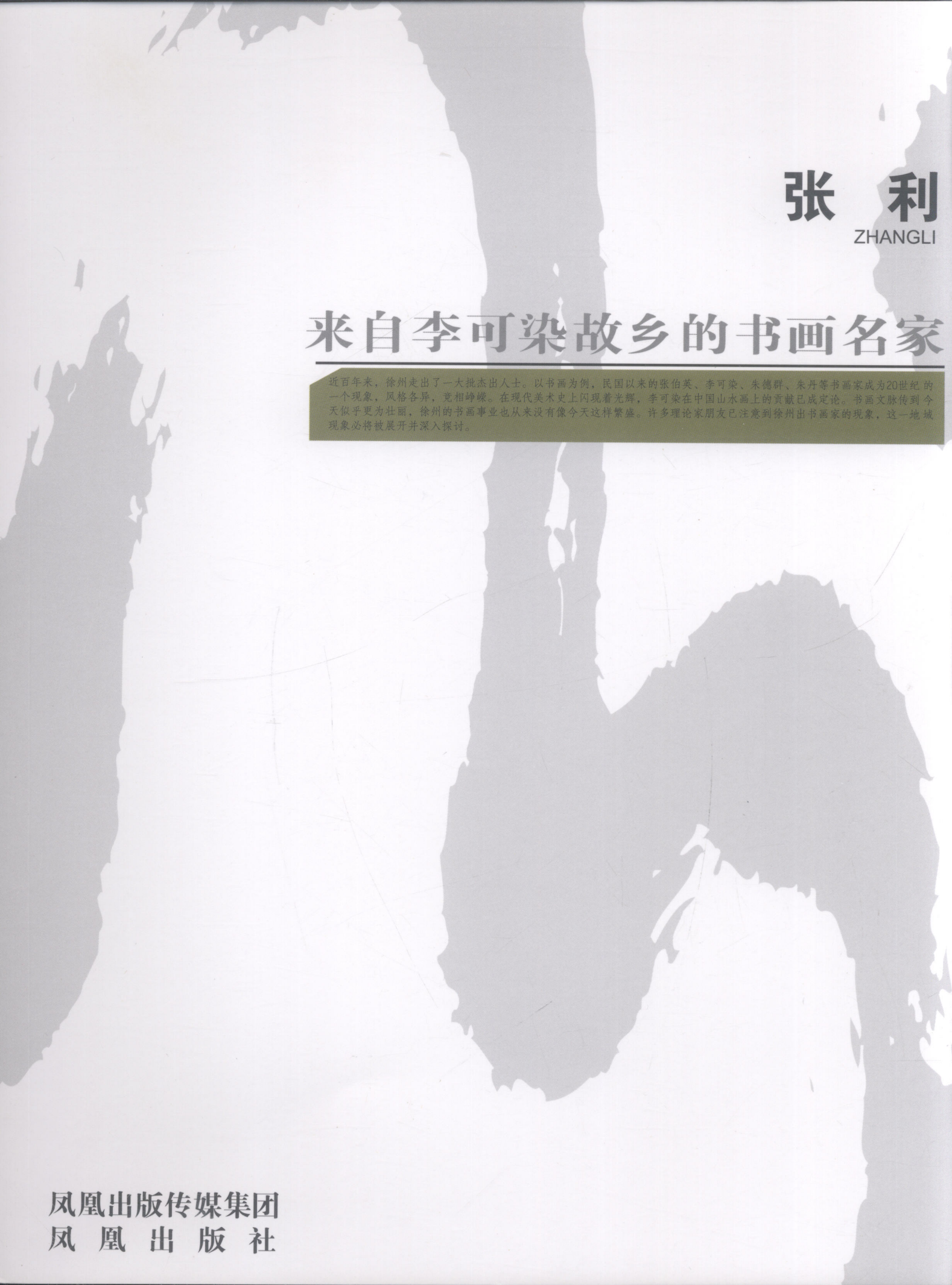

张 利
ZHANGLI

来自李可染故乡的书画名家

近百年来，徐州走出了一大批杰出人士。以书画为例，民国以来的张伯英、李可染、朱德群、朱丹等书画家成为20世纪的一个现象，风格各异，竞相峥嵘。在现代美术史上闪现着光辉，李可染在中国山水画上的贡献已成定论。书画文脉传到今天似乎更为壮丽，徐州的书画事业也从来没有像今天这样繁盛。许多理论家朋友已注意到徐州出书画家的现象，这一地域现象必将被展开并深入探讨。

