

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

ZHANG JIANJUN CAIMO HUANTIAO

张建军彩墨花卉

<<< 中国工人出版社

当代著名画家技法经典

荷塘倩影 (局部) 2002年 纸本

溪水相依 (局部) 2002年 纸本

早春 (局部) 2002年 纸本

澳洲印象之二 (局部) 2002年 纸本

灰鹭 (局部) 2003年 纸本

野禽 (局部) 2000年 纸本

封面画：荷花锦鲤 (局部)
2003年 纸本

图书在版编目 (CIP)数据
当代著名画家技法经典. ① / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004.8
ISBN 7-5008-3368-7

当代著名画家技法经典·张建军彩墨花鸟

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 吕伯平 装帧设计: 秋 韵

出版: 中国工人出版社 (北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司
印数: 1~3000 2004年8月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-5008-3368-7/J · 276

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070337 号

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

ZHANG JIANJUN CAIMO HUANTIAO

张建军彩墨花鸟

<<< 中国工人出版社

今天，在中国画坛上所有头脑清醒的人，都看到了这样一个事实：传统绘画已无法应对当代世界的挑战。因此，传统绘画的恒定格局应有所改变。然而，中国绘画的新格局，并不意味着对自己曾有的艺术传统的完全否定，也不意味着要建立的新格局，成为无源之水，无本之木；它乃是建立于对传统、对文化智慧最充分的承认基础之上，并给予最充分的吸取和发展。应该说，张建军是一位聪慧而富有创造性的画家。他以动态的、开放的心态，对自身的艺术做出新的选择、判断、取舍，勇于吸纳迄今为止的前人所创造的成果，在不断的扬弃中，建立一种具有时代风范的新彩墨画风，给传统的花鸟画注入新的生机。

在张建军的彩墨花鸟画中，追求一种用中西融会了的新语言表现中国的民族精神和意识，他把传统的工笔与写意的技法糅在一起，以泼墨、泼彩的意象造型和精勾细描的工笔画法相结合的新格局，别出新意地在一片氤氲幻化、迷蒙浑然的意境中，突现主体的纯净、

高洁、清逸、亮丽的风姿。画中墨色交融、线色互补、虚实相生、疏密有致、动静天然，情尽神妙而焕发出流光溢彩的生趣。在不失去东方艺术精神和中国画重气韵、讲骨法的前提下，达到更加自由的表现目的，从而形成自己的面貌和艺术风格。

张建军十分重视对绘画形式美的探讨，将中国画中的点、墨、色彩及线条不仅看成是造型要素，而且还看成是重要的审美因素。“与道俱往，著手成春”（司空图《诗品》），一个艺术家只有探索到适合自己灵性之“道”，即创作规律之后，才能天马行空，自由往来，左右逢源著手成春。

张建军的彩墨作品，多以系列形式组成。本集遴选的作品是他荷塘系列的一部分，足可以见出他探索与实践的勤奋。“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于惰”的古训是他行为的座右铭，不容置疑，凭借他的这种精神和已取得的成就，张建军的才情与智慧将会焕发出更加璀璨的艺术之花。

著名花鸟画家 张建军简介

- 1982年毕业于西城职大国画专修班。
- 1983年在中央美术学院壁画系进修，指导老师李化吉。
- 1989年在首都师范大学欧阳中石书法班学习。
- 1992年在《中国食品信息》杂志社担任美编，这期间多次参加国内举办的艺术联展。
- 2001年作品《荷花》入选中国美协主办的21世纪澳大利亚中国画大展，并随团去澳洲4个城市巡展。作品得到澳洲悉尼市政府好评，被中国驻澳大利亚总领事馆收藏。
- 2002年在日本一家画廊举办个展。
- 作品得到过著名画家田世光、王明明、徐湛、王宝康、刘秉江及著名书法家刘炳森指点。
- 现任中国毕勤书画院理事、北京西城美协副秘书长。

虚实相生 情景交融

· 徐 湛 ·

近年来，活跃在画坛上的中青年画家如雨后春笋，他们以不同风格，不同技法让人们感受到艺术的巨大魅力，感受到新的时代、新的意境、新的情趣、新的面目。这批青年人为花鸟画的繁荣和发展起到了推波助澜的作用。张建军就是其中的佼佼者。

