

中国画二十家

张志民

北京美术摄影出版社

ZHANGZHIMIN

合而不同 各显其能

——序《中国画二十家》

邵大箴

在众多美术的门类中，最能体现中国传统文化精神的，当推“中国画”。在世界美术大局中，有悠久文化沉淀的“中国画”是最具有特色和最有艺术魅力的“画种”之一。

20世纪以来，中国画屡受挫折，曾被认为“不科学”、不能反映现实生活，而受到过排斥与冷遇。但是，由于它牢牢地扎根于民族传统沃土，深深地渗透在民族生命的基因之中，有很强的适应新的生存环境的能力，它在逆境中仍然显示出勃勃生机。近20多年的改革开放大潮极大地推动了“中国画”的发展进程，重新认识和评价中国民族传统的美学价值与意义，坚定不移地走在继承传统基础上的创新方向，成为新时期以来中国画家的共识。人才辈出和风格、样式、手法丰富多彩，是新时期中国画的两大特色。但毋庸讳言，在众多的画家群中，人们的艺术观念会存在着种种差异。同样是主张发扬传统或提倡创新的画家，也会有不同的艺术主张，何况由于历史和现实的种种原因，上个世纪就已展开的讨论与争鸣至今在画坛仍然在继续，只不过争论的意识形态性已经减弱而更具学术的色彩。例如“中国画独立发展论”和“中西融合论”的不同主张，笔墨在中国画创作中的作用与意义的不同认识，在中国画创作中运用写生法的不同理解等等。这些不同学术观点的争鸣和学派林立，充分说明中国画界思想活跃，而这恰恰是艺术繁荣的重要标志。当代中国画家们正在用理智和冷静的态度关心和参与这些讨论，并在实践中做出自己的抉择。“合而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“合而不同”，就是在发扬中国画传统的前提下尊重别人探索，各显其能，坚持走自己的路，做自己的探索。当前中国画坛正在形成百花竞放、绚丽多姿的局面。

“中国画二十家”是介绍当代画家的系列画册。入选的对象大多为中青年画家，他们来自大江南北，具有地方风采和鲜明的个性特色，他们在艺术上已经颇有成就并在画坛有相当的影响力。尤其值得注意的是，他们力求在自己的作品中表现当今社会前进的步伐，描绘出时代的风貌和反映出我们民族自强不息的精神，这是应该值得赞许的。在画册中，我们不仅能欣赏到他们的作品，而且能从他们许多生动的日常生活和艺术活动的照片中形象地了解他们的经历，从而更全面地认识画家，领略和把握他们的艺术风格特征。这也为当代美术史的研究提供了丰富的资料。

相信集欣赏和收藏价值的系列画册“中国画二十家”的出版，会受到艺术界的关注和广大读者的欢迎。

2004年2月20日于北京，中央美术学院

《春溪》(纸本) 2000年 96 × 96cm

张志民

张志民(张大石头)、中国美术家协会理事,山东艺术学院院长,中国画教授、硕士研究生导师,山东省文联副主席,山东画院高级画师,全国优秀教师。

1965年,出生于山东省阳信县。

1979年,毕业于山东省艺术学校。

1983年,毕业于山东省艺术学院,同年留校任教。

1985年,深造于中国美术学院中国山水画高研班。

1986年,在济南举办个人书画展。

1988年,在加拿大举办个人书画展。

1989年,由山东美术出版社编辑出版《张志民山水画集》。

1993年,作品《路遥遥》入选“全国首届中国画展”;作品《夕照图》获“全国中国山水画展”优秀奖。

1994年,由中国画报社编辑出版《中国当代艺术家画库·张大石头画集》;作品《将军出山》入选“全国第八届美展”。

1995年,作品《铁道游击队》(合作)入选“纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利50周年全国美展”银奖,并获山东一等奖;由山东美术出版社编辑出版《中国画技法·山水篇》。