凤凰出版传媒集团
凤凰出版社

来自李可染故乡的书画名家

LAIZI LIKERAN GUXIANG DE SHUHUA MINGJIA

张 利

ZHANG LI

凤凰出版传媒集团

凤凰出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

来自李可染故乡的书画名家 / 刘明主编. — 南京: 凤凰出版社, 2008.5

ISBN 978-7-80729-176-3

I. 来… II. 刘… III. ①书法家—简介—徐州市—现代
②画家—简介—徐州市—现代 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 073992 号

书 名	来自李可染故乡的书画名家
主 编	刘 明
策 划	徐州凤凰文化发展有限公司
责任编辑	高思源
出版发行	凤凰出版传媒集团
凤凰出版社(原江苏古籍出版社)
南京市中央路 165 号 邮编 210009
发行部电话 025-83223462
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
印 刷	徐州市今日彩色印刷有限公司
江苏省徐州市青年东路 62 号 邮编 221003
开 本	889 × 1194 毫米 1/16
印 张	48
字 数	100 千字
版 次	2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-80729-176-3
全套定价	288.00 元
(凤凰出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

地域文化的光彩

——徐州书画现象(代序)

程大利

徐州,古为九州之一。它是长江、黄河之间的一片沃土,兼有南北地域文化的特征。黄河十三次改道流经此地,积淀泥沙的同时也积淀下了文化,一种坚忍耐劳、朴实敦厚的文化,一种崇文尚武、入世进取的文化,一种心思缜密而不流琐屑、不入极端但又是非分明的处世风习很容易造就一批高旷冲淡又豁达温厚、有情有义的文人,而这又是传统书画艺术家必备的品质。

地理的特殊影响着文化生态。5000年以来,这里留下先秦文化的光彩,更留下两汉文化的辉煌。已经开掘和没有开掘的汉墓,无疑给这块土地添上了许多故事,成为极为厚重的遗珍。画像石是造型艺术的最好教材,《大风歌》而下的诗文传统展现着酣畅淋漓的气度,多姿多彩的民间艺术陶冶了一代又一代的少年,优美的自然风光和千载不泯的民间传说,都为艺术家的成长铺就了温床。近百年来,这里走出了一批杰出人士。以书画为例,民国以来的张伯英、李可染、刘开渠、王子云、萧龙士、王肇民、朱德群、朱丹等书画家成为20世纪的一个现象,不同于江南的“松江派”、“华亭派”等等,却是风格各异地竞相峥嵘。在现代美术史上闪现着光辉,李可染在中国山水画上的贡献已成定论,在历史上留下了充实的一页。

中国传统艺术是中国文化现象。书画是传统文化的瑰宝,它既可以“成教化、助人伦”,也可以“涤烦襟、破孤闷、迎静心、释燥气”,是“祛病增寿的良药”。书画发达地方人们的心态会趋于平和,社会风气会趋于文明。书画家在徐州特别受尊敬也是“崇文”风尚使然,这促使着艺术家更趋努力,为家乡做出新贡献。

文化,因传承而厚重,书画文脉传到今天似乎更为壮丽,一代书画家产生了新的影响,有的人已成为当代艺术的领军人物。徐州的书画事业也从来没有像今天这样繁盛。许多理论家朋友已注意到徐州出书画家的现象,这一地域现象必将被展开并深入探讨。可染先生的“实者慧”形象地总结了自己,更为一代书画家开启了修炼的明灯。在中华民族艺术的大花园里,徐州书画的奇葩必将更为绚烂,徐州的书画事业前程似锦。是为序。