我喜欢张建军的画，看到他的作品，我的第一感受就是又亲切又新。所谓“亲切”是因为他立足传统笔墨；所谓“新”指的就是立意新、效果新。对待创作不同的人有不同的认识和做法，有的太守旧，太传统，法必石涛，言必“四王”，纯粹是“新时代的古人”，如果是不喘气的文物，还有些收藏价值，这种食人间烟火的大活人，恐怕只能孤芳自赏了。另一种极端的做法便是想别人未曾想，画别人未曾见，专画让大家看不懂不会看的画。可能是从音乐的“发烧友”一词中得来的灵感，在体温上升到42度时紧闭双目，在天旋地转中仿佛见到的宇宙在冲撞，或被噩梦萦绕时钻出来的狰狞扭曲的面目。这不叫“标新立异”，这叫立“异”标“新”。没有美感，只有做作，不能称之为艺术，因为艺术要基于美和情，要传递美和情。

艺术要有内涵，要有表面的“美相”和内在的“情结”，尤其是中国画，画家一定要有诗人之心，诸如：笔墨、设色、造型、构图、题款及用印等，这些都是美的因素。观赏者要透过画面上的“美相”得到陶冶心情和美的享受。

画意来自诗情，作画就是“造境”的过程，画面上的意境来自作者的心境。中国画是视觉的艺术，画家的情节和心境在作画过程中化

溪水相依 1998年 纸本 100cm × 100cm

作了艺术的符号，这种符号有一种神力，它能拨动读者的心弦，于是就产生了共鸣，这就是艺术。这种符号就是前面所说的“美相”，一幅作品首先要有主题，有主角，伴其而来的还要有幽深的、富有诗意的境，这就要求在画面上虚实相生，藏露结合。藏而不露谓之虚，露而不藏谓之实。藏处多于露处，能扩大画面的空间美，给观者留有想像的余地。尽露而不藏，易流于浅薄；尽藏而不露，处处皆虚，未免虚空，令观众如听梦呓而费解不堪。

建军是位深谙中国画真谛的画家。他平日多画荷，爱其清雅，慕其高洁。他不按常法作画，为倾诉心声，不吝多年心血，探讨总结出一种虚实相生情景交融的画法。他把传统的工笔与写意的技法糅在一起，刻画其主题部分；用泼墨、泼彩、撞水的方法渲染背景环境，使

荷塘晨雨 1989年 纸本 70cm × 100cm

其更加深邃幽阔、变化万千。《荷花》的背景着重空间的描写，把远荷、清风、露气和光影巧妙地结合在一起，给人以身临其境的感觉，翠鸟、白鹭活跃其间，多么悠闲自得，惬意融融。建军创作的《鲤鱼》主题部分用传统方法表现，而其高人之处就在背景水的刻画上。他画面里的水，让人感到深远莫测，变化自然，就如同海洋世界那样令人神往。他所采取的办法就是“蒙眛法”、“虚幻法”，在艺术上，没有幻境就不能传神。自古以来画家作画，就常常借助幻觉。我国宋代有个山水画家叫宋迪，为了启发灵感，他常常“先求一败墙，张绢素讫，朝夕观之。既久，隔素见败墙之上，高下曲折，皆成山水之象，心存目想：高者为山，下者为水，坎者为谷，缺者为涧，显者为近，晦者为远。神领意造，恍然见人禽草木飞动往来之象，了然在目，则随意命笔，默以神会，自然景皆天成，不类人为，是为活笔。”这种胸有成竹、因势利导、意幻相随、自然天成的作画方法被建军运用得淋漓尽致，这种亦真亦幻、极幻极真的效果，可谓天籁之笔，达到了巧夺天工的境界。

建军受过严格的专业训练，有比较扎实的国画基础，泼墨之余又喜爱读书、读画，追求诗情画意，治学的态度是严谨的，创新的路子是健康的。希望他继续努力，进一步拓宽题材，拓宽画路，我们期待着这些年轻人多出成果，出好成果。

后生可畏矣！

感受生活 感悟水墨

· 张建军 ·

随着时代的进步，东西方艺术都面临着新世纪的挑战，任何民族和国家都存在着区域文化以及艺术如何更新的问题。本世纪以来中国大批艺术家前往欧洲、日本寻求现代艺术的革新之路，他们认识到当代中国的现代化进程是包括中国艺术在内的，即如中国画这样的国粹，也不可能一成不变，也都会深深地现代的洗礼中以多元发展的新面貌和实力来适应时代的需要。相信经过改革开放20年磨炼过来的中国画家们都有着自己的抱负和责任。