1996年,应日本水墨画家协会邀请出访日本进行学术交流。

1998年,作品《丘壑无言》入选“98国际美术年中国山水画·油画风景画对比展”;由山东美术出版社编辑出版《中国画精品展·张志民》。

1999年,由山东美术出版社编辑出版《山水小品研究》。

2000年,在中国美术馆领衔组办“齐风山东山水画六人展”;山水画作品获“联合国55周年世界和平美展”金奖,并被联合国教科文组织授予“世界教育者”大奖。

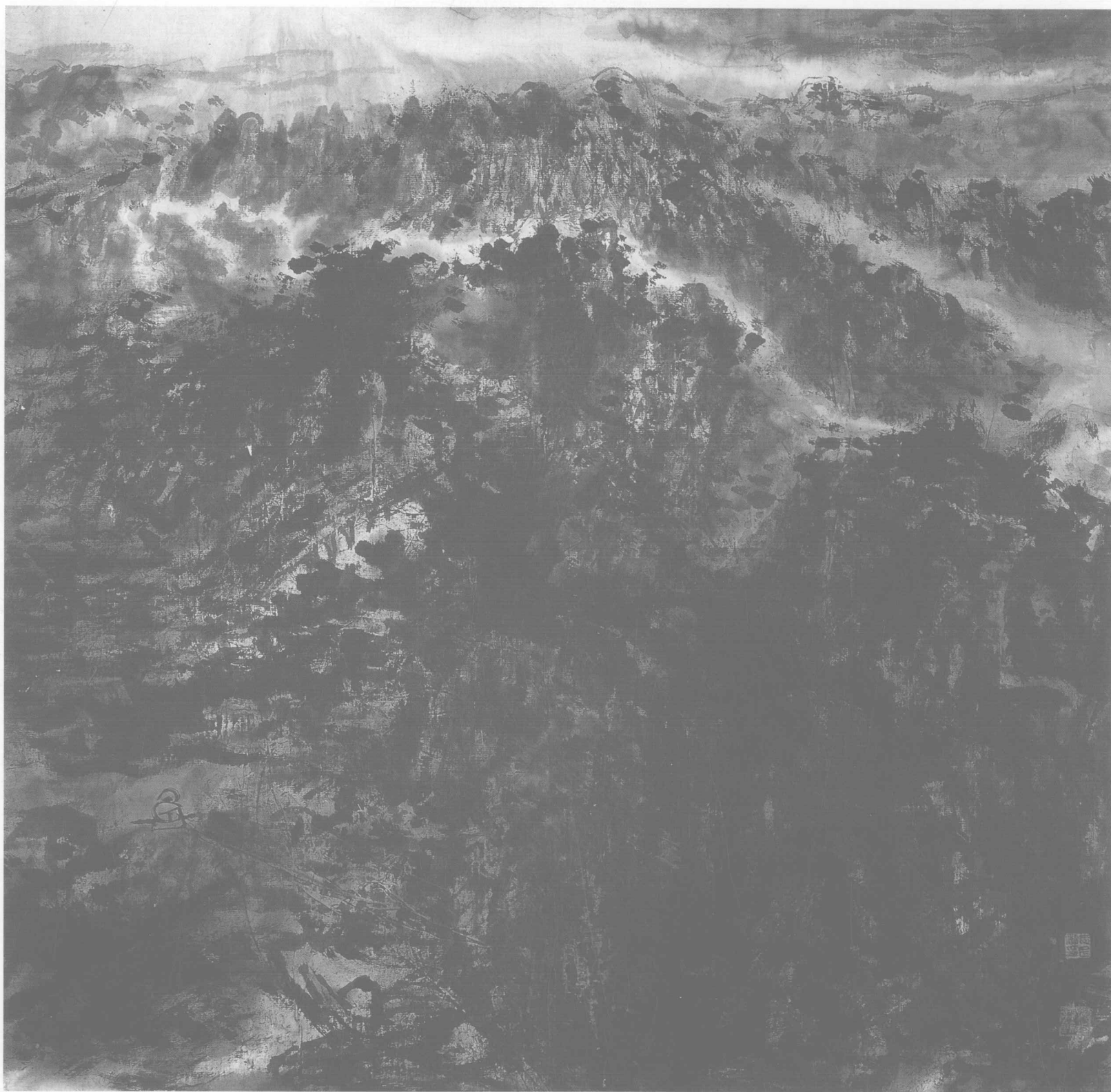
2001年,作品《将军出山》获“中国共产党建党80周年全国美展”大奖,并获山东省特等奖;由山东美术出版社编辑出版《中国山水画构图研究》;由湖北美术出版社编辑出版《山水画技法》《中国画名家丛谱·张志民山水小品》;参加在中国美术馆举办的“2001年中国画九人展”;出版《张志民画集》。