戊子初于京华

心性拟古贤 笔情求波澜

言恭达

自幼在楚汉文化孕育下的张利，几十年来，书艺承载着他的素养、性灵、才情与梦想，记录着他的人生审美理想——清、正、古、逸。

张利学书极重气格与性灵。他的书学思想的形成，来源于“中庸”与“虚静”这一中华文化理念中的生命体验去开掘创造活力；他的文化体悟将从王右军到颜真卿对国家对民族的人文情怀的钦慕转化为文化积淀的心迹记载、心智表达与精神超越。他从“二王”到“颜米”的研习，从六朝到明清书风的思考，将返归先天的理性与现代艺术精神相融通。他通过自己成熟的行书抒情符号，将梳理的笔墨语言整全得壮阔优美，汇集在创造力之中，形成淡定、洒逸的艺术风韵。作品里透析出的气质与慧性，证明了张利不同时代人的追求。文化本体与书艺技法上升到超验层面，使创作不仅成为经验的积累，更呈现出精神的闪烁！这是艺术本体的价值探寻。

好学好静的张利亦好用心地去观察社会、体悟生活、感恩时代；好学好静的张利又好用心地结缘翰墨，与古人交友、与传统对话。“拟容取心”，明悉“独照之匠，窥意象而运斤”的深刻哲理。于是乎，在传统书艺的漫游中，他读懂了“真以点画为形质，使转为情性；草以点画为情性，使转为形质”。“草不兼真，殆于专谨，真不通草，殊非翰札”的书理。巧从法生，法由理出。气定神凝，才能心手双畅。

道随天变，物以机生。张怀瓘有云：“性分各异，书道虽一，各有所便，顺其情则业成，违其衷则功弃。”张利心性拟古贤，笔情求波澜，入于古而得于新。坚守“功”与“性”之辩证，注重线性与线质的铸造。率性则性灵现，性灵则意趣生。观其作品，重诗情，含哲理，简明纯厚，清蔚畅达，规矩圆熟，运用精能，古中有媚，拙里添妍，观者可直接感受作者主体抒写的情境变化。在他的笔下，巧与拙、动与静、方与圆、中与侧、疾与涩、疏与密，圆通的空间与流动的体势，顿挫的美质与平和的气韵，表现得淋漓尽致，自然中含。用笔果断爽利，擒纵有度，转折自如，不浮不躁。握笔使锋，逐毫而应，于凝重中洋溢灵健流美的风采。结构严谨有序，错落有致，方圆结合，官敛内含；字中之揖让、顾盼、呼应，能做到血脉连贯，气息相通，且重连与和、主与次、长与短、欹与正之多变。布白繁简并用，玄妙多姿，绵密中不失气舒，盘结里蕴含空灵。通势欹正相依，虚实相生，浑然一体，涉笔成趣。

清《书法真诠》云：作字如论史，必须有才、学、识，尤须有“不震于大名，不囿于风尚”之眼光。张利正值英年，更须宏其识，广其学，陶冶书境，归之自然。淡定现风韵，率性作真书，日后必成大道。

（中国书协副主席、江苏省文联副主席、书记处书记）

我所知道的张利

曹宝麟

认识张利不觉已有13年了。1994年的差不多这个时候,青岛书法进修学院在黄海之滨的千休所开班培训,我与孙晓云忝为行书班教席。在众多学员贴出的作品中,一位小伙子的条幅顿使我眼目一亮,他就是来自江苏邳州的张利。

点评作品,是学员最为在乎的事情,人人竖着耳朵,生怕漏掉一个字。他们亟待得到教师的首肯。具体细节,我到底说了些什么,当然淡忘了——其实,细微末节的指瑕都是可有可无的例行公事,而由笔性反映出来的作品气息却一目了然。现在大家对展览评审中评委以几秒钟即决定作品生死大加诟病,殊不知这判断的过程确实只在一刹那间。伯乐之相马遗其牝牡骊黄,不是说不想看,而实在是不必看的。学生是否为可造之材,只需看由各方面汇集到的一点:天赋。在那次班上被我看好的学员,如重庆的李文岗,福建的余端照,辽宁的赵伟力、李泓晖等,都在此后的全国一级展赛中脱颖而出,张利之被接纳为中国书协会会员至少也有10余年了吧,故自信识人未谬。