我从80年代初一直画工笔花鸟人物，以后开始研究高丽纸的表现方法，将近十几年几乎从未间断，水粉、丙烯、白描、彩墨和水墨之间的反复实践，不断变换，都是以水作为主要调合剂的。

对待艺术必须是辩证的态度，因为艺术不同于科学，它是在相对和比较状态中去发展和选择的，严谨的画风，有时需要松动的笔墨来表现；

相反，松动的画面，常常要在关键处不失锐气。精与巧是由互补而臻于完美的工与写的结合，也常为大写意画家所注目。齐白石在寥寥数笔的秋叶横梗上刻画极精细的昆虫，给人以经典性的印象。从初中时开始我就喜爱彩墨画。有一次哥哥带我去民族学院看刘秉江老师画画，当时刘秉江、周菱两位老师就是用水粉在高丽纸上作画，给我留下深刻印象。后来在美术馆看到过袁运甫先生展览，还有张大千先生的泼墨画作，形色气韵生动感人，大有“极目楚天舒”之快。这些作品不仅仅流动飘逸，而且更富色彩的存在感，我深受启迪。优秀的泼彩艺术，那浓艳的颗粒能体现画面的色彩气韵和生动质感，特别是和墨色结合在一起，更会增加画面层次与松动的空间感。

我画彩墨画尚属起步，记得著名书法家刘炳森给我们上第一课时所讲：“业精于勤，荒于嬉，行成于思，毁于惰。”至今有二十余年，这句话我一直铭记在心。“人生在勤，不索可获”，能勤必有所获，而尽心多索，才有多获真获也。

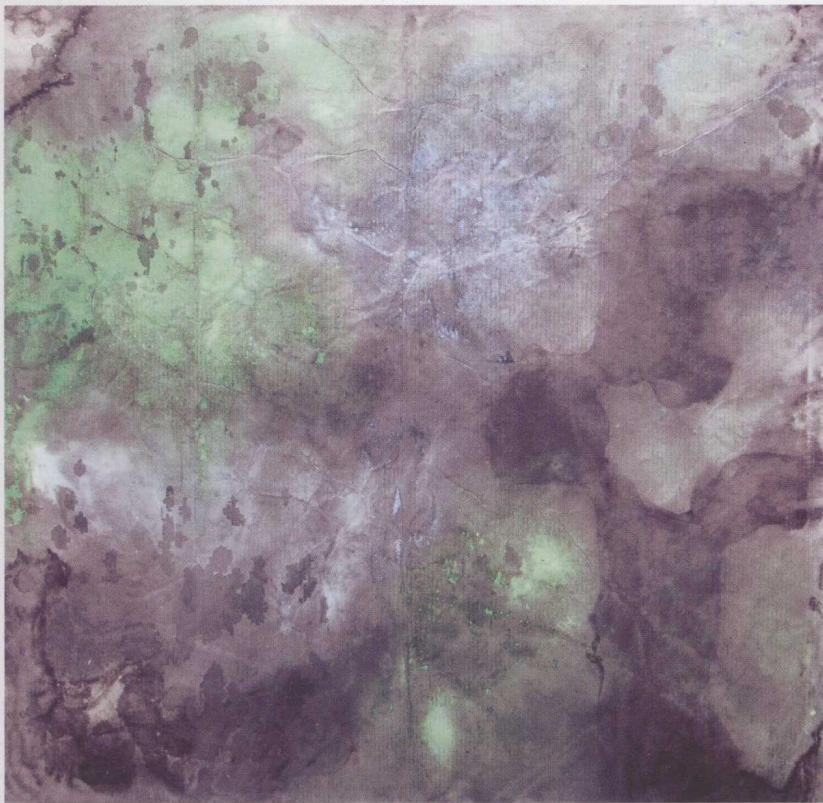

荷梦 1987年 纸本 100cm × 100cm

张建军彩墨花鸟

03 5

《白荷》作画步骤

步骤一

步骤一：首先选用一张高丽纸或夹宣，然后将纸喷湿，干湿自己掌握，再将颜色、墨分别染在纸上，画出自己需要的效果，注意色彩的流动。

步骤二

步骤二：待宣纸干后，用浓（淡）的墨，准确地勾勒出花鸟的轮廓。

步骤三

步骤三：然后开始用色渲染，加强对比度，并保持设想的动感神韵，染到所需要的效果。

步骤四

步骤四：整理画面构图，如果画面空，可添加一些内容，如一只翠鸟，可丰富画面气氛和意境，直到满意为止。最后题款、钤印。

荷塘

2000年 纸本

100cm × 100cm

大 (22)

