

21 世纪有影响力画家个案研究

张建华 ZHANGJIANHUA

主编 / 贾德江

Individual case study of influential artists in 21st century zhang jianhua ■ 北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

21 世纪有影响力画家个案研究. 第 10 辑. 张建华 / 贾德江

主编. - 北京: 北京工艺美术出版社, 2009. 12

ISBN 978-7-80526-908-5

I. 2... II. 贾... III. ①绘画-美术批评-中国-现代
②山水画-美术批评-中国-现代 IV. J205.2 J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 241334 号

水穷坐看云起时(局部) 纸本 2005 年

责任编辑 刘艳霞 责任印制 宋朝晖 装帧设计 汉唐艺林

21 世纪有影响力画家个案研究

张建华

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码 100013

电话 (010)84255105 (总编室)

(010)64280399 (编辑室)

(010)64283671 (发行部)

传真 (010)64280045/84255105

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张 9 印数 1~3000

版次 2010 年 1 月第 1 版

印次 2010 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-908-5/J · 808

全套 8 册定价: 384.00 元

(本册定价 48 元)

ISBN 978-7-80526-908-5

9 787805 269085 >

J205. 2
14

21 世纪有影响力画家个案研究

张建华 ZHANGJIANHUA

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-04]

诗意的寄居

——张建华山水画印象

王雪峰

二十一世纪有影响力画家张建华个案研究

主编感言

现代人对艺术的要求，首先是要有一种全新的境界、全新的情绪与全新的心态。特别是文明发展到今天，普遍存在的失落感更增强了人们对艺术品作为情感外化、心灵寄托物的强烈呼唤与更高要求。

著名画家张建华的山水画给我的最初感受，便是一个现代人对自然的眷念与审美把握。然而在仔细赏析了他的几十幅精心之作后，我惊叹他笔端所创造的艺术境界及对古老的绘画形式所作的推陈出新的努力。他凭借单纯而不单一的色彩构图、极富特色的形象选择、绘画符号的有意味排列和组合、墨色变化的微妙差异等等，捕捉了自然景象浑然苍茫、烟水迷离的感觉与情绪，传达出心灵在博大、深邃的大自然中的悸动，从而发挥了主体意识在传统笔墨中的能动作用，造成了一种无言的天籁之美。

思考型的艺术家常常把自己对于人生的体验与思索注入绘画的笔墨之中，由此使他的作品不仅有其艺术力量，还具有理性的深度。画中强调了以书入画的“写意性”，笔力刚健，线以骨立，墨色苍润，云蒸霞蔚，色彩清新、鲜明而又雅丽，张建华创造了一种介于工写之间的山水画的新文本，已和传统的青绿山水、水墨山水拉开了距离，也在不同于今人的格法中脱颖而出。他的创造性在于，在突出以线造型的前提下，重视开发和利用运墨设色的过程中出现的随机妙幻的天趣，广泛吸收水墨画及其他现代绘画中可用之法，如积、撞、染、堆、冲、洗、擦等方法加强笔痕墨迹和制作肌理的可读性，增加平面色块的表现容量，提供更为丰富的视觉感受。更重要的是，画家在这一过程中摆脱了传统技法程式中按部就班的枯燥程式，增强了探索、发现、体现、调整、投入的乐趣，使画面真正成为一种具有创造意义的运动。

张建华的创造已经赢得了画界的重视和社会各界的关注，他的作品不断地参加全国性的各类大展并多次荣获奖项就是明证。他给我们的启示是，我们不能无视传统，也不能无视现代，更不能无视自己的心灵。我想，中国山水画的前途正寄望于像张建华一样的这一代画家身上。

艺术档案

■ 张建华

■ 1965年生，江苏省高邮市人。1985年进修于解放军艺术学院美术系，1988年毕业于中央民族大学美术系。现为中国美术家协会会员、江苏省国画院特聘画家、中国美术家“江山行”画家组秘书长。

