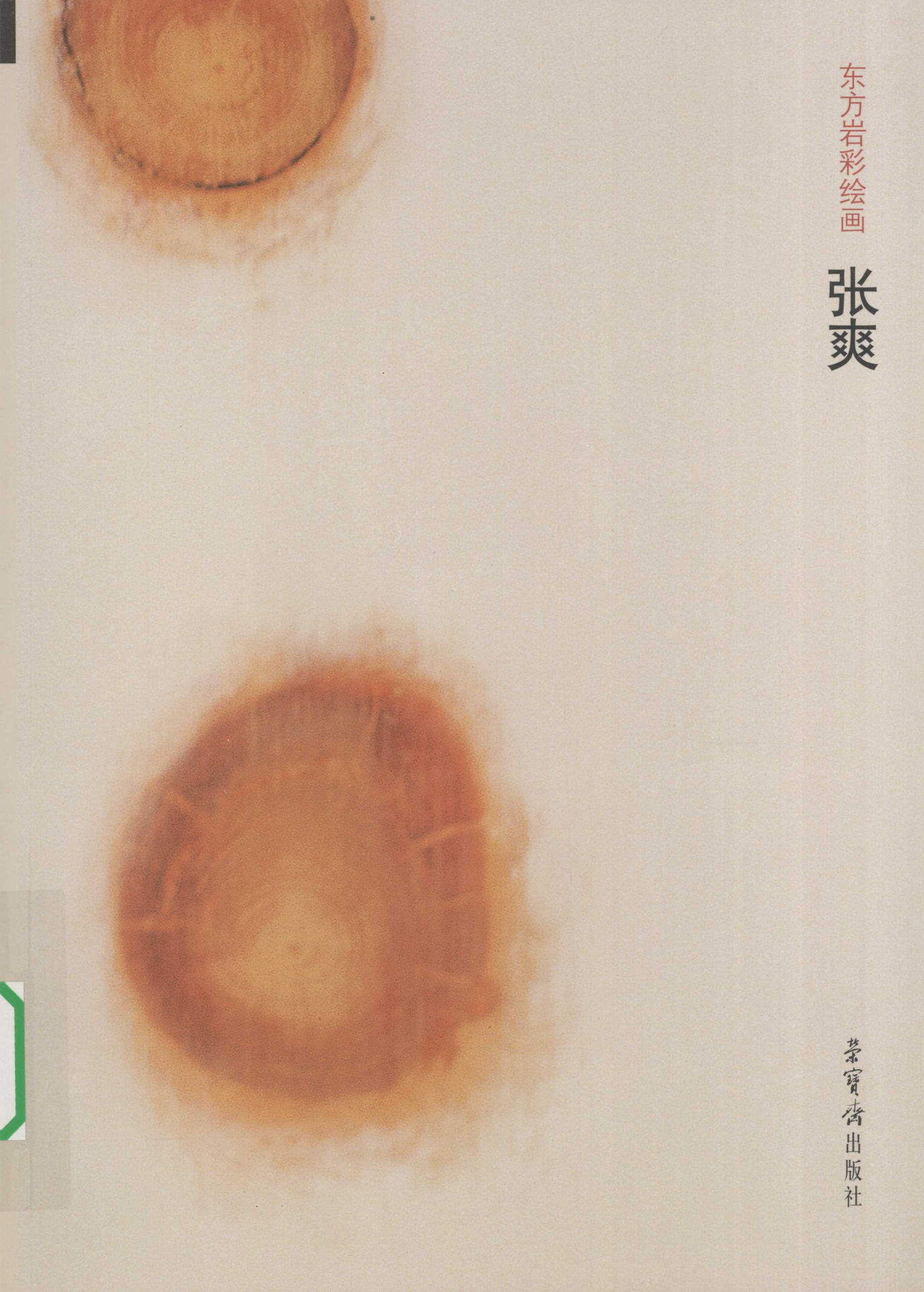

东方岩彩绘画

张爽

荣宝斋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东方岩彩绘画. 张爽 / 胡明哲主编; 张爽
绘. —北京: 荣宝斋出版社, 2008.3
ISBN 978-7-5003-1014-3

I. 东... II. ①胡…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 183507 号

主 编: 胡明哲
著 者: 张 爽
策 划: 范迪安 王 勇
整体设计: 轶 民 李 宁
特约编辑: 维 东 柳逸善
责任编辑: 王 勇
责任印制: 毕景滨 孙 行

东方岩彩绘画

出版发行: 荣宝斋出版社
地 址: (100735) 北京东城区北总布胡同 32 号
制 版: 北京外文印刷厂文彩图文制作部
印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张: 27.5
印 次: 2008 年 3 月第 1 版
版 次: 2008 年 3 月第 1 次印刷
印 数: 0001—2000

东方岩彩绘画

张爽

荣宝斋出版社

序——复兴色彩的中国画 范迪安

这些年一批画家有志于在“岩彩的中国画”上拓出一条新路。我在许多画家的探索实践中，看到了以色彩表现为课题，拓宽中国画表现力，进而构建“色彩的中国画”时代新貌的必要性和可能性。