“荷叶荷花墨汁涂，雨大不知香有无。”以大泼墨法淋漓见笔地表现荷花的气韵风采是传统常规画法。随着时代审美的演变，利用不同材质，反复晕染制作，创造出无笔痕而有浓淡干湿更为丰富多变色阶层次的水墨淋漓效果成为新的笔墨趣味追求。画家正是利用变化随机的墨色敷盖点染不透明

色，使得黑色与赭褐颜色结合，重点刻画精致的荷花，尤其是花瓣纹路，黄蕊精心描绘更突出了荷花的美艳。放松的赭褐色的汀花水草加在浓重的黑色上，对比强烈，色调浓郁，做到了“色不碍墨，墨不碍色”，相得益彰的效果，设计创作出野趣自然又空灵通透的荷塘景色。

秋荷

2000年 纸本
100cm × 100cm

“留得残荷听雨声”是不少画家喜欢表现的意境。此幅画在空濛的荷塘气氛中，一对姿态优雅的将谢荷花俯仰相向，相依相偎，似在私语。纵横粗细不等，浓淡干湿的荷茎穿插分割画面空间，水气

迷蒙，层次深邃，耐人寻味。画的意境在于设计，效果在于制作，把握住虚实、浓淡、空白与实体的对比，细腻刻画与不经意的萧散疏放笔意的结合，才能使画面意境表现充分，印象深刻。

