

张培成篇

主 编 龙 瑞

河 北 美 术 出 版 社

画 画 从 书 画 画 从 书

画 画 从 书 画 画 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 旸 王娟娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 张培成 / 龙瑞主编; 张培成绘. — 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137952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。

张培成 简历

1948年生于上海，曾任上海师范大学美术系副主任，副教授。现为刘海粟美术馆馆长，上海市美术家协会常务理事，上海画院兼职画师，上海大学美术学院兼职教授，一级美术师，中国美术家协会会员。

构成 意象 和谐

□ 刘建丰

在现当代水墨发展中,美术界一直在喋喋不休争论的一个话题,就是关于中国画发展的“现代性”问题,具体而言,就是中国画如何站在传统的基石上,表现出符合现代审美的意味。当代画家张培成便是这一思想之下的探索者。他在试图变革人物画艺术传统表现形式的道路上,力寻从传统向现代审美取向转换的联结点。在不断汲取传统文化、民间艺术以及现代语汇的营养中,寻找属于自己的切合时代精神的新视角、新途径。

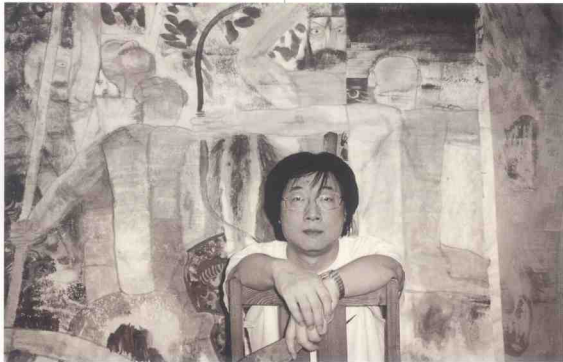
作为艺术创作,张培成的作品显然不是对景写生,更不是再现某一场景,画家本身似乎并没有想要明确表现某一个现实性的主题。一切手法、手段、形式、语言都是艺术的,这是一种艺术的借题发挥,实际上是在传达作者的一种意趣与感觉,是一种强调主观介入的把握,是一种离思于空间结构,使作

品独具特殊的形式意味和夏加尔式的幻想,抒情的浪漫和唯美,体现出一种现代心理追求上的自由和闲适。

对人物及其他环境素材的平面化空间处理,是张培成作品的基本特点和普通形式。对这种画面素材的普遍意义上的逻辑秩序,关系的打破并将其通通融入

平面之中,使不同层面的多个空间进行人为的错位、叠加和拼接,自然的并列于同一平面空间之中,这种空间的平面化处理与结构上重构,使原本普遍意义上合理性的物质空间在无中心、无焦点、平等的关系下组装和排列,将三维空间以二维的平面感呈现。按张培成的话说,“打乱观者往日读画的视觉习惯,为其

在自己的画作前

丁巳 1983年

丁丑 张晋之使 1986年

读解形象设定了一些障碍,造成一种全新的视觉感受。”这种将“深度”瓦解,并汲取民间艺术造型语言及形式的手法,无疑平添了张培成作品的意味与魅力,使之更加贴近艺术本质与艺术规律,呈现出了鲜明的现代性和构成意味。

在张培成的作品中,无论人物、花卉、屏风、马,还是房子等画面素材,其真实性、具体性都已弱化和消退,画面的故事性、叙述性不复存在,而强化了艺术形式的表达,其主观性内心体验得到了丰富的展示。不难看出,画家是在以作品的形、色、语言等外部形态彰显艺术个性,更以构成、空间、想象等内容语言意象体现出画家自身的审美素质。在外部形态符号与内部结构意象的双重作用与互动中,全新地诠释了她的审美趣味和艺术取向,作品从而获得了艺术与人、人与人、心与意象的互表现为。