2002年,作品《风雨孔府》参加“世界文化遗产在中国”大型画展,作品两件被中国国家博物馆收藏;《丘壑无言》画集,由中国艺苑出版社出版发行;《丘壑无言》画集,山东美术出版社出版发行。

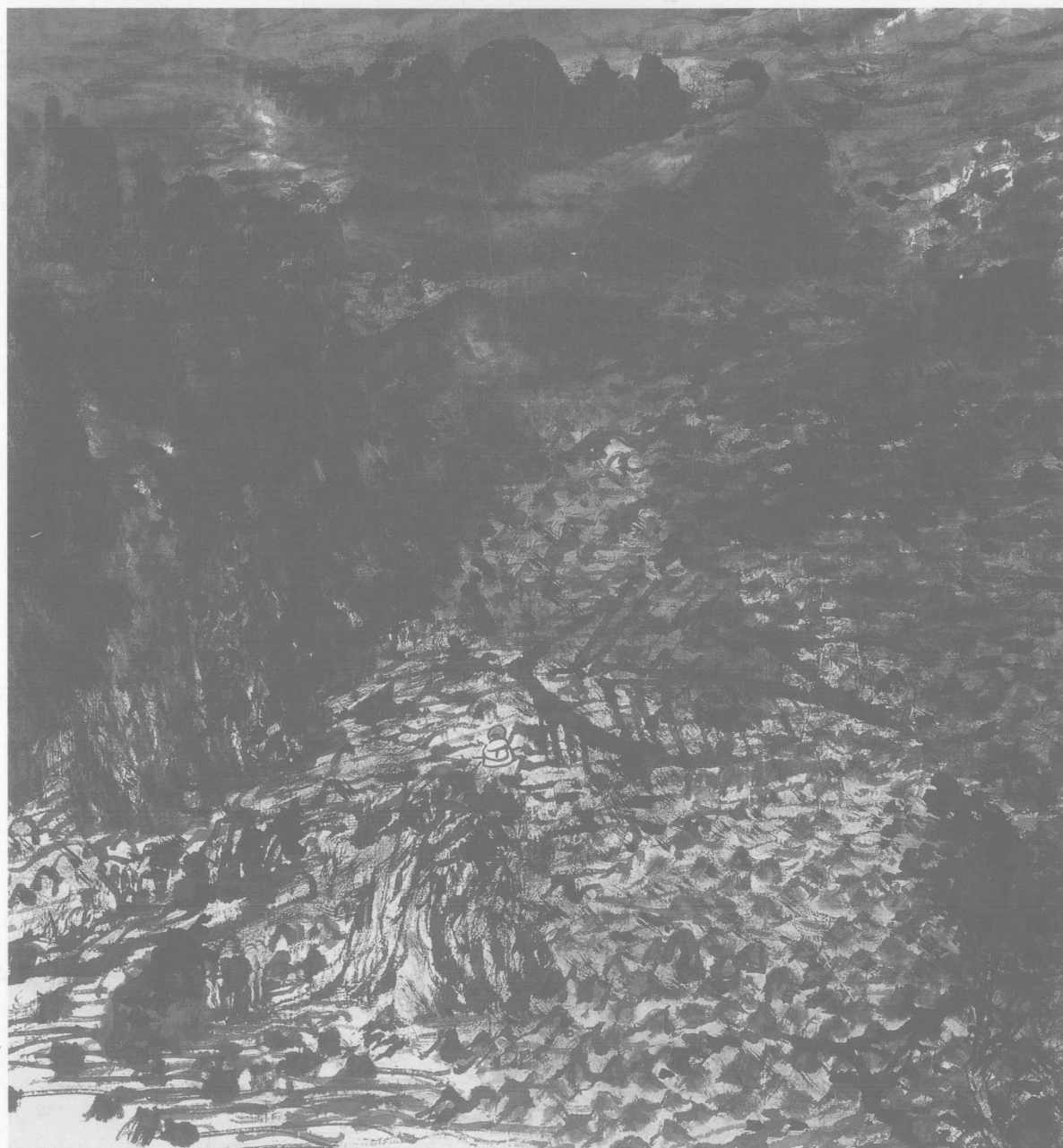
2003年,作品《逐日》《治水》《北人画南山》《写出胸中一段奇》参加“东方之韵”大型画展。