10多年来,我一直关注张利的成长,对他一点一滴的进步感到高兴。他也不负师教,步步为营地勤学苦练,凭扎实的功力发挥着才情,跻身于江苏书法重镇徐州的青年才俊之列。

张利之学米,与其说是私心倾慕,还不如说是冥冥中所决定。邳州是米芾的生命终结地,张利有一方印文为“淮阳军令”,我辨出后不禁莞尔而笑。凡学其家,先与之合,卒与之离;合既不易,离则更难,何况又是像老米那样技巧尖端的典范。张利通过苦学和悟性,已把米氏如意掌控毫颖的技巧基本学到了手,同时他也认识到知识学问的重要。几年前我到邳州,他看到我携带的旧版《宋诗别裁》,马上不惜工本地复印了,这一渴求知识的举动至今难忘。是的,二王帖学一路,妄图速成是无计可施的,它必须靠长期的积累和酝酿,正如山阴人家弄瓦时埋在土里的黄酒,须待出阁才开坛一样,这所谓“女儿红”的芳冽才能引人垂涎。

我觉得,现在这段时期对学书十余年的张利而言是非常重要的阶段,何以言之?因为我在去年网上他的展览中有见他比较夸张的变形,这次给我的照片中好像又不甚明显。出格和回归,都是欲离未离之际的正常尝试。但其变必须更加接近本性的真实,尽管有的人处世似乎谨慎,然而书法却甚张扬,这其实还是显示了他内心深处时时矛盾的对立,不能不说仍旧是一种真实。张利居徐州,得地气之正,为人又豪迈放旷,下笔自然有非水土和柔之地孕育的人所能梦见的风气。异禀辅之以力学,则成功指日可待。只要耐得寂寞,拒绝时髦的诱惑,说到底即自我把握得住,那么秀拔于时代前列也不是不可能的。

但愿我赏识的后辈不辜负我的期望,张利勉旃!

夢中了、醉中醒。只說得是市生。
走過人間依舊却躬耕。昨如春
坡。豈自是、鳥鵲喜報新晴。雪堂
西畔暗泉鳴。北山傾。岸橫南望
亭立孤秀。浮屠屋城都是斜川。
當日景長矣。寄餘齡。

陶淵明以正月十五日遊斜川。晚派班生。顧瞻南阜。愛日城之猶秀。
乃作斜川詩。至今傳人。想見其雲元寧士。或之甚。余躬耕於東坡。亦
雪堂居之南。挹四亭之丘。後西於北山之微泉。慨然而嘆。此亦斜川之佳
也。乃作長短句。以江城子歌之。
歲在丁亥。白露之時。錄東坡居士詞於涪。未嘗燈。張利。

