。在深厚的哲学渊源下，他们认识到印象与想象比视觉表现更为重要，于是对自然之神的表现也大大重于自然之形。在张志民的艺术中，这一点表现得尤为突出。

【审美取向】

张志民所营造的画境，既是大自然内在心音的蓦然外现，也是画家心中对于自然的独特解读。在他的作品中，大自然内在的气势与韵律以排山倒海之势宣泄而出。他所表现的似乎不是我们身边可居可游的亲切山川，却更似洪荒时代的印象，有着一一种强劲、博大而又变幻莫测的神秘力量。

创作断想

文 / 张志民

艺术创作是件愉快的事情，如修行者有感而发之形迹。其贵在自然，不加雕饰，所有的一切也都在其中了。所以贵在自觉与冲动，要在自由与高尚。一切卑俗的感情和刻意的做作只能是艺术的障碍，而崇高的思想和精湛的技艺完全有可能在自得其乐中轻松地完成。

纵览当今美术创作，随着思想解放的深入正跨入艺术的新世纪。过去传统的观念日益被现代的追求消解，就如市场上的商品一样迎合人的审美需求争奇斗艳。但艺术毕竟也有不同于商品的一面，这就是它并不重在物质实用而注重精神愉悦，不能像大机器成批生产而是匠心独运直追造化，更不应献媚取宠于低俗庸劣的品味而随波逐流。惟其如此，艺术才更有价值，给人灵魂的悸动和永久的思考，故此精美的作品才有“价值连城”或“流芳百世”之说。

在时下喧嚣的创作环境里，有时也不免感到困惑。这就不能不思考一个历久弥新的问题，即艺术的本质和人生的真谛。沉思默想之余展纸挥毫，将零星片段录于片纸，愿与同行切磋之。

一

“画家”是个很有意思的职业，具

有思想家的深刻和艺术家的才华。此二者完美地统于一身，才有可能取得些许的成就，才有可能立足于世取信于人。一个没有思想的画家笔下出现的只能是无意义的符号，有些符号表现出一些动机但很难说是文明的升华。要成“家”立“业”必须走在时代的前头，在传统文化的基础上敢“破”敢“创”。随着市场经济的确立，人们的观念在转化。艺术有与政治、经济紧密相关的一面，但它又以其对人生的峻刻思索和超前瞻视而意味无穷。艺术是个复杂的载体，是人的生命意识的展露与张扬。画家笔下的深山大川、小桥流水，无不寄托着个体的感受而引起群体的共鸣。因此其思想通过形式表现着时代的需要，这需要不是简单的附庸而是积极的引导。如果画家失去了自我，就会成为刻板的“传声筒”或浅薄的“应声虫”。艺术有时很严肃，传达着整个人类的痛苦和忧患；艺术有时也很轻松，抒发着创作主

体对美好事物的偶发感应。在价值观念日趋多元的今天，各种创作就应运而生，而每一件艺术品从各个角度审视都会给人丰富的遐想。但不容回避的是，其必含有令人回味的东西，哪一件艺术品不是因悲伤或欢乐存在而取得永世的效应？绘画理论中，西方讲“典型”，东方讲“意境”。从“文艺复兴”到“后现代”，从“文以载道”到“新时期”，尽管东西方有物质材料、表现形式的不同，但唯一不变的是随时代变幻而更追求绘画本质，即绘画语言所传达的时代气息。20世纪以来东西方的交流，使中国接受了西方的技法，也使西方吸取了中国的观念，此中根本的还是寻求最佳的表达主题思想的方式。在当今，画家就更要冷静思考，充满感情，体悟人生，拨乱反正。艺术创作是件愉快的事情，如修行者有感而发之形迹。其贵在自然，不加雕饰，所有的一切也都在其中了。所以贵