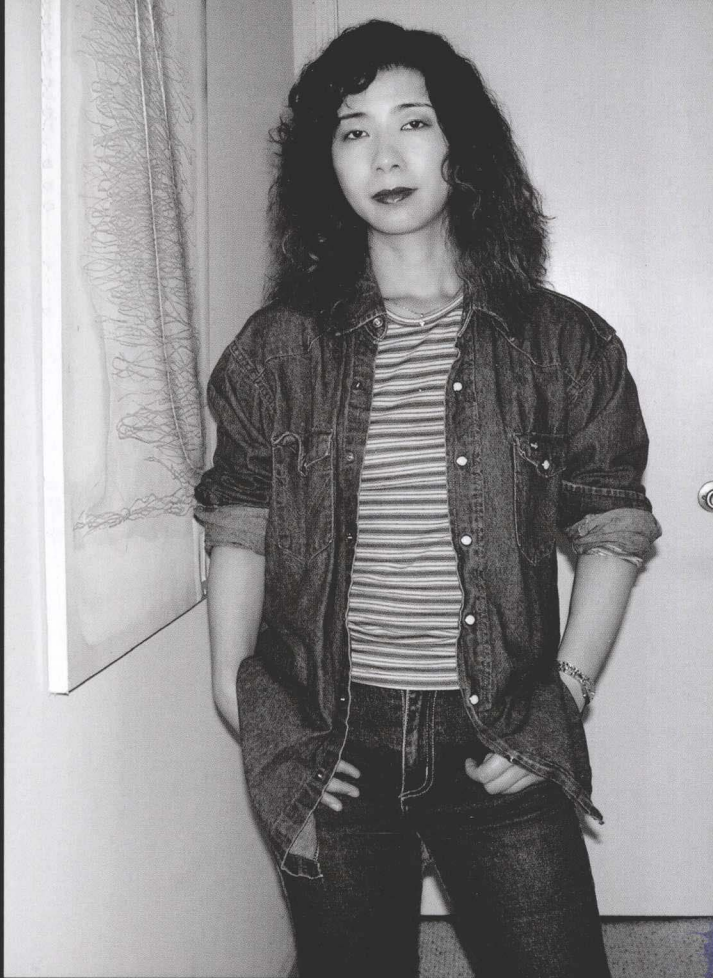
“岩彩”一词，其意应有三层：首先是提倡石质颜料的运用。颜料作为绘画的媒材，在中国的传统中一向有着重视，只是重“道”轻“器”的思想观念使得它在历史的叙述中被遮蔽乃至遗忘。今日绘画中图便求捷的观念使许多画家忽视了绘画材质的价值，因此，提倡运用石质颜料，在某种意义上是旨在提倡在绘画这种手工劳作中首先重视颜料的值，改变单一和单调的绘画媒材，改变简单地运用绘画媒材。石质颜料的丰富性，特别是它在品质上的精微性与高贵性，对于调节对绘画色彩谱系和媒材的性质的认识，恐怕起着基础的作用。中国画中水墨一体讲究“炼墨”，因此，“煮墨”成为画家的必修之功，在重彩这个体例中，提倡一下亲历亲为的“练墨”是必要的，这门功课将会使我们的画家们进入一个发现的天地。

其次，“岩彩”一词提示了色彩的展开这层意涵。越来越多的考古新见披露出中国绘画的丰富遗产，只要对传统绘画投以整体观，就不难穿越思想的迷障和现有形式的羁绊，看到绘画中色彩世界的辉煌！西方绘画形成了一个遵循科学理性即求“真”之道的色彩体系，东方绘画特别是中国绘画的色彩体系有着自身的特征，这方面在理论上已能辩明，但在实践上的承续和创新都远未展开，因此，对东方色彩体系资源的认识与运用，对绘画中色彩的研究与创造，是使今日中国绘画在型态上丰富起来的一条路途。

“岩彩”的价值还远不在其物质的属性上，它的价值实现应该是文化上的实现。支配每一个画家在材料语言上的作为，是从事艺术的文化情怀。在艺术多元发展的今天，提倡在“岩彩”领域的创造，不是退回狭隘的材料语言轨道，而是试图找到表达与表现新的出发点。应该看到，“岩彩”画家可能大多是“工笔重彩”这个领域的画家，改革时代以来的“工笔重彩”绘画无疑有了快速的发展，甚至相对“水墨写意”领域有着更多吸收各种艺术表现手法的兼容性，但另一方面，这个领域的画家的文化识度上的欠缺、在艺术观念上的保守、在艺术修养上的不足又往往使得色彩的绘画丢失了创造的个性，陷落简单、平庸、装饰的形式趣味之中。为此，需要在“岩彩”的运用中提升包括观念在内的色彩绘画的文化含量，使这种媒材导引画家通往富有生机的创造道路。

荣宝斋出版社作为一个承继和弘扬传统文化的重要平台，选择一批当代重要的“岩彩”艺术家出版丛书，有着非常积极的意义。一方面反映出荣宝斋这个传统的文化品牌对当代艺术发展的积极介入，同时也是对当代多元艺术探索的大力支持。