《大禹受命》(纸本) 1999年 120 × 69cm

《千山朝奉》(纸本) 2001年 96 × 96cm

《撼天雷》(纸本) 2000年 96 × 96cm

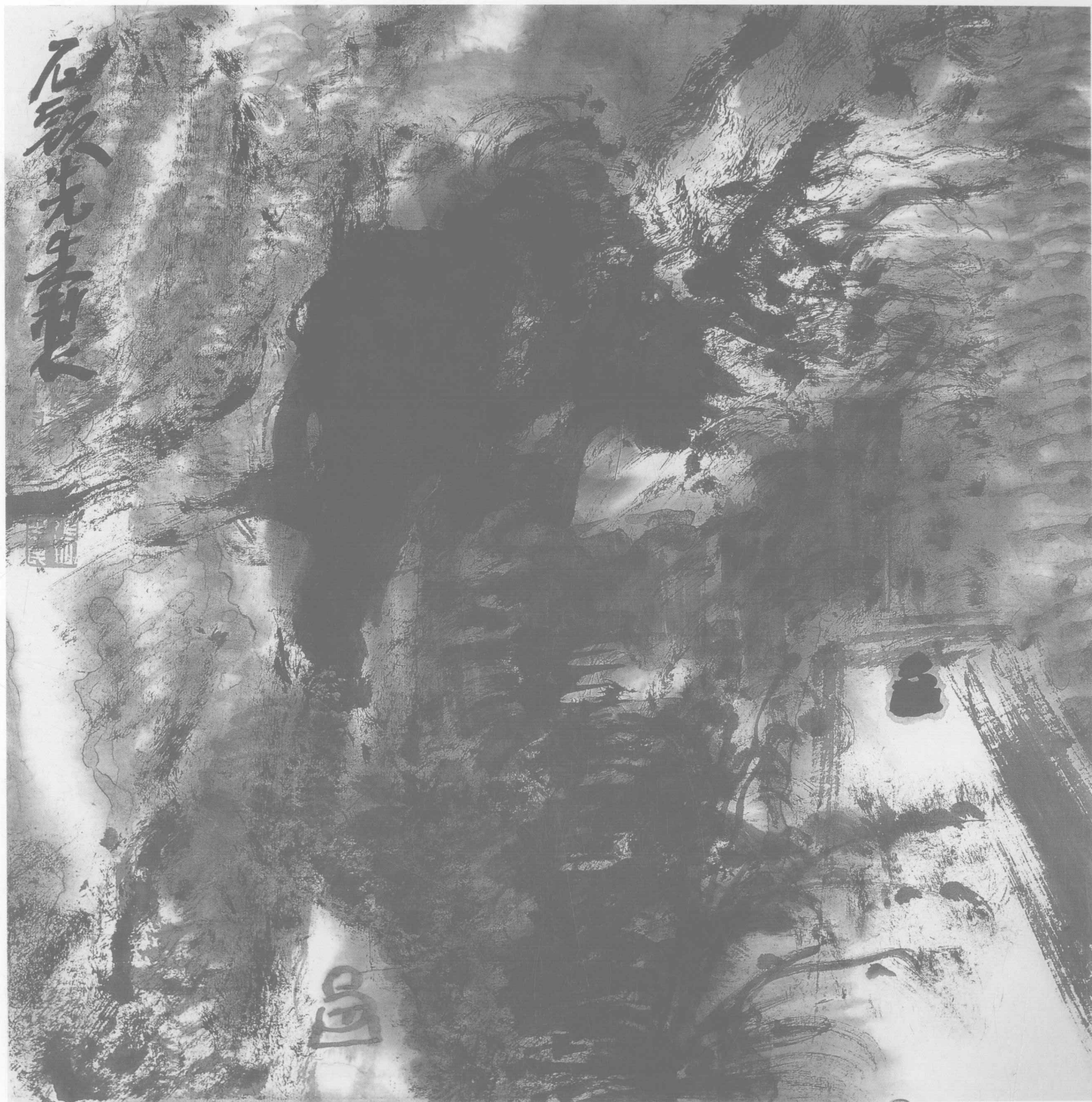
逐日

張名鈞

《月亮山谷》(纸本) 2001年 198 × 198cm

《张大石头入境山水》(纸本) 2001年 66 × 66cm

《空山寂历》(纸本) 1999年 65 × 36cm

谈笑有色彩

张大石头

画画的人在一起，话题往往不是谈画，而是谈一些略带色彩的“段子”，大家哈哈一笑，这也是时下的一种文化。也有“谈画”的时候，那就是在一些“艺术研讨会”和“美术座谈会”上。可谈来谈去，争来争去，总像“你拉碾子我推磨”，转不出那个圈。要不，就是相互吹捧，又像“木匠锯木头”——总离不了“那条缝”。不见“大刀阔斧”，更不见“真枪实弹”，时间长了，人们觉得不谈为好，干脆独自去看去想吧，也许此乃上策。