在自觉与冲动，要在自由与高尚。一切卑俗的感情和刻意的做作只能是艺术的障碍，而崇高的思想和精湛的技艺完全有可能在自得其乐中轻松地完成。

二

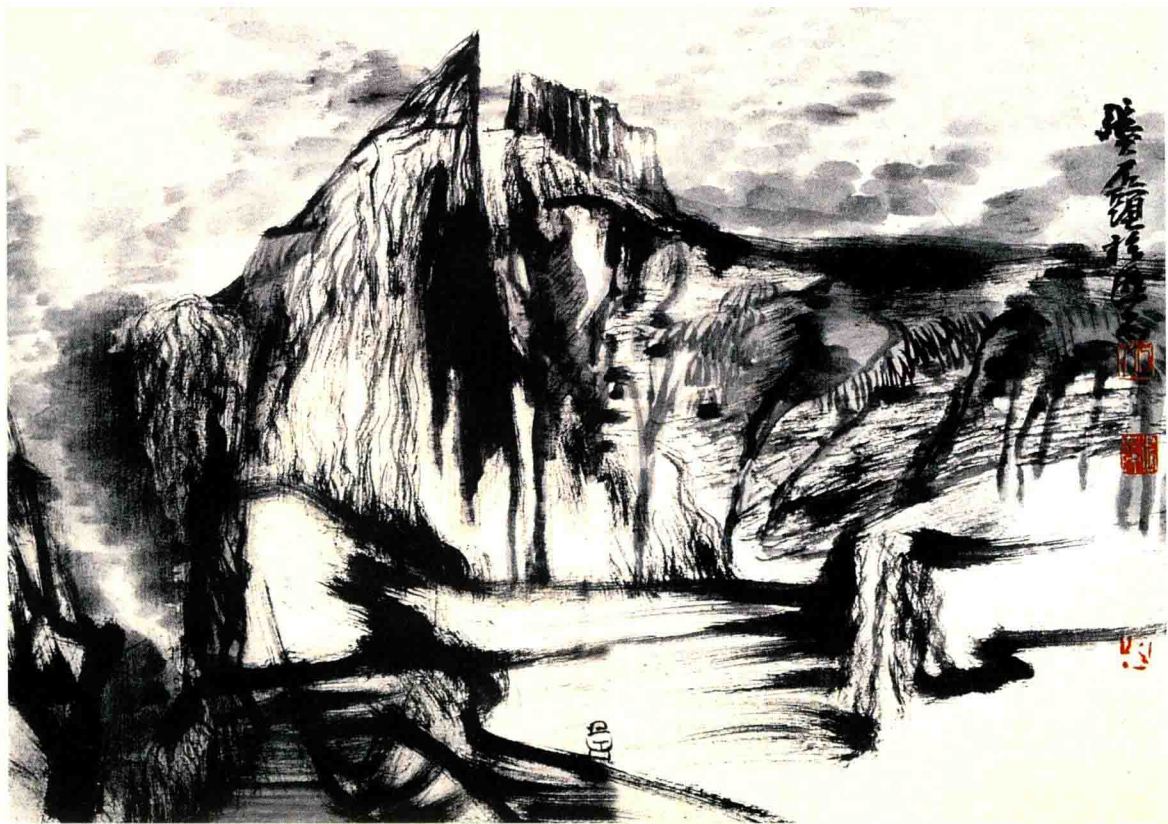
“画家”不能没有“生活”，坐在书斋里苦思冥想固然显得高深莫测，但很可能形同枯槁，笔下线条、色彩、构图、形象也难免不是闭门造车了无生机。生活是艺术的源泉，这是一个古老的话题，但总给人以崭新的感受。当我们走出室外，感到自然界真美，每一块石头，每一株树木，甚至几棵小草，几滴露珠，都别有情致。三月的花丛，五月的麦田，八月的行云，腊月的飞雪，无处不具诗情画意。艺术创作是形象思维，必须来自生活又高于生活，天马行空独断专行的乱造势必令人感到莫名其妙，而象牙塔内的畅想虚构有时也不免令人惊愕生疑。没有生活就没有养料，创作怎能鲜活生动？现代生活节奏的加快和商业利

益的驱动，使许多艺术创作活动变成了真正的“演戏”或“游戏”。关键是心态在起作用，浮躁虚伪，急功近利，没有真实的生活感受，没有扎实的艺术功底。于是画家也就出现了一大批，请柬像名片一样到处散发，将自己的“生活”制作给人看。遗憾的是，画中既无生活的气息，也无笔墨的趣味，有的只是空泛的感慨或故作高深的矫饰。