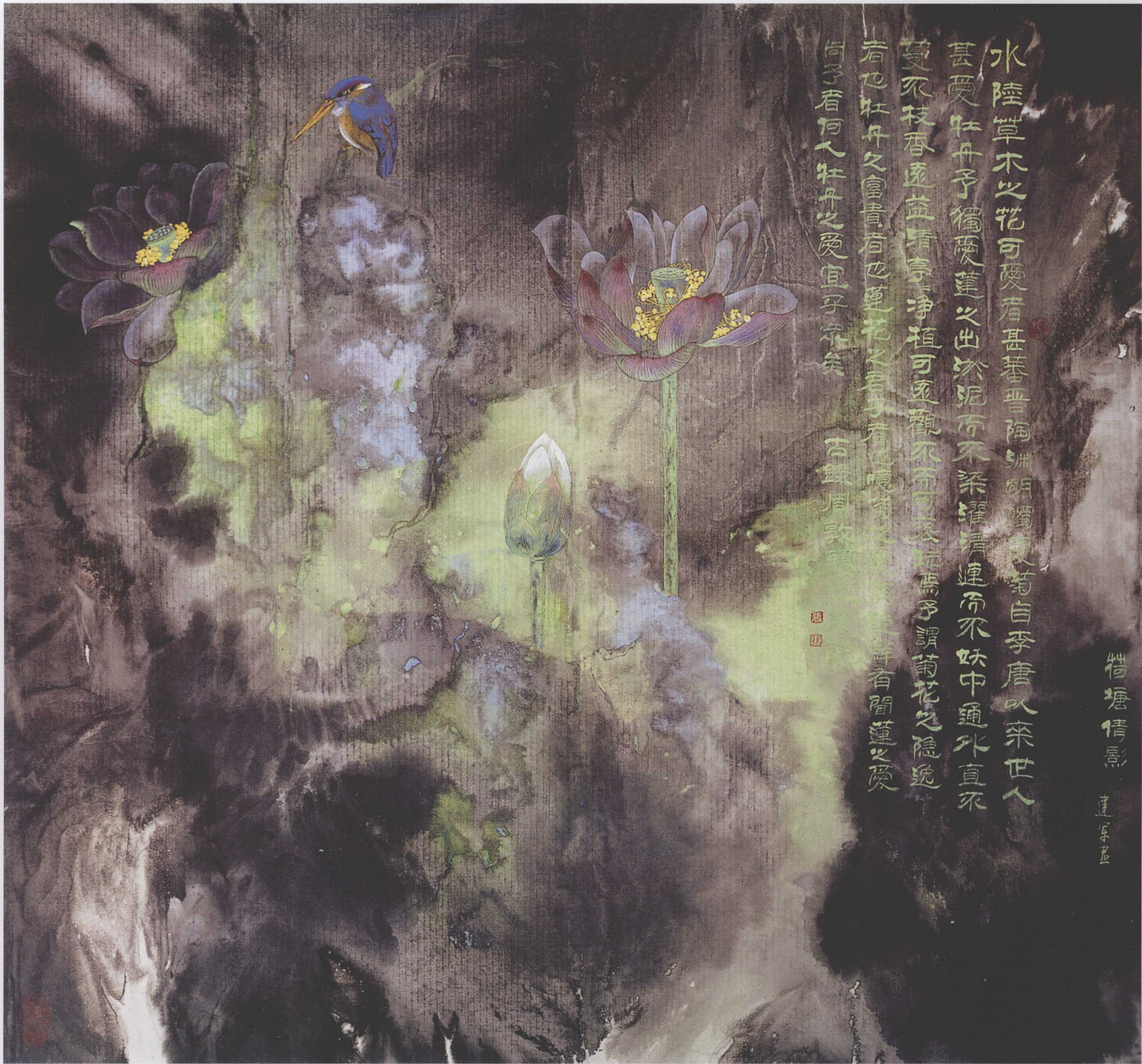
荷塘倩影

张建军画

水陸草木之花可愛者甚蕃晉陶淵明獨愛菊自李唐以來世人
甚愛牡丹予獨愛蓮之出淤泥而不染濯清漣而不妖中通外直不
蔓不枝香遠益清亭亭淨植可遠觀而不可亵玩焉予謂菊花之隱逸
者也牡丹之富貴者也蓮花之君子者也噫菊之愛者陶淵明之愛
同予者何人牡丹之愛宜乎眾矣

古鐵周敦頤

張

荷塘倩影

2002年 纸本

100cm × 100cm

周敦颐的“爱莲说”一出，把荷花的高洁性灵玉立的风姿提升到与中国文人画“梅兰竹菊”四君子同等的位置，成为众多画家反复表现的题材，常胜不衰。

此幅画一反传统文人画的笔墨，利用泼、拓、浸、渗、晕、染等用墨方法和墨上加色，背后两面画的多样手法，

设计制作了幻奇的环境空间，两朵荷花兀然而出如灵光显现，混沌中无叶、无茎、无汀、无草，只有两朵荷花挺然怒放。一只翠鸟的出现把人拉到了实境，感到生命的瞬间流逝。满幅淋漓的墨色，与精微的重彩对比，更得天机生动，气韵不俗。