■ 作品曾入选1993年全国第三届体育美展、全国首届中国山水画作品展，1994年全国第八届美展、第三届中国当代工笔画展，1997年庆祝建军70周年全国美展、全国中国人物画作品展，1998年第四届中国当代工笔画展、“抗洪精神赞”全国美展，1999年全国第九届美展（合作），2002年纪念建军75周年全国美展，2004年首届中国美协会员中国画精品展、“绿色时空”解放军美术精品大展，2005年第二届中国美协会员中国画精品展、中国百家金陵画展，2006年“黄河壶口赞”中国画提名展，2007年中国百家金陵画展。

■ 作品曾获1991年全军美术创作展一等奖、1993年第二届江苏省体育美展优秀奖、'93全国中国画大展银奖、1997年中国当代工笔画大展优秀奖、1998年江苏省首届工笔画大展优秀奖、1999年全国第八届“群星奖”银奖、南京军区第三届“前线文艺奖”一等奖，2001年江苏省第二届山水画展金奖、全国第十三届“群星奖”优秀美术作品展优秀奖，2006年“走进张家界”全国中国画作品展优秀奖等。

■ 2006年被江苏省文联表彰为“江苏省优秀青年美术家”，2007年参加江苏省文化厅组织的“江苏名家万里写生活动”。

■ 多幅作品被中南海紫光阁、中央组织部办公大楼、中央军委八一大楼、中央办公厅、中国美术家协会、中国军事博物馆等机构收藏。《美术》、《国画家》、《中国画》、《美术界》、《书与画》、《收藏界》等杂志予以专题介绍。出版有《张建华画集》、《张建华山水画精选》、《当代名家写意山水画库·张建华》等。

诗意的寄居

——张建华山水画印象

■ 王雪峰 / 文

大约在02年，我还在南师读研究生的时候，和几个同学到湘西写生，在凤凰古镇、沱江岸边的蓝印花布坊里偶遇了正和一批志同道合的朋友进行“江山行”采风活动的青年画家张建华，他精彩的速写给我留下了深刻的印象。再次相逢，已是我毕业之后来到省美协工作了。在和张建华的交往中对他逐渐熟悉起来，也使我更多地关注到他的绘画。我对画家的认识，往往将其形象和他的绘画图式联系在一起的，正所谓“画为心声”，每一幅绘画作品都流露出画家内心的真实和其人的品位，透过图式之中的某种信息成为解读画家内心世界的路径。我对于张建华的深入了解，也正是建立于对其作品的阅读与欣赏之中。

张建华的绘画图式的来源，得益于其生活、学习的历练。其出生于充满文化积淀的古城高邮，家乡的文化气息和秀美的水乡风景成为他艺术生命和绘画内涵的基点。在他的山水作品的图式中，我们随处可见这种天生的来自水乡的灵性。十八岁之后，张建华开始了他的军旅生涯，在经历了军艺和民族大学的系统美术专业学习之后，使他在绘画艺术中解决了“技”的问题，并擅长于人物和山水题材。和大多数军旅画家一样，表现军旅生活和体现军人责任感这一类主题性的作品是这个时期的主要题材。凭着他的悟性和才气，他的绘画作品逐渐开始在全国、全军各项美术比赛中频频获奖，他的绘画语言和审美特色也逐渐在实践中走向成熟。