東坡詞 70cm × 79cm

孤葉枝頭開苦蕒吐
 為金葉美在碑
 有仙子手般態一朝風
 雨月系歸

永牡丹一首

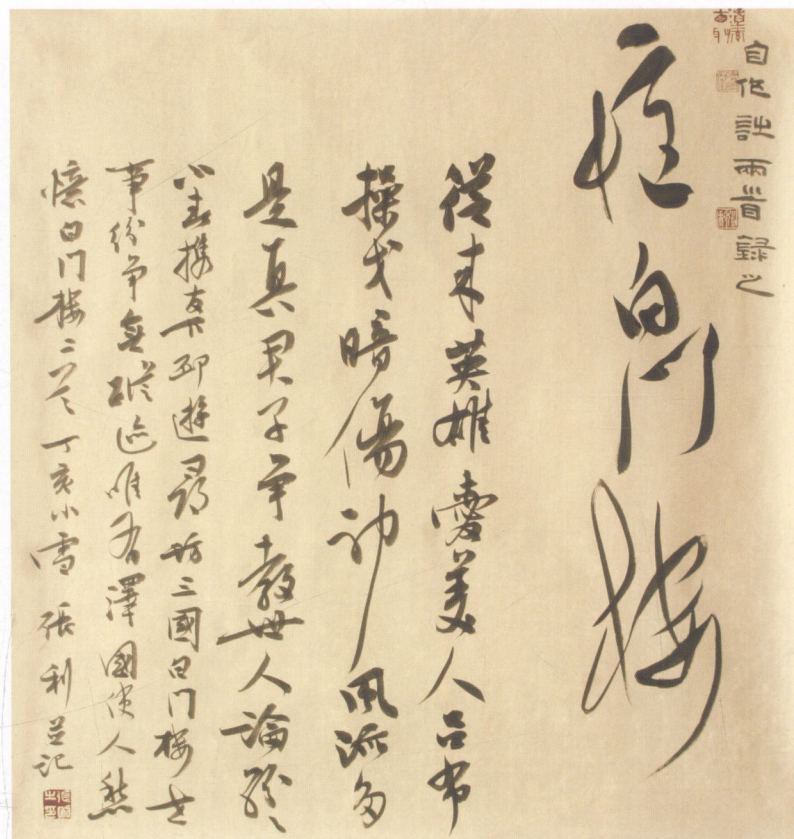
丁亥蒲月書清素書 張利書

自作詩 34cm×25cm

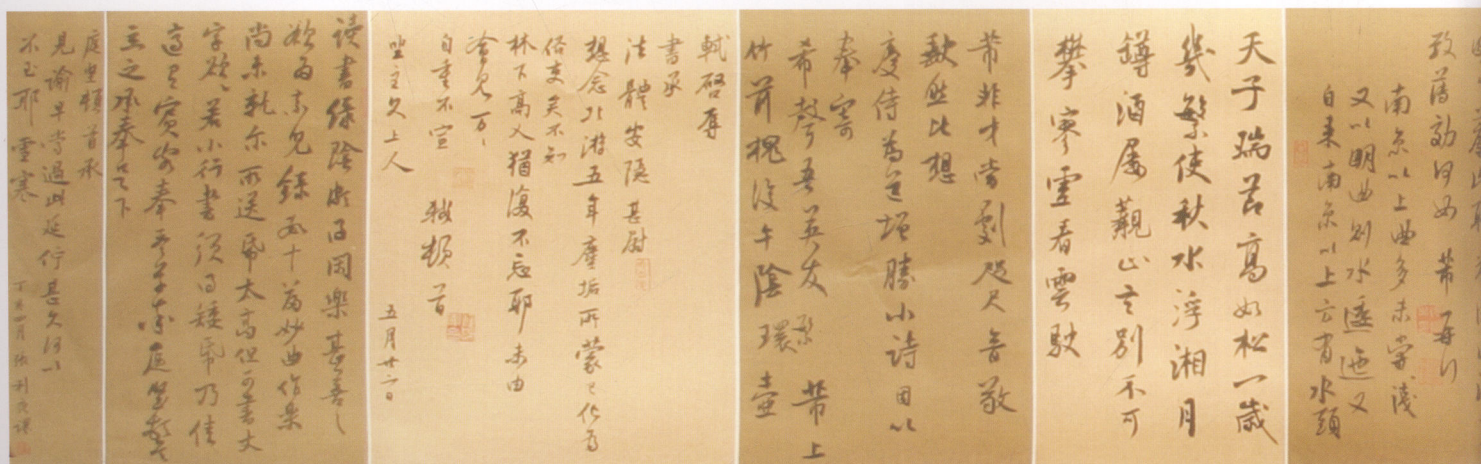
偶聽松梢撲鹿切是
 沙鷗來宿稚子笑宣
 驚他俄兒忽然飛
 去不知何處寄已元陽
 休報沙鷗