辉映在传统与泊来之间，旨在开辟当代艺术新途的“岩彩”创作，应该跳出绘画媒材的一般意义和表面现象，纯化艺术语言，真正触探到当代人文精神和艺术创造的契合点，唯其如此，意义才能长久。我很高兴看到这些在“岩彩”领域中孜孜探索的艺术家们又有了新的推进和发展，大家的面貌全不相象，但都像独生一隅的生态一样自在地呼吸、生长……这种始自画家内部的变化，更好的向我们展现了艺术创作的生命力和感染力。

简历

张爽, 1981年至1985年就读于中央美术学院附中。1989年毕业于中央美术学院中国画系, 获学士学位。1990年赴日本留学。1992年至1994年就读于日本多摩美术大学日本画科研究生。1994年至1996年就读于东京艺术大学日本画科大学院, 获硕士学位。2003年移居美国。

联展

- 1989年 中央美术学院画廊联展 (中国北京)
- 1990年 日中友好会馆美术展优秀奖 (日本东京)
- 1991年 横滨中国画廊个展 (日本东京)
- 1993年 杉拖拉露美术馆联展 (日本东京)
- 1994年 留学生美术展, 获优秀奖 (日本东京·东京都美术馆)
- 1995年 第32回亚细亚现代美术展——新人大展 (日本东京·东京都美术馆)
- 1996年 奥瓦多画廊联展 (日本东京)
- 1998年 松坂屋画廊联展 (日本东京)
- 1999年 东武画廊联展 (日本船桥)
- 2000年 松坂屋画廊联展 (日本东京)
- 2001年 松坂屋画廊联展 (日本东京)
- 2002年 第18回多摩综合美术展 (日本町田·TANSHIN美术馆)
- 2003年 第28回春季创画展 (日本东京·高岛屋)
- 2003年 松坂屋画廊联展 (日本东京)
- 2007年 关渡美术馆联展 (中国台北)
- 2008年 晤对材质——中国岩彩绘画邀请展 (中国北京·中华世纪坛艺术馆)

个展

- 1992年 张爽个展 (日本东京·永井画廊)
- 1993年 张爽个展 (日本东京·星华画廊)
- 1995年 张爽个展 (日本东京·小津和纸博物馆)
- 1997年 张爽个展 (日本东京·美术佳那露画廊)
- 2004年 张爽个展 (中国北京·中国美术馆)
- 2004年 张爽个展 (中国台北·台北县艺文)
- 2005年 CA, LAGUNA BEACH, SANDSTONE GALLERY 个展 (美国)
- 2006年 CA, SANTA MONICA, JKD GALLERY 个展 (美国)

出版

- 2003年 《张爽》四川美术出版社

○→→→→
综合材料
61cm × 244cm
2007年

“○” \ 张爽

对生命和事物的感悟在不断地积累过程中常常会升华为某种认识境界。这种境界的传达方式因个性化的选择而具有很大的弹性。但无论表现形式的千变万化，其精神性决定了作品的内涵与品格，媒材、手法也会因此具有意义，成为细腻的、人性的元素。

每个人天生就有一种能够感受事物的独特能力，在主体与外部的协调、沟通与思考上有对个人经验与智慧解释的本能。人对真实的关注来自方方面面，每个人在情感与精神上的需要不同，对事物认识的角度也会不同。作品表现的是自我的意识，是关联个体生命的经验与有关生命的价值观念。创作最直接、最接近自己精神状态的作品与其说是艺术表现，不如说是在意生命。

最小的事物，最精微的感觉往往能创造最引人注意的审美。它们存活在人的发现与创意之中。灵感是一种忽然清楚地识别出熟悉事物所带来的震撼和启示，而这种发现是无界限和边缘的。艺术行为的重点和价值实现在于唤起人和作品本身的自由，产生一种灵性上的关系和能量。

某种创作意图的最初产生，往往最为清晰、单纯，保持纯粹，令人不易迷失目标，令表达简洁，处理果断。放弃不必要的细节，追求单纯是为了更准确地把握事物的最为本质性的要素。自然的、最为基本的原则永久、持续地影响着每一个生命体。这种来自生命内部的秩序与规则始终挑战着人类想象力的极限，单纯、神秘而创造出无限的可能。以最基本、最少的元素彰显着巨大的能量，令人对自然的法则惊叹观止，对生命的存在思考而感动。这也正是作品产生的前提。抽象的表现虽是一种行为表达，但其精神上的内涵却是实实在在的脑力活动。

观念表达形式的选择在很大程度上取决于情绪的需要，也常常是即兴的，以心性认定，随意、朴质、寻常，带有一抹恣意幻漾的感性，令人容易产生对自然的自在联想。知觉常常在比较自由、放松的精神状态下潜入意识的深层，象是一种结晶的涌现和成长。这种搜寻过程所产生的一种互动相融的活力，让作品和自身的感性融为一体，声息吐纳，共同呼吸。情绪往往是回溯原点的记忆，给想象一个更为开阔的空间，而源于心底的文化影响也会随着创意的