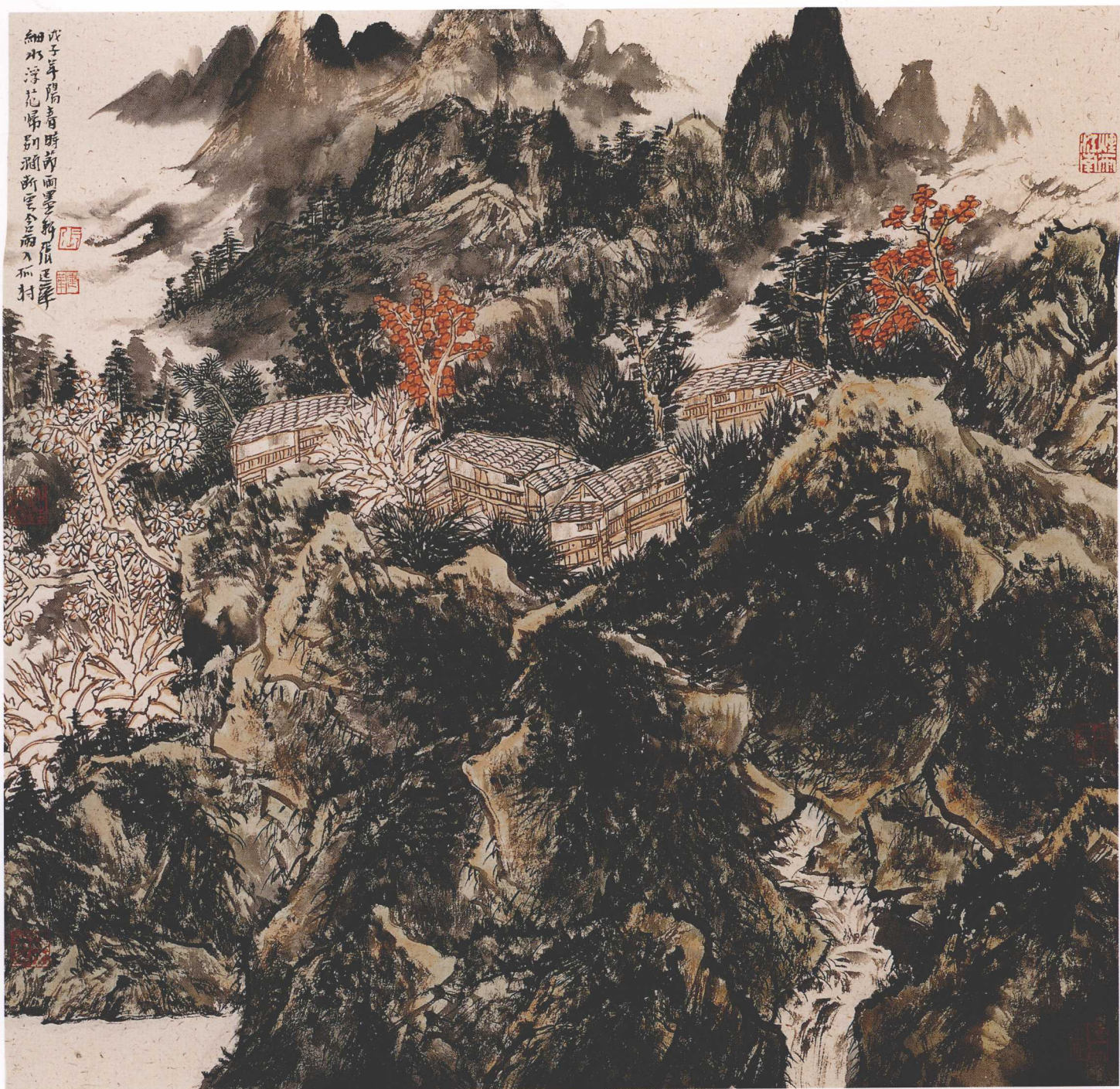
张建华良好的悟性和艺术天赋也是他图式形成的重要原因。他在绘画艺术上天分极高，善于抓住绘画艺术发展的脉搏，而且紧跟这种时代脉搏的节奏，寻找出一种适合受众普遍阅读的视觉方式，并将自己的心境和格调融入其中，形成自己独特的绘画语言。张建华是善于学习的，他的这种学习方式是机智的，不是一味的摹古，或者是对时代流行的跟风，而是一种巧妙的借力；他善于将古今中外一切能为之所用的合理因素皆吸收到图式的创造中去，并博采众长、化古为今、融为己有。这便是张建华的过人之处，他的绘画中充满了聪明之气和时代气息。

在中国传统绘画中，山水画是最善于寄托和表达文人情致的。魏晋时期，宗炳提出了“老疾俱至，名山恐难遍睹，唯当澄怀观道，卧以游之”，将所见到的名山好景画出来，再挂到卧室里进行“卧游”，进而“澄怀观道”，从而使文人的内心之“道”通过山水得以印证而达到精神的自由和审美的愉悦，这便是山水画成为文人乐此不疲反复表现的题材原因。在由人物题材转向山水题材的过程中，张建华也实现了由“技”入“道”的转变，进入了人生和艺术新的境地。以生活的积累和对艺术的悟性融入其山水画中形成了其富有特色的个人审美风格，最主要体现在水墨山水的形式之美和意境美的开拓两个方面。