自然界真美，每一块石头、每一株树木，甚至几棵小草、几片土坡，都别有情致；三月的花丛、五月的麦田、八月的行云，无处不是诗，无自然不是画。

假若你没时间到名山大川去游览，只要你能略微注意一下你的身边，抬头看看向你跳跃的树叶，看看午后太阳挂在树枝上的笑脸，看看流淌的小溪，看看云彩的布阵，看看繁忙的人群，看看丰富的闹市，你一定会艺术的“发现”，因为你是一个画家。毕加索将自己一生不断变化的艺术风格，都归功于“发现”。他说，我从不探索，只有发现。凡高发现了光在自然界的变幻，为之奋斗了一生，直至扑向太阳；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，发现了大地的律动，从而产生了他的“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，从而产生他的“笔法有法”、“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……。

当然，艺术的“发现”，绝不是生活中发现了别人丢失的钱包，也不是在异国他乡偶遇故人，如此的发现是偶然造成的。而艺术的发现如同禅宗中的顿悟，它需要苦苦的修行，需要千百次的碰壁，需要行万里路、读万卷书，需要心诚，需要善良，需要奉献，需要热爱生活。故作大师状，故作多情状，故作深沉状，故作唯美状等造作之举，都应该唾弃，让我们学习前辈艺术家的精神，练就自己的眼睛，到无尽的大自然中，在美好的人类生活中去发现吧。

艺术随笔二则

张大石头

▲艺术创作的责任意识

有思想的山水画家，不应该只关注于“一草一木、一水一石”的自然景观，也不应该只留恋于“野鹤闲云”、“悲秋”、“独吟”的文人情结，新时代需要艺术家的独特思维，需要艺术家一种超越地域、民族和国界的艺术思考，一种更为广阔，更加远大，更高层次的艺术思考。需要艺术家的心声、良心和艺术正义感、社会责任感。