产生而勃发。作品的真正含义是产生于作品内部的整体观念。

视觉带来的体验在精神上会反馈为一种能量。思维的联想相应产生情调与趣味。境界上的表现与达成才会使精神上产生某种程度的满足。

对思维的记忆有物质性的，也有精神性的。它来自生活的经历体验，而这种体验有来自于自然与文化的浸透，模糊但却真切。这种文化体验一方面是一种外在的环境，影响着我们的生活与生存空间，另一方面也是主观上对文化的理解和认可。

“○”形象以多重概念的延续与重复使用，是一种从宏观形态中抽离出的对事物关联关系的强调。无终止的、裂变的、持续性的变化正如生命的发生与循环往复。“○”在视觉上形成一种有寓境的不受太多阻碍的想象空间，使思维得以开放，在相对纯净的境界中，对生存真实产生再一次的审视。

当对事物产生思考时，文化背景所产生的作用是潜移默化的。本位文化意识是随着不同文化的不断冲击、刺激下自我醒悟而日益凸显出来的。

在东西文化的迥然相异与互通互融的影响中，意识上的变化与重塑是一种对自我生存经验的理解和认识过程。作品只是特定文化沉淀的结果，靠着个体的认识角度和细节创造一种智能联系。

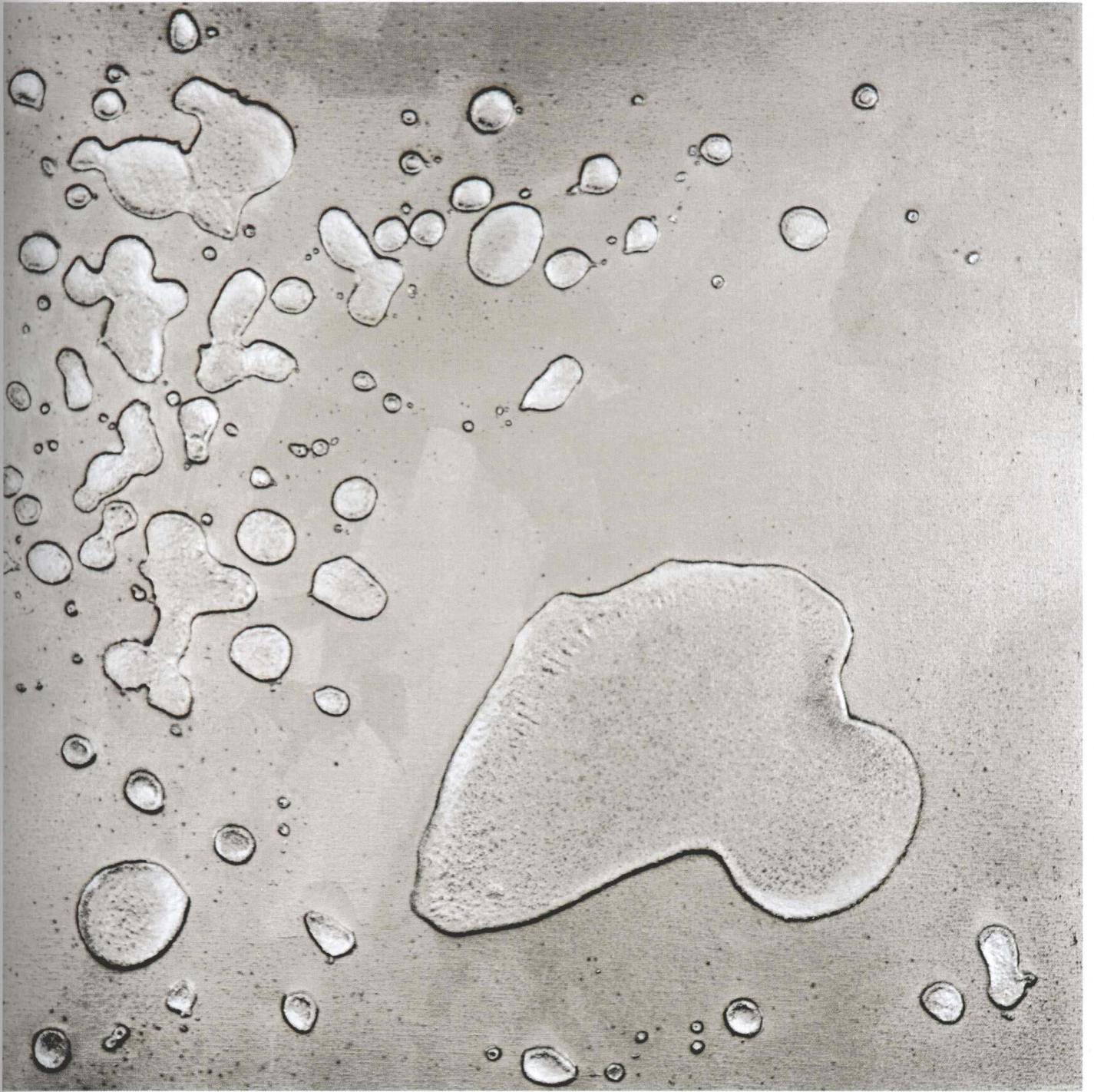
生命的自由是吸引人的，只有在无过多负荷的状态下，才能在未知领域中寻找与发现更为充沛的能量来源。生命的价值和魅力也正体现在新的发现和创造中。