首先，张建华山水画注重形式美感的开拓。在当今消费社会的语境中，传统绘画艺术的精神内涵已经逐步发生转换，绘画的形式之美逐步被强化。张建华是一个擅长运用形式美法则的高手，他的山水画中充满了

溪山晓春 68cm × 136cm 纸本 2001年

细水浮云 68cm × 68cm 纸本 2008年

“虚实”、“疏密”、“阴阳”、“高低”等等形式之美的运用。其中最突出的是对画面中的“虚”和“实”的高超的处理。绘画的形式之中，“虚”和“实”是一对形式美的范畴，画面之中虚实处理得如何是区别画家水平高低的一个重要方法，往往画实处容易，而画虚处难。虚和实处理又必须恰到好处，否则，过实则过于呆板，使气息机滞，过虚则缺少骨力。从张建华在水墨山水中的“虚”、“实”处理，可以看出他的才气和控制画面的能力。其在整个画面中，通常以亭轩人物为画眼，以墨线实笔勾勒，其他部分以彩墨渲染，突出了主体，并以墨线写出树木相间其中。在画面局部山体表现中的主要部位以墨线勾勒，而在其它部位则以水墨渲染。这种“虚”、“实”相生的艺术手法，增加了画面的气息灵动。在“虚”处理中，张建华擅长用水，大面积的水墨表现中既概括又整体，在墨色氤氲中营造了山色空蒙的意境。

张建华作为一个军旅画家先求学于北京，后又生活于南京，并有水乡地气的润泽，其山水图式中的审美倾向则既有北方山水的雄强大气，又有南方山水的温润灵秀。一个画家最重要的是心中境界的开拓，而心境的开拓须走万里路，得造化之蒙养。张建华游历于南北，并得军队熔炉之锻炼，则是上天对他的恩赐和垂青，其将造化和人生的启示融合南北审美因素并化为己意，最终形成了自己的审美内涵和绘画图式。

其次，张建华山水画中追求诗画意境的开拓。中国传统绘画注重诗画的结合，从王维开始就开辟了诗中有画、画中有诗的诗画融合的意境，正所谓“诗是无声画，画是无声诗”。诗画融合的意境一直是山水画家的审美追求。张建华的山水画在形式美感上的开拓，在虚实相生之间表达了追求诗意的倾向，尤其是他笔下所表达的诗意画系列，所营造的山泉楼阁、云气袅绕、幽泉飞瀑、曲径通幽，正是其精神家园的栖居所在。在

喧闹的都市生活中，通过阅读张建华的山水画却能找到一方幽静诗意去处，让人的灵魂和浮躁心态得以净化。艺术的存在，其终极目的是引导人走向精神的自由，绘画艺术亦是如此。张建华通过他不断的努力和实践，以其智慧和勤奋开拓了具有时代特色的诗意山水。他的图式是轻松、自由的，这种轻松和自由可以通过图式的阅读而直入其所表现的诗意般的山水意境。

张建华是一个积极参与生活的人，他和他的画友们所举办的“江山行”活动，如今在美术界已是影响日甚。在壮游江山和积极参与之中，张建华的绘画艺术也日渐精湛。我相信，他的艺术实践也必将成为当代画坛精彩的一笔。