楚松上臨晚飲誠齋忽有一鷗來泊松上
 已而散去感而賦之
 楊萬里昭君怨五序丁亥夏 張利書

楊萬里詞 28cm×20cm

自作诗 66cm × 70cm

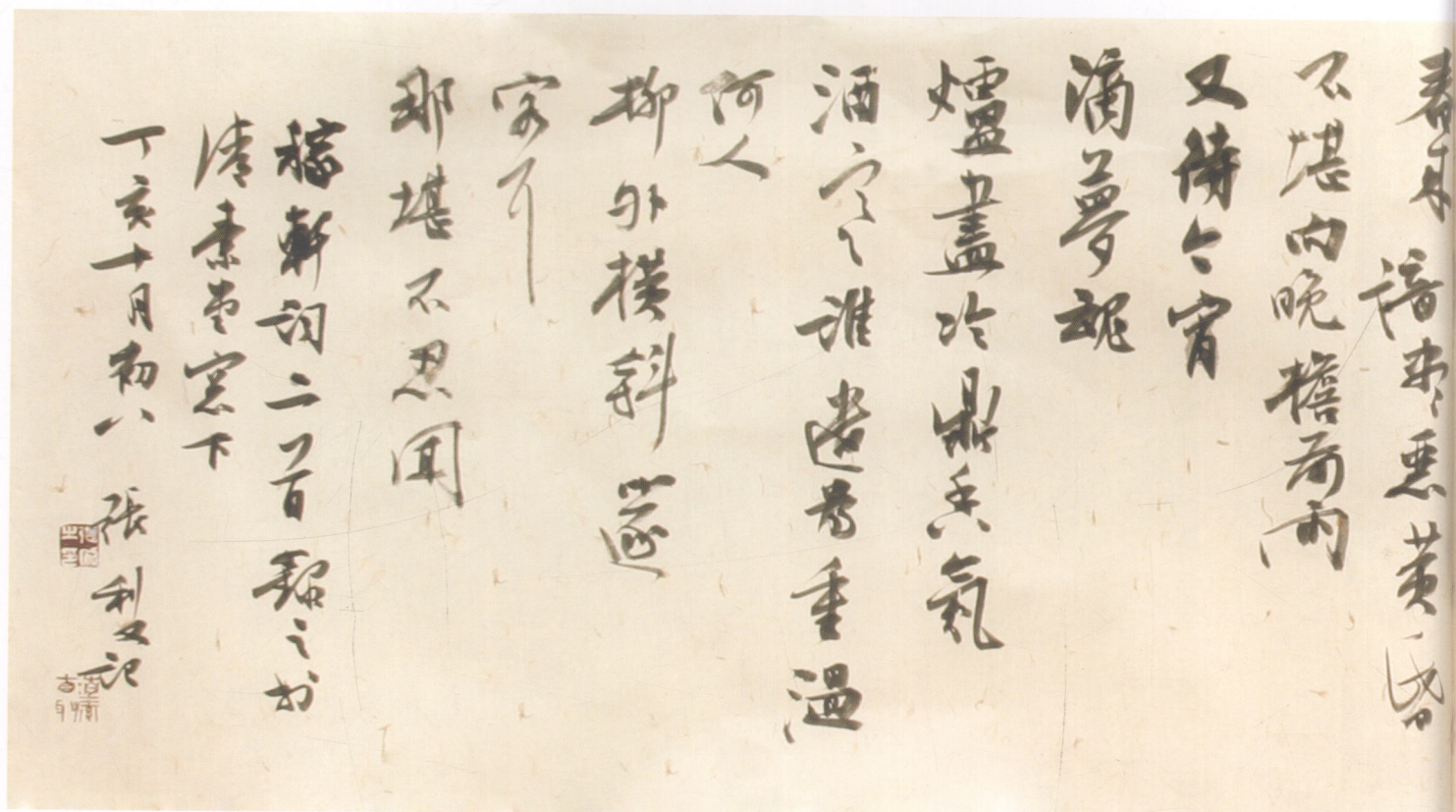

临古 259cm × 40cm

戍鼓斷人行，秋邊
 一雁聲。露從天
 下白，月是故鄉明。
 有弟皆分散，無家
 又死生。寄書長不
 達，況乃未休兵。
 杜少陵詩
 丁亥白露於彭城張利書

杜少陵詩 68cm×84cm

清素堂臨古
 廿九日秋之白昨還不奉別懷
 恨深體中復以弟甚類
 夕不具詩再行
 太子舍人王琬
 膝在職三載家貧仰希江
 郭所親小郡謹錄
 七月廿四日王傳受啟
 兼謹以部詩送
 提舉通直使江西
 袁陽米徽上
 三吳省丈夫弟欣春
 海水開口論喜事借
