

立辰

J222.7
432

江苏工业学院图书馆
藏书章

品
集
珍

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代书画家艺术丛书: 张立辰 / 张立辰绘. — 石家庄: 河北教育出版社, 1999

ISBN 7-5434-4057-1

I. 当... II. 张... III. ①汉字—书法—作品—中国—现代②中国画—作品—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 45471 号

河北教育出版社发行 (石家庄市友谊北大街 330 号)

北京颂雅风文化艺术中心出品 (北京市朝阳区北苑路 172 号 3 号楼 203 室)

王海鲸制作

北京时尚兴裕制版有限公司

利丰雅高(深圳)印刷有限公司

787 × 1092 毫米 1/64 2 印张 2003 年 12 月第 1 版

2003 年 12 月第 1 次印刷 定价: 38 元

ISBN 7-5434-4057-1/I561

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

如有印装质量问题请与出版部联系调换。0311-8641271, 8641274

邮购地址: 050061 石家庄市联盟路 707 号中化大厦 1101 室 麦田书友俱乐部

(0311-7731224 E-mail: wfbooksell@vip.163.com)

张立辰

张立辰，男，号渔人，荷衣渔童。1939年10月出生，江苏省沛县人。1960年至1965年就读于浙江美术学院中国画系花鸟画专业，得到艺术大师潘天寿、吴茀之、陆抑非、诸乐三、陆维钊等亲授。专工大写意，擅兰竹及指头书画，偶作山水亦别饶情趣。毕业分配至文化部人民美术出版社工作。1977年调中央美术学院执教至今。曾任中央美术学院花鸟画工作室主任，中国画系主任，北京花鸟画研究会副会长，东方美术交流学会理事。现任中央美术学院教授，院学术委员会常务委员，博士生导师，中国美术学院荣誉教授，中国美术家协会理事，文化部高级专业职称评审委员，全国美展评审委员，中央电视台书画院顾问，全国政协委员等职。

目 录

朱乃正题字	1
小品不小 刘曦林	2
紫苑看立辰小品 薛永年	5
课堂画语 张立辰	13
之一	29
之二	60
之三	87
之四	

張立辰小品集珍

朱弘題

小品不小

——《张立辰小品集珍》序

小品之说，始见于佛经，公元4世纪，高僧鸠摩罗什译《般若经》，较详译者称《大品般若》，较略译者称《小品般若》；文体中之小品文自然是较短的散文；而画之小品并无定则，不妨将尺幅较小、题材不大、笔路较略者称为小品，中国画之册页、斗方、扇面属之。

凡画家，一般均能作巨幅大构，亦能作尺幅小品。古之时，画不以展览方式面世，适于张壁者则大，适于把玩者则小，功用不同，幅面自然有别；不似今人一味贪大——只为着霸住那展览会的墙面，或者为了创造吉尼斯的记录以哗众取宠，又或者为了换更多的钱。在此当儿，小品尤显得可爱，所以朱乃正先生特意地办过一个小画展览，河北教育出版社特为张立辰先生出版这本小品画集，我称此为画界双美，至于能否匡正时弊，也仅仅是期望而已。

艺术之高低，本与题材、尺幅之大小无涉。

小品画得好照样有高远之境界，深邃之内涵，精绝之技巧。孟郊《读经》有“经黄名小品，一纸千明星”之慨，就是在小品中悟出了大境界。宋人小品高妙，就在于有咫尺千里之大势，天人合一之大道。齐白石的一幅苍蝇，只有7×9.7厘米，小品中之小品也，谁料到这微型作品竟以近20万元拍出，我曾称之为世界上最贵的一只苍蝇，因为它道出了不扰人而将欲化的蝇与老画师的别样深情。古人说：“一以当十”，“一叶知秋”，“一花一世界”，不妨看做小品之最高美学。

立辰先生乃当今花鸟画坛之大手笔，不仅宏篇巨制气吞长虹，那小品也超绝出群，读来如嚼橄榄似的余味绵绵。我说他的“小品不小”，缘其小画有大气局，小画大写有纵横跌宕之势溢出画外，即会之所谓张力者；又因其小画有大美，一条鲢鱼寄托着他儿时惯于“摸鱼活计”“也疼也乐”的童心，童心乃人之真心、本心，岂非大美！再者，其小画中有艺术规律，激情挥洒与理性构成结合浑化无迹，运作技巧也令人叹为观止，岂不是笔墨生涯之大学问！他题兰引清湘老人语“也平常”，其实是又平常又极不平常，那些不经意的妙趣均自

苦寒中来。潘天寿先生教导他：“一张纸无大小，豆腐块、印章大小，与大画道理都一样，都是一张画，一个宇宙，都要认真经营”；画家一辈子，就是用最少最少的笔墨分割为最多最多的空白。”他悟此四十载，方有今日之大品小品，或者说无其大品必无其小品。是谓小品不小也。