三

形式是很重要的，好像有人说过“形式大于思想”，这话不无道理。以前常讲形式与内容对立，似乎形式只是内容的包装，形式无足轻重而已。所以艺术创作也往往走入误区，只追求“高、大、全”的宏深，而忽视“真、善、美”的造诣。其实画家有时不在画什么，而在怎样画。中国传统的笔墨没有丰富的内涵吗？其内涵往往标志着一个人的学养品位和艺术格调。寥寥几笔，不管是春兰秋菊，还是夏云冬日，

左1：采风影像
左2：开幕式剪彩
左3：采风影像
右图：入境山水
33cm × 46cm
张志民

都能体现出画家的审美意趣和风格爱好。笔墨的修炼可不简单，它是大自然的造化形而上的抽象，是源自生活集中而概括的反映，是表达画家主体喜、怒、哀、乐的符号，是人类世界大道化行的载体。笔墨是形式，也是内容，字里画间无不延续着中国传统的精华，以特有的方式昭示着画家的思考。其没有深厚的文化功底就很难出类拔萃，其没有特别的眼光也就很容易从众流俗，其没有经过严格的训练也就难免为世所轻。宋元以来，文人画突起，笔墨为一大要素。正是在笔墨勾勒渲染中，创造出千姿百态的审美意境。文人画之所以为人喜爱，就是表现出人类共有的文化需求。文人画往往超脱于世俗，是个人涵养的集中体现。除了从具有象征意味的物象入画，其笔墨中的苍秀峻朗未始不带有画家的整体感觉。中国画以笔墨造型，以笔墨抒情，使人想起那个著名的观点：有意味的形式。所以画家还是应该讲究形式，讲究美术本体的东西。也许形式有时没有特别的意味，就是令人愉悦，或者令人震撼，也正因为才令人回味，意想无穷。老子言：“大象无形，大音稀声”，以笔墨为形式的绘画岂不反映了这一玄妙的中国哲理，而西方现代艺术也不是借鉴了这妙趣横生的东方法则吗？

四

艺术创作中，发现与创新最为本质。发现生活美的闪光，并以新的形式给以表现。“笔墨当随时代”，确是颠扑不破的画理。假若到高山深谷游览，定会赞叹大自然的无穷造化，并会深刻感悟“物是人非”的亘古哲理。中国传统的“天人合一”、“顺应自然”固然有其消极的一面，但“穷物赋形”、“传神写照”更是具有直追大道的深刻意蕴。西方观念中“天人相分”、“征服自然”当然更有积极意义，但随着科技的进步和家园的破坏使之重

寻往日的温馨。东西方的价值观念不同，孰优孰劣，当在相互碰撞中交合融通。当今美术发展态势正呈现互补状态，也给发现与创新带来挑战与契机。因此发现也不一定非到深山老林，春思那茹毛饮血的洪荒生态。看看那活泼跳跃的树叶，看看那淙淙流淌的小溪，看看太阳的笑脸，看看云彩的聚合，看看丰富的闹市，看看繁忙的人群……美，无处不在，在发现中创新。毕加索将自己一生不断变化的艺术风格，都归功于“发现”。凡高发现了光在自然界的变幻，为之奋斗了一生。黄宾虹发现了月光下如铁铸成的群山，从而产生了他厚重雄浑的笔墨，傅抱石发现了山水草木浑然一体的精神内涵，从而产生了他“龙飞蛇走”、一气呵成的“抱石皴法”。陆俨少发现了自然界的装饰性、符号性，从而产生他“笔笔生法”的行云、流水。赵无极、刘国松发现了自然界的抽象因素，而产生了他们的偶发性创作和水托、纸印等艺术形式……

作为一个艺术家，需要长期地苦修和灵感地顿悟，古今中外的大师莫不如此。投机取巧和墨守陈规都是不可取的，以此欺世盗名只能留给世人和历史以笑柄。艺术需要真诚，需要善良，需要美好，故作深沉或故作多情都应唾弃，只有紧随时代地脉动方能创造出无愧于生活的画卷。