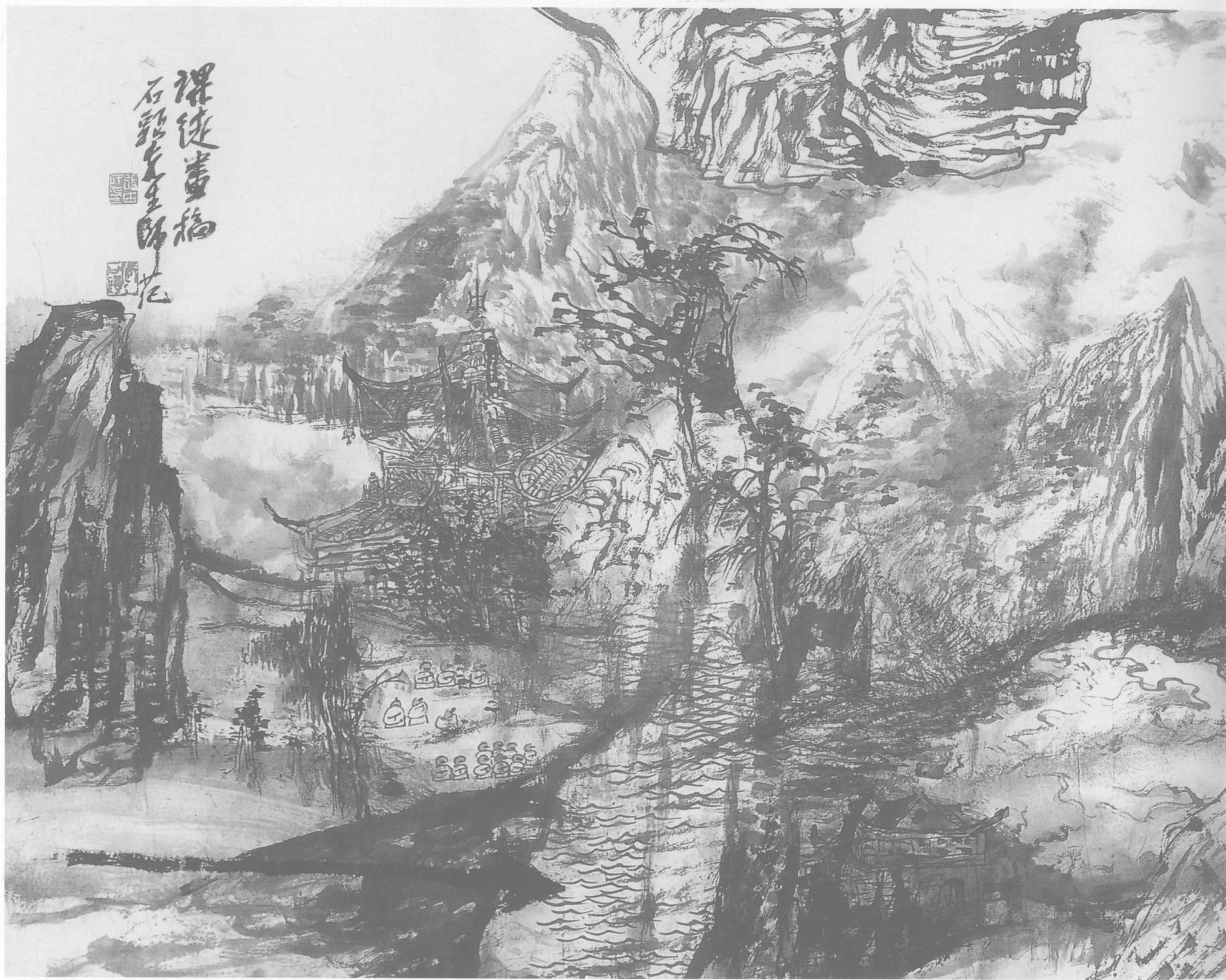
▲艺术创作的笔墨意识

