

张

主
编

龙
瑞

炎

河
北
美
术

篇

出
版
社

画
口
印
从
书
工
画
口
印
从
书

画
口
印
从
书
工
画
口
印
从
书

主 编：龙 瑞
副主编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 张炎/龙瑞主编; 张炎绘. —石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②张… 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(2007)第137892号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1-1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册) 总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

张 炎 简历

1951年生于河南开封，毕业于河南大学美术系，曾任美术编辑、教师。现为策展人，并任佳士达印刷集团艺术总监，荣宝斋广州展销中心艺术顾问。

形朴意真 彰施物采

——试评张炎的绘画

□ 齐福山

在20世纪80年代初期，随着西方文艺思潮、绘画理论及其各类图式的涌入，历数千年不衰、久远传承的传统审美思想和优秀民族文化一时受到冷遇。在世界文化激烈、动荡的变革中，我国美术的发展也进入激进期。恰恰在这时，有一批没有在新思潮中充当弄潮儿，也远非一成不变、顽固不化的画家们，运用理性精神和人文理念，在闹得沸沸扬扬、莫衷一是的所谓传统与革新的矛盾中，西方观念与东方精神的碰撞中，冷静而审慎地思考着，热情而执著地创作着。其时，我们频繁地看到张炎在全国各地的刊物和读物上发表的绘画作品，其作品中除了有着传统的意识、严谨的构图、生动的造型的动力外，还隐隐藏着其中浓厚的抒情意韵和丰富的装饰内涵，甚至还闪现着西方艺术的形式美感与构成元素，具有较新的审美取向。鲜明的风格令人耳目一新。

1985年前后，我们中央美术学院的几位同学以随中央讲师团赴河南开展文化工作为契机，慕名访问了这位文画并重、朴诚能雅的河南籍画家。在交谈中，得知他出生、成长于古老的中原地区的河南开封。中原文化深厚绵长，这片热土承载着中华民族五千年的历史文明，他有幸自幼便受到中原文化的熏陶。中原画风在长期的历史传承中，一直具有巨大的包容性，它既有北方的大气、又有南方的秀逸，艺术风格的多元化，是客观世界的存在，其自然也触及地域文化的多样性。而中原画风在艺术观念的碰撞交融中，不但吸取着本土颇具泥土气息的营养，还智慧地吸取外来的各种营养，所以形成了中原画风既有稳定的结构，又有在相互鲜明的比照中异彩纷呈的局面。而作为河南画家的张炎在这样的文化氛围中也得益匪浅。

《我渴望珠江》 1983年

《我渴望珠江二》 1983年

《五十六号一》 1988年

《和齐福山在一起讨论吴冠中先生

《五十六号二》 1988年

《和龙胤先生、海泳叔先生同行燕京事宜

《五十六号三》 1988年

《和中年画家聚会

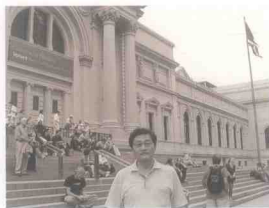
康熙大帝一 1999年

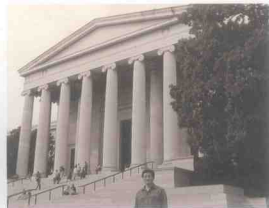
康熙大帝二 1999年

康熙大帝三 1999年

参观美国纽约大都会艺术博物馆

参观美国华盛顿国家美术馆

观摩美国芝加哥当代艺术美术馆

在他青年求学时期，他的家几旁、床头旁随时摆放着文、史、哲方面的著作，他如饥似渴地学习着，他深知画家的创造力是建立在一个宽阔无限的学养的基础之上，文化修养、气韵陶冶、人品修炼是造型技术不可或缺的坚实基础。除此之外，他更把精力放在学习中国美术史、西方美术史、艺术概论等范围之中，获得了什么博大传统、什么洞真继承、什么洞实创新等理性知识。同时还深深感悟到传统中国画的真正价值，并预期中国画在新的时代里生存并繁荣的新希望。