左图：江声不尽
丘壑无言系列
180cm × 69cm
张志民
右图：江声不尽
丘壑无言系列
180cm × 69cm
张志民

蟾王
乙丑歲
石頔

蟾王（指墨） 55cmx49cm 张志民

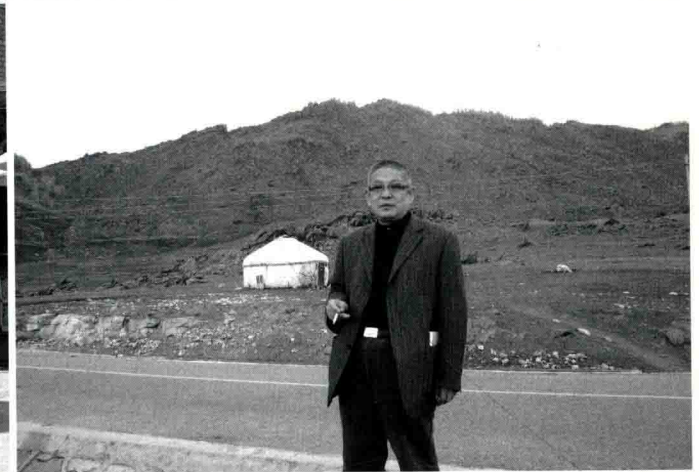
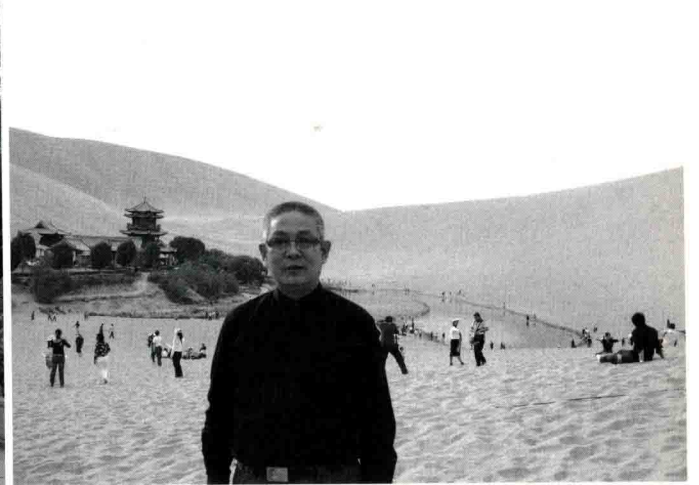
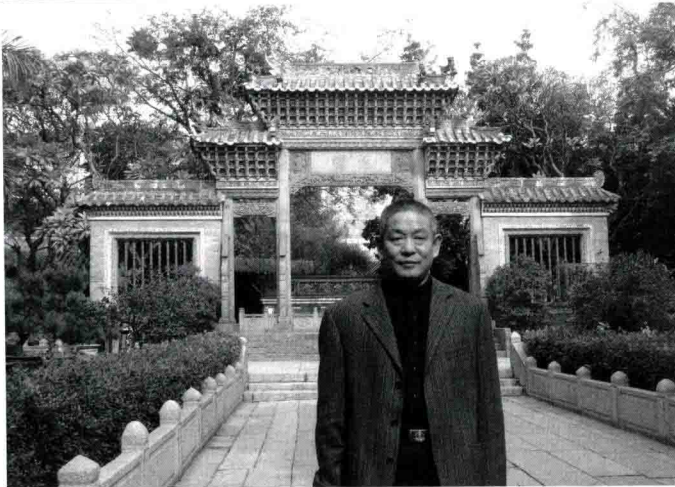
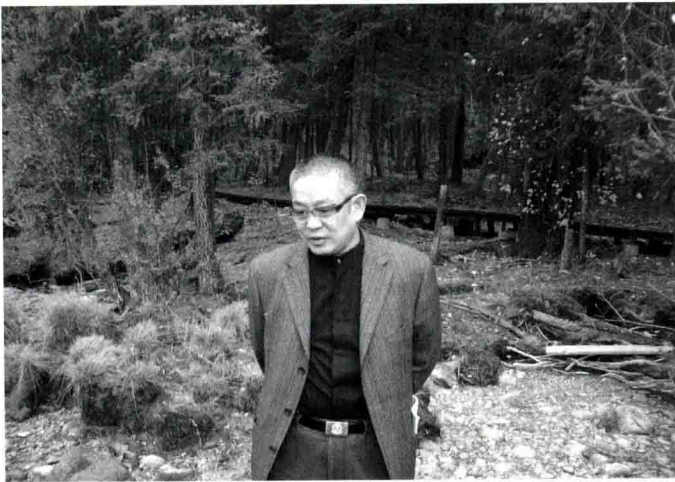
布阵 69cmx69cm 张志民