刘曦林

紫苑看立辰小品

薛永年

近两年，几次去紫苑，看张立辰先生的花鸟画新作，特别是他的小品。不知别人有没有注意，我感到，紫苑的营造与小品的创作存在一种内在联系。

京东的紫苑，是立辰伉俪营建的艺术家园，占地不过一亩，但经过几年来的悉心培植，花木繁盛无比，竹树葳蕤，绿草如茵。这里虽然没有寿山艮岳，却从山左移来两块历尽沧桑的巨石，如狮踞虎卧，铭记着遥远的岁月。这里也没有万顷碧波，但有清池两泓，一如新月，一如满月，可见鱼游之乐，还可见天光云影的徘徊。春日之际，池畔老藤临风，串串藤花飘舞，花光如一片紫云。夏天到来，鸡鸣楼前，古老的石榴树枝叶怒生，万点榴花明艳如火，与远处池中的田田绿荷相映生辉。秋深季节，花架上的葡萄、葫芦，硕果累累，饱绽着丰收的喜悦。在花木深处，掩映着比房间还大的鸟笼，上覆绿茵，内植老树，群鸟或翔或止，不时传来相互的应答或彼此的合鸣。也许紫苑太适于鸟类

栖息了，终于引来了衔泥的紫燕，结巢于画楼檐下，在历史的记忆中带来了朱衣巷口的夕阳。紫苑是一幅画，是一幅富于立辰风格的活画。走近紫苑，便走进了人与自然和谐相处的境界。在这经过画家浓缩的艺术境界中，只要安下心来，便可以体味到生命在与自然和历史的同一中有着无限的生机，无穷的天趣。

紫苑落成于上个世纪九十年代，立辰的大写意花鸟画，已经实现了传统笔墨意境向现代笔墨结构的转化，融气势磅礴与真情实感为一，汇笔歌墨舞与生动花木为一，势足力大，气壮情长，以强化视觉张力的形式，表现了前人少有的饱满精神和充沛感情，把中国特有的大写意花鸟画推向了一个新的境地，取得了蜚声中外的成就。了解他的朋友都知道，这一成就的取得，不外三方面的努力。一是持续不断的观察感受自然，并在创作中强化花鸟与人的感情联系，二是善于在前人成就的制高点上把握大写意花鸟画提炼生活的笔墨结构，融会贯通地加以发展，三是在读书行路中积极感悟时代的节奏与视觉观念的变化。

紫苑的营建，从某种意义上说，也是一次艺术

创作，不是把大自然收入画图，而是把适合立辰审美观念的花木鸟石收入小中见大的艺术空间。试看那天骨开张的巨石，那浓艳欲滴的葡萄，那硕大丰满的葫芦，那淋漓酣畅的老木丛竹，哪一样不是立辰画中的旧识呢？然而，营建紫苑不仅反映了画家讲求生活的艺术和艺术的生活，而且分明为贴近自然的艺术创作，引来了耳濡目染的源头活水。诚然，紫苑中的一花一鸟一木一石，都经过了主人的选择甚至加工，它们之间的配置，也经过了主人的意匠经营，但这些生灵进入紫苑之后，也就为主人具体而微的观察感受，创造了比田间野外更加充分的条件，这也许是立辰小品得以产生的客观条件。

然而，近三四年立辰之钟意小品，也还在于主观上的深入探索。如众所知，艺术的进境在达到一个高度之后，要想再上一个台阶，便需要适当改变思维方式，以便广取博纳。记得康有为曾论及书法的进学之道，提出写一段擘窠大字，再写一段蝇头小字，二者交替进行，自有佳境。立辰常作屏障大幅，也画扇册小品，他深知，画大幅能放笔直干，尽情发挥，表现宏伟的气势，整体的感受，但优秀

的大幅作品，妙在粗中有细，不失精微。他的大幅之作所以不乏精品，也正是因为能够在观察与感受的结合中酝酿意象，在笔墨与造型的互动中抒写情怀。他同时懂得，小幅作品虽弱于表现气势，但易于开掘情趣，尤能在极尽简约的对象中锤炼笔墨构成，在无比单纯中极尽变化。要在大写意画中做到大小可由之，真放在精微，必需大画小品兼作，实现二者的互动，甚至用相当一段时间攻克小品，以便“以大观小”“小中见大”地获得创作自由。于是，近年来他不断地画小品。

立辰的小品，有册页也有扇面。通观这些小品，可以发现三个明显的特点。第一个特点是扩大了题材，开掘了情趣。所扩大的题材，多是以前少画的蔬果，也有更贴近实际生活的花鸟水族。一些画于旅行途中，不乏即兴写生之美。《杨梅》过去少见入画，立辰则以最朴素最接近原生态的垂枝，画出了硕果压枝的丰姿，从题跋可知，此图得于湖州太湖宾馆所见。《女儿口色》画的是散落的紫樱桃，极易使人想起近年的少女口色，不了解情况的人说不定会以为这只是画家充满风趣的联想，可是题跋中却记载了这小品来自他游历巴黎街头的