假如我们停止想象和感觉，就无法感知到新的境界和激情田野。

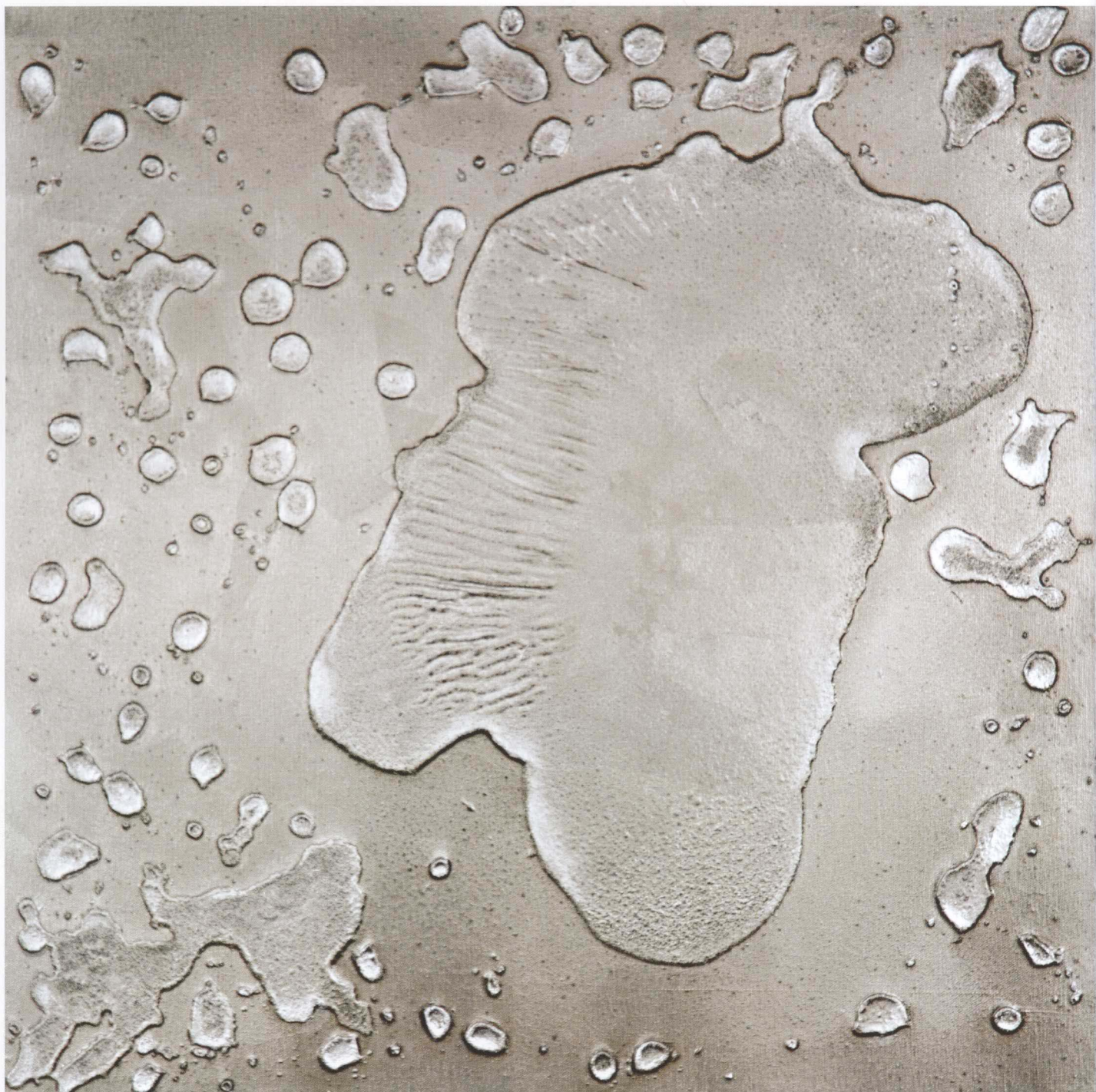
2007年7月23日于美国

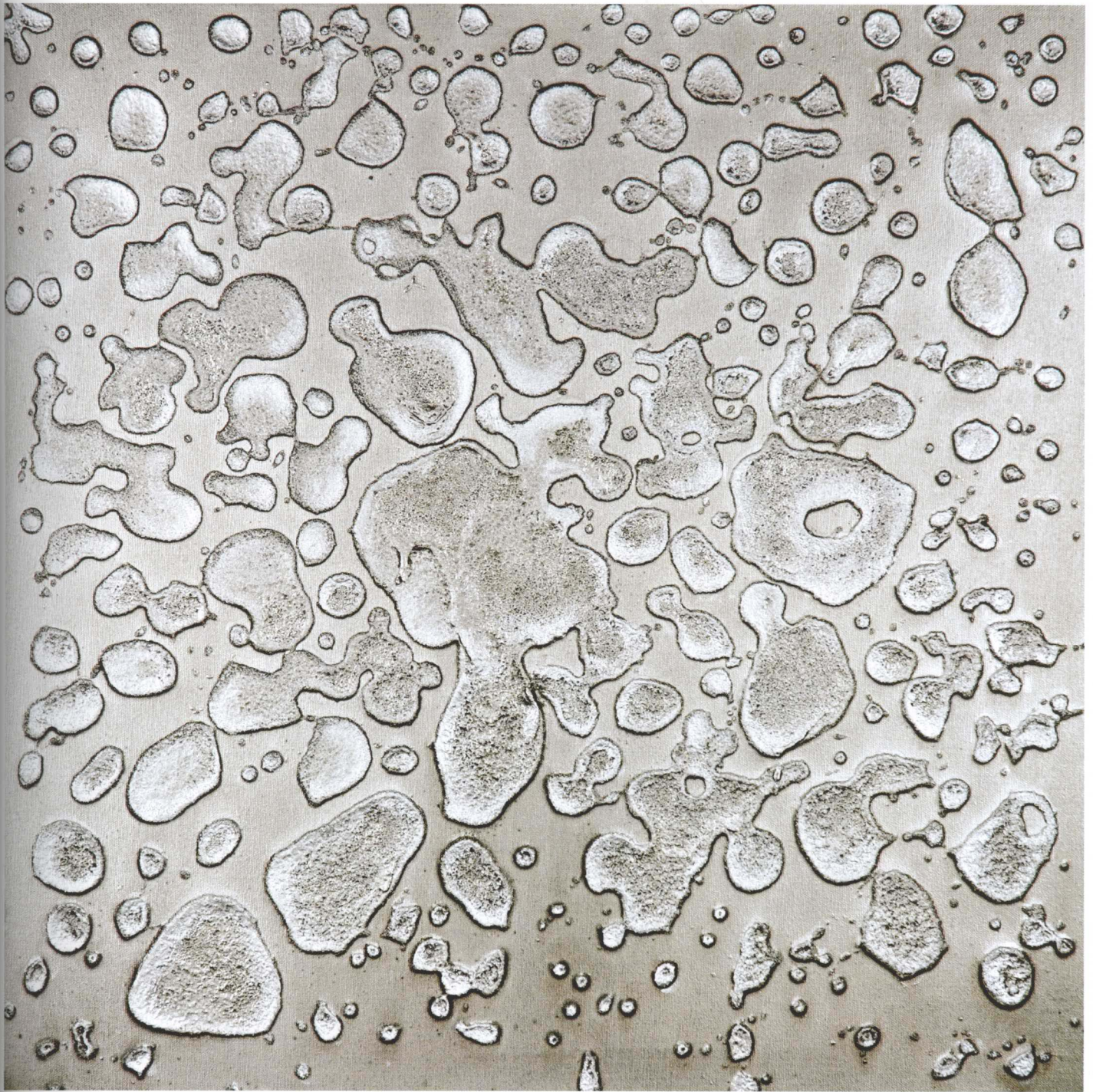
○→1
综合材料