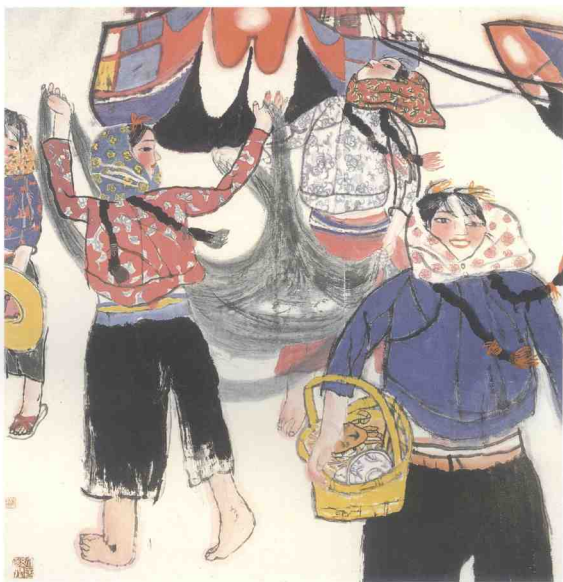

范媛媛 1992年

在中国台北中正美术馆

在这种无焦点、无中心的“冲破成规”的画面构成之下,精神与心灵取得了以穿越时空的阻隔获得表现的自由,自觉地融入现代语境,构建了一个意味丰富而抽象的神奇的空间。马蒂斯在学习东方绘画的空间处理时曾说:“我完成的线描作品,永远具有自身明晰的空间,构成了它们的物象处于不同的面上,也就是在透视之中,但是在某种感觉的透视之中,在暗示性的透视之中。”无疑,张培成的画受到马蒂斯这种观念的影响,他对马蒂斯的话有这样的解释:“这实际上是一种寓立体于平面之中的画面空间。物象处于一种似是而非的透视中,然而由此而构建了一个丰富而带有抽象意味的神奇空间。”如其所言,在

张培成 1989年

在北京国际艺苑美术馆参加张培成“水墨延伸”96展

语言表现上,张培成以夸张、变形以及符号化的方式提炼出充满现代气息的意象,如其所谓“变形无非是冲破成规的一种创造,但势必在更高的层面上求得新的和谐”。在他看来,和谐是艺术的至高境界。张培成正是以此作为理念去营构自己的作品。因此画面中那几经锤炼而脱离了物质的真实性的存在,成为富有文化含量和艺术信息的载体,承载了作者更多的对生命、状态、生活、哲理等的思考。而他要达到的目标,是通过艺术表现自身,在红、黄、蓝等单纯的元色中去体现文化情怀,折射生命本质。

张培成以新奇而大胆的空间构成和意象的手法,营造了另外一种空间的存在。他说:“画家在造型

在青海岸上

时,并非仅仅关注形体的本身,而恰恰应以同样的注意力关注形体外的图形,这样形体外的图形制约着形体的变异,而形体本身的形态结构又创造出形体外丰富多变的图形,使得尽管是具象的绘画却充溢着抽象图式的意趣。”这种颇有思辨意味的思维,自然使张培成能够很轻松地控制着空间、形式、语言以及意象,让它们充分表现自身,将其提升为具有独立表达自身价值的视觉因素,并将这些因素在“冲破成规”的创造中求得新的和谐。

张培成的作品,画面中色彩及线条的运用,在一定程度上摆脱了对自然对象的原始形态的表现,而是以想象为基础的形的创造。这种创造是基于艺术家无法

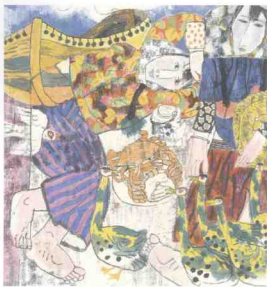
丁真 1993年

丁真 2003年

野地 2005年

海之女 1998年

辽阔的个人气质及对自然的个性感觉作用于他的限制。

高更曾说：“那古怪而疯狂的公众，他们要求画家具有尽可能大的独创性。然而只有这位画家让他们想起别的画家时，他们才接受他。”对于这段话的理解，张培成有自己的解释：“这似乎是一种矛盾的心态，但却道出了接受者在审美时的一种心理调谐，一种固有的范式，而这种范式必然与传统有某种瓜葛。所以如若在你的作品中纯粹是所谓‘独创’的堆砌，那必定是无人知晓的‘天书’，那么如何来破译这‘天书’呢？此间的中介或许就是传统。”像张培成这样一位执著于“现代”的画家，并没有背离传统，传统依然是解读他的作品中的中介。他的作品并没有脱离传统的底蕴。他十分巧妙而机智地对传统进行了认真的借鉴与吸取。他清楚地认识到，“所谓的‘十八描’其实都是以不同的笔致，相异的组合方式所建构的一种线性的秩序。而这种秩序正是在舍去了物的繁杂特征的构成，将物象以线条抽象化符号化地表现出来。”其作品中，或疏朗或繁密，或粗笔简体或柔雅精致的笔致，正是基于对传统的积累之上的表现与把握。而从传统的民间艺术中，他则有效地借鉴了一些造型与布局的手法。虽然在张培成的作品中偶或有夏加尔或马蒂斯的空间表达方式上的味道，但其已经具