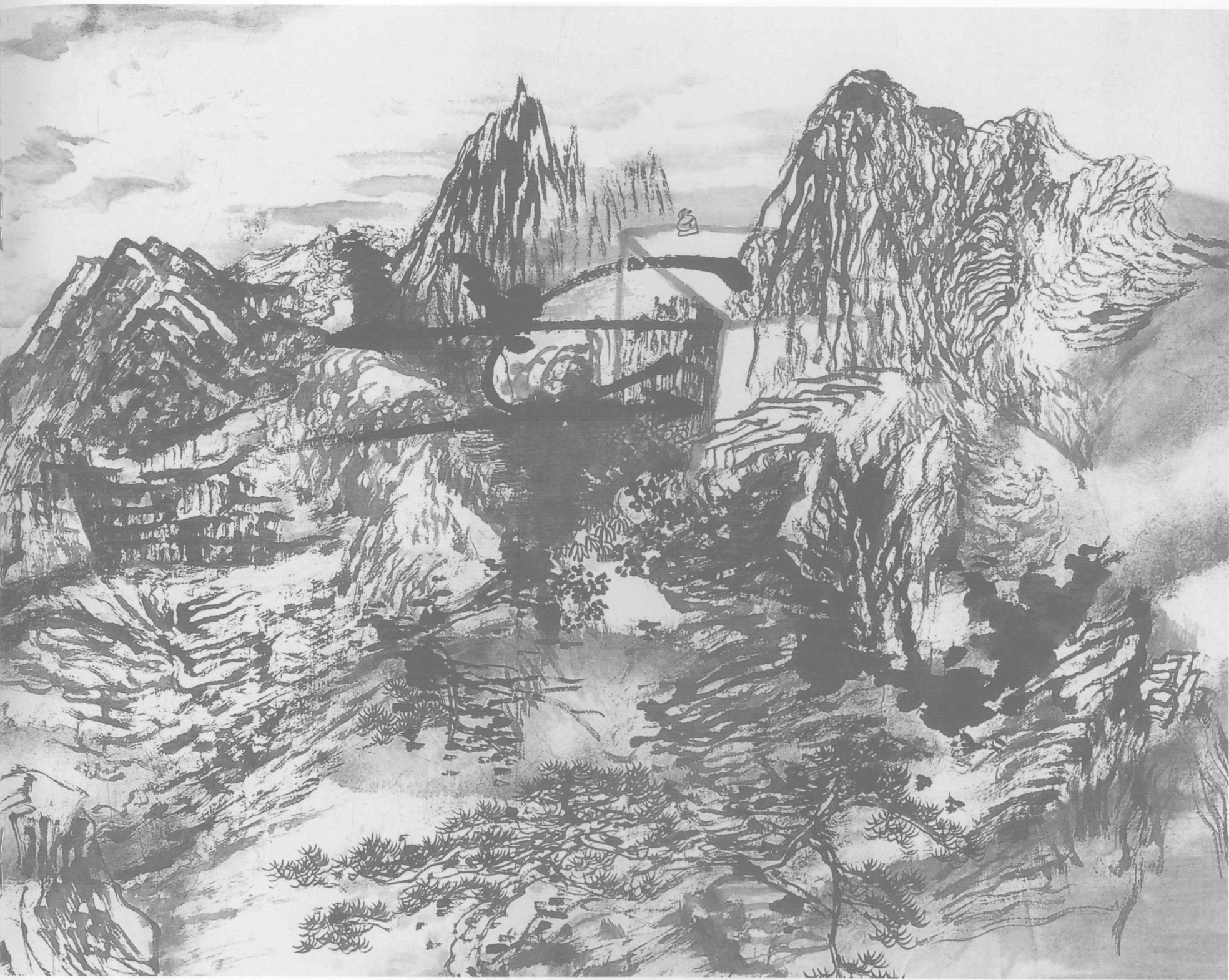
以水墨、毛笔、宣纸为工具、材料的中国绘画构筑，我喜欢将它比做特殊的“建筑”，没有设计图