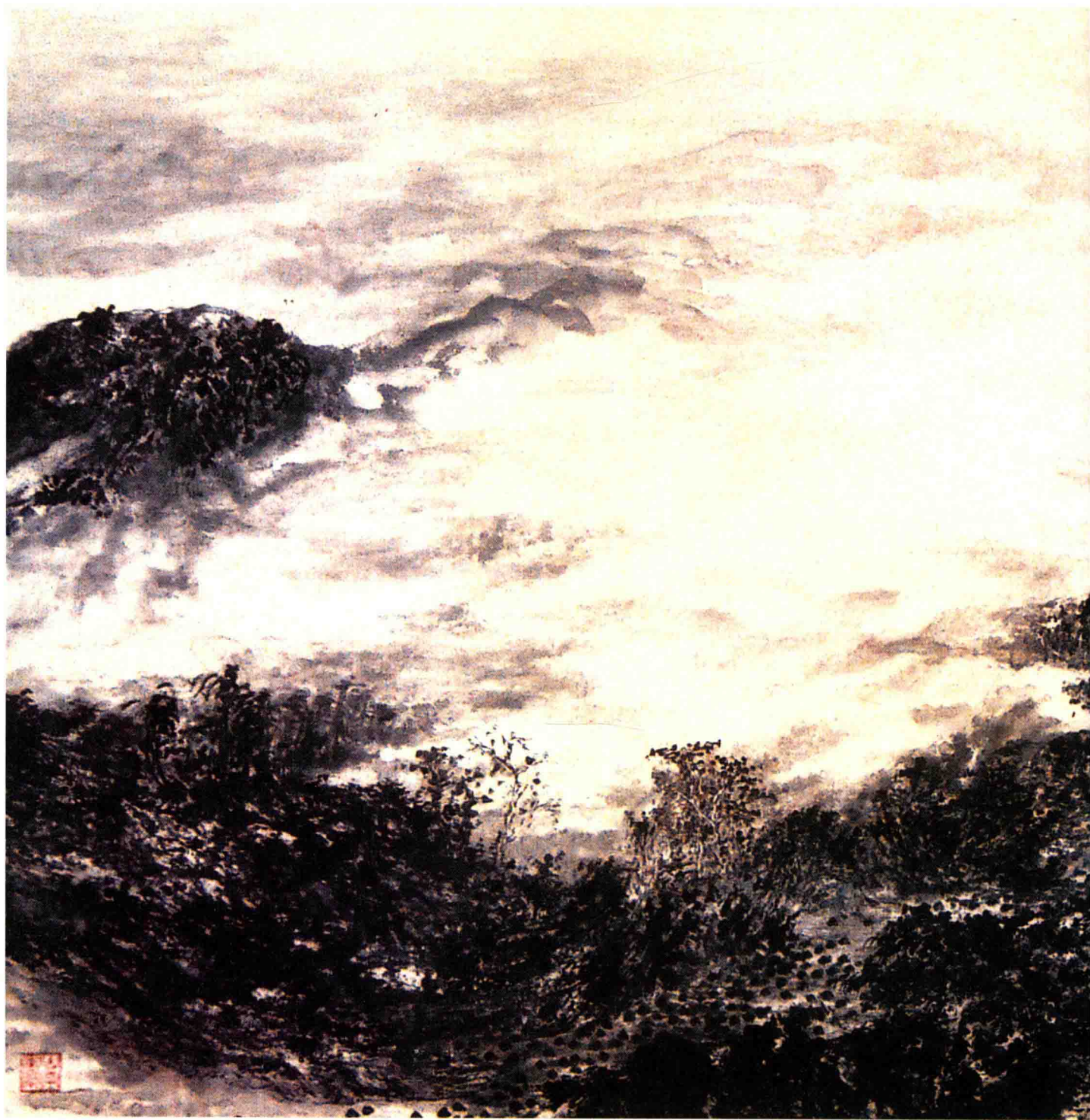

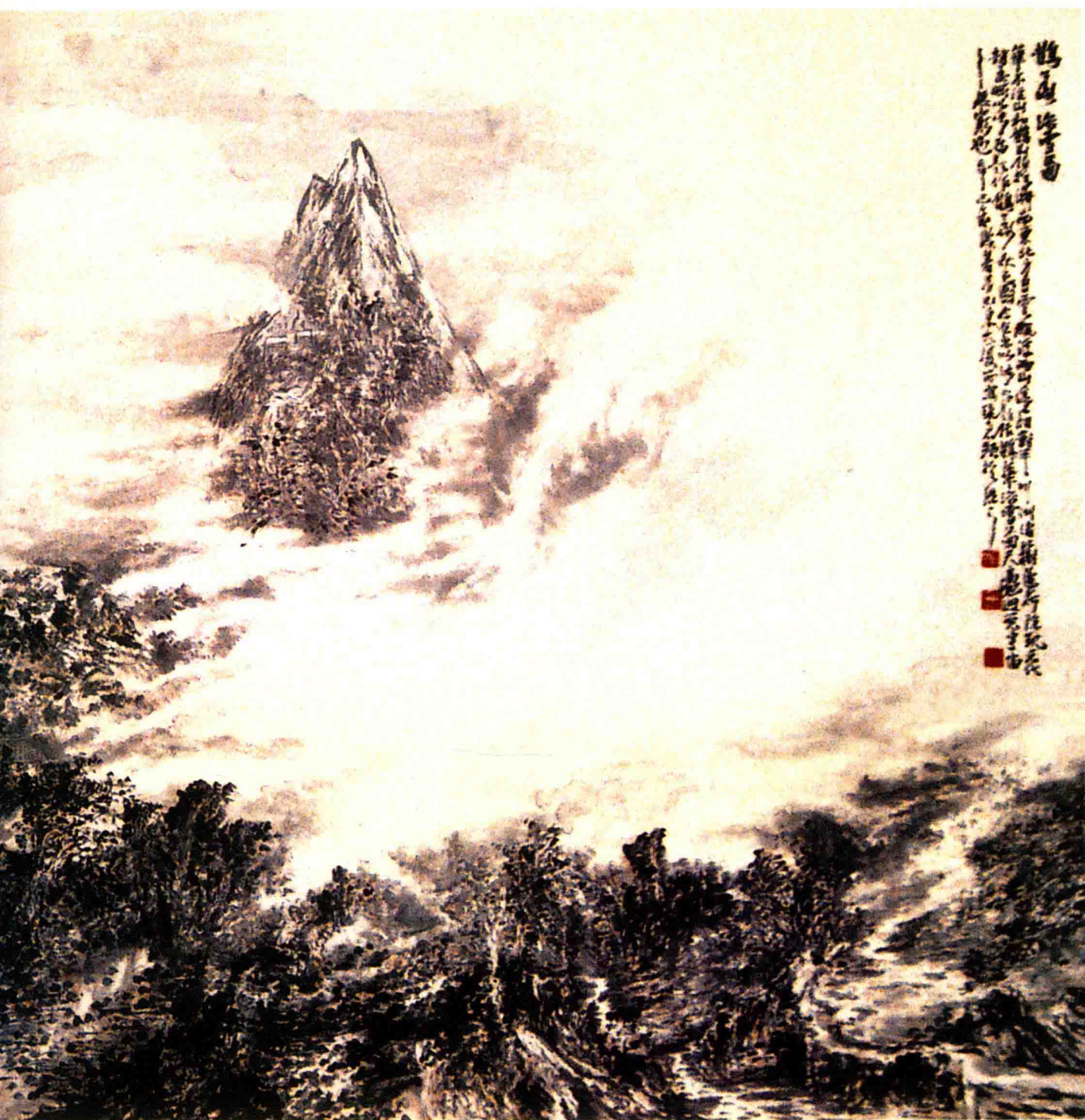
上海博物館

请您绕至南门（武胜路）
入口处参观。谢谢配合！

Please go to the southern gate
(Wusheng Road) to visit the
museum. Thank you!

鹊华浴雪 53cmx232cm 张志民

六祖慧能
開悟詩
菩提本
非樹
明鏡臺
本來空
何處惹
塵埃
慧能是
中國禪宗
六祖其
法以定
慧為本
有他悟
性無直
接證悟
是頓悟
此學不
立文字
直指
人心
就是
禪何
時
筆
論
行
住
坐
臥
皆
可
修
持
的
境
界
張
大
千
畫
於
此
時

慧能詩意
136cmx68cm
張志民