 箸對
 庭學新音承
 惠語量銘香極感
 遙意肅麻二月手州東一新詩
 時懷白之動難淺
 不罪
 庭學新音
 子厚官使三議兄叔事
 十二月廿七日
 越晉江上
 邂逅俯仰八年懷仰
 世契感懷不亡辱
 書且審
 起居佳勝
 令弟愛子為想康福餘此
 面莫既人四鬼不宣
 越再拜
 使一身閑
 開張都大空德權提
 舉翰林局在杞者僅蒙

辛稼轩词 44cm×185cm

身世成空

萬事皆空

古今三五個英雄

兩打凡心月影是

漢殿秦宮

一尋入少手業

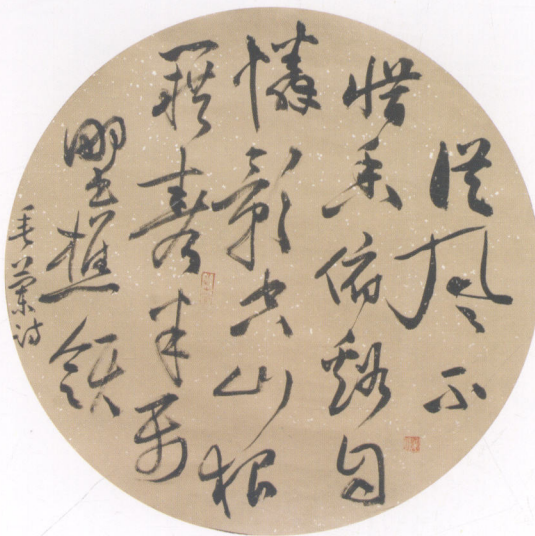
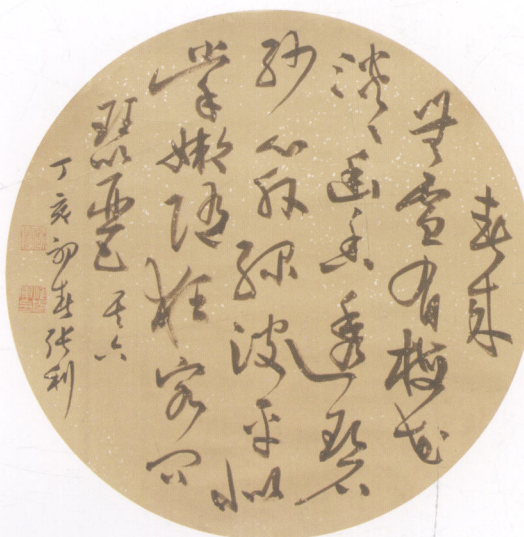
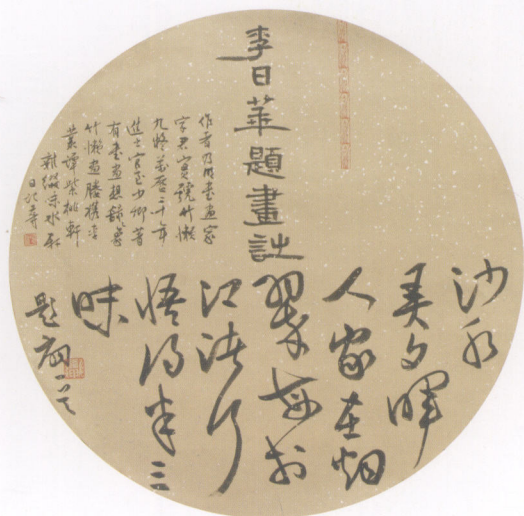
別舞如