纸的“建筑”，只要大的“主题意识”已定，就应该任意挥洒。勾、皴、擦、染、点、泼……有多少本事就用多少本事，凭着当时的一股激情，凭着“练兵千日”的实战能力。笔笔生发，随机应变。横扫千军之势，雷霆万钧之猛。至于胜与败，就看艺术家的功力、修养、身体以及运气了。

画面上的“是”与“不是”，从一般意义上来讲是一个具象与抽象的问题，从更高境界、更高层次上讲，是一个思想意识、精神观念的问题。老子的“大象无形”讲的是“是”还是“不是”？是“有”还是“无”？这里“不是”又“是”，这里“无”又皆“有”。艺术创作的精神升华就在于此，艺术家的才智、胸怀就在于此，艺术的真正灵魂就在于此。

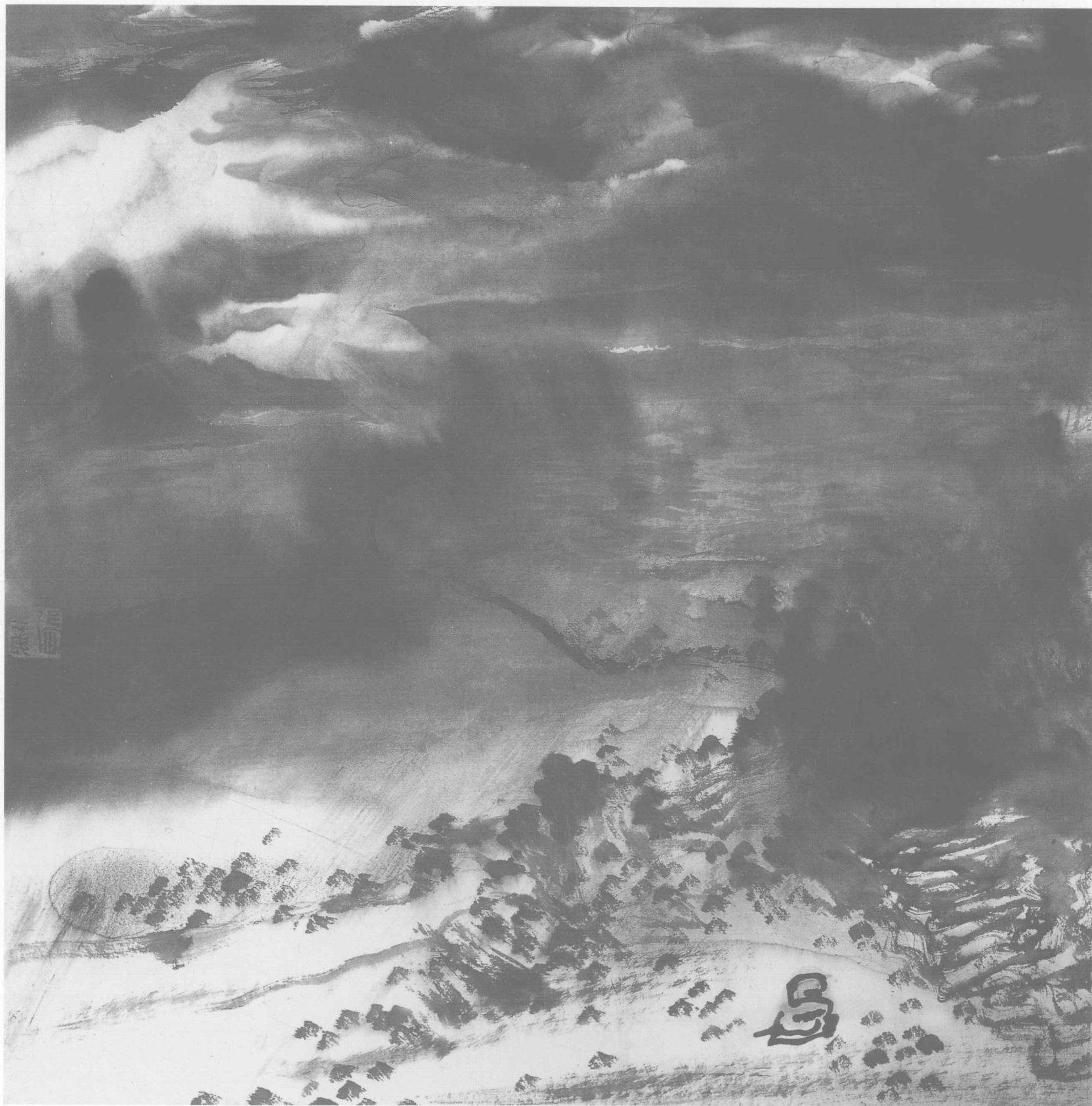

《日食》(纸本) 2000年 120 × 69cm

《张大石头入境山水》(纸本) 2001年 66 × 66cm

《山街好月》(纸本) 1999年 55 × 36cm

石梦

行客

何以能够说得清哪年哪月哪日他将一枚石头作为一粒种子埋下，像埋下一个梦。多少年来，他手握画笔，看着这枚石头生长，看着这个梦绽开像石头一样灿烂的花纹。

一个人灵魂的种子有它先在的定向，这是一种不变的信仰，犹如精神的雕像形成我们的人格，这座雕像在外部世界的冲击下坚定不动如磐石。从童年时代起，当他第一次打开这扇梦的扉扉，他就见如云似雾的五彩石扑面而来，他顿时晕眩，一梦不醒。这之后，他日月抚摸，朝夕浸淫，几回回嗅得石头的清味，几回回触得石头的痛感，几回回勒紧石头的绳缆奔走山川……尝与先生谈绘事，先生言：一纸当前，便见满眼画图。于是者思之，则天地山川乃无字至文，无图至画，恍若一张白纸，善画者巧手经营，于一点一划、一笔一墨之中生长出日月星辰之灿烈、风雨雷电之震荡、与夫山川草木、虫豸禽鱼之巨细灵蠢，此乃先生之大梦。然天下之最能梦者，莫如山水。山则巍峨纵横，蜿蜒磅礴，其高之最者，则拔地插天，日月为之遮蔽，虽猿鸟莫得而逾。水则汪洋巨浸，波怒涛飞，顷刻数十百里，甚至溃决奔放，蛟龙出没其间，夷城郭宫而不可阻遏，故山水为天地之梦幻化而成。天地未辟，此梦常蕴其中。迨蕴蓄既久，一旦奋迅而发，必极天下岳峙潮回、海涵地负之观，而后得以尽其怪奇。天地将山水蕴于一梦，而先生则将此一梦蓄于一石也！是故先生胸中自有丘壑，因心造境，以手运心，遂于一枚石头而生长出山川天地宇宙之大观。

先生姓张名志民，号张大石头，又称石头先生。客问：“天下万物，惟寓心性于一枚石头者何也？”先生慨然答曰：“可以寄梦于一枚石头，然后慢慢地用整整一生的时间去描绘……”