荷花锦鲤

2003年 纸本

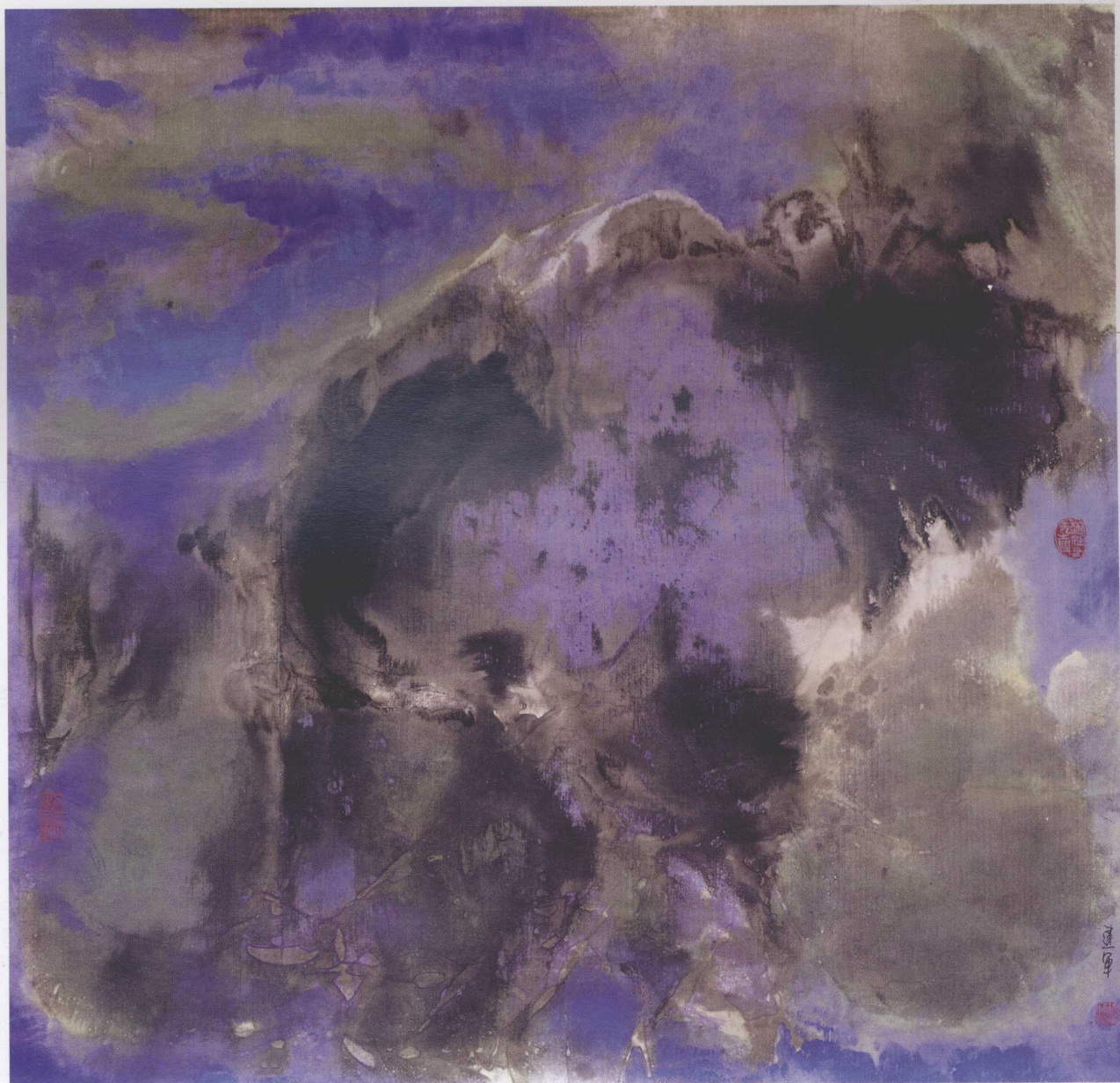
100cm × 100cm

中国民间常以锦鱼戏水，鱼水相谐寓意富贵吉祥。此画的特点是上半部用深浅干湿大面积墨色做布置，淡化叶的外形；下半部留下灵动的空间水面，为锦鲤活动显现。画面中间是四五枝姿态各异风姿绰约的荷花，以鲜明的红白金色彩，勾画出荷花的绚丽色彩，浓重的茎色

穿插贯穿上下层次。整幅画面色调对比响亮、热烈、明快，令人喜悦。技法特点是利用墨色反复前后晕染、拓染，同时预留下水面的空隙和灵动的空间，一反传统画法大面积留白，实体形象见笔的路数。设计处理显得画面气氛浓郁，层次深厚，兴味盎然。

雨后之一
2001年 纸本
68cm × 68cm

澳洲印象
2002年 纸本
68cm × 68cm

雨后之二

2002年 纸本
68cm × 68cm

雨后之三

2002年 纸本
68cm × 68cm

幽香
2000年 纸本
100cm × 100cm

是残荷？可听雨声。
是盛荷？可选珠，可
闻其幽香。
是初荷？蜻蜓可立。

早春
2002年 纸本
100cm × 100cm

金色荷塘

2000年 纸本

100cm × 100cm

迷离浓淡幻化空间中，迷散着黄亮通透的色调。荷塘中几朵荷花从中显现，其中最突出最美的姿态是荷花生命旺盛的华采乐章。立意造境突出光感与迷蒙

的色阶变化，花朵、空间交错，进度平缓，如歌如诗，细草赭黄色点缀使画面更为层次丰富，别具风韵。

野禽

2000年 纸本

100cm × 100cm

画家迷恋于迷蒙的水色光影,常为这自然变化无常的世间万象所感动,画家有时也将运用画面占满的构图,走向单纯自我,大胆的创作,甚至不惜走向极端。

灰鹭

2003年 纸本

60cm × 100cm

霜雾迷蒙中，鹭在静静聆听芦花的摇曳，远处溪水的汨汨……

灰鹭造型严整生动，不拘泥工笔

重彩花鸟画法繁复，又恰到好处地表现毛羽的色泽质感，与环境色调笔调相谐相融。