老淚如半珠鳴鐘

驚起西窗眠不得

捲地西風

一片傷心擲亂雲

醉裏挑燈觀晉字

醒來掃階笑卧龍

張利書

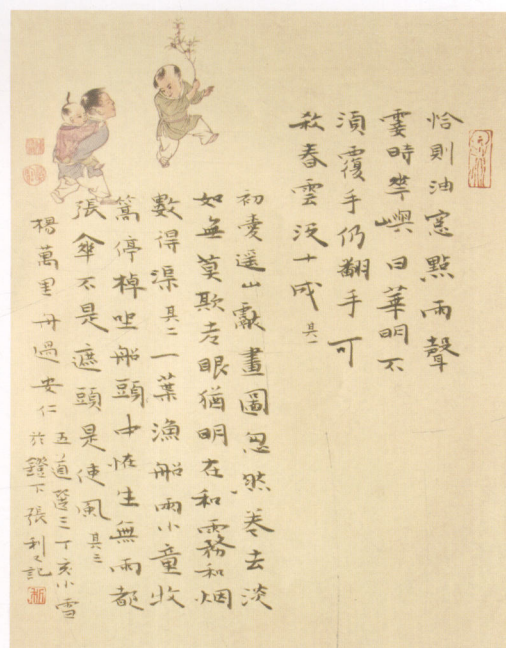
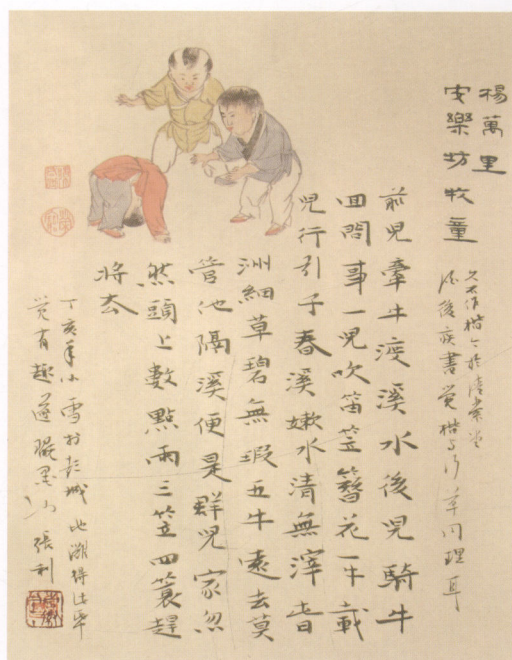

自作联 185cm×33cm

东风似剪刀，只恐入罗浮。落尽桃花雨，同诗屐。化江南江北雪，初销。终年驿使，传消息。时典山人破扉，寒果是晚。几处寒来，横斜浅傍溪桥。满演滞冰霜，百卉前头第一芳。冷抱暗来，垂垂座半欹斜影，入寒塘。晚吟奇特，憐伶伴老之情，高不主。张台看古，这乃渡东兔向水花忙。屋簷斜入一枝，低浪自吟。说李陵王，益檀心雨奇。抱壑烟庠雨正，凄迷了梦回恨。

帐青冥上，迢迢湘湖。白水西忆看江南，愈行远，独醉款段踏香泥。不家烟火自依洲上梅，书平自福，壁费围开。子第蕊河心，融夜雨。三枝临溪照影，为谁好。横石笛声，吹香幽。怕有和尔江上笛，殷勤更向手中吹。其四

於庵东畔小梅样，一点春痕看半生。树冷花清年际缺，寒来愁去怨不醒。忆落梅时月，端诗肆。笑约东风伴，几解。病教便折。子日疏，谁分村野。奥州城。早寄信於你。寓花近院梅香，宜为。上。言。次。第。依。林。信。夜。静。婆。娑。遍。遍。固。有。度。玉。肌。作。梅。柳。史。时。月。花。影。可。是。更。空。诗。更。切。生。销。破。雪。士。庭。柯。古。人。却。梅。村。西。晋。信。利。甚。

楊萬里詩 30cm×22cm×2cm