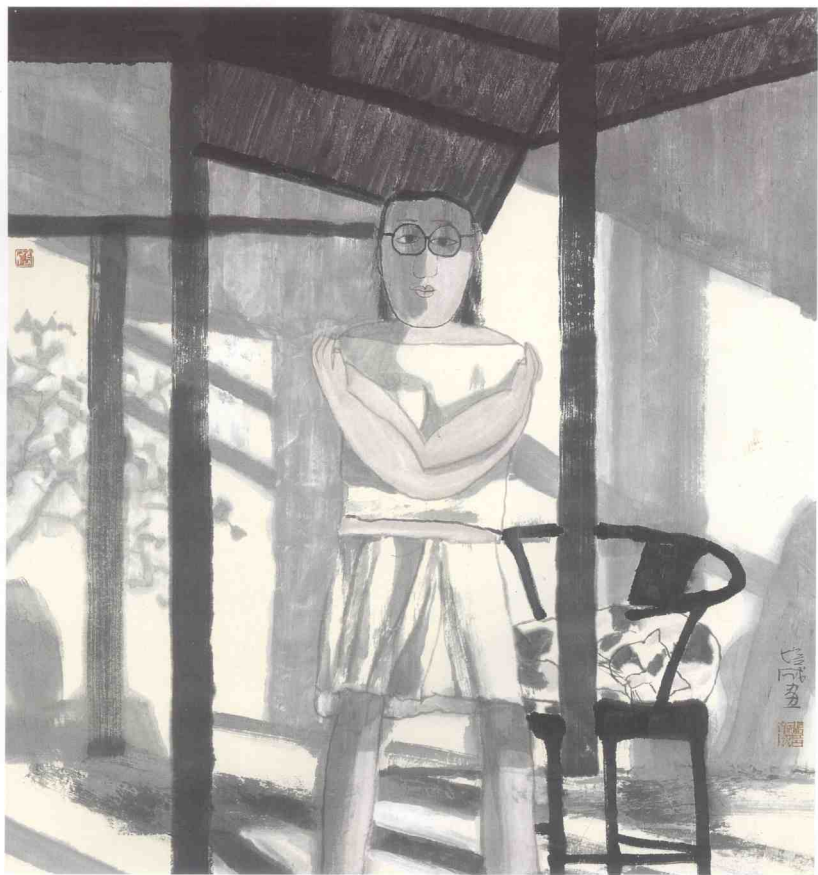
有了强烈的本土色彩。

张培成的画经历了一个由纷繁到简练、由复杂到单纯、由立体到平面、由具象到意象的变化过程。没有改变的是画家内心的人文情怀，是平静、闲适、和谐的艺术风采。张培成的艺术的未来发展，让我们有所期待。

题 目 小院
创作时间 1998年
尺 寸 40cm × 45cm
材 质 纸本

题 目 静之二
创作时间 1999年
尺 寸 95cm × 90cm
材 质 纸本

题 目 与大师相会
创作时间 1999年
尺 寸 180cm × 190cm
材 质 纸本

题 目 霸王别姬
创作时间 2000年
尺 寸 50cm × 50cm
材 质 纸本

题目 咖啡屋
创作时间 2000年
尺寸 69cm × 69cm
材质 纸本

题 目 对话
创作时间 2002年
尺 寸 45cm × 48cm
材 质 纸本

题 目 画屏
创作时间 2002年
尺 寸 60cm × 45cm
材 质 纸本

题目 做体操
创作时间 2002年
尺寸 144cm × 155cm
材质 纸本

题 目 组 像
创作时间 2003年
尺 寸 45cm × 48cm
材 质 纸 本

题 目 白日梦
创作时间 2004年
尺 寸 45cm×48cm
材 质 纸本