“宏观探道、微观探真”，在对待技术层面的学习上，他更是一丝不苟、孜孜追求，投入了极大的热情。在中国悠久的绘画史里，传统资源取用不尽。他通体临摹了中国画史上的各类范畴，尤其大量研究性地临摹一系列历史上人物画家的作品，在临摹过程中，他领悟着画理与哲学、美学的相契——“朴素而天下莫能与之争美”“既雕既琢，复归于朴”“大璞不琢”……在临摹的过程中，作为学习工笔画物的他认识到工笔画取其装饰、浩繁的美学特质，却在形式上为其过分的工匠“所累”，认识到工笔画很容易沦为工匠的手艺，有技而无艺。对于工笔画而言，技巧、技固然重要，但更重要的却是用心体悟所画对象的“理”与“性”，要追求的是画家的心理投射与

物象的交融。他特别注重情性涵养，力求工笔画画面的韵味有度，避免了板刻僵滞、强硬硬脚、苦拙呆暮的现象。在临摹学习的过程中，他还有意识地探索着创作语言，并注重强化与创新，力求转化为自有的节奏、韵律、结构，从而形成特有的气息、格调乃至风格。他还特别注重写生锤炼，写生是直接面对自然，表现绘画观念的直接方式。他充分利用时间在车间、在车站、在市场……画了大量的速写，他总结道，写生的作用是巨大的，它把生活和创作紧密的串连起来，对于创作成功具有根本性的作用。

20世纪80年代至90年代，他凭着优良的综合素养和热烈的创作情绪为《人民美术出版社》、《天津人民美术出版社》、《河南美术出版社》、《河南人民出版社》、《海燕出版社》、《文心出版社》、《太白文艺出版社》、《湖北少年儿童出版社》等创作了《康熙大帝》、《镜花缘》、《红楼梦》、《三国演义》、《水浒》、《三十六计》等插图，获得了颇大的社会影响。

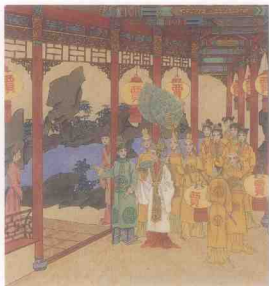
20世纪90年代初期，他的作品参加了第八届全国美术作品展览并获奖后，竟受友人邀请，到广东“去作一些和文化有关联的事情”。到广东后，经过充分地观察，他敏锐地感受到广东作为中国经济最为发达的地区之一，却在中国经济快速发展的时期，其社会

审美、文化观念乃至文化消费却大滞落后。他以此现象作了大量的调研活动，通过和文化界、美术界、企业界等人士的交流，认识到这是转型时期最具有时代特征的现象，乃为社会诸群体对经济的发展有较大热情，而对文化艺术对经济的促进作用认识不足，缺乏了解文化艺术在当代中国社会、经济发展中的意义和价值，从而对社会认识艺术的走向以及艺术价值如何回归有了更深刻的认识。他觉得应尽其所能和有关人士一道来促进此种状况的改善。最近几年来，他用智慧和辛劳，携手企业家、画家和文化等部门作了一系列“有利于广东文化发展的些许事情”。在广东和北京等地参与策划和组织数次大型的文化活动。促进了社会各界与美术界的交流，促进了社会各界参与文化的热忱，受到诸多画家和社会各界的尊重。

最近十余年来，由于工作的繁杂，他的艺术实践减少了许多，但他的艺术创作欲望并没有消褪。他利用业余时间以画作媒来弘扬祖国的传统文化，他认为：诗中有画、画中有诗，在我国悠久的文化建构中，历来是一对十分紧密的姐妹艺术。他利用业余时间创作唐诗诗意画，宋词词意图为樊桐来缘物寄情。以中国哲人所提倡的“心”“物”合一的“诗化人生”入手，在创作过程中，注重“外师造化”，即在