所见。另一些小品来自寻常生活，其中有世人常吃而画家少画的《紫茄红椒》、《李子》和《樱桃》，也有近年改良上市的《大草莓》。更有在品味生活中激发的深度感兴，比如《蝌蚪》画池塘中的蝌蚪成群，纷纷摇动尾巴，急速前行。它们为什么这么急切，题跋一语道破了画家在重复观察中的感悟：“年年春来找妈妈”。更多的小品画的就是紫苑风物，有一幅晶莹欲滴的《葡萄》，虽不像西画那样交待衬景，却生动妥贴表现了置于案头的葡萄，画上的题句更充满了种瓜得瓜的喜悦：“紫苑枝蔓累累缀，秋后摘得果烂熟”。另一幅闪动清光的《石榴》，全画皆用淡干墨，仅绽开的榴实以洋红点厾，仿佛沐浴于月光夜气之中，画上的题句也记载了写生的真切感受：“己卯中秋日紫苑百年石榴熟透时月下写”。还有一幅《紫气满园》，不但画了习飞的雏燕，还描写了燕巢。题词说“庚辰三月紫藤开侯紫燕呢喃紫苑来”，画的是前文已提到的苑中风物，题的则是热爱自然者得到回报的无限欣慰。立辰曾说，他以前画大写意花鸟，秉承吴昌硕、潘天寿以来的传统，为气象的恢宏，笔墨的奔逸，几乎不画小鸟，然而紫苑的生活情趣，却使他发现了

另一种动人的美，他的小品就这样融入了寻常生活。第二个特点是锤炼了笔墨意象，丰富了视觉表现。传统的大写意花鸟，讲求高度的提炼对象，充分的纯化语言，以妙在似与不似的笔墨图式，在为花鸟传神中直抒画家的胸臆。由于这种艺术形式距离生活本来的面目较远，要想登堂入室，必须先学前人，在熟能生巧中开发个人的艺术话语。但往往因学古人多而师造化少，写总体印象强而深入描绘弱，不免使浅学者陷于前人图式之中，有法而不化，空泛而雷同。为了纠正这一偏失而取法西洋写实的人，又往往轻易放弃了极度提炼的笔墨结构，结果是丰富了物象的形质光色，却失了中国画的特点。立辰有感于此，为了在小品画中发展中国画的语言，他以对物写生或默记物象的方式，用笔墨包括饶于笔墨意味的“没骨”提炼对象，既不因讲求程式而丢掉对象的生动丰富性，又不因深入刻画对象而丢失大写意画单纯洗练的特色。他善于以极似求不似，又以不似求极似，务求在笔随心运中极简练又极尽变化，在寥寥数笔中便一气呵成地表现出对象的结构、质量，甚至于光影，做到最单纯中显现最丰富的视觉感受。他的《家乡的

风》简到无可再简，画中只有挺劲的蒲茎，毛茸茸的蒲棒，和低飞的黑蜻蜓。那赭色的蒲棒，一笔落纸，便体现了有体感又有质感的奇妙效果，其生动的意象与浓郁的乡情，一再赢得了中外观者由衷称道。他的《葡萄》，虽只画静止的串和散落的三两粒，但以干湿相间的淡墨写小枝，用饱满流动的紫色点葡萄，在点笔深浅冷暖的过渡中，以浓衬淡，以沉凝显流韵，更在笔痕的交搭处留白，从而，不但表现了恰如其分的重量感，前后分明的整体感，饱绽欲滴的水份感，而且表现了一定的光感和空气感。难怪不少西画家看后赞不绝口。第三个特点是广泛尝试纸材，发挥色墨效能。立辰画小品的纸材，似乎比大画多得多，有时用宣纸，有时用包皮纸，有时用洒金纸，有时用日本纸，还有时用掺牛毛的麻纸。我问他，你为什么用这样多的纸材呢？有没有什么想法？他说往年和潘天寿先生学画时，第一课便讲到材料工具的矛盾统一：软笔用硬纸，硬笔用软纸。不同的纸对毛笔的阻力不同，对水的渗化也不同，要想在不同的纸材上实现中国画特有的笔墨厚度、力度、节奏和韵味，就必需靠功力和艺术规律。显然，他之所以采用各种纸

材作小品，既是检验并提高自己的本领，也是探讨中国画对材料的适应性。与此同时，在墨色的使用上，立辰的小品也更重用色。凡画蔬果，他几乎一律以色代墨，所使用的颜色仍以中国画颜料为主，用色的观念也基本上仍是传统的随类赋彩，用色的方法则既讲求笔势分割空间的形态与结构，又特别注意增强色彩饱和度，以求在对比转换中丰富色彩的变化。

在紫苑中观赏立辰近年的小品，我深感，这位已逾耳顺的画家，虽已享有大名，仍然精进不懈，无论造紫苑，还是画小品，他都在进一步实现着“笼天地于形内，挫万物于笔端”。近年可能因为展览趋大的缘故，不少画家肆力于大画，可是再大的画比之自然仍是小品，从小品中探讨精神内涵的拓展和笔墨色彩的丰富，应该是一条提高艺术造诣的有效途径，在小品中做到了“其小无外”，画大画时也就自然会“其大无内”了。愿紫苑更加绚丽，愿立辰的艺术更上层楼。

2002年6月6日