61cm × 61cm
2007年

○→2
综合材料
61cm × 61cm
2007年

○→3
综合材料
61cm × 61cm
2007年

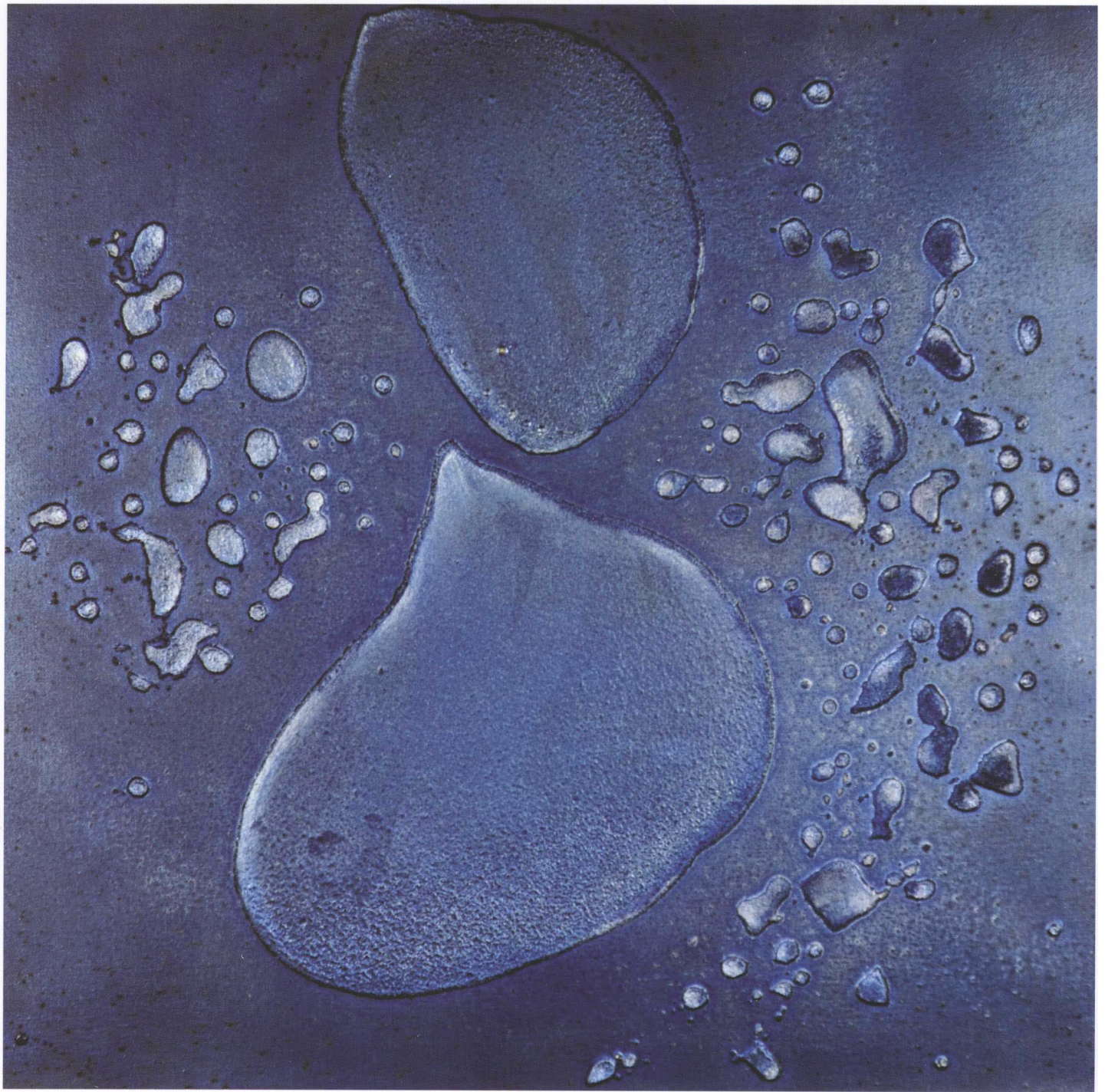
O→4
综合材料
61cm x 61cm
2007年