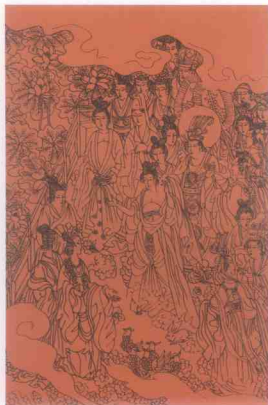
「红楼梦一」1993年

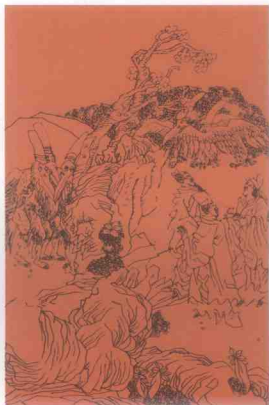
「红楼梦二」1993年

「红楼梦三」1993年

「红花楼一」1993年

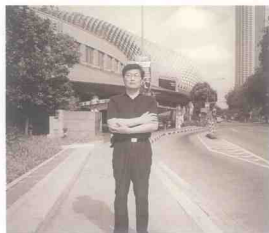

「红花楼二」1993年

「红花楼三」1993年

生活中观照，自然中品歇，而自身的观念意识进入中国古代画论中强调的“中得心源”这一理论形态。作品中既借重古典艺术的精髓，也吸取各方的营养，力求作品洋溢着诗意观照与绘画技艺相互涵咏。他还特别注重对中国画本体的价值审美，在创作过程中轻写形、写脱，重写心、写神，潜心追求或清新、或激越、或深邃的多样意境。他更注重变形、夸张，侧重意象，探索人物变形的多样性、深刻性，力求取得摄生动质、凝神气照的效果。由于他对古典文学的喜好，深刻地理解中华文化极尽华美、典雅的一面；由于他对传统绘画有深入研究；由于在人物线描创作方面有深厚的功底和积累；由于对现代绘画各流派有着深入的参悟；由于排斥商业气氛中的浮躁、浅薄、时尚之风，所以他最近创作的作品得到了文化艺术界朋友的好评：“作品充盈了幽默感和亲和力”，“在广东这个经济大省的环境里竟能够创作出如此满散简

「考察新加坡关系」

远、恬淡深幽、飘逸蕴藉的 these 作品是难得可贵的”，“堪称古今重叠、时空交错、饶有新趣的逸品”，“作品施物采，曲尽其态，堪称智慧之

「在菲律宾考察外景地」

作”，“其夸张的动态造型与幽美景景互为发生而相得益彰”……他的创作是人文的，他努力让观赏的人们在诗情画意中领略美的底蕴，受到美的熏陶。

题 目 唐诗诗意图一
创作时间 2006年
尺 寸 89cm × 89cm
材 质 纸本

题 目 唐诗意图二
创作时间 2006年
尺 寸 89cm × 89cm
材 质 纸本

题 目 唐诗诗意图三
创作时间 2006年
尺 寸 89cm × 89cm
材 质 纸本

题 目 唐诗诗意图四
创作时间 2006年
尺 寸 89cm×89cm
材 质 纸本

题 目 唐诗诗意图五
创作时间 2006年
尺 寸 89cm × 89cm
材 质 纸本

题 目 唐诗意图六
创作时间 2006年
尺 寸 89cm × 89cm
材 质 纸本

题 目 宋词意图一
创作时间 2006年
尺 寸 89cm × 89cm
材 质 纸本

题 目 宋词词意图二
创作时间 2006年
尺 寸 89cm × 89cm
材 质 纸本

题 目 宋词词意图三
创作时间 2006年
尺 寸 89cm×89cm
材 质 纸本

题 目 宋词意境图四
创作时间 2006年
尺 寸 89cm×89cm
材 质 纸本