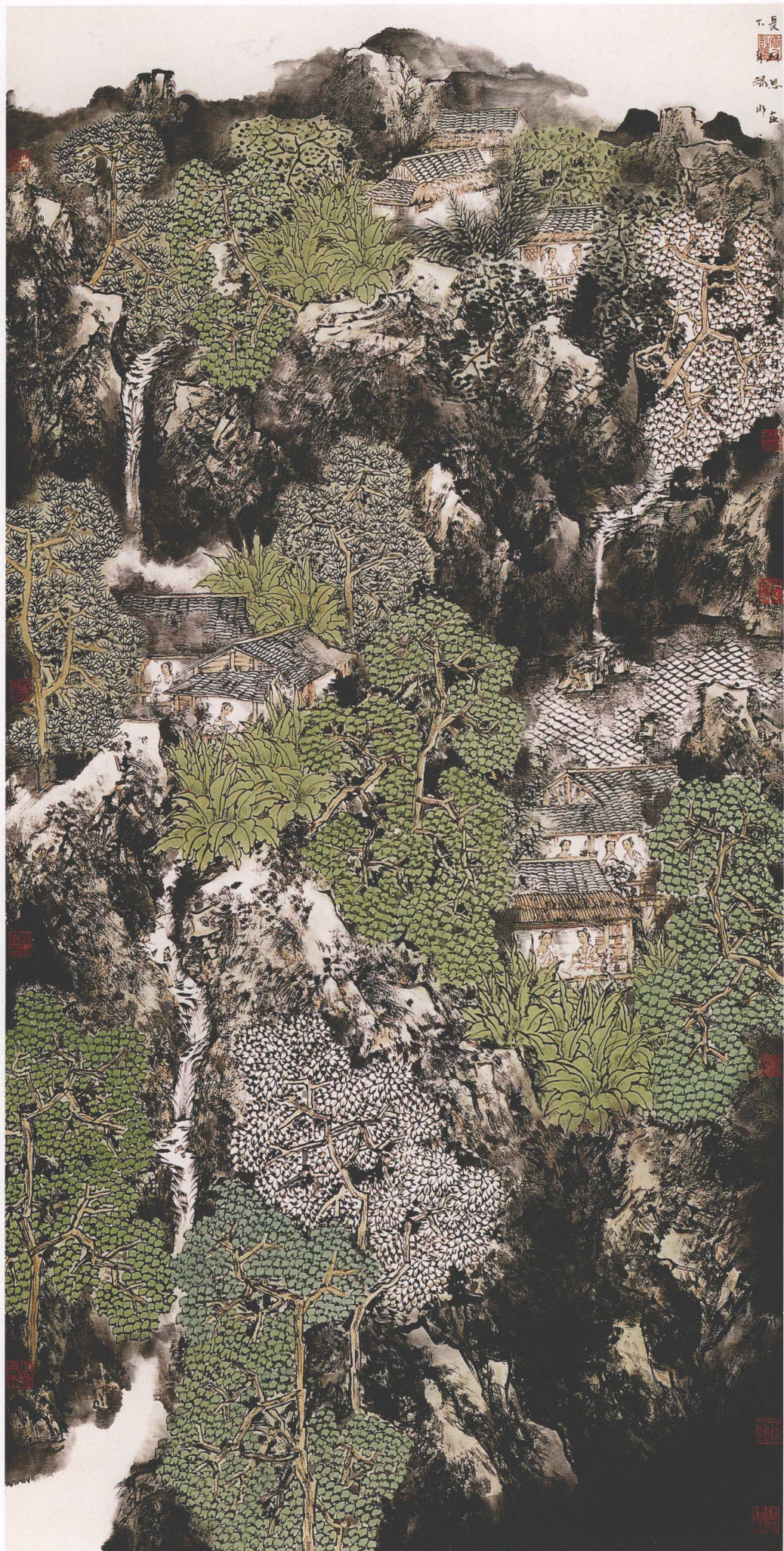

轻舟泛月图

136cm × 68cm 纸本 2002年

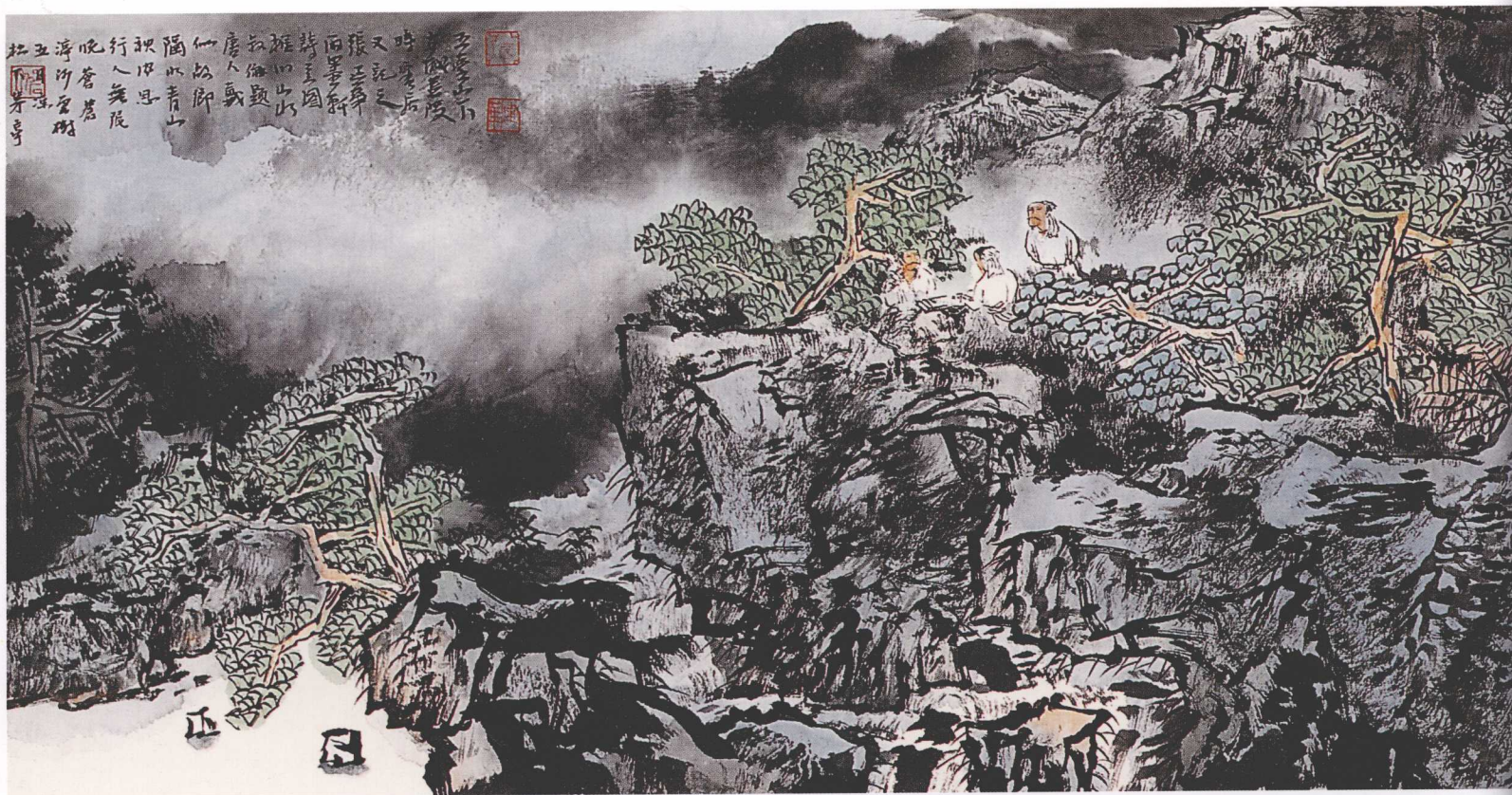

何处春来花如水
136cm × 68cm 纸本 2003年

春江花潮图

180cm × 98cm 纸本 2005年

水穷坐看云起时 34cm × 136cm 纸本 2005 年

宿雨朝烟听流泉 34cm × 136cm 纸本 2005 年

不辨仙源何处寻（附局部）
180cm × 98cm 纸本 2005 年

山歌好似云中月

丙戌初夏
張彥

山歌好似云中月
190cm × 98cm 纸本 2005 年

雨中秋树万人家 180cm × 145cm 纸本 2009年

春来遍是桃花水 180cm × 145cm 纸本 2007年

故园会友图
136cm × 68cm 纸本 2005年