“O” 细胞-I
综合材料
61cm x 61cm
2007年

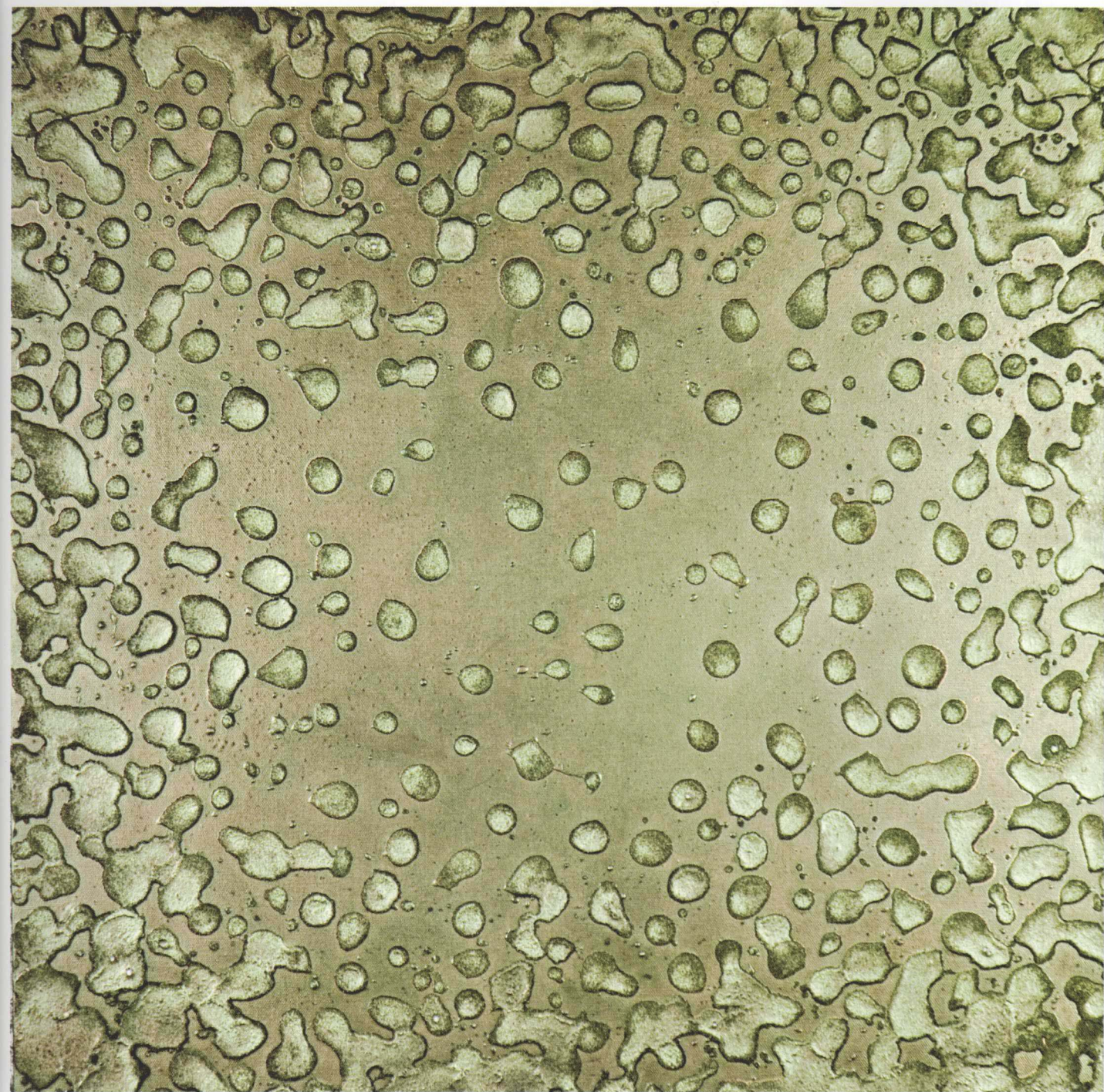
“O” 细胞—II
综合材料
61cm × 61cm
2007年

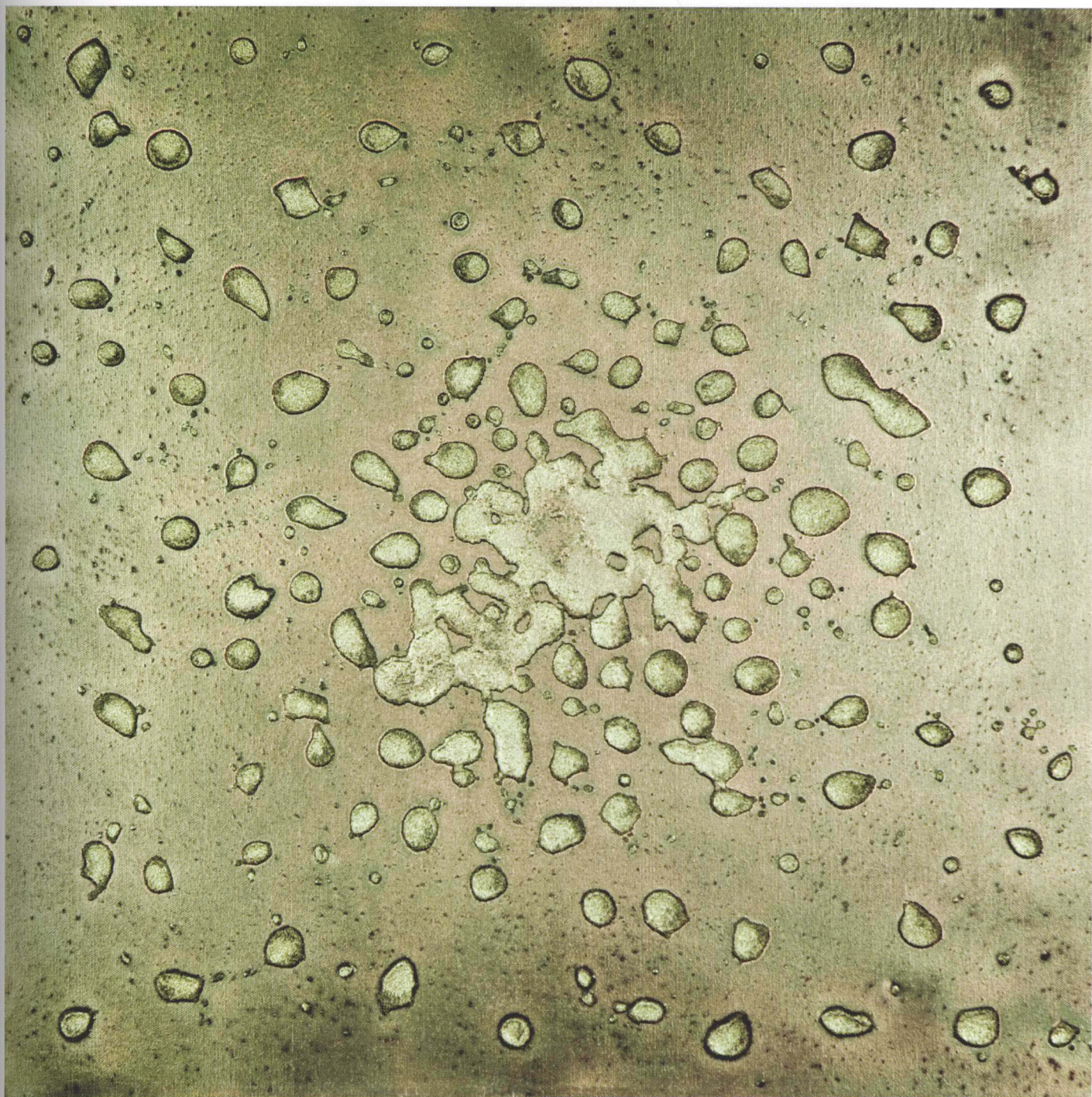
“O” 细胞—III
综合材料
61cm × 61cm
2007年

“O” 细胞—IV
综合材料
61cm × 61cm
2007年

“O” ↔
综合材料
61cm x 61cm
2007年

“O” →←
综合材料
61cm × 61cm
2007年